

跟名家学画

詹黎明 著

山东美术出版社

詹黎明工笔禽鸟

荷塘白鹭 66cm × 66cm 纸本着色

春江水暖 66cm × 66cm 纸本着色

荷塘幽鹭 66cm × 66cm 纸本着色

荷花鸳鸯图 66cm × 66cm 纸本着色

图书在版编目(CIP)数据

詹黎明工笔禽鸟 / 詹黎明著. — 济南: 山东美术出版社, 2011.7

(跟名家学画)

ISBN 978-7-5330-3517-4

I. ①詹… II. ①詹… III. ①工笔画: 花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第119161号

策 划: 李晓雯

责任编辑: 李晓雯

装帧设计: 张红敏

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193020 传真: 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

规格开本: 787 × 1092毫米 8开 6.5印张

版 次: 2011年7月第1版 2011年7月第1次印刷

定 价: 36.00元

詹黎明 籍贯福建仙游，毕业于中国美术学院。现为福建省美术家协会会员，仙游县美术家协会副秘书长、李耕画院画师。其作品多次参加全国大展，并多次获奖。作品流传于美国、新加坡、日本、中国台湾、香港等国家和地区。詹黎明的工笔花鸟注重传统的学习和对生活的吸收，形成了清新、高雅、意境悠远的艺术风格。

山鸟图 60cm × 38cm 绢本着色

双鸽图 66cm × 44cm 纸本着色

跟名家学画 詹黎明 著

詹黎明工笔禽鸟

 山东美术出版社

禽鸟百态图卷五（局部）纸本着色

工笔画禽鸟的技法介绍

禽鸟的白描画法

勾勒禽鸟，一般先画嘴、眼、头、后颈，再画背、翅、尾以及喉、前颈、胸、腹，最后画腿和脚爪。各部位的形质不同，勾线用笔与用墨也应有别。

鸟嘴，是由坚硬的角质构成。勾画鸟嘴用笔挺劲，墨色宜浓。画嘴要注意嘴的方向。应从嘴尖落笔，先画中缝线，线条细而有力，嘴角处略粗一些，作顿锋收笔。嘴尖应虚灵挺细，上嘴峰线条略呈弧形，下嘴底线条细挺较短，与喉相接。

眼，鸟眼包括眼睑、眼球、瞳孔三个部分。勾画鸟眼很重要，鸟有无精神全在于眼。瞳孔的位置应与鸟的视线一致，与头部的透视变化协调统一。点瞳孔一般用中锋画圆形，也可以在靠近嘴的一方留一缺口，以表现眼球上的高光点，使眼更为有神。

羽毛，从外观上看，鸟羽分为翎与毛两种形状。翎是指较大的片状羽毛，如翅膀尾部羽毛；毛是指绒毛、细羽，如头、颈、胸、腹羽毛。绒毛毛片不明显，多呈丝状绒毛。翎与毛就是指这两种不同形状的羽毛。也有将翎毛作为禽鸟的代称。

翎，呈片状羽毛，有明显的边轮廓和中间的羽轴。翅膀上的复羽、拨风羽以及尾羽，都属这类羽毛。勾勒翅膀的片状羽毛，用笔应流畅、挺硬，墨色宜浓。勾画时应从最上一层开始，往下一层一层地画下去。羽轴，决定毛片的长势，要画得自然附体，可勾成双线，也可勾成单线。笔墨干湿适中，滋润中略见飞白，显出光泽和松动的效果。尾羽要画得灵活轻松，与腰的衔接要虚灵，才能有欲动之感。

勾勒大型禽鸟如鹅、鹰等，有的把颈、背、胸、腹部的羽，概括成片羽状，整齐而有变化地呈鱼鳞状排列，富有装饰趣味。

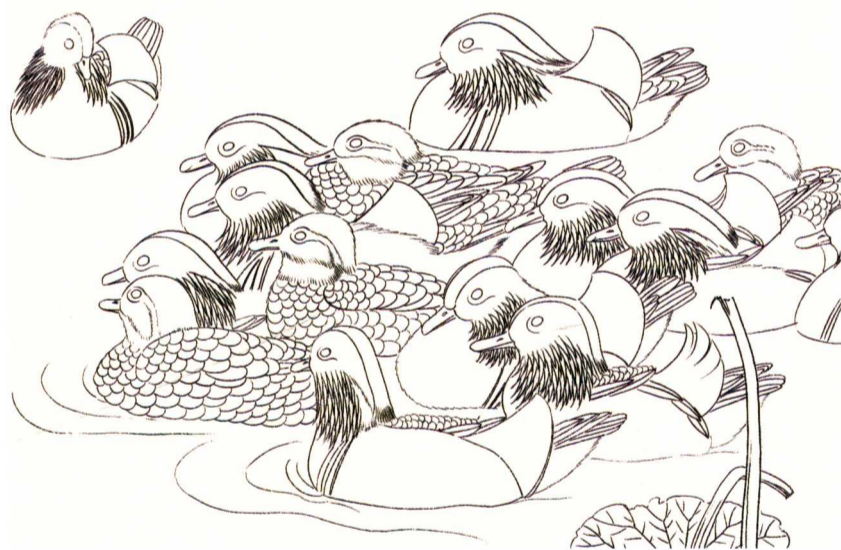
毛，呈绒毛状，毛片的轮廓线不明显，一般以单根丝毛为宜。丝毛，是用虚起虚收的短线，按照绒羽的分布，一

组一组地排列进行勾画。一组线条代表一片绒毛，组与组之间要适当地穿插衔接，但线条不能交叉过多而形成网状。头顶、颈、背、腰部丝毛，用墨宜浓，线条应短，密集处干后再加，方显密厚。但密处要见线条，使之蓬松自然，才能显出绒毛的质感。喉部、前颈与胸腹部的轮廓线和丝毛用线，墨色宜淡，用笔宜虚。

脚爪，禽鸟的脚爪支撑整个身体，应画得强劲有力。脚爪的位置和动态，应求得鸟身重心的平衡。站在地上的禽鸟，各趾应紧贴地面，左右脚两个中趾应平行，当脚爪攀抓枝干，趾应紧握枝干，几个趾的节数多少各异，其各趾的弯曲角度也不相同，应注意区

别。小腿和趾的前面有一层明显的鳞状硬皮，趾下面有一层较为软的肉质垫，便于着地、着枝。勾画时，用笔要有软硬虚实的变化。勾画鳞皮，用笔应挺硬，转折圭角显露；勾画肉质垫，用笔应柔和圆转。脚爪要画出丰润见骨的感觉，并与鸟体动态协调一致，要达到这种要求，也并非轻而易举。前人有画鸟难画爪的说法，正是这个意思，初学者更应认真对待。

总之，勒禽鸟，应从整体着眼，局部入手。动笔之前就应考虑好整个鸟体的浓淡虚实变化，再认真地勾画各部位的轮廓线、结构线，最后才丝毛。

禽鸟的各种动态

画禽鸟最难的是表现它的神态，神态的刻画，不仅是轮廓要画正确，还必须与鸟的动态结合起来，因神态往往是表现在它的动态中。各种类型的鸟，由于其生活习性不同，表现在神态上也有所差别。鸟的姿态可以说是千变万化的，但大致分飞翔，鸣叫，饮啄，跳跃，惊怒，理毛，静立，眠宿等姿态和其他瞬息万变的表情。这些动态和神态，都与它各部组织变化相互配合而呈现的，我们多观察就可以掌握它的规律。

鸟在起飞时，身体向前倾，两脚下蹲抓紧，尾向下收，然后扑翅蹬脚，纵身跃起。有的鸟类在起飞前有助飞动作，如鹤飞前总先在地上快跑一会儿，然后才慢慢起飞；天鹅起飞前在水面快游起飞，用力鼓动双翅，才可腾出水面向前飞起。在降落时，一般都两翅平展滑翔，有利于减速下降。至近栖处时，将尾下垂，鼓动两翅，头颈前伸，然后下探，待踏稳后方收拢双翼。

鸟鸣叫时一般都昂首、张嘴、鼓舌，并助以头部转动、尾巴下垂，也有的抖动双翅，跳跃旋身。鸟在树枝上栖息时有不同的姿态，有时两腿伸直为直立式，欲飞时两腿蹲成半立式，安静休息时双腿紧缩呈蹲立式。

禽鸟争食、争偶时常进行格斗，常见的雄鸡在格斗时，头胸低垂，尾羽上跷，怒目而视，全身羽毛舒展，颈羽竖立，伺机冲扑。这种怒态在绘画表现中非常生动有趣。

鸟在饮水时，一般都用二颚吸水，然后昂头，使水流入喉管。

各种禽鸟在行走时的动作也有所差别，小鸟如雀类，两脚不能交替互换，只能双脚同时离地跳跃，但前后左右转身都不受限制，稍大型的禽鸟如鹤、鹭、鸽、鸡、鸭、雉等都可两脚交替行走。在行走时，由头颈伸

春江水暖 66cm × 44cm 纸本着色

荷塘情趣 66cm × 44cm 纸本着色

缩动作与两腿迈步动作相配合以保持身躯的平衡，姿势十分优美。

禽鸟在静立时，两腿与躯干的角度根据不同类型禽鸟的躯干倾斜角度而定，不能以垂直来表现，跗趾也并非完全平行。

鸣禽之类在眠宿时都往头颈里缩，嘴目紧闭，羽毛松开，脚爪紧缩腹下，呈现出蹲卧状态，有时也转颈将头插入翅间，安祥舒适。涉禽站立入眠，往往蜷起一脚，以单肢而立。

对禽鸟的基本知识、结构特征和运动规律有了了解后，我们就可进入写生，在写生创作时可以有意识地根据这些特点进行提炼，抓住其主要关键部位，加以适当的夸张和变形，使画面的视觉形象更合情理，又富有艺术表现力。

禽鸟的写生方法

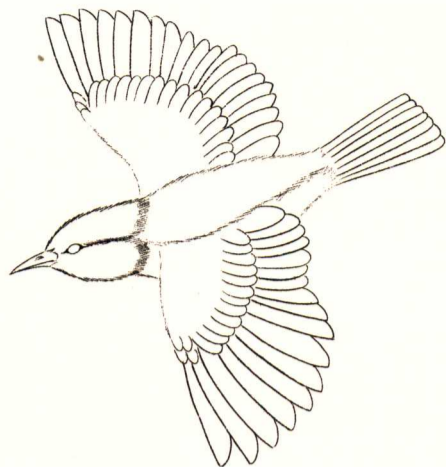
禽鸟写生中，有静态和动态两个方面的内容，掌握动态比掌握静态要难得多。禽鸟的飞、走、跳、跑、游，相对地说运动幅度比较大，可作为动态描写部分，如宿、站、蹲是相对静止稳定姿态，属于静态描写。

首先要进行禽鸟的标本写生。它可以按你的要求随心所欲地转换角度，供你观察，捉摸其透视关系，可慢慢地细致描绘。标本最好选择形体结构准确、姿态自然生动的标本做写生对象。写生可以多转动几个角度来画，根据各部分不同角度所产生的透视变化作认真的比较，再与临摹的范本对照研究，这样对禽鸟结构的认识与理解能起相当大的作用。

静态写生，经过标本写生已基本掌握了鸟的结构，进入动物园选择相对静态的鸟来画，如栖息、眠宿等形体变化不大的动态进行写生，或者选好静的禽鸟，如涉禽、猛禽，它们喜欢长时间保持一种姿态，画时先把大体动态抓住，用单线画出大的形体，然后再画具体。这个阶段的写生，主要在复习巩固临摹时学到的方法，所以在大的形体画好后，如对象已改变姿态，各部分的具体形体可凭印象结合前阶段临摹及标本写生时理解的形体结构关系，进行默写。

动态写生，在这个阶段的写生中，我们要求不仅能掌握其形象特征和动势，还要掌握对象的神态以及较为精细准确地画出其羽毛结构并记录羽毛的颜色。因此，观察要仔细，动作要快，注意力更多地放在神态的刻画上。可用铅笔多画些单线的动态速写，具体细部可用局部写生来完成，到创作时再把速写与局部写生结合起来。

飞鸟的画法

步骤一：用浓淡不同的墨画出鸟的结构。

步骤二：先用墨分染鸟的头、翅膀与尾部，再用花青分染鸟背和翅膀部分，腹部用赭石染。

步骤三：用浓淡不同的墨线来丝毛，再用赭石点画眼睛。

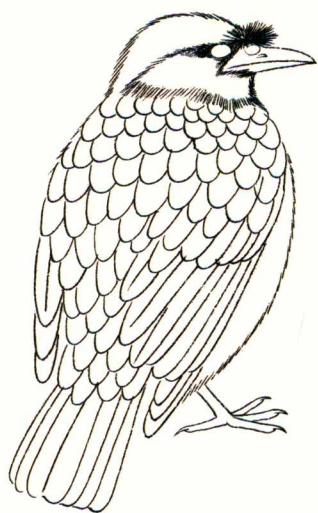

步骤四：用浓墨分染头、翅膀与尾部，再用花青分染鸟背与翅上的毛，最后用重墨点睛。

鸟的画法步骤

八哥的画法

步骤一：勾线，用线准确生动，用浓淡不同的墨色勾出鸟的羽毛。

步骤二：先用墨分染头、背、翅、尾，再用赭石调藤黄分染嘴。

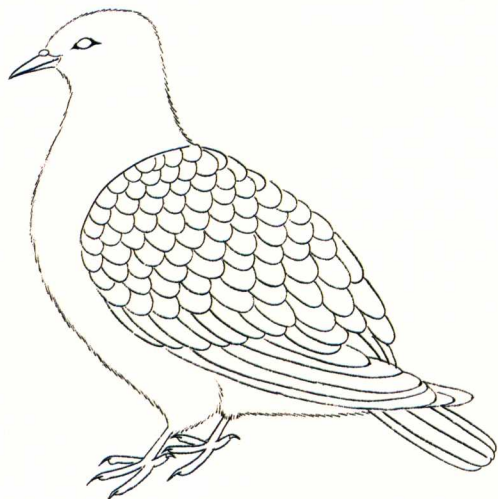

步骤三：用重墨丝毛，用藤黄调赭石勾画出爪子的关节和趾鳞。

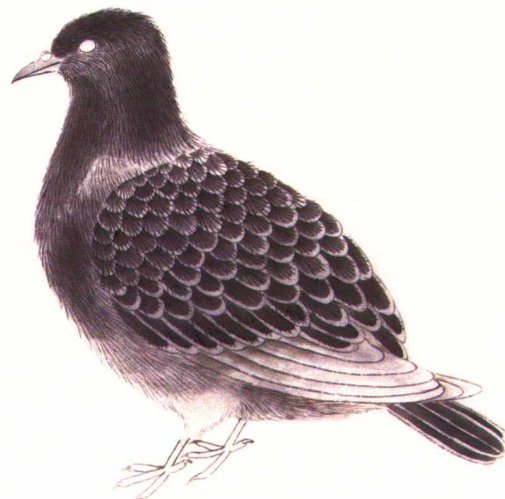

步骤四：用重墨分染头、背、翅、尾，进一步刻画各部分的羽毛、嘴、眼睛。再用焦墨点眼睛。爪子用笔要精到，准确，有力度。

鸽子的画法

步骤一：用浓淡不同的墨画出鸽子的结构。

步骤二：先用淡墨分染鸽子的羽毛，白羽毛可用白粉平涂，再用墨线来丝毛，用灰色分染白羽毛。

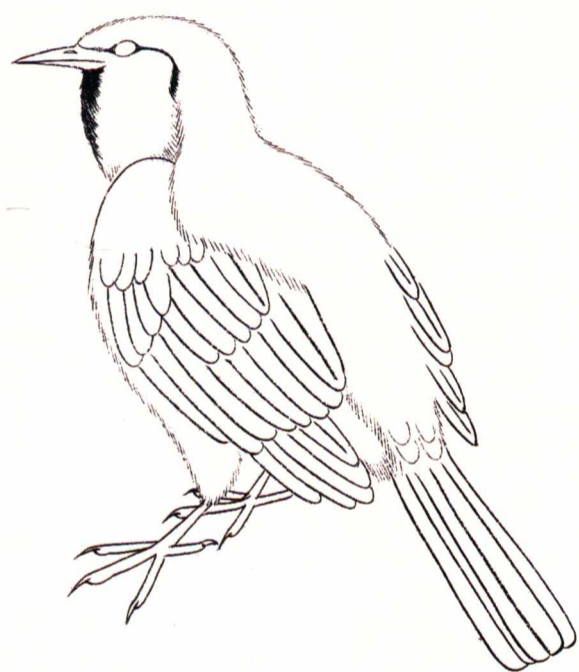

步骤三：用花青、墨与赭石调成灰色来分染羽毛，再用胭脂勾画脚，用赭石点画眼睛。

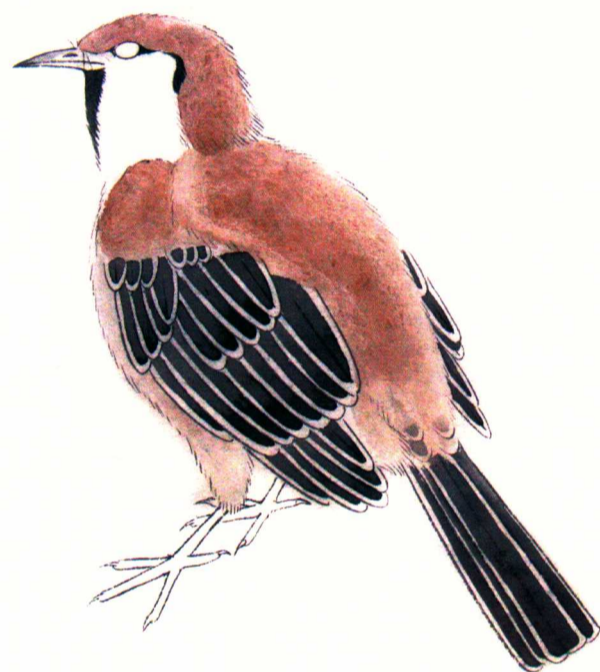

步骤四：用墨色分染羽毛，用白粉提染白羽，最后用重墨点睛。

麻雀的画法

步骤一：勾线，用线准确生动，用浓淡不同的墨色勾出鸟的羽毛。

步骤二：先用赭石分染麻雀的头、背，翅膀和尾用墨分染。

步骤三：用赭石加墨丝出头、背部的毛。用重墨丝出翅、尾羽的毛，用赭石点出眼球。用白粉渲染颈斑，并用白粉丝毛。最后用胭脂勾画出爪子的关节和趾鳞。

步骤四：用淡墨点染头、背上的斑纹。用赭石调胭脂分染头、背部。重墨分染翅、尾羽毛。再焦墨点眼睛，用白粉提染颈斑，重点刻画嘴、眼睛。

工笔画禽鸟的创作

学习工笔花鸟画的最终目的是进行创作，创作是作者观念、技巧的最终表现形式，在写生和临摹中，也都有不同程度的创作成分，但创作则更强调主体情感、思想的抒发和艺术表现。

工笔花鸟画的创作，是通过工笔花鸟画独特的绘画语言来反映作者对生活的感受，表达自己对生活的热爱，抒发思想感情，从而达到培养人们美的情操，给人以美的享受，陶冶性情，丰富人们的精神生活。

工笔花鸟画创作与其他绘画创作一样，必须深入生活，通过构思立意、构图起稿、技巧处理等步骤来完成。

笔者喜欢以长卷的形式来展示禽鸟的丰富形态。

《幽篁禽鸟图》的画法步骤：

步骤一：构思立意，明确画面所要表现的内容，各部分的衔接、起承转合、前后呼应等都要安排得当。起稿，用白描把作品勾画完整。

步骤二：（1）整幅画铺底色，上面用暖色铺，以藤黄加桔黄、赭石与墨调成，下面铺冷色调，用赭石加墨、花青和胭脂；在未干时用清水洗去画面中白色的部分。（2）竹叶用钛青蓝加墨分染，枯木的枝干用淡墨皴染。（3）八哥用重墨分染，麻雀用重墨分染翅和尾，再用赭石色分染其头、背部，白色的羽毛用薄白粉平涂。（4）石头用墨皴擦出层次。

步骤三：（1）竹叶用花青加藤黄、墨调成草绿色分染，反面叶用石绿分染。（2）石头用墨色进一步皴染。（3）白羽部分用藤黄加赭石与墨调成灰色分染。（4）用重墨丝八哥身上和麻雀翅、尾的羽毛；用淡墨丝麻雀头部与背部的羽毛，嘴和爪分别用胭脂和藤黄分染。

幽篁禽鸟图 32cm × 132cm 纸本着色

步骤四：（1）叶子用钛青蓝加墨提染，叶尖从外向内分染赭石加藤黄。石头、枝干用墨色点染。（2）进一步刻画鸟的细节，白羽用白粉丝毛，并用白粉分染，爪子勾勒出鳞片，眼睛用赭石点并留出亮点，后用重墨点出眼珠。（3）用重墨分染鸟的翅、尾羽毛，进一步调整画面的整体关系，用排笔染底色，趁湿点染三绿和赭石，使画面各部分的色彩统一协调又有呼应。（4）落款铃印。

幽篁禽鸟图（局部）

禽鸟百态图卷一（局部） 纸本着色

禽鸟百态图卷一（局部） 纸本着色

禽鸟百态图卷一（局部） 纸本着色

禽鸟百态图卷一（局部） 纸本着色

禽鸟百态图卷二（局部） 纸本着色

