

鸟

王瑶 编著

国画创作训练

鸟

王瑶 编著

安徽美术出版社

目 录

1\ 前言：如何创作

2\ 家燕 桃花·····

8\ 麻雀 绣球花·····

14\ 画眉 白玉兰·····

20\ 白头翁 泡桐花·····

26\ 黑尾蜡嘴雀 垂丝海棠·····

32\ 八哥 紫藤·····

38\ 灰喜鹊 紫薇花·····

44\ 珠颈斑鸠 杜鹃花·····

50\ 白胸翡翠 荷花·····

56\ 鸳鸯 柳条·····

62\ 附录：题画用诗与用句

花鸟画是中国画体系中的一个重要组成部分,依其表现方法的不同,大致分为大写意花鸟画、小写意花鸟画和工笔花鸟画。本书主要介绍小写意花鸟画的创作方法。

一、创作基础

1. 笔墨训练:成熟的笔墨功力是国画创作的先决条件。中国画的用笔方法有:提、按、顿、挫、徐、疾、转、折、刚、柔、润、燥、正、侧、顺、逆等;用墨方法有:干、湿、浓、淡、破、积、焦、宿等。当笔墨技法达到一定水平之后,则可渐入“以笔见墨,以墨见笔”之佳境了。用心研究和临摹前人及今人的优秀作品,是获得笔墨功力的有效途径。

2. 积累素材:造物主赐予了我们无尽的自然美景,我们要善于从中发现亮点,注意捕捉不同花草禽鸟的神形特征。注重写生训练,可以迅速地增强造型能力。在写生植物时,既要着眼于整体,合理取舍,也要注意不同角度的局部细节形态。写生禽鸟可先从标本或照片入手,然后再针对各种禽鸟的活体动作姿态进行写生。为了弥补速写的局限性,可以相应地拍摄一些照片,作为补充资料。

3. 整理素材:定期对速写稿进行分类整理,并在速写稿和摄影资料的基础上画一些白描稿,既可以温习、巩固对物象的理解,也可以提高自己组织素材的能力。

二、创作过程

1. 构思:在具备了一定笔墨功力和造型能力的基础上,反复阅读速写稿、白描稿、图片等素材时可产生构思,这是较为冷静的构思。有时也会有突如其来的冲动的构思,如看到盛开的花朵、茂密的枝叶、栖息的麻雀、疾飞的家燕、红砖灰瓦、高墙栏栅……常常难禁内心的激动,脑海中浮现出一幅幅画面。及时地记录这些可能是一闪即逝的灵感,是一件令人兴奋的事情。

2. 构图:传统的花鸟画构图遵循着对立统

一的规律,在组成画面的各要素间存在着多重关系:主辅、大小、多少、长短、纵横、繁简、虚实、藏露、聚散、疏密、开合、动静等等。它们有机地结合在一起,呈现出多种构图形式:如“C”字形构图、“S”形构图、“X”形构图、“丁”字形构图、“工”字形构图、三角形构图、对角线构图、点面对比构图、满构图等。在构图时要避免“散”、“花”、“板”等弊病。

3. 创作:简单的构图可即时动笔,一气呵成。如果是复杂的大作品,最好先起小草稿,定稿后再动笔。整个创作过程是对作画者的笔墨表现能力、素材组织能力、临场表达能力及画外文化修养等诸方面的综合考验。

4. 收拾:在画面主体表现结束后,可将画挂起来,仔细观看,针对欠缺之处加以处理:或强化,或弱化,或增补,或统染,等等,不要只顾局部刻画而忽视整体效果。正所谓“大胆落笔,细心收拾”。切忌画蛇添足或单薄空虚,力求达到审美上的完满感觉。

5. 题款:题款既可对画面起到平衡作用,又可强化主题和启发联想。根据画面的需要,可使用长款、短款或穷款。其内容既可是诗词歌赋,也可是作画者情怀的表露。哪怕是短短的穷款,也是作画者书法功力的充分体现。题款时切忌以字侵画或以字败画。

6. 钤印:题罢款识,便可以钤盖印章了。在款的末端要加盖姓名印章,在长款的开端处可酌情使用引首印,最后可根据画面的需要加盖押角印。在选择印章时要注意阴阳搭配,恰到好处。

三、创作后的总结

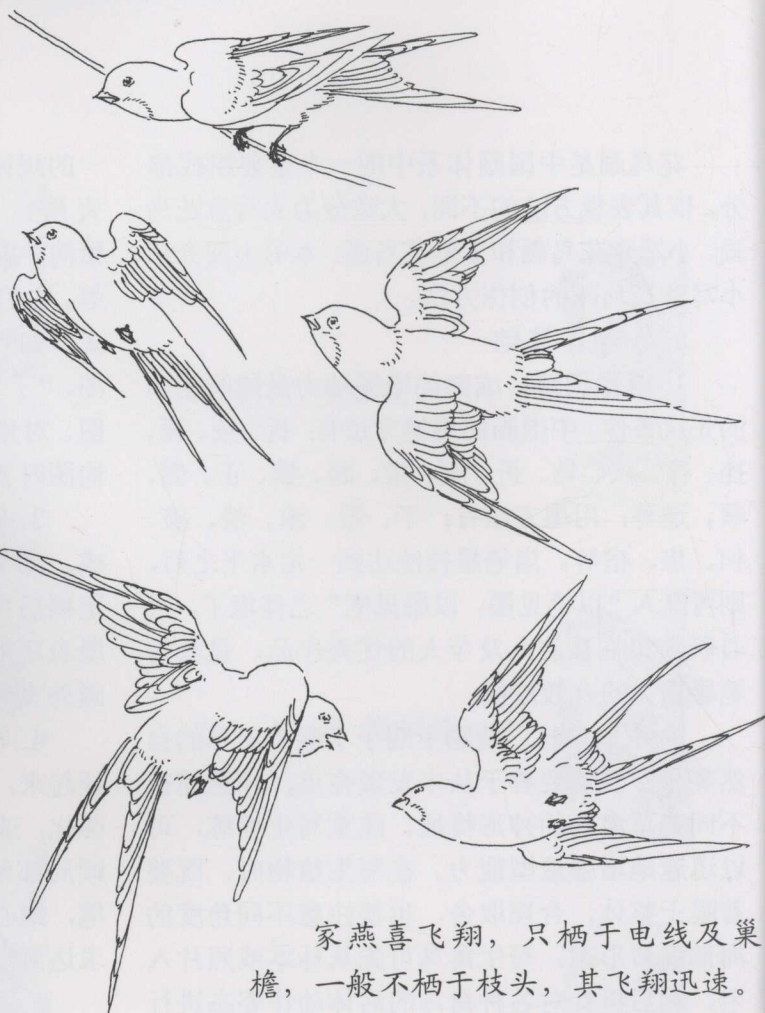
一幅作品完成后,应仔细品味,总结其中的得失,为以后的创作积累经验,避免以后出现同样的错误。一个成功的画家既是一个独具创意的人,同时也是一个善于总结的人。用功练习、用意构思、用情创作、用心总结,我们以此共勉。

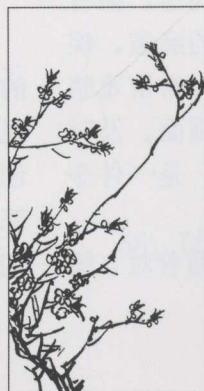
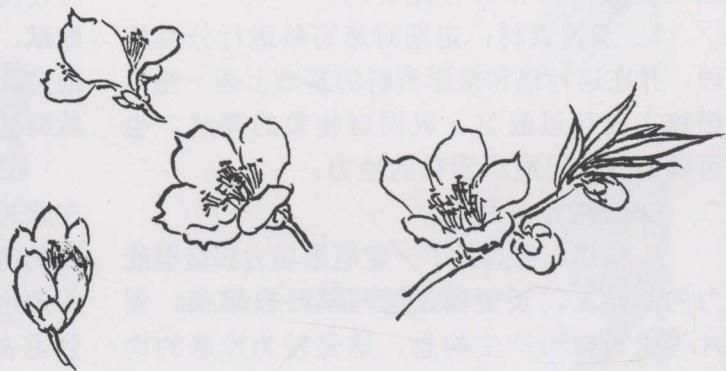
家燕：鸣禽，常筑巢于屋梁或廊檐下，在空中急速飞翔捕食昆虫。冬季迁徙南方，春分时节向北方回迁。遍布全国各地，是我国常见候鸟。

桃花：春季开花，花瓣五片，开花时有嫩叶发出。

家燕喜飞翔，只栖于电线及巢檐，一般不栖于枝头，其飞翔迅速。

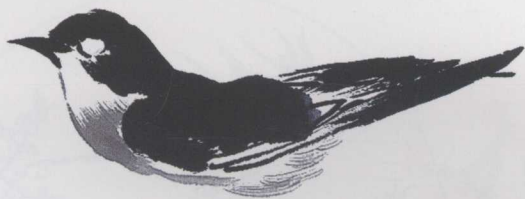
桃树大小不一，大者可高丈余。速写时可取其枝干入画，既要写实，也要有取舍，同时还要注意花苞、花瓣、嫩叶等细部特写。

①

②

③

④

①用浓墨勾出眼眶，接着画嘴；调中墨，笔尖蘸浓墨点写额头和枕部。

②以中墨蘸浓墨依次画肩部及背部，用浓墨勾复羽。

③以浓墨画出飞羽，用淡墨画腹部。

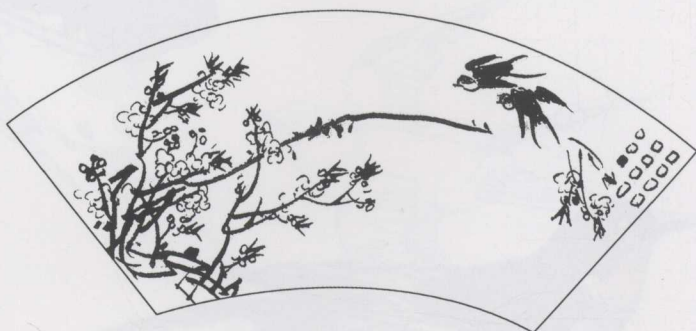
④以浓墨画尾羽及爪；用赭石调朱磬点颌下红羽（其背羽与尾羽交界处也有部分暗红色羽毛，一般写意时不作表现）；用淡花青调淡墨点染眼部。

笔肚含淡白粉，笔尖调少量曙红，点写花瓣；将胭脂与墨调成暗紫色点写花蕊和花蒂；将藤黄加花青调成汁绿后，笔尖再蘸曙红画嫩叶。

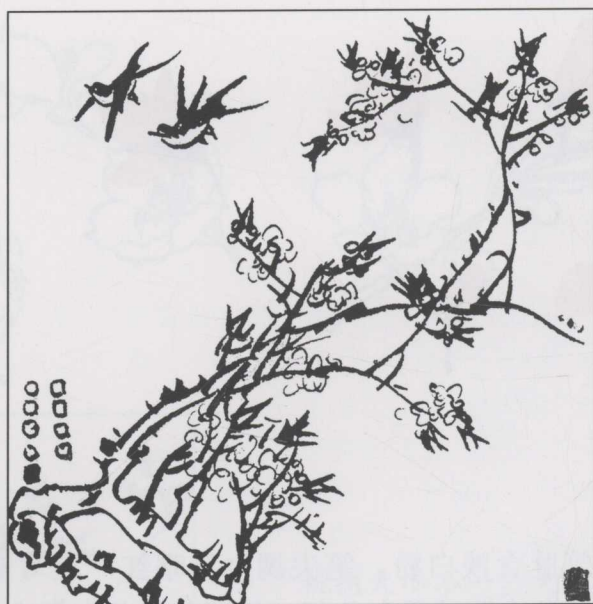
圆形构图：从右下角出枝，然后将气势引向左上方，与双燕的飞势一致，画面呈反“C”字形构图。

扇形构图：从扇形左下方出枝，左密右疏，以一桃枝把右上方的飞燕与题款连为整体，画面呈卧“丁”字形构图。

长方形构图：从左下角出枝，先向右上方再向左上方伸展，桃枝与飞燕使画面形成一个“之”字形构图。

正方形构图：桃枝自左下方向右上方伸展，画面呈“之”字形构图（即反“S”形）。

步骤一：用中墨调浓墨自下而上画桃枝。注意用笔的力度与行笔的顿挫，在部分枝干交界处留些空白，以待点写桃花。

步骤二：用白粉调曙红点桃花及花苞，要注意疏密和浓淡。

步骤三：用胭脂调中墨画花托及花蕊。

步骤四：在树梢花朵及花苞聚集处点画嫩叶，在左上角补家燕。

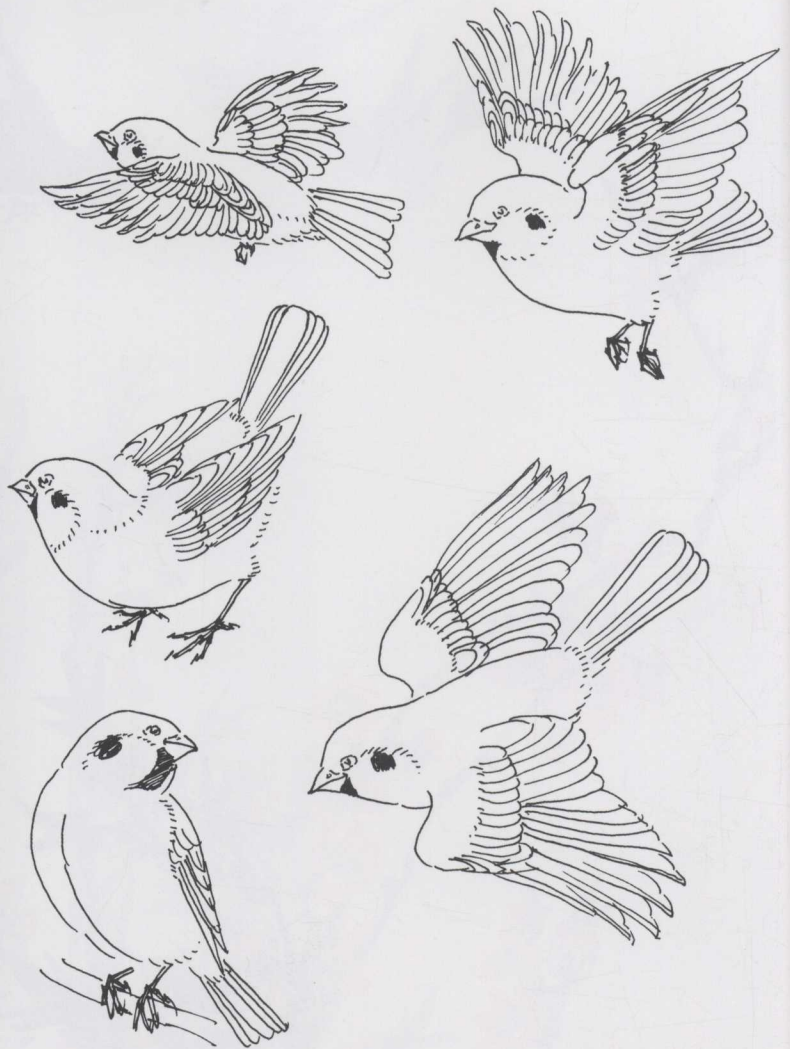
完成图：收拾画面，如点苔点、补花朵等。最后在画面的右侧题长款，以收住画面右侧之气，而助家燕的左飞之势。

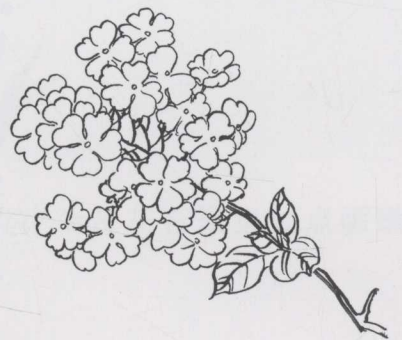
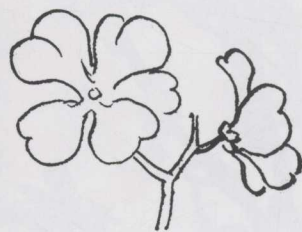
麻雀：鸣禽，喜成群而居，以植物种子及浆果为食，在繁殖期以昆虫育雏，是我国最常见的留鸟。

绣球花：春季开花，花瓣五出，也偶见四瓣的花朵。很多小花簇拥成团状，故名“绣球”。常见的是白色绣球花，也有淡紫色的。其叶圆大，边缘呈锯齿状。

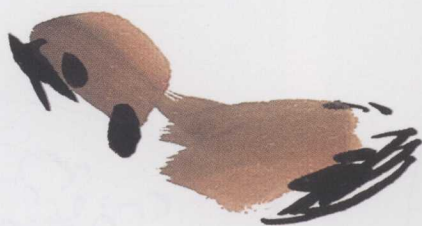
田间路旁随处可见麻雀，只要仔细观察，不难掌握它的形态。

花团不宜画成几何圆形，要有凹凸、参差之变化。

①

②

③

①调赭石，笔尖蘸中墨一笔点鸟头，以浓墨点眼及嘴。

②调赭石，笔尖蘸中墨点肩和背，以浓墨勾复羽、点黑色耳羽（俗称假眼）。

③以淡墨画腹部，用浓墨画飞羽。

④以浓墨画爪及尾羽，用浓墨点颈下黑斑及背部黑斑。

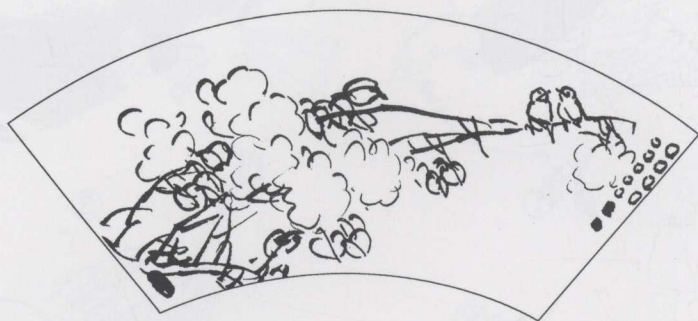
④

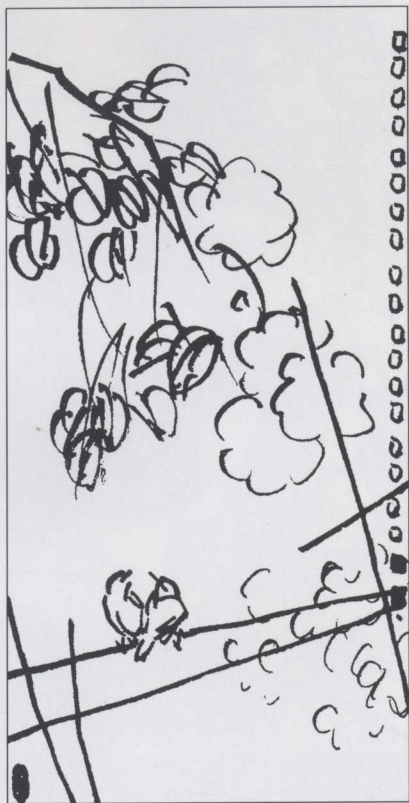
调汁绿，笔尖蘸中墨点出球形底色，注意不要太圆。以浓浓淡淡的白粉点花瓣。调汁绿，笔尖蘸浓墨勾花柄，用汁绿调浓墨画叶，以浓墨勾叶筋。可在叶子边缘略点浓墨点，以表现其锯齿状的叶缘。

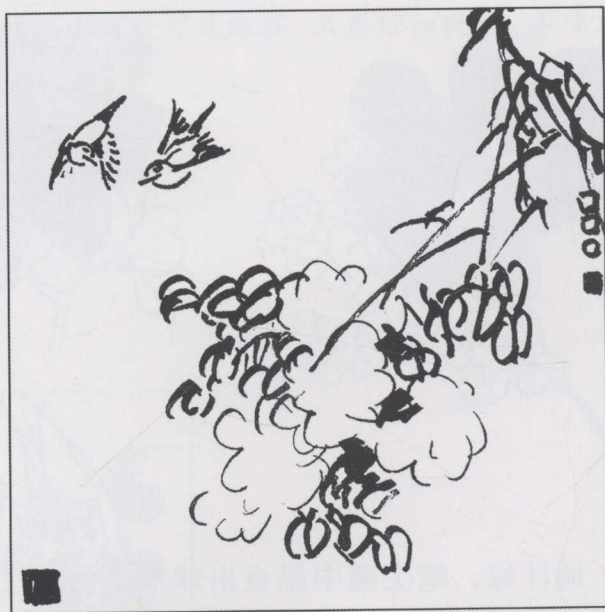
圆形构图：自左下方向右上方出枝，至中途而止。一对小鸟由右向左飞翔，与绣球花形成呼应之势，同时呈现出鲜明的疏密对比、点面对比和动静对比。

扇形构图：自左下方向右上方出枝，左密右疏，在右上方布鸟、题款，形成卧“丁”字形构图。

长方形构图：绣球花枝干自左上方向右下方伸展，与近景的篱笆、小鸟形成反“C”字形构图。右侧题长款，封住右泻之气。

正方形构图：自右上方出枝，呈弧形向左下方伸展，左上方留出大量空间任小鸟飞翔。

步骤一：先画麻雀，再补篱笆。

步骤二：以浓淡变化的色墨点绣球花底色。

步骤三：调汁绿，笔尖蘸浓墨点写叶片，用中墨调浓墨画枝干，以浓墨勾叶筋。

步骤四：在绣球花底色大半干时，用浓淡变化的白粉点花瓣；用藤黄调朱砂略点花蕊。

琼花瑞雪伴春风
乙亥年金陵王璜写

完成图：点洒苔点，收拾画面，呈现出花团锦簇、春意盎然的勃勃生机。最后在右侧落长款，在左下方加押角印。

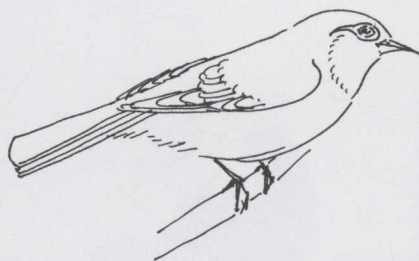
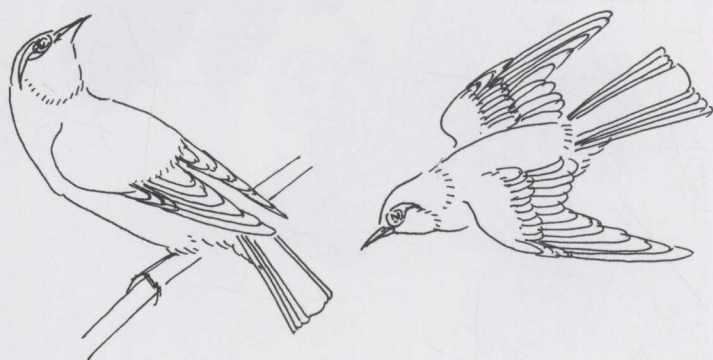
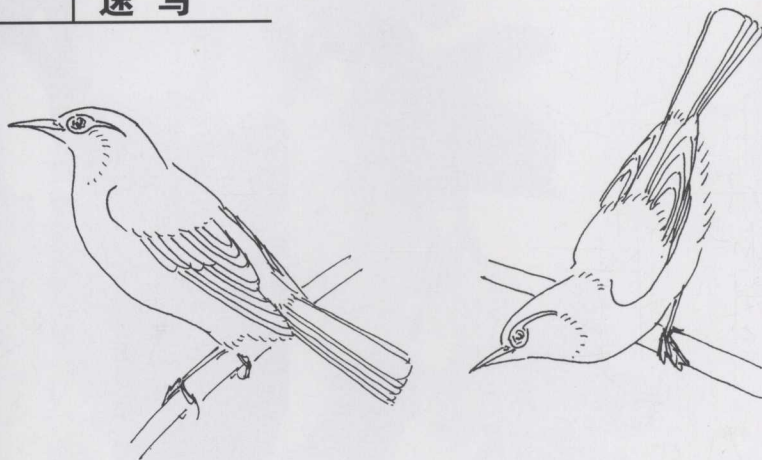

画眉：鸣禽，喜栖于山丘的灌木林中，以浆果、昆虫和植物种子为食，在晨昏时成群地在枝头鸣唱，是我国常见留鸟。

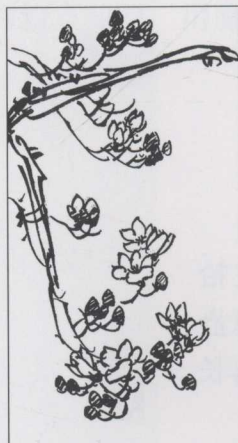
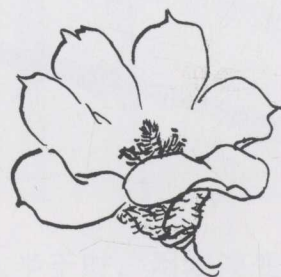

白玉兰：冬季孕蕾，初春开花，先花后叶。花白色，花瓣8-9片，雌蕊一枚，较粗壮，雄蕊较多且短小。花蒂呈褐色，布满茸毛。

速写

画眉体形稍圆胖，眉眼处有白色羽毛，速写时要抓住其特征。

注意花苞、花朵的局部特写。其树枝多呈弧形上扬趋势，无垂花、垂苞。