

白描



禽鸟画法

传统线描技法详解

张华 编绘



Báimiao Qiniǎo Huàfǎ

白描禽鸟画法

传统线描技法详解

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangjie

张华 编绘



安徽美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

传统线描技法详解. 白描禽鸟画法 / 张华编绘. —
合肥：安徽美术出版社，2015. 1
ISBN 978-7-5398-5347-5

I. ①传… II. ①张… III. ①白描—花鸟画—国画技
法 IV. ①J212. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第194113号

传统线描技法详解·白描禽鸟画法

Chuantong Xianmiao Jifa Xiangjie · Baimiao Qinniao Huafa

编 绘：张 华

出 版 人：武忠平 选题策划：马 涛

责任编辑：赵启芳 责任校对：司开江

装帧设计：刘文明 校 对：陈 琳

责任印制：徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）

社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）

经 销：全国新华书店

印 刷：陕西天丰印务有限公司

版 次：2015年1月第1版

2015年1月第1次印刷

开 本：889 mm×1 194 mm 1/12

印 张：4

字 数：60千字

印 数：4 000册

书 号：ISBN 978-7-5398-5347-5

定 价：20.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

前言

禽鸟的形象千姿百态，深受人们喜爱。在我国传统绘画和工艺美术作品中，禽鸟形象是常见的选材与表现对象。历代花鸟画大家层出不穷，无论是宫廷画还是文人画，无论是古代还是近现代，花鸟画之佳作数不胜数。而禽鸟形象是花鸟画视觉关注的重点，因此，掌握禽鸟的画法是从事绘画的人们必修的基本功。

随着互联网和高速、高清摄影技术的发展，人类不仅可以获得大量珍稀种类禽鸟的图片和影像资料，而且可以捕捉并记录禽鸟的万千姿态。许多过去不为人知的禽鸟的形象越来越多地出现在我们的视野和生活中。这些都为新时代花鸟画技法的提高和花鸟画的发展提供了便利条件。

禽鸟的外形结构分为头、颈、躯干、双翼、尾和爪，其最突出的特征是有一对用于飞行的翅膀。由于生活习性的不同，不同种类的禽鸟的翼、喙、尾和爪的形态千变万化。要理解禽鸟的造型特点，就要研究其骨骼结构、肌肉特点以及羽毛生长规律。深入细致的观察是认识与表现禽鸟形象的基础，而能够敏锐地捕捉到禽鸟的动态并将其传神地表现出来是禽鸟绘画技法的关键。

这本《白描禽鸟画法》在参阅照片和写生的基础上，对禽鸟的解剖结构、羽毛特点及用笔、用墨方法都做了图示，并附有大量的白描图例和作者的示范作品。力图引导初学者在观察与写生的基础上，借助摄影作品和网络资料进行进一步的研究与练习，通过对造型功力的打磨以及对用笔技巧的锤炼，使读者能够逐步掌握形神兼备的艺术表现技巧。希望本书能成为初学者临摹、练习以及美术爱好者进行创作的实用参考资料。

因编者水平所限，书中难免会有疵谬和不足之处，敬请读者批评指正。

张华

2014年5月于西安

目 录

一、禽鸟概说	1
（一）禽鸟概述	1
（二）禽鸟骨骼示意图	3
（三）鸟体各部位名称示意图	3
（四）禽鸟翅膀羽毛名称示意图	4
（五）禽鸟爪的结构示意图	4
（六）禽鸟头、翅、尾、爪的特征	4
二、白描绘画工具材料	6
（一）笔	6
（二）墨	6
（三）纸、绢	6
（四）砚	6
（五）颜料	7
三、白描的艺术特色和用笔要点	7
（一）白描的艺术特色	7
（二）白描的用线特点	7
（三）白描的用笔特点	7
（四）白描用笔的动作要求	7
四、白描禽鸟的画法要点	8
（一）禽鸟嘴	8
（二）禽鸟眼	8
（三）禽鸟羽毛	8
（四）禽鸟爪	8
五、白描禽鸟图例	9

一、 禽鸟概述

（一） 禽鸟概述

禽鸟在中国传统绘画中常与花卉一起表现，故此类题材绘画被称作“花鸟画”。早在魏晋南北朝时期，禽鸟就开始作为专题描绘对象，代表画家有擅画雁的顾恺之，还有史道硕、陆探微等，历经隋唐、五代，出现了以画鹤著称的薛稷、边鸾、刁光胤以及因《写生珍禽图》著称的黄筌。在众多大家的推动下，花鸟画在两宋时期达到了兴盛期。赵佶、崔白、林椿等院体画家重视写生和体验生活，追求生动而传神的笔意，他们的作品题材多样，技法精到，对后世花鸟画产生了深远的影响，在中国绘画史上具有重要的地位。禽鸟的活泼和生动无不见证了人类与禽鸟在大自然中长期相处的历史，深刻反映了自然的生命力与人类心灵的一种对应。可以说喜欢禽鸟、表现禽鸟已经成为一种人文精神的寄托，花鸟画已经成为人类文明不可或缺并独具东方特色的艺术表现形式。

禽鸟按生活环境大致可分为山禽和水禽两大类，按照生活习性又可分为涉禽、游禽、猛禽、攀禽、鸣禽、雉禽、走禽等。涉禽多栖于浅水中捕食鱼虾，嘴、颈、脚都很长，例如鹤、鸕、鹭鸶等。游禽喜欢在水中游泳，嘴扁平，脚短，趾间有蹼，多捕小虫和鱼虾，和例如海鸥、野鸭、鸳鸯、雁、信天翁等。猛禽双翅强健有力，嘴形如钩，脚趾尖锐，性情强悍，专门捕食小动物，例如鹰、鹫、鸢、隼等。攀禽多数上嘴呈钩形，下嘴较短，足趾二前二后，能攀抓在树干上，例如鹦鹉、啄木鸟等。鸣禽为雀形目鸟类，嘴和脚比较小，喜欢鸣叫，大多属于小型鸟类，例如莺、画眉、几维、伯劳、黄鹌、八哥等。雉禽属于栖地类禽鸟，身体较大，毛色美丽，尾长，嘴形与鸡类似，多生长于山林及矮木丛中，例如锦鸡、长尾雉、孔雀等。走禽指善于行走或快速奔跑而不能飞翔的禽类，例如鸵鸟等。

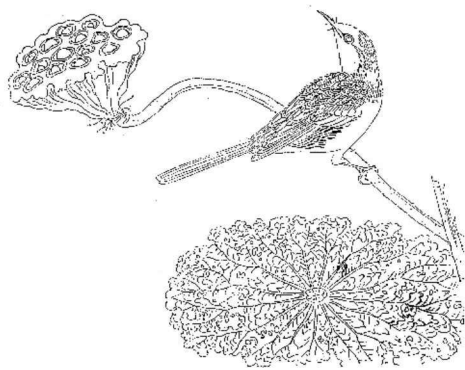
无论禽鸟在种类上有多大的差异，其基本结构特点和运动规律都是一致的。因此在学习描绘鸟类之前，不仅要具备熟练的绘画技巧，还应该了解鸟类的形态特征、羽毛的生长规律和生活习性等。只有熟悉并掌握了鸟类的这些结构关系，才能描绘出准确、完整、生动的禽鸟形象。



《榴枝黄鸟图》宋·佚名



《山楂蜡嘴图》宋·佚名



《疏荷沙鸟图》宋·佚名



《瓦雀栖枝图》宋·佚名

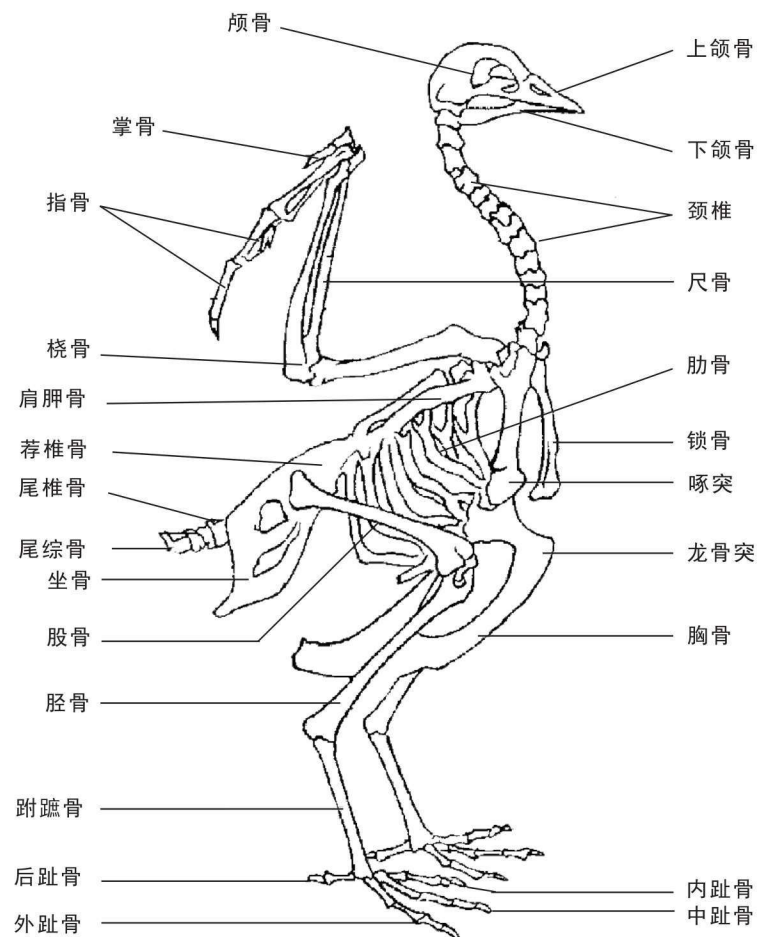


《梧桐蜡嘴图》宋·佚名

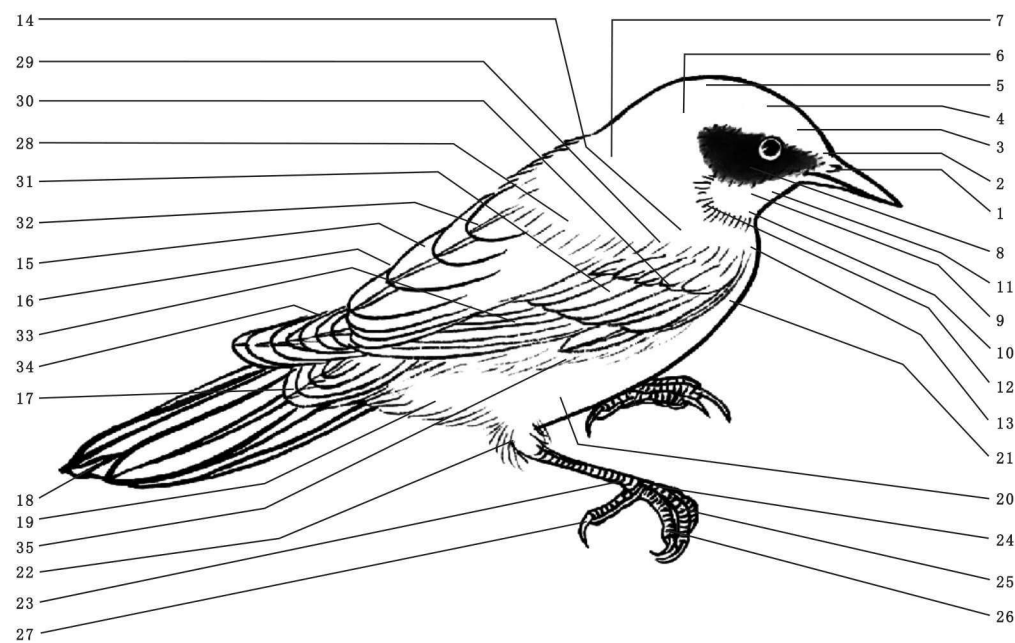


《枯树鸂鶒图》宋·佚名

(二) 禽鸟骨骼示意图

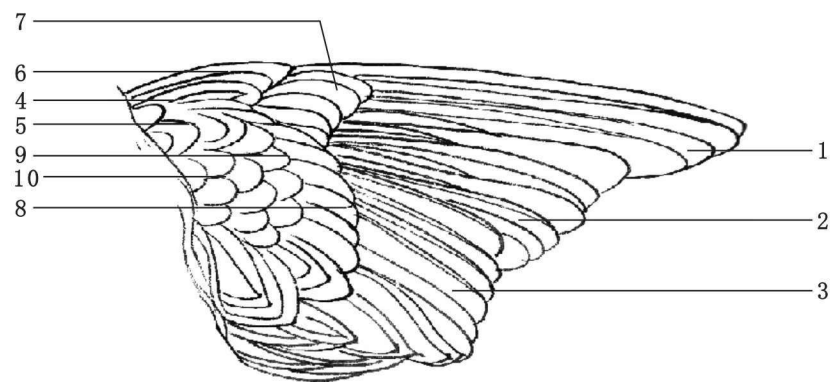


(三) 鸟体各部位名称示意图



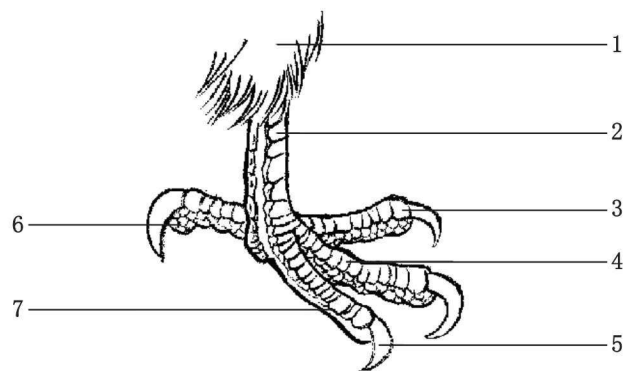
1.嘴峰 2.眼先 3.前额 4.头顶 5.枕 6.颈项 7.下颈 8.耳羽 9.颊 10.喉 11.颈 12.颈侧 13.胸 14.肩间部 15.下背 16.腰 17.尾上复羽 18.尾羽 19.尾下复羽 20.腹 21.肋 22.腿 23.跗蹠 24.内趾 25.中趾 26.外趾 27.后趾 28.肩羽 29.小复羽 30.中复羽 31.大复羽 32.三级飞羽 33.次级飞羽 34.初级飞羽 35.初级复羽

(四) 禽鸟翅膀羽毛名称示意图



1. 初级飞羽 2. 次级飞羽 3. 三级飞羽 4. 肩羽 5. 小复羽 6. 大复羽
7. 初级复羽 8. 大复羽 9. 中复羽 10. 小复羽

(五) 禽鸟爪的结构示意图



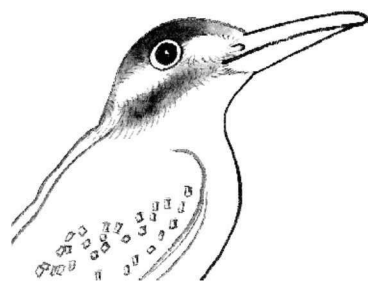
1. 胫骨 2. 跗蹠骨 3. 内趾 4. 中趾 5. 趾甲 6. 后趾 7. 外趾

(六) 禽鸟头、翅、尾、爪的特征

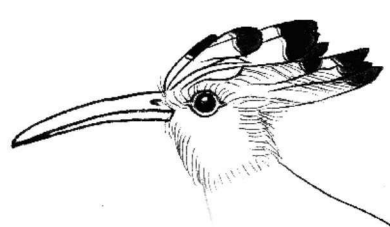
1. 禽鸟头部



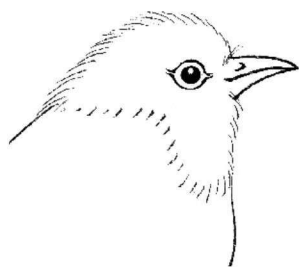
白头翁



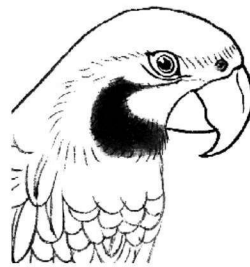
翠 鸟



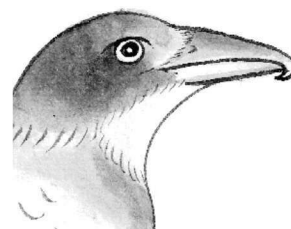
戴盛



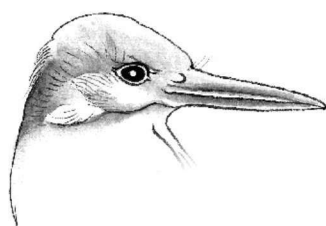
灰腹秀眼鸟



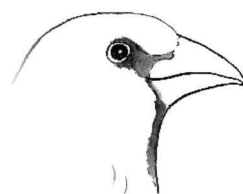
鸚 鵡



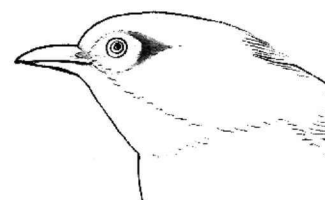
鷹



啄木鸟



蜡嘴鸟

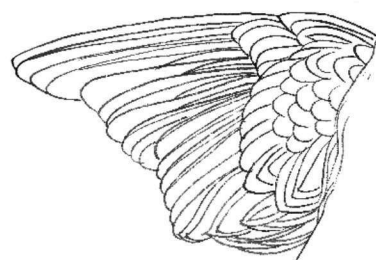


棕腹大仙雀

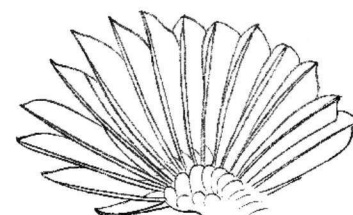
2. 禽鸟翅膀



尖翅膀



宽翅膀

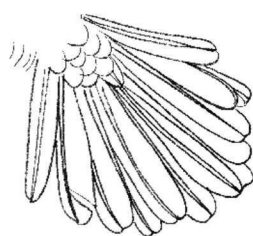


圆翅膀

3. 禽鸟尾



凹 尾



平 尾



燕 尾

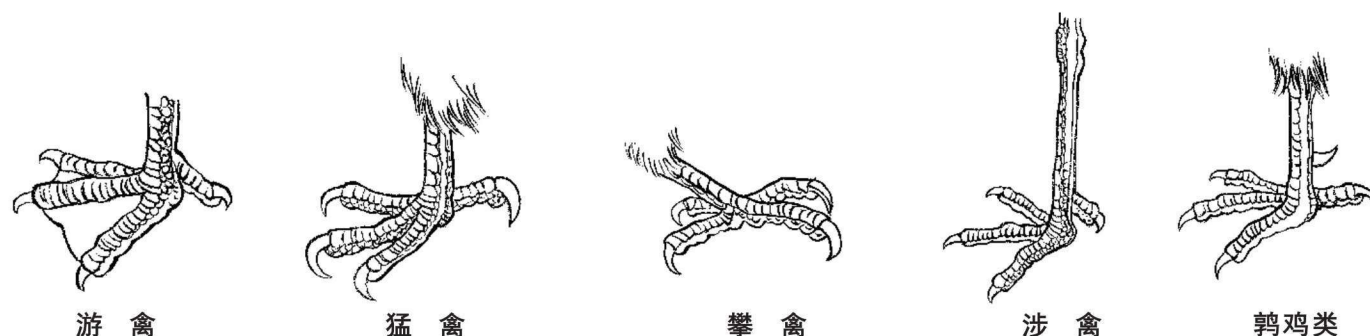


楔 尾



圆 尾

4. 禽鸟爪



二、白描绘画工具材料

(一) 笔

1. 勾线笔

勾线笔以狼毫笔为佳，笔锋要挺劲而有力，富有弹性，如鼠须笔、红毛笔、蟹爪笔、衣纹笔、叶筋笔等。

2. 染色笔

染色笔宜选用软毫笔（狼毫、羊毫兼制），此种笔刚柔并举，易吸水分，如大、中、小白云笔等。

3. 底纹笔

底纹笔宜选用羊毫笔，此种笔吸水量大，柔软随意，如排笔、扁刷。



(二) 墨

墨分“油烟墨”和“漆烟墨”两种。绘画多用“油烟墨”，其墨色又黑又亮，层次丰富。研墨时要重按轻推，不能太快，这样墨质才能柔和、细腻。瓶装书画墨汁使用方便，但墨色欠深厚。



(三) 纸、绢

国画用纸品种繁多，白描禽鸟画主要用熟宣和熟绢。熟宣为生宣刷胶制成，特点是不起毛、不吸水、不漏色，可多次着色。熟绢薄而透明，质地细腻，柔韧性好。绢分生、熟两种，白描用熟绢是生绢经胶矾锤压，使绢丝呈扁平状而制成的，适合工整细腻的勾线和着色。



(四) 砚

砚台种类较多，著名的有端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚等。以质坚细润、容易下墨为好砚。



（五）颜料

国画色分为“矿物色”与“植物色”两类。矿物质色由矿石研制而成，富丽厚重、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等；植物色也称“水色”，色薄而透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、曙红等。白色由牡蛎壳研成粉末，调胶制成。



三、白描的艺术特色和用笔要点

（一）白描的艺术特色

白描是中国画重要的表现形式之一，以单纯的线条勾勒作为造型手段，通过线的粗细、长短、曲直、方圆、轻重缓急、虚实、疏密、顿挫、刚柔、浓淡、干湿等的有机结合来塑造形体，在对自然物象深刻理解的基础上进行主观创造，以达到抒情和表意的目的。白描不仅可以独立存在，而且也是中国工笔画着色的基础。

（二）白描的用线特点

白描的用线最明显的特点是：不追求形象的写实感和逼真感，而关注其神采和气韵，特别强调“概括明确”“简洁匀净”的特点。在构图上力求单纯，虚实、疏密的对比要强烈，线条的处理要体现出装饰性、韵律性，防止碎乱、呆板、松散等毛病。白描追求简而不薄、繁而不乱，画面要有层次，有折叠，有掩映，有隐藏。白描不仅是为了界定物象的轮廓，而是为了塑造形体，而且在用线上要讲究，线条的组织、穿插、开合、呼应、疏密、纵横以及线条的抑、扬、顿、挫、转、折、提、按等都要有很强的韵律美感。

（三）白描的用笔特点

白描造型在用笔上要体现质量感、体积感、动态感和空间感。因此，用笔很重要，主要有以下要求：

一是“平”。“平”是指用力要平均，执笔平稳，起止分明，笔笔送到。线条要遒劲有力，“如锥画沙”。运笔过程要顺畅连贯，还要注意笔与笔之间的映带关系，使有节奏的、气脉连贯的线条顾盼生姿，在相互呼应中焕发出美的力量，体现出内在的活力。

二是“圆”。“圆”是指要中锋用笔，无论直行还是转弯都要保持笔锋在墨迹的中心，转折处要如“折钗股”，要含蓄有力，使线条从内部发出有生命的力量，就像卷曲的铁丝，圆润而有韧性。

三是“留”。“留”是指用笔要沉稳，使笔迹在运动中均匀自然，行笔要慢，笔力凝纸，力求不急、不躁、不飘、不滑，有始有终，如“屋漏痕”，线条要沉着刚劲，以体现内在的骨力。

四是“重”。“重”是指落笔要有力，线条要力透纸背，如“高山坠石”，切忌轻飘、浮滑、僵硬、死板。通过肩、肘、腕和手把力量传到笔尖，使线条产生一种内部生发出来的支撑力。

五是“变”。“变”是指用笔要有变化，要灵活而不滞，转折处疾徐、轻重相生，如“飞鸟投林，惊蛇入草”，富有表现力，这些变化主要表现为线条的快慢、提按、转折、顺逆、虚实等要呈现出不同的效果，用线布局要虚实相生，以体现用笔的节奏变化。

（四）白描用笔的动作要求

1. 起笔要藏锋

起笔时，欲向右行笔时要先向左顿笔藏锋，然后再向右行笔，欲向下行笔时则要先向上顿笔藏锋，然后再向下行笔，这样勾出的线条才遒劲有力。

2. 行笔要平稳

行笔用力要均匀、稳健、有力，要有顿、挫、转、折。

3. 收笔要回峰

行笔欲停时，要把笔锋向来的方向收回，这样勾的线条才有头有尾，切忌在线条勾到最后时把笔往外挑、扬等，那样会使线条轻浮无力。

四、白描禽鸟的画法要点

画白描禽鸟的一般顺序是先勾嘴、眼、头、后颈，再画背、翅、尾以及喉、前颈、胸、腹，最后画腿和爪。因各部位的结构、质感不同，勾线时用笔、用墨也要有所区别。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，指实掌虚。勾短线时手指与腕部要灵活配合，勾长线时腕、肘、肩要协调配合。

(一) 禽鸟嘴

勾勒禽鸟嘴时，用笔要挺劲，墨色宜浓，以体现禽鸟嘴坚硬的角质构成。应注意嘴的方向，尤其是禽鸟嘴上凸起部分的结构和鼻孔的结构，线条要细而有力，嘴角处应略粗一些，做顿锋收笔。上嘴线条略呈弧形，居中；口缝线略粗，最长；下嘴底线条细挺，最短，与喉相接。

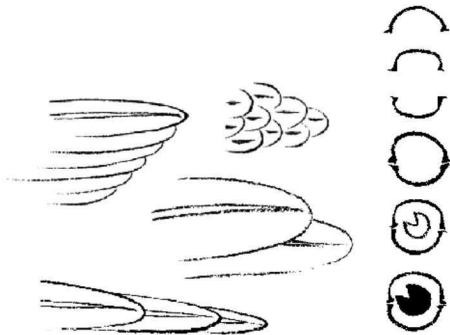


(二) 禽鸟眼

禽鸟眼睛包括眼睑、眼球、瞳孔三部分，头顶两侧有纯白色眉纹。勾眼时应先画上半圆，至后眼角处顿笔，后画下半圆，画好眼睛再画眉纹。一般用重墨画眼睑，用浓墨画眼球，用焦墨画瞳孔。瞳孔的位置应与禽鸟的视线一致，在不同角度看要与头部的透视变化协调统一。用中锋画出瞳孔的形状，再由小到大缓慢运笔画成。瞳孔处要留一个小缺口，以表现眼球上的高光点，使眼更有神。

(三) 禽鸟羽毛

勾勒小毛时要用细笔中锋虚入虚出，要注意羽毛的生长顺序，勾勒翅膀的翎毛时用笔要流畅、挺硬，墨色宜浓。勾画时应从最上一层开始，往下一层画去。羽轴决定毛片的长势，要画得自然附体，可勾成双线，也可勾成单线。画羽枝时笔墨要干湿适中，滋润中要略见飞白，以显出光泽和松动的效果。尾羽要画得灵活轻松，与腰的衔接处要虚空灵动。勾勒鹅、鹰等大型禽鸟时，其颈、背、胸、腹部的羽毛可概括成片羽状，可以把毛笔压扁刷出笔触。



(四) 禽鸟爪

画禽鸟爪时用墨宜浓，要有重量感，以体现鸟爪的强劲有力。爪的阳面用线要平直，关节处要隆起；爪的阴面要用断续的弧线勾出趾下肉垫的质感。要先勾轮廓再勾鳞甲，关节处鳞甲窄而密，非关节处鳞甲宽而疏。勾画鳞甲时用笔应挺硬，转折处圭角显露；勾画肉垫时用笔应柔和而圆转。要画出禽鸟爪丰润见骨的感觉，并与鸟体动态协调一致。站在地上的禽鸟，各趾应紧贴地面，左右脚两个中趾应平行；当禽鸟爪攀抓枝干时，趾应紧握枝干，各趾的弯曲角度也应有不同的变化。



