

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

工笔画基础教程

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

山禽

张德泉 著

辽宁美术出版社

工笔画基础教程

山禽

—SHANQIN—

张德泉·著

江苏工业学院图书馆
藏书章

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画基础教程. 山禽/张德泉著. - 沈阳:辽宁美术出版社. 2001. 1

ISBN 7-5314-2624-2

I. 工… II. 张… III. 工笔画:翎毛走兽画-技法(美术)-教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78207 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制

辽宁省新华书店发行

开本:787×1092 毫米 1/16 字数:10 千字 印张:3 $\frac{1}{2}$

印数:4001-7000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑:孙世奇 李 越 郭治国 责任校对:孙世奇

封面设计:李 越

版式设计:秋 月

策 划:郭治国

技术编辑:鲁 浪

定价:20.00 元

序

鸟类不仅数量多，而且分布地区极广，不论在冰天雪地的南北极，还是在高温多雨的赤道地区；不论在枝繁叶茂的密林深处，还是一望无际的沙漠；不论是在水天一色的浩瀚大海，还是在悬崖峭壁的高山之中，都有它们的踪迹。在喧闹的都市和寂静的山林中，偶然听到几声鸟鸣，便会给人带来说不尽的快意，精神陡然为之一振，顿感生机勃勃、百虑尽除，完全沉浸在大千世界的一片温馨之中。

鸟类不仅有悦耳的声音，艳丽的羽毛，还有矫健的神态。鸟儿的形体、色彩和叫声会给人们带来无限的快意。

鸟类的身影时常展现在诗人作家的笔下，或寄托爱情、或感慨愁思、或寓意欢乐、或遐想未来，赋予种种人格化的描写。它们在美术作品中也屡屡可见，在中国花鸟画艺术中更是不可或缺的主角。

要想在艺术作品中把握住它们的形态和神情，只有多看、多画、多研究，才能得心应手，变化无穷。

我对鸟类写生多年，积累了一些资料，现分类编绘成册奉献给美术爱好者，作为学习研究花鸟画的参考。

目 录

材料和工具	1	鸟类的运动	11
毛 笔	1	写 生	12
纸和绢	1	写生图一	12
墨	1	写生图二	13
砚	1	写生图三	14
颜 料	2	写生图四	15
其它工具	2	写生图五	16
鸟体的外形	3	鸟类的线描	17
部位和名称	3	线描图例	18
鸟类的翅膀	4	设 色	39
山禽的头和嘴	5	设色图例一	40
山禽的眼睛	5	设色图例二	41
鹰的头和爪	6	设色图例三	42
鸟类的羽毛	7	设色图例四	43
孔雀尾上复羽	8	设色图例五	44
孔雀的尾屏	9	构 图	45
鸡爪	10	作品欣赏	46

材料和工具

中国画的材料种类很多,它们各自的用途也不同。工具的选择是非常重要的,就像古人所说的“工欲善其事,必先利其器”。下面就工笔山禽所用的工具和材料向大家介绍一下。

毛笔

在画工笔画的时候,我们需要用到两种毛笔。一种是勾线用的狼毫笔,如叶筋、红毛、蟹爪、狼圭、花枝俏等。

另一种是染色用的羊毫或兼毫笔。兼毫笔是由两种或两种以上的毛制成的。一般笔心是狼毫,笔背用羊毫,如白云、白鹤落山峰等。在选择染色的笔时,不要选择长锋的,长锋比较适合画写意画,不适合画工笔画。

墨

工笔画以油烟墨为主。因为油烟墨比较有光泽,并且很黑。适合勾线和渲染,并且容易分出层次,易于掌握浓淡。

砚

初学者在选择砚时只要选择具有质地坚细、易下墨、磨墨平、发墨细等特点的砚都可以。

纸和绢

国画用的宣纸主要有两种:一种是生宣,另一种是熟宣。生宣遇水润开,一般是写意画的主要用纸。画工笔画一般用熟宣。熟宣上面刷过胶矾水,不洇不渗,不漏色,不吸水。

绢就比宣纸有优势得多。绢分白绢和色绢两种,白绢为白色没有底色。色绢大多数为仿古绢,有黄色、牙绿色等。若在色绢上染白颜色非常困难,所以选择时要慎重。绢的质地较薄,且较透明,若染厚重的颜色,即使在一面多次渲染也收效甚微。最好是在背面托衬颜色。

颜 料

中国画的传统颜料共分两大类：一类是“石色”，是从矿物质中提取出来的；另一类是“水色”，是从植物中提取出来的。

矿物质色中有：赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄、锌白等。

石青和石绿由于磨制的粗细目数不同，颜色也有不同，可分为头青、二青、三青、四青、五青、和头绿、二绿、三绿、四绿、五绿。

植物色颜料有花青、胭脂、酞青蓝、曙红、大红、藤黄等。植物颜料的主要特点就是透明，覆盖力差。

中国画颜料有三种状态，有锡管装的、有胶块状的，还有粉末状的。锡管装的非常方便，随挤随用，价钱还便宜。但是它的色泽不纯正，并且有沉淀。尤其是赭石、藤黄、花青这三种颜色非常明显。建议您这三种颜色使用胶块状的颜料来画。胶块状的颜料使用时只要先滴几滴清水泡开即可。粉末状的颜料需在使用之前调胶，用手指研后再用。

其它工具和材料

镇尺：用来压纸，使画面平整。

喷壶：用于湿画法。

色碟：画工笔画要干净，颜色不能混。最好准备多个白色瓷碟来调色，一色一碟。书画用品商店里卖的套碟是最好不过的了。或者买一些吃饭用的小碟、小碗也可以，但注意内侧一定是白色。

笔洗：当然也是书画用品商店里的专用笔洗最好。其实只要能盛水，能涮笔的罐子都行。因为工笔画要求色彩明洁，所以笔洗最好要用两个。一个涮第一遍；另一个涮第二遍。并且要勤换水。

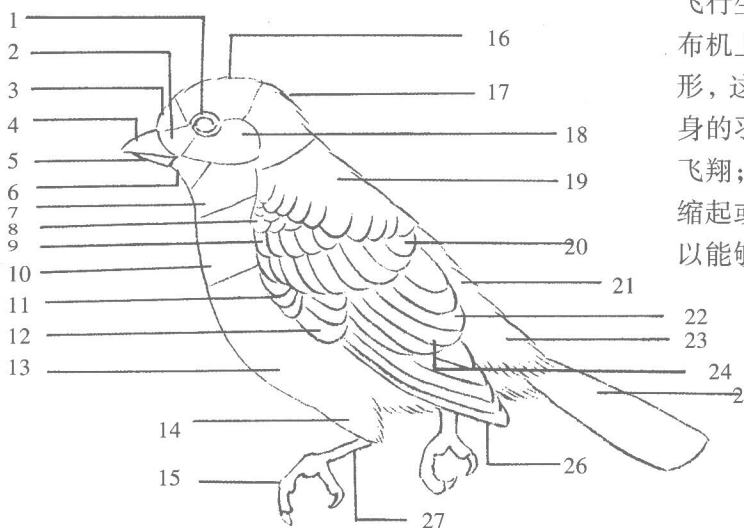

鸟 体 的 外 形

鸟类是一个庞大的家族,据统计世界上现存鸟类约 9000 余种,在我国约有 1000 余种。

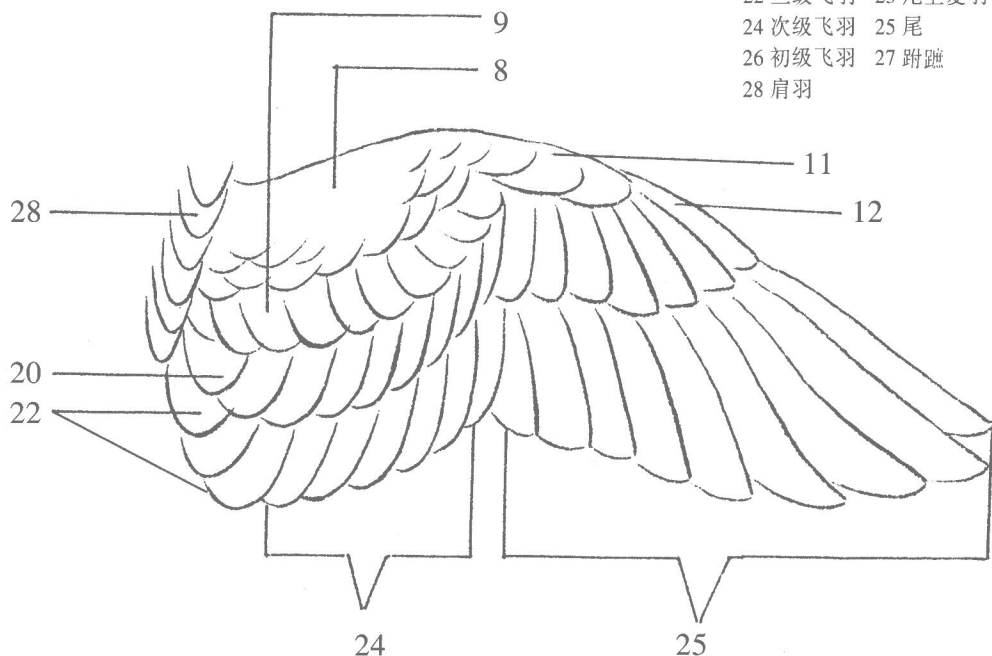
古人说鸟类是“二足而羽”的动物,就是说它的前肢变成了翅膀,全身长有和兽毛完全不同的羽毛。长有羽毛,是鸟类区别于其它动物的基本特征。

鸟类无论是它的外形、还是它的皮肤、肌肉、骨骼和内部器官,都显示出对飞行生活的适应性。鸟类的身躯好像织布机上的梭子,中间膨大,前后呈尖锥形,这在飞行时可以减少飞行阻力;全身的羽毛都向后方生长,也是适应空中飞翔;飞行时以翅为桨,以尾为舵;两脚缩起或伸在尾下,全身重心在翼下,所以能够自由上下,十分稳定。

部位和名称

1 眼	2 眼光	3 额
4 上腭	5 下腭	6 下颏
7 喉	8 小复羽	9 中复羽
10 胸	11 小翼羽	12 初级复羽
13 腹	14 腿	15 趾
16 顶	17 枕	18 耳羽
19 背	20 大复羽	21 腰
22 三级飞羽	23 尾上复羽	
24 次级飞羽	25 尾	
26 初级飞羽	27 跗蹠	
28 肩羽		

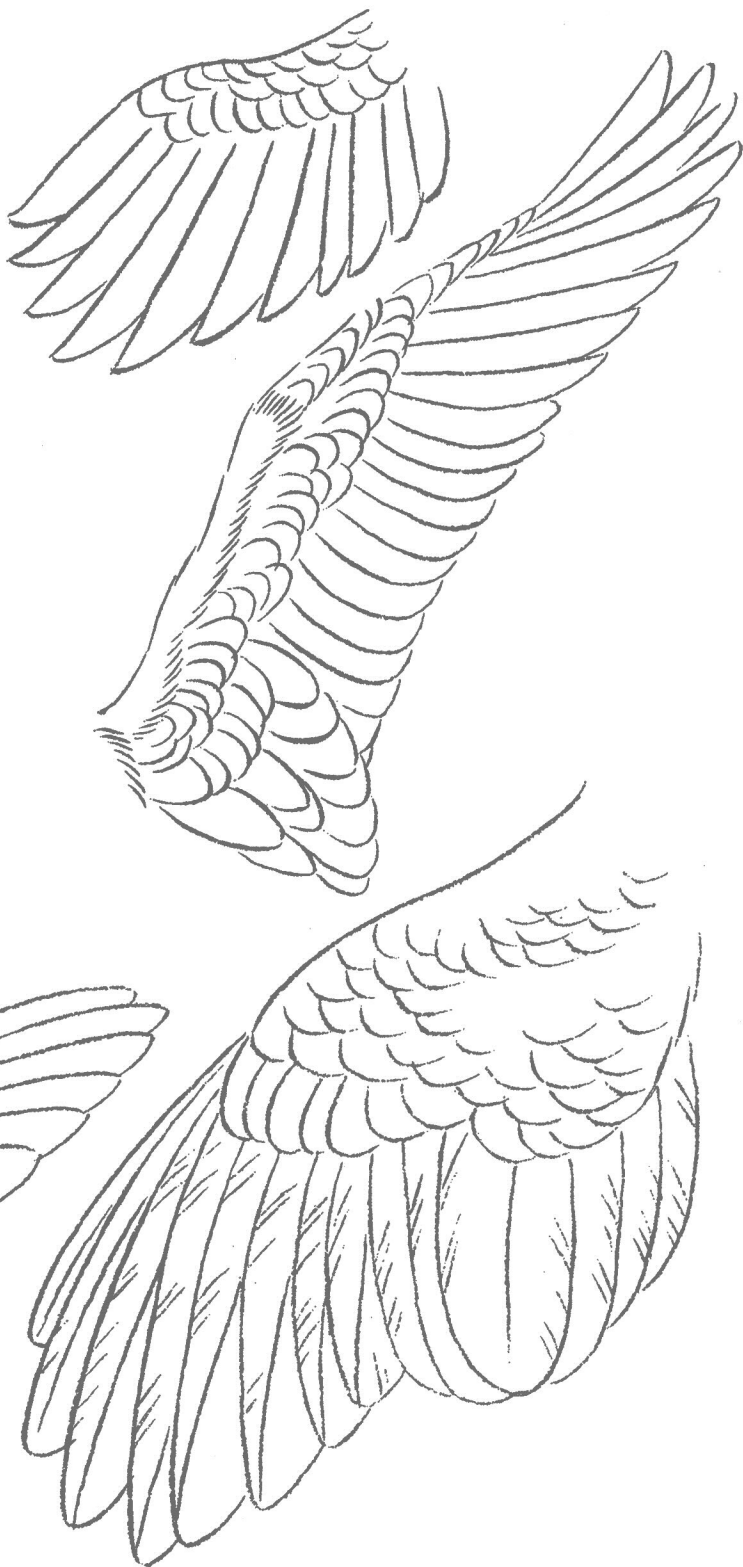
鸟类的翅膀

鸟类的前肢变成了翅膀，是飞行利器，上面长着羽毛，分别称之为：飞羽、覆羽和小翼羽。飞羽又称拨风羽，形大而质硬。其它羽毛都是从皮肤中生出，飞羽却直接长在翼骨上。排列在外侧的叫做初级飞羽；在中间部分的叫做次级飞羽；在内侧的叫做三级飞羽。

覆羽在翅的两面都有生长，是飞羽基部的羽毛。

小翼羽是翅上数枚强直的小羽。

燕子的翅膀狭长，利于快速持久飞行，适于捕食空中飞虫；鹌鸡的翅膀短而且圆，飞行时要使劲上下扇扑，才能作短距离飞翔；猛禽翅大而且阔，具有较大浮力，在飞行中能利用上升气流作滑翔飞行。

山禽的头和嘴

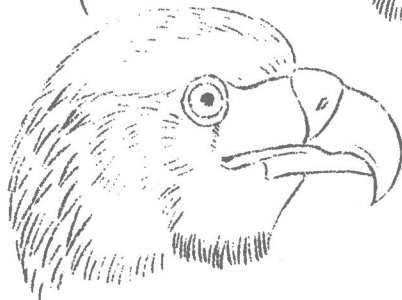
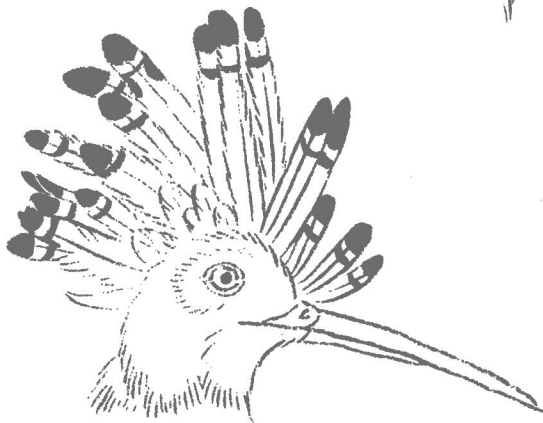
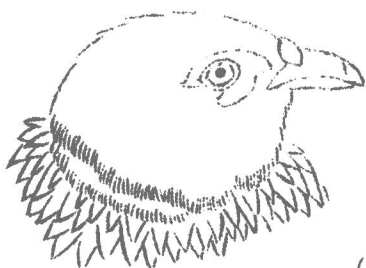
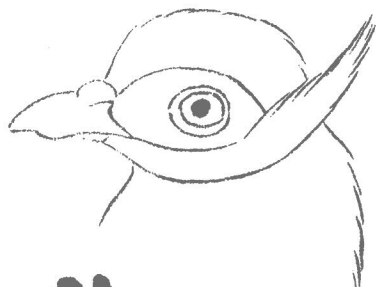
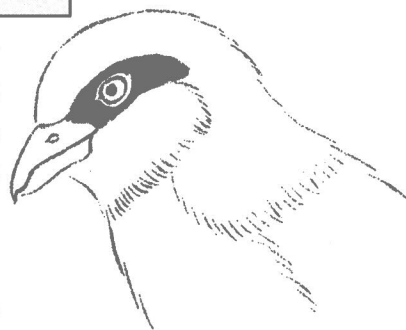
山禽是相对于水禽而言，它包括：雉鸡、鸠鸽、鸣禽、攀禽和猛禽。

鸟嘴上下各有一片角质鞘构成，鸟嘴不仅能觅食，还能梳理羽毛，筑巢、哺育幼鸟，有时还是争斗的武器。鸟嘴的上缘、下缘和中缝并非三条直线，它有一定的弯曲度。食虫鸟类嘴细长，食谷鸟嘴粗短，猛禽嘴尖弯曲锐利。

有些鸟头部长有冠羽，如孔雀、戴胜、葵花鸟。鸡的头部长有肉冠。

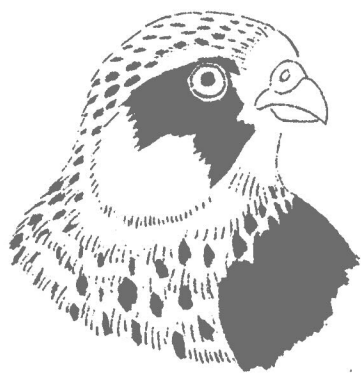
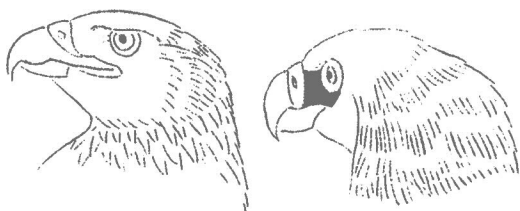
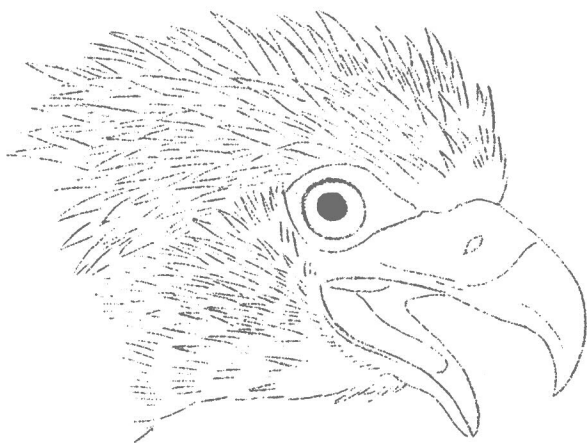
山禽的眼睛

鸟类视觉的敏锐，在脊椎动物中当推第一。鸟类的眼球是扁圆形的，适于远视，在眼的内部又有特殊的调节功能，角膜的凸度也能随时改变，在短时间里可以将：“远视眼”改变为“近视眼”。在高空翱翔的老鹰，能在片刻间俯冲急下，迅速而准确地将地上的小鸡抓走；游隼能够看到 1000 米以外的小鸟；在空中飞行的燕子能轻易地捕捉到昆虫。

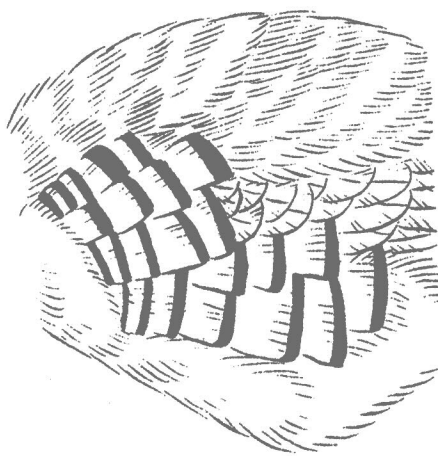
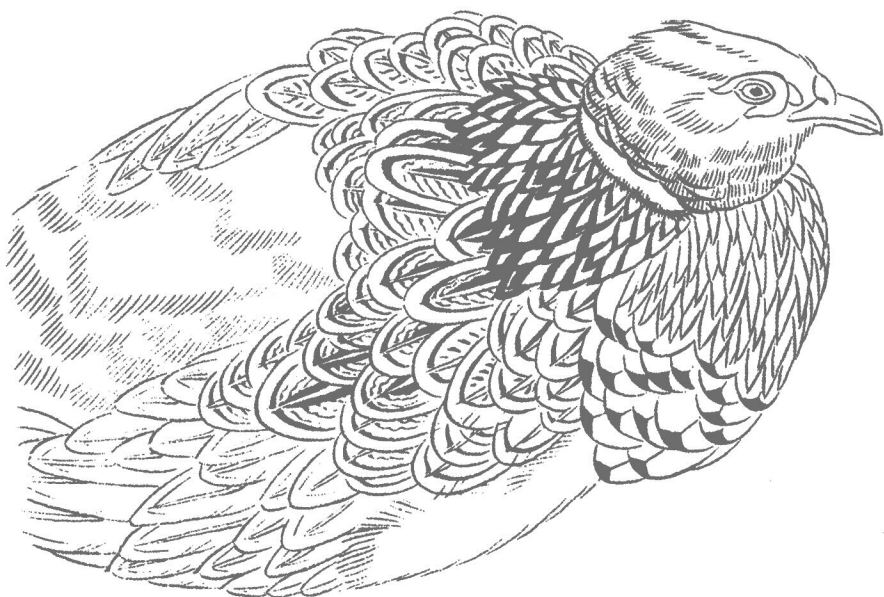
鹰的头和爪

鹰 为肉食类猛禽，飞行迅速、目光锐利，嘴尖弯曲有力，勾爪强健。

鸟类的羽毛

鸟类的体表长满羽毛，羽毛分为：飞羽、体羽和绒羽，有些鸟类的羽毛还长有各种形状的斑纹。

孔雀的复羽

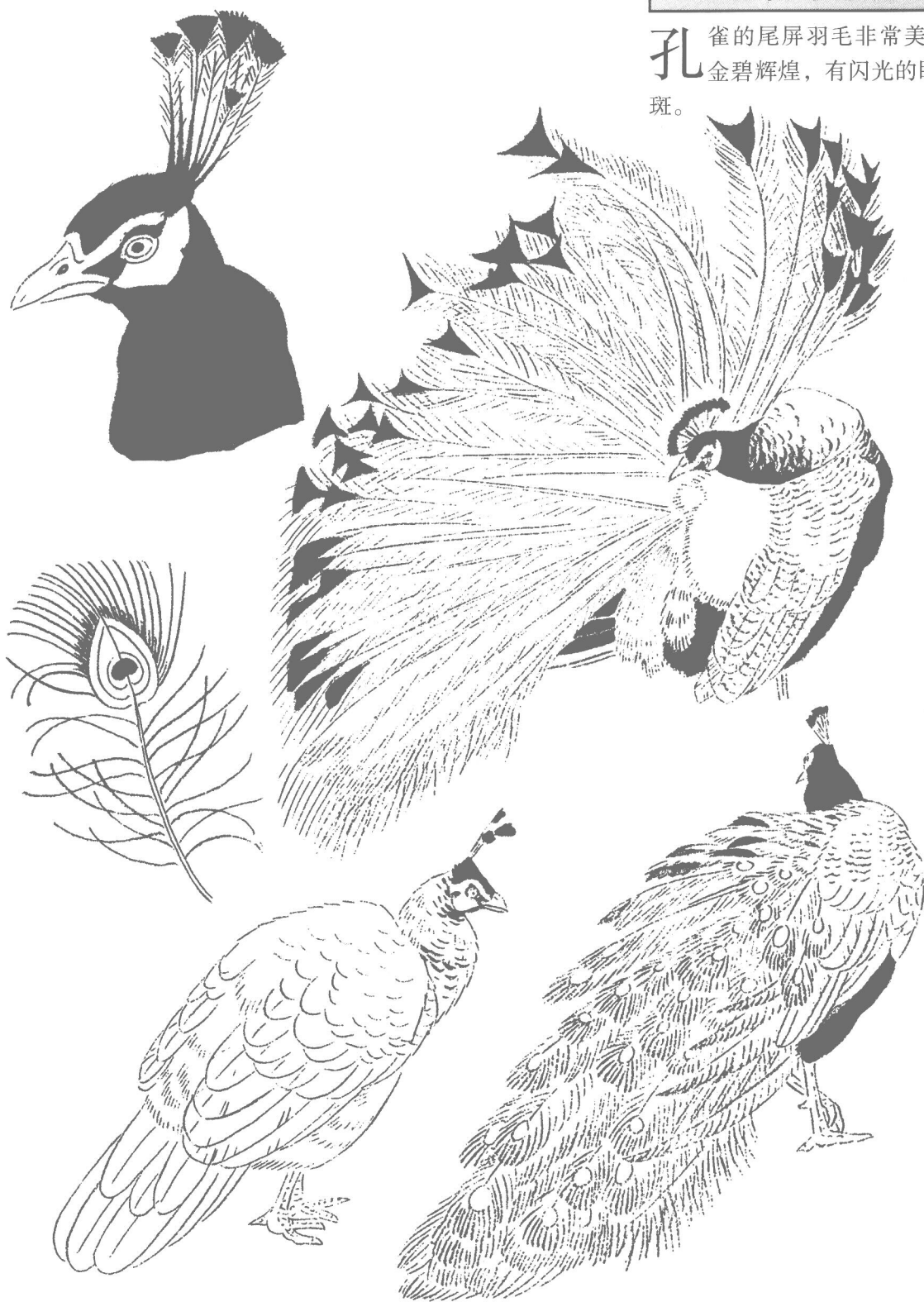
鸟尾飞行时用以平衡身体和调整方向，相当于船上的舵，所以尾羽又称舵羽。

孔雀的尾屏其实不是尾羽，而是尾上复羽，雄鸡也是这样。

孔雀的尾屏

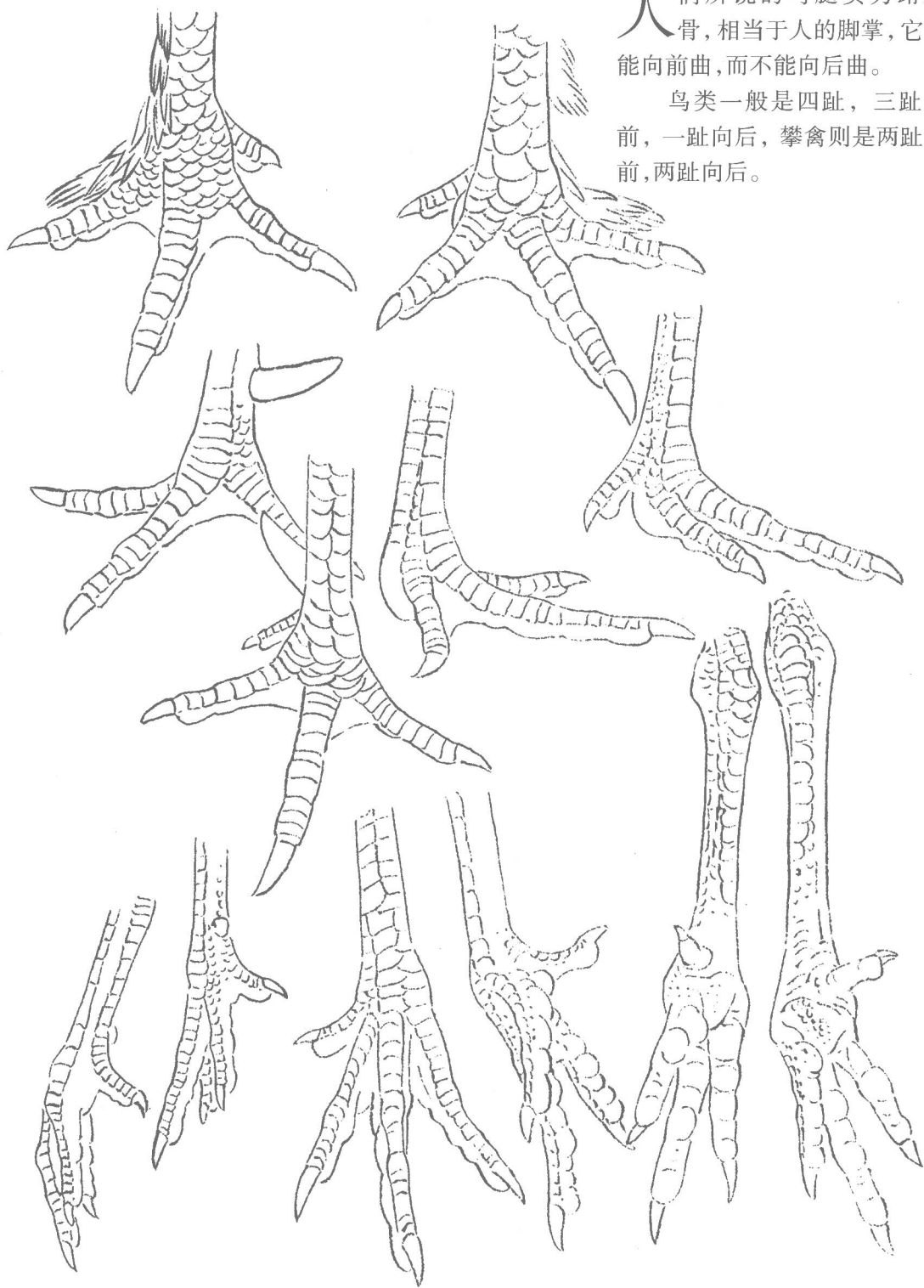
孔雀的尾屏羽毛非常美丽，金碧辉煌，有闪光的眼状斑。

鸡 爪

人们所说的鸟腿实为跗蹠骨，相当于人的脚掌，它只能向前曲，而不能向后曲。

鸟类一般是四趾，三趾向前，一趾向后，攀禽则是两趾向前，两趾向后。

鸟类的运动

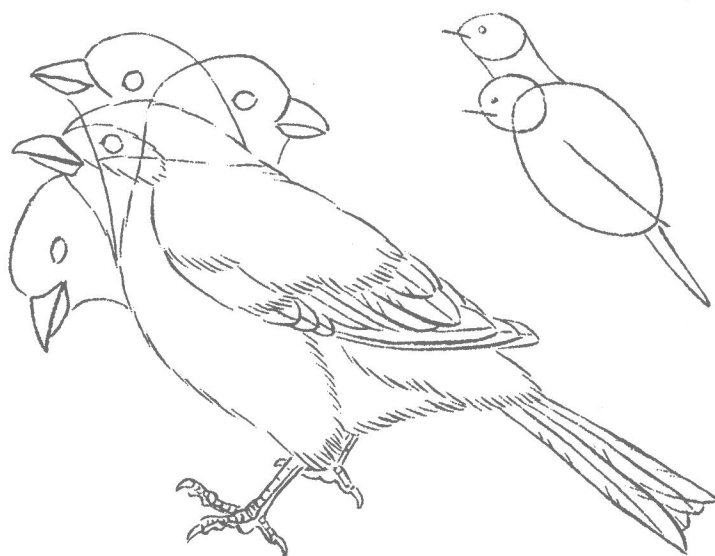
飞行是鸟类的主要运动方式。

鸟在飞行之前先要缩起脖子,伸开翅膀,用力扇拍,爪子踏紧树干或地面,身体略向前倾,飞行就开始了。向上飞,头也向上,尾巴摇动,两翅平伸;下降时速度较慢,接近栖止时将两爪向前下方伸出,双翅向上举起;急降时两翅向后,两爪也向后,快落地才将两爪伸向下方

鸟类的运动范围最大的是头颈部,不仅可以伸缩,而且可以转动。

飞行主要靠翅膀和全身的协同运动。

写生

写生图一

写生是观察、理解鸟类的重要手段，也是为创作积累形象资料的过程。

写生时可以运用几何形体观察鸟体的外形，可以快速地掌握大体形状和比例。

鸟类的躯干部份离不开卵形，掌握这一要领，写生时也大有帮助。

