

老年学书画

曹国鑑著

写意花鸟画技法

第七册 鸟类 ①

人民美術出版社

牡丹戴胜

ISBN 7-102-02198-4

9 787102 021980 >

ISBN 7-102-02198-4

J · 1889 定价: 12.00 元

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟画技法 第7册, 鸟类 (1) / 曹国镛著. -2版.
北京: 人民美术出版社, 2000.6 (2001.7 重印)

(老年学书画)

ISBN 7-102-02198-4

I. 写... II. 曹... III. 鸟类-写意画: 花鸟画-技法 (美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 62918 号

老年学书画

写意花鸟画技法 第七册 鸟类 ①

著 者: 曹国镛

出版发行: 人 民 美 术 出 版 社
(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 刘继明 陈杜宇

装帧设计: 刘继明

印 制: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2000 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 2 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 3

印数: 10001-15000

ISBN 7-102-02198-4/J · 1889

定价: 12.00 元

第七册说明

这一册是鸟类的第一部分,列举了鸣禽类的 20 种鸟,包括小型鸟和中型鸟。技法上以点染为主,兼及点、勾、丝、染;画法上,对不同鸟的形态、羽色,按照画法步骤都做了较为详细的讲解示意。每一种鸟都有多种不同动态的造型,书中图与文相结合,为习画者提供了有价值的资料。

目 录

鸟的画法概述	1
麻雀与燕子的画法	12
绣眼的画法	16
灰芙蓉鸟与蜡嘴鸟的画法	18
红点颊与蓝点颊的画法	19
珍珠鸟的画法	20
相思鸟的画法	22
画眉的画法	23
黄鹌的画法	24
戴胜的画法	25
白头翁的画法	26
鹌鹑的画法	26
太平鸟的画法	27
绶带的画法	28
喜鹊、山喜鹊与蓝鹊的画法	29
八哥与鹩哥的画法	33
鸟的动态图	37
示范作品	42

鸟 的 画 法 概 述

画鸟首先要了解其结构特征。鸟的主要部位是头、颈、背、翼、尾、腹、爪，画时各部位所处的位置一定要安排好。各类禽鸟在形态和结构上都有其不同的特征，要认真观察，尤其是动势的鸟，更应在神态和动态上注意其细微的变化。鸟的飞翔有其规律，将要起飞时的鸟先动尾，随之缩头展翅，爪趾紧踩枝干，身躯下探，用力向上顿时起飞。飞翔时腿爪长的伸向尾后，短腿的蜷缩于腹下。向上飞翔时昂首垂尾，两翼下掣；向下降落时头、颈、爪下伸，两翼上举。鸣叫的鸟下腮突起，脖子伸长，举头，两眼圆瞪。宿鸟一般眼睛的下眼睑包上，缩颈蜷足，呈睡眠状态。除了熟悉鸟类飞、鸣、食、宿的动态，还要对其生活习性有所了解，这些都有助于我们把鸟画好。

一 起稿

鸟的基本形态近似卵形，头部近似圆形。画时先以卵形确立躯干的部位，然后从不同角度移动圆形头部，从而在不变动躯体部位的情况下，画出许多不同姿态的鸟。这一

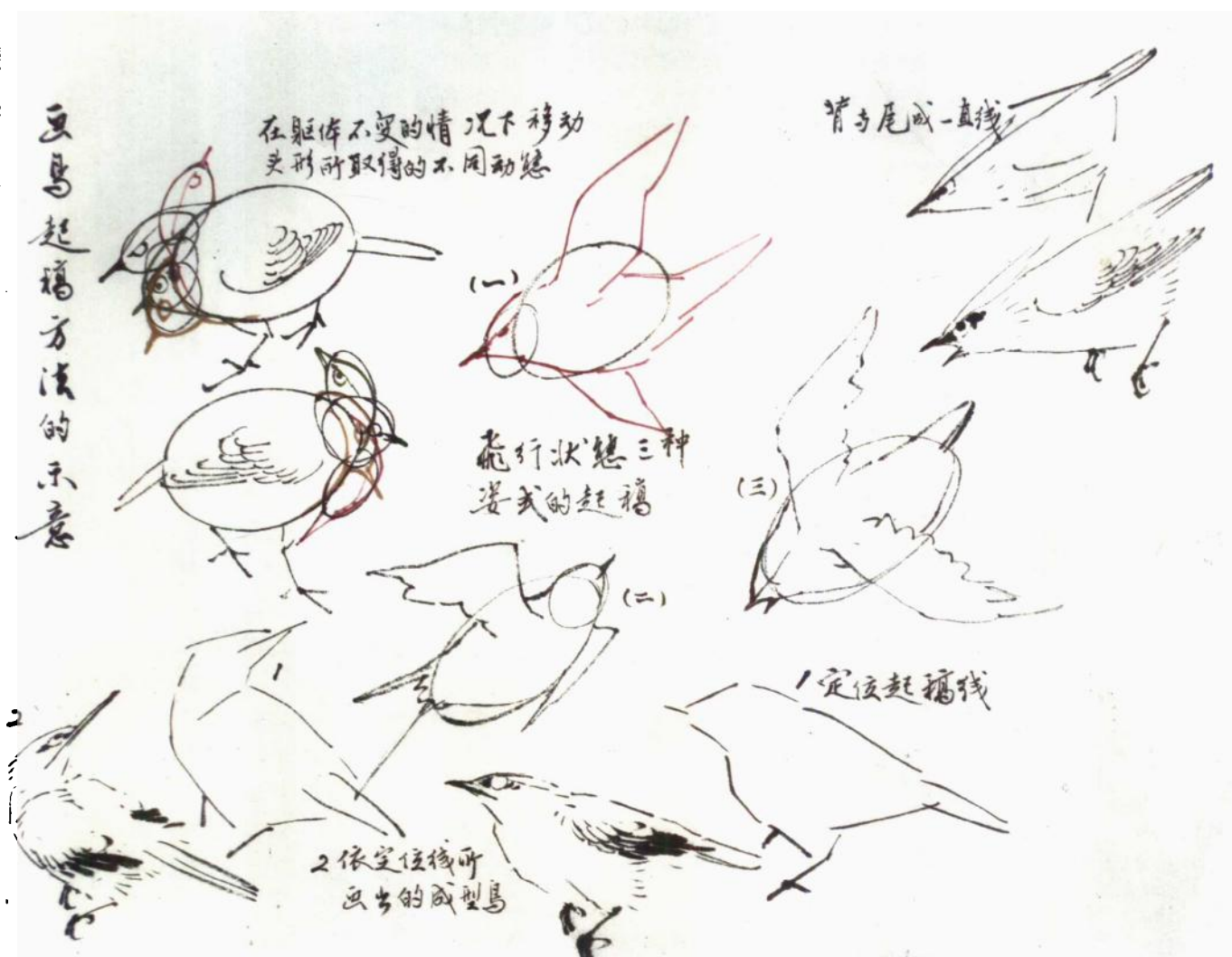

图1 画鸟起稿方法的示意

画鸟的落墨程序

一、确立主体结构比例
起稿定位

二、散锋

三、染出形体大部。
轮廓用实笔勾，线条（散锋）
以虚笔勾出部位

四、完成主体的全部
浓墨复勾，填色

五、染出落墨程序，实笔勾廓
(一) 淡勾廓

图2 画鸟的落墨程序

步练习对初学者掌握鸟类动态变化的基本形十分必要,有了这个基础,你可以随时变换画面上鸟的各种角度。正式起稿先用木炭条定出整体轮廓,粗略地以复线勾画背、腹、翅、头的位置,再按头和身的动势画尾,尾与躯干要成一直线。(见附图 1《画鸟起稿方法的示意》)

二 落墨

位置定好后,用淡墨明确嘴、眼、腹、翅及尾的部位,颈、背部分以散锋、淡墨表现其羽毛的蓬松。切勿用浓墨在头、背、腹的周围勾死轮廓。翅膀上的覆羽、飞羽以及尾羽,用淡墨勾点,半干时提加重墨。意笔表现覆羽、飞羽一般从大的结构着眼,画三层即可。附图 2《画鸟的落墨程序》中以黄鹌、仙鹤为例说明两种落墨方法的不同处,写意画鸟的正确落墨法应属前一种,用实线勾易显呆板。

三 写生与临摹

画鸟也要注意临摹与写生二者的结合,最初应选择画册、画谱中结构清楚的鸟进行临摹,再找相同类型的标本进行写生。通过写生认识形体结构的关系、比例及其特征,从而可以了解到写意画鸟的提炼、概括与取舍的方法。经过一段时间的练习,有了一定的基础,再转入对照真实鸟类的写生。

画鸟的写生方法主要是认真观察鸟的动态并加以默记,或抓形体大的动势用简练的线条做概括的记录,然后做细致加工。一般大型鸟比较笨重,动态结构好抓。小鸟特别好动,画这类鸟只能一方面依靠观察,另一方面,在纸上画若干不同动势的运动主线,然后根据它的头、尾、背、翅的细微变化,逐一在纸上补出各个细部,这样同时可以取得一种鸟的各种动态的变化资料。各类鸟的各个局部写生都要认真做,并在图旁用文字标注与之有关的一些说明作为写生的辅助。

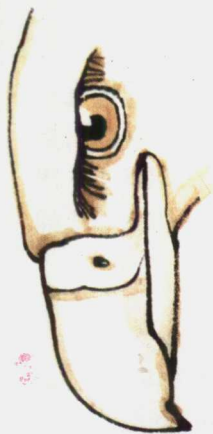
四 应注意的问题

1. 对鸟的主要部位可做适当地夸张、变形以突出其特点。如对嘴、眼、爪等部位在笔法上的强调,就有夸张与变形。李苦禅画鹰、王雪涛画鸟的点睛都属这种强调(见附图 3《鸟嘴不同类型示意图一》经过夸张变形后的鹰)。另外,笔墨虚实的运用在意笔画鸟中亦非常重要,如在画鸟的有些关节交接的地方时用笔要虚,要留有适当的空白。头、颈之间,尾、背之间,腹、胸之间等都应注意笔法上的虚实结合。头与背两者之间留出适当的空白,目的是表示脖子运转的灵活。

2. 鸟嘴上、下不要画得一样长短、宽窄,要上宽下窄、上长下短。上下之间的口缝最长。水鸟(涉禽)嘴突出地长,便于伸到水里捕捉食物。鸣禽的嘴明显的短小、坚硬,因为这些鸟主要是吃粮食。食肉类猛禽的嘴多带钩,如鹰、鹫的嘴。笔法上运用方、折、圆的结合,强调其嘴钩的锋利(见附图 3、4、5《鸟嘴不同类型示意图一、二、三》)。张嘴的鸟,嘴的会合线呈三角形。鸣叫的鸟要画舌头,舌的一端要向下弯曲,不能向上弯,也不要画成一直线。

3. 眼,是画鸟神态成败的关键。一切动物的传神都在眼睛的刻画上,眼神生动主要在于点睛。睛点在眼圈的哪个部位合适,是应该认真分析研究的,圆圆地点在当中必然呆板无生气。画眼要画在口缝之上,先勾淡墨眼圈,再以浓墨点睛。睛一般点在眼球的一侧,仰视的鸟点在左上或右上,俯视的鸟点在左侧,这样容易收到生动的效果。宿鸟,睛呈一线,画时用弯曲的一笔画在眼球的正中,即⊙形。

鷹的不同側面

白鶩

燕子

交嘴

經過誇張變形後的鷹

鴨

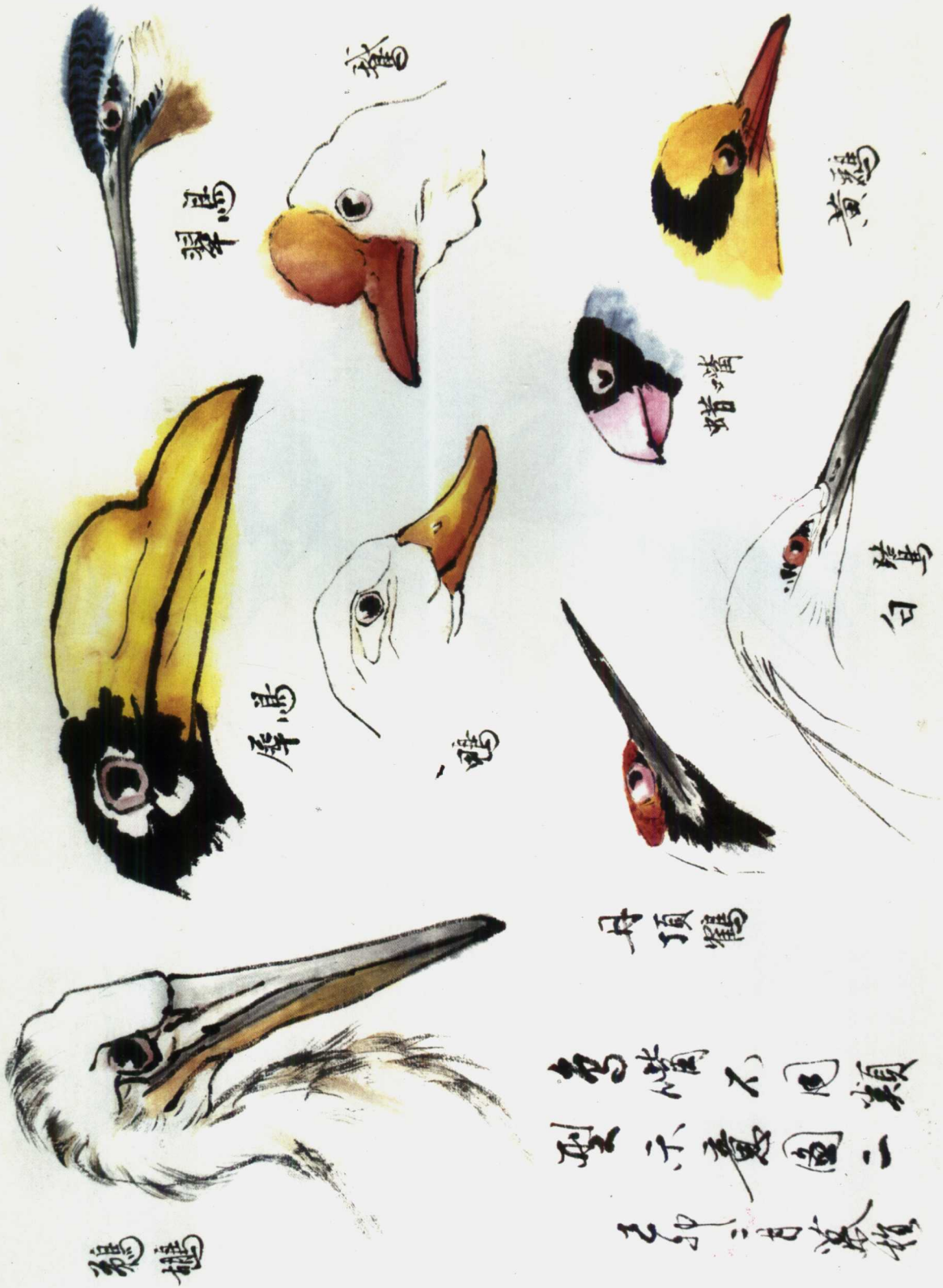
鸚鵡

雞

鳥嘴不同
類型示意圖一
姜復生印

图 3 鸟嘴不同类型示意图 1

鳥嘴不同類
型示意圖二
王卯三月養拙

图 4 鸟嘴不同类型示意图二

鳥嘴不同類型
示意图三

图 5 鸟嘴不同类型示意图三

形,如鸠、鹰之类;尖尾,尾羽长,尾梢形尖,如雉鸡类或绶带鸟等。(见附图 7《鸟尾的几种不同形态示意》)

有的鸟覆羽特别发达,尾羽往往被覆羽所遮盖,容易让人误将覆羽看为尾羽。仙鹤的黑色三层覆羽,盖在白色尾羽之上,也易被误认为尾羽。

长尾鸟的尾往往占据着画面的重要部分,增加了画面上的笔墨情趣。有一种画法是主尾自尾梢向下画,着笔重收笔轻,色宜饱满湿润。侧尾的排列对称,但要画得自然,张的幅度要有变化,绝不能把侧尾插向主尾,出现结构上的错误。如画喜鹊、蓝鹊都是这样。再一种画法是主尾自尾的根部(尾基)向上行笔,如画锦鸡。雉鸡的主尾用兼毫提斗笔饱蘸赭色墨,侧卧向上拖行,由粗渐细,至尾梢收笔出锋。其侧尾自上向下行笔或自下向上行笔酌情处理,根据个人的习惯和行笔的顺手与否灵活掌握。

6. 鸟类的飞翔,主要靠双翼摆动。翼是由飞羽、覆羽和翼羽所构成,不同类型的鸟在翼上亦有差异。翼又分圆翼、尖翼和方翼。(见附图 9《鸟翼的结构示意图二》)翼的不同形态)猛禽一类的鹭和鹰,其翼大而宽,以便于它的凌空翱翔。鹤、鸥、鹭一类的翼也属于偏大的一类,一般的中、小型鸟类,其翼与体型的大小成正比。

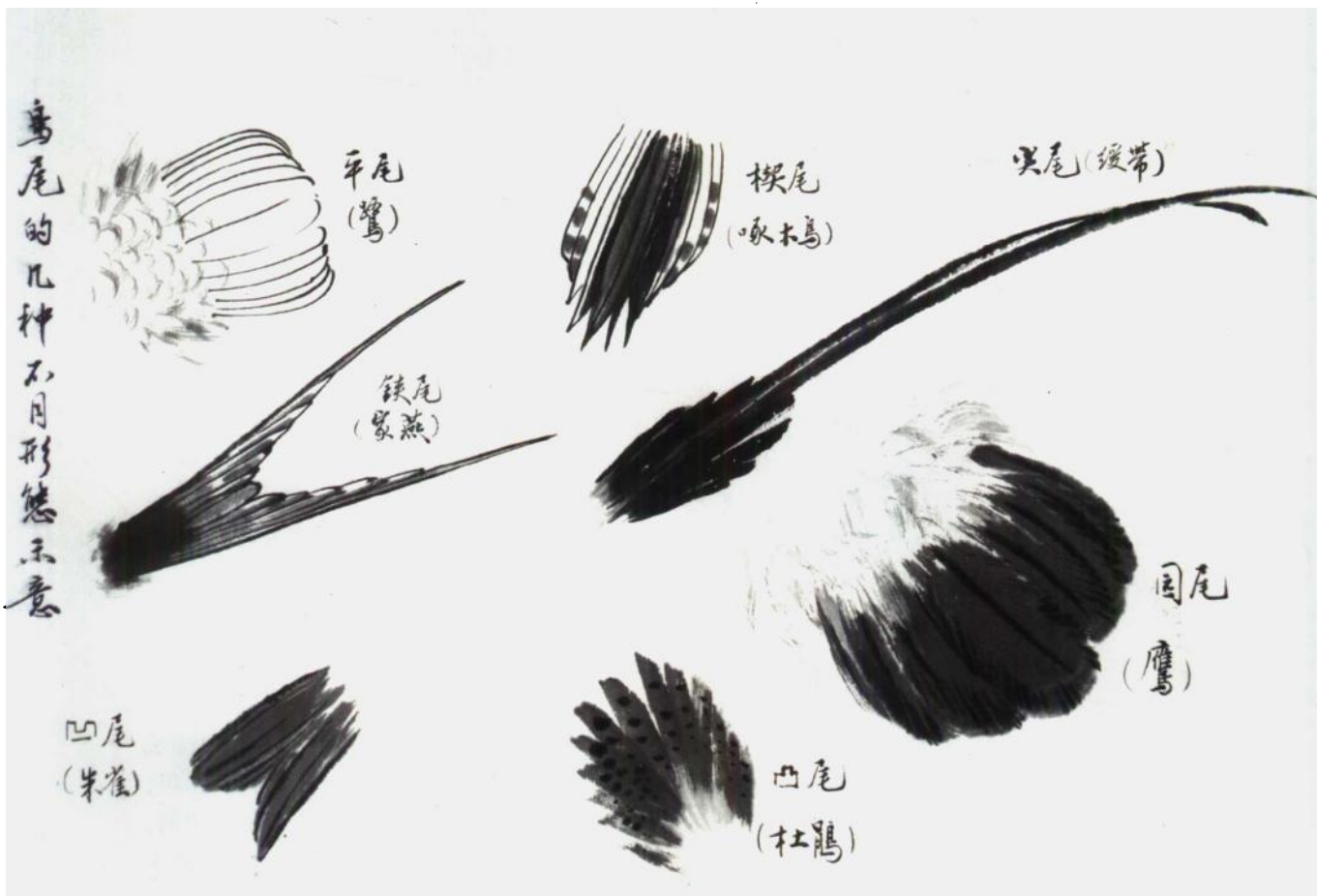

图 7 鸟尾的几种不同形态示意

图8 鸟翼的结构示意图一

图9 鸟翼的结构示意图二

画翼有湿笔点垛和意笔勾写两种方法,鹭、鹰一类猛禽的翼要用大笔泼墨点垛方显出其磅礴气势。鸥、鹭、仙鹤一类白色羽毛的禽鸟则适合用意笔勾写。以点、线结合的形式画翼,运用渴笔中锋和侧锋勾、丝笔法的转换结合及散锋的扫、揉、擦、写表现羽毛的蓬松和整体的虚实。前一种画法近似大写意,后一种画法纯属小写意。表现对象不同,手法上亦有所不同。(见附图8《鸟翼的结构示意图一》仙鹤的翼表与翼里)

五 写意画鸟的几种技法

1. 减笔点垛法

画减笔写意的鸟要掌握好形和神的关系,突出以形写神。其次是要掌握好墨韵,即浓、淡、干、湿的变化。笔法力求简洁概括,如齐白石画雏鸡,简单的几笔,一只毛茸茸的雏鸡惟妙惟肖地跃然纸上。这种画法刻意求简,贵简不贵繁。(见附图10《几种减笔点、勾雏鸡的画法与步骤》)

2. 披蓑法

这是传统小写意画鸟最常用的一种技法,由清代的华岳(新罗山人)所创造。披蓑法是按照羽毛的生长规律,应用于画面上丝毛的一种方法,用衣纹、叶筋一类的硬毫笔,画弯曲的细线,自中心向两侧铺开,呈扇形。由浅到深层层连缀相互交错或重叠,一组一组地展开,在浓淡墨勾、丝的基础上,再罩色来完成鸟的头、背、腹部的丝毛。用披笔散锋丝羽亦可。

丝羽毛时要掌握好笔法的密集与疏散,要相互协调,丝出的羽毛在整体感上要匀,不要过疏或过密,不要一味地重叠,造成笔法上的琐碎凌乱。细线一定要画软,有松软才有毛茸感。如行笔过硬就有小松针的感觉,就不是在丝羽毛了。

这种画法是先丝后染,丝染结合。运用得法很有羽毛的真实感。

3. 湿点法

这是近似泼墨的一种大笔点垛画鸟的方法,属大写意。小写意画法上也有所借鉴。湿点法的运用,首要的是笔墨的神韵。利用水墨在生宣上的渗化、自然形成的水印、浓淡相间的色块、墨色层次的对比、灵活多变的笔触等手段塑造形象。水分的运用、笔法的运用在其中也是主要的方面。所谓的墨韵,离开了笔和水是无从产生的。浓淡干湿、枯润苍秀无不出自笔墨,而水在其中是重要的媒介,水分控制得好,笔墨挥洒自如。反之,过湿容易漫漶无边,有损于形的完整;过干,笔墨枯涩满纸飞白,失去了湿点的意义,所以一定要得法。

4. 意笔的勾染与散锋的结合

意笔的勾染,在勾法上是草勾,相当于书法的行楷或行书的用笔,有中锋也有侧锋。用半干的兼毫笔,如小白云蘸淡墨勾写其主要部位的轮廓。在勾的同时兼用散锋(用吸水纸吸去笔上部分墨色,压扁笔锋使其披散)笔法画颈、背、下颊等部位蓬松的羽毛。顺其羽毛的生长规律,行笔可以有断续、有虚实、有重叠。由于着力较轻,往往实中有虚,所以这种方法有空灵洒脱的艺术效果。染色是大笔饱蘸色彩的意笔点染,不拘泥于细节,从整体的艺术效果考虑。散锋的运用,行笔要灵活,有聚有散,有的着意刻画,有的一带而过。笔宜半干,色宜偏淡。

此法主要用在表现白色或淡色鸟的画法上,如仙鹤、黄鹂、鹭、鸢等。再有表现禽鸟的某个局部,如苍鹰颈部竖起的松散的羽毛、腹及腿上的羽毛,也用此法表现。(见附图11《几种写意画鸟技法》)

任伯年色粉画鸡法

线管减笔点、勾雏鸡的画法与步骤

图 10. 几种减笔点、勾雏鸡的画法与步骤

图 11 几种写意画鸟技法

麻雀与燕子的画法

这里讲的是写意减笔画麻雀和燕子的方法。这种画法要抓好形体结构大的方面,删繁就简。

麻雀的画法

麻雀的用色比较简单,主要是赭石和墨。取形分正面、侧面和半侧面几种,就正面而言,头的歪正、颈的伸缩在不变腹部位置的情况下即可变换若干种姿态。

正面的画法:

以浓赭色横点一笔为头部。以清水笔笔尖蘸淡灰墨分左、右两笔自上而下竖点为腹部。趁湿以浓墨点、勾嘴和眼及颈部两侧的斑点。以淡灰墨点画尾羽。浓墨三笔画爪。

侧面的画法及半侧面的画法:

浓赭一笔横点头部,接着以两大笔横点背部。清水笔蘸淡墨,自嘴下起笔由细渐粗点画胸、腹。浓墨一笔勾上嘴,接连点眼,再一笔勾下嘴,点颈部一侧的斑点。浓墨点覆羽、飞羽及尾羽。深灰墨色点背部上的黑斑。浓墨写爪。(见附图 12《麻雀正面、侧面及半侧面的点垛画法步骤》)

图12. 麻雀正面、侧面及半侧面的点染画法步骤