

趣生 妙横

禽鸟

王忠富 等编著

国画基础知识

绘画步骤详解

作品临摹范例

国画入门

化学工业出版社

国画入门

趣生 妙横

王忠富 等编著

画禽鸟

秋实 公元二零一三年十月

王忠富 于京

化学工业出版社

· 北京 ·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了多种禽鸟写意绘画技法以及以禽鸟为主题的创作案例和作品欣赏的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加的深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的使用教材。

编写人员名单（排名不分先后）

王忠富 母春航 吴宝辉 高雅 任安兰 牛红肖 王敏 姚菁
张蜜蜜 吕骥俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 唐一帆 吕昊 孙松

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画禽鸟/王忠富等编著. —北京：化学工业出版社，2014. 7
（国画入门）
ISBN 978-7-122-20633-6

I. ①妙… II. ①王… III. ①花鸟画-国画技法
IV. ①J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第094563号

责任编辑：徐华颖
责任校对：战河红

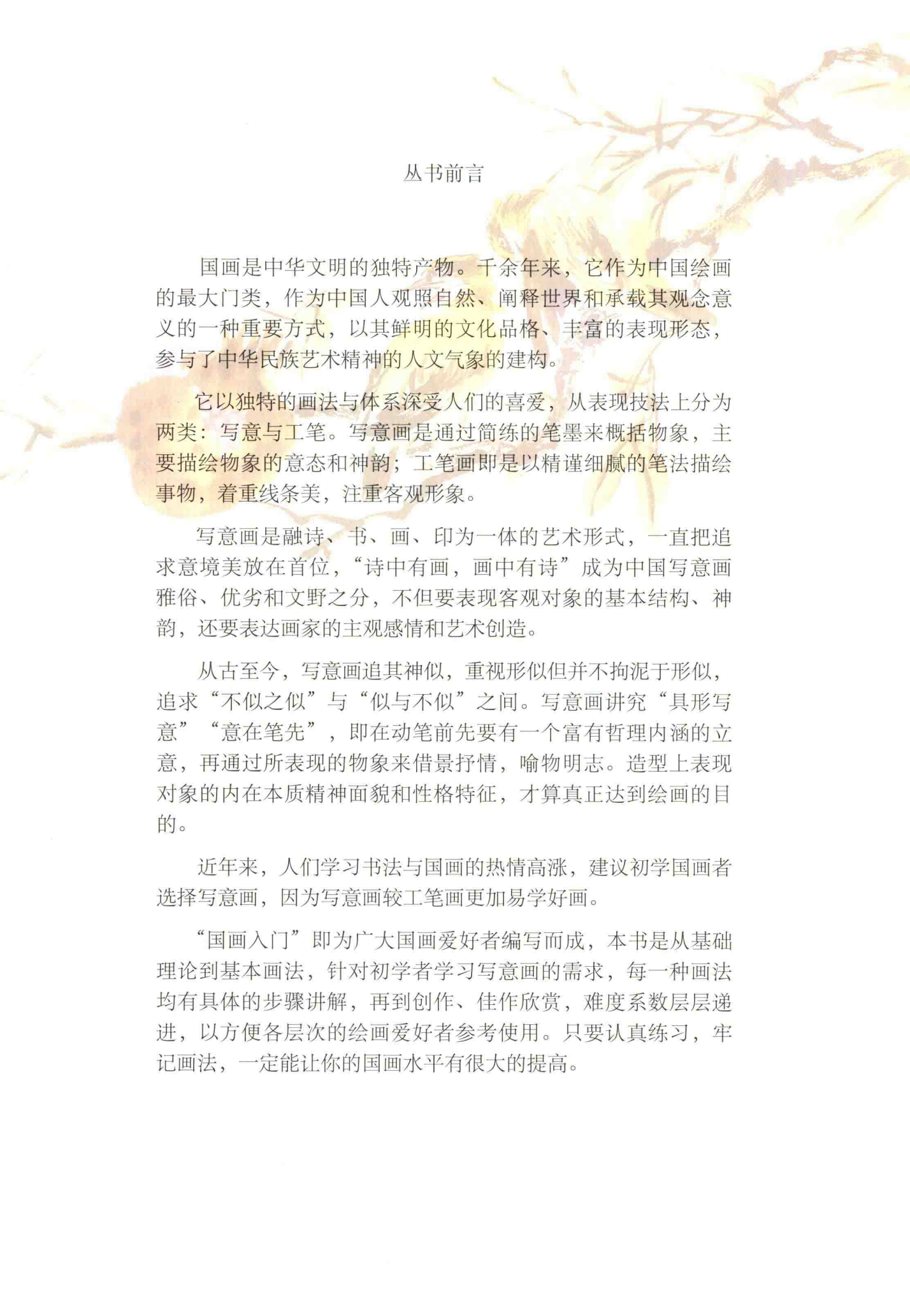
文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京画中画印刷有限公司
889mm × 1194mm 1/16 印张4 2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

一、学画入门	3	七、黄鹂的画法	29
初识禽鸟	3	黄鹂的基本结构	29
笔法	4	黄鹂的基本画法	29
墨法	4	不同形态的黄鹂	30
设色	4	黄鹂赏花图	31
		黄鹂佳作欣赏	33
二、八哥的画法	5	八、麻雀的画法	34
八哥的基本结构	5	麻雀的基本结构	34
八哥的基本画法	5	麻雀的基本画法	34
不同形态的八哥	6	不同形态的麻雀	35
八哥小憩图	7	竹雀图	36
八哥佳作欣赏	10	麻雀佳作欣赏	38
三、翠鸟的画法	11	九、仙鹤的画法	39
翠鸟的基本结构	11	仙鹤的基本结构	39
翠鸟的基本画法	11	仙鹤的基本画法	39
不同形态的翠鸟	12	不同形态的仙鹤	41
翠鸟秋趣图	13	月下仙鹤图	42
翠鸟佳作欣赏	15	仙鹤佳作欣赏	44
四、喜鹊的画法	14	十、燕子的画法	45
喜鹊的基本结构	14	燕子的基本结构	45
喜鹊的基本画法	14	燕子的基本画法	45
不同形态的喜鹊	15	不同形态的燕子	46
喜鹊嬉戏图	16	春风得意图	47
喜鹊佳作欣赏	18	燕子佳作欣赏	50
五、鹭鸶的画法	19	十一、雉鸡的画法	51
鹭鸶的基本结构	19	雉鸡的基本结构	51
鹭鸶的基本画法	19	雉鸡的基本画法	51
不同形态的鹭鸶	20	不同形态的雉鸡	52
鹭鸶红叶图	21	雉鸡赏梅图	53
鹭鸶佳作欣赏	23	雉鸡佳作欣赏	55
六、竹鸡的画法	24	十二、鸳鸯的画法	56
竹鸡的基本结构	24	鸳鸯的基本结构	56
竹鸡的基本画法	24	鸳鸯的基本画法	56
不同形态的竹鸡	25	不同形态的鸳鸯	57
竹鸡观竹图	26	鸳鸯秋梦图	58
竹鸡佳作欣赏	28	鸳鸯佳作欣赏	60

一、学画入门

初识禽鸟

禽鸟：鸟兽的通称，或单指鸟类，脊椎动物的一类，温血卵生，用肺呼吸，几乎全身有羽，后肢能行走，前肢变为翅，大多数能飞，身体呈流线形，两足，有坚硬的喙。种类极多，全身由翅、足、躯干三部分组成。躯干包括头、胸、腹。禽鸟种类繁多，变化多端，在绘画中，为使画面更加生动，配合一些物体，绘制出一动一静的景象，更能增添画面的亮点。

禽鸟画，作为中国传统花鸟画中的重要分支，通常入画的有八哥、翠鸟、喜鹊、鹭鸶、竹鸡、黄鹂、麻雀、仙鹤、燕子、雉鸡、鸳鸯等。画禽鸟时，首先要了解各种禽鸟的结构和习性，同时，禽鸟大多要和树枝、竹子、沼泽、湿地等景物配合，还要注意季节的配合，画禽鸟时大多是春、秋两季。春天多数会有花朵的配合，花朵颜色比较丰富，绘制时要注意颜色的搭配。秋季多为枯枝、黄叶，绘制时从笔法上体现出秋天的特质，这些问题在绘制时都是要注意的。下面就先简单地欣赏一下画面的布局结构和禽鸟的结构特征，再带你进入五彩缤纷的禽鸟世界。

笔法

“以线造型”是中画画的基本原则，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、浓、重、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

浓

重

淡

清

设色

设色大致有色墨结合和色彩结合。

色墨结合就是色、墨、水的互相渗融过程会形成无穷的极为丰富的色墨深浅层次，再运用得当的笔法能够使中国写意画达到神奇效果。

色彩结合就是打破固有色之间的界限，或归并同类色，甚至按气氛与表现的需要改变原有的色相等。色彩结合要在表现丰富多彩固有色的变化上多下工夫，从色块的并置效果中求得大统一、小对比、丰富而协调的效果。

色墨结合

墨 + 胭脂 =

墨 胭脂

色彩结合

藤黄 + 胭脂 =

藤黄 胭脂

二、八哥的画法

八哥通体黑色，额头羽毛较多，体形长而竖立，与头顶尖长羽毛形成巾幘，头侧或完全披羽，或局部裸出，两翅中央有明显的白斑，从下方仰视，两块白斑呈“八”字形，称为八哥。下体灰黑色，尾下覆羽黑而具白端。八哥常栖息于山林边缘，性喜结群，常集结于大树上，或成行站在屋脊上。在绘制八哥时，要注意仔细观察它的结构形态，运笔要灵活多变，墨色有干湿浓淡的自然变化。

八哥的基本画法

八哥的基本结构

- 1 选取一管小号羊毫笔，蘸浓墨，绘制八哥的眼睛，表现出八哥的眼窝。

- 2 用浓墨勾出鸟嘴，要注意构图和布局。

- 3 用小号羊毫笔，蘸浓墨，绘制八哥脸颊及头部。

- 4 勾出八哥前额、脖子及肩部的羽毛，注意墨的干、湿、浓、淡变化。

- 5 用浓墨勾出侧羽，注意质感的表现，勾线可以比毛略粗。

- 6 用浓墨及淡墨表现出八哥尾巴上的羽毛。

- 7 用淡墨绘制出八哥前胸的羽毛。

⑧ 用小号羊毫笔，
蘸藤黄，染出鸟
嘴的颜色。

⑨ 用藤黄加橘红勾勒爪，
再蘸浓墨表现出鸟爪上
横向排列的纹路。

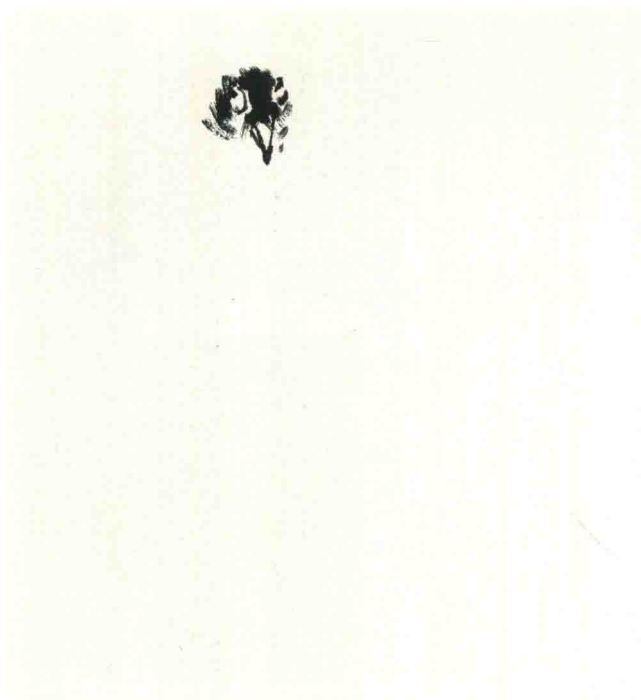

不同形态的八哥

八哥小憩图

本幅作品八哥小憩在枝头，画面在表现时主要抓注意境，注意构图，笔墨精炼准确，透出画家闲适的情趣。在绘制时注意行笔要疾徐有序，运笔要灵活、流畅，墨色深浅自然、干湿有度。

- ❶ 用浓墨表现出八哥的头部。后面的羽毛绘制时要留些飞白，既能体现前、后关系，又能表现出羽毛的质感。

- ❷ 根据八哥的身体特征，绘制八哥的背羽、飞羽、尾羽，注意墨色的变化。

- ❸ 蘸重墨，绘制八哥胸部和腹部的羽毛。注意羽毛的深浅层次变化。

- ❹ 根据八哥的身体特征，用藤黄加赭石画出八哥的爪子，同时调和颜色绘制出八哥的嘴与眼睛的颜色。

⑤ 用熟褐加淡墨调和，中锋运笔，绘制梅干。运笔要有顿挫，颜色要有变化，表现出树枝的质感。

⑥ 绘制其他树枝，握笔轻松，笔在手中辗转，抑扬顿挫。树的枝干用笔要极尽变化，适当留白以表现出老树的苍老。

⑦ 用小号羊毫笔，蘸淡墨，中锋运笔绘制梅花。运笔流畅，根据自然之态摆列花瓣，疏密有度。

⑧ 蘸浓墨，根据花瓣的不同形态绘制出花托与花蕊，这也是画中不可忽略的细节之一。

9 添加画面细节，为画面题字、落款、钤印，完成绘制。

八哥佳作欣赏

三、翠鸟的画法

翠鸟自额至枕呈蓝黑色，密杂以翠蓝横斑，背部辉翠蓝色，腹部栗棕色，头顶有浅色横斑，嘴和脚均为赤红色。嘴粗直，长而坚，翼尖长，嘴形长、大而尖，嘴峰圆钝，脚甚短。翠鸟喜欢停在树的枝干上，一双红色的小爪子紧紧地抓住树枝。绘制时根据翠鸟的结构特征，用五彩斑斓的色彩表现出翠鸟美丽的羽毛。

翠鸟的基本画法

翠鸟的基本结构

- 1 选取一管小号羊毫笔，蘸浓墨，绘制翠鸟的眼睛并扫出眼窝。

- 2 蘸浓墨，中锋运笔，绘制鸟嘴，翠鸟的嘴尖而长。

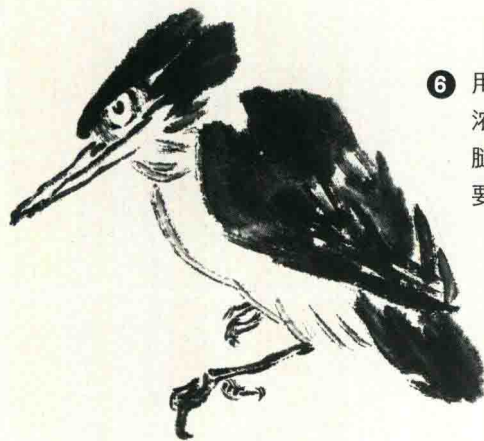
- 3 用浓墨绘制出翠鸟的头部，注意羽毛质感的表现。

- 4 蘸浓墨绘制翠鸟的背羽、飞羽，注意要根据结构绘制，运笔要有变化。

- 5 用小号羊毫笔，蘸淡墨，绘制翠鸟身体轮廓，运笔留飞白。

- 6 用小号狼毫笔，蘸浓墨，绘制翠鸟的腿部和爪部，运笔要灵活。

- 7 用中号羊毫笔，蘸曙红，绘制翠鸟的眼睛、嘴、胸、腹部及爪子。

- ⑧ 用酞青蓝加钛白调和，绘制出翠鸟头部、背部、飞羽及尾部羽毛的颜色。

- ⑨ 用小号羊毫笔，蘸钛白，点出翠鸟背部的花纹，注意花纹大小的变化。

不同形态的翠鸟

翠鸟秋趣图

本幅作品翠鸟仰首向侧面张望，姿态悠闲、趣味十足，荷叶都已经枯黄，秋意明显。在绘制本幅作品时，首先要注意画面的构图，树与鸟的组合要合理，要根据翠鸟的结构特征，灵活运笔，画出翠鸟动态美。

❶ 选择好位置，用浓墨调淡墨，然后用中锋兼侧锋小笔画出鸟的形象。

❷ 用朱磬加藤黄染出鸟嘴和眼睛的颜色，再加淡墨，大笔绘制出鸟的胸部和腹部。

❸ 用熟褐加淡墨调和，绘制树枝，注意颜色的干、湿、浓、淡变化。用笔要顺逆往来、交替运行。

❹ 选大号羊毫笔，以藤黄、花青用水调和，侧锋运笔铺画出荷叶，根据树叶的前后关系调节颜色，最后蘸熟褐勾勒出叶脉。

秋趣
歲在
癸巳
深秋
書
于京
華
天

⑤ 蘸淡墨，绘制出荷叶上的斑点，表现时要注意疏密有度，根据枝干调节笔的颜色。最后题字、落款、钤印。