

中国画技法示范·白描·工笔·写意

曾友华 著

仙鹤·白鹭·鱼鹰

逡巡九霄外似振风中铎
壬午冬 友华

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

仙鹤·白鹭·鱼鹰

曾友华 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范. 仙鹤、白鹭、鱼鹰: 白描·工笔·写意

顾青蛟主编; 曾友华著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②曾...

III. ①白描—花鸟画—技法(美术)

②工笔画: 花鸟画—技法(美术)

③写意画: 花鸟画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105710 号

责任编辑: 戴建国 文字编辑: 何雪白

复 审: 陈贻福 责任校对: 肖 熊

终 审: 查加伍 责任印制: 程业友

仙鹤 白鹭 鱼鹰 © 曾友华 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: 发行部 027-86787105

编辑部 027-86792582

邮政编码: 430077

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 2.25

印 数: 4000 册

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1334-4/J · 1167

定 价: 12 册 144.00 元 本册: 12.00 元

曾友华：毕业于南京艺术学院国画系
无锡云林书画院专业画家

- ◎ 彩色作品赏析
- ◎ 彩色画法步骤图
- ◎ 白描作品赏析
- ◎ 白描画法步骤图
- ◎ 基本画法
- ◎ 结构形态写生
- ◎ 概述

乍向红蓼没 复出清蒲颺 65cm × 65cm

三鹭图 46cm × 66cm

概述

中国花鸟画有着悠久的历史，是中国独创的画种，它所描写的花鸟虫兽无不充满生活意趣，野禽、鸟类在大自然中与人类生活有着密切的关系，人类很早便开始驯化野禽、使有些禽鸟成为人类生活的伙伴，同时也丰富了人们的生活。

我们的祖先早在殷商时代的铜器上就刻画了鸟兽的图形，在彩陶、玉器、漆器上也可以见到禽鸟的花纹。历代的文人墨

客、书画家无不以仙鹤、白鹭、鱼鹰等为题材，吟诗作画，留传于世。如《诗经·小雅》鹤鸣：“鹤鸣于九皋，声闻于野……”唐代李白的《白鹭》：“白鹭下秋水，孤飞如坠霜。心闲且未去，独至沙洲湾。”陆龟蒙的《北渡》：“江客柴门枕浪花，鸣机寒槽任呕哑。轻舟过去真堪画，惊起鸬鹚一陈斜。”这些名句描绘了大自然的美丽景色，给人们以无穷的遐想。

鹤的性格幽闲，体态秀逸，色彩明洁，姿态潇洒，鸣声嘹亮，舞姿翩翩，是吉祥、幸福、永恒和长寿的象征。我国民间早有“松鹤延年”之说，故在画家的眼中，仙鹤就成为永恒的画题之一。如唐代的薛稷、五代的徐熙、黄荃都画过仙鹤。宋代赵佶的《瑞鹤图》、明代边文进的《百鹤图》、清代沈铨的《松鹤图》，而近现代陈之佛、齐白石、徐悲鸿、李苦禅等众多大师不仅喜欢画鹤，也画了大量的白鹭、鱼鹰作品，他们的作品深受人们的喜爱和赞赏。

形态写生

仙 鹤 鹤是一种大中型迁徙性珍禽，具有嘴、颈、腿“三长”的特征，属鸟纲鹤科，全世界共有15种，我国就有八种。鹤主要在草原和沼泽地带活动，它的种类很多，有丹顶鹤、白头鹤、黑颈鹤、灰鹤、蓑衣鹤等，由于丹顶鹤是鹤中骄子，它的形体健美，体羽洁白，故广泛用于绘画、诗歌等各种艺术领域，被人们誉为仙鹤，所以在此我们主要介绍丹顶鹤，即仙鹤。

丹顶鹤头顶皮肤全部裸露，似肉冠状，呈鲜艳的朱红色，全身洁白，喉、颊和颈大部分呈黑褐色，毛与一般鸟类大致相同，最显著的不同之处，是丹顶鹤的次级飞羽与三级飞羽为黑色，而且三级飞羽的羽毛非常长，弯曲呈弓形。伫立歇憩时，覆盖于尾部，还把白色的短小尾羽全部遮住。丹顶鹤的动态变化非常之多，觅食、舒翼、梳羽、挠腮、剔足、含首，千变万化，不胜

枚举。丹顶鹤的颈部修长，动态变化颈部最大，身躯不变，仅将颈部作伸缩、弯曲、扭动的变化，就可画出不少姿态，所以丹顶鹤的动态，颈是一个极为重要的部位。

仙鹤速写

速写图分析

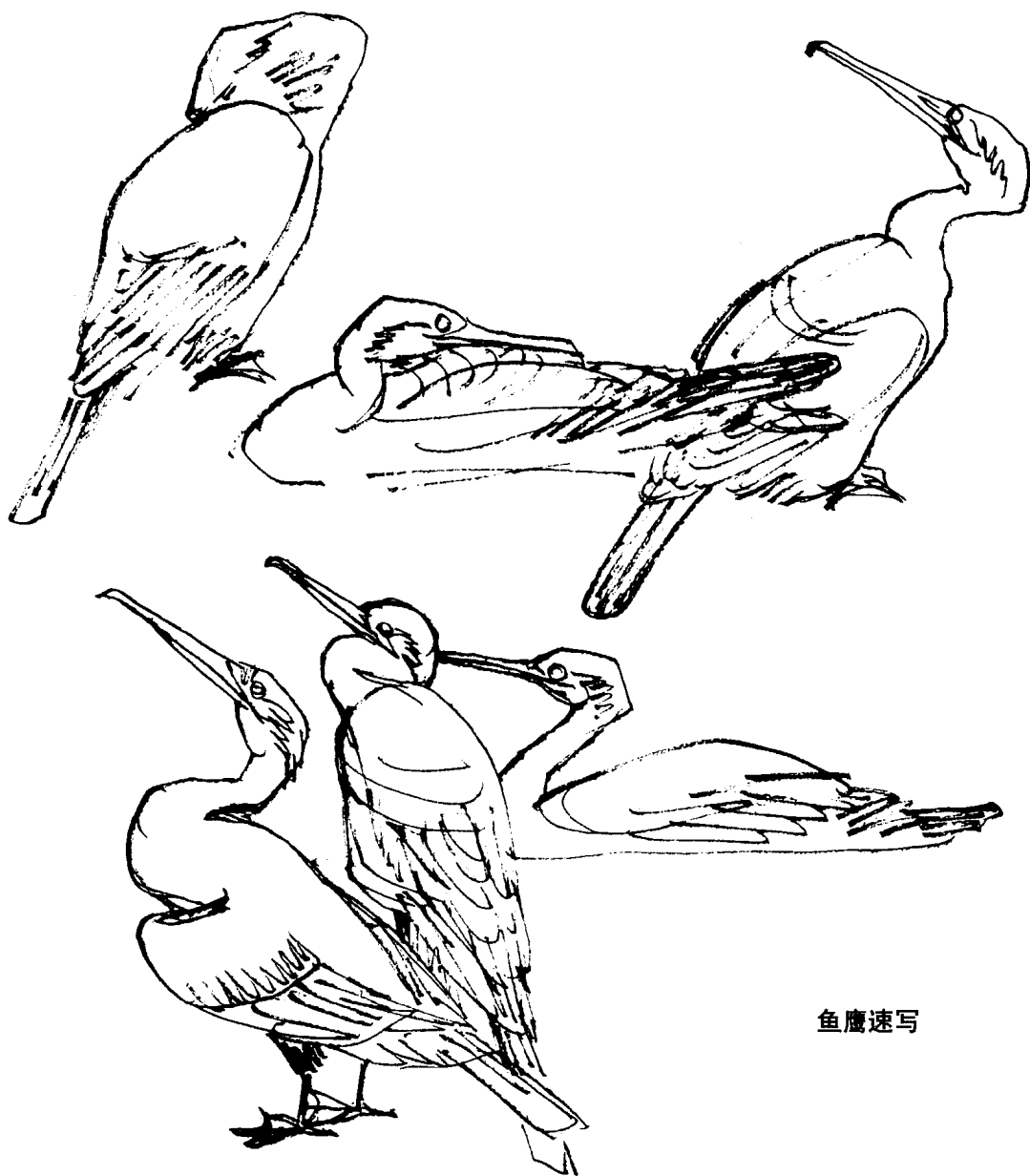
画速写时，首先对所描绘的对象进行细心的观察，然后抓住特征变化规律，从大处着手，迅速记录，造型要概括、简练，侧重于外形的描写与神韵的捕捉。

白鹭速写

白 鹭 鹭鸶的种类较多，有苍鹭、巨鹭、夜鹭、绿鹭等，世界各地都有分布，各种鹭鸶都有“三长”的特点，即嘴长、颈长和脚长，在此我们主要介绍白鹭。

白鹭也称白鹭鸶、小白鹭，属鸟纲鹭科，嘴直而尖，颈腿较长，飞行时缩着头，腿伸直，成“S”形，体态非常优美，体长约 50 厘米，全身羽毛雪白，生殖期间枕部垂有两根长翎，背上和胸部分披蓬松蓑羽，生殖期后消失。春夏季多活动于沼泽岸边或水田中，营巢高树上，好群居，以小鱼、虾和水生物为食。我国长江以南各地和海南岛都有，在中部地区为夏候鸟，在南方为留鸟，其蓑羽可作帽饰。另有中白鹭、大白鹭两种，除体型较大外，羽色、习性都与小白鹭近似。

鱼鹰速写

鱼 鹰 鱼鹰又名鸬鹚，也称墨鸦，俗称水老鸦，属鸟纲鸬鹚科。体长可达80厘米，羽毛黑色并带有绿色金属光泽，眼下橙黄色，嘴扁而大，暗黑色，嘴端褐色，上嘴尖端有钩且稍深，边缘及下嘴部为灰白。能游泳、潜水，动作敏捷，善于捕鱼，捕鱼时喉下的皮肤扩大成囊状，捕得鱼就放在

囊内。鱼鹰的羽毛不能防水，在水中不能呆得很久，所以每隔一段时间，它就要上岸来把羽毛晾干。在生殖季节，头颈部生出白色丝状羽。幼鸟下体黑色，杂以白羽，栖息于河川、湖泊或海滨，以食鱼类为生，我国南方渔民多饲养用以捕鱼。

创作方法

仙鹤、白鹭、鱼鹰一直是画家们经常描绘表现的对象。花鸟画的创作，是一个复杂的过程。临摹借鉴、观察写生、收集素材、立意构图、表现技法等都是其中重要的因素。

下面谈谈常用的几种技法：

工笔花鸟画大致采用的方法有：白描、工笔淡彩、工笔重彩等

白描 是纯以线条勾勒对象，线条的抑扬顿挫、方圆曲直、粗细浓淡等均在运笔用墨的变化中，从而达到既能表现对象的外形神态及精神内涵，又能表现出笔墨的情趣，因此对线的质量要求很高。

工笔淡彩 这种画法是在白描的基础上，渲染较浅淡的色彩故称之为淡彩。淡彩是以透明水色为主，设色时简洁，渲染

遍数也要少而精，色不碍墨，墨不离色，使画面清新明丽，自然生动，给人以赏心悦目的美感。

工笔重彩 是以线条勾勒为骨干，再以勾填、勾染的方式，施以浓重的丹粉，以设色作为主要表现手段的一种画法，设色渲染时要细腻均匀，染接自然，这样才能充分表现出重彩的浑厚华润，艳丽典雅。

工笔重彩大致采用的方法有：渲染法、烘染法、接染法、分染法、罩染法、皴染法、积水法、撒盐趋墨法、冲墨法等。

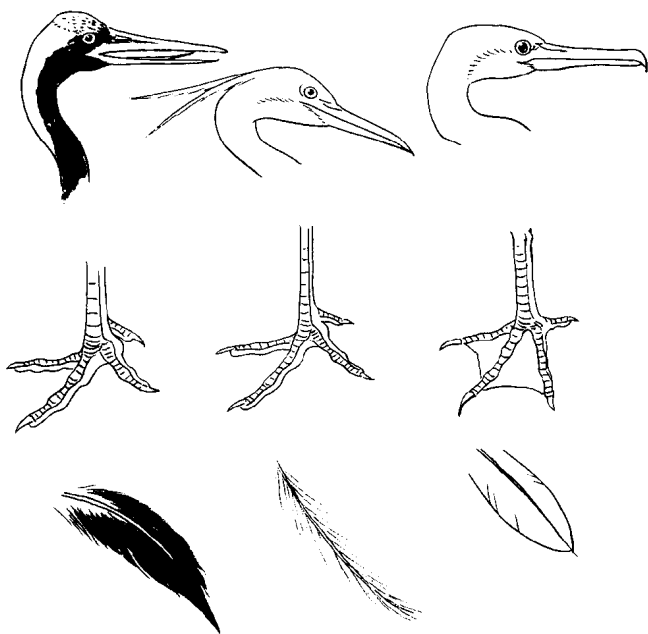
写意花鸟画和工笔花鸟画不同，工笔花鸟画首先要起稿，其次勾墨线定稿，最后染色填彩完成。而写意画讲究“意境”，是一种很高的境界，必须落笔成形，一气呵成。在创作时，必须把所描绘的对象，通过

细心观察、写生，然后默记在心，做到意在笔先，胸有成竹，大胆落笔，细心收拾。

写意花鸟画，大致有小写意、大写意等

小写意 一般是指在把握物象形体结构的前提下，用笔用墨比工笔画概括简练，充分表现笔墨的变化趣味，不粗不细、生动活泼，不拘谨，也不狂放，是写意花鸟画中常见的一种形式。

大写意 一般是指在抓住对象神情和基本特征后，加以高度概括夸张，以极简略准确的笔墨传神达意，抒发作者的情怀，画面往往寥寥数笔，很像书法中的狂草。

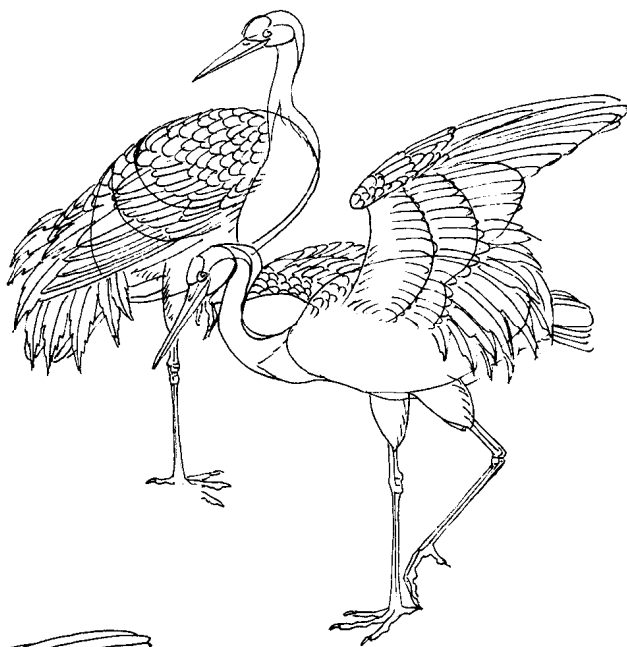
仙鹤、白鹭、鱼鹰的头部、脚、羽毛分解图

白描画法

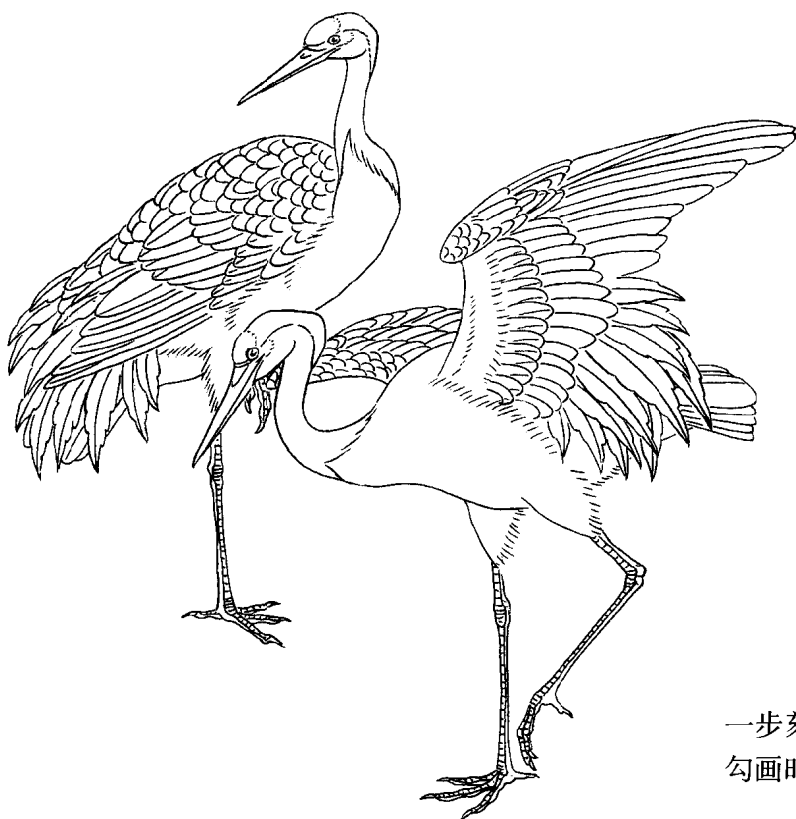
《仙鹤》画法步骤图

1. 先立意，构思章法，然后用铅笔线条勾勒出两只仙鹤的轮廓动态。

2. 逐步刻画仙鹤形体结构的细部。

3. 用铅笔勾在熟宣纸上，同时进行刻画，并用墨勾出仙鹤的线描稿，勾画时要注意运笔的顿挫。

舞鹤傍池边 23cm × 33cm

4.最后，用笔画出面颊、颈部，三级飞羽部在白描稿中可画黑色也可不画，鹤完成后，根据立意及需要添画石头、芦苇、水草等背景，题款铃印。

《白鹭》画法步骤图

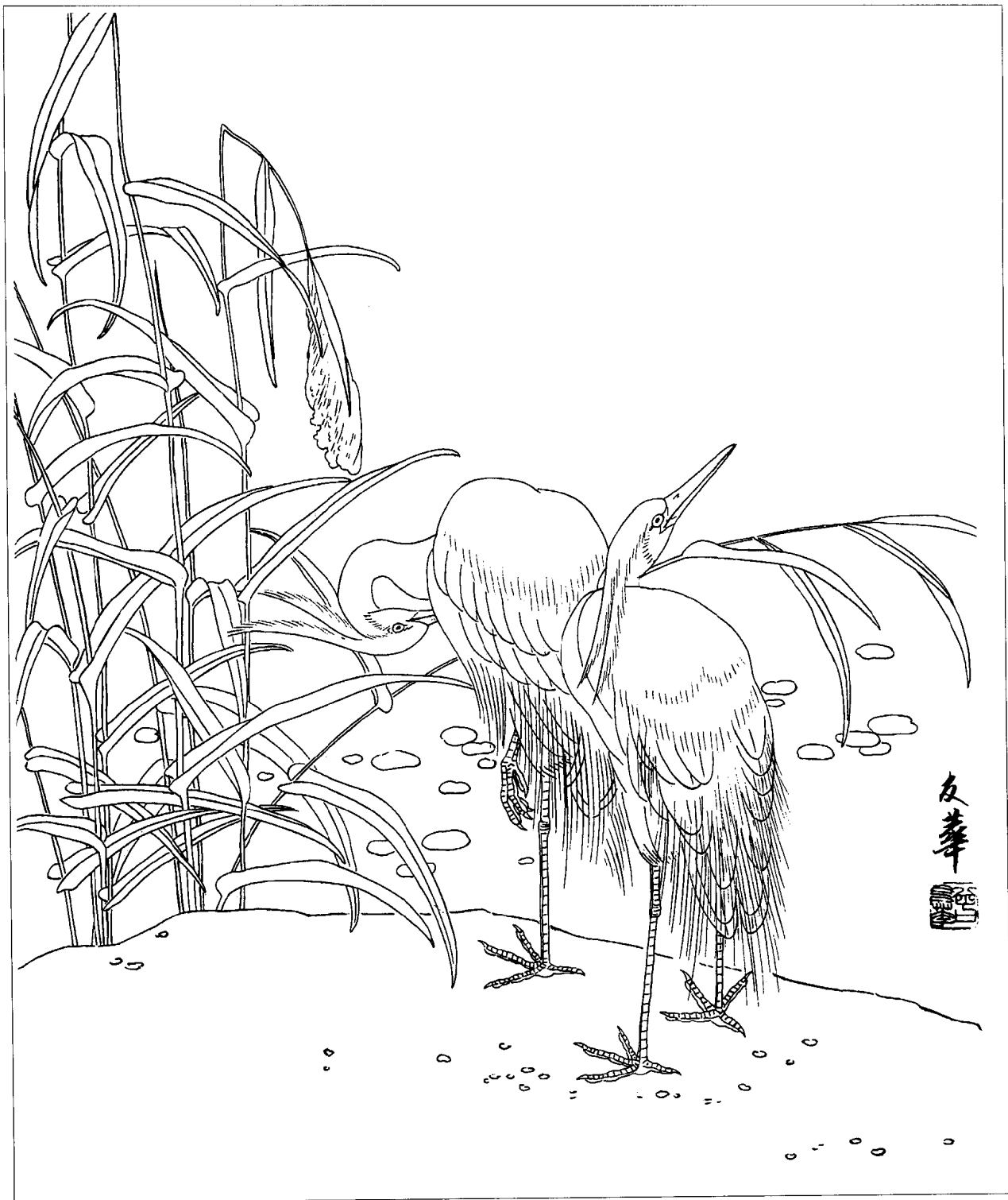
1. 先立意，构思章法，然后用铅笔线条勾勒出两只白鹭的轮廓动态。

2. 逐步刻画白鹭形体结构的细部。

3. 用铅笔勾在熟宣纸上，同时进一步刻画，并用淡墨勾出白鹭的线描稿，勾画时要注意运笔轻重，顿挫，徐疾。

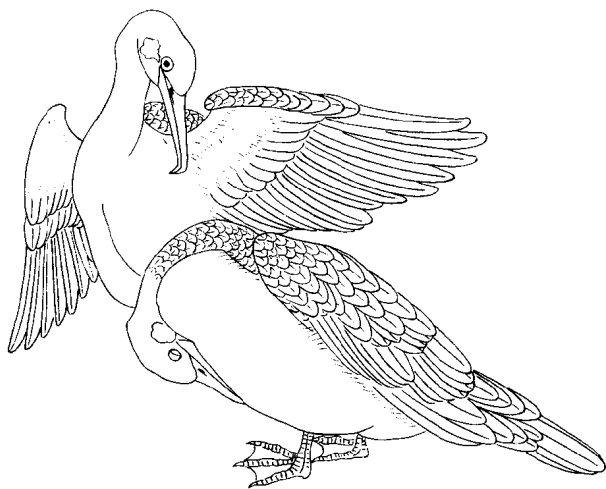
双鹭图 23cm × 33cm

4. 白鹭画好后，根据立意及需要添画石头、芦苇、水草等背景，题款钤印。

《鱼鹰》画法步骤图

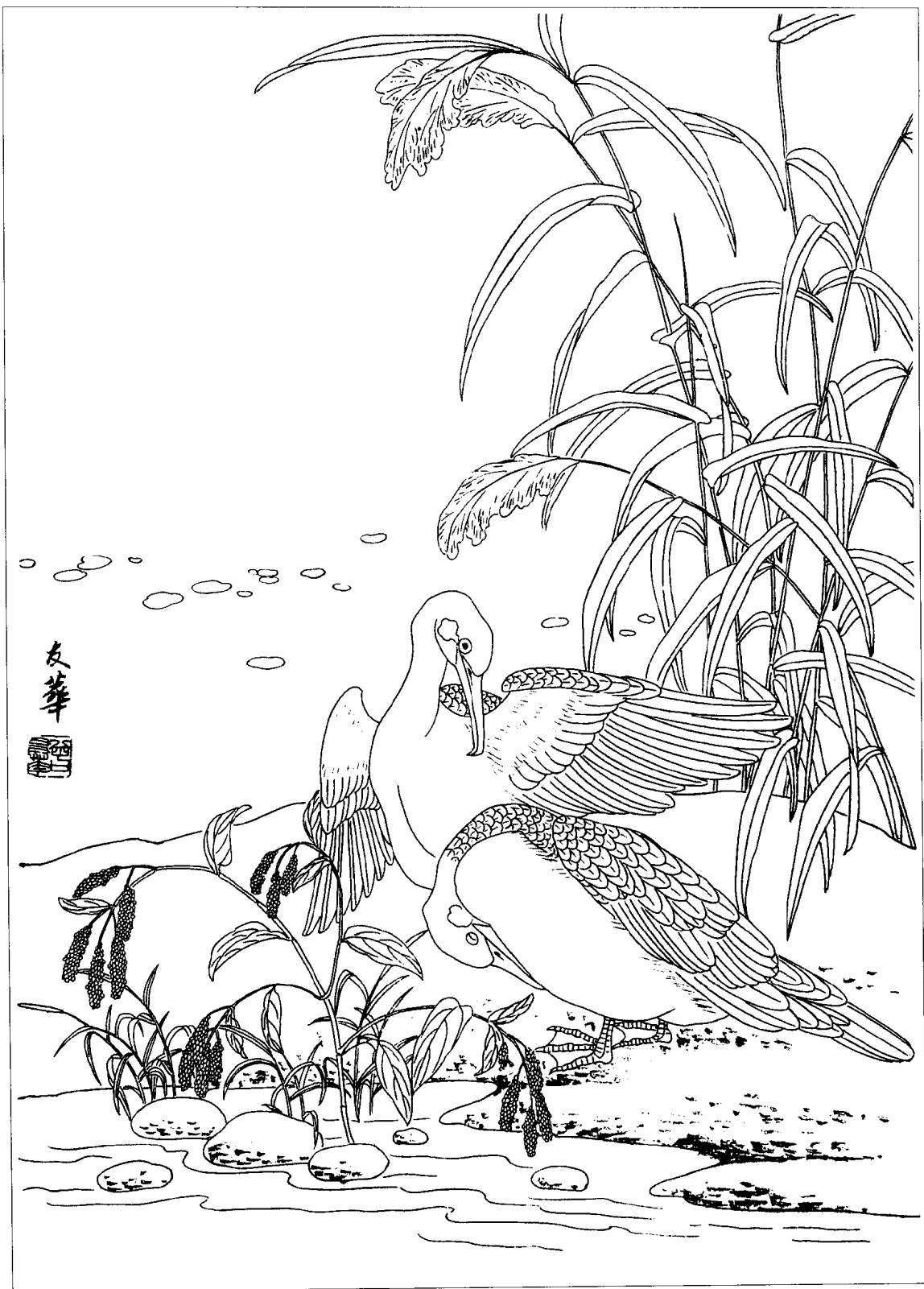
1. 先立意，构思章法，
然后用铅笔线条勾勒出两只
鱼鹰的轮廓动态。

2. 用铅笔勾在熟宣纸上，同时进
一步刻画，并用淡墨勾出鱼鹰的线描稿，勾
画时要注意运笔的轻重，顿挫。

3. 逐步刻画鱼鹰形体结构的
细部，如构思时鱼鹰前有配景应
同时刻画配景。

芦塘渔翁 23cm × 33cm

4. 鱼鹰完成后，根据立意及需要添画石头、芦苇、红蓼、水草等背景，最后题款铃印。

白描作品赏析

云中鹤 33cm × 43cm

此画主要表现三只仙鹤展开美丽的翅膀，在蔚蓝的天空中自由自在地翱翔。作者在线条的运用处理上，用较粗浓的线条突出了仙鹤，在勾画白云时，则采用装饰行云画法联接飞翔的仙鹤，使画面显得整体而紧凑。