

美术基础教学系列丛书

张迎春 编绘

彩墨禽鸟设色技法

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

彩墨禽鸟设色技法

张迎春 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

彩墨禽鸟设色技法 / 张迎春编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2011.9

(美术基础教学系列丛书)

ISBN 978-7-80738-751-0

I. ①彩… II. ①张… III. ①彩墨画: 花鸟画—国画技法—高等学校—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 165885 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京天成印务有限责任公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

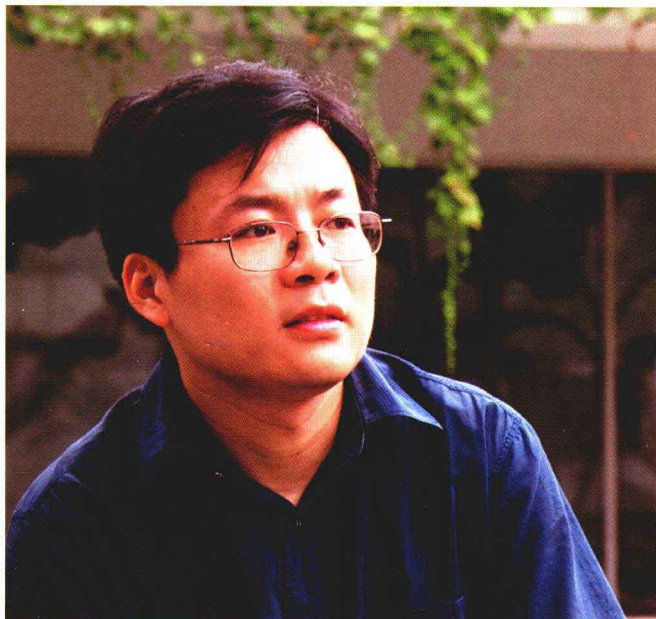
版 次: 2011 年 9 月第 1 版

印 次: 2011 年 9 月第 1 印

印 数: 1 — 5 000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-751-0

定 价: 28 元

作者简介

张迎春，中国美术家协会会员，国家一级美术师，江苏省国画院特聘画师，北京工笔重彩画会会员，现为苏州国画院专职画师。

作品入选第九届、第十届、第十一届全国美术作品展、第三届全国中国画作品展览、2009年百家金陵画展。获2003年全国中国画作品展览铜奖、“新时代”全国中国画作品展览铜奖、中国工笔重彩小幅作品艺术展银奖、第五届中国美协会员中国画精品展优秀奖和江苏省艺术节银奖等。

目录

概述·····	2
鸟体外形图·····	6
鸟翅的各种形态·····	6
鸟尾的各种形态·····	7
鸟趾蹼的各种类型·····	7
鸟的头部特征与嘴的各种类型···	8
翠鸟画法·····	10
大麻鸭画法·····	12
黑鸛画法·····	14
牛背鹭画法·····	16
山雀画法·····	18
鸢的画法·····	20
鸟头部特征及动态·····	22
鸟翅膀特征及动态·····	24
鸟尾部特征及动态·····	26
鸟爪特征及动态·····	28
各种鸟特征及动态·····	30
作品欣赏·····	38

概述

花鸟画是中国画领域中的一个重要组成部分，它有着一整套区别于其它画科的美学观点、理论、审美情趣和表现手段。禽鸟是花鸟画创作中描绘的主要对象，历代花鸟画家都重视对禽鸟的观察和写生，深入研究禽鸟的结构、形态、特征，以便使禽鸟描绘得更生动传神、逼真自然。

鸟类在其长久的进化过程中栖息在森林、高山、沙丘、水域中，因此产生了各种不同的生态类群。它们的习性、外形、结构和羽色都不相同，有的趾间有蹼、嘴扁，有的嘴长、腿长、颈长，有的嘴勾爪利，有的羽毛丰厚、尾脂腺发达……由此形成了走禽、游禽、猛禽、鸣禽等不同的类目。我国是世界上鸟类最多的国家。这些鸟虽然千差万别，但其

基本结构相似，有着共通的特征。只要掌握了鸟类的这些基本的结构和特征，就能创作出各种不同种类的禽鸟。

鸟的基本形态接近于椭圆形，头部为圆形，动作灵活敏捷。因此，要掌握鸟的动态首先要把握住鸟的运动方向，先画好身体，再画头，添尾，加爪，大体确定了形态再刻画细节，根据羽毛的生长规律、结构和形体特征，逐步具体起来。鸟是生动活泼、动作变化繁多的，我们不仅要能从各个角度去表现，而且更要掌握鸟儿的飞行、啄虫、理翅、降落等动态，这样，表现的内容就会更丰富，更有情趣。

古往今来，画鸟都由嘴开始，后勾睛、画头，再画背、两翼、胸、腹，最后补尾及腿爪。

一、羽毛

画羽毛自古有白描和没骨二法。白描是用淡墨将鸟的外轮廓、羽毛和尾翼勾画而成。此画法全用线条运笔表现，讲究线条的生动流畅，特别是白鹤、白鹭、白鸡、白鹰、白鹅等白色禽鸟都可用此法。没骨法则用焦墨直擦头、背、尾翼，用淡墨画胸腹，亦可笔端墨多、笔根墨少，由背至尾、由浓到淡而成。

二、嘴爪

鸟最难画的是嘴和爪，亦是作品最见优劣的关键。画嘴、爪须略加夸张，这样才有艺术感染力。嘴、爪是骨质结构，嘴多开合，爪多收放，品种不同，嘴、爪长短不一，大多山禽擅鸣，多短嘴，尾长则足长，尾短则足短（亦有例外，鹤就是足长而尾短，雉则是足短而尾长）。水禽是嘴阔扁，足有蹼，以便游水捕食。

三、着色

鸟类的羽毛大多很艳丽，雄性尤为漂亮。山禽处于树木山林之中，羽毛色彩丰富，变化繁多。水禽生活于河流浅滩，羽毛清洁，毛色单一，唯有雄鸳鸯，色彩斑斓。翠鸟亦多彩，毛羽皆青葱，翠色间带有青紫色，嘴、爪丹红，独冠水禽，有“水上蓝宝石”之誉！画鸟需随类赋彩，同时也要艺术加工，保持其特征的同时要加强或减弱某些部分，还要考虑禽鸟自身的固有色同环境色的关系，使禽鸟在画面里突出但不突兀。

四、点睛

除动态外，禽鸟的一切表情行为——欢悦、机警、依恋、哀伤等主要在于眼睛。鸟类的眼睛并不大，活动范围又小，视物主要靠头部的转动配合。作画时画眼须特别夸张，这样才能表现出鸟雀的活泼生动。画眼的方法有在圆圈内加一点的、也有单用一点或头毛之下勾画半圆加点的（画凶猛鸟类多画半圆型，小鸟则用一点或圈内一点）。点睛之墨要浓厚，以表现禽鸟的光彩生动。

五、尾翼

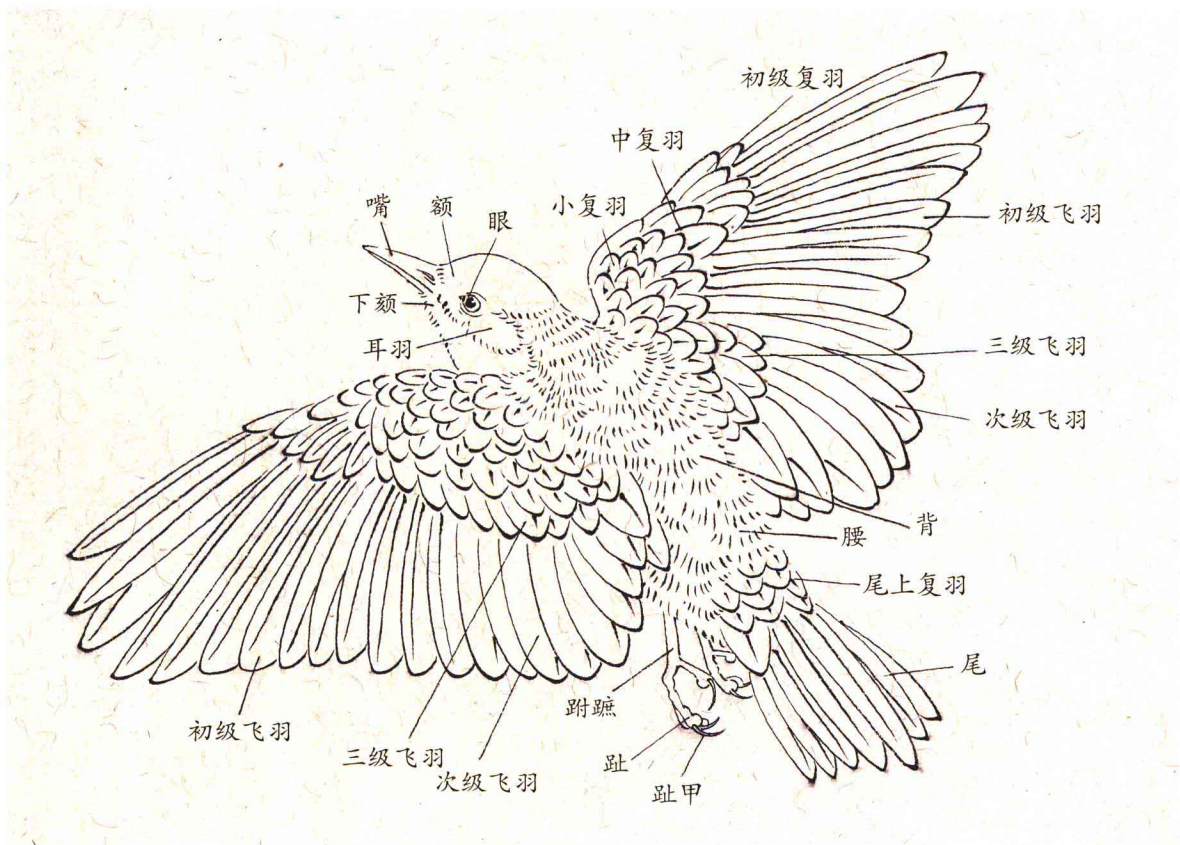
画尾翼应较其他处浓黑。有阴阳之分，阳为上、较浓，阴为下、较淡。尾翼上的白斑花纹则要趁墨色将干未干时点染，这样可以避免呆板。

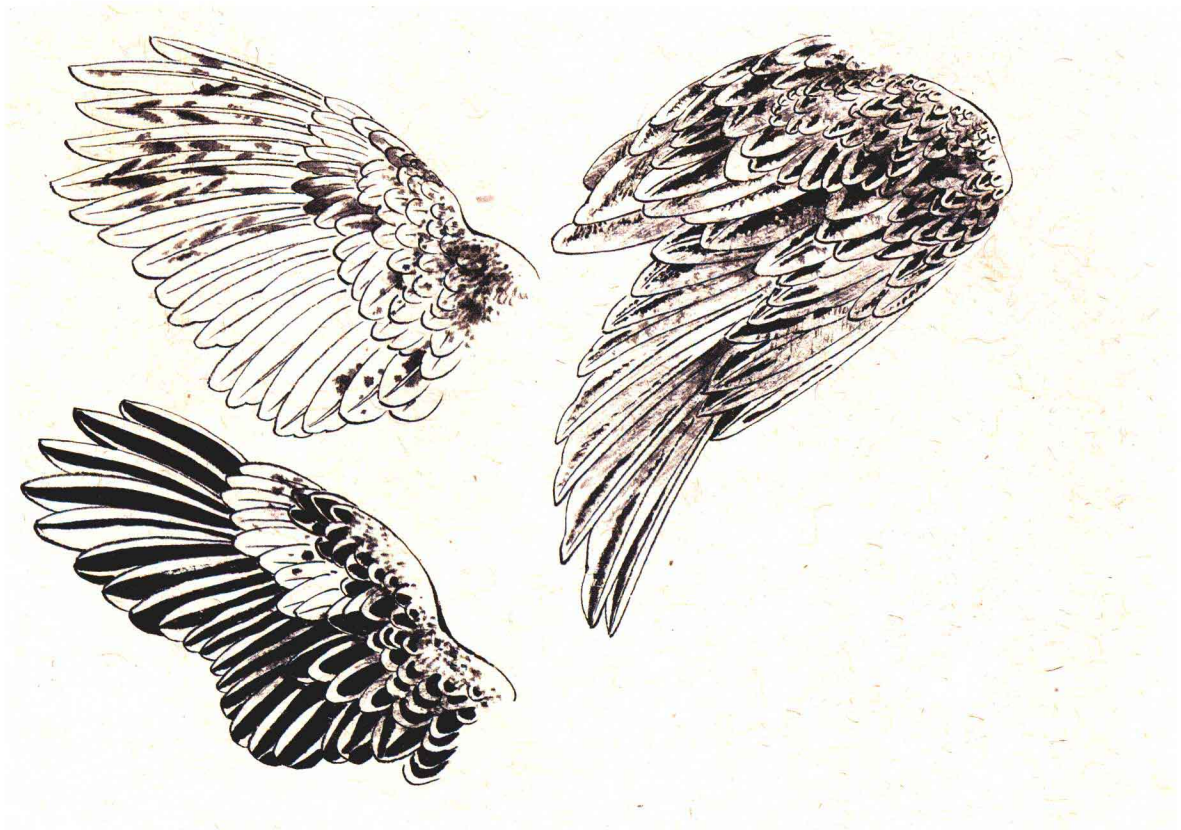
禽鸟是花鸟画中的灵魂，点睛之笔。怎样才能画出形神兼备，生动鲜活的禽鸟呢？一方面要学习、继承前人优秀的传统，另一方面更需要深入生活，对自然界的禽鸟进行细致观察、写生，记录和熟悉鸟类的结构、特征与习性，因为大自然为我们提供了取之不尽的素材和灵感。总之，掌握描绘鸟类的技法只是创作的第一步，是一种艺术表现的手段，而创作的目的是为了抒情传神。优秀的艺术形象不是自然形态的表现，而是经过加工、提炼寄托了画家思想感情的结晶。

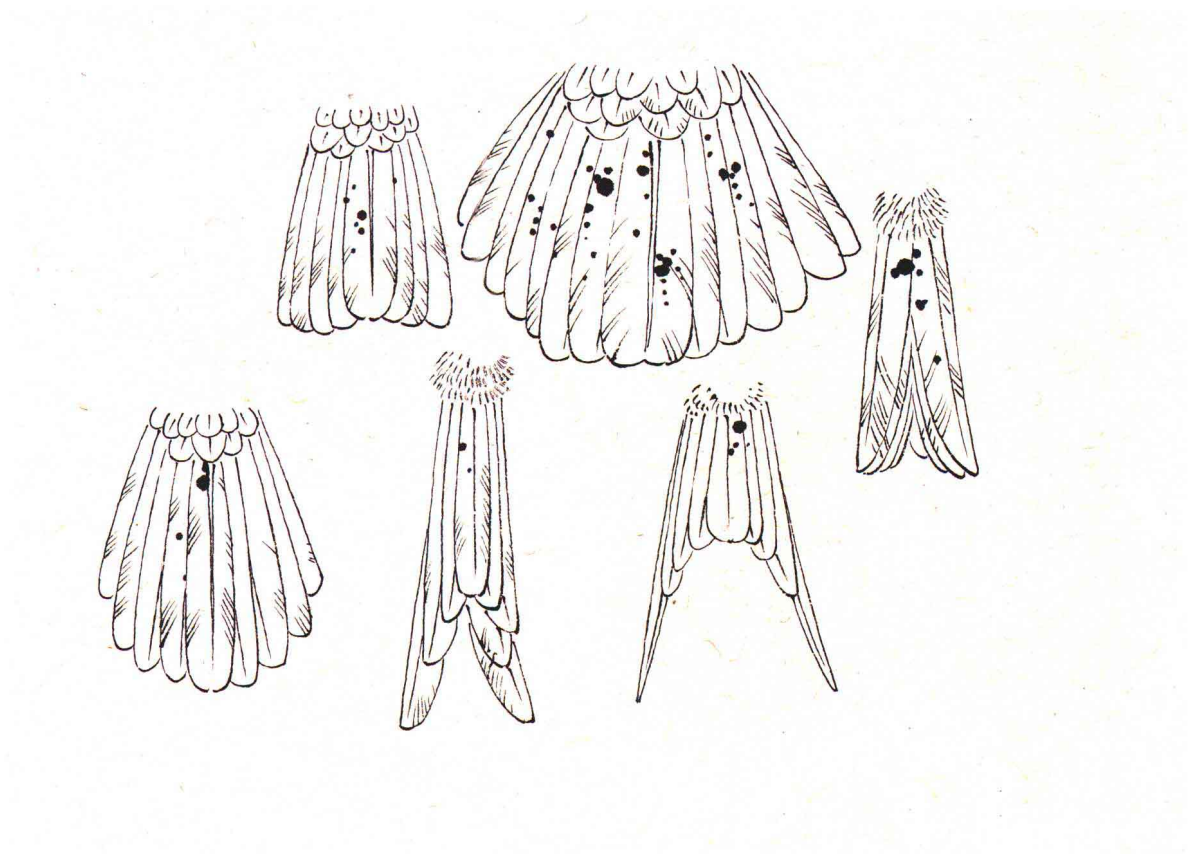
鸟体外形图

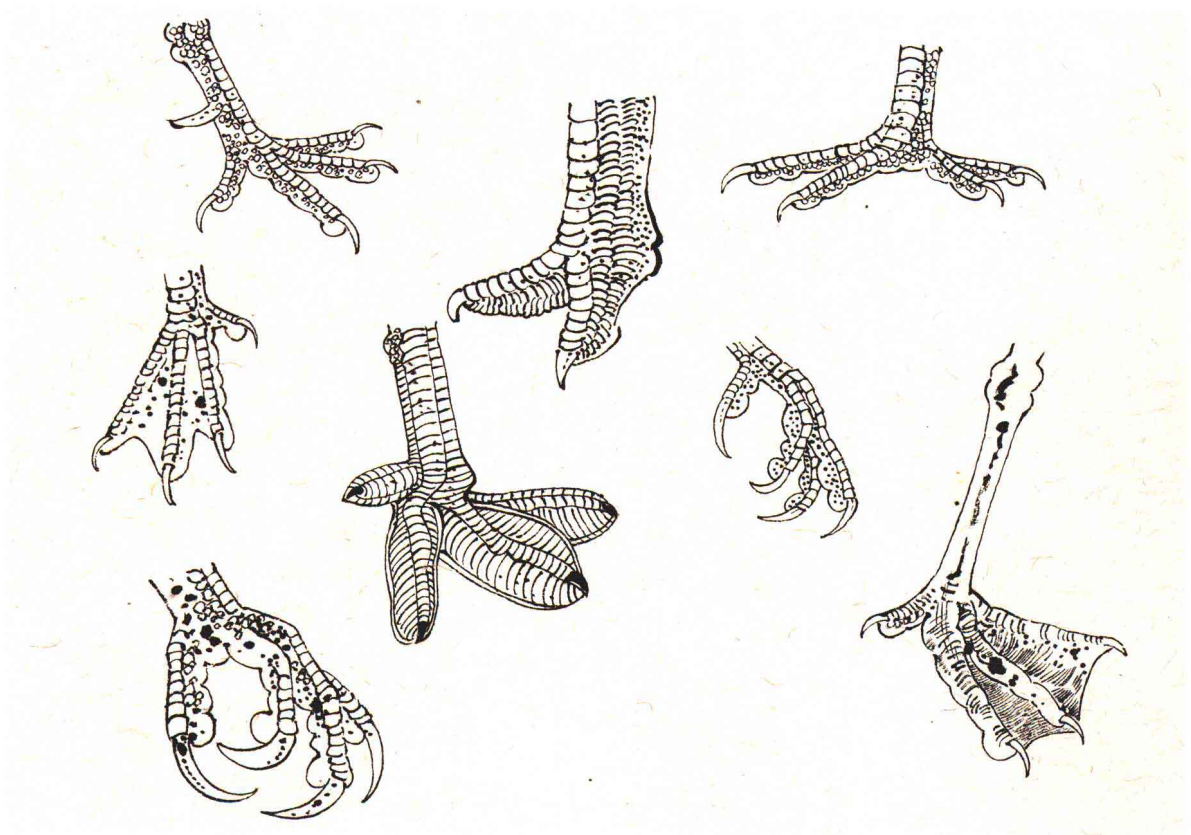
鸟翅的各种形态

鸟尾的各种形态

鸟趾蹼的各种类型

鸟的头部特征与嘴的各种类型

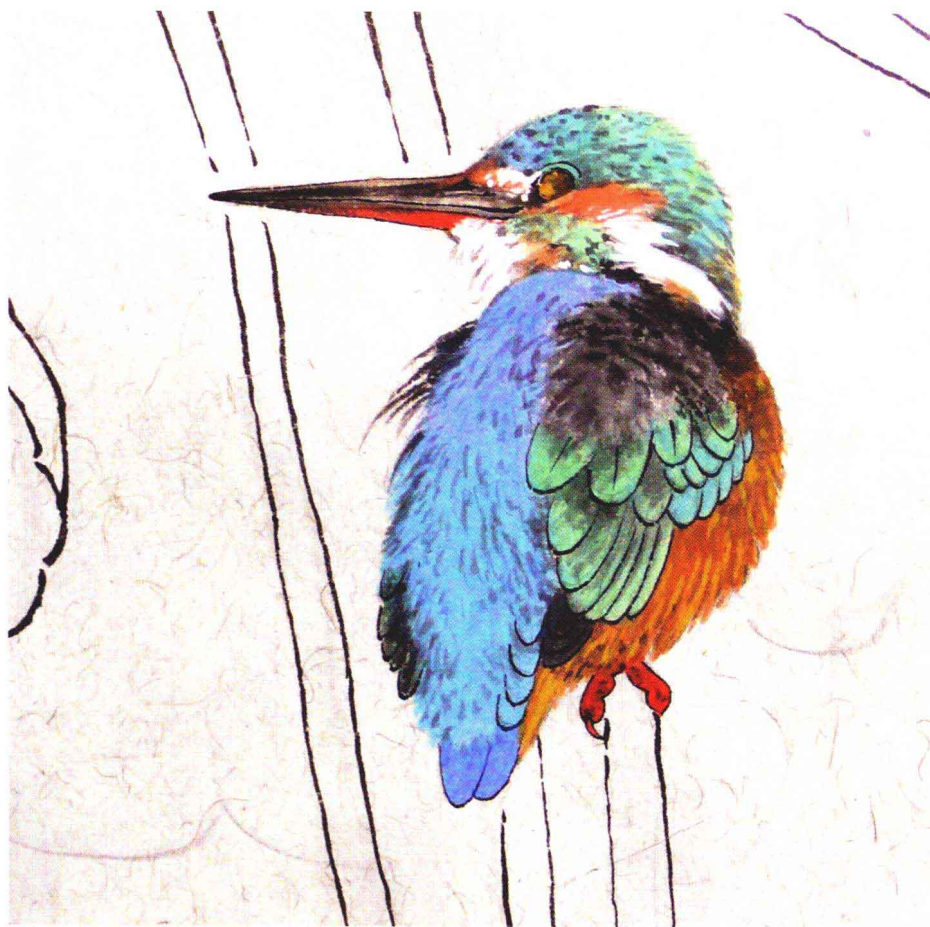
翠鸟画法

翠鸟体型娇小，背部为蓝绿色，腹部是鲜艳的橙色，雌鸟下喙为红色，非常漂亮，是水上飞翔着的“蓝宝石”。

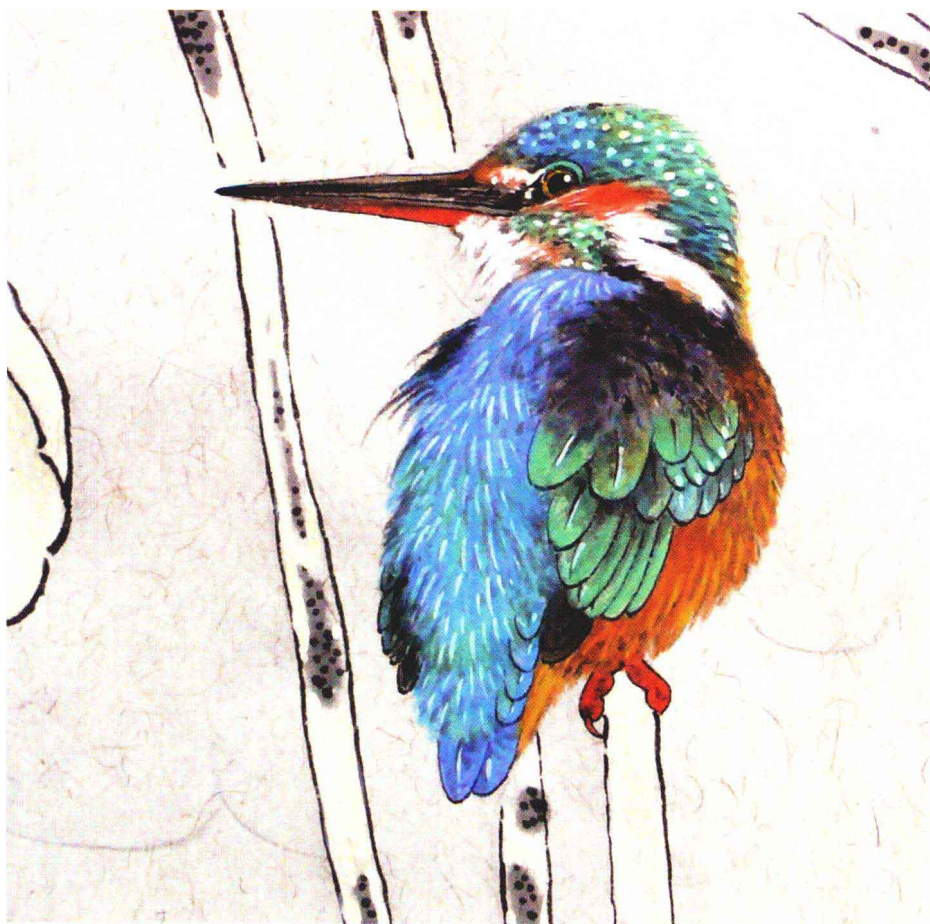
步骤一 先用浓墨勾出嘴、飞羽、尾羽、爪子。

步骤二 用淡墨皴擦头部及背部，表现羽毛的蓬松感，注重控制毛笔的水分和墨色的变化。

步骤三 以石绿画头部及飞羽，石青点染背部，橙色画胸腹，朱 画嘴和爪子，白色画下颏、耳羽，淡墨撇画肩部的羽毛。

步骤四 翠鸟的底色都铺好后在结构要点和暗部调整、渲染，以增加体积感，加强色彩的变化，最后点睛，完成翠鸟。

大麻鸱画法

大麻鸱属鸱科，是体型较大的鸱鸺，全身黄褐色，有黑色斑点。

步骤一 先用铅笔勾画出大麻鸱的轮廓、结构、身体上的花纹，要尽量细致描绘，这样为下一步上色作准备。

步骤二 用浓墨、淡墨分部画出大麻鸱翅膀和背部的花纹，用赭石撒画、点染头部和胸腹，保持笔触的感觉和结构的层次感。

步骤三 根据大麻鸭的特征和结构大面积铺赭石，腹部铺墨青，注意留白。

步骤四 待干后在结构处渲染并加重，调整冷暖色彩的变化并注重细节的描绘和羽毛的层次。最后在留白处用白粉点染、提亮，以增加禽鸟的厚重感、体积感。

黑鹇画法

黑鹇属雀科，羽毛呈蓝灰色，略带淡褐色，羽毛有白斑。

步骤一 先用浓墨勾画嘴、眼、肩羽、飞羽、尾羽及脚爪，脚爪的线条注重顿挫，以表现骨节。

步骤二 以淡墨皴擦鸟的头部、腹背，注意干湿、浓淡，用重墨画出飞羽和尾羽的花纹，保持笔触，避免刻板。