

中国画技法示范·白描·工笔·写意

鲁金林 著

鸭·雁·鹅

鸭·雁·鹅
自解新柴門
歲次壬午年之秋
金林書于果
浩達年圖

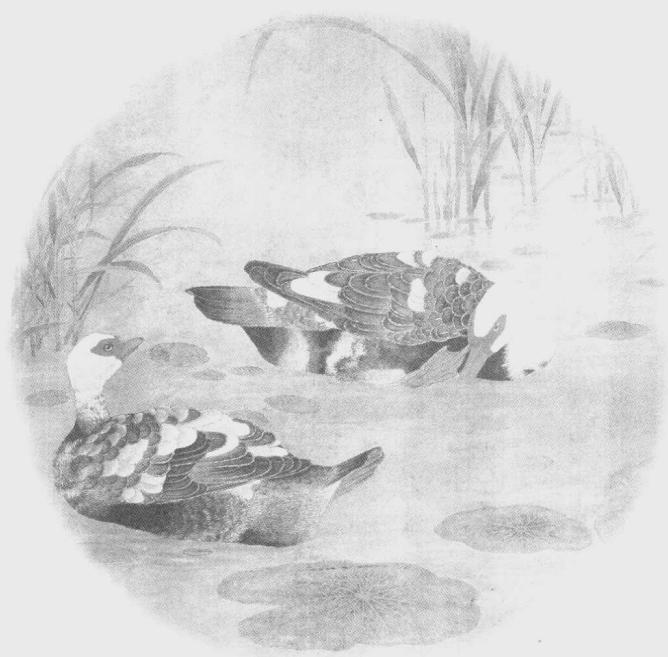

湖北美术出版社

中国画技法示范·白描·工笔·写意

鸭·雁·鹅

鲁金林 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范·鸭、雁、鹅：白描·工笔·写意

顾青蛟主编；鲁金林著。

—武汉：湖北美术出版社，2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②鲁...

III. ①白描—动物画—技法（美术）

②工笔画：动物画—技法（美术）

③写意画：动物画—技法（美术）

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2002）第 105657 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

鸭 雁 鹅

© 鲁金林 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

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

鲁金林：英国迪哥尼（无锡）装饰制品
有限公司 艺术总监

- ◎ 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

芦塘双憩（雁） 68cm × 68cm

澹然游清池（鹅） 70cm × 73cm

（封面） 放去不须频检点 暮归自解识柴门
（鸭）
130cm × 58cm

这幅作品，利用了各种有趣而生动的动态，使整个画面达到了理想的境界。这里有几种对比，直线和曲线的对比，虚实的对比，明暗的对比，力求画面的稳定感，表现了农家秋收后的一种安宁、祥和、平静的生活。

概述

在人类不断发展中，鸟类伴随着人们在大自然中共同生活有着密切的关系。早期人类便开始驯化野禽作为人类生活和观赏。创建着人类的精神文明。

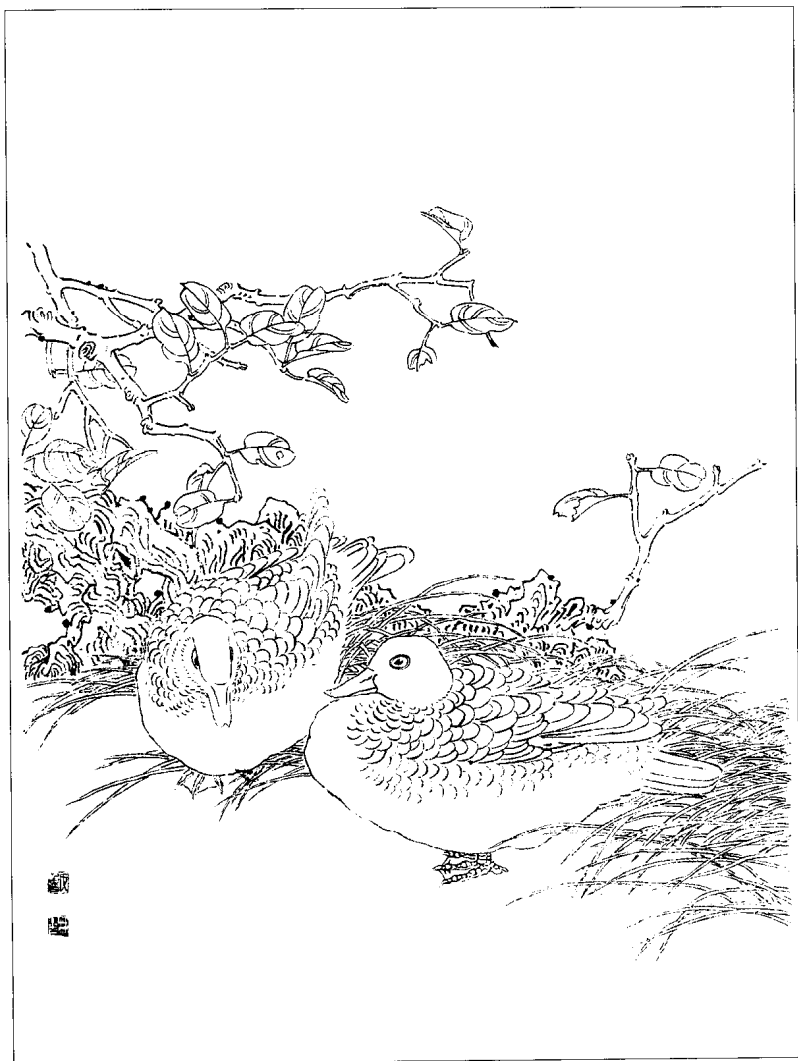
鸭、雁、鹅，它们有着较长的颈、艳丽的羽毛，还有矫健的神态、那优美的身影时常展现在诗歌、寓言和音乐舞蹈中。或感慨愁思，遐想未来；或寓意欢乐，赋予种种人格上的描写。在绘画艺术上更有独立的表现形式并且涌现了许多不朽之作。

春秋晚期的青铜纹饰“雁纹”，刻画一队行进的雁伸动着长颈，踏着同一节拍井然有序地走着有一种节律感，已能窥出在画面布局的匠心和形象刻画情趣。历史上涌现出不少成绩卓著的花鸟画家和画史上闪光的佳作。如赵佶的《红蓼白鹅》、佚名《芦雁图》、吕纪的《秋渚水禽图》、陈琳的《溪凫图》、周之冕的《芙蓉鸭》等。

写意花鸟为清代中国绘画史上树起了一大丰碑，有八大、石涛、扬州八怪中的

华嵒、金农、李鱓。清末的虚谷、赵之谦、任颐等。尤以八大最为显赫，其画法把形象意象化、符号化。把笔墨的放纵发展到极致，为大写意花鸟做出巨大的贡献。任伯年，写意用色上融会西画的水彩法，色调和谐丰富，花卉翎毛表现精深。建国以来我国出现许多工笔、写意花鸟大师，如齐白石、徐悲鸿、王雪涛、李苦禅、刘奎龄等，他们的作品和技法与成就一直影响着国画坛。

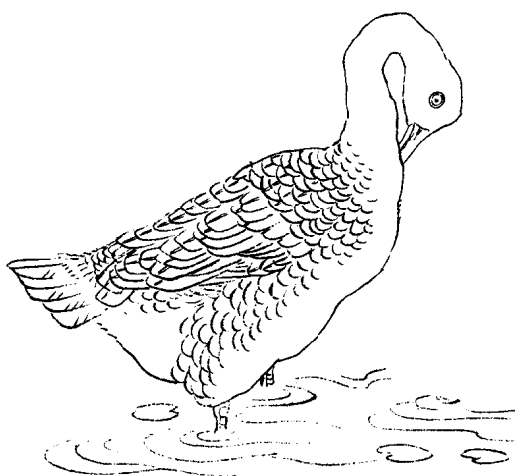
在改革开放的今天，人们的思想异常活跃，东西文化的融合，新思维、新观点、新构成、新技法使花鸟画这门艺术的创作迎来新的生机。

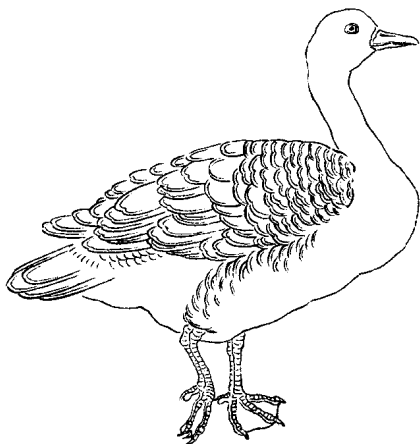
鸭、雁、鹅的形态写生

鸭 鸭古称鶵，舒凫属鸟纲鸭科。头大而圆，无羽冠、玉垂，嘴长而扁，上喙尖端有一个坚硬的颜色较深的喙豆，上下鄂边缘成锯齿状角质突出。颈较长，体呈船行，前驱昂起，翅较小而覆翼羽长，尾短，尾脂腺发达。公鸭尾部有钩状羽毛。腿短，二三四趾间有蹼，善游水。胆小，喜群居。雌鸭喜鸣，叫声响亮。公鸭不喜鸣叫，叫声

嘶哑。适应能力强，嗜食动物性饲料。按羽毛可分为麻鸭、白鸭和黑鸭三大类。

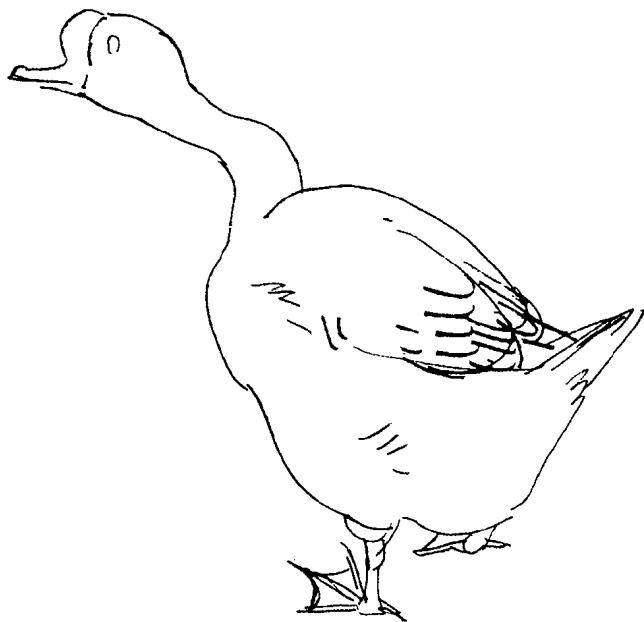

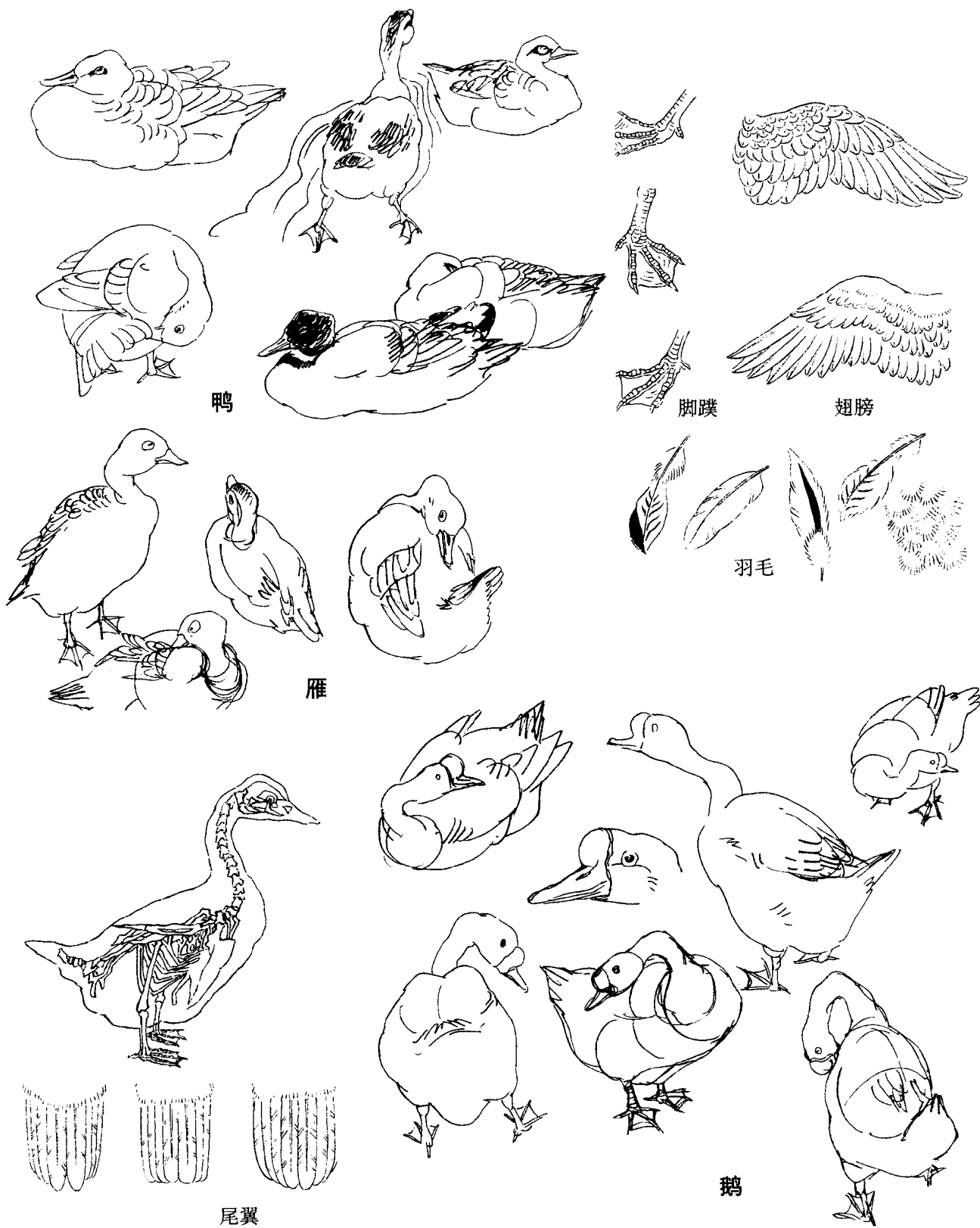
雁 雁是家鹅的原祖，雄鸟体长约80厘米，雌鸟较小。嘴黑色，雄鸟在嘴的基部有一个膨大的瘤，雌鸟也有，但是不如雄

的发达。羽毛灰棕色，从头顶到颈后有一条红棕色长纹，腹部有黑色条状横纹。栖息在河川、沼泽一带，以植物为主食。我国的雁在东北和内蒙古一带繁殖，到长江下游及以南地区集群越冬。

鹅 鹅古称舒鸭，属鸟科鸭纲，大型家禽。头大，喙扁阔，前额有肉瘤。颈长，身躯宽壮，龙骨长，胸部丰满，尾短，脚大，有蹼。羽毛白色或者灰色，喙、脚、肉瘤黄色或者黑褐色。以植物为主食，耐寒，抗病力和合群性强，生长快，寿命比其他家禽长。体重4~15公斤，年产卵数十枚至百枚，卵重150~200克。我国华东、华南各地饲养较多。

鸭、雁、鹅分解图

鸭、雁、鹅的创作方法

师承造化 深入生活 生活是取之不尽，用之不竭的源泉。古今中外的绘画大师，无一不强调“师承造化”的重要，清代绘画大师石涛“搜尽奇峰打草稿”的名言，徐悲鸿先生“美术之大道在于追索自然”的告诫，都充分说明了走进生活的重要性。长期的生活积累，加之作者的内心思维与外部世界的融合，正是这种有机结合才创作出工笔花鸟画活色生香的绘画意境。

构思立意 胸有成竹 立意就是立下创作意图，有了立意，才能考虑整体的表现手法。如笔墨的运用，色调的处理，构图安排，乃至画面整体巧妙组合，都应按照“立意”进行。

谋篇布局 经营位置 花鸟画的构图是十分丰富的，它取决于题材，服务

于内容，同时要根据不同的画面，进行合理的布局。一般构图中有如下几个方面必须加以考虑：

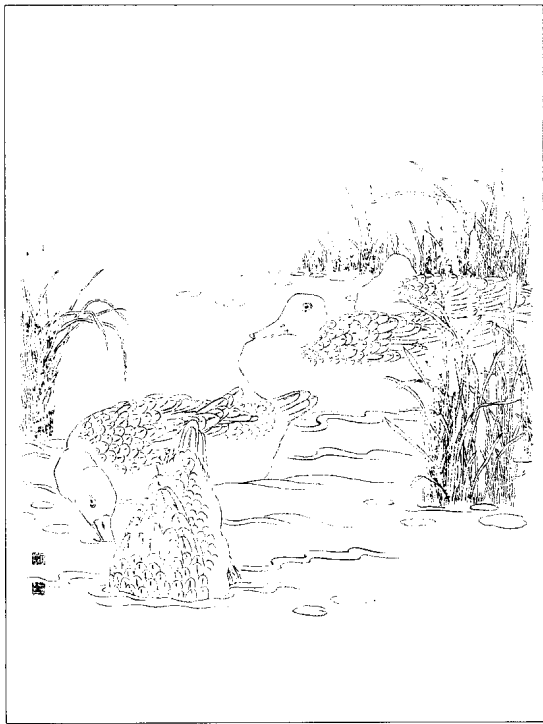
1. 主次分明 一幅画上的景物要有主次。立体物象是画面题材的重点和中心，在构图安排上要力求使主体的位置突出醒目。客体的位置可以隐蔽些，在层次处理上可以虚一些，切不可喧宾夺主，要主次分明。

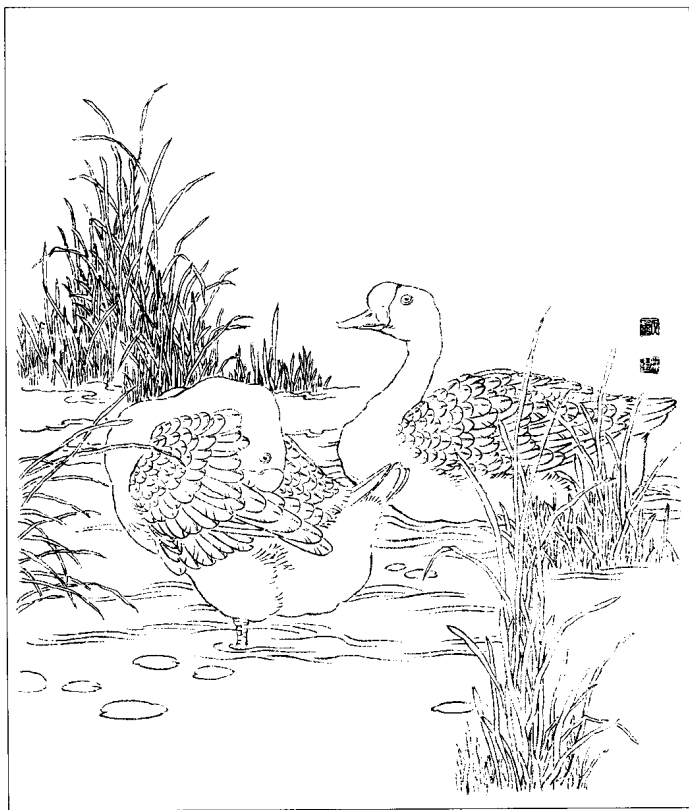
2. 虚实相生 画面上的虚实关系是构图学中一个复杂问题，概括的说就是多与少，疏与密，聚与散，清与浑，这也正是中国工笔花鸟画的魅力所在，和区别与西方绘画中所表现的不同文化背景和艺术审美境界。

3. 大小多少 是指画面上物象形体的大小，量的多少的对比关系，使对比更明显突出。大小并置使大者更大，小者更小。量的多少形成疏密聚散的节奏。如果大小并置，欲突出小可以调节色彩明度，纯度，或虚实关系。使大者淡而虚，小者醒目突出。

4. 藏露隐显 在花鸟画中经常出现藏露的处理手法。如只藏不露，画面形象不明确，不清晰；如果只露不藏，则显刻露而单调。有藏有露既丰富又耐看，才能使画面的景象更含蓄，境界更深远。

5. 疏密聚散 作画布局最忌平均罗列。要有疏密聚散的变化，才能有重点，有节奏。所谓“疏可走马，密不透风”，是指疏的地方要疏，密的地方要密。一幅画不但整体上看有整体的疏密，一个局部也有疏密的变化，一支花也必须疏密相间，密叶偶间枯槎，顿添新枝，疏密是相对的，疏

密相间方能不板结而有生气。

6. 互为呼应 画面上的物象，色调和形态必须互相呼应，相应成趣。一幅作品中凡有两种以上的物象，不论是从形式，内在的神，都要产生呼应关系。有了呼应，才能使画面的物象形成统一的整体。构图上呼应关系的处理一般从上下、左右、前后、主宾等各方面去考虑，使之能互为呼应，顾盼有情，相互生发，变化丰富，妙趣横生。

上述几种布局规律都不是孤立的，而是互相联系，互相为用的。只是从角度不同，表里不同，层面不同再去阐述前的经验，不可片面理解而要灵活运用。

辛勤探索，精研技法

1. 工笔白描 白描艺术是中华民族优秀的艺术遗产，是中国画的基本技法，也是中国艺术中独特的表现形式。白描以精

细的线条描绘物体的轮廓，以书法的用笔方法抒写物象的外形神态，因此对线的要求很高。各种线描的变化是由于不同用笔的方法形成的，因此，学会用笔是白描的基本功。运笔可分中锋，便锋，顺锋，逆锋。中锋勾出的线条边沿齐整光润，有挺拔浑圆感觉。便锋能产生峭拔多变的效果。顺锋苍毛，运笔的速度也影响线的效果，急则流畅飘逸，徐则涩滞凝重。顿挫是运笔过程中的停顿，使线产生节奏变化。还要注意变速度变方向时气不能断，在运笔衔接处要笔笔相互生发，笔断意连，发挥白描的魅力。

2. 双勾淡彩 这种画法兼有“白描”和“墨彩”的趣味，设

色要单纯中求变化，复杂中求统一，素淡中求明快，娇艳中求雅洁。淡彩是以水色为主要色彩颜料，所以设色时要简洁，渲染遍数要少而精，做到“色不碍墨，墨不离色”，既融合一体，又有笔情墨趣，以求清新，明丽的色彩效果。

3. 双勾重彩 重彩工笔画多用勾填与勾染的方式来表现物象。设色较厚重，晕染较困难，要特别注意设色顺序，用色的厚薄，用笔的轻重，用水的多少等问题。由于重彩工笔花鸟画的用色一般以矿物质颜料为主，所以染色时必须注意植物颜料的浓淡变化和色相的韵味。总之，要做到“厚中生津，色无泛白，染接自然。”双勾重彩工笔画的具体设色方法有：渲染（包括套染，先染后罩，先铺后染，承接套染），平染，混染，接染，积水，点染，烘晕，衬托，复勾，沥粉等。

白描画法步骤

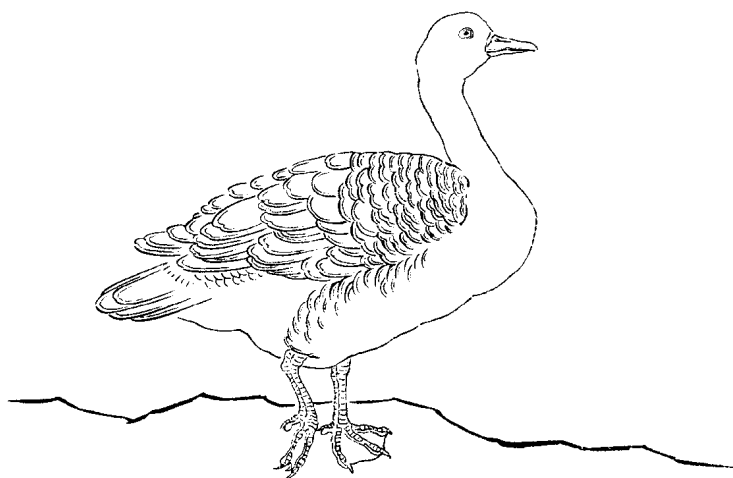
雁画法步骤图

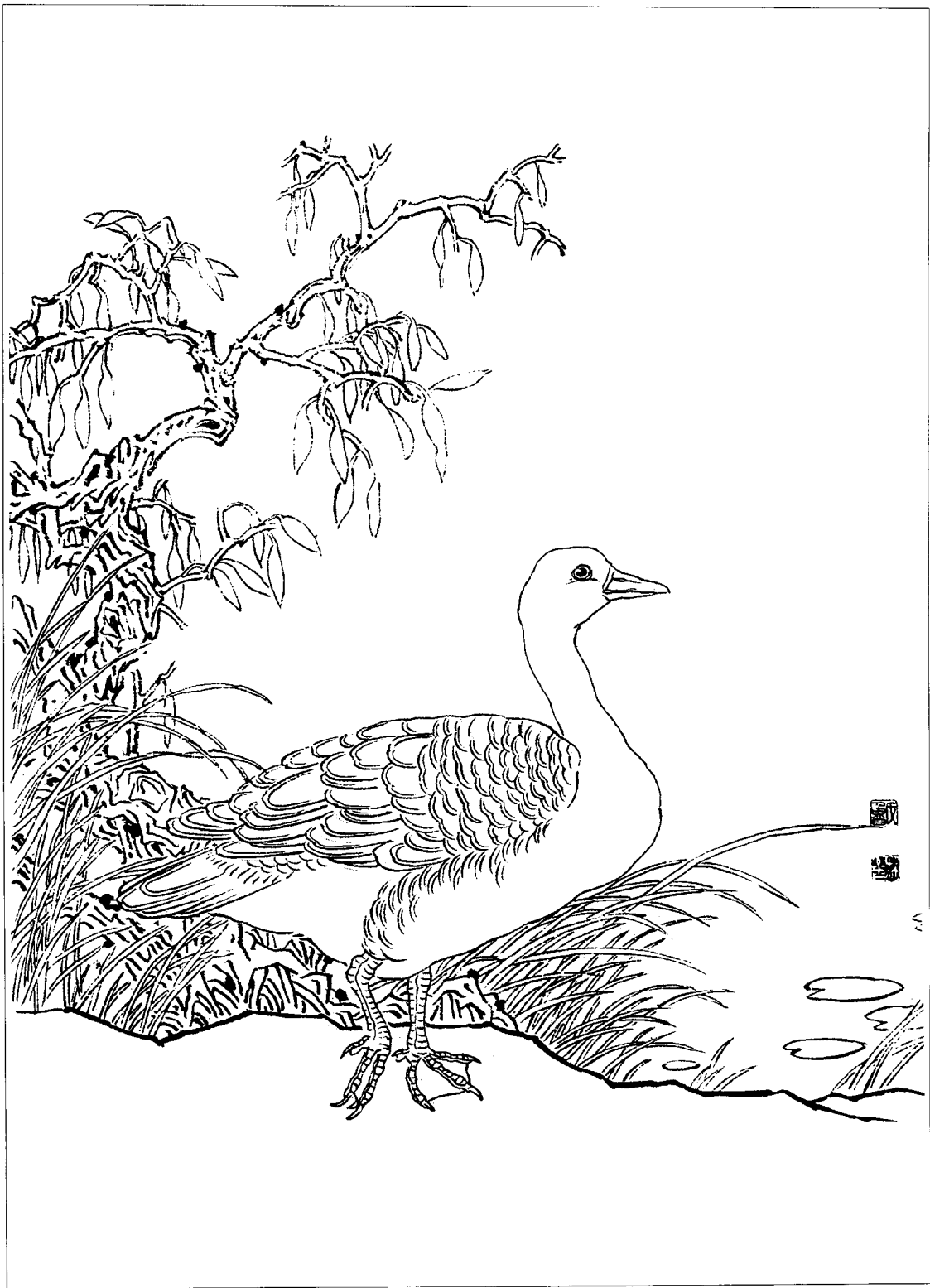
1. 起稿构图。

2. 用浓墨进行初稿确定。

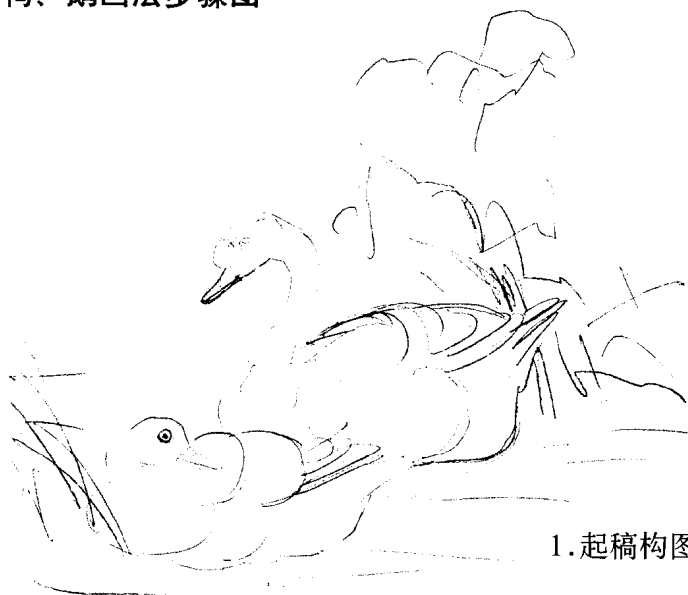

3. 将墨稿进行拷贝，力求准确，线条平稳而有变化。

4. 用中墨勾背景, 注意流露远近、质感。

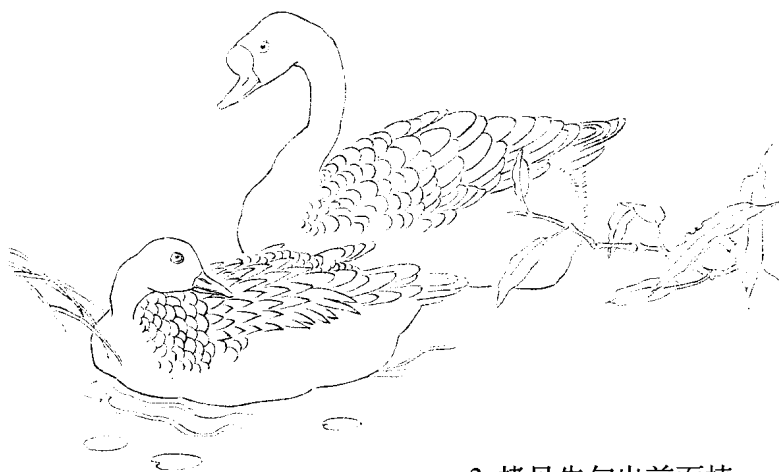
鸭、鹅画法步骤图

1.起稿构图。

2.用浓墨进行底稿确定。

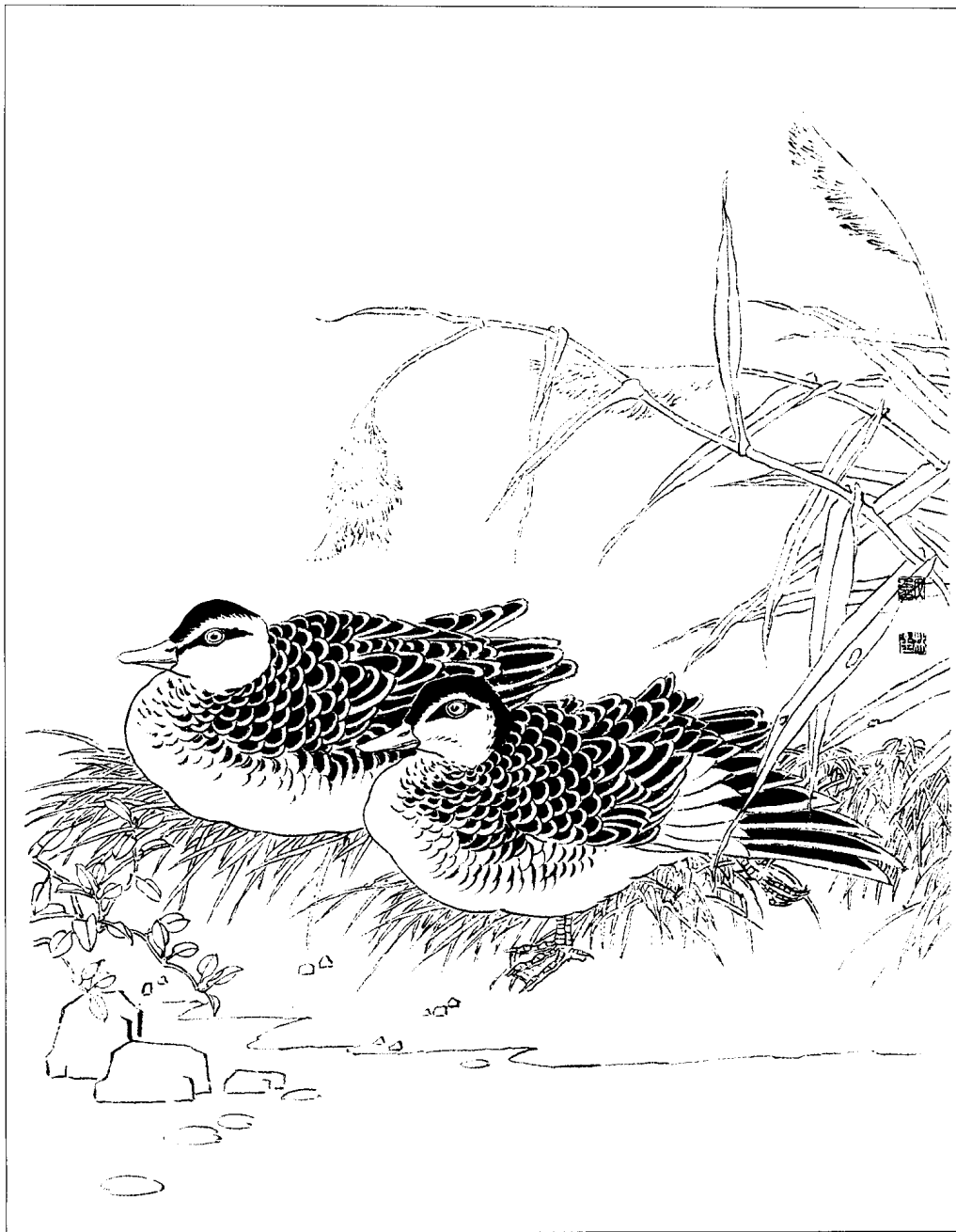

3.拷贝先勾出前面植物，后再勾鸭、鹅，线条要求轻松准确。

4.用浓墨填好鸭的羽片，这样与鹅形成对比，用流畅的线条画背景的植物，注意疏密关系。

白描作品赏析

双 栖 (鸭)

不论是传统和现代中国画都把疏密、虚实，作为非常重要的因素，白描也如此。如这幅白描作品，就利用了黑与白、疏密交错、起伏节奏等对比关系来完成的。

芦塘秋色(雁)

画面利用相偎在一起的群雁与植物的疏密关系，衬托着画面的层次，给构图增加了稳定感。

农家即景(鹅)

农家生活离不开劳动用具，这幅对角构图的白描作品将锄头、柳筐、杂草，作为画面的背景，衬托着鹅的生动形态，使作品体现了农家那种乡土气息和宁静生活。