

工笔禽鸟

上

海

书

画

出

版

社

山禽类

中国画经典技法自学丛书

万蒂

编著

1919.07

山禽类

万蒂 编著

工笔禽鸟

中国
画
经
典
技
法
自
学
丛
书

上海书画出版

责任编辑 邵仄炯
技术编辑 钱勤毅
封面设计 王 峥

图书在版编目(CIP)数据

工笔禽鸟. 山禽类/方芾编著. —上海: 上海书画出版社, 2004.8
(中国画经典技法自学丛书)
ISBN 7-80672-882-1

I.工... II.方... 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 (2004) 第 057679 号

☆中国画经典技法自学丛书

工笔禽鸟—山禽类 方芾 编著

◎上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

制版: 文高图文技术(上海)有限公司

印刷: 上海精英彩色印务有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 3

印数: 0,001—5,000

版次: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80672-882-1/J·797

定价: 20.00 元

目 录

经典解析	《竹石集禽图》	2
写生举例	斑鸠	4
写生举例	锦鸡	10
写生举例	雉	16

经典解析	《双雉图》	22
写生举例	雷鸟	24
写生举例	鹌鹑	30
写生举例	鹧鸪	36

示范作品		
松鸡		42
白冠长尾雉		43
早春二月		44
回家		45
红腹角雉		46

经典解析

竹石集禽图(局部) 元 王渊 纸本水墨 纵一三七·五厘米 横五九·四厘米 上海博物馆藏

此图结构严谨，笔法仿效黄筌父子，工整勾勒，水墨皴染，深浅有致，沉稳凝练中兼具清劲秀润。全图仅仅以浓淡不同的墨色渲染，却表现出多种色彩的效果，颇得写生传神之妙。

王渊，字若水，号澹轩，杭州人。生卒年不详。少时从赵孟頫学画。山水师郭熙，人物师唐人，花鸟师黄筌。因此王渊的花鸟画风格比较多样：有的恪守黄筌传统，精致艳丽，有的则“描写似徐熙”，用笔疏放，清新淡雅。元代的花鸟画法是由“色”到“墨”过渡的重要时期。王渊用水墨画成的作品，其墨色浓淡干湿的变化，使人感到有丰富的色彩。真正体现了元人花鸟画中“墨彩”的精神。

下面将此图分为四个局部，并对每个局部的画法进行分步解析，从中窥见其技法精要之处。

■ 头

1. 用淡墨勾出头部各处的结构线，嘴部的线需有顿挫，以表现质感。
2. 以淡墨、侧锋皴擦头部。
3. 用淡墨分别染嘴、眼、额、喉、枕、耳羽等。
4. 用浓墨勾嘴、眼等，以侧锋皴擦颈部，以中锋丝出脸颊、额前的细毛，用笔注意变化。

■ 胸

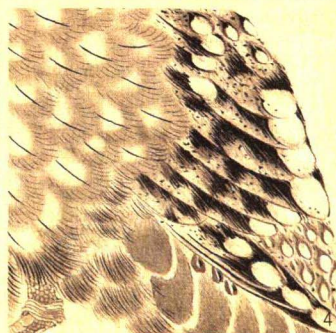
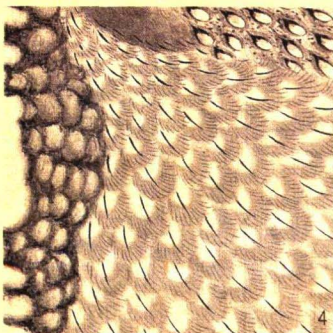
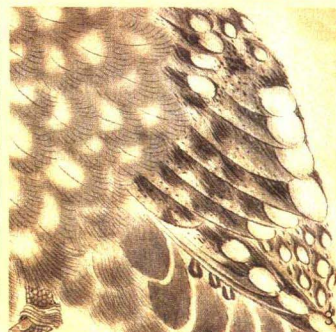
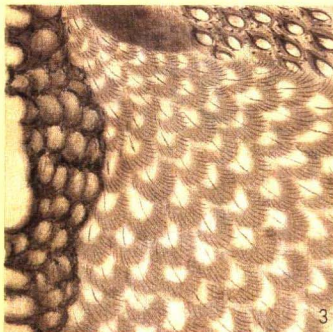
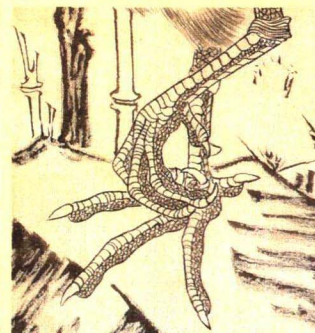
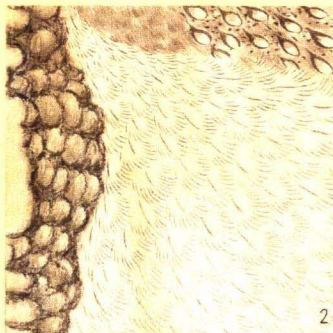
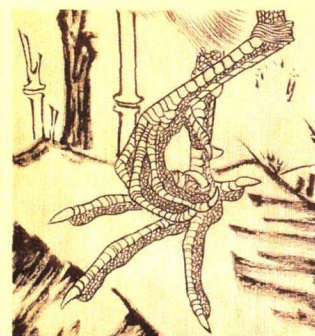
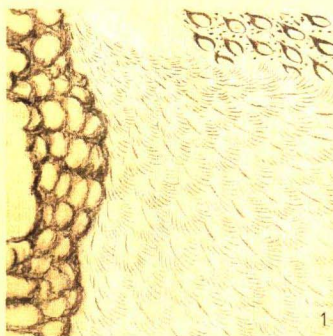
1. 淡墨勾线，用侧锋勾画胸部纹理，用中锋丝胸部侧部羽毛。
2. 以淡墨、侧锋皴擦胸部，可重复一至两遍，以达到浓密感。
3. 以淡墨皴、染胸部，并分染胸侧每片羽毛。
4. 以浓墨皴擦胸部，胸侧每片羽毛的中轴线用浓墨勾勒。背部羽毛以浓墨加深，注意用笔变化。

■ 翅

1. 淡墨勾出翅膀羽毛，下笔要有顿挫变化。
2. 淡墨侧锋皴擦覆羽、飞羽，并画出尾上覆羽和尾下覆羽。
3. 淡墨渲染每片覆羽和飞羽。
4. 翅上飞羽用浓墨加深，并丝出尾下覆羽细毛。

■ 爪

1. 淡墨勾爪。
2. 淡墨皴擦部分爪的纹理。
3. 淡墨分染跖、趾。
4. 浓墨勾勒趾的主要部分。

写生举例

斑鸠

斑鸠体长约三十三厘米，额和头顶蓝灰色，后颈淡葡萄红色，颈基两侧各一块边缘蓝灰色的墨斑。上背淡褐，下背和腰灰色，尾上覆羽暗褐而羽端蓝灰色，双肩黑褐，并有鲜明金色或棕红色羽缘，下体淡葡萄棕色，包括颈和喉的中部。眼橙黄、嘴灰蓝色、脚紫红。斑鸠常栖于平原及山麓丛林间，以果实种子为食。

写生前要有一定的禽鸟知识和表现方法的训练，这样到了大自然中，便可凭借已有的基础来表现禽鸟的造型和动态。不同种类的禽鸟躯干基本都为卵形，所不同的是头、颈、嘴、尾、双翼、爪及羽毛的造型和色彩。禽鸟头部也呈卵状，但有的偏长，有的偏圆。斑鸟属鸠鸽类，要抓住头圆嘴短小，翼较长，脚短小的特征。

下面在写生稿的基础上，概括、提炼山禽造型，同时组织画面的构图，并分四个步骤示范一幅斑鸠的写生图。

1 用淡墨勾勒各部位羽毛，以虚线画头、背、喉、胸、腹等部。

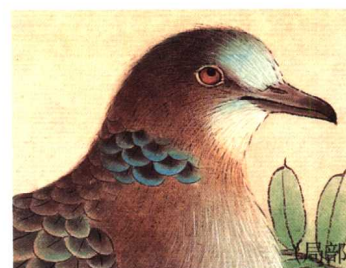
2 用淡墨渲染各部位羽毛。用深墨染颈部几片花羽及背部、尾部羽毛，每片羽毛边缘需留白，以备上色时能显现鲜艳的色彩效果。

3 赭黄色染各部位羽毛，留出需染蓝色的部位。石青染额、后颈半圈花羽并留出需染的蓝色部位。薄石青色平罩背上每片羽毛，留出金色的边缘。

4 白粉提染额、颈、胸、腹部。嘴染灰蓝，脚染暗红褐色。淡墨丝头顶、颈、肋下细毛。白粉丝额、胸、腹的羽毛。浓墨勾勒嘴、眼及每片羽毛中轴线。

(局部)

写生举例

锦鸡

锦鸡有红腹锦鸡和白腹锦鸡之分。白腹锦鸡体长约一百五十厘米，枕冠狭长呈紫红色，后颈披以白色而具蓝黑边缘的披羽。头顶、上背和肩均呈金属翠蓝色，下背表面展露金棕色羽缘，腰羽转为朱红色，尾上覆羽白而缀黑色斑，中央尾羽白而具金属蓝黑色横斑，初级飞羽褐色，脸和嘴黑色。胸与上背同色，腹和肋白。雌鸟头顶和后颈为黑色，并杂以肉桂黄色，上背棕色而具黑褐横斑，上体全部棕褐。眼褐，嘴和脚均蓝灰色。锦鸡栖于高山岩地，嗜食竹笋。

写生时记录禽鸟的羽毛颜色特征是十分重要的。锦鸡属雉鸡类，翼小不善飞翔，后趾强有力，嘴短小坚硬，体形较大。行走时两足交替行走，颈伸缩动作与两腿迈步动作相配合，以保持身躯平衡，观察写生时要多抓住它的优美姿势。

下面在写生稿的基础上，概括、提炼山禽造型，同时组织画面的构图，并分四个步骤示范一幅白腹锦鸡的写生图。

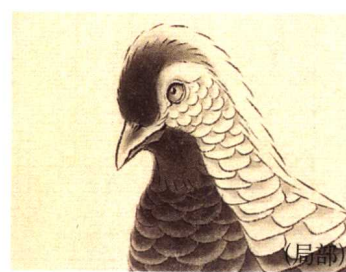

1 淡墨勾画出头、身体、尾、脚各部位的结构线。

2 用淡墨渲染各部位羽毛。胸部的羽毛一片片地染完后，再用淡墨整体渲染，以达到立体效果。

3 枕冠羽以暗红渲染。头顶、上背、肩及胸用蓝色渲染，脚、嘴以蓝色罩染。
下背以金黄色染，以朱红色染尾上覆羽和尾羽的红色部分。