

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

飞鸟篇

赏竹 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

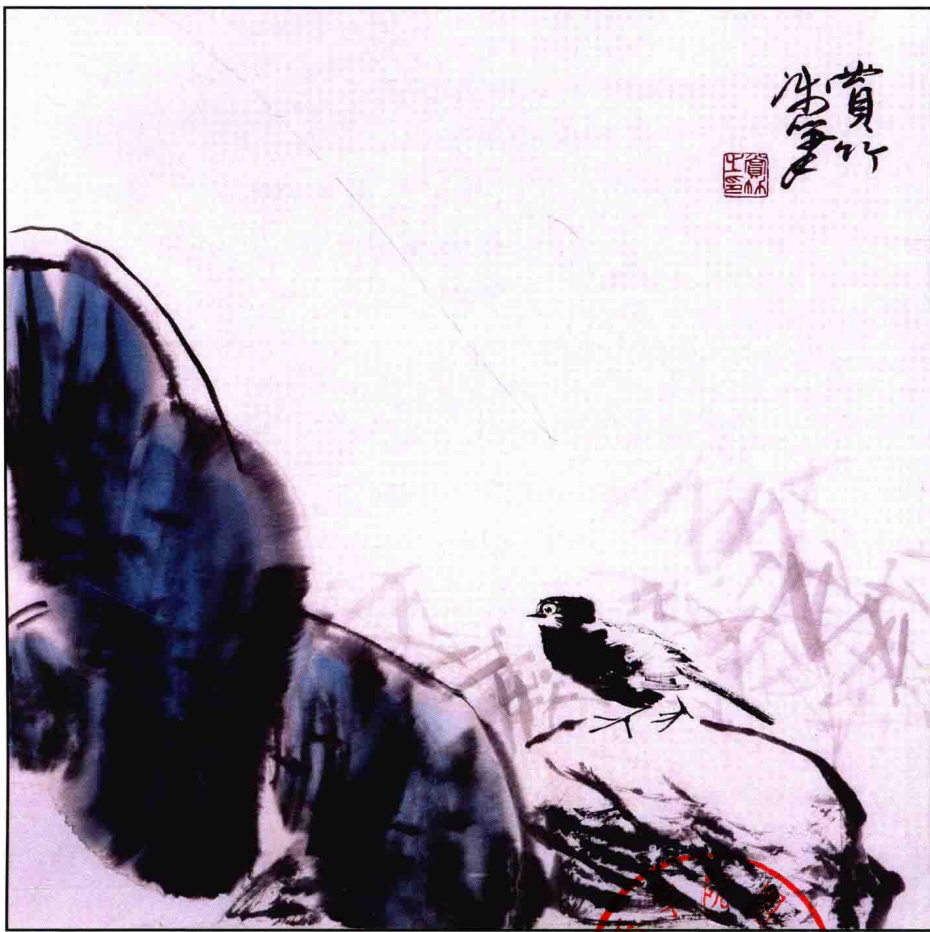
国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

飞鸟篇

901/903

5212.2
195

赏竹 著

著名画家赏竹，1948年生，是花鸟画大师陆抑非先生的得意门生，多次参加全国名家作品展并获奖。曾参加浙江省书画交流友好访问团，出访过日本、美国及台湾、香港、澳门地区。浙江电视台播出专题片《著名花鸟画家赏竹》、《赏竹精品赏析》。出版有《赏竹花鸟画集》、《赏竹画选》、《赏竹画百花作品集》及挂历《书画名家赏竹花鸟画精选》等，撰写的《名家教你画荷花》、《蔬果技法解析》等国画技法教材已在全国出版发行。作品新颖生动，颇具个性。赏竹现为浙江民建书画院副院长、浙江省美术家协会会员、浙江省国际美术交流协会理事、浙江省中国画家协会会员。

图书在版编目（CIP）数据

国画名家大范本. 飞鸟篇/赏竹著. ——长春:吉林
美术出版社, 2011. 9
ISBN 978-7-5386-4857-7
I. ①国… II. ①赏… III. ①花鸟画—国画技法
IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第179841号

国画名家大范本
飞鸟篇

作 者	赏 竹 著
出 版 人	石志刚
责任编辑	尤 雷
助理编辑	陈 鸣
封面设计	赵锦剑
开 本	889mm×1194mm 1/8
印 张	7
版 次	2011年9月第1版
印 次	2011年9月第1次印刷
出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社
地 址	长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话	图书经理部: 0431-86037892
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-4857-7 定价: 48.00元

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

篇首寄语	3
飞禽的结构和名称	4
鹊鸂的画法	4
黄头的画法	6
灰文鸟的画法	8
翠鸟的画法	10
鸽子的画法	12
平王燕的画法	14
鸚鵡的画法	16
灰喜鹊的画法	18
珍珠鸟的画法	20
十二红的画法	22
水墨鸟的练习	24
彩色鸟的练习	27
双鸟的组合	30
作品欣赏	33

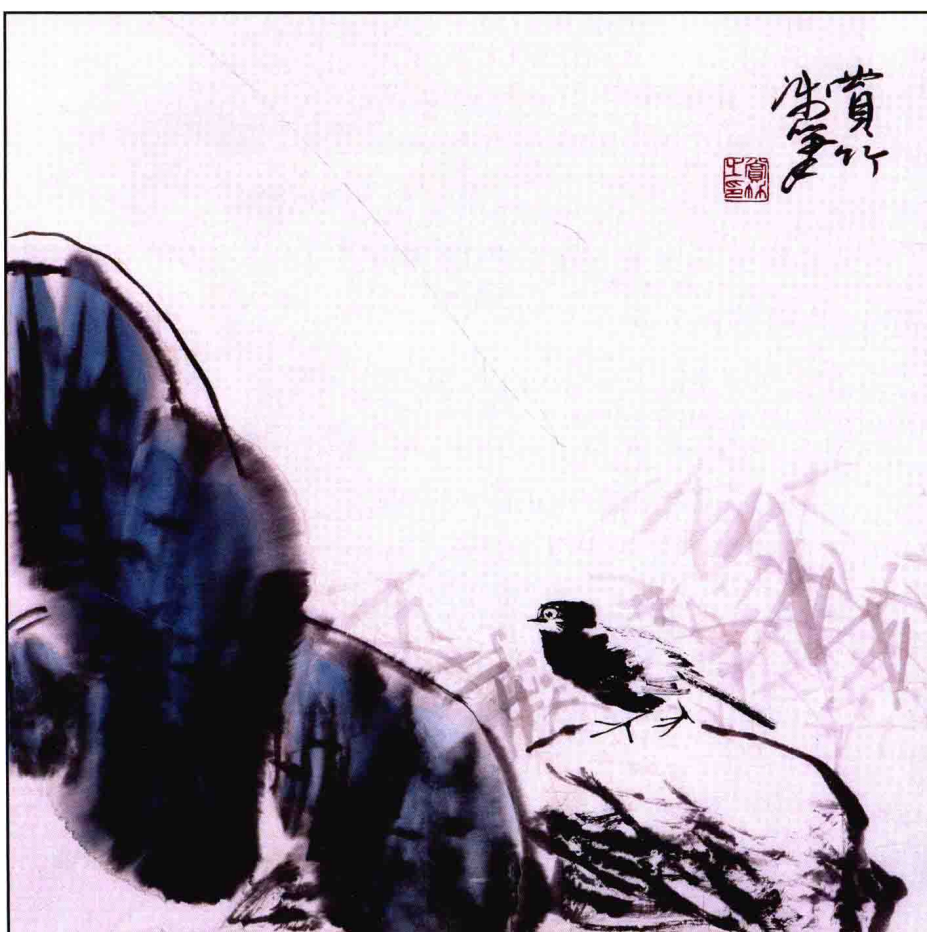
国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

飞鸟篇

901/903

7212.5
195

赏竹 著

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

篇首寄语	3
飞禽的结构和名称	4
鹊鸂的画法	4
黄头的画法	6
灰文鸟的画法	8
翠鸟的画法	10
鸽子的画法	12
平王燕的画法	14
鹦鹉的画法	16
灰喜鹊的画法	18
珍珠鸟的画法	20
十二红的画法	22
水墨鸟的练习	24
彩色鸟的练习	27
双鸟的组合	30
作品欣赏	33

飞禽深受人们的喜爱，是人类的朋友，为维护人类的生存环境和自然的生态平衡起着重要的作用。它们以其多彩的羽毛和婉转动听的歌喉为大自然增添生气和活力，是争取自由、勇往直前的象征，并能陶冶人们的情操，给我们的生活带来了诗情画意。古人描写飞禽的诗词层出不穷，歌颂了鸟类与人类密不可分的关系。唐代诗人孟浩然的《春晓》是千载传诵的佳作：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”以花鸟写春景，显得清新质朴。元代“吴中四杰”之一杨基的《天平山中》：“细雨茸茸湿楝花，南风树树熟枇杷。徐行不记山深浅，一路莺啼送到家。”描写了果熟莺啼、明丽多姿的初夏山景。清代王士禛的《江上》：“吴头楚尾路如何？烟雨秋深暗白波。晚趁寒潮渡江去，满林黄叶雁声多。”将大雁写入诗中，手法简洁洗练，蕴藉含蓄。

用笔描绘飞禽的人更是数不胜数，以花鸟为题材的画幅也受到了人们的广泛欢迎。自明清以来，写意花鸟逐渐兴盛，八大山人的变形、冷寂、幽默情趣。虚谷质朴、枯淡富有形式美的画艺，令人崇敬。至任伯年更是不落时径，洗发新趣，在造型上简练概括，舍去一切不必要的繁枝琐节，突出了形象的特点。读其画，无论巨幅、小品，总有一种意味深长的东西潜入你的心头，引起人们的联想，他总是将打动过自己的景物再来打动读者。造型准确，笔力遒劲，挥洒自如而又恰到好处，诗意从画中跃出，真是妙不可言，使人久久不能忘怀。

画鸟的关键有两个方面，第一个方面是深入熟悉形体结构。从造型上来说，画动物比画植物的难度要大得多，熟悉鸟的结构、透视、飞姿是一个长期的渐进的过程，非一朝一夕之功。先师陆抑非先生常和我说：“写意应从严谨来。”画花如此，画鸟更应如此。写意法画鸟首先要打好严谨的造型基础，若要做到形准，就必须熟悉鸟的骨骼、肌肉的组合和透视，并作大量的写生，力求做到使真鸟飞鸣啄食的动态如在眼前。切不可只注意羽毛表面的华丽。这如同画人物，如果没有精深地研究过人体的骨骼和肌肉、没有画过裸体，那么画出的人物就会缺乏结实的体积，只是服饰的摆设而已，不耐看。

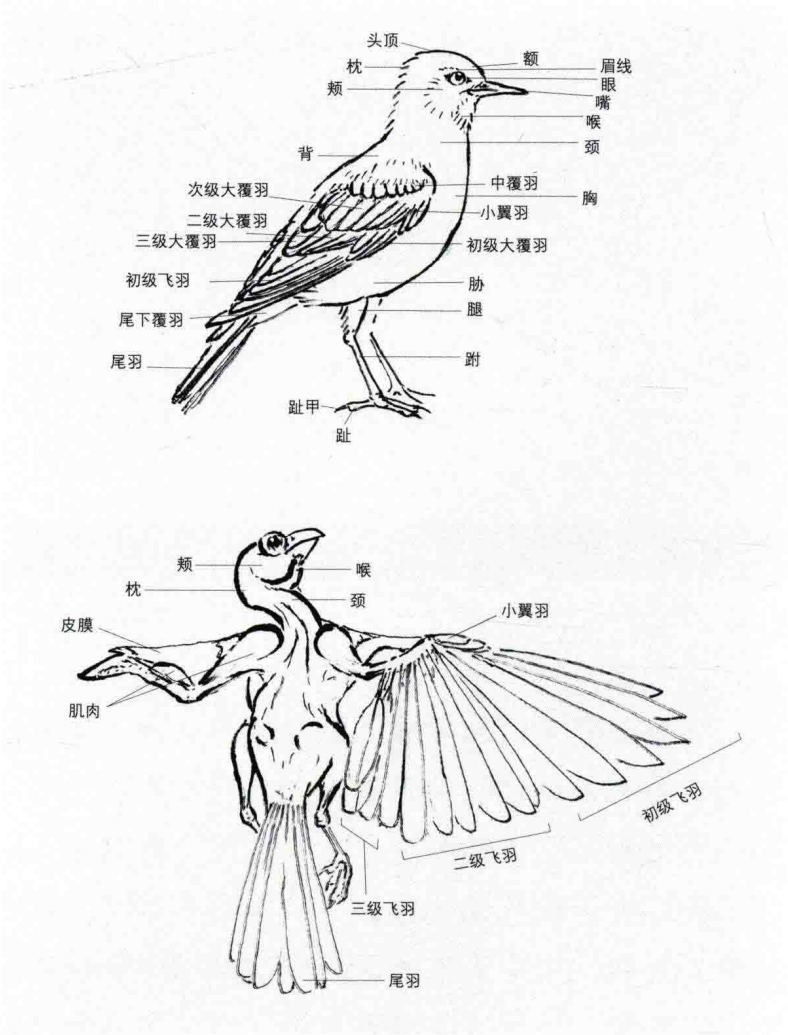
第二个方面是笔墨技法的掌握和运用。国画中笔墨是重头戏，我们必须不厌其烦地揣摩、练习传统画法，探索规律，掌握奥妙，撷取其精华部分。用墨与色巧妙、和谐地去表达各种真鸟，使画出的形象既美且真。从真鸟转化为艺术美的鸟，光是写生是不够的，还必须经过作者的精心分析、比较、提炼、重组，作为艺术品的鸟与真鸟有许多不同之处，但总的仍应与真鸟在形体、神态上达到一致，甚至比真鸟更有特征和神采。

表现鸟的每一个体块都应注意从浓到淡、从实到虚的变化，使它的形象真实而又丰富。决不可不假思索地只用一种浓度的墨色平涂，否则只是一个平板的面，而不是一个有凸凹和坡度的体积了。要知道求形体之坚实真切，应从大处着眼，同时又需像老僧补纳般的精细绵密。组合设计全鸟的笔墨、线块、黑白关系时则要像老将布阵，无懈可击。下笔运墨如狮子搏象，全力以赴，做到力健意足，而又似写行、草书那样，笔触须松灵随意。自然界的鸟色彩多种多样，我们作画时必须加以选择、取舍，一只鸟只准有一个主色，有暖或冷的倾向，其余的辅色只起到与主色谐调或对比的作用。若不加分析地照搬真鸟的颜色画之，则往往会散乱、跳跃，或冷暖色互相冲撞，造成俗气、火气或平板化。“鸟无定色”，同一只鸟，可以用各种色彩处理方法，水平高超的画家善于把真鸟处理成美的艺术形象，任伯年、王雪涛、陆抑非、孙其峰等先生都对鸟作过深入的研究，各有用色的妙招，他们的作品，值得我们细细拜读。

若将飞禽与花卉组合成一幅作品，通常情况下鸟就成为主体了。这时就要注意花与鸟在宾主色彩、呼应关系方面的谐调，成为元气团聚的一个整体，切不可各自为政，互相冲突。

飞禽的结构和名称

画鸟首先要熟悉、研究各部分的结构，尤其是骨骼，只有将骨骼和主要的几块肌肉及嘴、足透彻地了解清楚，能默背各种动作和透视情况下的形态，画出的鸟才会生动自然。我们观察拔去羽毛以后的鸟，见到的翅膀和尾尖的比例其实是很短小的，由于在表皮上的衍生物即长长的飞羽和尾羽的遮盖下，往往迷惑了人们对鸟体真正的认知。

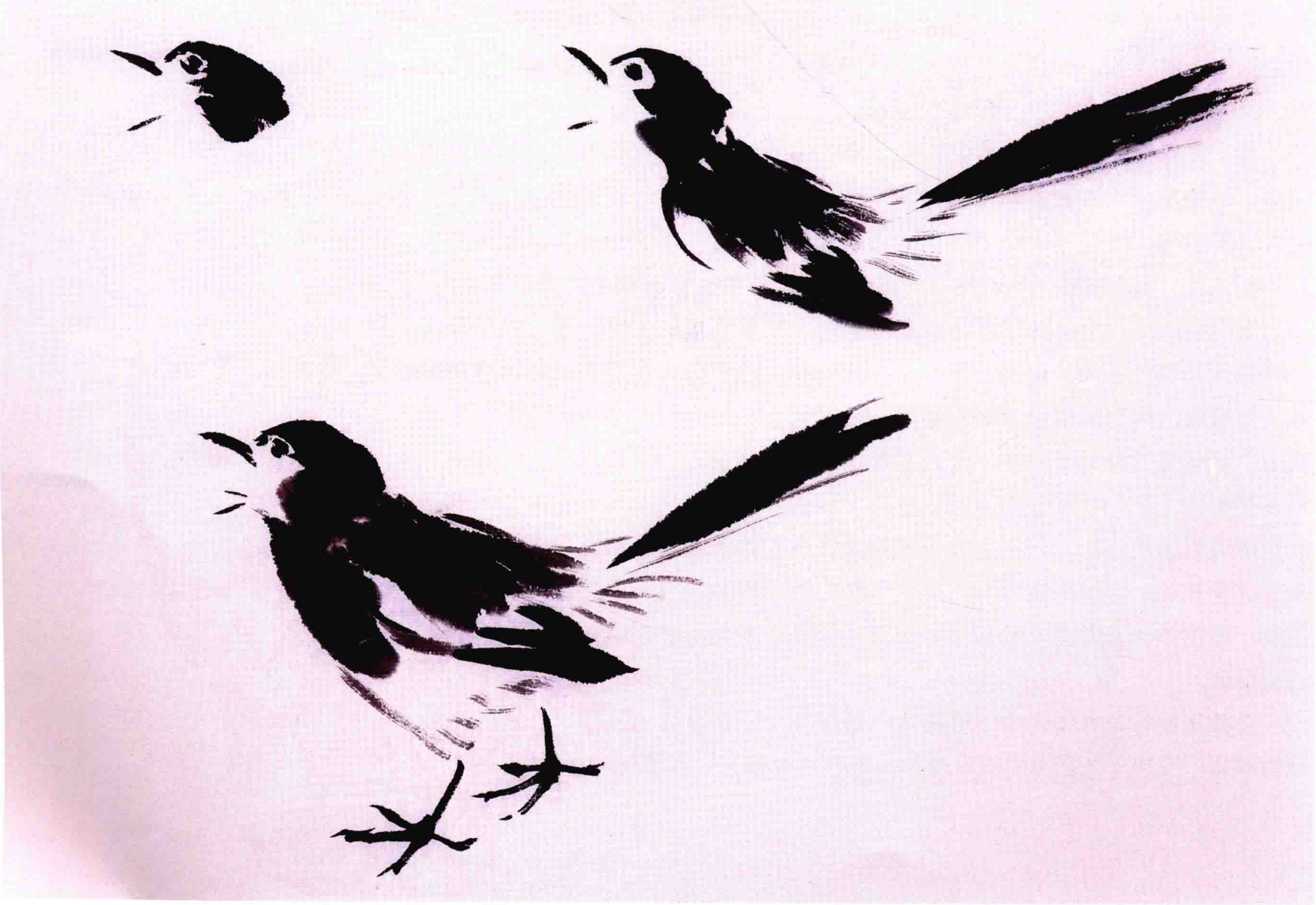
鹊鸂的画法

鹊鸂，别名四喜。头、背、胸、翅、尾皆黑色（雌鸟呈中灰色），腹及尾下覆羽白色，双翅有大块白斑，尾较长。性活泼，不畏人，善歌能舞，不断地作短距离低空往返飞行，常不停地扇动尾羽并翘向前方，鸣声激昂多变，富有音韵。

小狼毫笔蘸浓墨画嘴、点眼。中狼毫笔蘸浓墨画头部。

调中墨画颈、肩部，向后墨色渐淡、渐虚。浓墨画翅尖和尾，淡墨勾尾上覆羽。注意画水墨鸟要胸有成竹，用笔肯定，墨色浓淡自然，最好一次写就。

中淡墨画胸部，淡墨勾腿和臀部。小狼毫笔蘸浓墨用中锋画足。

宅處 山源 瑞融 此地 群林 却不 同 絲秋 風吹 拂後 潤桑 細葉 皆紅

原諒元源字此早年
 吾訪日本也 辛卯之秋

賞竹于杭城

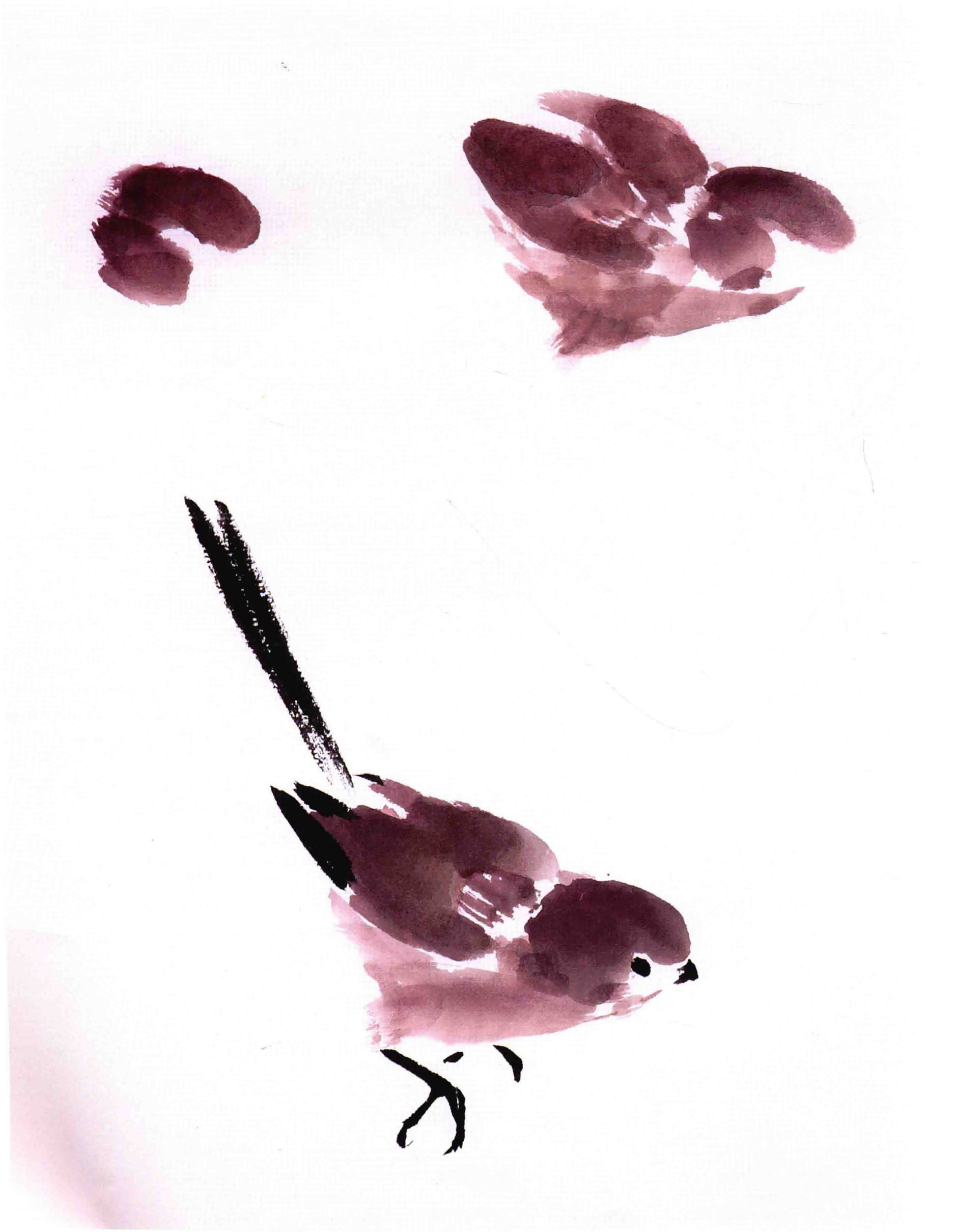
黄头的画法

黄头，学名棕头鸦雀，身体很小，全身棕赭色，嘴短、头圆、尾长，常几十只结群活动，边窜边鸣，行动敏捷，声音嘈杂。

中狼毫笔蘸赭石调少量墨，再调少许胭脂画头部。

画背、翅，用稍淡的赭墨色画胸腹部，注意接近颈部和尾下覆羽处笔触宜渐虚、枯。

小狼毫笔蘸浓墨点嘴、眼，画翅尖和长尾，中锋用笔画足。

寫故鄉楓橋香榧

林一南賞以并識

灰文鸟的画法

灰文鸟又名灰腊嘴、灰芙蓉，形体小巧玲珑，羽毛光滑洁净。颊部有一块白斑，嘴短而宽，呈圆锥状。嘴、足淡粉红色。

小狼毫笔蘸中浓墨勾嘴、眼。眼周应留少量空白以畅气。头部除颊部留大块白斑外，其余画浓墨。

中狼毫笔蘸干而淡的墨画背部，用笔宜轻松些。中浓墨画三级、二级飞羽，浓墨画初级飞羽和尾羽。淡墨勾腹部。

小狼毫笔蘸中等胭脂用中锋画足，用笔应肯定。中等钛白点趾上的横纹。蘸淡胭脂，笔头调些薄钛白画嘴的前端，淡胭脂染嘴基部。淡藤黄染眼。厚钛白染白斑。淡赭石染腹部，往后色宜渐虚无。

老幹已成蹟
花開一院清
賞竹亭年六十五

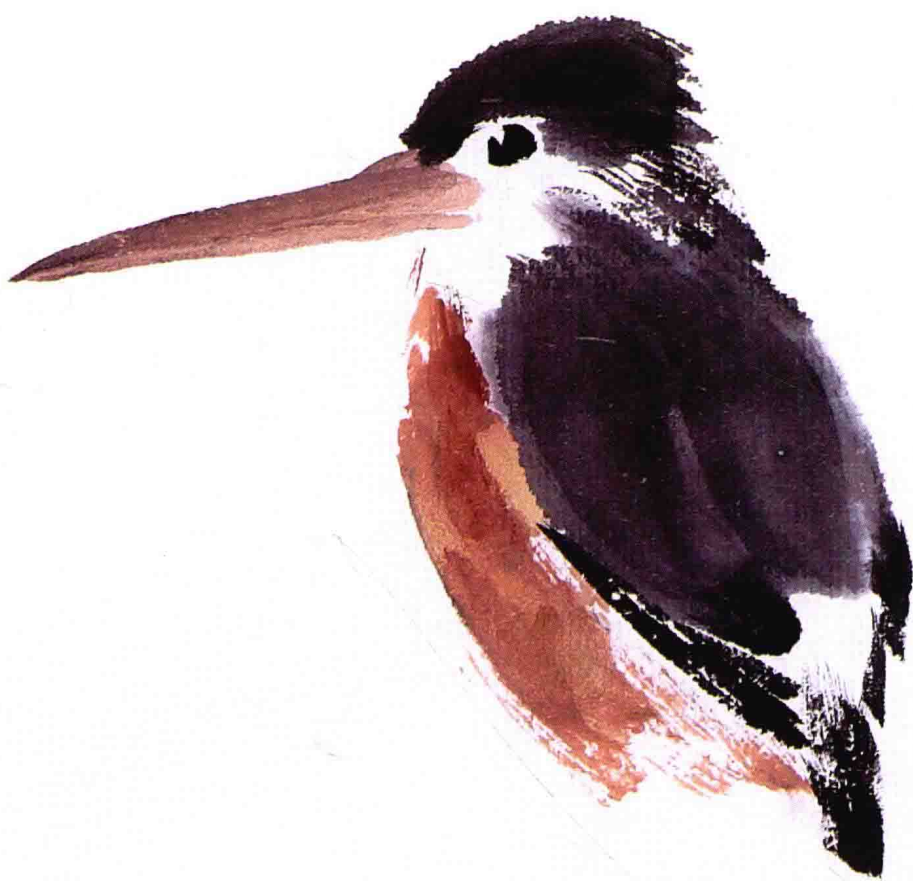
翠鸟的画法

翠鸟有多种，这里示范的是普通翠鸟，别名小翠鸟，为常见的色彩很艳丽的小型翠鸟。嘴长，足、尾都很短，头、背翠蓝色，胸腹栗棕色。上喙带黑，下喙和足朱红色。画写意翠鸟，应取其总的色彩感觉，可省略那些复杂、琐碎的细部。

小狼毫笔调赭墨色，一二笔画成嘴部。浓墨画眼，眼周留以空白，中狼毫笔蘸中等墨画头和背。

浓墨画飞羽。大白云笔蘸淡黄再调赭石画胸、腹，至腿、臀时色渐淡。

小狼毫笔蘸中墨勾嘴，浓墨画足。大白云笔蘸石青点头和背部。

九二
壬申
筆會
歸
貴竹

鸽子的画法

鸽子的体型较大，嘴短，尖端稍弯曲，嘴基披膨隆的蜡膜，翼长而尖形，飞翔迅速，脚短而健，后趾与前三趾在同一平面上，适于地面疾走。

小狼毫笔蘸浓墨勾嘴、眼。中狼毫笔蘸浓墨依次画额、枕、颊，往颈部渐成枯、碎的笔触。大羊毫笔蘸淡墨，再蘸中墨画肩、背部，稍淡一些的墨从颈部下方往上画，笔触渐枯、碎，与上部的浓墨枯笔触相衔接。蘸浓墨依次画三级、二级、初级飞羽，再画尾毛。淡墨画胸前部。

小狼毫笔蘸中淡墨勾颈、胸、腹及腿部，线条应较细、枯、虚些，注意应按照体块的前后关系来勾线。

中狼毫笔蘸朱磬调胭脂，中锋用笔画足，注意每个趾端应略粗一些。小狼毫笔蘸浓墨画趾甲。淡藤黄染眼，朱磬调胭脂画眼眶外围。淡墨染嘴的前端。白粉略染凸起的蜡膜。

