

写 意 画 系 列

鸟禽 草虫要诀

江 苏 美 术 出 版 社

中 国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画禽鸟草虫要诀

李建章 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画禽鸟草虫要诀/李建章著. —南京:江苏美术出版社, 2000. 8 (2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1062-2

I. 画... II. 李... III. ①花鸟画:写意画—技法(美术) ②草虫画:写意画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40827 号

责任编辑	徐华华
	张 韫
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 禽 鸟 草 虫 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
江 都 印 刷 厂 印 刷
开本 787×1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001—20,000 册
ISBN 7-5344-1062-2

J · 1063 定 价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	禽鸟的自然形态	(5)
第二节	草虫的自然形态	(9)
第三节	画禽鸟的传统技法演绎	(10)
第四节	画草虫的传统技法演绎	(11)
第五节	画禽鸟的技法赏析	(13)
第六节	画草虫的技法赏析	(15)
第七节	构图解析	(17)
第八节	14 种主要的禽鸟草虫画法	(19)
第九节	画禽鸟草虫要诀	(48)

中国画基础入门

画禽鸟草虫要诀

李建章 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画禽鸟草虫要诀/李建章著. —南京:江苏美术出版社, 2000. 8 (2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1062-2

I. 画... II. 李... III. ①花鸟画:写意画—技法(美术) ②草虫画:写意画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40827 号

责任编辑	徐华华
	张 韫
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 禽 鸟 草 虫 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
江 都 印 刷 厂 印 刷
开本 787×1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001—20,000 册
ISBN 7-5344-1062-2

J · 1063 定 价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	禽鸟的自然形态	(5)
第二节	草虫的自然形态	(9)
第三节	画禽鸟的传统技法演绎	(10)
第四节	画草虫的传统技法演绎	(11)
第五节	画禽鸟的技法赏析	(13)
第六节	画草虫的技法赏析	(15)
第七节	构图解析	(17)
第八节	14 种主要的禽鸟草虫画法	(19)
第九节	画禽鸟草虫要诀	(48)

第一节 禽鸟的自然形态

禽鸟是恒温、卵生的脊椎动物。遍体生有羽毛，身体梭形，适于空中飞行。没有牙齿，而有角质的上下腭。有耳，没有外耳轮。它的下肢是跗蹠和爪。上肢是一对翅膀，像人的两臂，披有羽毛，便于飞翔。胸部高而且有力量，肌肉特别发达，胸骨中央突起，叫做龙骨，质很薄。骨骼内有空隙，所以体轻容易飞行。羽毛里面细密，外表坚硬，并有油质的感觉，不怕雨淋。

鸟对人类很重要，不仅是因为鸟有绚丽多彩的羽毛、婉转动听的歌喉，更重要的是鸟能消灭害虫，为维护生态平衡做出了巨大的贡献。世界上现有鸟约 9000 多种，依据它们的特征，可分为八大类：

1. 猛禽：嘴弯曲、脚强健并带有钩爪，翅膀坚强，善飞，性凶猛，视力好，以捕捉小动物为食。如鹰、鹞、鹭、隼等。

2. 攀禽：四趾两前两后，有利于抓持和攀援，嘴强健，常以足同时攀缘行动，食谷类虫类。如啄木鸟、鹦鹉、杜鹃等。

3. 鸠鸽：嘴短小而软，仅端部为角质。翅膀坚强，善于飞行，以果实谷物为食。如家鸽、岩鸽、斑鸠等。

4. 鸡鹑：适于地面奔走，不善飞翔，嘴短而硬，趾有力，能拨土觅食，有的有肉冠等特征。如家鸡、竹鸡、白鹇、野雉、孔雀等。

5. 涉禽：嘴、颈、足“三长”，生活于水边，适于捕食鱼类。如鹤、鹭、鹬等。

6. 游禽：嘴扁平，脚短，趾间有蹼，善游水，食鱼及水虫类兼食谷类。如鸭、雁、鹅、鸳鸯等。

7. 走禽：两翼退化，不能飞，奔走迅速，生活在非洲沙漠和草原上。如鸵鸟、鸸鹋、鹤鸵等。

8. 鸣禽：喜欢叫，体小翼长，食谷类及虫类。如八哥、百灵、百眉、麻雀、黄鹂等。

把禽鸟作为绘画题材，在中国传统绘画中叫“翎毛”。研究画鸟，要懂得骨骼、外形、翅膀、头、足、尾等形态。各类鸟有各类的特征，现以雁为例，作一般性的分析，举一反三，其它可类推去理解。但在画时必须认真观察，越具体越好。

一、雁的骨骼

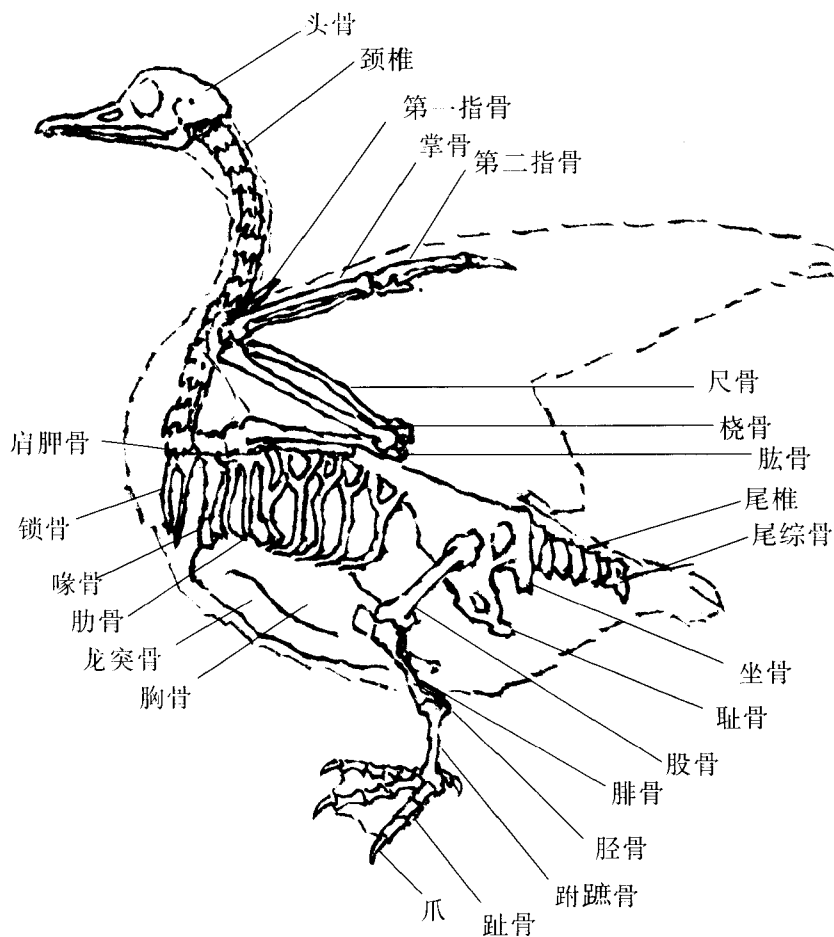
鸟类与人类同是脊椎动物，所以和人类一样，骨骼分为颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎。不过人类的脊椎方向是垂直的，鸟类的脊椎在胸椎以下却是横生的，而且胸椎、腰椎、荐椎及部分尾椎都联结在一块，成为一条综荐骨，只有尾椎最后一部向上翘起，与肌肉组成尾羽的支持构造。

雁的颈椎长，头骨比较小，两眼框位于头骨两侧，耳孔位于眼后，上下腭骨裸露向外突出形成喙。鼻孔位于上腭基部。雁的胸骨形成喙状骨，上方生着一个宽大的镰刀状薄骨板，叫做龙骨突，因善飞故发达。

胸椎骨、肋骨的前方、上肢骨以及锁骨都生在喙状骨上使其成为胸骨的主轴。

雁翅膀的骨骼形成“之”字形三段曲折，其关节能使翅膀在同一水平面上折合、展开和上下鼓动。

腿生于综荐骨上，但股骨较短，并生于腹侧，胫骨与腓骨合而为一，跗骨与趾骨也是合而为一，下接趾骨。四趾，三趾向前，一趾向后，趾端有爪甲。趾间有蹼。

雁的骨骼图

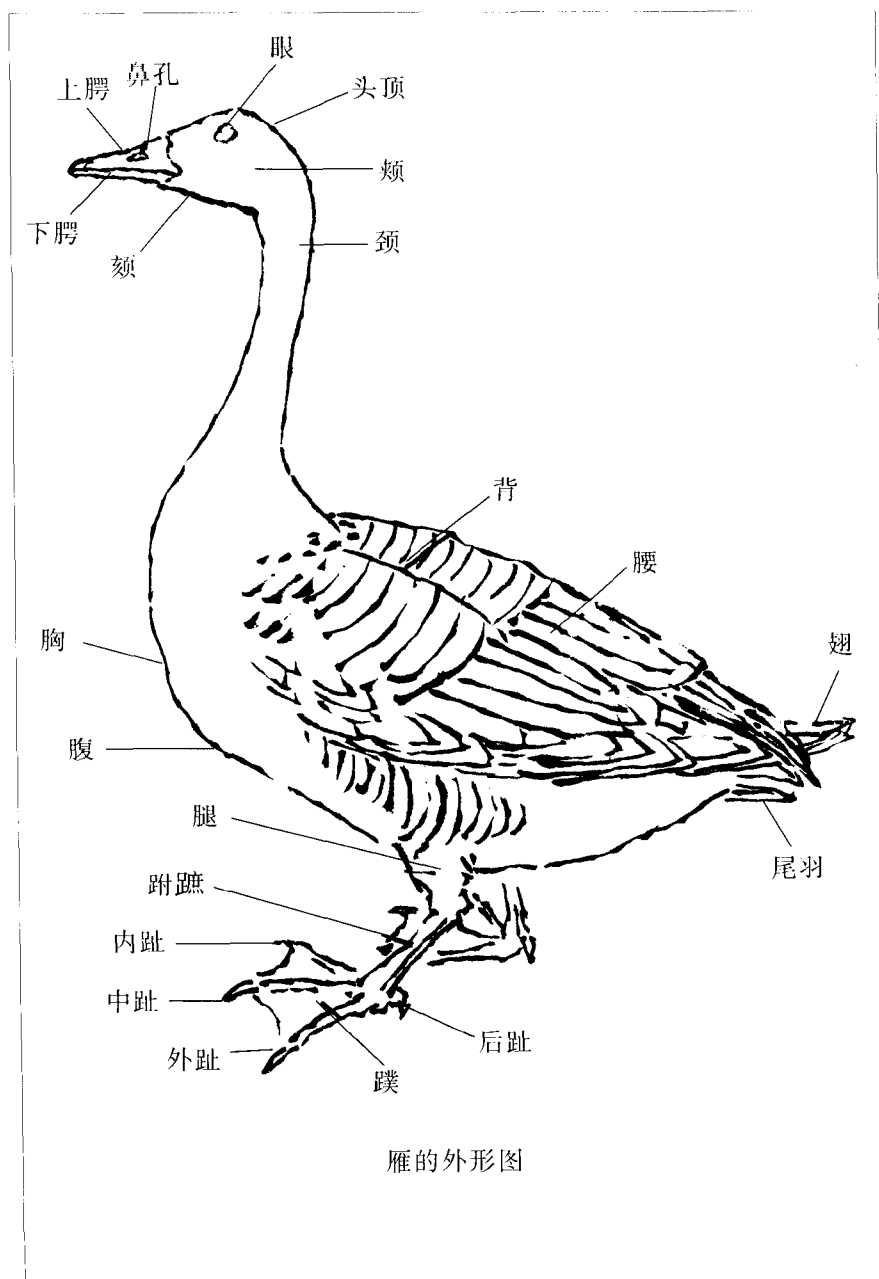
二、雁的外形

头部较宽长，眼睛位于两侧，邻接口缝的上方偏后、偏上。睡眠时下睑向上闭合，成上曲的弧线，与人闭目时上睑下垂的情况相反。眼珠不能转动，环顾左右靠颈部旋转。眼后外耳孔被羽毛覆盖。雁的上下颌，被有坚硬的角质鞘，上颌较下颌略宽，嘴不但能啄食、理毛，还是搏斗的武器，上颌生有鼻孔，鼻孔外围有鼻沟。

嘴的颜色：灰雁的嘴是粉红色，斑头雁的嘴是黄色，鸿雁的嘴大都是黑色，中间一点黄色。

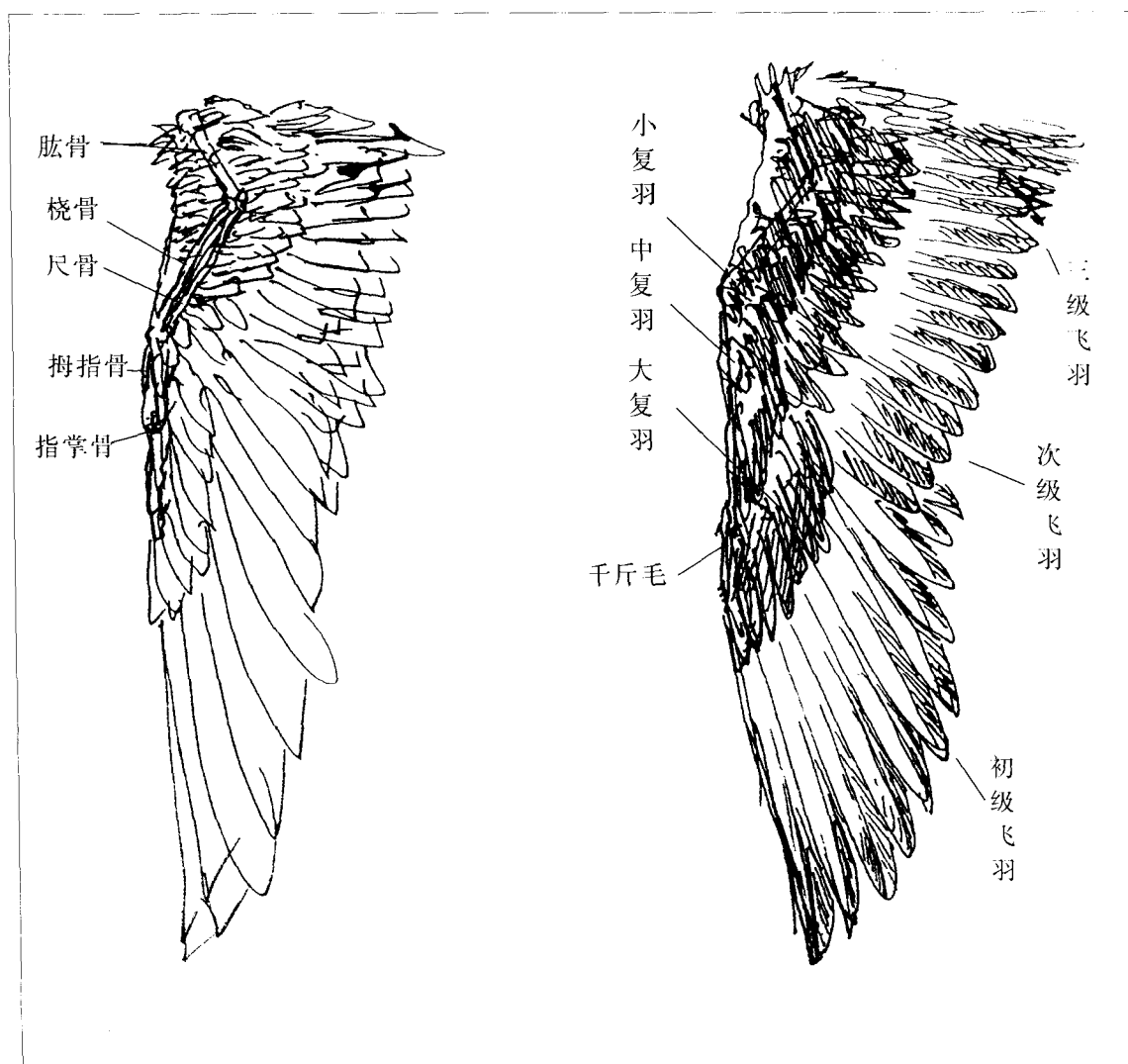
雁飞行时颈部直伸向前。

趾间有蹼，两足似浆，适于游水。

三、雁的翅膀

雁善飞，全身有强大的羽翎，生在翅膀上，飞翔时全部展开，各羽紧贴严密，栖止时各羽折合在背上，非常顺适，翅上的羽毛由生长的位置和作用不同，可分为飞羽、复羽、小翼羽三类。飞羽就是翅膀展向后方的坚硬的长翎。生长在指掌骨上的飞羽最长，称为“初级飞羽”；生长在尺骨上的飞羽略短，称为“次级飞羽”；生长在肱骨上飞羽很少，称为“三级飞羽”；上部为肩羽覆盖，生长在拇指骨上的几根纵列的小飞翎被称为“小翼羽”，也叫“千斤毛”，以之调节身体的平衡。覆盖在次级飞羽上的称为“次级复羽”，复羽分为大、中、小三种类型，依次像瓦片一样叠覆在翅膀上方，“千斤毛”覆盖在初级飞羽上。这些羽毛的排列，从翅顶面看(外面看)内边羽毛压住外边羽毛，从翅膀底边看(内面看)则相反。这种排列方式防风雨易折合。

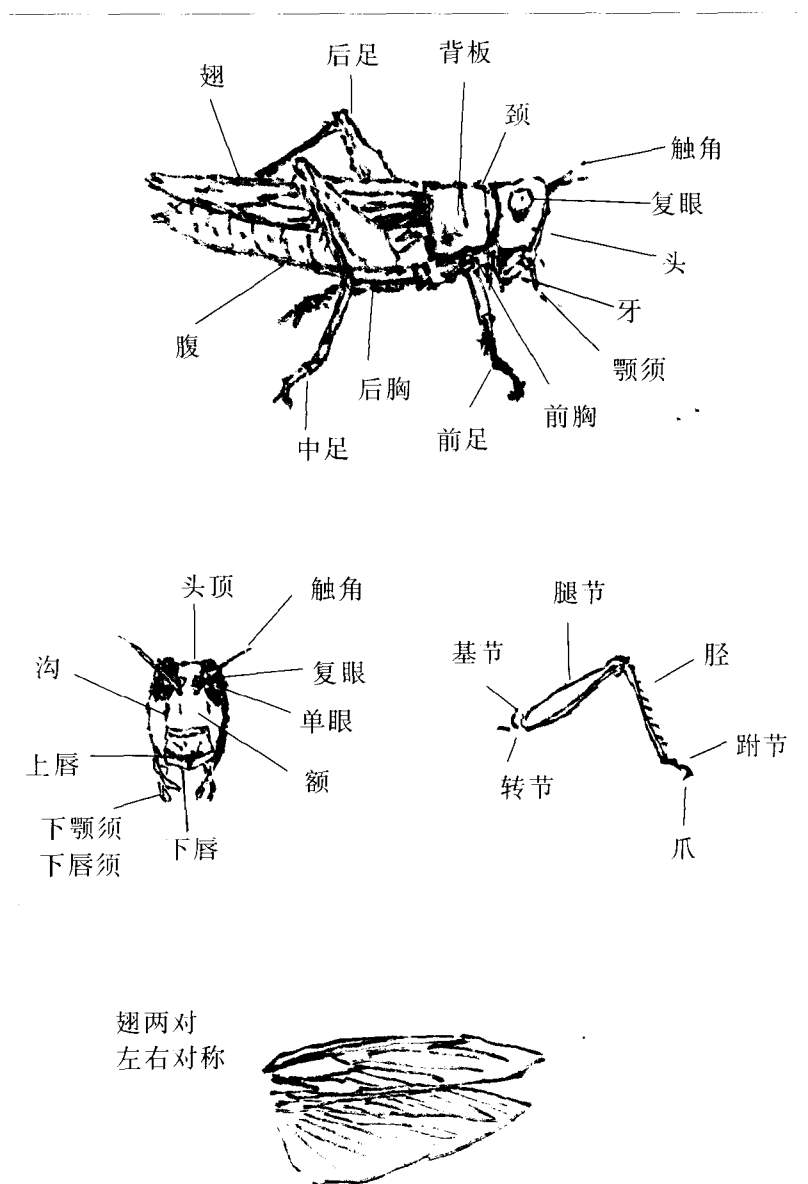
第二节 草虫的自然形态

学画草虫，要了解草虫的形体结构。

草虫的主要内容是昆虫，昆虫的种类很多，约占整个动物界的五分之四，是世界上最的一类动物。繁殖力强，食量少，遍布全世界。

昆虫体分成头、胸、腹三部分，头部是感觉和取食中心，胸部是运动中心，有三对足，通常还有两对翅，腹部没有足。幼体在生长发育过程中，大多要经过一系列变化，才能转变为成虫，这些变化就称为变态。

以蝗虫为例：

生活中的草虫是具体的，动态是具体的，画时反对用一般代具体。不过理解了的东西常常更容易感觉到它，更容易指导观察、深入生活。

第三节 画禽鸟的传统技法演绎

“春眠不觉晓，处处闻啼鸟”，鸟是人类的好朋友。我们的汉字“鳥”就是我们的祖先根据鸟的形象创造出来的，可见研究画鸟很早就开始了。古陶器、玉器、漆器上也见有禽鸟的花纹。长沙楚墓出土的战国帛画，画面上虽是以人物为主，但人物头上的凤鸟画得特别大，雄纠纠，气昂昂，向天空飞动，这是中国绘画史上发现最早的珍贵作品。

在人类发展史上，有的鸟被驯化为家禽，如鸡、鸭、鹅、鸽等。家禽也是人们喜欢的绘画题材。秦代的漆器，近年有所发现。湖北云梦县城西部睡虎地，出土漆器多件，花纹精臻，其中一漆盂，上绘一鸟二鱼，线条流利，状极生动，是现存秦代唯一的漆绘作品。秦瓦纹样常见的有朱雀、鹤、雁、鸡等。

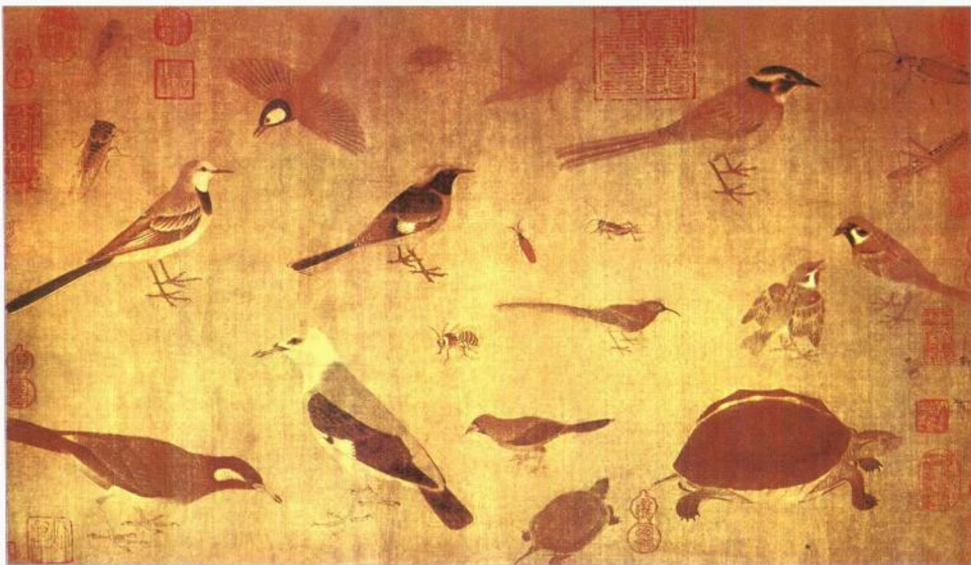
汉代的画像砖《弋射图》，荷叶田田，鸿雁高飞。

中国花鸟画的肇始，较山水画为早。新石器时代的彩陶上画有鸟、鱼、蛙及似花草的图案。殷周的青铜器上，花草、蝉、鱼、蛙、龙、凤的纹饰逐渐多起来。南北朝时期已出现不少画花画鸟的作品。这是花鸟画成为独立画科之前的萌芽状态。到了唐代，始成为专门画科。唐初薛稷为画鹤名手，冯绍正画鹰、鸡等甚为精妙，刁光胤画花木禽鸟、猫、兔。花鸟逐渐成为独立的艺术。这些绘画成就深深影响五代与两宋。约在五代，徐熙、黄筌两大派争鸣于南唐、西蜀，史称“徐黄异体”。徐即徐熙，黄即黄筌，他们风格不同，对后世影响很大。徐熙善画江湖汀花水鸟，情趣野逸，粗笔大墨，“落墨为格，杂彩副之，迹与色不相隐映”。黄筌善画鸟雀珍禽，画法是“双勾敷彩”，先用淡墨勾勒轮廓，然后施以浓艳的色彩，笔极精细，不见墨迹，史评“黄家富贵，徐熙野逸”。故宫博物院藏有黄筌的《珍禽图》。

到了宋代，花鸟画在写实的技巧上发展到了一个高峰。宋徽宗赵佶，皇帝没做好，作为画家确实贡献很大，他所画的翎毛，多用生漆点睛，高出纸面，几欲活动。黄筌的儿子黄居寀，以勾勒填彩为宗，为院体画派。徐熙的孙子徐崇嗣，“善继先志”，“绰有祖风”，形成了“没骨法”画法。元代花鸟画继承宋代，发挥很少。到了明代，取古法的意境加以变化，用极简要的笔墨表现花鸟的神形，这就是水墨淋漓的写意画，笔墨虽简而气韵生动。对后世影响大的有林良、沈周、白阳(陈淳)、青藤(徐渭)等，在徐体水墨淡彩的基础上放开笔墨，率意挥写。写意花鸟发展到明末清初直到今天，一浪高一浪。徐青藤奇肆狂放，气韵生动；八大山人，简笔变形，迈绝前代；扬州八怪更是笔酣墨饱，设色清新；赵之谦金石书画启迪近世；任伯年画法多变，清新活泼；吴昌硕法与草圣传，气夺天池放；齐白石衰年变法，力扫凡格；潘天寿登高攀险，出奇制胜；李苦禅天峰鹄鸟，英视眈眈；黄胄写生，足茧山川，终极一世。伟哉！林立的高峰！

第四节 画草虫的传统技法演绎

草虫也是人们喜爱描绘的对象，内容包括很广。史前半坡村出土的陶器上就有鱼的变形图案。古玉器、青铜器上也时有不少草虫纹样。今天我们能见到的最早的画有草虫的作品当推五代黄筌的《珍禽图》，除鸟外，上面画有蝉、蚱蜢、甲虫、蚂蚱、天牛、蟋蟀、蜂等，多到12只，画法是先用细而淡的墨线勾勒出虫鸟的轮廓，然后填彩，刻画精细，色彩艳丽，形象逼真。赵昌是写生能手，传有《写生蛱蝶图卷》，

珍禽图 五代 黄筌

晴春蝶戏图 宋 旧题 李安忠作

有“写生逼真，时未有其比”的赞美。他自称“写生赵昌”。宋人草虫画法工致，其如易元吉画花鸟、蜂蝉，达到很高水平；南宋李迪作品有《狸奴蜻蜓图》；法常画有蔬菜、翎毛及鱼、虾、蟹等，不敷彩色，任意泼墨，俨然若生。还有不少不署名的作品流传下来，《宋人画册》、《两宋名画册》中，《花蝶图》、《蛛猴图》、《游鱼图》、《粉蝶图》等可以看出两宋的创作风貌。

宋以后的画法走向是写意，或工写结合。清末居巢、居廉兄弟，主张“不能形似那能神”，善画草虫花卉，长立豆棚花架间，观察终日，用“没骨”、“撞粉”、“撞水”画法，得生动自然的表現效果，形成了“居派”特点。后有高剑父、高奇峰等发展了“居派”，形成了“岭南画派”。

清末任颐，观察对象，聚精会神，草虫画得极尽其态。最有影响的还应推现代齐

猫图 清 任伯年

白石，画草虫品种极多，功力很深。

继齐之后王雪涛，是画小写意花鸟草虫的大家。其草虫画法的特点是用色彩点染后，虚笔于结构处略加提醒，格外生动。

我国草虫画法在世界艺坛上独树一帜。草虫画作还将展开双翼，取得更大的发展。

第五节 画禽鸟的技法赏析

任颐(1840~1896年)字伯年,号小楼,山阴人。仰承家学,以楮墨自乐。观察一物,聚精会神,目识心记,必至领悟始罢。学宋人双勾,得陈淳、八大笔法,吸收众长。别开蹊径,画多巧趣,能以勾勒、泼墨、细笔、阔笔掺用,挥洒自如。上图《溪流飞禽》,飞禽几欲飞出纸面,造型严,动势大,以线为主,骨法用笔,清新活泼,别有风趣。“师造化,以形写神,形神兼备”是中国画的优良传统。

