

美

术

爱

好

者

之

友

怎样画

提高篇

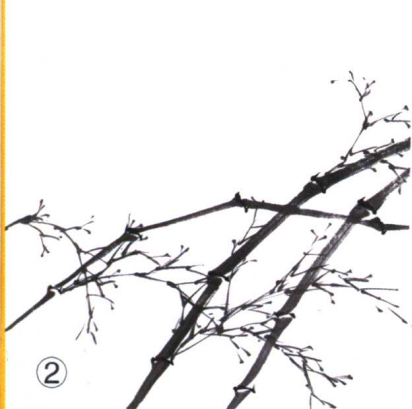
鸟

姜舟 著

①

②

③

飛鳥出林
甲申初夏

江苏美术出版社

姜舟画于南京

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 鸟

(提高篇)

姜 舟 著

江 苏 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画鸟 (提高篇) / 姜舟编著. —南京: 江苏美术出版社, 2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1833-X

I. 怎... II. 姜... III. 鸟类—翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098206 号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画鸟 (提高篇)
编 著 姜舟
出版发行 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址 江苏出版集团 (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>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 徐州新华印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1-10,210 册
标准书号 ISBN 7-5344-1833-X/J · 1745
定 价 12.00 元

营销部电话 025-83245159 83248515 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

目 录

画鸟述要	(1)
平地上鸟的画法举要 (一)	(2)
平地上鸟的画法举要 (二)	(4)
岩石上鸟的画法举要 (一)	(6)
岩石上鸟的画法举要 (二)	(8)
枝梗上鸟的画法举要 (一)	(10)
枝梗上鸟的画法举要 (二)	(12)
理羽鸟的画法举要 (一)	(14)
理羽鸟的画法举要 (二)	(16)
飞翔鸟的画法举要 (一)	(18)
飞翔鸟的画法举要 (二)	(20)
飞翔鸟的画法举要 (三)	(21)
画鸟的笔墨方法举要	(22)
鸟与竹的组合画法举要 (一)	(34)
鸟与竹的组合画法举要 (二)	(36)
鸟与兰的组合画法举要 (一)	(38)
鸟与兰的组合画法举要 (二)	(40)
鸟与梅的组合画法举要 (一)	(42)
鸟与梅的组合画法举要 (二)	(44)
鸟与菊的组合画法举要 (一)	(46)
鸟与菊的组合画法举要 (二)	(48)
鸟与松的组合画法举要 (一)	(50)
鸟与松的组合画法举要 (二)	(52)
鸟与葡萄的组合画法举要 (一)	(54)
鸟与葡萄的组合画法举要 (二)	(56)
鸟与荷花的组合画法举要	(58)
作者简介	(60)

画鸟述要

鸟，是长着一双翅膀，可以自由翱翔的富有生命活力的生灵，其种类繁多，形体各异，色彩丰富，姿态万千。它不但与人类的社会生活息息相关，朝夕相伴，乃至相依为命，而且也给人类的精神生活、文化生活增添了无穷的乐趣。所以，自古以来，人们总是把各种鸟类看作是自己的朋友，或是作为某种精神崇拜的偶像（如展翅高飞的大鹏，目光锐利的神鹰，纯洁而长寿的仙鹤等等），或是作为某种美好理想与愿望的寄托（如恩爱尤加、形影不离的鸳鸯，生死相伴、白头偕老的白头翁，喳喳报喜的喜鹊，引吭高歌、呼唤黎明的雄鸡等等）。有些益鸟则能直接为人民除害（如蝙蝠、猫头鹰、啄木鸟、黄鹂、燕子、乌鸦等），而有些善于鸣唱和色彩斑斓的鸟，又能给人民的耳目带来无限的欢乐和审美的享受（如画眉、百灵、春鸟、夜莺、芙蓉、八哥、鹁哥、孔雀、鹦鹉、锦鸡、雉鸡等等）。所以，人们爱鸟、观鸟、养鸟，以鸟为友，甚至以鸟为伴，以鸟为“子”（宋代诗人林和靖有“梅妻鹤子”之说）等等，便是理所当然了。同样道理，历代画家及其文人墨客也早就把形形色色的禽鸟当作了自己描绘、寄情与讴歌的对象。

作为独特的中国花鸟画，总是以花或鸟作为主要描写对象的。换言之，有的作品以表现花卉为主，甚至只画花卉而不画鸟；有的作品则是只画鸟而不画花卉，均可独立成画。然而，更多的则是把花和鸟结合在一起，即在一张作品中，既画花又画鸟。当然，有时可能以鸟为主，以花卉作为配景，有时又以花卉为主，以鸟为衬托的，总之，画家是根据所要表现的主题思想和内容的需要而安排画面的。

中国花鸟画最突出的艺术特点就是“托物寓情，因物喻志”。简而言之，就是画家通过对客观物象的描写，来寄托或表达个人的主观情感、意志、联想或对社会与人生的感悟等等，并以此来感染或启发读者，从中得到思想、道德、人格及其真、善、美的精神陶冶与完善。如果仅仅通过“托物”于各种花卉就已经可以寄寓或抒发相当丰富的思想感情的话，那么，“托物”于有生命的、有情感的、有语言的，乃至有思维和行动的各种鸟类，则更能给画家们寄寓或抒发思想情感以广阔天地。进而言之，如果花鸟相伴，合为一体，则会相得益彰，寓意无穷。

这本册子中所要介绍的内容，除了部分画鸟的基本笔墨技法之外，重点就是鸟在各种不同环境之下所呈现出的不同姿态及其画法要领。更主要的则是鸟与各种不同花卉之间的有机组合、画法步骤及其所要掌握的基本原则，特别提出在构图上需要把握的基本规律和要点。由于篇幅所限，书中所要讲述和表现的鸟类及其花卉，仅仅是大家常见的或是有代表性的一部分，然而，通过所讲范例，则可举一反三，触类旁通。

我们期望通过这本册子的介绍，能给广大读者和花鸟画爱好者在创作上有所帮助或启迪。由于水平所限，不足之处，敬请各位方家和同道们不吝指正。

姜舟

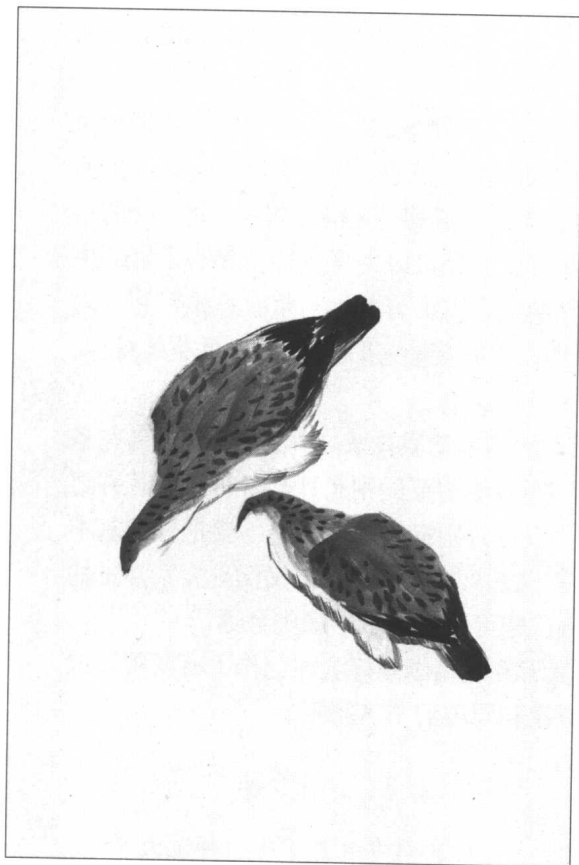
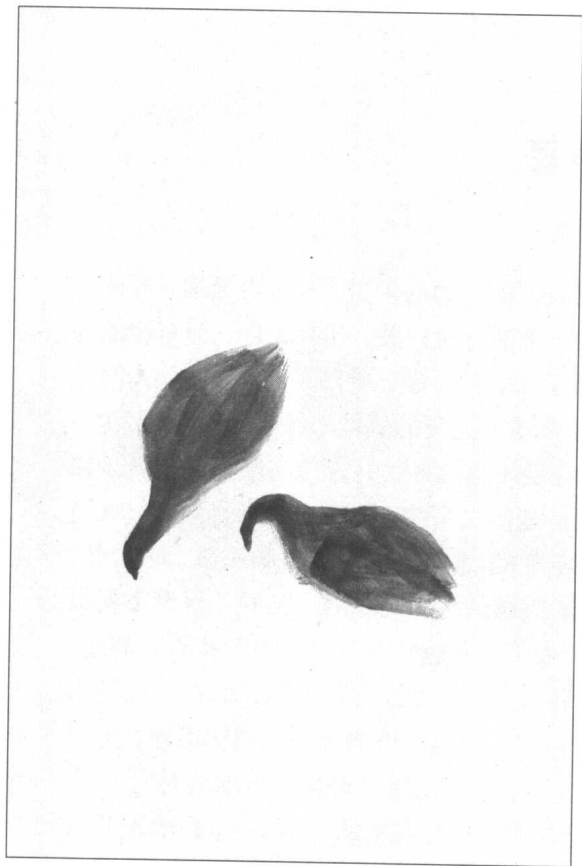
2004年8月于徐州师范大学

平地上鸟的画法举要

(一)

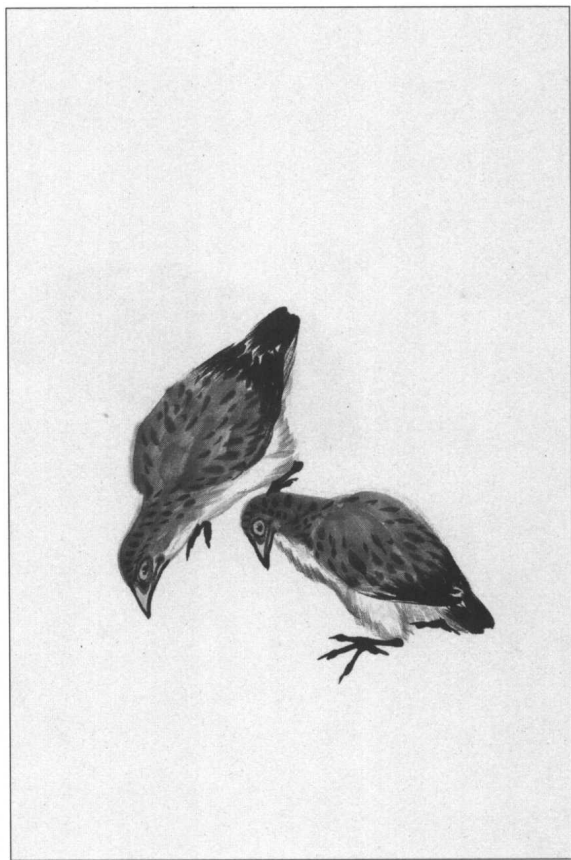
大地是世上万物生存和繁衍的根基，地球引力使一切动植物的生存离不开大地。因此，我们常常可以看到各种飞禽，尤其是不善腾飞的鸟类或家禽等在地面上奔走、跳跃、觅食、求偶，或嬉戏争斗，或沐浴安眠等等，其神情姿态，变化多端，妙趣横生，聊人喜爱。

第一步：身处在平面上的鸟（以竹鸡为例），在构图时大多将鸟安排在画面的下半部或底部（因为画面下半部多表示地面），但鸟的位置不要过于居中，可略偏左或偏右一些。先用“没骨点写法”将两只不同姿态的竹鸡画出，可以赭石色调墨从鸟的头颈和背部画起。

第二步：以浓墨点出鸟的头、颈、背上的斑纹，同时点出翅膀与尾羽，再以淡墨勾出腹部与大腿。运笔时要注意墨色浓、淡、干、湿的变化，用笔不要太实，要使羽毛有蓬松感。

第三步：最后再以浓墨勾点鸟的嘴、眼和脚爪，嘴和眼的墨稍干后填色（也可以不填）。表现鸟在地面上站立时，鸟的两只脚爪大都同时着地，并要分开伸直，以保持鸟身的平稳。注意脚爪的透视关系与身体的透视关系协调。

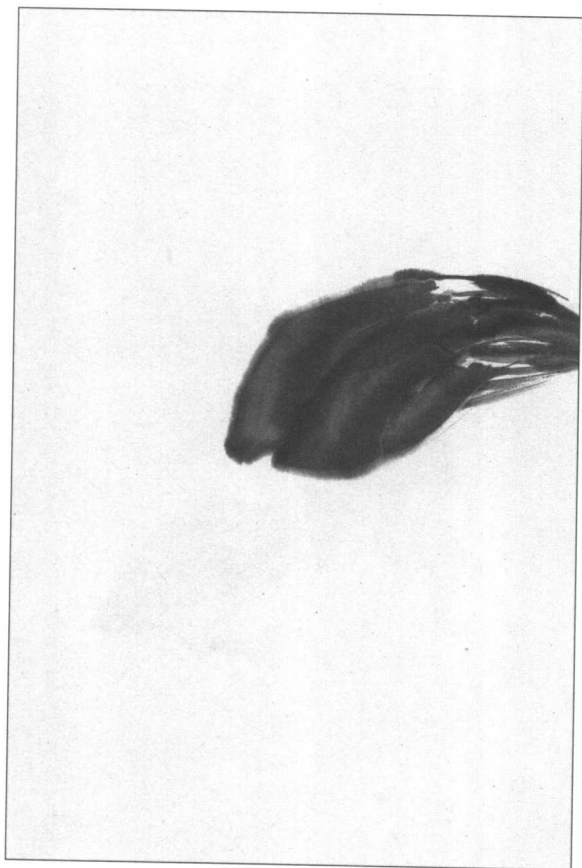
第四步：画完竹鸡之后，为了进一步表现其生活的环境和画面的完整性，还可以在画面的上半部添加一点衬景，或在地面上点几笔苔点。

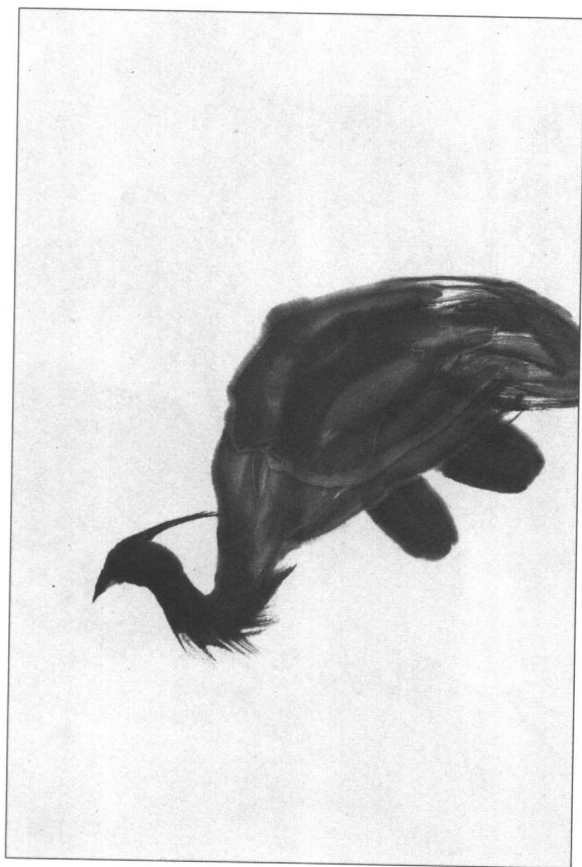
平地上鸟的画法举要

(二)

如表现鸟在地面上奔走，或是寻觅时，其身体一般都是前倾的，头、颈或上扬或下垂，两只脚爪大多一前一后，或是一脚着地，另一只脚向前抬起、悬空。现以体型较大的鹭鸶（苍鹭）为例，表现其在地面上奔走并寻觅食物时的形态。

第一步：用“阔笔大写法”先以淡墨将鸟的背、尾部画出。

第二步：以淡墨画出鸟的头、颈、腹和大腿，墨色不要调得过匀，过匀则板，用笔要有虚实变化，才显生动。

第三步：再以浓墨勾点鸟的嘴、眼和脚爪，嘴、眼墨色稍干后赋色。鸟的嘴、眼和双脚是表现鸟的神态时最为重要的部位，也是最见功力的地方，因此，要画得准确生动，必须用笔简练，大胆肯定。

第四步：为了增加画面的情趣或意境，最后再点写几片芦花、芦叶和小草之类。

岩石上鸟的画法举要

(一)

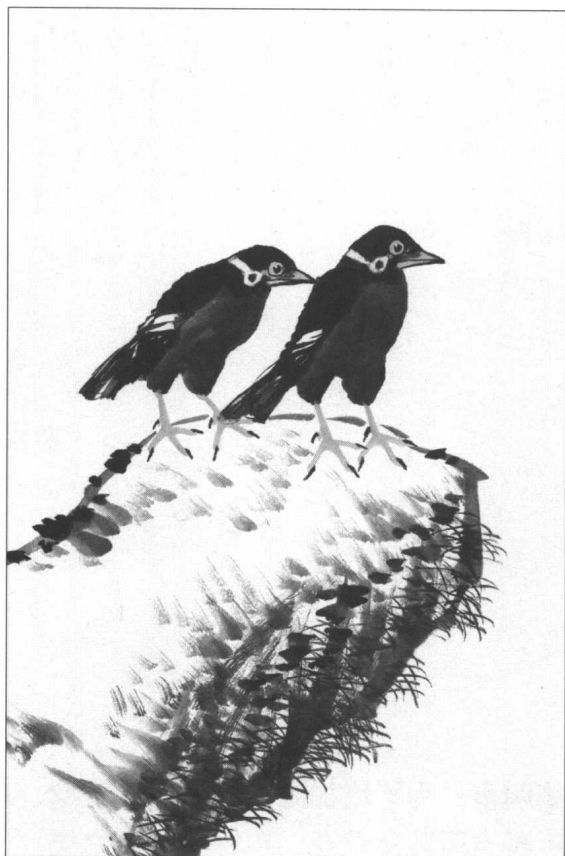
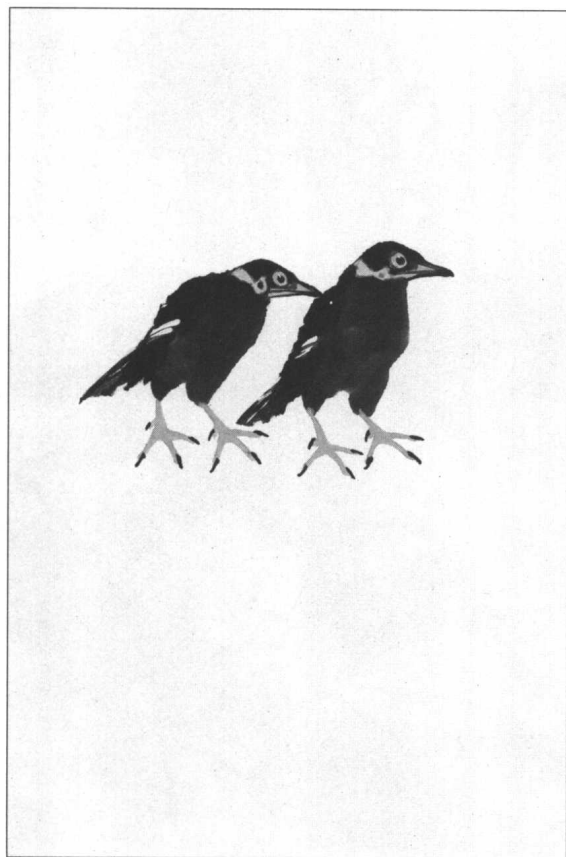
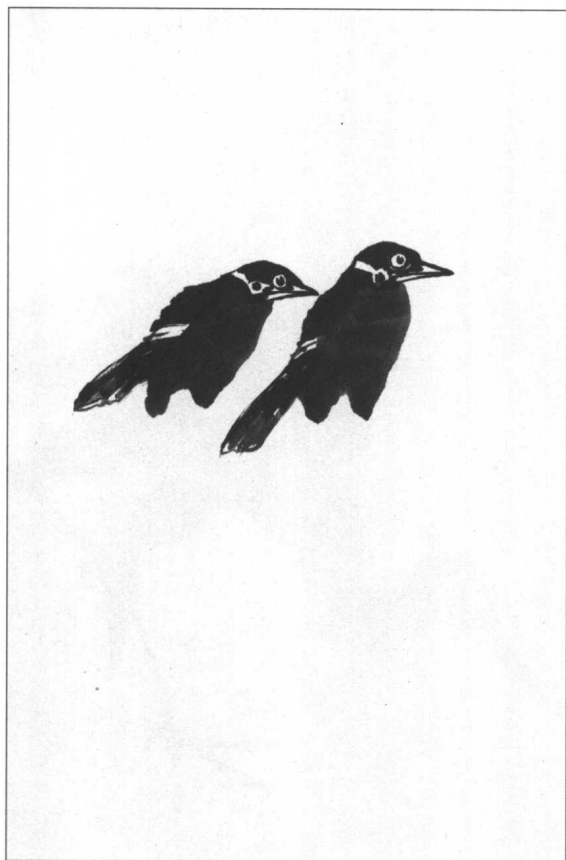
山岩、石块之上，常常是各种禽鸟登高远望或栖息休闲的好地方，尤其是各种山禽，更是经常与岩石相伴。

岩石上鸟的画法步骤不外乎两种：一是先画鸟后画石；二是先画石后画鸟。总之，要根据不同画面的布局或鸟的大小、姿态等不同情况而定。现以先画鸟后画石为例。

第一步：先用浓淡墨色点写出两只鹈哥的形体。

第二步：再点写鹈哥脚爪，并在嘴、眼和颈部赋色。

第三步：在两只鹈哥脚下勾点出一块巨石，石块可用淡墨枯笔画出，与鹈哥形成墨色浓淡的对比。

第四步：最后，再在鹁哥的背后添加一两枝含苞待放的玉兰，以表现大好春光的来临，与没骨的鹁哥形成勾皴手法的反衬对比，丰富画面。

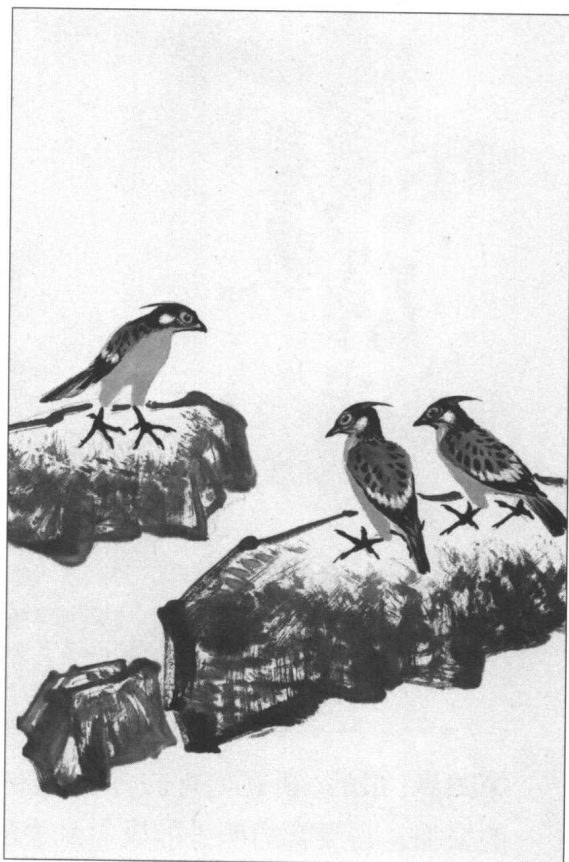
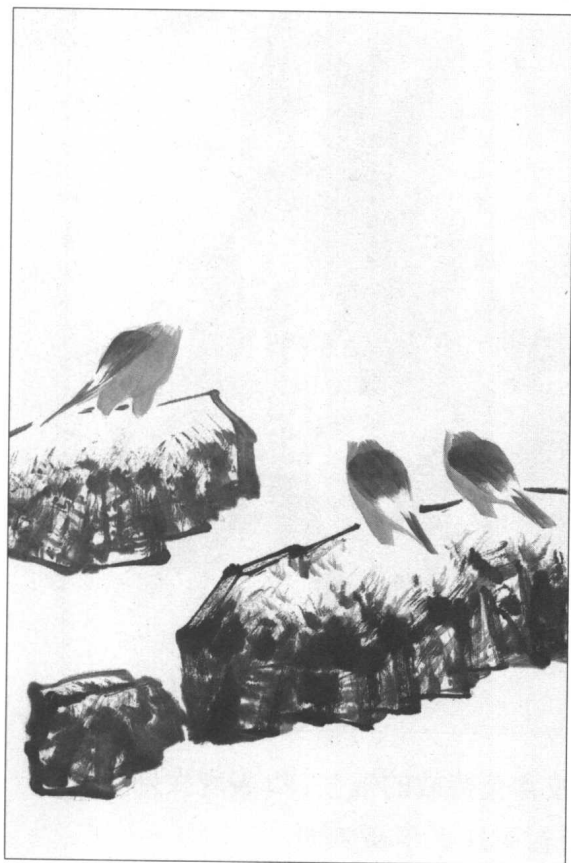
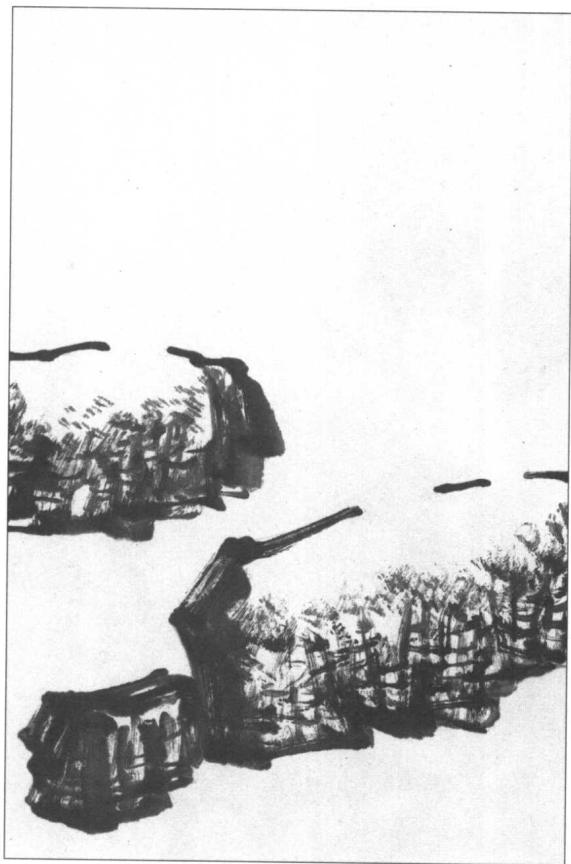
岩石上鸟的画法举要 (二)

先画石而后画鸟的方法，多是画小鸟时采用。现以几只山雀为例。

第一步：先将几块大小、高低和形态不同的石块画出。石块要有一定的造型，不必画得太方或太圆，也不必反复皴擦，但要适当留出小鸟站立的位置。

第二步：以色调墨并以“小写意”的笔法，首先点写出几只不同姿态山雀的背部与腹部，以确定鸟的大体形态。

第三步：接着再用浓墨勾点几只山雀的头、颈、翅、尾和脚爪，待墨将干时在山雀的嘴、眼上着色。

第四步：为丰富画面的内容和气韵，还可在石块的前后点写一些杂草或苔点，并作简淡的渲染。

枝梗上鸟的画法举要

(一)

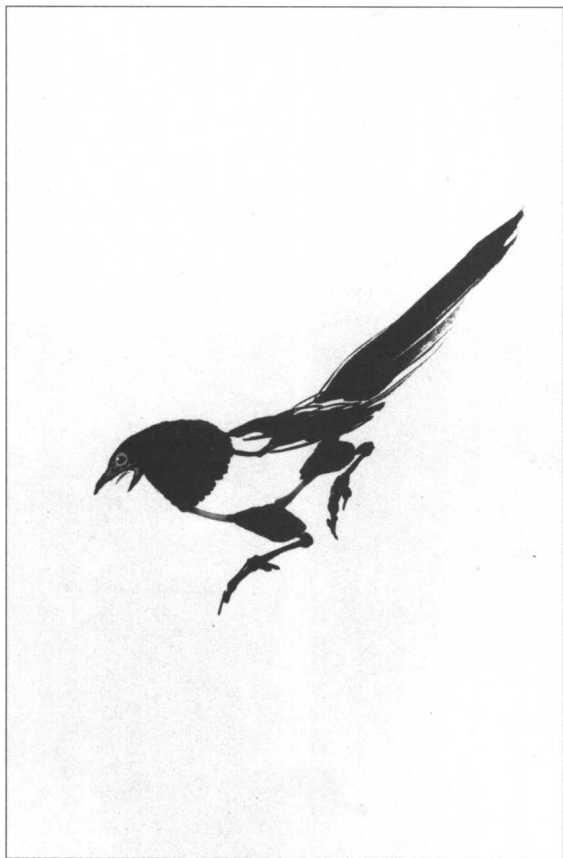
密林深处或是花枝梢头，是百鸟藏身、结伴寻欢或是捕食美味的场所。在花鸟画创作中，各种花木的枝梗也是运用较多的一种素材。

表现枝梗上鸟的画法步骤，也不外乎两种：一种是先画鸟而后添枝，一般是在画大中型鸟类时，多采用这种步骤，另一种则是先画枝而后画鸟的方法。现以《报春图》一作为例。

第一步：先画一只喜鹊，可用“大写意”手法一气呵成。

第二步：先将喜鹊所站立的较粗梅干画出，另在画面上下再穿插一些较细的枝干。

第三步：梅花枝干画好之后，再以曙红色调胭脂色点画浓淡不同的梅花，并勾点花托与花蕊。

第四步：渲染梅和鹊的背景，突出鹊体的白色，调整收拾画面。题款、钤印完成。

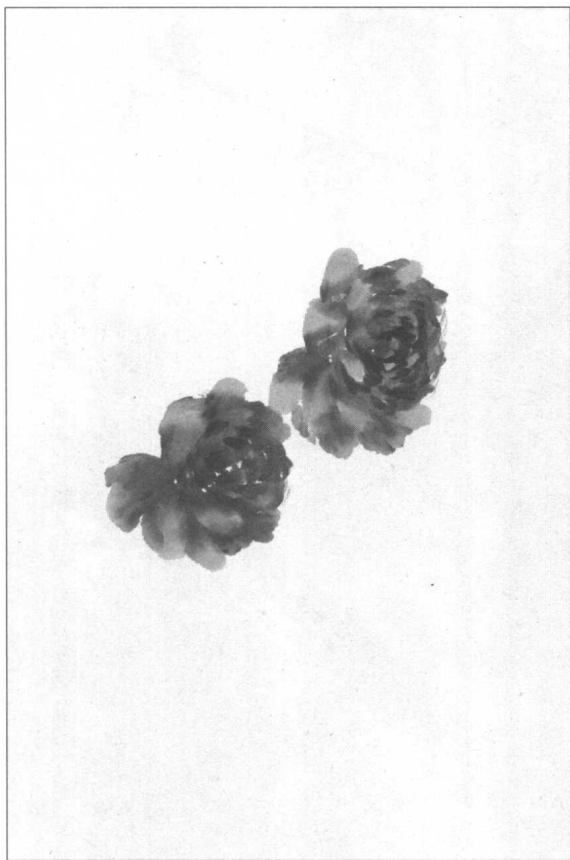
枝梗上鸟的画法举要 (二)

另一种方法是先画枝而后画鸟。这种方法多用来画小鸟或表现正面之鸟。现以《白头偕老》一作为例(白头翁与牡丹花)。

第一步：画一两枝盛开的牡丹，先把两三朵牡丹花头画出，花头要有大小、姿态、浓淡与错落等变化。

第二步：可以墨调色画出花托与花的枝梗，枝梗应注意浓淡、疏密和姿态等变化。

第三步：纯以浓淡墨色或以墨调色点乱花叶，等花叶墨色将干未干时，再勾勒叶筋，最后，等花头墨色干后再用粉黄色勾点花蕊。

第四步：在预先安排好的花枝位置上添上两只相濡以沫的白头翁，寓意一对恩爱夫妻美满幸福，白头偕老。画鸟的方法步骤如同画山雀一样。