

鸟

(写意篇)

①

王瑶
编著

中国美术学院
出版社

风洗花色新 王瑶

图书在版编目 (CIP) 数据

鸟①. 写意篇 / 王瑶编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1578-7

I. 鸟①... II. 王... III. 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 (2005) 第 140322 号

国画入门训练·鸟①(写意篇)

王瑶 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路 381 号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 2.5

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1578-7

定价: 12.00 元

目

录

(写意篇)

■ 概述·····	1
■ 工具与材料·····	2
■ 鸟的结构特征·····	3
■ 鸟的白描造型·····	4
■ 麻雀的画法·····	5
■ 八哥的画法·····	8
■ 红嘴相思鸟的画法 ·····	11
■ 红点颏的画法 ·····	14
■ 锦花鸟的画法 ·····	17
■ 戴胜的画法 ·····	20
■ 虎皮鹦鹉的画法 ·····	23
■ 黑枕黄鹂的画法 ·····	26
■ 翠鸟的画法 ·····	29
■ 琉璃金刚鹦鹉的画法 ·····	32
■ 作品赏析 ·····	35

概述

在传统的花鸟画中，如果只有花草树木而没有鸟兽鱼虫，总会让人感觉少了些生气。在人们的审美印象中，草木属于静态的东西，而禽鸟等动物属于动态的东西，只有动静结合才能相得益彰。

在自然界中，小鸟遨游天空，自由自在，给予了画家们充分的想象空间。他们或以鸟示喜，或以鸟隐悲，或以鸟言志，赋予了这些小精灵无限的感情色彩。如明朝皇族宗室朱耷（八大山人）笔下的禽鸟多以白眼向人，表露了画家对先朝覆亡的悲愤之情和对满清王朝的讥讽之意，展现了画家孤傲的性格和不愿合流的坚定志向。正因为有了鸟的形象与鸟的精神的完美结合，才使得中国花鸟画能以其独特的魅力屹立于我们的国粹之林而经久不衰。

鸟在生物系上分为六类：游禽、涉禽、猛禽、陆禽、攀禽和鸣禽。不同类的鸟在嘴、爪等部位有着不同的特点。雁、鸭、鹅、鸳鸯等游禽生活于水上，善于游水、潜水及在水中掏取食物，它们的嘴壳扁阔，腿短，趾间有蹼；鹭、鹤、鸕等涉禽常在沼泽和水边行走，捕食鱼虾，它们的嘴、颈、腿都较细长，脚趾也较长；鹰、鹫、隼等猛禽性情凶猛，嘴和爪都弯曲锐利，翅膀也强大有力，眼露凶光；雉鸡、锦鸡、石鸡、竹鸡、马鸡、孔雀等陆禽体格结实，嘴壳坚硬，脚爪钝而有力，适于挖土，雌雄羽色有明显差异，通常雄鸟更为美丽；鹦鹉、啄木鸟等攀禽的嘴较坚厚，易于钳破坚果，在攀树时还能起到咬住树枝确保安全的作

笔

毛笔的种类很多，分为软毫、硬毫和兼毫三种。通常选用小兰竹之类（硬毫笔）画鸟的眼、嘴、爪等精细部位；选用兼毫大白云或中白云画鸟的背部、腹部、尾部及翅膀飞羽；选用京提等较大的软毫画天鹅、孔雀等大型禽鸟的背、腹等部位。在使用时可根据自己的感觉来选择适宜的毛笔。

墨

现在为了方便多使用“一得阁”等瓶装书画墨汁。有时候砚中还有一些剩墨，舍不得丢弃，在隔天使用时可稍滴些清水，再用油烟墨锭研磨一会即可。为了追求某些特殊效果，也可使用隔夜的宿墨。

纸

创作时以安徽泾县宣纸厂生产的“红星牌”特净皮或净皮生宣为佳。练习时的用纸可稍差些，但不宜过差，否则墨色效果不易显现，尤其是在画八哥等用纯水墨表现的鸟类时，对纸的要求要高一些。

砚

砚台以实用为好，也可用小碟子代替。

颜料

一般常用的颜料有花青、藤黄、朱磬、三青、石绿等。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方便，用时稍加水稀释即可，适合初学者。也可根据画面处理的需要而使用岩彩、砂粒、蛤粉等特殊颜料。

其他

还需要准备调色盘或几个瓷碟以及笔洗、试笔纸（或旧毛巾）、画毡、笔架等用具。

笔洗用来提供清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。

试笔纸可以帮助我们把握好笔中的墨和水，以免毛笔落纸后墨色不如预想的那样。

画毡以白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

使用笔架是为了保护好毛笔。当毛笔洗净之后，笔中还残存一些水分，可将毛笔倒挂在笔架上，让水顺着笔尖流出，自然晾干。

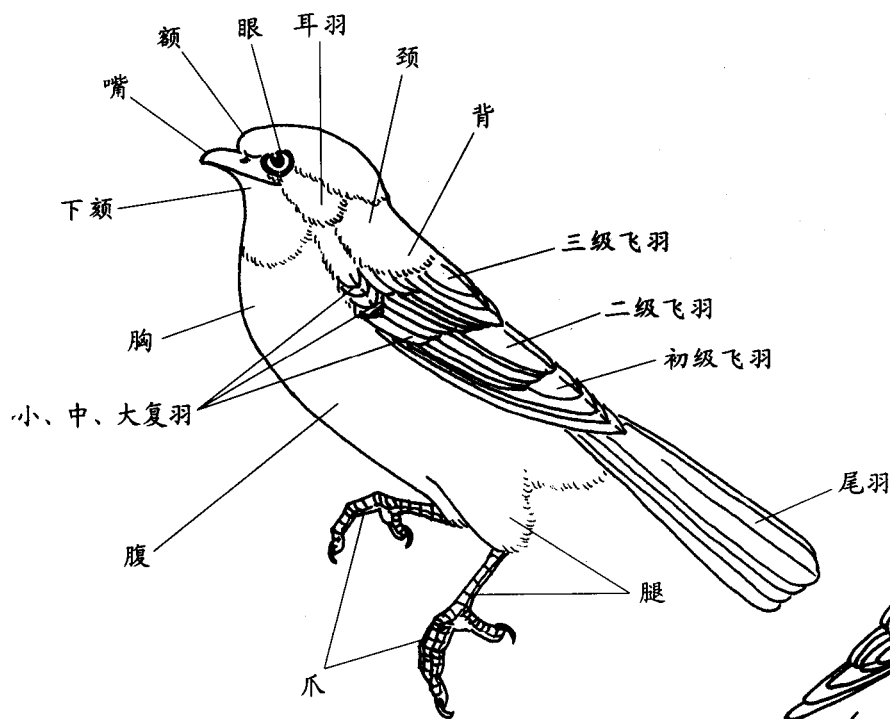

小常识

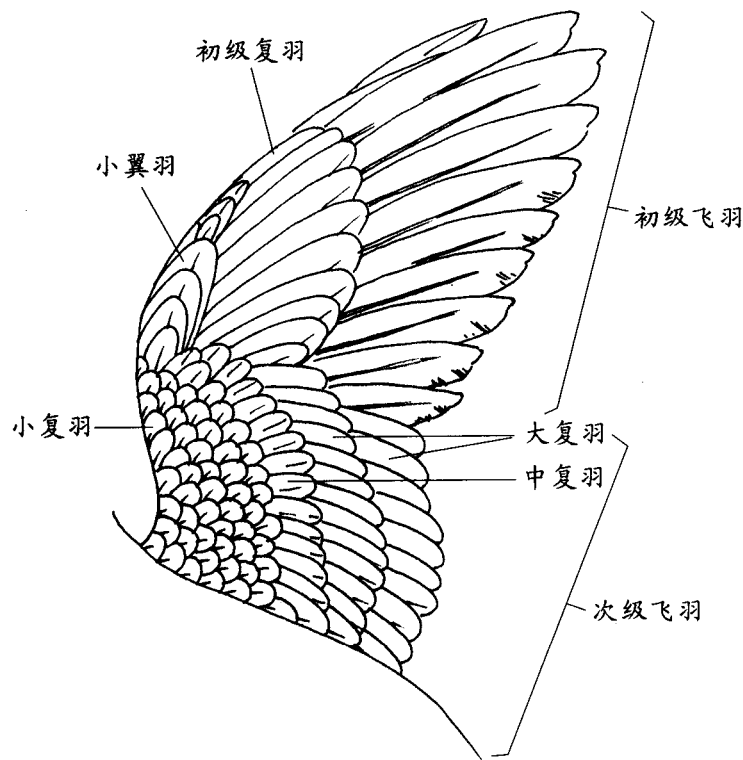
翎毛是指以鸟类为题材的中国画，《芥子园画谱》中记载了有关画翎毛的用笔方法。画翎毛用笔次第法：画鸟先从嘴之上腭一长笔起，次补完上腭，再画下腭一长笔，又次补完下腭。点睛须对嘴之牙口为准，其次画头与脑，又次画背上披蓑毛，及翅膀，再则画胸，并肚子至尾，末后补椿及爪。总之，鸟形不离卵相。

鸟的结构特征

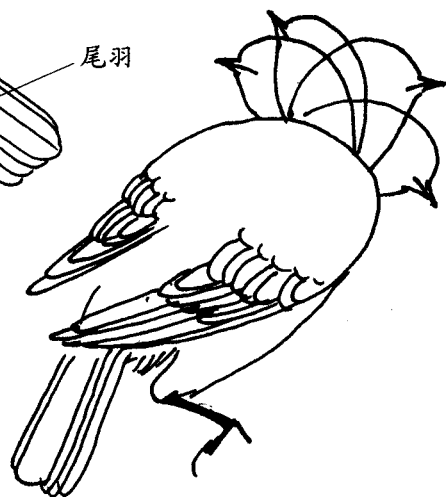

鸟的结构图

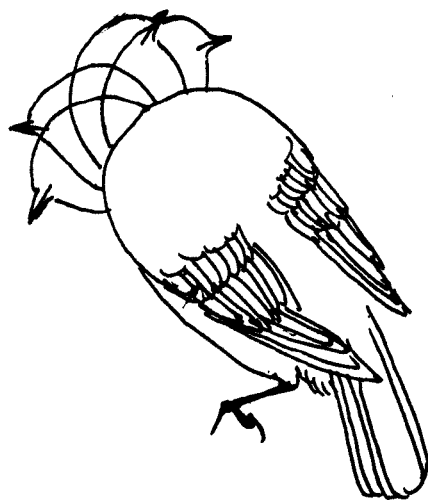

翅膀结构图

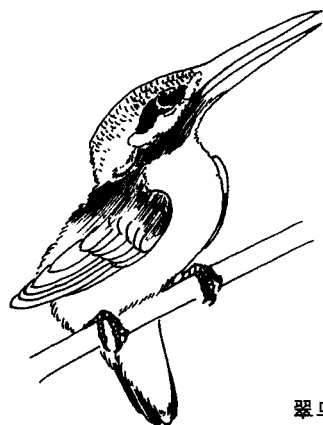
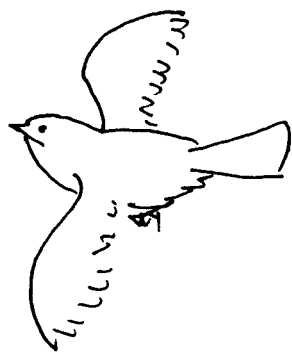
鸟的主要部位是头、颈、背、翼、尾、腹和爪部，其中头、爪、背、尾是区别鸟类不同特征和姿态的重要部位。鸟的基本形为椭圆形，古代画家称其为“卵形”。在椭圆形的基础上添头加翅，补尾画脚，便可塑造出鸟的基本形态。

头颈可以灵活地变换方向

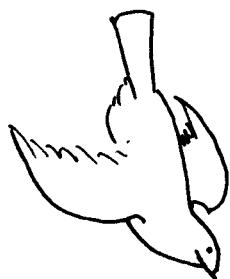
头颈变化图

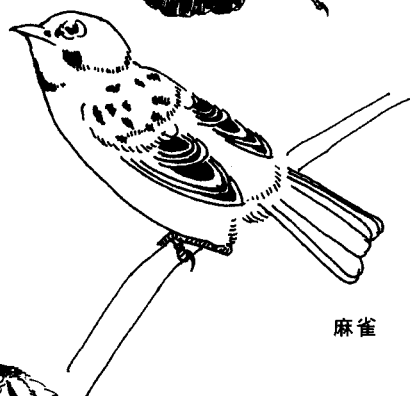
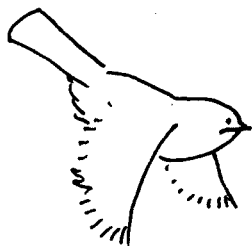
翠鸟

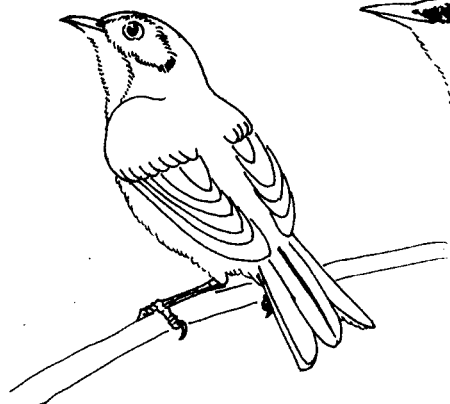
戴胜

鸟的飞行姿态

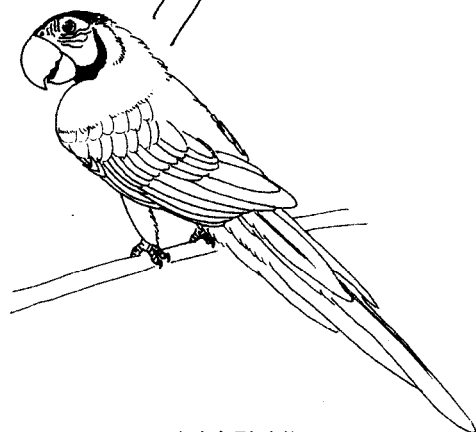
麻雀

红嘴相思鸟

黑枕黄鹂

琉璃金刚鹦鹉

用浓墨画嘴、点眼，并画出颌下及胸前黑斑羽；用淡墨加中墨画腹部。

用赭石调墨点出头部。

用赭石调墨或用浓墨画出尾羽。

尾羽

侧锋三笔画出背部。

复羽

用浓墨勾出翅膀复羽。

飞羽

用浓墨画出飞羽。

用淡墨点出背部花斑，要注意疏密，不要点得太规则；用浓墨画出脚爪。

柔软羽毛的画法：用毛笔蘸淡墨之后，将其笔尖捏扁，使笔锋开叉，然后擦出鸟的绒毛，笔墨要干淡一些。

注意鸟的姿态的生动性。要想把姿态画得生动，必须多临摹、多观察、多画速写，做到胸有成竹、下笔有数。

麻雀几种不同的动态

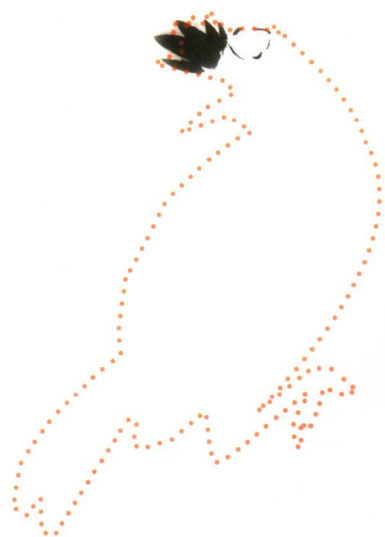
西出陽關有故人

乙酉年秋金陵王璠寫

西出阳关有故人 王璠

先画两只比翼双飞的麻雀，再用浓墨枯笔画野草，趁湿用花青调淡墨染之，最后以题款加深作品的主题，给人以启发和想象。

先用浓墨画出眼眶，注意眼眶不要画得过圆或过方，再根据眼眶的位置来确定嘴壳上方的小撮羽毛。

用浓墨画出上、下嘴壳，用笔要干脆，不要重复用笔。

用浓墨点写额部及部分颈部。

用中墨加浓墨画出背部，注意墨色的浓淡变化，不能画成死墨一片，同时要注意水分的控制。

用浓墨勾出翅膀的复羽。

用浓墨画出飞羽，注意翅膀中部有一段白色羽毛，可以留白处理。

用朱砂画爪，画爪的用笔要有力。用浓墨点眼珠并勾画出爪的鳞片及趾甲，最后用藤黄调朱砂点染眼和嘴，注意不要平涂，要有适当的高光。

画尾时自尾尖起笔，到尾根时虚收。用淡墨调中墨画出腹部。

用湿墨点胸部羽毛，利用墨色的痕迹来表现羽毛的层次感。

八哥几种不同的动态

先画一只顾盼的八哥，然后以藤黄调花青且用笔头调墨点写牵牛花的叶子，注意疏密和浓淡的变化。以三青调花青画花朵和花苞，随后画花托、勾叶茎、写藤条，再用赭石调淡墨画篱笆，最后在画面的右上方题短款并铃章。

谁伴童年 王瑶

用朱砂调曙红，笔尖再蘸少许中墨一笔画出嘴壳，用浓墨勾出眼眶。

用藤黄+花青调出绿色，以笔尖蘸中墨，三笔点出背部。

勾出翅膀复羽。

用中墨画出头部与颈部，用淡墨画出腹部。

用浓墨画出飞羽。

用浓墨画尾羽。

用赭石+墨写出腿爪，用藤黄调朱砂染眼睛并点染胸羽和翅羽，注意点到的为止，不要涂满，并要注意色彩的浓淡变化。

画鸟的用笔要随机应变，以顺手为宜。各部分笔触之间有意或无意留下的空隙都是宝贵的，是表现结构的关键处，不能将这些空白涂掉，否则笔墨混在一起，缺乏体积感。但是一些非关键的空白可以去掉，以免过于琐碎。

红嘴相思鸟几种不同的动态

先画出比翼双飞的两只红嘴相思鸟，然后画树的枝干和嫩芽。用朱砂+墨点画嫩芽，是为了与绿色的红嘴相思鸟形成颜色上的对比。最后在画面右侧题上长款并用印。

点点春意伴相思
乙酉年金陵王瑶写

点点春意伴相思 王瑶

用浓墨勾出
眼眶及嘴壳。

用浓墨画眼眶
前后的黑色羽毛。

用赭石调墨画头颈，眼睛上方的白
色羽毛可以留白，也可以用白粉表现。

用赭石调墨画
背部，用浓墨勾出
翅膀上的复羽。

用浓墨画飞羽和尾羽，用
笔要明快，切忌勾描。

用淡墨+少许中墨画腹部。

用浓墨画腿及爪。

用曙红调胭脂染下颏，并点上
眼珠，待眼珠墨点
干后，用花青调少
许淡墨染眼球。