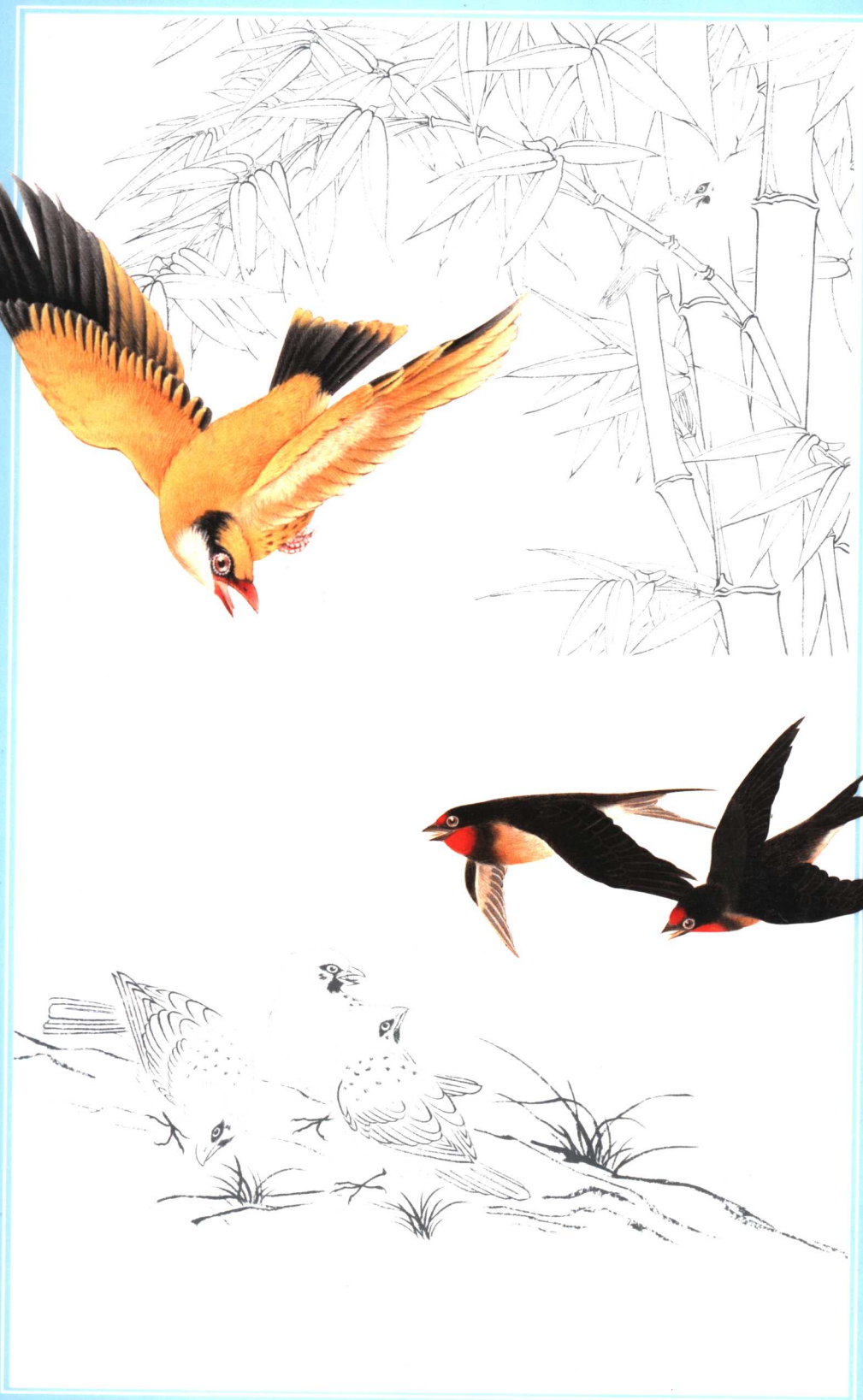

GongBiHuaXianMiaoBaiNiaoHuaPu

工笔画线描百鸟画谱

飞禽篇

张树荣 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画线描百鸟画谱·飞禽篇 / 张树荣编著. —天津:
天津杨柳青画社, 2005.1
ISBN 7-80503-895-3

I. 工... II. 张... III. 鸟类—白描—工笔画:
翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 125488 号

天津杨柳青画社出版

(天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074)

出版人 刘建超

天津锐彩数码分色技术有限公司制版 天津新华印刷二厂印刷

开本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 3 ISBN 7-80503-895-3/J·895

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5 000 册 定价: 12 元

市场营销部电话: (022)23346078 28374517 23352512 传真: (022)23330487

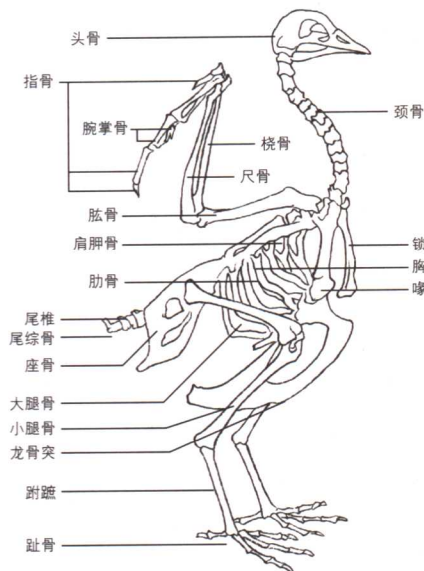

飞禽

一、鸟的形态与结构

鸟是飞行动物，它的形体和结构都适合飞翔。例如：它的躯体是梭形——流线形，飞翔时减少了空气阻力；它的全身生有羽毛，表面滑润又温暖；它的上肢是一对翅膀，是飞翔时的重要器官；尾是舵，控制飞行时的各种姿态和速度；它的全身骨骼（骨骼名称<图一>）结构均适合飞翔，像龙骨，很薄，髓内又有空隙，所以骨架轻，其重量约占全身重量的十分之一左右，比全身的羽毛重量还轻；它的胸部肌肉特别发达，是鸟飞翔时的重要动力来源。

鸟的全身分鸟头、颈、躯干、尾、双翼和双脚六个大的部分（鸟体各部名称<图二>）。眼睛长在头的两侧嘴角的斜上方，耳长在眼后，被掩盖在耳羽下面。鸟的颈转动灵活，弯曲自如，并且扩大了眼睛的视野。躯干上部有肩、背、腰，下部有胸、腹。腰后有上尾筒，腹后有下尾筒，

骨骼名称<图一>

统称“尾筒”，尾羽长有 8-24 片（天鹅尾羽 20-24 片）。翅膀上的羽毛最长的部分叫初级飞羽长有 9-11 片，稍短而圆的部分叫次级飞羽长有 6-24 片，还生有三级飞羽和各级复羽及小翼羽（见各部羽毛名称<图三>）。鸟脚分为股（大腿）、胫（小腿）、跗跖和趾等部分。股长在腹下不外露，胫披羽或裸出。跗跖是鸟脚最显著的部分，它的表面生有不同形状的角质鳞片。鸟爪通常有四趾，生在后方的是第一趾称后趾，生在内侧的是第二趾称内趾，生在中间的是第三趾称中趾，生在外侧的是第四趾称外趾。鸟类中的鸡、雉等禽类的腿上还有距。有的攀禽的脚趾长为两前两后以适应生活环境。

二、鸟的分类

鸟有山禽和水禽的分别，依据鸟的特征又可分为猛禽、攀禽、鸣禽、鸡、涉禽、游禽、走禽、鸣禽八大类。为了适用于绘画，又可归纳成五类：鸢禽类、攀禽类、游禽类、涉禽类、鸣禽类。本书为了介绍鸟类方便，特将鸟类分为，飞禽和水禽两类。飞禽类包括：鸢禽类、攀禽类、鸣禽类。水禽类包括：游禽类和涉禽类。

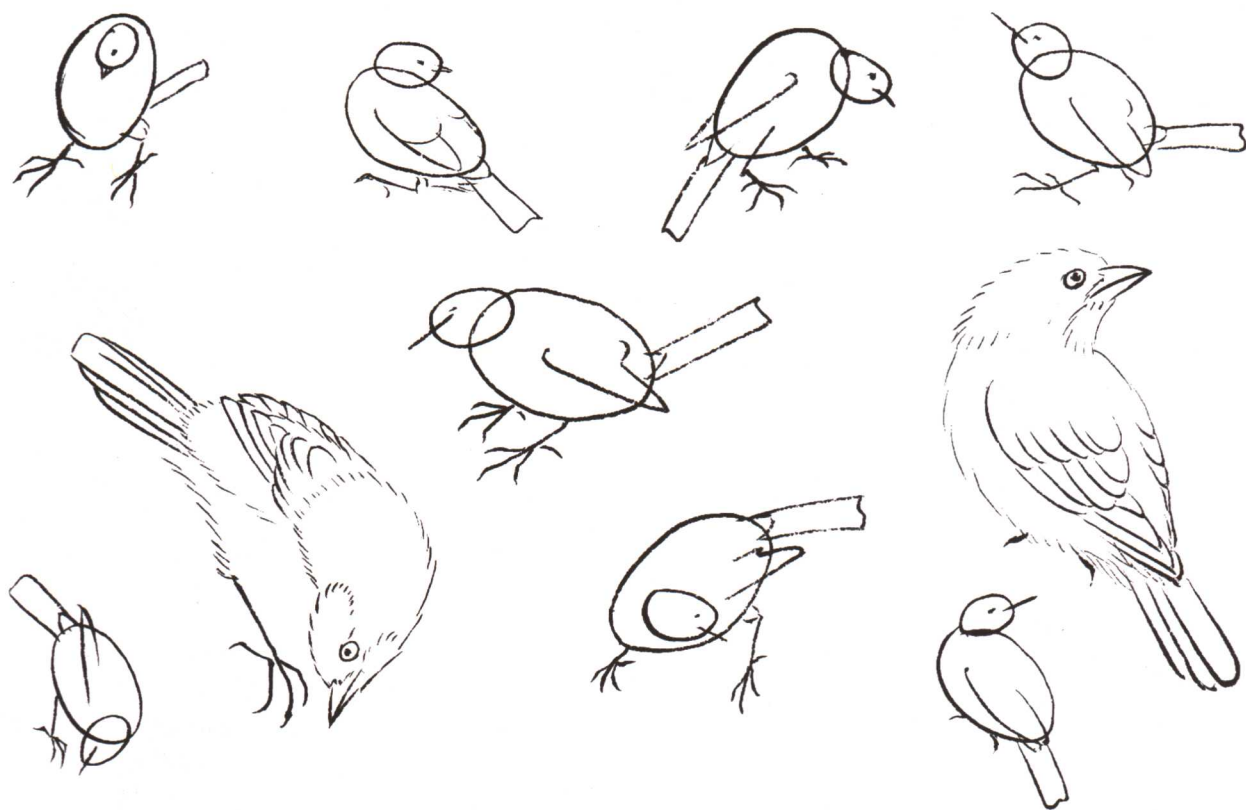

三、鸟的造型方法

凡是鸟类，无论在任何角度，其躯体都离不开卵型，所以画鸟时只要掌握住卵形的透视变化的特点，然后再在这个不同角度的卵形上“安装”上其它几个部分：头、颈、翅、尾、脚，这只鸟就可基本画成。

鸟的动态千变万化，其实主要是头和尾的变化，脚在其中只起着平衡作用，用此法可以画出各种姿态。（如<图四>）

鸟的造型 <图四>

四、怎样画鸟

画鸟的第一步就是勾勒鸟的轮廓。勾线顺序一般从口缝勾起再勾嘴上线、嘴下线、眼皮、上头部、喉部、背部、肩部、翅膀、腰、上尾筒、尾、胸、腹、下尾筒、跗蹠、爪。

1、嘴：勾鸟嘴要用细挺的中锋，弧线要劲挺而饱满，笔锋光而有力，要表现出角质的硬度与圆锥体的立体感，口缝的线最长，嘴上线最短，嘴下线居中。

2、眼：鸟的上下眼皮在一个平面上，闭眼时，眼皮自下向上合。勾眼皮时在前眼角处顿笔，先画上半圆至后眼角顿笔，后画下半圆，仍在两眼角处顿笔。鸟的眼睛基本上是正圆形，在不同角度看，可以有些透视变化，如从前侧或后侧看，鸟眼圆形宽而高，从上侧或下侧看，鸟眼圆形可扁而宽。

3、毛：鸟身上的小毛要用细笔中锋虚入虚出勾成两头尖的弧线，勾小毛时应用力均匀，一组小毛要线条长短、间隔、弧度都有规律，一笔挨一笔地一气勾成，要注意羽毛生长顺序；前一组毛的梢压住后一组毛的根部。

4、翎：翎的质感比毛硬挺，勾线可以比毛略粗。勾羽轴时也用中锋虚入虚出，靠根部略粗，靠羽尖端略细。羽轴不能勾成直线，要略向下扣，有一点弧度。勾羽缘线要细，用笔要虚，勾背部羽片时大致呈品字形，要注意背部弧度引起的透视变化。羽片尖端方向以中线为准，逐渐向两侧倾斜，羽片的大小、宽窄既要有规律又要自然，不是呆板地画成鱼鳞状。

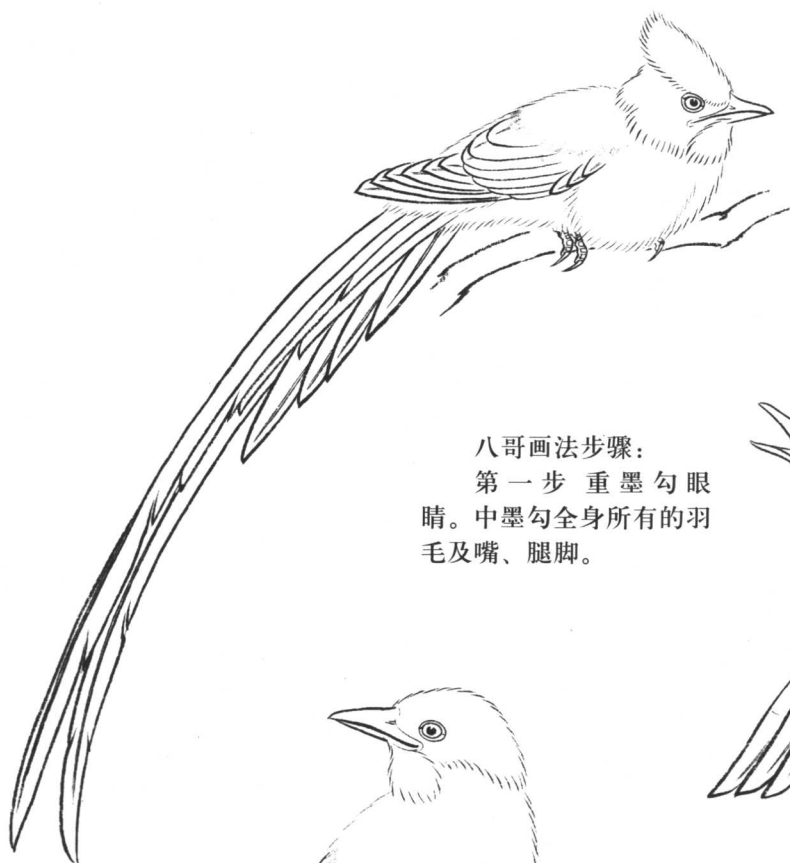
5、跗蹠与爪的画法：大鸟或浅色跗蹠和爪常用双勾法。勾跗蹠和爪的阳面时用线要平直，关节处隆起，勾爪的阴面时用断续的弧线勾出趾下肉垫的质感。勾完外轮廓后再勾鳞甲，一般跗蹠阳面鳞甲大，一片压一片，关节处鳞甲窄密，非关节处鳞甲宽疏。跗蹠的阴面鳞片小而碎，可用笔尖点成。

小鸟的爪可以用写意法像写字一样，一笔画成。起笔时要把笔顿一下（不露跗蹠关节的可以不顿笔）。中锋点出跗蹠的形象，在分趾处实按下去，顿出关节脚掌形象，然后先画中趾，以掌握鸟爪的方向，再画二、四趾和一趾，逢关节处略顿一顿，到最末一节时顿笔后抬笔到趾尖勾出爪尖。

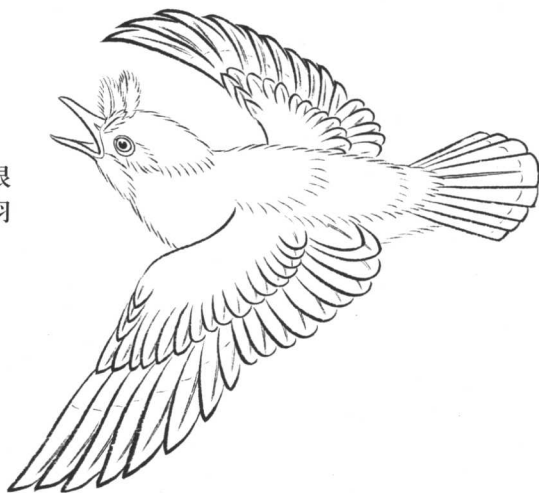
红寿带画法步骤：

第一步 重墨勾嘴，眼，腿脚，初级飞羽和小翼羽。淡墨勾二、三级飞羽，尾羽及其它各部分。用浓墨劈笔丝毛法丝头部，颈部和喉部。用浓墨留光染羽法分染小翼羽和初级飞羽。用淡墨留光染羽法分染二、三级飞羽。

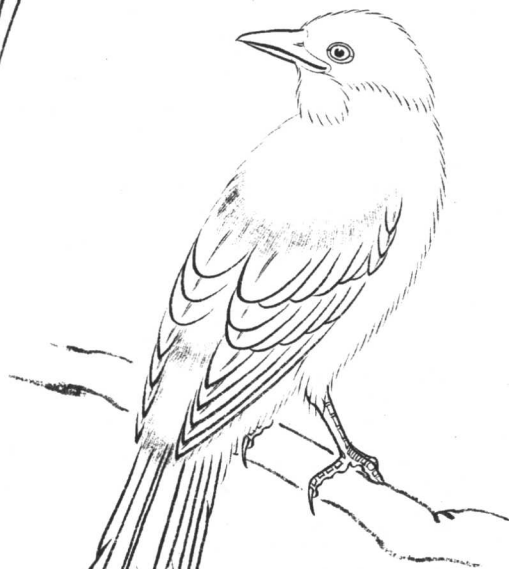
八哥画法步骤：

第一步 重墨勾眼睛。中墨勾全身所有的羽毛及嘴、腿脚。

黄鹂画法步骤：

第一步 中墨勾出嘴，眼，翅羽，尾和腿脚。用淡墨勾出全身轮廓。用重墨劈笔丝毛法丝出头部枕羽，用留光染羽法，染出翅羽及尾羽的黑色部分，羽光尖端应染淡些。

灰喜鹊画法步骤：

第一步 重墨勾鸟嘴，眼，翅羽和尾羽及腿脚。用淡墨勾全身羽毛。用浓墨劈笔丝毛法丝头部。淡墨留光染羽法分染二、三级飞羽和尾羽。用浓墨留光染羽法分染小翼羽和初级飞羽。

第二步 用重墨分染劈笔丝毛处，分染小翼羽和初级飞羽。用淡墨分染二、三级飞羽和尾羽。用赭石分染背部，腰部和上尾筒及胸部，肋部。下尾筒的暗部用淡赭石分染。

第二步 用重墨用留光染羽法分染翅羽和尾羽。全身剩余各部用浓墨劈笔丝毛法丝毛，注意各部的交接处要丝得虚些，另外也要留意羽毛的生长方向及透视关系。

第二步 用中墨罩染翅羽和尾羽的黑色部分及黑色枕羽。

第二步 用重墨分染鸟的头部劈笔丝毛处，小翼羽及初级飞羽。用淡墨分染颈部，胸部，背部，腰部及上尾筒和二、三级飞羽，注意应按结构染。

步骤二

第三步 用朱砂分染背部，腰部 and 上尾筒，朱砂要薄，不足可以再染一遍。二、三级飞羽和尾羽也用朱砂罩染。腹部和下尾筒用白粉提染。

第三步 用重墨晕染劈笔丝毛处，晕染时由中间向边缘染，染到边缘一定将水笔洗净，不可染出生硬的黑边。

第三步 用淡赭墨分染头、颈、背及翅、尾部分。用藤黄加白粉罩染在赭墨底子上，应薄不可浓厚，如色不足，干后可再罩染一遍。曙红分染嘴平涂腿脚。淡赭石分染眼球。

第三步 用赭灰色分染颈、背、腰和上尾筒。用三青罩染二、三级飞羽和尾羽。用赭石染胸，肋和下尾筒。用白粉提染喉、腹和下尾筒。

步骤三

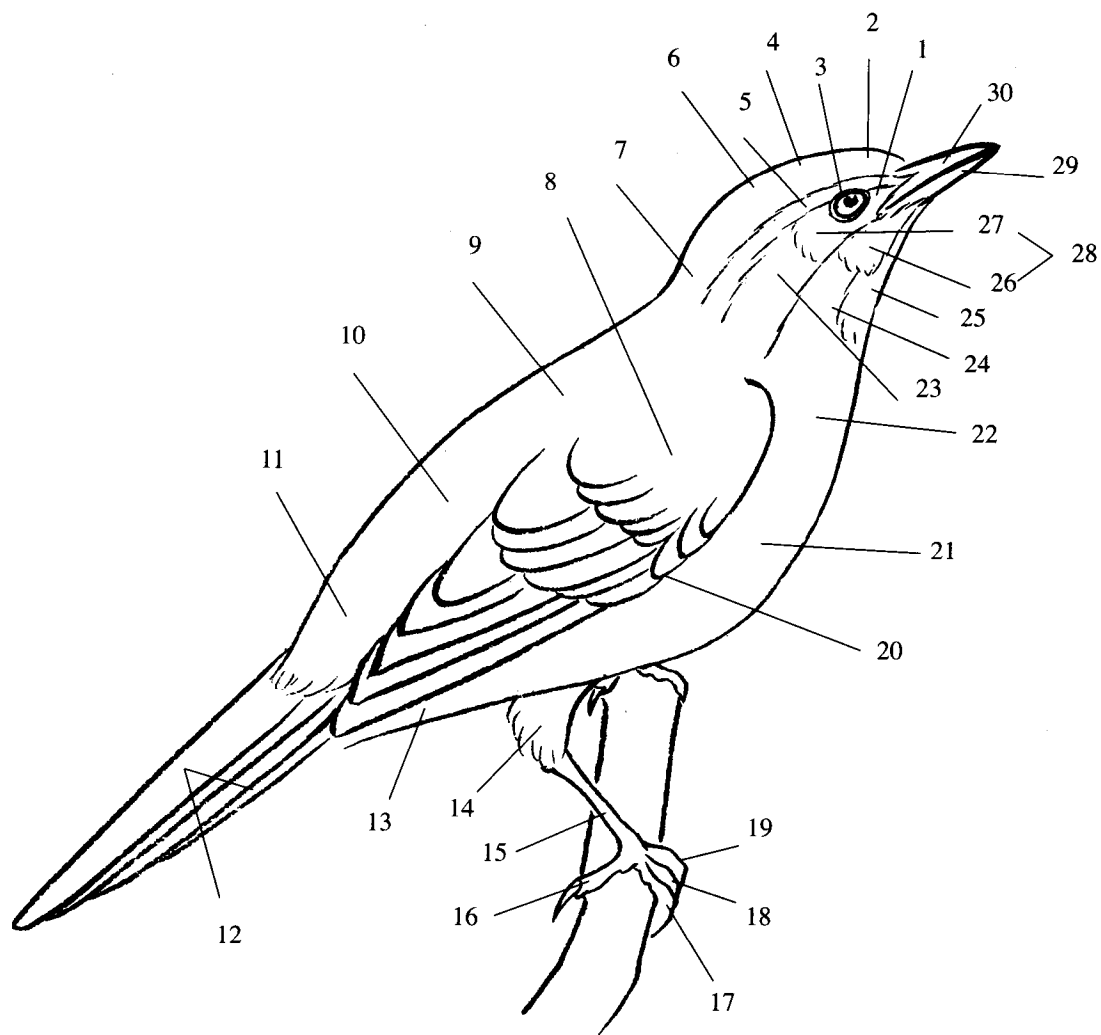
第四步 用赭石分染眼球，干后焦墨点睛。淡墨染嘴，干后罩螺青。浓墨平涂腿脚的鳞片，干后罩螺青。背部、腰部和上尾筒用淡墨单笔丝毛，腹部用赭石单笔丝毛。下尾筒用白粉单笔丝毛。用胭脂罩染眼球。

第四步 用赭石分染鸟嘴，翅羽处的白斑，平涂腿脚。用淡藤黄罩染鸟嘴。用白粉分染翅羽白斑。用浓白粉在鸟腿脚的鳞片处立粉，干透后罩染藤黄。用赭石染眼球，干透后用焦墨点睛。

第四步 用朱磬罩染嘴，腿脚的鳞片立粉，干透后罩朱磬。用赭墨再分染眼球，干透后用焦墨点睛。全身羽毛用浓白粉单笔丝毛，干透后用薄藤黄水罩染。

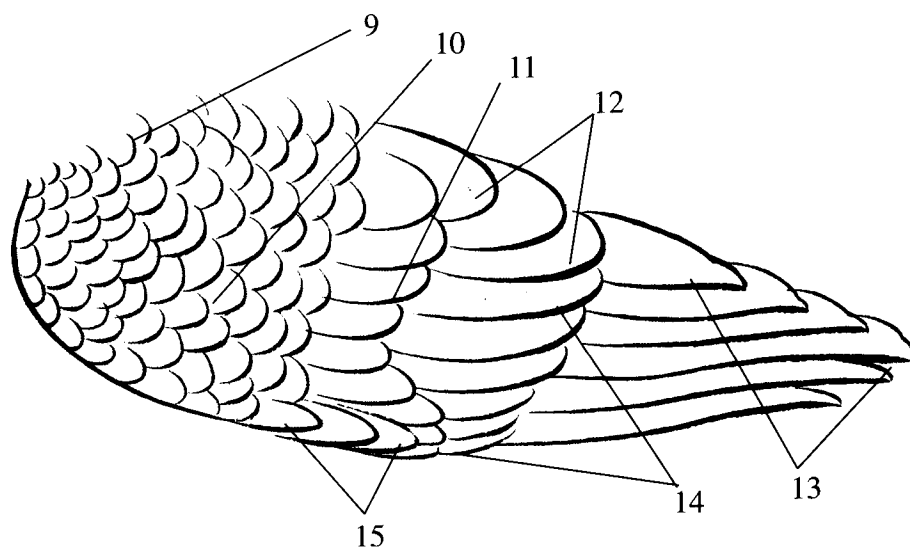
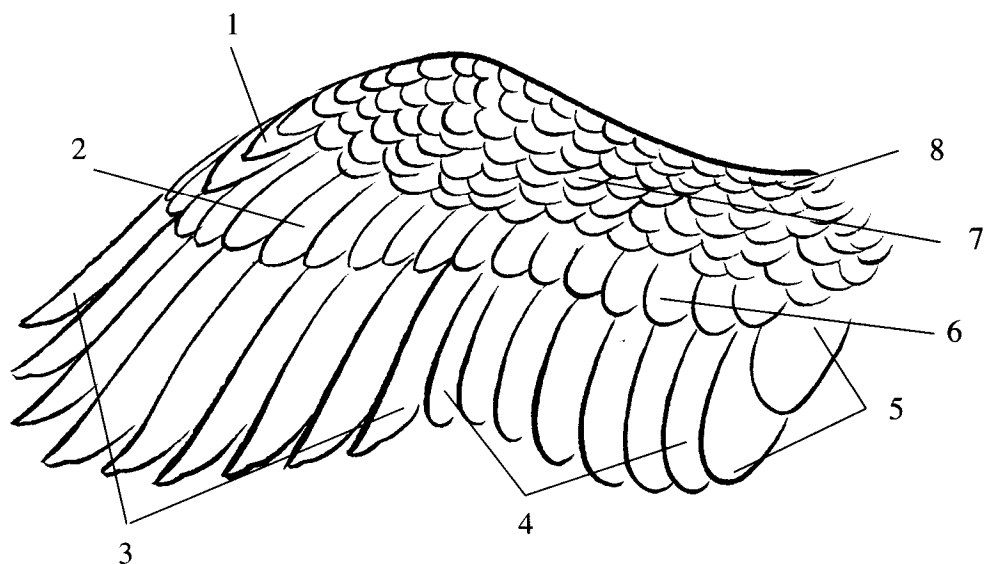
第四步 用淡墨染嘴，干透后罩染螺青。鸟腿和脚的鳞片用浓墨平涂，干透后罩染螺青。用浓墨勾羽片上的羽轴，单丝初级飞羽和小翼羽。用淡墨单丝背部、腰部、上尾筒和二、三级飞羽。胸、腹和下尾筒用淡赭墨单笔丝毛。赭墨染眼球，干透后焦墨点睛。

步骤四

1. 眼前	7. 颈	13. 下尾筒	19. 内趾	25. 喉
2. 上额	8. 肩	14. 腿	20. 肋	26. 颊
3. 眼圈	9. 背	15. 跗蹠	21. 腹部	27. 耳羽
4. 头顶	10. 腰	16. 后趾	22. 胸部	28. 脸部
5. 眉线	11. 上尾筒	17. 外趾	23. 眼线	29. 下腭
6. 枕部	12. 尾	18. 中趾	24. 侧颈	30. 上腭

鸟体各部名称 < 图二 >

1. 小翼羽 (千斤毛)	6. 大覆羽	11. 大复羽
2. 初级复羽	7. 中覆羽	12. 三级飞羽
3. 初级飞羽	8. 小覆羽	13. 初级飞羽
4. 次级飞羽	9. 小复羽	14. 次级飞羽
5. 三列飞羽 (三级飞羽)	10. 中复羽	15. 小翼羽

羽毛各部名称 < 图三 >

工笔禽鸟画的工具、材料和使用

从古至今,所有的绘画作品都与绘画工具、材料密不可分。所以它们的性质、特征都在影响着绘画效果,如何使用和掌握它们是每位美术工作者无不研究的课题。

中国画的笔、墨、纸、砚,被称为“文房四宝”它们是中国画的重要的工具和绘画载体。除笔墨纸砚外尚有一些辅助材料,如胶矾、颜色、色碟、笔洗等。

1、纸和绢

宣纸:宣纸有生熟之分。其产地安徽宣城。

何谓生熟?

是以是否经过胶矾加工处理为区别。

未经胶矾加工的纸,渗水性强,作画时水分稍足,行笔稍缓,墨色即刻渗出,不宜做工笔画用,称为生纸。(生宣)

生纸经胶矾加工以后,就不再渗了,便于渲染,宜作工笔画,称为熟纸。

常见的生宣,因规格、质量不同,有棉连、净皮、夹连、料半、玉版等。

常见的熟宣,因胶矾方式的不同,有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等。前两种较厚,后两种甚薄。

纸的规格有四尺、六尺、八尺、丈二等几种。

宣纸不论生熟,都有反正之分。正面纹理清晰,平整洁净,反面纹理模糊,有杂质疙瘩,作画应用正面。

熟宣纸的选择应以质地细密而棉材均匀者为佳。

画工笔画,纸质厚薄各有用场,一般渲染面积较大如画大片荷叶、天空、背景的宜用厚纸,以冰雪、清水书画为好。而画面精细,染面较小的作品,以薄纸为好,便于两面用色。

熟宣纸的保存方法:

将买回的新纸展开理平,卷成圆柱形,外边用牛皮纸包好,套上塑料袋,扎紧袋口,放在干燥黑暗的箱柜中存放,用时最好一次拿三、五张备用。

熟宣纸的方法:

明胶与白矾的比例为7:3,各放五倍的温水,泡化后,兑合在一起,再加二倍的沸水。冷却后,即可用排笔蘸胶矾水刷纸。刷时要从上到下,从左至右依次刷匀。生宣下面一定要垫好毛毡,把纸铺平。这样便于将纸提起,将其夹置于绳上阴干即可,注意应将其置于空旷无风处。

绢:也分生熟两种:

生绢:以原丝为原料生产而成,未经锤压丝仍是圆的,故又称圆丝绢。

熟绢:生绢经胶矾锤压,丝就比较扁平,便是熟绢。

绢的保管,与纸无异。绢若胶矾过重,丝质易老化,脆硬碎裂,所以画绢画不能胶矾层次过多,也不能胶矾过浓,否则不久就碎裂了。

2、笔:

笔是中国画的主要工具。笔本身的好坏,直接影

响绘画效果。好笔应具备四大特点:“尖、健、齐、圆”。

毛笔分为单毫、兼毫。

单毫:有羊毫、狼毫等。

兼毫:即一支笔即有羊毫又有狼毫或紫毫等。以性能讲:羊毫软,狼毫硬,不软不硬是兼毫。

工笔花鸟画用笔有两类:一类用于勾线;另一类是渲染用笔。

勾线笔:

一般由兔、貂、獾、鼠、狼类的毛制成。种类甚多、性能各异、其共同点是较为硬而富于弹性。

有:衣纹、叶筋、红毛、狼圭、描笔、蟹爪、须眉、羽箭等。

渲染笔:

一般由羊毫或兼毫制成。

此类笔要求柔软有弹性,纯羊毫最好。

渲染笔最好能用二个规格,水笔略大,便于晕染。色笔可略小,便于花瓣转折等细小染面勾填。

有:大、中、小白云笔或大楷笔。

3、墨:

作画用墨分油烟、松烟两种。用途各异。

油烟:有光泽、用来勾线、渲染鸟类羽毛、点睛之类,可浓可淡,用途甚广。

松烟:无光泽、用来渲染蝶翅和作某些底色渲染,宜浓不宜淡,浓则深黑,淡则灰晦无神。用途较少。

工笔花鸟画用墨多用油烟,如上海墨厂生产的“油烟一〇一”有一两一锭和二两一锭。

墨的保管,主要防爆晒、防风、防潮、可将墨用纸缠好,再封上蜡,下端露少许备磨。储阴凉不潮之处,可免霉裂。

4、砚:

砚的种类很多,有陶、瓷、玉、石等不同材料制成,适合作画用的还是石砚为好。

广东端溪出产的端砚;安徽歙县龙尾溪出产的歙砚。还有湖南出产的菊花砚;四川攀枝花出产的苴却砚。雕琢精美,只宜收藏观赏,不切实用。切用的石砚,不必华美,但求质地细密,不滑不腻,磨琢平整,底盖弥合,利于下墨储墨的为好。

5、颜色:

画色有两类:

一类以自然矿石和金属氧化物制成,它的覆盖力强,不透明,称为石色,有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌白等。

一类以植物加工制作,质轻透明,称为植物色,有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝、大红、牡丹红等。

6、胶矾:

对于工笔花鸟画来说,胶矾都是不可缺少的材料。调合颜色靠胶,固着保护颜色靠矾,所以了解它的性能和使用方法,是非常必要的。

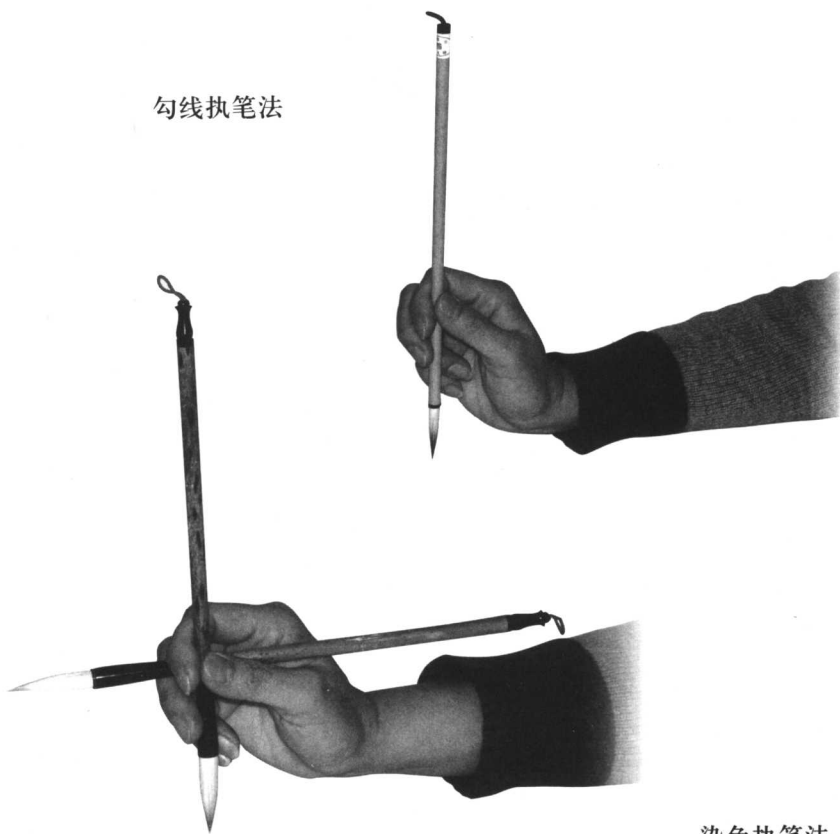
胶:

国画用胶，以动物胶为好。骨胶黄色透明，称为黄明胶，用时先以温水洗净发开，冷却待用，现用现泡，不可放陈腐臭，稍腐的胶绝不可用。

矾：

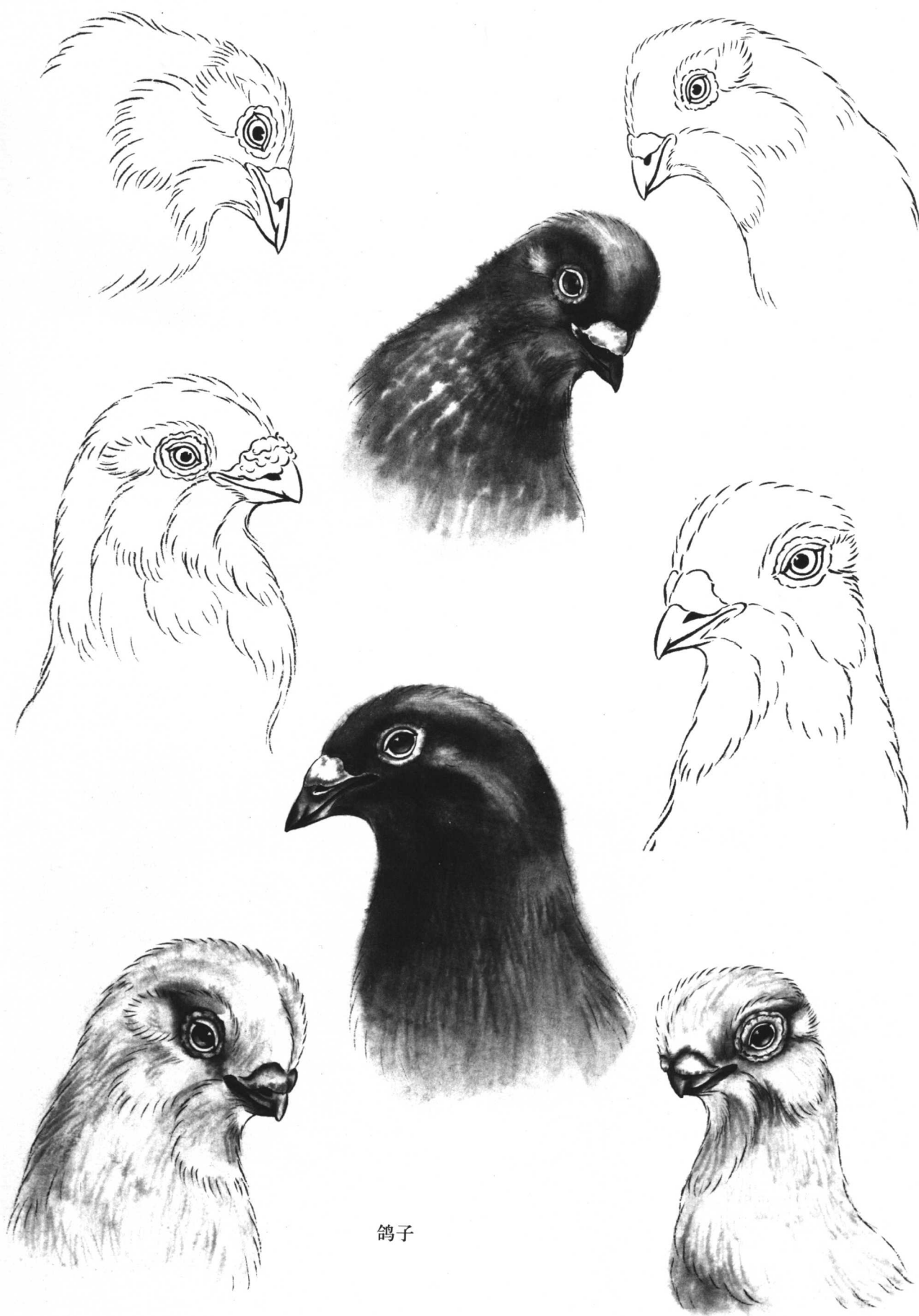
矾又称明矾或白矾，色白透明，块状。泡矾水需先将矾块洗净，放入清水溶解，矾水的比例应为1:20。装入瓶中待用。用时用手指蘸矾水尝一下，略涩即可，太涩就浓度大了。用矾水万勿过浓，着深色的花时，尤其应淡些，不然干了，画面上有一层白霜，很难除去。矾水兑胶，都应随用随兑，万不可存放。矾水不怕日久，陈矾水最佳。故矾水应多泡些备用。

勾线执笔法

染色执笔法

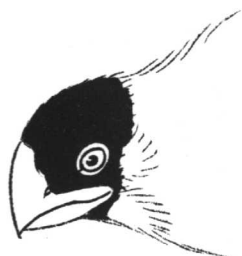
鸽子

山雀

麻雀

蜡嘴

八哥

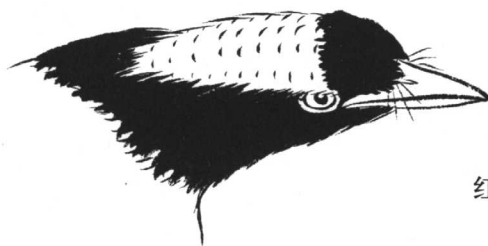
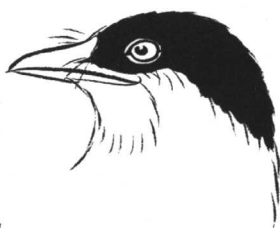
黄鹂

红寿带

山喜鹊

红嘴蓝雀

太平鸟

