

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua

Chuangzuo Jingdian Congshu

· 创作 技法

国画禽鸟

GUOHUAIQININIAO
CHUANGZUOJIFA

崔燕萍 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

画家简介

Brief Introduction

崔燕萍，字墨农，天津市人，斋号奇香小筑。毕业于天津美术学院，师从孙其峰、萧朗等著名教授，同时得到梁崎名师亲传指教。现为中国美术家协会会员，天津市美术家协会理事，天津市侨联委员，天津政协书画协会理事，天津艺术教育学院教授，高级工艺美术师。

作品入编《百年经典——中国美术全集》、《中国当代国画家辞典》，出版发行《小写意花鸟画技法探秘》、《崔燕萍国画作品集》，参加法国、日本等国及中国香港、台湾等地举办的展览，多次获奖，并被授予“中国当代书画艺术杰出成就奖”。

1982年 作品《花开灿若霞》参加全国青年书画展并获二等奖

1990年 作品《玫瑰》参加全国工艺美术大展并获金奖

1999年 在南开大学举办“崔燕萍中国画艺术展”

作品《朝阳》参加日本北海道水墨画大展，获一等奖

作品《朝阳》参加全国99名女画家“巾帼之星艺术展”，获银奖

2000年 赴澳门市政厅参加“庆回归中国画艺术展”

2001年 在深圳举办“崔燕萍中国画作品展”

2004年 在北京国际贸易展览中心举办“中国画家崔燕萍作品展”

作品《沃野金花》参加全国第十届美术作品展览天津作品展，获优秀奖

2005年 参加全国第三届书法艺术博览会，获金奖

2006年 由天津电视台录制的专题节目《崔燕萍专集》在国内播映

2009年 作品《蒸蒸日上》参加全国第十一届美术作品展览天津作品展，获优秀奖

2010年 作品《向日葵》参加法国巴黎“中国文化交流展”

国画禽鸟

创作

GUOHUAQIANNIAO
CHUANGZUOJIFA

技法

崔燕萍 著

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguohua

Chuangzuo Jingdian Congshu

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画禽鸟创作技法 / 崔燕萍著. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2013.9
ISBN 978-7-5305-5629-0

I. ①国… II. ①崔… III. ①写意画—花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第206442号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

唐山天意印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2013年9月第1版

2013年9月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 30.00元

序

翻开书画爱好者的来信，感觉他们对书画的爱，很真，很纯。他们对人生的感悟，对自然的热爱，寄情在作品中，用书画来滋润生命。同时他们也提出一些建议，是否出版一本讲授自然景物中鸟语花香的技法书，我热爱有生命力的小鸡、小鸟，它们也有婴儿般的眼神和情趣，也可以说是一种心灵的呼唤。书中不仅有禽鸟，还有牡丹、芙蓉、紫藤、荷花等。通过各种禽鸟的画法讲解，配有有丰富含义的花卉和景色，以飨读者，这对于普及和提高花鸟画的学习很有意义。

中国花鸟画具有悠久历史，是一种以花卉、翎毛、走兽、鱼虫、瓜果、蔬菜等为题材的绘画，其中翎毛类属花鸟画重要组成部分，也常常叫作禽鸟类。禽鸟是大自然的精灵，人类的朋友，与我们朝夕相处，使人们在五彩缤纷、百鸟争鸣的环境里，生活得更加美好。

小写意禽鸟是对画面形象的神韵、趣味、境界乃至人们心理活动进行描绘的同时，突出了绘画形式美的特征。因此我们用精湛的笔墨，注重表现物象外形逼真的基础上，精细严谨、概括夸张相兼，用有情调的笔墨松弛有度地表现禽鸟毛茸茸的质感、憨态可掬的神情、高傲不羁的风度及它们在自然中的生活习性与心理状态。爱极致才能绘极情，所以我们反复观察写生是十分必要的。写生不是对自然景物的单纯摹写，而是经过精细入微的体验和深刻的感受，经过提炼取舍，把那些美的瞬间，写生中所固有的状态和作者游走在自然中的遐想，深情地流露在笔中。

在进行花鸟画创作时经常想到要重建一套属于自己的笔墨规律，形成自我风格的个性。在我们这套教学书中，却是集中教学示范与范例，表现更多的是共性的东西，共性的才是大众的。

中国花鸟画作为一种高水平和内蕴的艺术形式，只有长期学习，锤炼糅合，才能使作品达到浑然一体而臻于完善的境地。我们驻足在自然之中，掌握一些绘画技法，用视觉描绘比兴我们心中的美好吧。

目录

一、禽鸟的结构和名称·····	1	《湖光照影》——创作展示·····	19
二、写生素材·····	2	(二) 仙鹤的步骤画法·····	20
三、动态创作·····	6	《竹鹤遐龄》——创作展示·····	21
四、小翎毛类·····	9	(三) 锦鸡的步骤画法·····	22
(一) 麻雀步骤画法·····	9	《春花如锦》——创作展示·····	23
《荷花麻雀》——创作展示·····	10	(四) 公鸡的步骤画法·····	24
《芭蕉麻雀》——创作展示·····	11	《加冠图》——创作展示·····	25
(二) 绣眼鸟步骤画法·····	12	(五) 鸭子的步骤画法·····	26
《晚翠争喧》——创作展示·····	12	《暖日》——创作展示·····	27
(三) 白头鸟步骤画法·····	13	(六) 白天鹅的步骤画法·····	28
《富贵白头》——创作展示·····	13	《碧水倩影》——创作展示·····	29
(四) 翠鸟步骤画法·····	14	(七) 黑天鹅的步骤画法·····	30
《晓色》——创作展示·····	14	《高洁至尊》——创作展示·····	31
(五) 小黄雀步骤画法·····	15	(八) 鹭鸶的步骤画法·····	32
《书林万卉同芳》——创作展示·····	15	《一鹭富贵荣华图》——创作展示·····	33
(六) 鹁鸪鸟步骤画法·····	16	(九) 孔雀的步骤画法·····	34
《凌云图》——创作展示·····	16	《锦羽春晖》——创作展示·····	36
(七) 举一反三画法·····	17	六、作品赏析·····	37
五、大翎毛类·····	18		
(一) 鸳鸯的步骤画法·····	18		

一、禽鸟的结构和名称

经过长期的写生训练和观察，我们了解到禽鸟是卵生动物，故体态呈蛋形，它们身体形状与羽毛的颜色各有不同，且生活习性各有特点，分为山禽、水禽、家禽、鸣禽、猛禽等。其外形特征大概分为：

1. 嘴的长短、嘴的形状，直的还是弯的、尖的还是扁的。
2. 腿的长短，一般生理特征是嘴短的腿短，嘴长的腿长。
3. 头部形状，前额、眼、耳、冠特征不同。
4. 翅尾的长短，尾部形状，覆羽和飞羽形态。
5. 主体颜色，贯眼纹，羽毛翅斑等等。

一般情况下，爱吃谷物的禽鸟嘴短厚有力。爱吃鱼虾的水禽嘴阔而扁。山禽嘴短尾长，水禽尾短嘴长。孔雀与鸡类的脚有距，脚皮组织如鳞片。鸳鸯与鸭类的足有蹼。猛禽嘴勾且目锐，爪似铁钩强而有力。掌握这些特征，在创作中就会得心应手了。

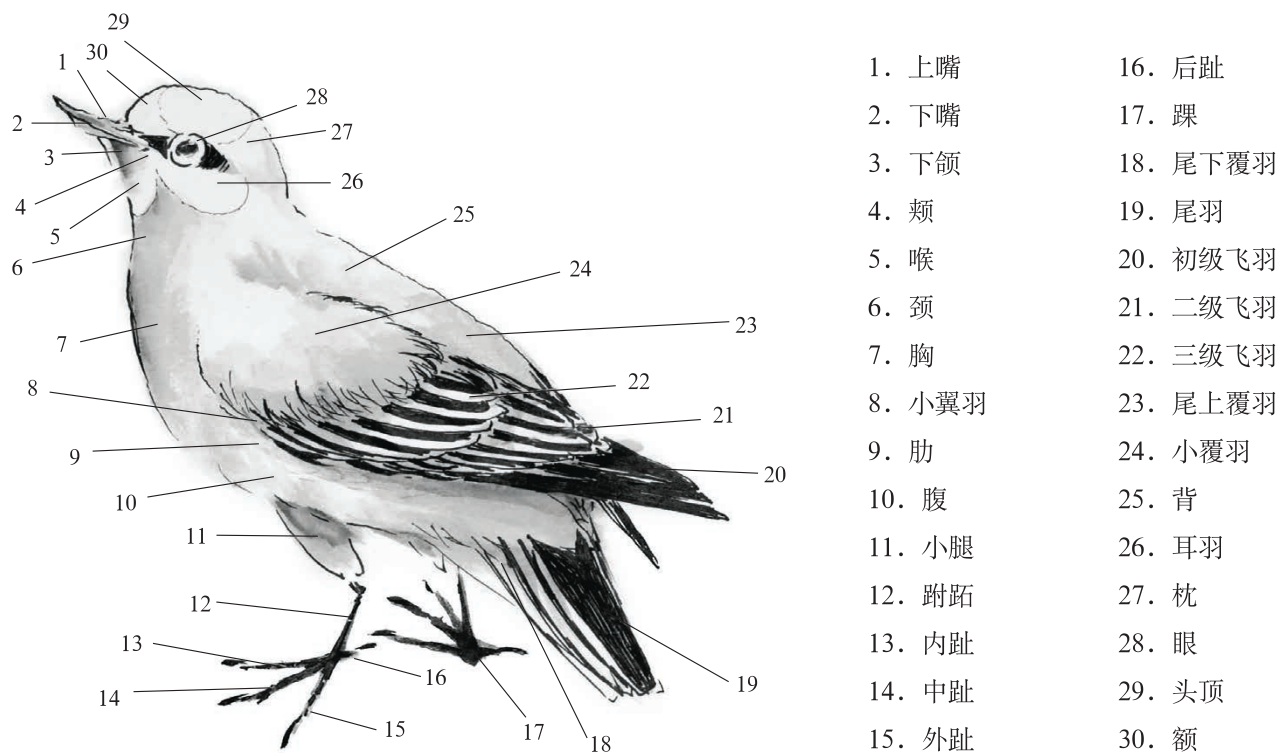
翎毛类分为小翎毛、大翎毛两大类。

小翎毛——燕子、麻雀、翠鸟、鸚鵡、柳莺、画眉、伯劳、鹊……

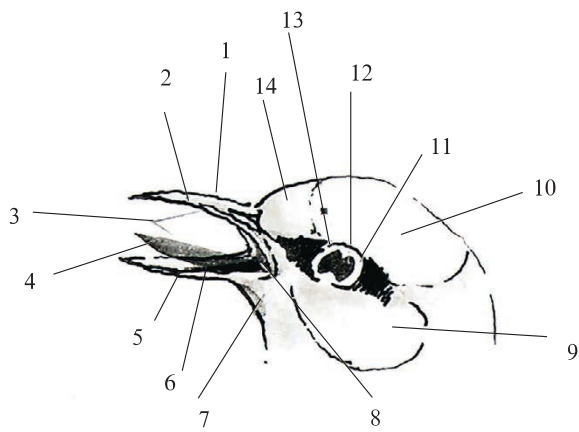
大翎毛——鹤、鹰、鹭、孔雀、鸳鸯、鸡、鸭、鹅、雉、鳩……

在练习中，画好鸟的动态不是简单事情，它们飞鸣、啄跃、觅食、理翅、顾盼的生活情态十分有趣，要掌握其透视关系，必须了解鸟的形体结构和各部位名称（图一）。

自古至今，人们用符号、图案祈祷五谷丰登，用花鸟赞喻盛世美好，因此天人合一，大自然景物和我们心灵相融，作者心里的美好呈现在作品中。

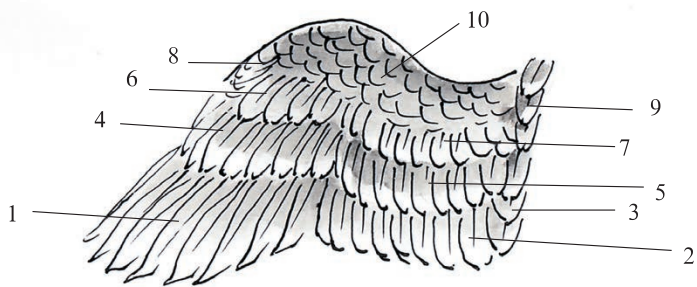

图一 身体结构名称

图二 头部结构名称

- 1. 嘴峰 2. 上嘴 3. 喙缘 4. 舌
- 5. 嘴底 6. 下嘴 7. 下颌 8. 嘴裂
- 9. 耳羽 10. 头顶 11. 虹影 12. 瞳孔
- 13. 眼圈 14. 额

图三 翅膀结构名称

- 1. 初级飞羽 2. 二级飞羽 3. 三级飞羽
- 4. 初级大覆羽 5. 大覆羽 6. 初级中覆羽
- 7. 中覆羽 8. 初级小覆羽 9. 肩羽
- 10. 小覆羽

二、写生素材

三、动态创作

四、小翎毛类

(一) 麻雀步骤画法

(1) 站立麻雀

中锋用笔画出口缝线，勾眼，用重墨画出前后贯眼纹。赭墨色一笔画出头部、额前（实笔）、枕后（虚笔）。两笔画出翅膀，重墨点飞羽。用淡赭墨画腹部，最后画尾、爪，白粉点下颌。

(2) 飞动麻雀

两只飞鸟，一正一侧。画出两只麻雀的嘴眼，注意有张有闭的口型，头背部赭墨为主，重墨点写飞羽，用笔肯定，体现出翎毛的质感。淡墨画腹部，点颈部斑纹。画出脚爪，下颌点白粉，嘴施朱色。

《荷花麻雀》——创作展示（96cm×60cm）

用提斗大笔泼洒荷叶，一笔墨完成，浓淡枯润相宜，滋润的墨气水气盈然在叶面上。狭长的蒲草错落有致，一只麻雀跃然纸上，打破了荷塘的寂静。此幅作品的特点是线与面的强烈对比，一片荷叶，几笔细草，简单至极的寥寥数笔，画出了荷塘的大境界。

《芭蕉麻雀》——创作展示（96cm×60cm）

信手泼洒的芭蕉叶，酣畅流荡。随意自然中体现了作者的真性情，可谓智巧双畅，心手相应。