

养心斋

速成
描摹画谱

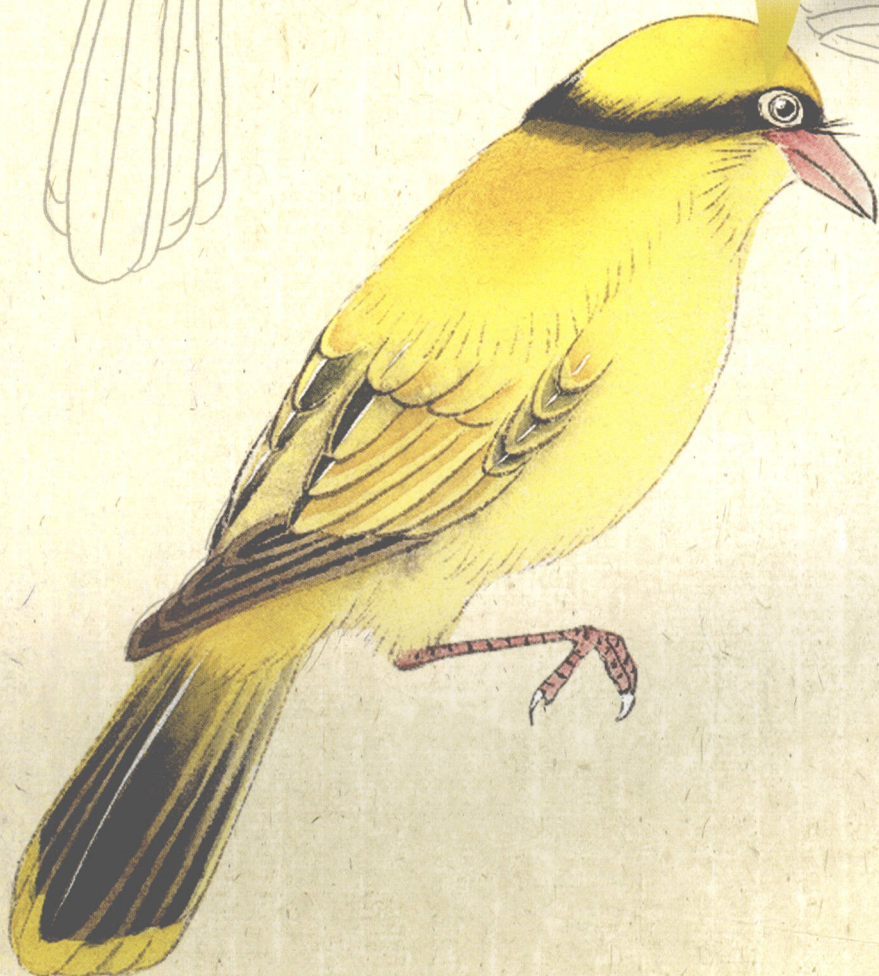
工笔禽鸟

周宏工作室 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

附赠大幅白描画稿

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

周宏作品

周宏作品

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚婷
装帧设计 王主
审读 刘典章
责任校对 赵菁
责任监印 贲炜

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱. 6, 工笔禽鸟 / 周宏工作室编
绘. —南京: 江苏美术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5344-2100-4

I. 养... II. 周... III. 工笔画: 花鸟画—技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 047580 号

养心斋速成描摹画谱·工笔禽鸟

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制版 南京新华丰制版有限公司
印刷 南京爱德发展有限公司
开本 787mm × 1092mm 1/8
总印张 8 插页 4
版次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2100-4/J · 1933
总定价 48.00 元 (全套共 4 册 12.00/册)

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路 165 号 8 楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 7-5344-2100-4

9 787534 421006 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

周宏工作室
主创人员介绍

周宏，1970年1月生于江苏省南通市。1989年毕业于南通师范学院美术系，2001年江苏教院美术教育系本科毕业。南通市美术家协会会员，江苏省教育学会美术书法专业委员会会员，江苏省南通第一中学高级教师，南通市骨干教师。作品曾多次参加省市级各类美展。

周宏作品

工笔花鸟画简介

工笔花鸟画，是中国也是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠，是中国画中与写意花鸟画相对应的一个重要的流派。它源远流长，远至新石器时期的陶器上，商、周的青铜器上，战国的帛画上都可以追溯到它的来龙去脉。就工笔花鸟画独立分科而言，它“始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋”。千余年来，名家辈出。五代时期有“黄家富贵、徐氏野逸”。特别是两宋时期，由于帝王宋徽宗的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌时期。继黄筌、徐熙、赵佶之后，著名的画家有黄居寀（北宋）、崔白、李迪（南宋）、任元发、王渊（元代）、边景昭、林良、吕纪（明代）、恽南田（清代）等，都在中国美术史上留下了经典的作品。明、清以降，由于文人花鸟画的兴起等原因，工笔花鸟画日渐式微。令人高兴的是，近年来在中外文化交流的碰撞中，在社会进步的潮流里，当代工笔花鸟画得到了突飞猛进的发展，取得了骄人的成就。新人新作，浩如繁星。从内容题材到技法的演变拓宽，都达到了一个前所未有的振兴的态势，进入了一个再创辉煌的新时期。

工笔花鸟画是运用我国特制的毛笔，在专用熟宣纸或矾绢上进行严谨精致的花鸟画创作的一种特殊的画种与技法。工笔花鸟画又称细笔花鸟画，多以中锋用笔的铁线描、高古游丝描进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中，通过白描造型、勾勒填彩，再运用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象，产生栩栩如生、精致动人的视觉效果。中国工笔画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，因此，工笔画是“笔工而意写”。它不仅是“应物象形”，而且是意象的写实性，在能动地观察与写生的基础上，经过艺术的再创造，追求传神写照，从而达到气韵生动的艺术效果。它是天人合一的形象的诗歌，视觉的音乐，心灵的篇章。愿我们通过学习与欣赏工笔花鸟画的艺术形式，获得怡情、养性、陶冶心灵的美的享受。愿中国工笔花鸟画更加繁花似锦，嘉鸟呈祥。鉴于此，我们特出此集，以飨同好。

周宏作品

周宏作品

周宏作品

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一笔一墨、绢帛翩跹、细笔如丝，在养心怡性中，各式花色绽放笔端，栩栩如生，纤毫生动。于是深得笔墨之雅趣，陶冶闲暇之性情，人生之趣享于花鸟工笔间。

《养心斋速成描摹画谱》从工笔花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔花鸟画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

禽鸟概述

在中国绘画中，禽鸟与花卉经常结合在一起表现，所以统称花鸟画。花鸟画不仅在中国绘画史上占有重要的地位，在世界艺林中也独树一帜。花鸟画中一般把鸟类称为“翎毛”。为了创作好的花鸟画，不但要有熟练的表现技巧，还应该知道各种禽鸟的形态特征、生理特征、生理习性以及与之相适应的各种环境，只有这样才能完整、准确、生动地表现它们。

由于禽鸟的生活环境不同，有的在丛林，有的在陆地，有的在高原，有的在水域……为了生存，它们在长期的生物进化过程中形成了各自的特征，产生了不同的生态类群。如猛禽类、涉禽类、游禽类、鸡鹑类、鸠鸽类、攀禽类、鸣禽类、走禽类等等。花鸟画作品中，有以花为主的，有以鸟为主的。大花小鸟，以花为主；小花小鸟，以鸟为主；小花大鸟，以鸟为主；大花大鸟，仍是以鸟为主。由此可见，学习禽鸟的画法对画好花鸟画是很重要的必修课。禽鸟的画法比花卉要复杂一些，但只要肯用心，多练习，也是不难掌握的。

线 描

线描即白描，线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是通过线条的长短粗细、干湿浓淡、焦润刚柔和用笔的轻重快慢、准确沉稳、均匀力度，精练概括、严谨清晰地表现物象的结构透视，以及前后穿插、疏密对比，体现物象的体感、质感、量感和空间感。

创作定稿后，第一步即是线描。线描根据鸟体各部分质感的不同而区别用线。翅羽的线条要均匀流畅，嘴足的用线要硬挺结实。有的禽鸟背腹部羽片轮廓明显，如鹦鹉、鸽子、斑鸠等，需要勾出羽片轮廓，用线要中间实两头虚，一气呵成。有的禽鸟背腹部羽毛无明显羽片轮廓，如八哥、黄鹂等，不必勾出羽片轮廓，而要用短线依羽毛生长方向，断续勾出背腹部外轮廓（切忌勾成一条死线），以表现羽毛的蓬松感。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。

工 具

笔：勾线笔为狼毫笔，挺健有力，具有弹性，如衣纹笔、叶筋笔、红毛笔。染色笔为兼毫笔（狼毫、羊毫兼制），刚柔兼具，易吸水分，如大、中、小白云笔。底纹笔为羊毫笔，柔软随意，吸水量大，如排笔、扁刷。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用油烟101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：国画用纸品种繁多，工笔画用纸主要是矾宣，即熟宣，是生宣刷胶矾而成，特点是不吸水、不起毛、不漏色，可多次着色。熟绢，特点薄而透明，细而柔韧。

砚：砚石种类很多，端砚、歙砚为上，以质坚细润、容易下墨为好砚。若太细则拒墨，若太粗则墨粗。

色：国画色分矿物色与植物色两类。矿物色由矿石研制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

勾勒禽鸟，宜用细而挺的红毛笔、衣纹笔或叶筋笔。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，手实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩。

中锋：笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，秀润刚健。

侧锋：笔杆稍侧，笔锋偏在一边，线条粗且扁，富有变化。

露锋：起笔与收笔都有笔触，生动有力。

散锋：笔尖散开，行于纸上，枯燥苍劲。

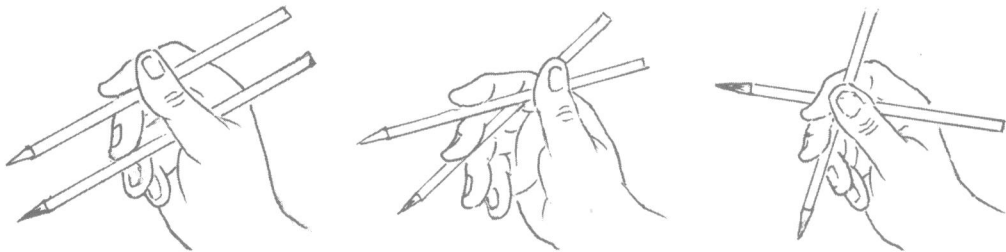
由于表现对象不同，所用方法亦不同，一般用笔不外粗细、刚柔、方圆、曲直、顿挫、轻重、干湿、浓淡、畅涩、苍润等。

二、着色用笔

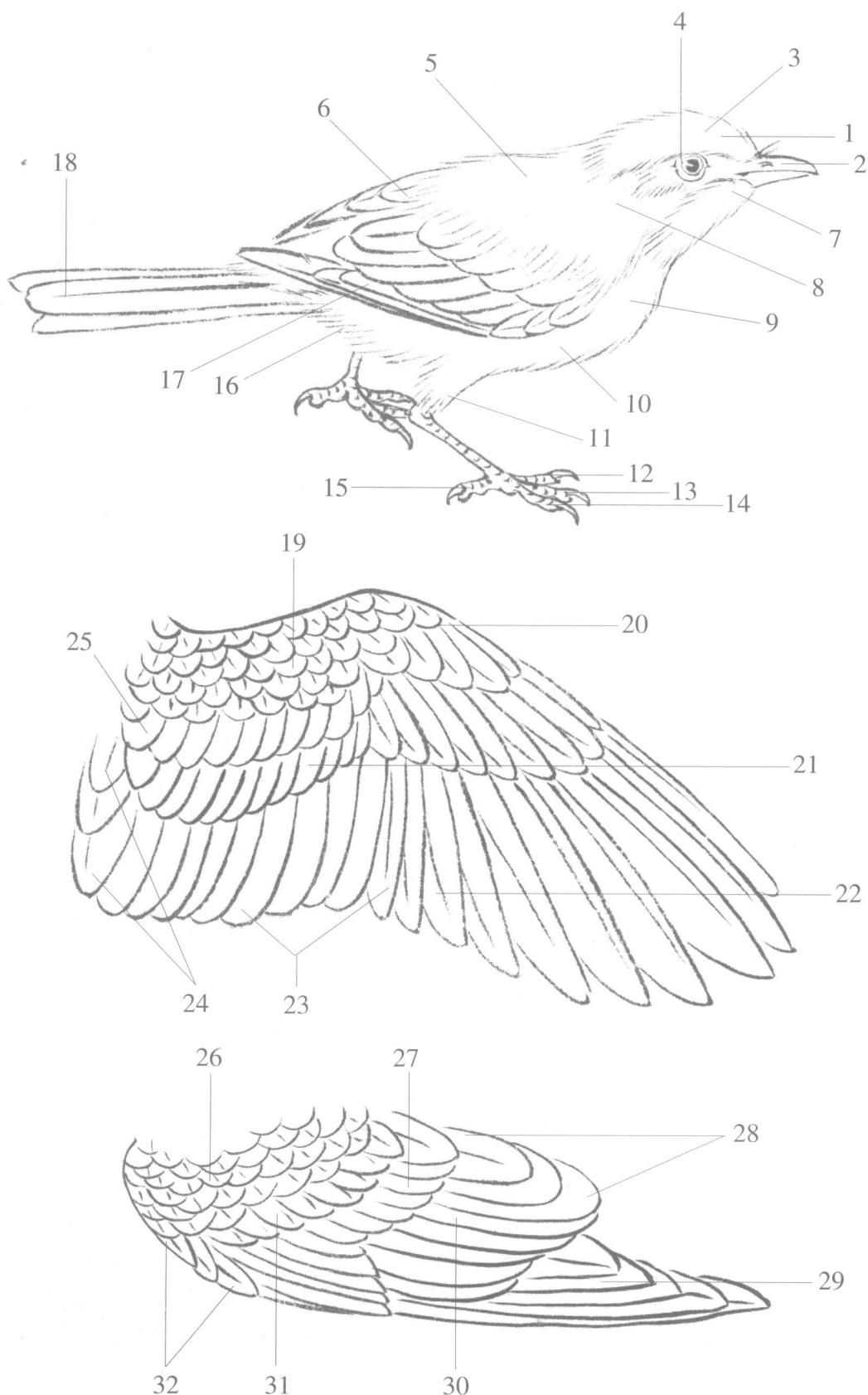
工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。将两支笔平行放在虎口上，笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和四指中间（颜色笔）。用颜色笔分染物象的根部，快速地用中指将清水笔压下来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至物象的边缘。

1. 额；2. 嘴；3. 头顶；4. 眼先；5. 背；6. 肩羽；7. 下颌；8. 颈；9. 胸；10. 腹；11. 腿；12. 内趾；13. 中趾；14. 外趾；15. 后趾；16. 尾下复羽；17. 翼（翅膀）；18. 尾；19. 小复羽；20. 小翼羽；21. 大复羽；22. 初级飞羽；23. 次级飞羽；24. 三级飞羽；25. 中复羽；26. 小复羽；27. 大复羽；28. 三级飞羽；29. 初级飞羽；30. 次级飞羽；31. 中复羽；32. 小翼羽

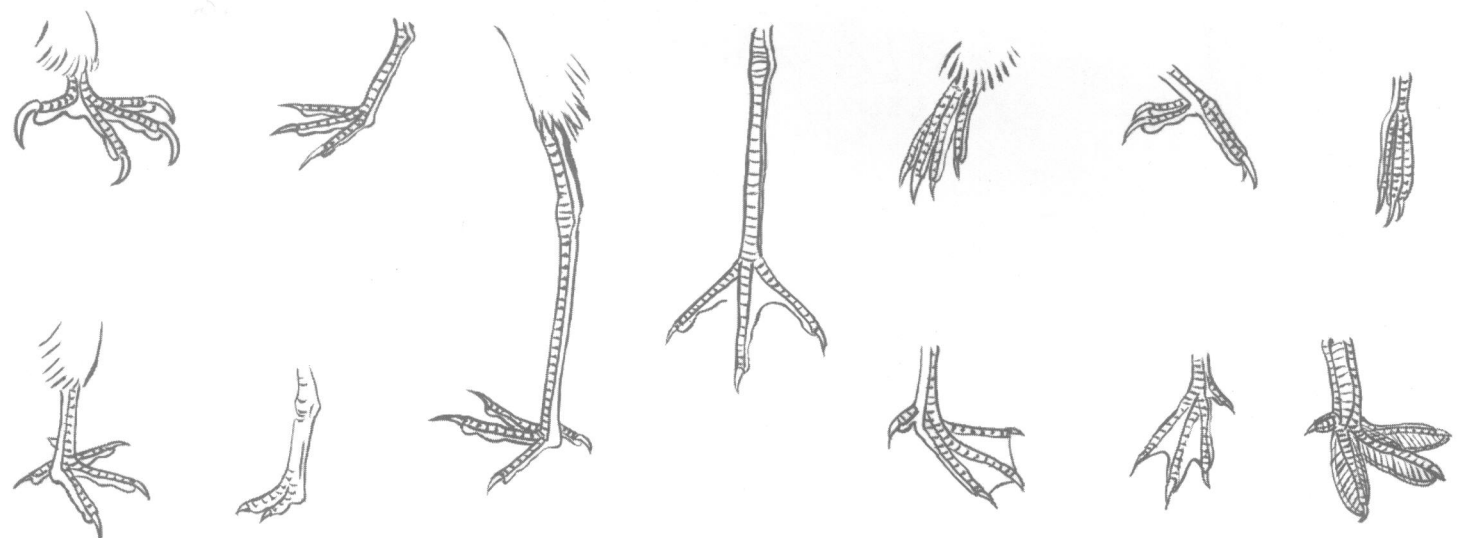
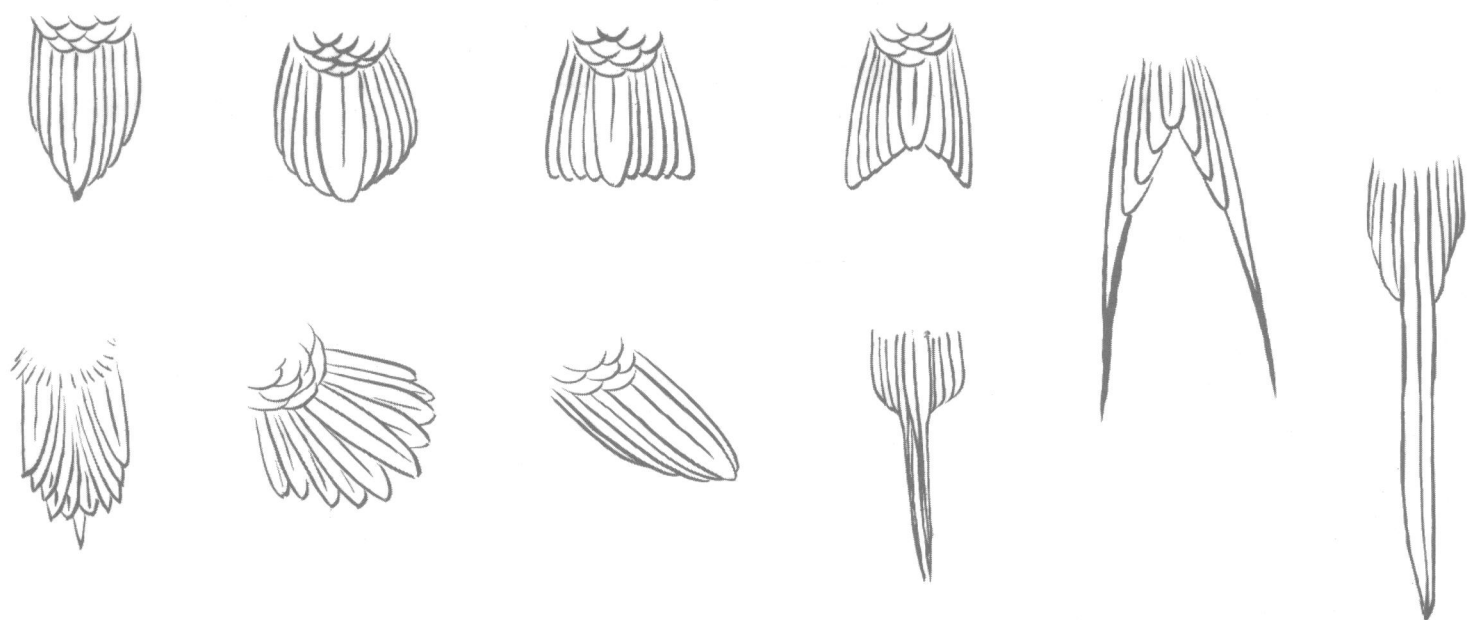
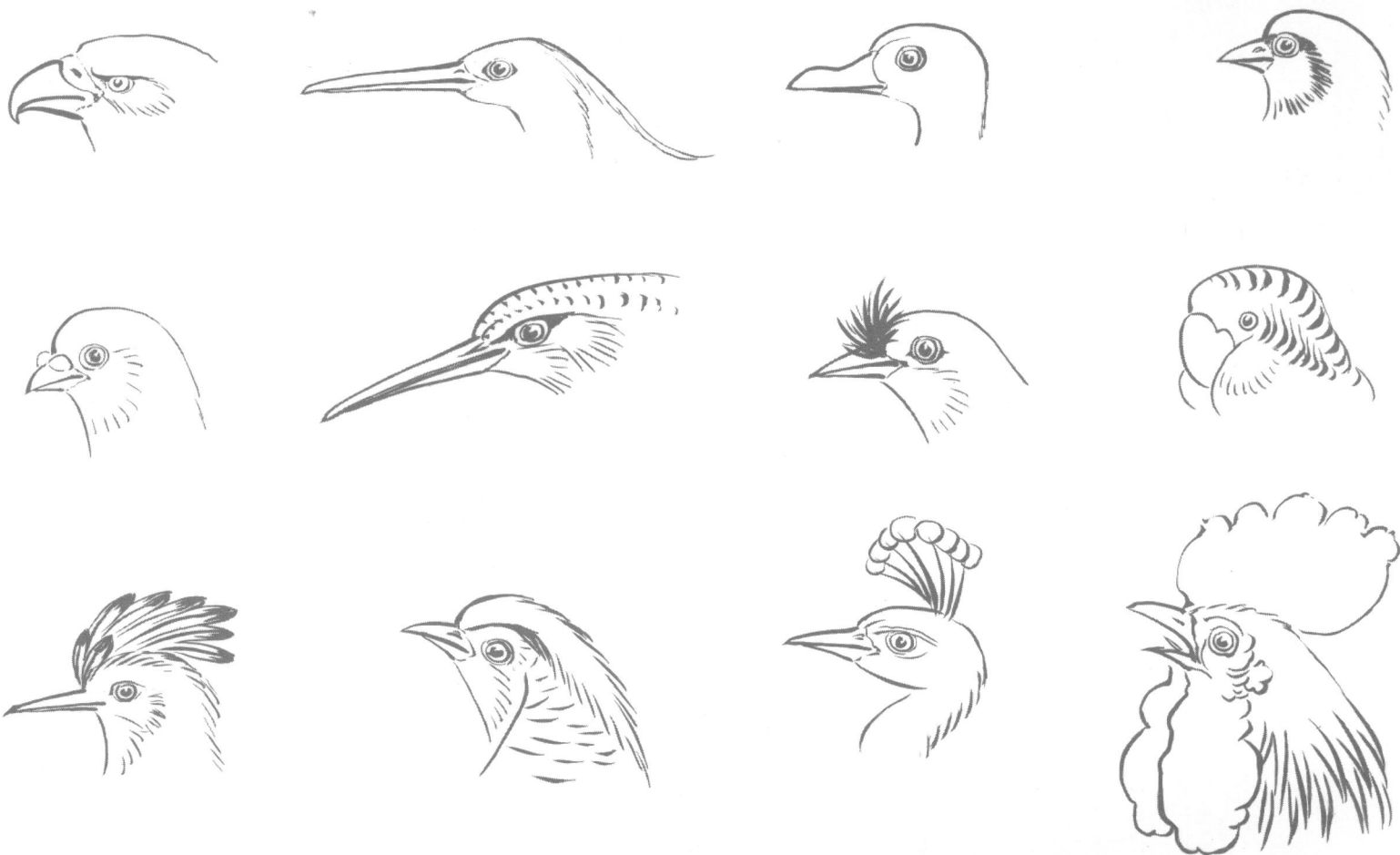
染色执笔示意图

禽鸟体表结构示意图

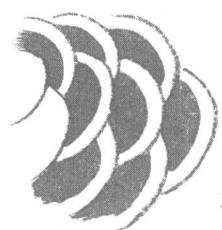

禽鸟的头、嘴、脚、尾的特征

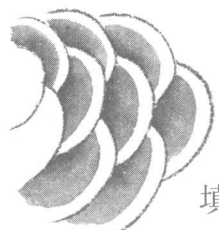

禽鸟着色基本技法

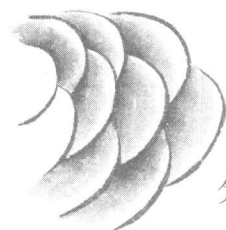
填染法、分染法、单笔丝毛法、分组丝毛法。

填染法

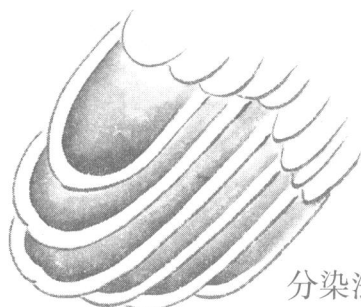
填染法

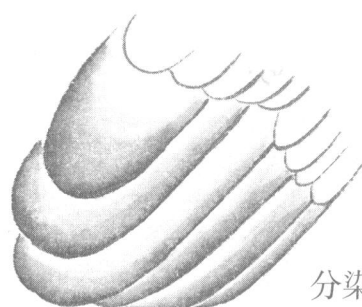
分染法

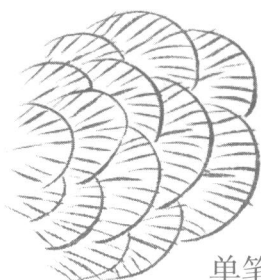
填染法

分染法

分染法

单笔丝毛法

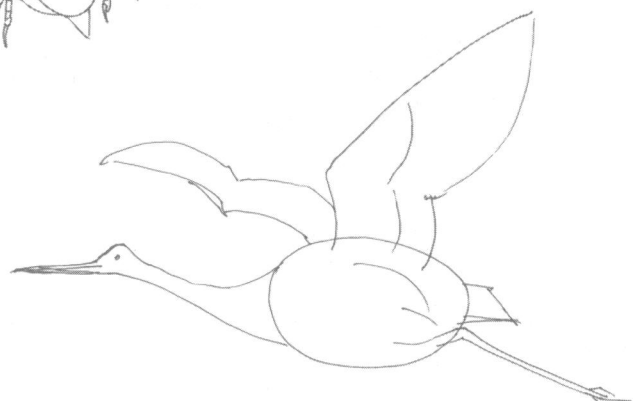
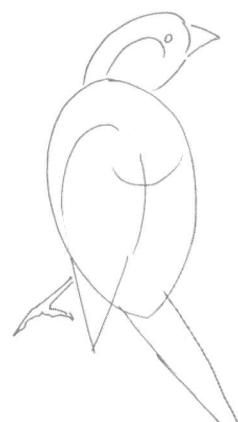
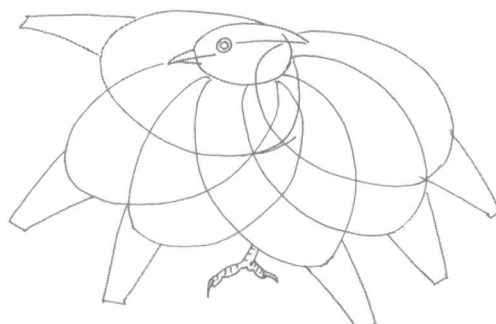
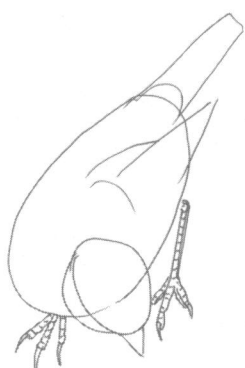

单笔丝毛法

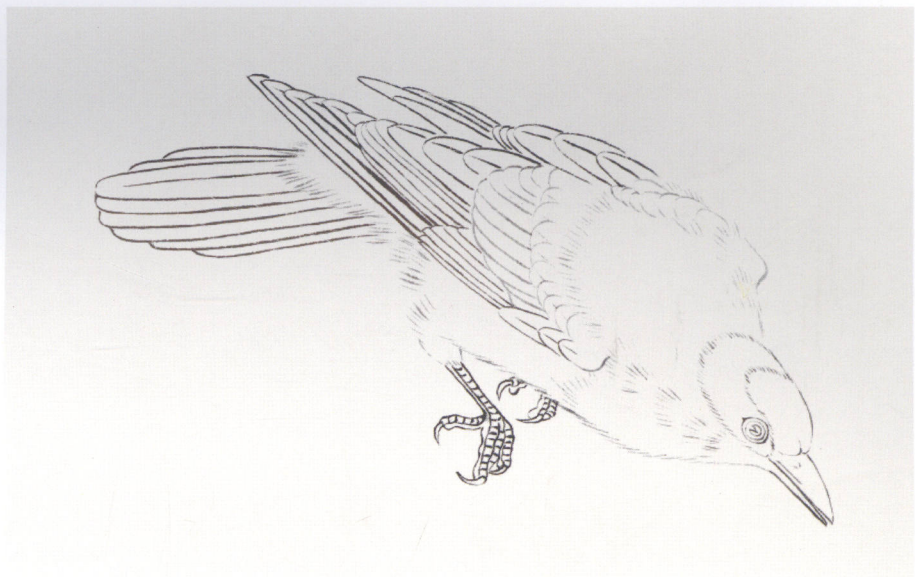
分组丝毛法

禽鸟的各种动态

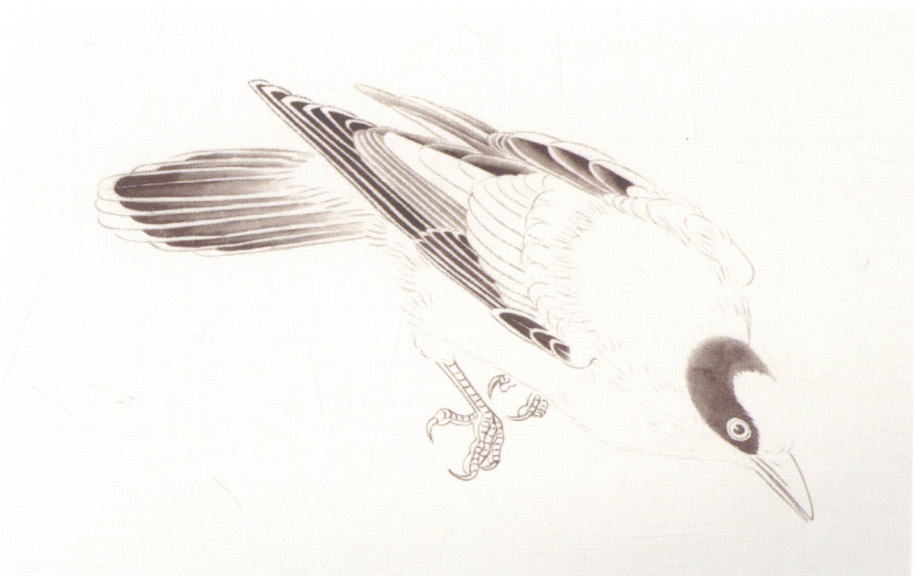

黄鹂的画法

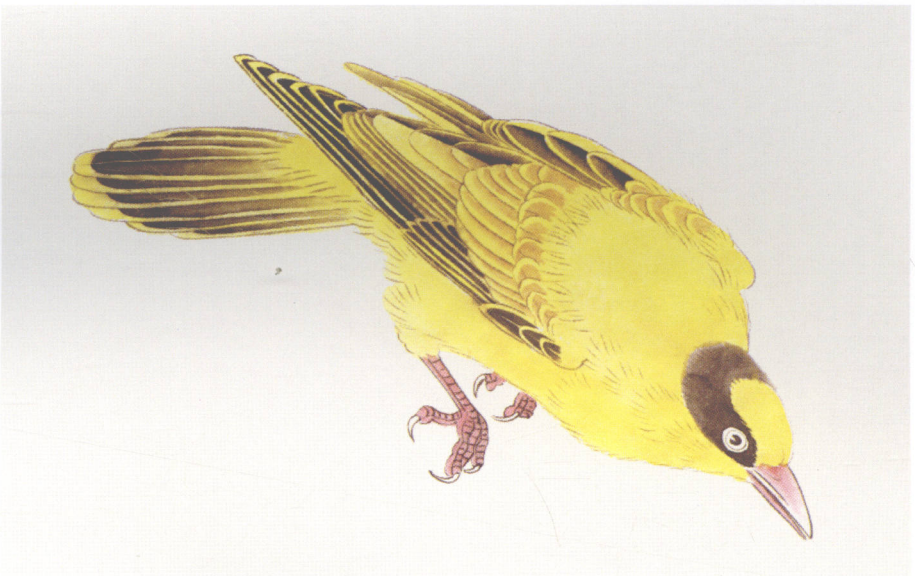
1. 重墨勾眼，中墨勾嘴、初级飞羽、尾、脚，其余部分均用淡墨勾线。

2. 用较深的墨画出枕羽、初级飞羽及尾部，用填染法画出。眼睛用浓墨点出。

3. 先用朱磬加藤黄分染小复羽和中复羽，然后用藤黄罩染全身。用淡曙红分染嘴，平染脚。

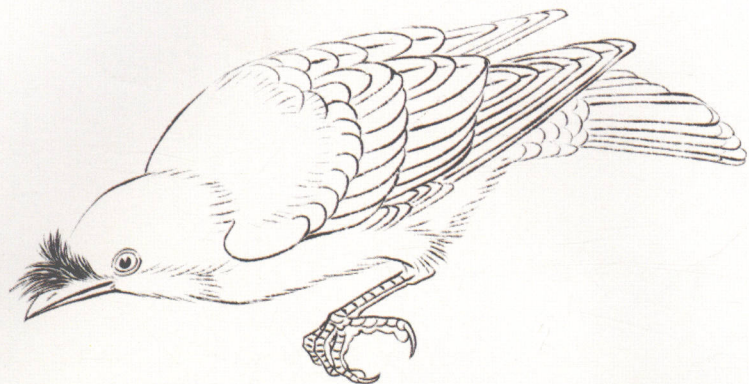

4. 用朱磬加藤黄分染头、背、翅、腹、尾的结构处，墨罩染初级飞羽及尾，用白色提染眼、嘴，脚用曙红分染，然后用白加藤黄丝毛。

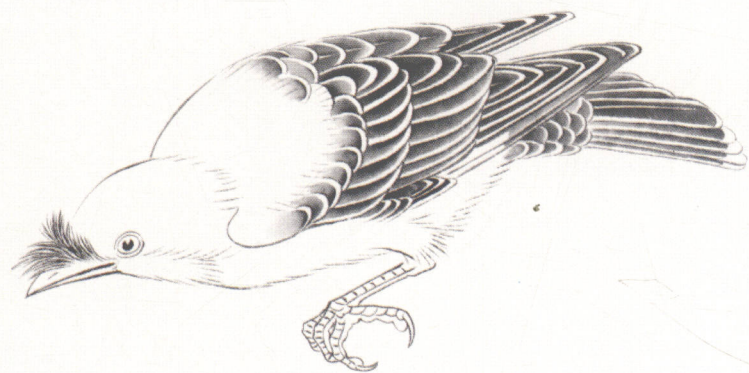

八哥画法

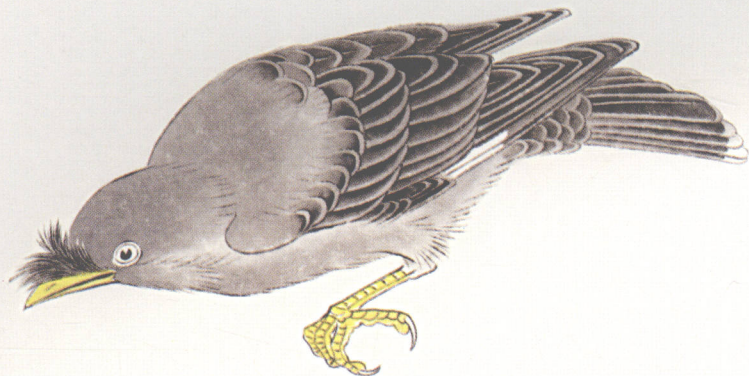
1. 用重墨勾嘴、眼、翅、尾、脚，其余均用淡墨勾出。

2. 用中墨偏深的墨分染（留光）小复羽、中复羽、初级飞羽及尾部。

3. 用中墨罩染鸟的全身。初级飞羽的白斑要留出。淡墨平染脚，藤黄平染嘴。

4. 重墨分染头、背、胸、腹、脚，用白色提眼、初级飞羽的白斑。嘴用朱磬加藤黄分染。

绶带鸟的画法

1. 用较深的墨勾嘴、眼、翅、脚、尾羽中线，其余用淡墨勾出。

2. 中墨分染冠、颈、小复羽及中复羽、尾（空出中线），脚平染墨色。重墨填染初级飞羽。

3. 用曙红加朱磬罩染全身。脚用墨色平染，嘴用黄色平染。

4. 墨提染头、脚，曙红分染嘴、背、胸、尾。

鹦鹉画法

1. 用较重的墨色勾出嘴、眼、脚、初级飞羽，其余用淡墨勾出。

2. 中墨分染中复羽，深墨填染初级飞羽。

3. 用汁绿分染小复羽、头、背、胸、腹、尾。用朱磬平染嘴、脚。墨罩染翅膀。

4. 用汁绿偏蓝的颜色分染头、背、胸、腹、尾，曙红分染嘴、脚。重墨点睛。白色提眼睛、丝羽轴。三绿色丝毛。

白鹭的画法

1. 重墨勾嘴、眼、脚，其余用淡墨勾出。

2. 花青加墨罩染嘴、脚。

3. 用淡赭石分染白鹭各结构部位，深墨分染腿、脚。

4. 用白粉提染羽毛，并可用厚白粉丝毛，提眼睛。

鸳鸯画法

1. 重墨勾嘴、眼、脚、初级飞羽。其余用淡墨。

2. 用赭石加墨分染背部羽毛2~3遍，胸、腹羽毛1遍即可，用此色分染雌鸳鸯头部，花青加墨分染头和雄鸳鸯胸部。重墨填染初级飞羽。尾羽用中墨填染。

3. 雄鸟胸部罩染曙红加花青两遍。用朱磬加藤黄罩染颈羽和脚，分染银杏羽。用赭石罩染背部。藤黄罩染嘴和银杏羽。白色提染胸、腹。

4. 用墨罩染初级飞羽及尾羽，并丝毛。用曙红分染雄鸟颈羽及嘴。赭石分染雌鸟的嘴。用白粉丝胸、腹的羽毛及羽轴，提染眼及眼线。银杏羽用朱磬丝线。

1. 根据鸟各部位颜色的深浅、质感，用不同深浅、轻重的线勾出。

2. 填、染墨，即打墨底。这一步很重要。墨底要多次染，一定要染够。画鸟都要打墨底，即使画白鸟。这样色彩才会沉稳厚重。

3. 染色提粉。根据不同鸟的颜色敷彩。下颏、尾下复羽、面颊提染白粉。

4. 根据鸟的不同颜色丝毛，羽轴等处用白粉提。用重墨点睛，提染脚。

扇面

册页