

PICTURE BOX

基礎繪畫叢書 8

鳥的畫法

Draw
BIRDS

In contrast, the chick was drawn in pastel on Ingres paper. I used only black and white pastels; the grey paper provided the middle tone.

David Brown

胡 哲編譯 大眾書局印行

无锡轻工图书馆

11029293

基礎繪畫叢書 8

013931

教
丁 211 / 4:8

鳥的畫法

Draw
BIRDS

胡 哲編譯・大眾書局印行

David Brown

目 錄

話在前面	
應用工具	6
鳥類的身體結構	10
比例	16
基本形態	18
由素描到完成畫	26
構圖	34
動態	35
應用技法	40

話在前面

俗云：「不入虎穴，焉得虎子。」「想學游泳，先跳下水。」學習繪畫也是如此，必須實際地提起筆來，不斷地畫，並仔細地觀察。如能做到心無旁騖，儘量多看、多畫，不計得失，自然可以水到渠成，學到卓越的繪畫技術。

最優良的繪畫工具，並不是能保證您成功。有時候，靈感湧現，禿筆殘紙也可以創造出不朽的名作。話雖如此，優良工具的選用，至少可以讓您工作得輕快方便些。欲善其事，先利其器，古有明訓，不是嗎？

爲了培養興趣和自由的感覺，您可以運用像全開的報紙那麼大的練習紙，在上面用粗又軟的有色粉筆或蠟筆儘量揮毫。這是一種繪畫的準備運動，效果之佳，會令您大吃一驚呢！不管您是不是習慣於大幅繪畫，即使您平時喜歡畫小張的鉛筆畫，也應該先練習做這種如同運動前的熱身運動，做個好的開始。

對您自己所作的畫，您自己是最好的評判官。只要有一點點不合意的地方，請不要修改，因爲越描越黑，越修越糟糕，不如當機立斷，重新再畫。二次、三次……，請不要洩氣，繼續不斷畫下去。然後比較一下這些不滿意的作品，您一定會發現自己的缺點，自動修正，一次比一次更進步。這就是熟能生巧以及從失敗中吸取經驗的實際效果，百尺竿頭，更進一步。

應用工具

①**鉛筆** 鉛筆有硬與軟兩類。如大家所知，硬度最高的是 6 H 鉛筆。其次是 5 H，4 H，3 H，2 H，H。硬軟適度的是 HB 鉛筆。然後是 B，2 B，3 B，4 B，5 B，6 B（最軟的鉛筆）。一般的鉛筆素描很少用硬性鉛筆，最受歡迎的是 HB 或更軟性的鉛筆。軟性鉛筆的好處是線條柔和，製造各種明暗色調容易。削尖鉛心，只要不太用力，它的纖細線條效果，決不比硬性鉛筆遜色。又鉛筆痕跡容易修潤，手指、布料、橡皮擦子，甚至麪包塊都可以用來擦拭渲塗，創造出精彩的素描效果。

②**木炭** 木炭的本質又脆又軟，很適於較粗獷的素描或戶外速寫，但細部描寫則不太靈光。使用木炭，一不小心，容易污染畫紙。又木炭畫容易沾上灰塵，炭末也容易剝落。爲了防止這些缺點，通常都在木炭畫的表面上，噴灑一層保護液。另外，有一種特製的木炭鉛筆，它有鉛筆的優點而沒有木炭的缺點，在使用上比較方便。

③**有色粉筆** 也是又脆又軟的畫材。各種顏色俱備。因爲本書的例畫都是用黑白二色排版的，所以不用有色粉筆。

④**沾水鋼筆** 和鉛筆一樣有很多種類，尤其筆尖區分粗細種類繁多，不勝枚舉。本書例畫大部分使用基羅特 659 號鋼筆。沾水鋼筆畫，不像鉛筆畫那樣容易修改，它具有一就是一，二就是二的不變特性，修潤困難。又製圖筆筆尖非常的細，只宜製圖，不宜繪畫。

職業美術家喜歡用基羅特 303 號筆或 404 號筆。它們的特性是，依作畫人的運筆角度和力量，可以產生各種不同的繪畫效果。

葦草、竹子或羽毛做爲畫筆，它們都用來畫較粗的線條。如果用小刀或刀片，把它們削尖，也可以畫細線。因爲這是鋼筆的代用品，所以必須不斷的沾墨水，才能繼續作畫。

⑤**墨水** 種類衆多。有一種耐水性比較高的黑色墨水，適合作畫，但是很容易沾污凝固在鋼筆尖上。另有一種自來水筆專用墨水，也是黑色的，最適合畫線，也不會沾污鋼筆尖。還有一種做筆記用的墨水（有黑色、綠色、青色、茶色……），顏色鮮艷，不太透明，很適合表現明暗濃淡的色調。大部分的墨水都可以加水沖淡，只有製圖用的墨水，不溶於一般用水，必須用蒸餾水方可。

⑥**原子筆** 原子筆所繪的畫，看來別有一番意境。它們太普遍了。取其使用方便而已，創造特殊效果則不適合。

⑦**簽字筆** 簽字筆可以用來製造濃濃的色調，但是筆尖容易磨損，不耐久用，只能算是輔助用具。

⑧**奇異筆** 戶外寫生用或速寫用。用它勾描粗枝大葉的輪廓非常方便，但不適合細部描寫。

⑨其他 有甘地筆、貂毛鋼筆、毛筆等工具。各有各的特性和功效，活用它們，可以發揮非常傳神的繪畫效果。例如反用筆尖，利用鋼筆的木柄尾端，應用筆腹，甚至用毛筆沾清水，用緊捲的紙條做筆，用手指代筆……都可以製造各種渲染效果和深遠的變化效果。

以下是6B鉛筆、木炭，和用筆柄尾端沾上墨水所做的各種示範線條。

6B 鉛筆的各種線條效果

木炭的各種線條效果

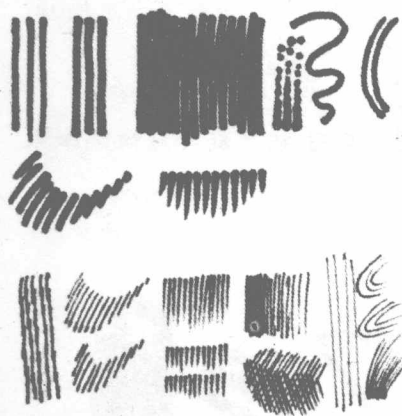
以筆柄沾上墨水所畫的線條效果

各種工具，可以做有效和有趣的混合使用。例如沾水鋼筆和鉛筆，沾水鋼筆和蠟燭，蠟筆和墨水的溶液等的組合，都可以製造出奇妙的觀察效果。

本頁各種效果，都是本書作者自己運用各種工具，經過多次實驗和組合而成的示範線條。您可以仿畫，更可以自己去找證，試驗，組合，創造出更多的美術效果。這也是培育自信，自求突破的理想方法。一俟您對各種繪畫工具，有了相當的瞭解，自己可以自由選擇工具，因時因地，妥配畫材，表現出確實而又優越的技法。

以下的四種效果分別是：簽字筆（左上圖。分粗簽字筆和細簽字筆）；擦筆（右上圖——即緊捲紙條，使成筆狀，再沾上顏料或墨水，製造特殊效果）；奇異筆（左下圖）等的運用效果例。

粗簽字筆的效果

細簽字筆的效果

奇異筆的各種線條效果

擦筆（即以紙條捲成筆狀）
的擦拭及渲染效果

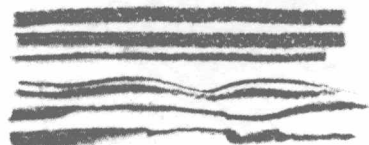
以筆腹沾墨水
所製造的效果

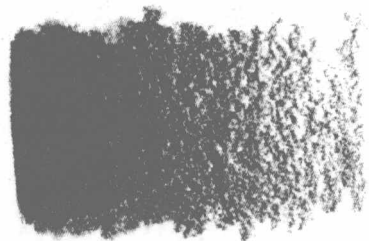
以乾刷子
刷拖筆跡
的效果

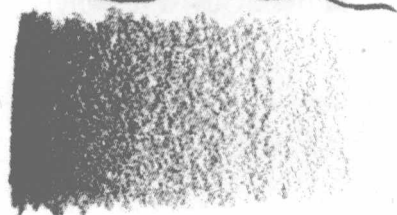
顏料的加強
色調效果

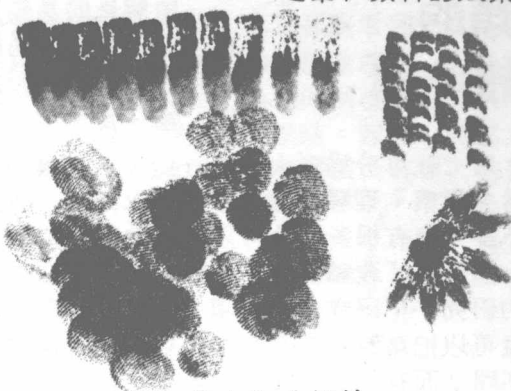
木炭鉛筆的
效果

複寫鉛筆的
效果

毛筆和顏料的效果

墨水和手指的
組合效果

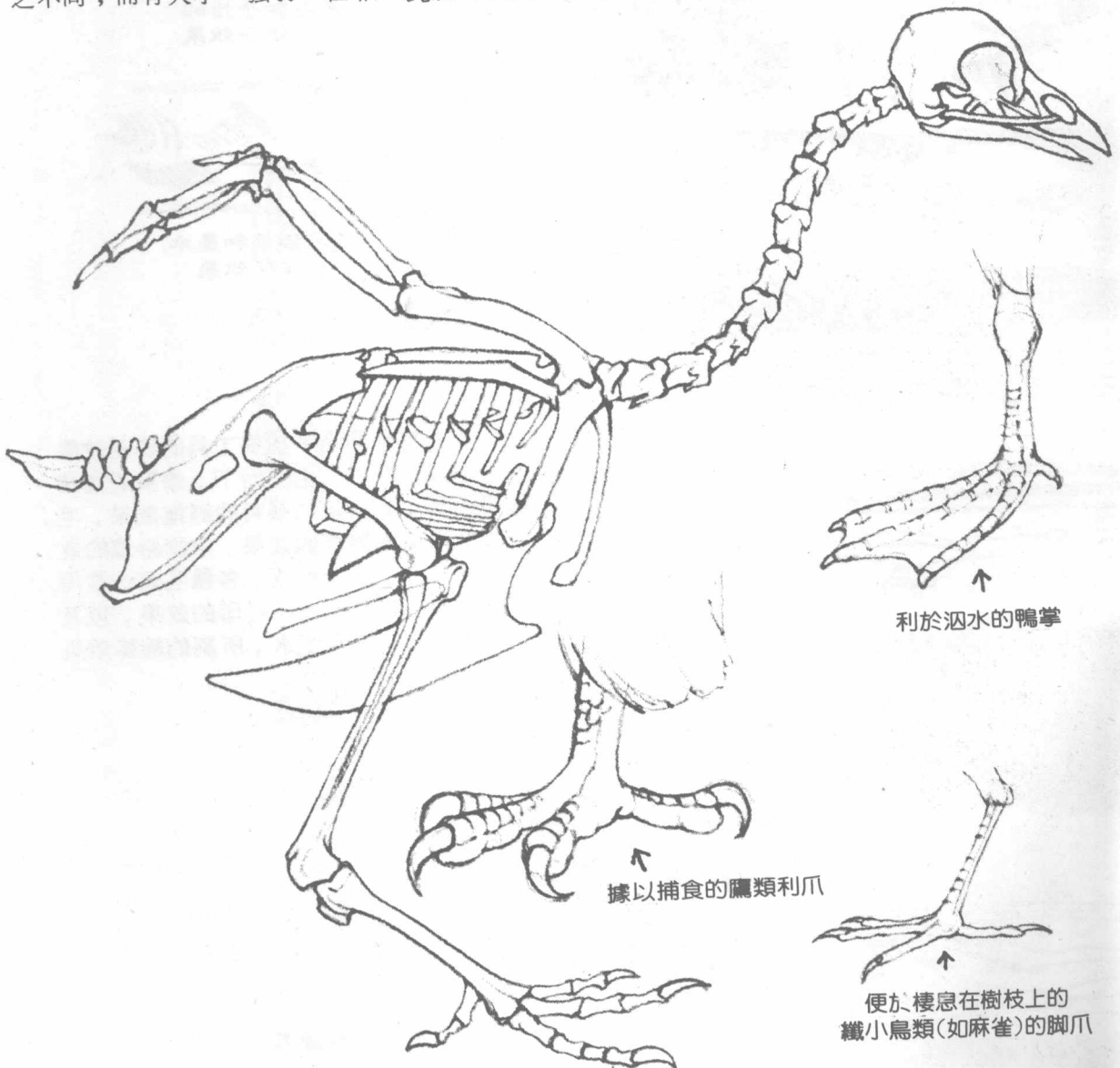
沾水鋼筆和墨水的
搭配效果

本頁再介紹若干繪畫工具的奇絕效果。分別爲：左圖，由上而下，筆腹的寬潤線條效果，乾刷筆沾顏料的刷拖效果，毛筆的效果，木炭條的效果，木炭鉛筆的效果。又右圖，由上而下，各種毛筆的運用效果，以手指沾墨水，打印的效果，以及用沾水鋼筆，沾用墨水，所劃的線條效果等。

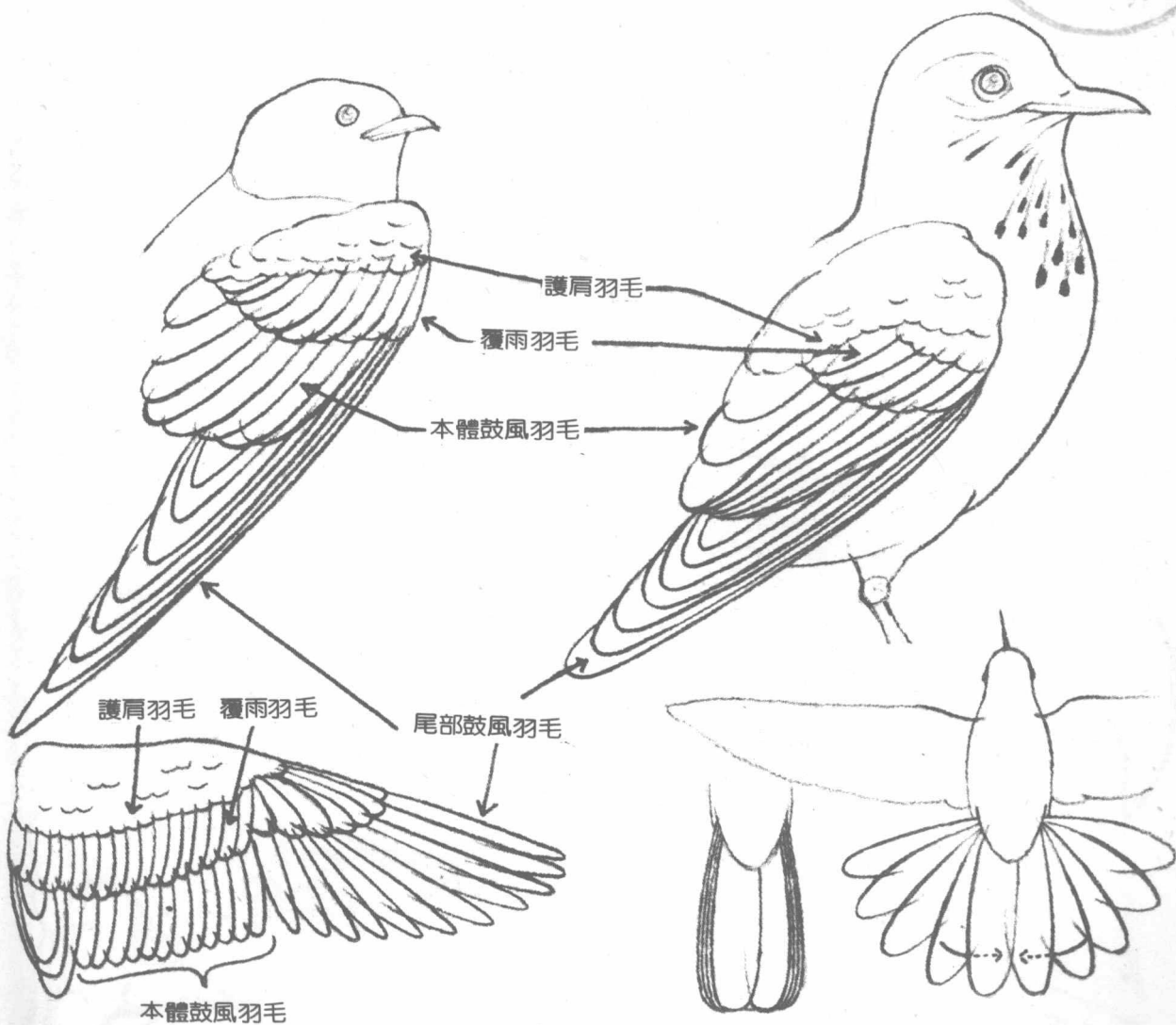
鳥類的 身體結構

瞭解鳥的身體基本結構，十分有助於對外形的理解。以下的例圖是普通類型的鳥的骨骼。圖片本身就是最好的說明，相信您見圖便可以揣摩出鳥類的毛皮等外形，和由牠們所帶動的鳥的各種飛、鳴、宿、食、鬥等動作。

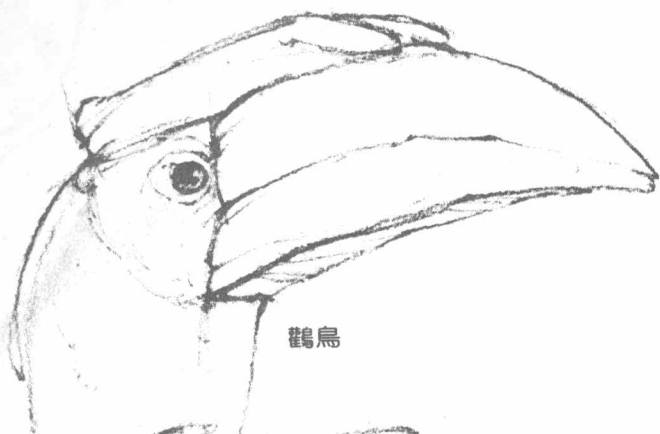
鳥大致可分為三大類——山禽、水禽和家禽。各有各的特性和生活習慣，都值得美的追尋者去觀察、理解。以最常見的家禽——雞而言，牠也是鳥的一種，身體結構和一般的鳥相差不多。您有很多機會可以觀察牠的一切動、靜態。例如餵食的時候，牠在雞籠裏活動的時候，甚至在「殺雞拔毛」的時候，都可以做很仔細的研究分析。您可以做整體的研究，或部份的研究，把研究成果一項一項速寫在作業簿上，如本頁例畫中的鴨掌、鷹爪……。必要時，還可以把鳥對象抓在手中，細細把玩，徹底理解一番。例如各種飛禽的腳爪，因生活環境之不同，而有大小、強弱、粗細、鈍銳等差異。您越下功夫，收獲越大，何樂而不為呢？

您應該準備一本隨身攜帶的速寫本子，走到那裏看到那裏，也畫到那裏。例圖中，左右兩隻燕子的翅膀，雖然構造相同，但仔細看來還是有所不同的。圖解表示得很清楚，鳥尾的羽根是重疊的，中央的羽根在上，外側的在下。又鳥的尖嘴、眼睛、頭部、翼部、尾部和腳爪等各部份的形，都因生存環境和飲食習慣而有很大的差異。

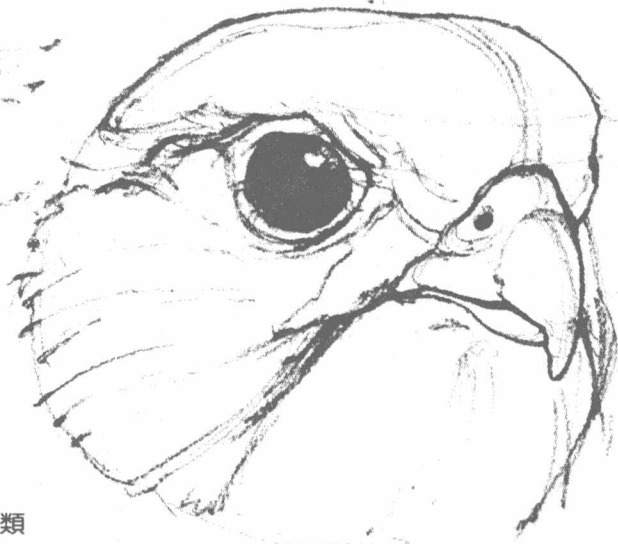
在本頁和次頁的例圖中，介紹各種不同種類的鳥的頭形。請把鸛鳥特大號的嘴和以下猛禽類的嘴做個比較吧。猛禽類如鷹鷂，生性兇猛，喜歡撕裂獵物，所以牠們的嘴爪具有小、彎、銳利等特征。而經常涉水尋食的鷺鳥類的嘴特別的長，那是用來捕魚的。各種鳥的眼睛大小與頭部的比例，也是值得研究的課題之一。一般而言，肉食的鳥因經常要從遠地方尋找並捕捉獵物，所以眼睛大而銳利，相當醒目。

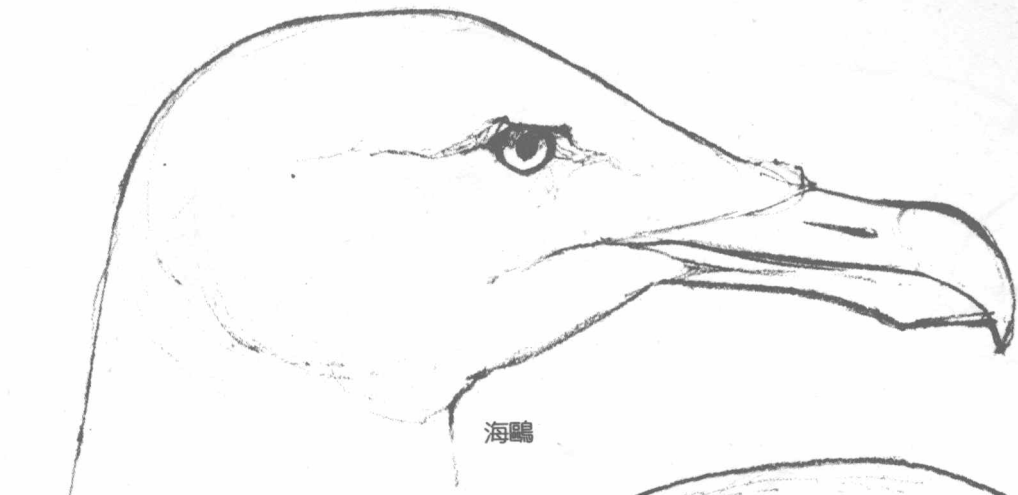
鸛鳥

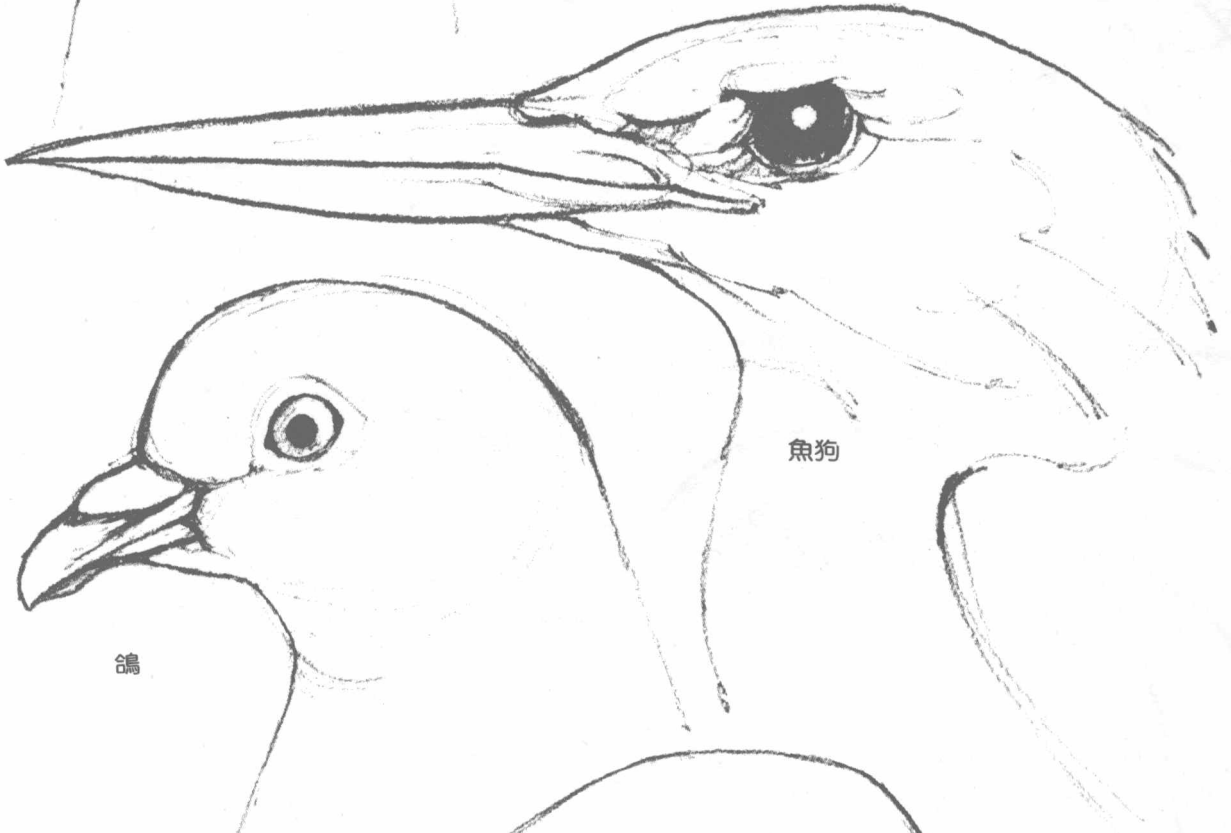
鷹類

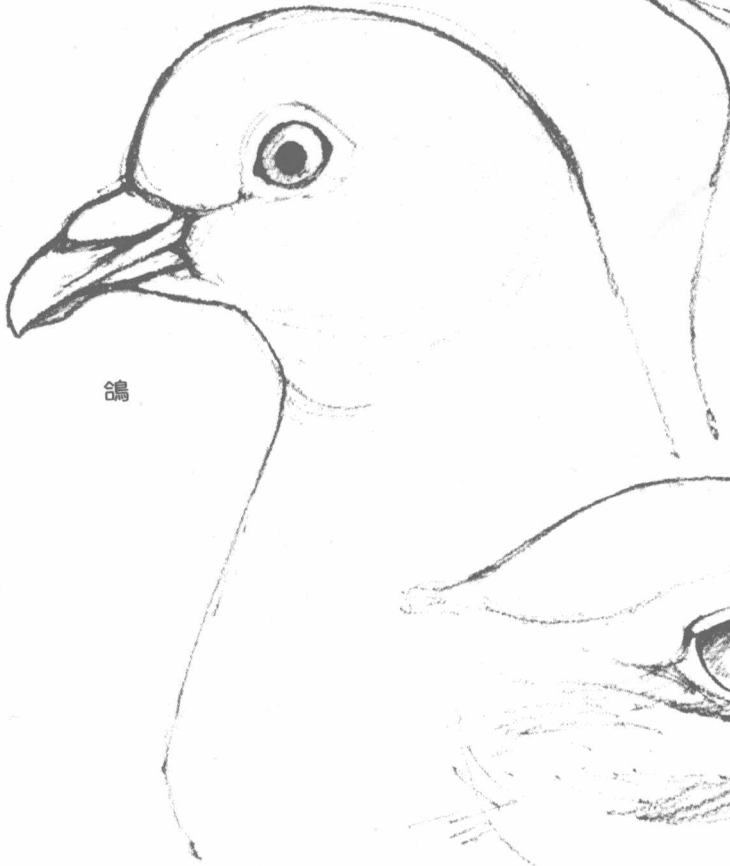
鷹類

海鷗

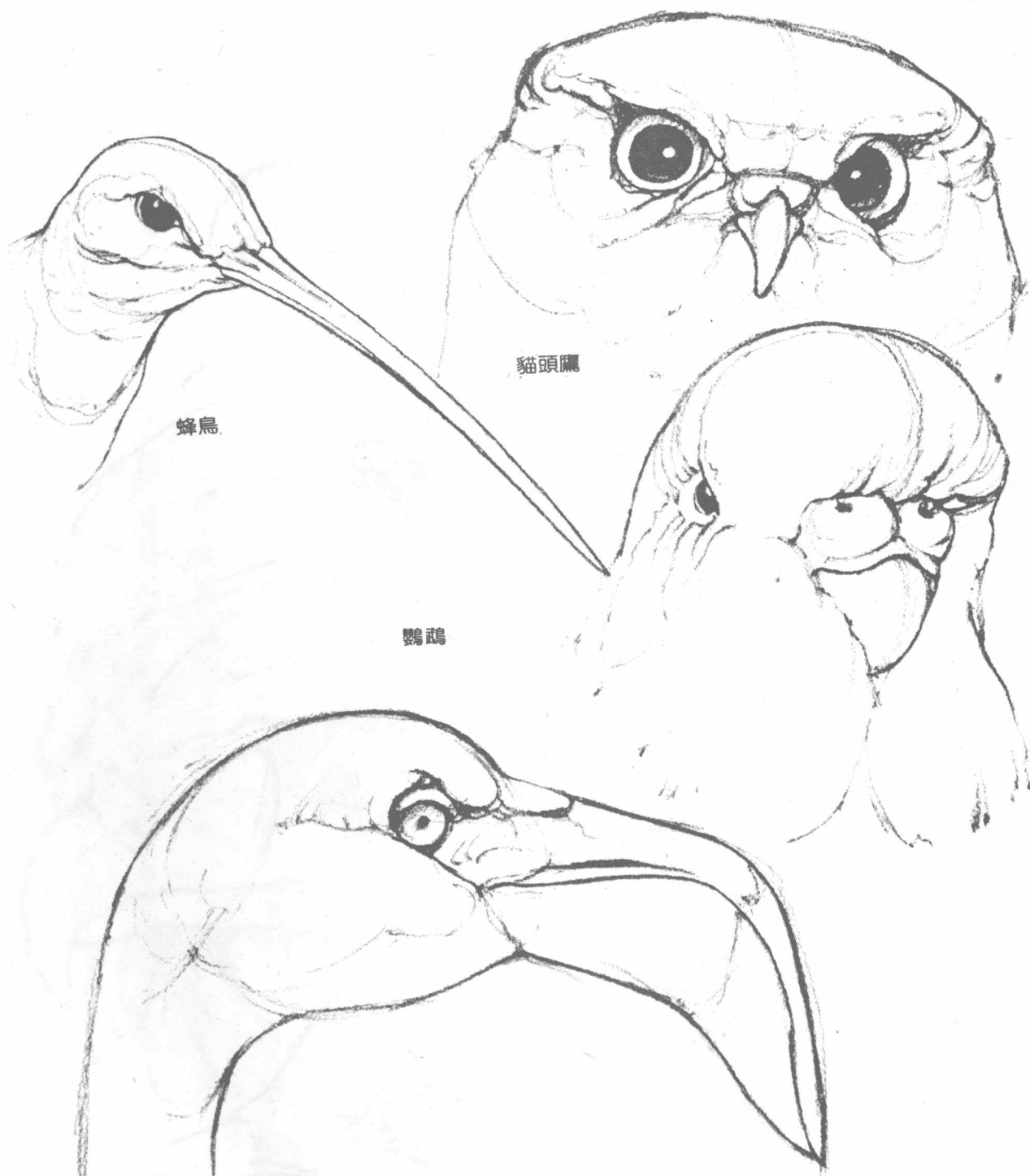
魚狗

鷗

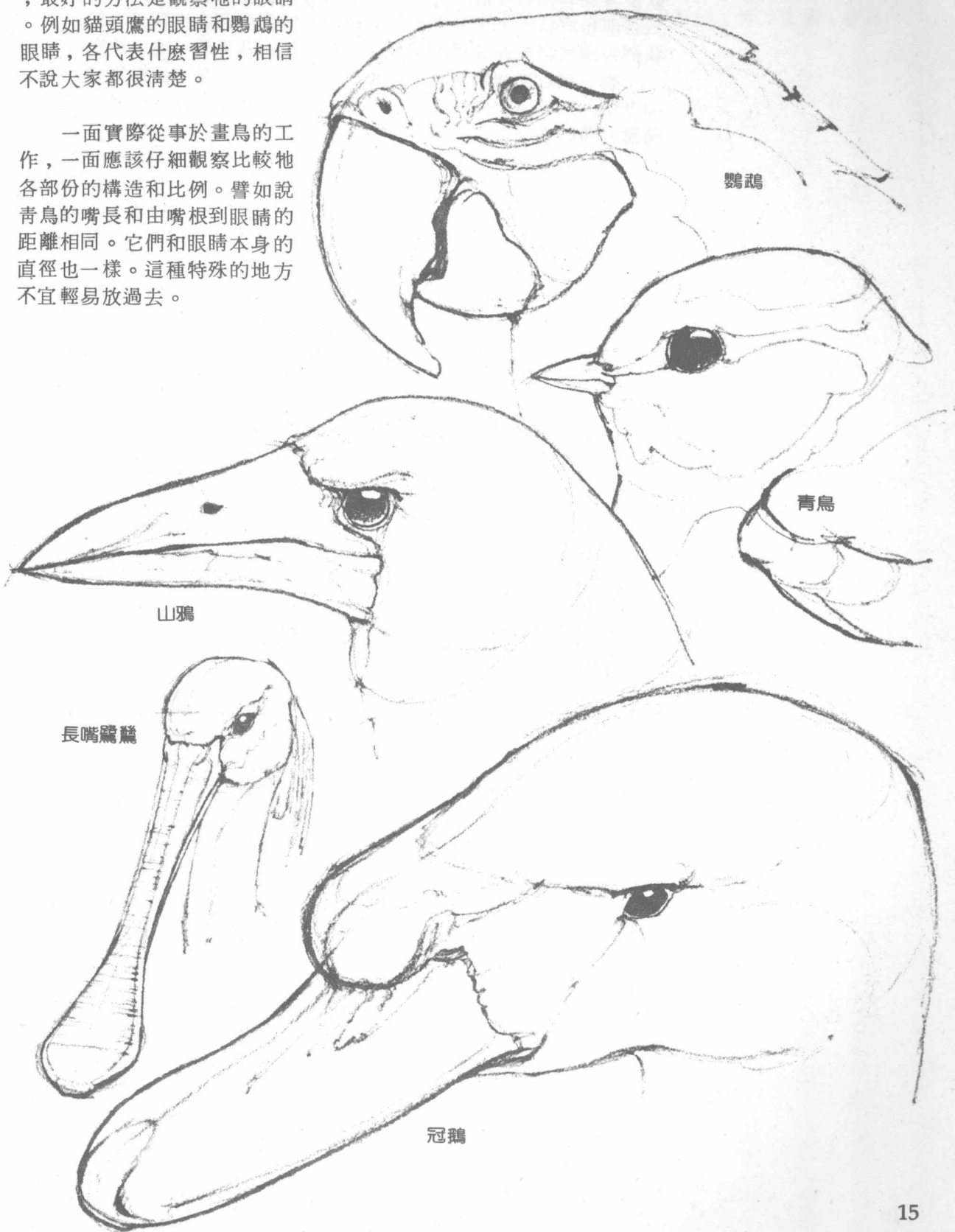

石千鳥

捕捉鳥的表情和牠的特性，最好的方法是觀察牠的眼睛。例如貓頭鷹的眼睛和鸚鵡的眼睛，各代表什麼習性，相信不說大家都很清楚。

一面實際從事於畫鳥的工作，一面應該仔細觀察比較牠各部份的構造和比例。譬如說青鳥的嘴長和由嘴根到眼睛的距離相同。它們和眼睛本身的直徑也一樣。這種特殊的地方不宜輕易放過去。

比例

要想畫好一幅畫，最重要的還是在把握正確的比例。所謂比例就是身體各部份結構上的大小和對稱等問題。一張失敗的畫，往往是各部份結構的大小比例出了差錯，弄得畫虎不成反類犬。所以，我們特別強調把握比例的重要性，在畫纖小鳥兒時，尤應注意。

有一個正確測定身體結構比例的好方法，就是以頭為測定標準的方法。具體方法是先決定頭部的大小，然後，以此大小做基準，測量身體其他部份是頭部的幾倍或幾分之幾等。

測定時，手握畫筆，伸直手臂，面對目標物，先行測量頭部大小所反映在畫筆上的部位。請詳看下面的插圖。做這種測定時，須使手握的畫筆確實和地面垂直，畫筆頂點和您的眼睛還有目標的頭頂，都必須在同一水平線上。再移動大拇指，使目標物的頭部下顎點和拇指頂點及您的眼睛在一直線上。

如此，您的筆頂和拇指的距離，就是目標物頭部的大小比例。以此為基準，如此就可以測定目標物其他部份的比例，如最下面的畫例。又把這基準比例筆橫置，手臂還是伸直，握筆不變，可以橫向測量目標物的身軀比例，雖非絕對，也還八九不離十，不致惹人笑話。

又這種目測方法是自我訓練及發揮眼睛功能的好方法。最初，不習慣面對實際目標做這種練習時，可使用照片，或前往博物館等存有鳥兒標本的地方，好好練習，培育正確的比例觀念和測定技巧。

