

养心斋白描画谱集萃

花鸟草虫卷

姜冬莲 著



江苏凤凰美术出版社
(全国百佳图书出版单位)

乔心斋白描画谱集萃

花鸟草虫卷

姜冬莲 著



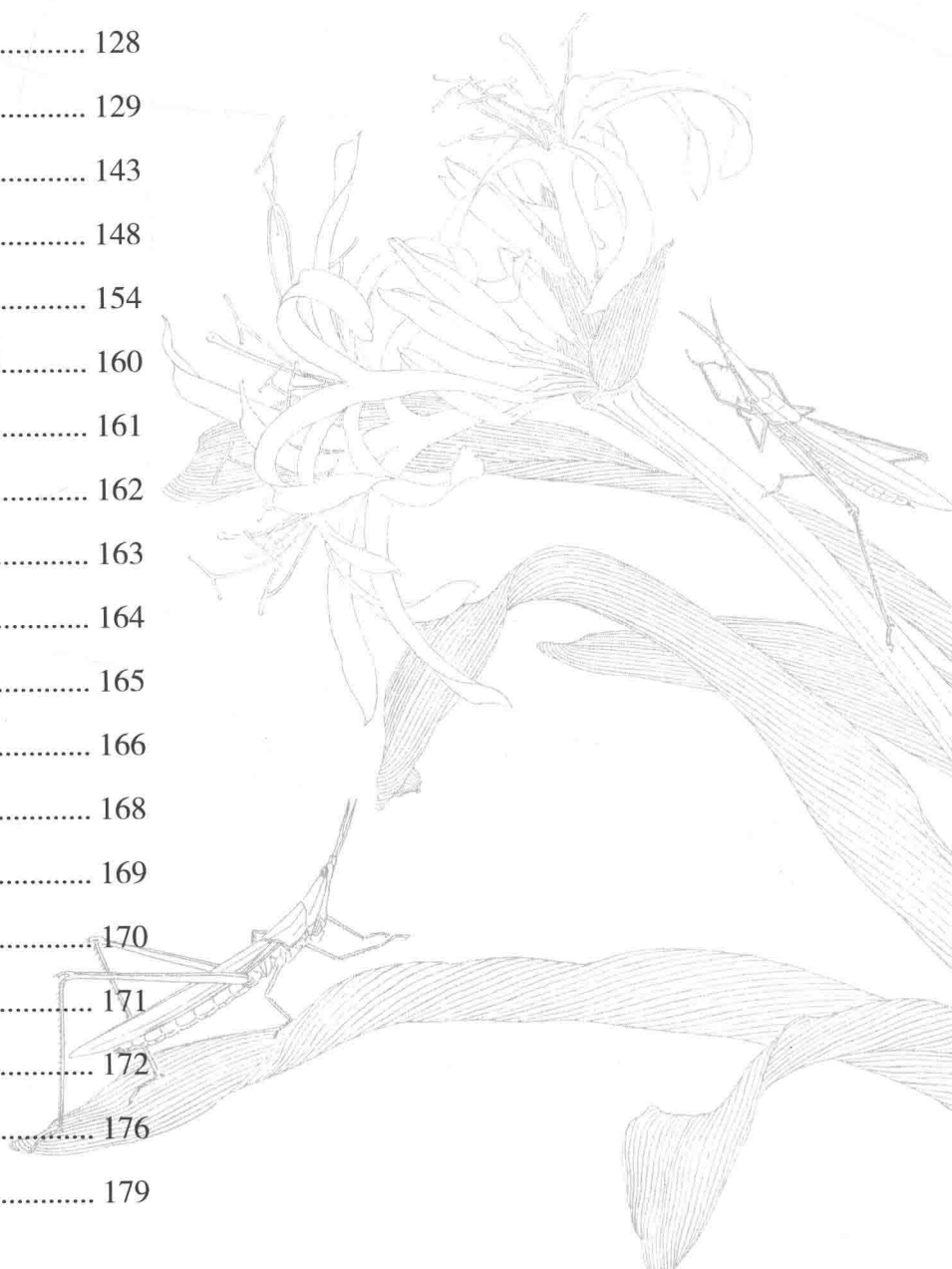
目 录



工具与材料	4	白鹭	53
勾线用笔	4	翠鸟	58
花鸟篇	5	伯劳	63
禽鸟线描用笔	6	麻雀	66
鸟类的结构	7	鹌鹑	68
禽鸟头部基本画法	8	白冠噪鹛	71
黄鹂	9	黄雀	72
蜡嘴	16	绣眼	73
太平鸟	19	八哥	74
白脸山雀	22	白头	76
山雀	26	鹌鹑	79
虎皮鹦鹉	31	喜鹊	80
金刚鹦鹉	36	红嘴蓝雀	81
亚马逊鹦鹉	38	燕子	82
葵花鹦鹉	39	芙蓉鸟	85
鸭	40	绶带	89
天鹅	43	红嘴相思鸟	92
鸳鸯	44	鹤	93
鸽子	47	鹰	96
斑鸠	50	孔雀	97
白鹇	52	蜡嘴	102
		草虫篇	103

四种线型在白描草虫中的具体运用.....	104
草虫的体表结构示意图.....	105
草虫的头部主要形态.....	106
几种常见草虫翅的主要形态.....	107
草虫足的主要类型.....	108
蝴蝶.....	109
蛾子.....	124
蜜蜂.....	126
牛蜂.....	128
蜻蜓.....	129
螳螂.....	143
蝉.....	148
蝈蝈.....	154
田螺.....	160
蜗牛.....	161
瓢虫.....	162
金龟子.....	163
独角仙.....	164
娥蜡蝉.....	165
椿象.....	166
蚁.....	168
蚂蚁.....	169
螽斯.....	170
杨叶甲.....	171
天牛.....	172
豆娘.....	176
草蛉.....	179

纺织娘.....	180
蜉蝣.....	185
尖头蚱蜢.....	186
蟋蟀.....	190
蜘蛛.....	192



乔心斋白描画谱集萃

花鸟草虫卷

姜冬莲 著



江苏凤凰美术出版社
(全国百佳图书出版单位)

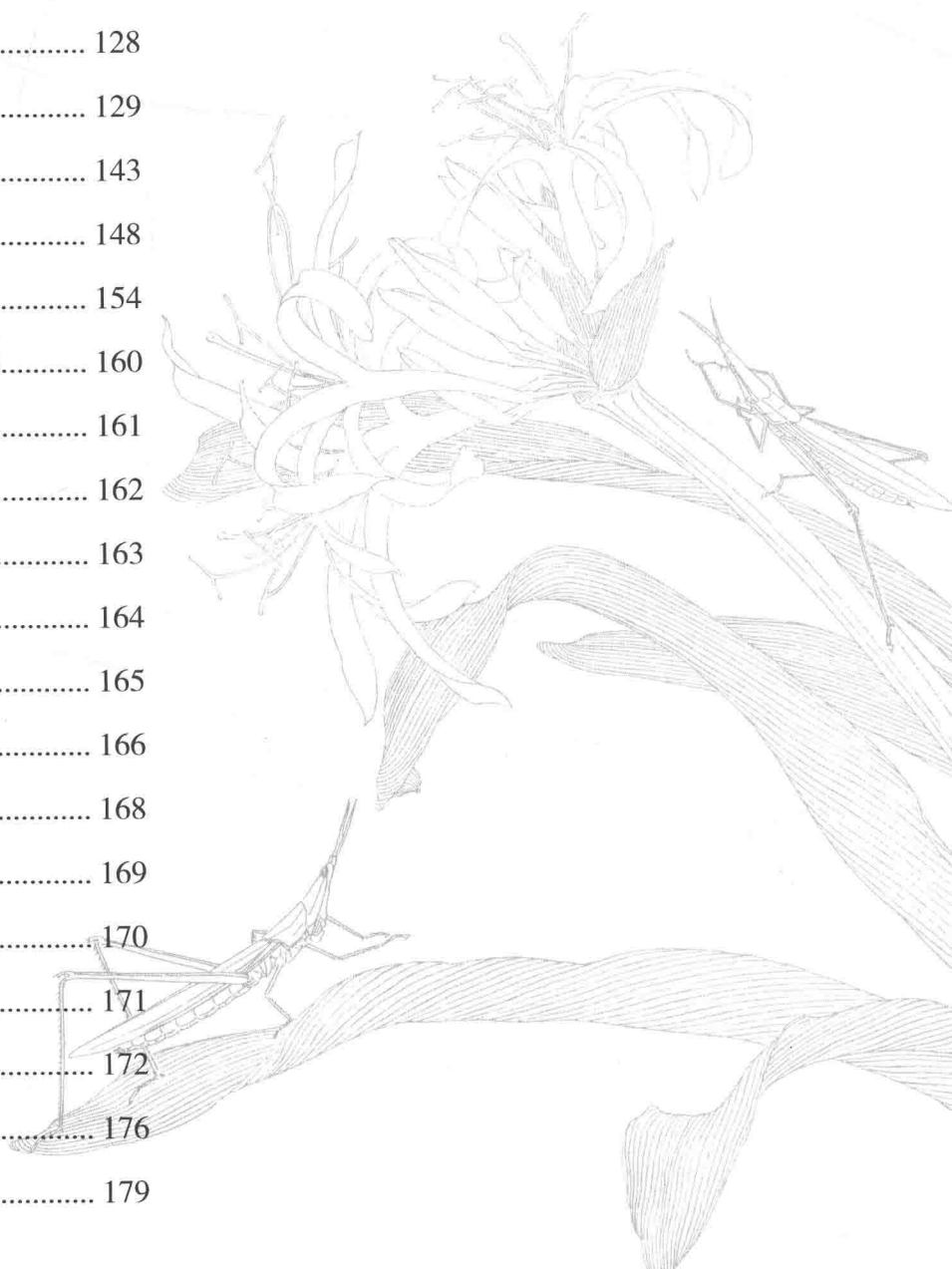
目 录



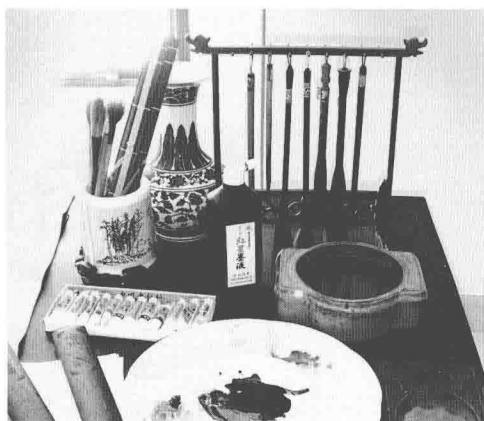
工具与材料	4	白鹭	53
勾线用笔	4	翠鸟	58
花鸟篇	5	伯劳	63
禽鸟线描用笔	6	麻雀	66
鸟类的结构	7	鹌鹑	68
禽鸟头部基本画法	8	白冠噪鹛	71
黄鹂	9	黄雀	72
蜡嘴	16	绣眼	73
太平鸟	19	八哥	74
白脸山雀	22	白头	76
山雀	26	鹁鹑	79
虎皮鹦鹉	31	喜鹊	80
金刚鹦鹉	36	红嘴蓝雀	81
亚马逊鹦鹉	38	燕子	82
葵花鹦鹉	39	芙蓉鸟	85
鸭	40	绶带	89
天鹅	43	红嘴相思鸟	92
鸳鸯	44	鹤	93
鸽子	47	鹰	96
斑鸠	50	孔雀	97
白鹇	52	蜡嘴	102
		草虫篇	103

四种线型在白描草虫中的具体运用.....	104
草虫的体表结构示意图.....	105
草虫的头部主要形态.....	106
几种常见草虫翅的主要形态.....	107
草虫足的主要类型.....	108
蝴蝶.....	109
蛾子.....	124
蜜蜂.....	126
牛蜂.....	128
蜻蜓.....	129
螳螂.....	143
蝉.....	148
蝈蝈.....	154
田螺.....	160
蜗牛.....	161
瓢虫.....	162
金龟子.....	163
独角仙.....	164
娥蜡蝉.....	165
椿象.....	166
蚁.....	168
蚂蚁.....	169
螽斯.....	170
杨叶甲.....	171
天牛.....	172
豆娘.....	176
草蛉.....	179

纺织娘.....	180
蜉蝣.....	185
尖头蚱蜢.....	186
蟋蟀.....	190
蜘蛛.....	192



※ 工具与材料



笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点虱花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化、不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

※ 勾线用笔

执笔要指实掌虚，拇指、食指、中指在上撮住笔管，无名指在下起助力作用。执笔的位置高低要根据画的表现方法及笔的大小来定，笔小执笔要低，利于画工笔；但也要适度，不能过低，大约手指与笔根相距一寸左右。运笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，指实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩；做到“执笔要恭，用笔要松”，执笔不恭，笔力浮于纸面，则线就会轻飘无力；用笔不松必定造成刻板、呆滞的毛病。用笔即用锋，锋不外乎中锋及侧锋。中锋执笔，笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，线条圆润、浑厚、粗细均匀、刚劲有力，所以又称“圆笔中锋”如“锥画沙”、“屋漏痕”等。侧锋又称偏锋，用笔侧斜于纸，笔锋与纸面成锐角，笔锋侧于一边，线条粗且扁，一边光滑一边毛，粗细不匀，富有变化。用笔过程中每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，这是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。

中锋用笔



侧锋用笔



钉头鼠尾描



铁线描



兰叶描



游丝描



颤头钉描



颤线



四种基本线型





花 鸟 篇

◆ 养心斋白描画谱集萃·花鸟草虫卷 ◆



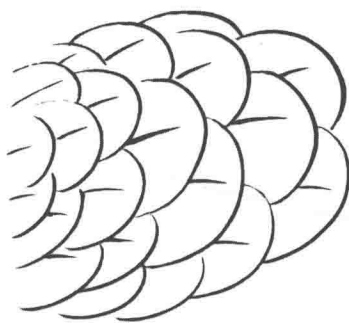
※ 禽鸟线描用笔

线描即白描，线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是通过线条根据鸟体各部分质感不同而区别用线。翅羽的线条要均匀流畅；嘴足的用线要硬挺结实。有的禽鸟背腹部羽片轮廓明显，如鹦鹉、鸽子、斑鸠等，需要勾出羽片轮廓，用线要中间实两头虚，一气呵成。有的禽鸟背腹部羽毛无明显羽片轮廓，如八哥、黄鹂等，不必勾出羽片轮廓，而要用短线依羽毛生长方向，断续勾出背腹部外轮廓（切忌勾成一条死线），以表现羽毛的蓬松感。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。



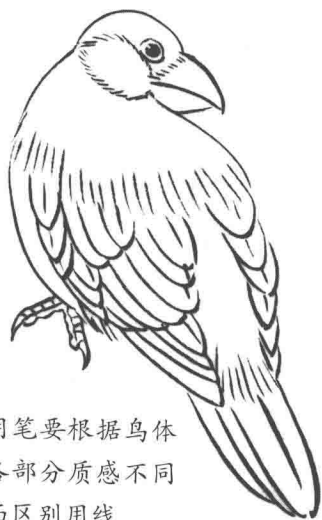
鸟嘴、爪用笔要硬挺结实



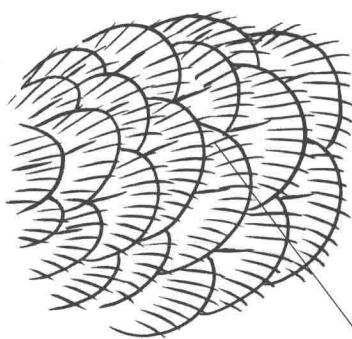
羽片轮廓用笔要中间实两头虚



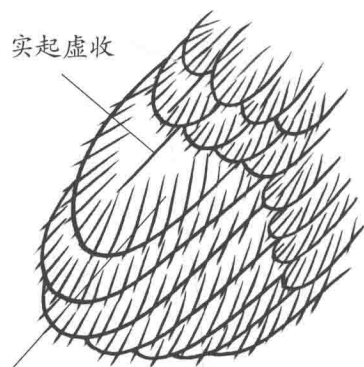
翅羽的每片羽毛可分两笔勾出



用笔要根据鸟体各部分质感不同而区别用线

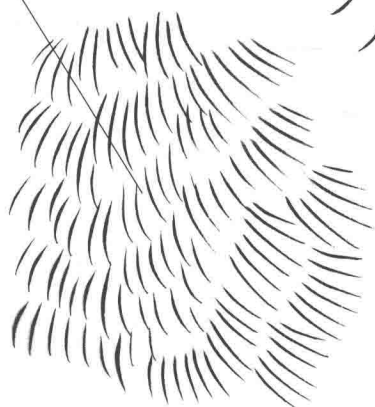


丝毛用短线依羽毛方向虚起虚收用笔

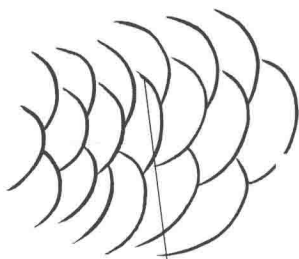


实起虚收

虚起虚收



虚起实行虚收



一组



两组

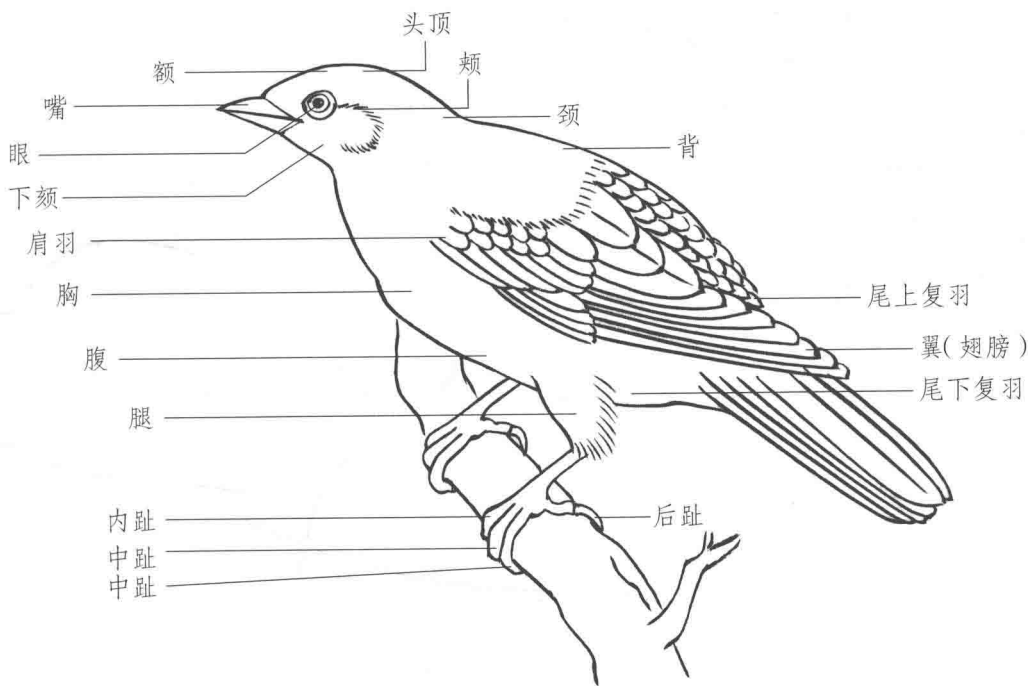


三组

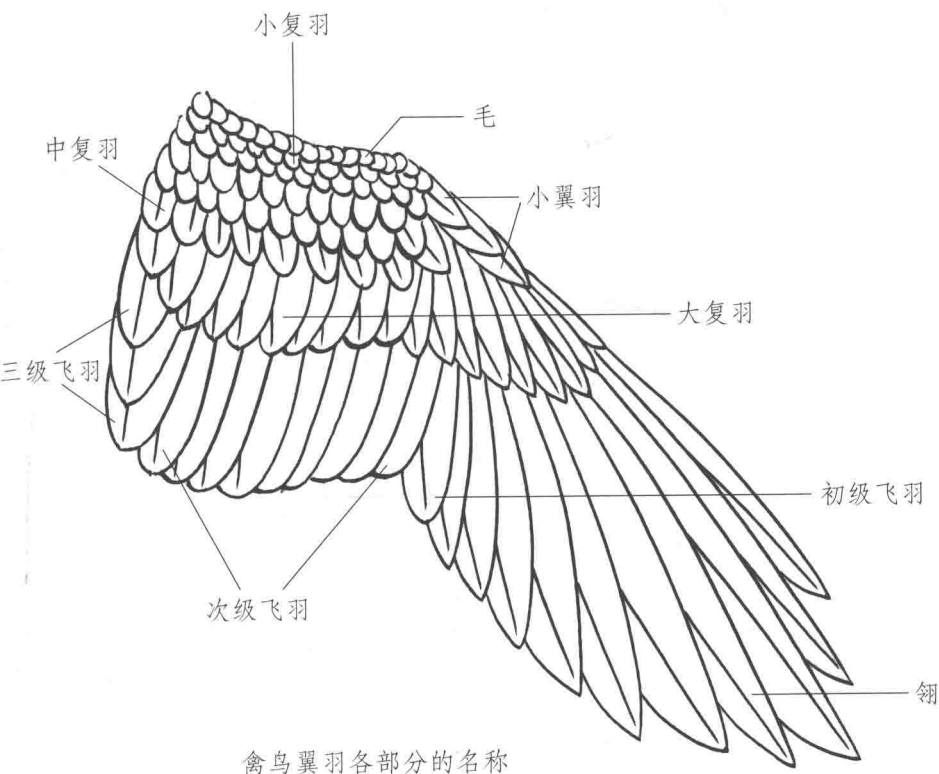
※ 鸟类的结构

鸟类属于恒温卵生的脊椎动物。躯体为梭形，各部分的名称见下图。

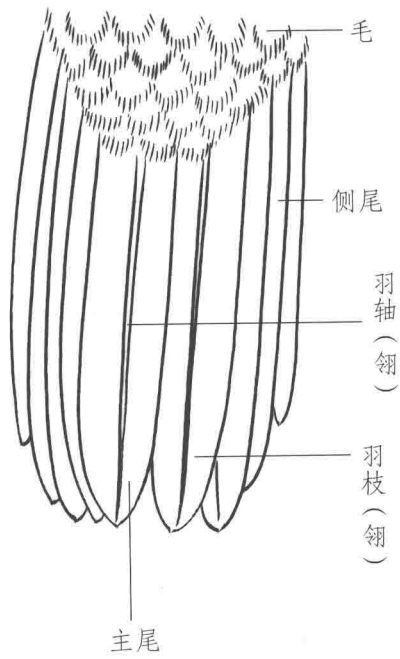
鸟类的羽毛，大体可分为两类：一类是较大，比较硬挺的羽毛，中间有明显的羽轴，与两侧的羽枝区别分明，被称为“翎”。翎生在尾和翅上，在飞翔时起主要作用。另一类是比较柔细的羽毛，羽轴与羽枝区别不明显，被称为“毛”。毛的生长按结构位置有一定的走向，各不相同。古人将鸟类称为“翎毛”即由此而来。



禽鸟各部分名称



禽鸟翼羽各部分的名称



※ 禽鸟头部基本画法

鸟类生活习性与形体特征各有不同，基本上可分为如图所示的鸣禽、猛禽、攀禽、鸛鸡、鳩鸽、游禽、涉禽、陆禽八大类，其中走禽类生活在平原、草原或热带雨林中，腿脚发达，适于奔跑，翅膀已退化，不能飞行。如鸵鸟、鸛鸛、澳大利亚鸛鸵等。

猛禽类



苍鹰



金雕



鸛鸛



游隼

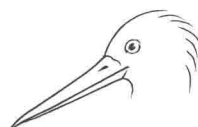


兀鹫

涉禽类



白鹭



白鹮



反嘴鹈



丹顶鹤



金眶鸻

游禽类



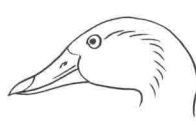
家鸭



鸬鹚



白额燕鸥



大雁



黑天鹅

鸛鸡类



石鸡



火鸡



鹌鹑



长尾雉



黑鹇

鳩鸽类



家鸽



岩鸽



原鸽



山斑鳩



珠颈斑鳩

攀禽类



杜鹃



雨燕



翠鸟



虎皮鸚鵡



斑犀鸟

鸣禽类



百灵



黄鹌



八哥



山雀



喜鹊

陆禽类



孔雀



松鸡



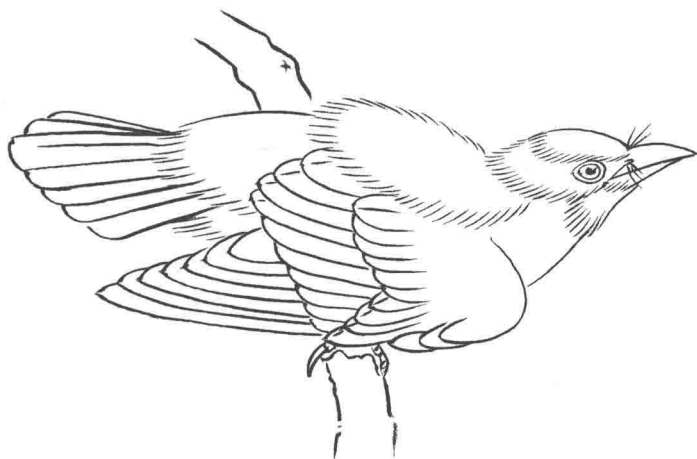
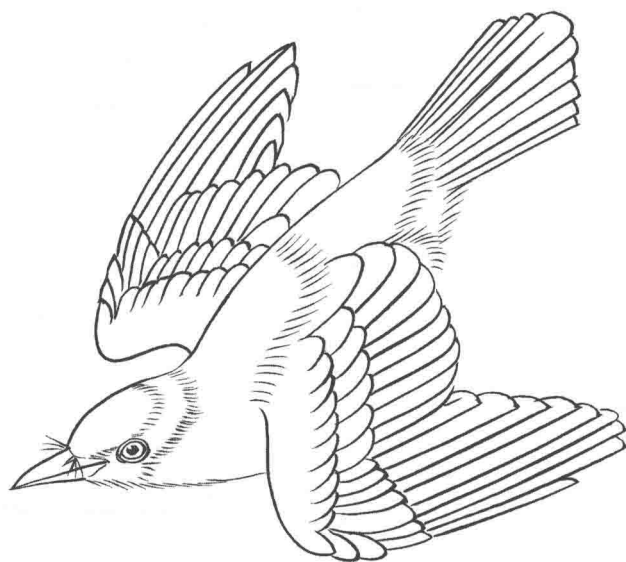
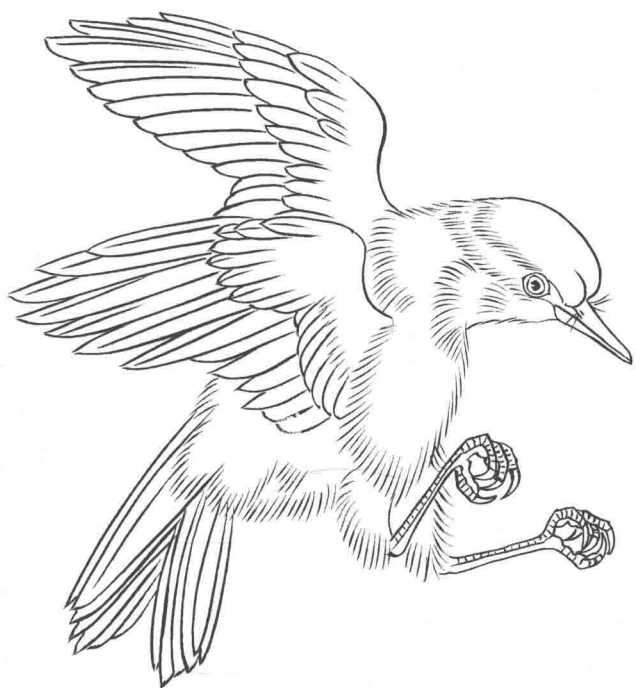
马鸡



长尾雉



虹雉



黄鹂



黄鹂



黄鹂





黃鵲
圖