

禽鸟百态

李璽 著

举一反三
画白描

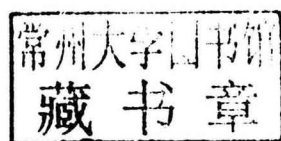
JU YI FAN SAN HUA BAI MIAO

举一反三画白描

禽鸟百态

李墨
著

江西美术出版社
全国百佳出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

举一反三画白描·禽鸟百态 / 李墨著. -- 南昌 :
江西美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5480-4882-4
I. ①举… II. ①李… III. ①白描-花鸟画-国画技法 IV. ①J212.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第256773号

责任编辑: 方 姝
责任印制: 张维波 谭 勋
书籍设计: 韩 超

举一反三画白描·禽鸟百态

JUYIFANSANHUABAIMIAO · QINNIAOBAITAI

著 者: 李 墨
出版发行: 江西美术出版社
地 址: 南昌市子安路66号
网 址: www.jxfinearts.com
E - mail: jxms@jxpp.com
邮 编: 330025
电 话: 0791 - 86566241
经 销: 全国新华书店
印 刷: 江西省和平印务有限公司
开 本: 787mm × 1092mm 1 / 16
印 张: 6
版 次: 2017年1月第1版
印 次: 2017年1月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5480-4882-4
定 价: 25.00元

赣版权登字06-2016-763

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。(© 版权所有, 侵权必究)

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

目录

概述	1
工具材料	2
线描笔法	3
禽鸟知识	5
作品范例	13
斑鸠	13
雉鸡	17
翠鸟	21
戴胜	24
虎皮鹦鹉	27
绯胸鹦鹉	31
伯劳	34
麻雀	37
大山雀	41
灰喜鹊	44
红嘴蓝鹊	48
鸛莺	52
白头鹎	55
蜡嘴雀	58
画眉	62
野鸭	65
鸳鸯	69
高跷鹑	73
黑翅红脚鹑	77
牛背鹭	80
苍鹭	84
灰雁	87
雀鹰	90

概述

白描，是以线为主要手段塑造形象的一种艺术形式。它不用设色赋彩，主要靠用笔的抑、扬、顿、挫，线条的粗细、刚柔、疏密、徐疾和墨色的浓淡、干湿来表现物象。“白描”一词来源于古时的“白画”，也称“粉本”“线描”，早期作为中国工笔画的造型基础存在，后来逐渐发展成为一门独立的画科，具有独特的审美价值和美学特征。

历代用线造型的名家众多，东晋顾恺之、唐代吴道子皆擅长此道，有“高古游丝描”“莼菜描”传诸于世。而于禽鸟一支则可追溯到唐代，《历代名画记》中就有“薛稷善画鹤”“边鸾雀写生”的记载。五代时期，花鸟画发展成熟并成为独立画科，徐黄二体成为花鸟画的两大流派。其中黄筌多作宫中珍禽瑞鸟，以双勾填色为主，其作《写生珍禽图》“和生者毕肖”，塑造细致入微，对宋代花鸟画影响深远。逮至北宋，李公麟在传统线描技法的基础之上，渗入文人士大夫的审美情致，这种文人画审美的渗透也同样影响到宋代花鸟画的发展，以院体为主流的宋代花鸟画中也出现了水墨淡染、突显线条的表现手法，赵佶、崔白、李迪、林椿等人均有此类作品遗世。至元有赵孟頫、赵孟坚、张逊、边鲁、陈琳等人承继此法而又各具面貌。《幽篁戴胜图》是赵孟頫花鸟画的精妙之作。画面设色古雅简淡，笔法工整细致，以墨线勾勒，戴胜鸟以墨笔勾染结合，身体部分以丝毛法密被细羽，枯篁则纯以墨笔双勾“写”出，劲秀繁密，笔笔见力，富有弹性。明清时期写意花鸟渐趋主导地位，但白描不乏名家精品，陈洪绶的线条极富“铁线描”的特点；海派名家任伯年以“钉头鼠尾描”入画，顿挫有力，变化干净利落，他描绘的禽鸟细致工整，动态逼真，具有鲜明的个人风格和时代气息。近代名家纷纭，有张大千极具古气的白描仕女，枯木幽禽，有齐白石精致灵动的白描草虫等等，20世纪90年代以来的工笔画复兴更是带动了白描艺术的发展与创新，近年来，在全国性展览中涌现的一批优秀白描作品，在继承传统的基础上，既拓展和丰富了白描的笔墨技巧，又融入了当代的精神和诉求，也同时为我们的白描学习提供了一份详实的参考。

工具材料

笔

毛笔是由各种动物的毛所制成的，根据毛的刚柔及性能可以分为软毫、硬毫和兼毫。白描的用笔一般挑选笔锋尖细、富有弹性的硬毫笔，这类笔毫以鼬、兔、鼠等毫制成，其锋强健，富有弹性，勾细线可以用红毛、蟹爪、须眉等；勾稍粗的线可用衣纹、叶筋、紫圭等；勾粗线可用点梅、兰竹等。

墨

中国传统墨锭有松烟墨和油烟墨，白描用墨最好为油烟墨，其色偏暖，有光泽，墨色层次丰富，可选购上海墨厂的101墨，如“紫玉光”等。初学者也可用墨汁代替，如“曹素功”“一得阁”“红星”“玄宗”等。白描墨汁需新鲜磨制或倒取，切忌使用隔夜宿墨。

纸

白描一般使用熟宣纸，是由生宣纸矾熟制作而成，其质地紧密、不渗水，手感较生宣纸略脆硬，一些熟宣纸还会装饰云母，装饰效果比较好。也可选择绢、皮纸及其他特型纸类。

砚

砚，也称“砚台”，与墨锭相配使用，可以随用随磨。砚以石质坚密、细润、易下墨的为好，质佳者有歙砚、端砚等。

其他工具

调色盘：用于调墨的白色小瓷盘。

笔洗：用于蓄水清洗的宽口容器，一般为瓷制品。

拷贝板：拷贝过稿时使用。

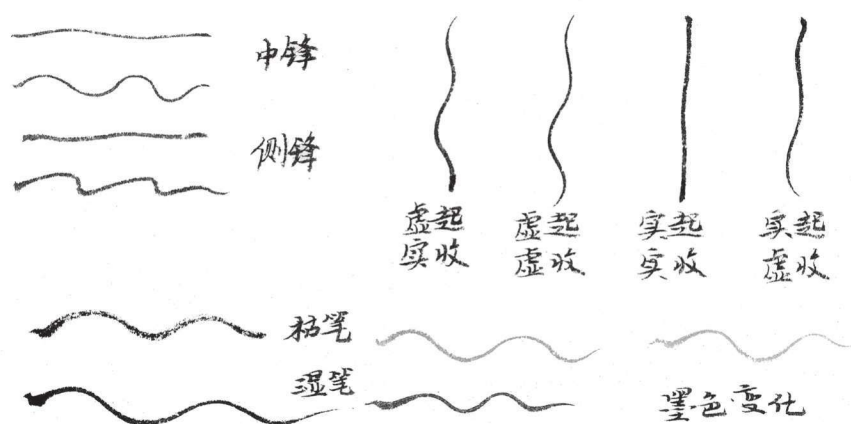
线描笔法

线是中国画最主要的造型基础，因此中国画非常讲究线条的运用与表现技巧，实际上就是讲究用笔。用笔即用笔锋，锋不外乎中锋和侧锋。中锋是白描中最主要，也是最基本的一种笔法，其执笔端正，笔锋与纸面垂直成直角，笔在纸上运行时，笔锋始终处于线的中央部分，线条圆润、浑厚、刚劲有力，古时如“锥画沙”“屋漏痕”等都是中锋所成。中锋要做到用力稳健，笔笔送到，笔力含蓄，达到“有动摇五岳之力，而无剑拔弩张之容，似柔非柔，似刚非刚，所谓绵里裹针是也”的境界。侧锋又称偏锋，笔杆倾斜于纸，笔锋侧于一边，线的效果一边光一边毛，粗细不匀，变化较多。

黄宾虹先生曾用“平、圆、留、重、变”来概括传统笔法的要求。“平”是用力平均，执笔平稳，起讫分明，笔笔力到，如“锥画沙”；“圆”是线条圆润，富有弹性，行笔含蓄有力，有藏锋、回锋之意，如“折钗股”；“留”是笔力沉着有力，凝于纸上，力透纸背，如“屋漏痕”；“重”则要求用笔如高山坠石，着纸有声，不轻飘、浮、滑；“变”是用笔应时应景应情，大胆创新，不囿于成法。

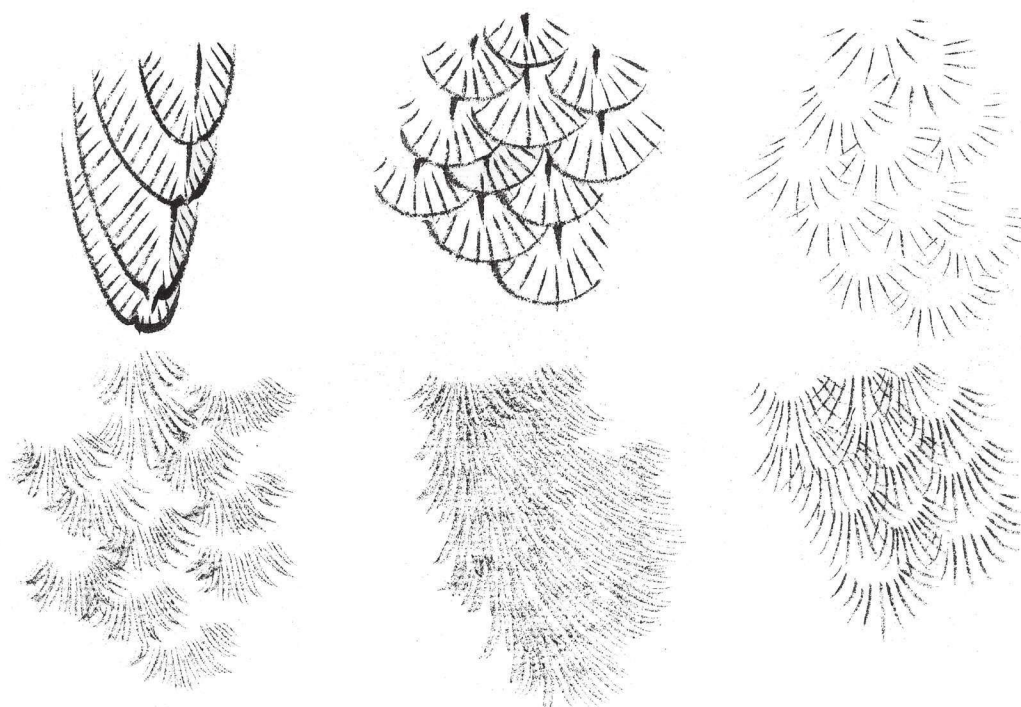
线条的墨色也可分为多种色调，传统有“五墨”“六彩”之分。“五墨”——“焦、重、浓、淡、清”，为墨色浓淡的变化；“六彩”——“黑、白、浓、淡、干、湿”，为用墨的变化。在白描线条的墨色调配中，要善于控制水分，水多墨淡，水少墨浓，笔干墨枯，笔湿墨润。一般来说，禽鸟白描作品中的墨色变化不宜过大，对应禽鸟不同的结构部位，可以有两到三种的浓淡墨色变化。根据不同的质感，墨的干湿程度也不相同。鸟的嘴部、眼睛、跗蹠、脚爪等部位较为硬质，用墨最为浓重，飞羽、尾羽较为硬挺，用浓墨勾描，颈部、腹部蓬松的细羽则用浅色墨丝毛。

基本用笔

丝毛技法

禽鸟丝毛时用笔要虚入虚出，不能画死、画实，用笔要见力量，根根清晰，切忌飘、浮。大型鸟或小型鸟的大片鳞羽或蓬松腹羽通常以中锋细笔，一根根勾出大片细毛，要求依羽毛外形整齐排列，或成组排列。小型鸟的蓬松细毛则以“批毛”法，毛笔蘸上墨后将笔尖捏扁，使笔尖的毛平均分成五六组，一笔下去可画一组毛，批毛时每笔按“品”字排列，一层压一层，错落有致，主要表现背部、腹胸部、头部的大片地方。

学习禽鸟白描，不仅要掌握白描线条的画法和用线条塑造形体的方法，还要了解禽鸟的基本知识，对禽鸟进行深入细致的观察，研究禽鸟的形态特征和生活习性，掌握其解剖结构和运动规律等，这样才能将禽鸟表现得生动形象，富有生气。

一、禽鸟的分类

禽鸟种类繁多，形态各异，一般根据鸟的形态特征、生活习性的不同，大致分为以下几类：

1. 游禽：喜欢在水上生活，脚较短，趾间有蹼，颈略长，嘴扁阔，其边有栉齿状刻纹，便于捕食鱼时漏出泥水，腹如舟底，善于游泳、潜水，如鸭、雁、鸳鸯、鸥等。

2. 涉禽：栖息于沼泽和水边，腿细长，颈和脚趾也长，适于涉水行走，休息时常常一脚站立，如白鹭、丹顶鹤、中华白鹤等。

3. 路禽：主要在陆地上栖息，体格健壮，嘴短钝坚硬，翅膀尖为圆形，不适宜长距离飞行，腿脚强壮有力，适于在陆地上奔走及挖土寻食，如孔雀、雉鸡、松鸡、斑鸠、鸽子等。

4. 鸣禽：善于鸣叫，声音悦耳，种类繁多，翼长善飞，形状大小不一，大者如喜鹊、乌鸦；小者如山雀、绣眼、柳莺等。

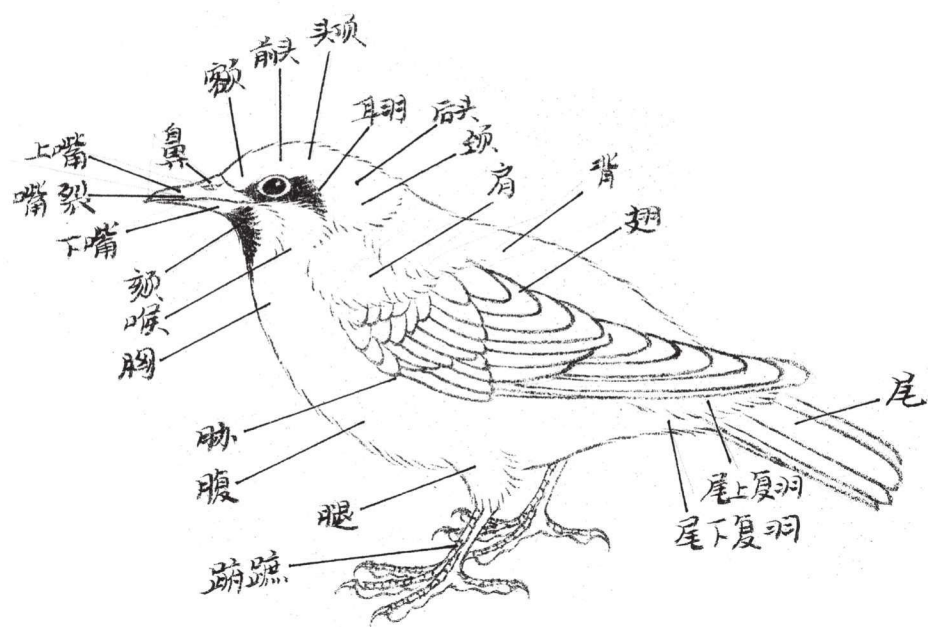
5. 攀禽：大多生活于树林中，善于攀缘树木，脚的构造很特殊，可以进行抓握，翠鸟、鹦鹉、戴胜等都属于攀禽。

6. 猛禽：羽翼强劲有力，嘴和爪锐利粗壮，视力敏锐，性格凶猛，如鹰、鹞、雕、猫头鹰等。

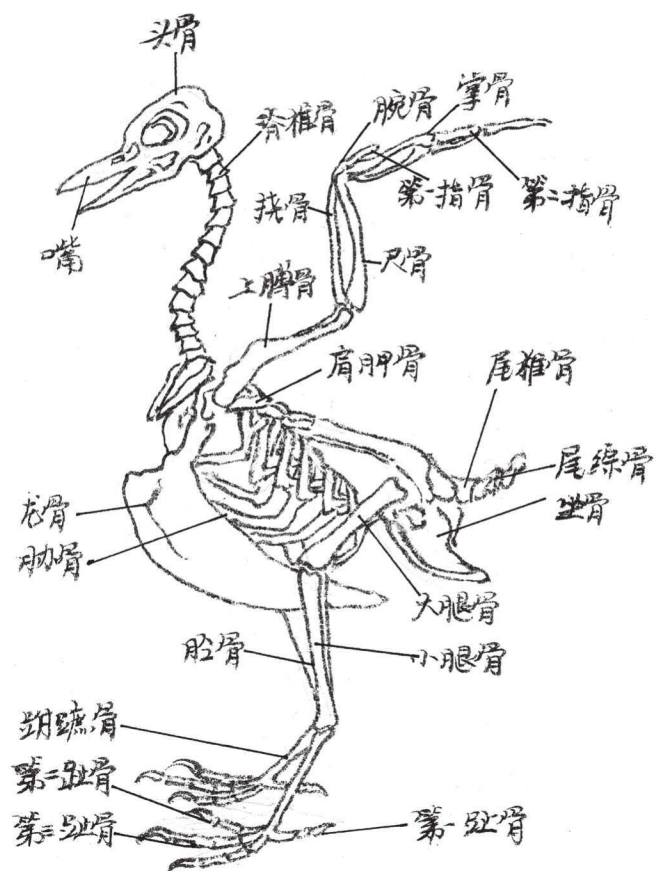
二、禽鸟的结构特征

鸟的形体结构由头、颈、躯干、翅、尾、足等部分组成，虽然禽鸟种类繁多，但解剖结构基本相同。

1. 形体结构

2. 骨骼结构

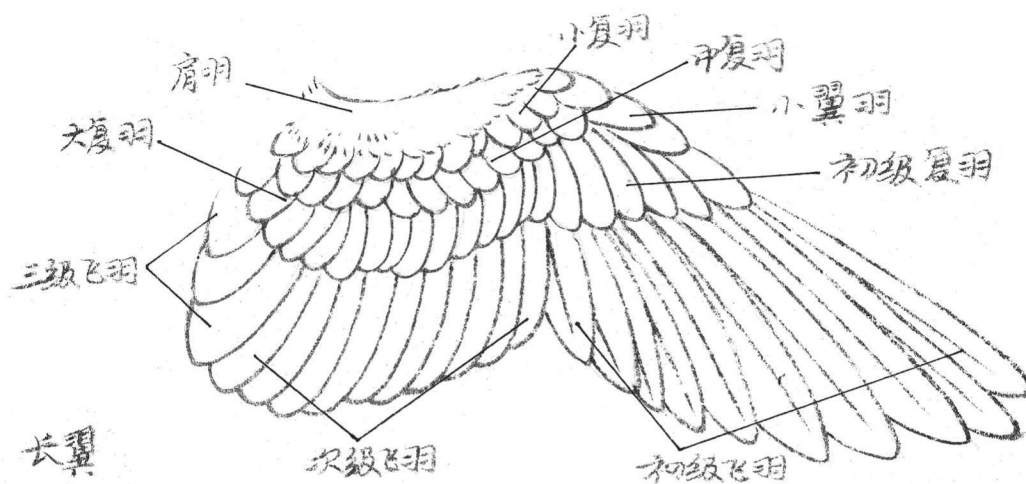
三、不同种类禽鸟的形态与差异

各种不同禽鸟的外形基本相同，呈流线型，但是头、喙、翅、尾、足的形态和颜色有所差异。

1. 头喙

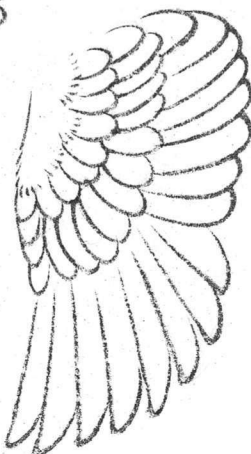
2. 翅膀

细翼

尖翼

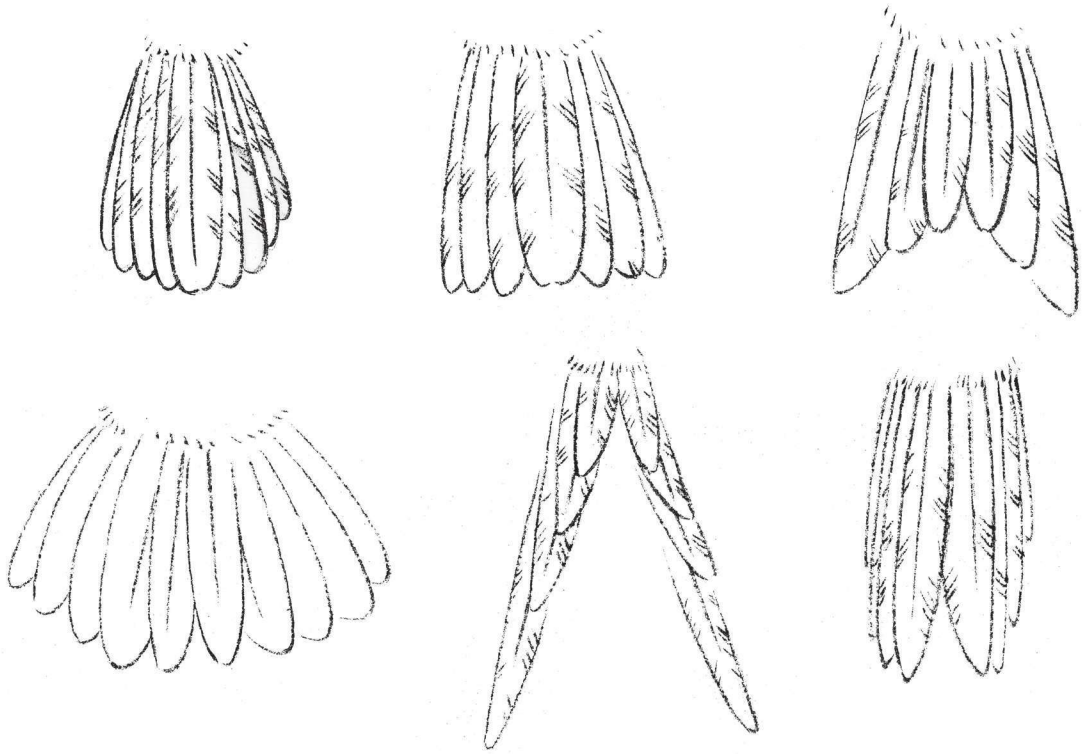

圆翼

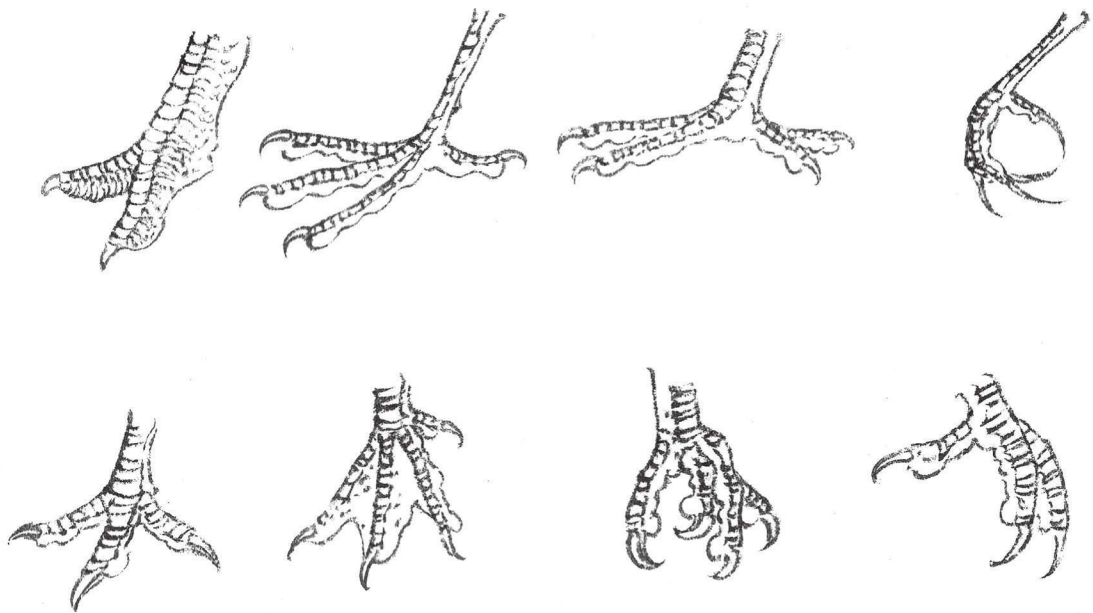

宽翼

3. 尾巴

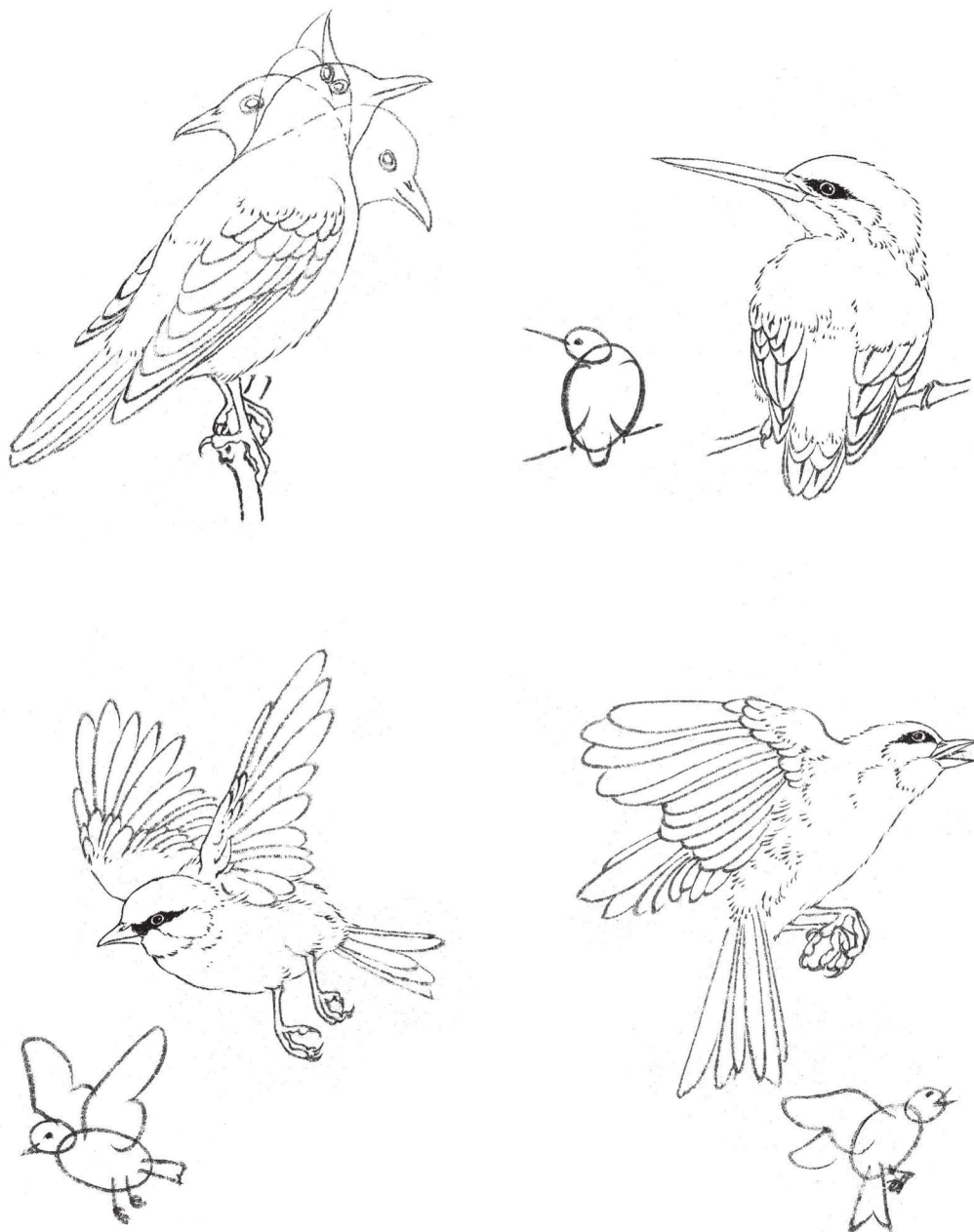
4. 脚爪

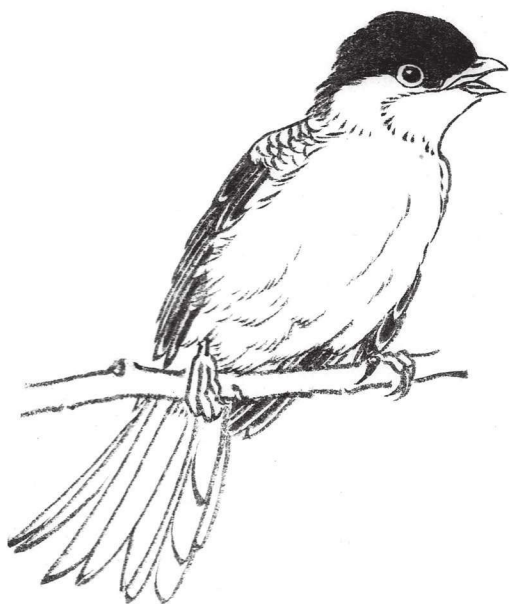
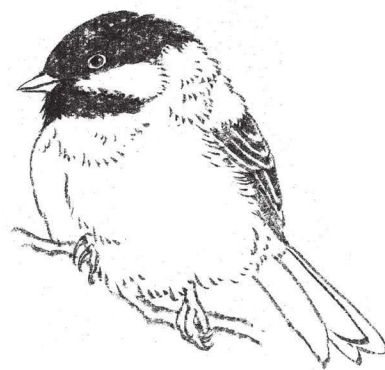
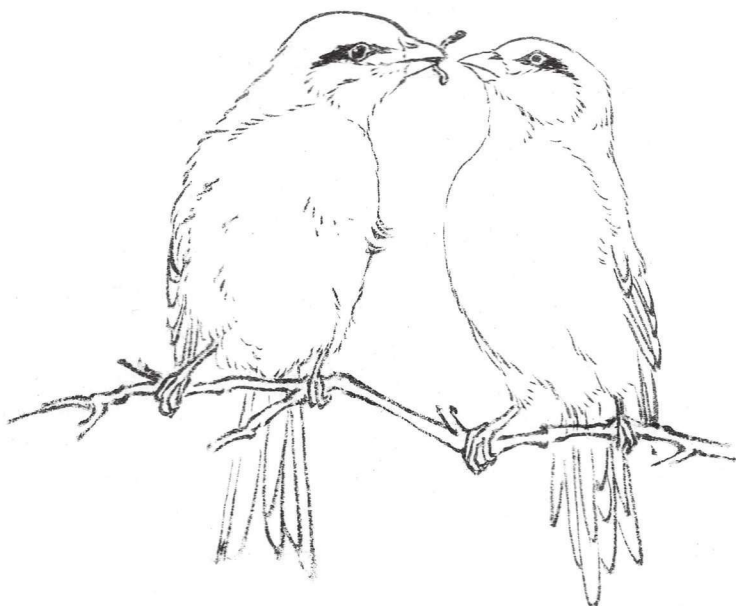

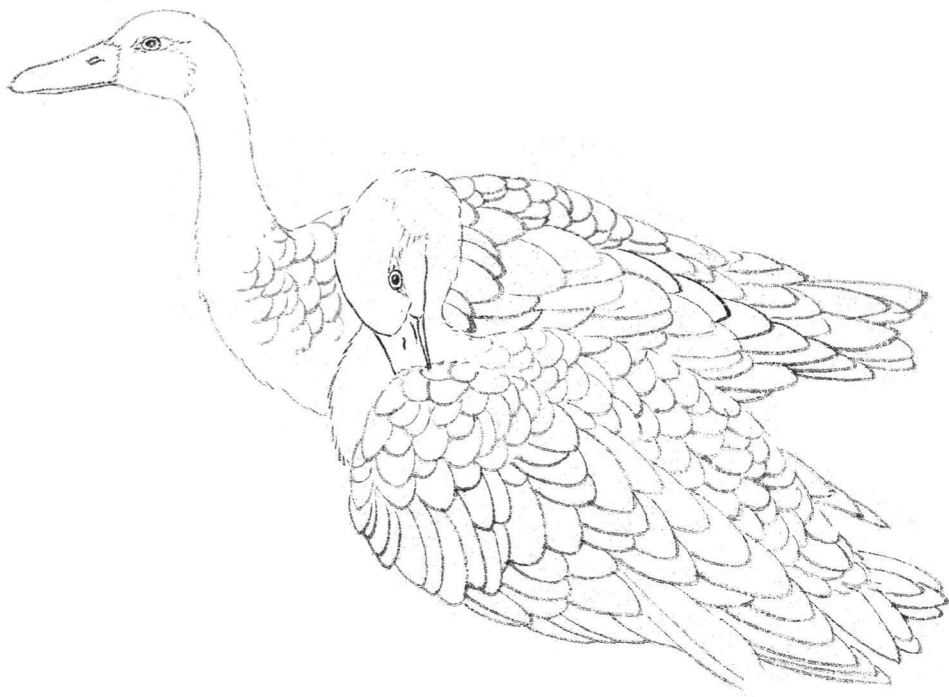
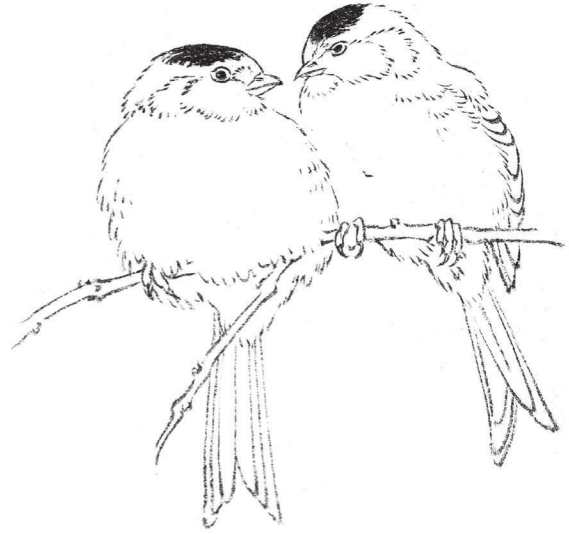
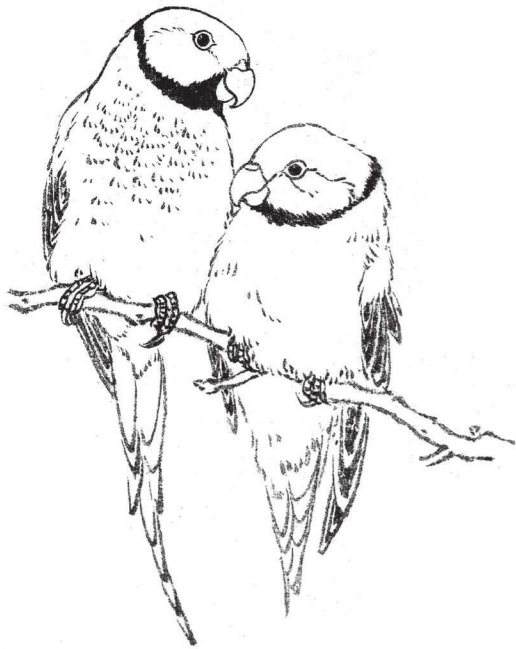
四、禽鸟的动态变化

画鸟最难表现它的神态。神态的刻画，不仅要外形准确，还必须把握其灵活的动态。鸟的姿态千变万化，静立、飞翔、跳跃、鸣叫、窥视、梳羽、饮啄这些动作，都是通过身体各部分的构造变化而呈现的。

用几何体去概括，是认识和理解鸟类形体最有效的方法。禽鸟姿态多变，但躯干部分一般近似卵形，头部也近似卵形，只要掌握了卵形的透视变化这个特点，禽鸟的大体动态就比较容易表现了。

斑鸠