

X U E G U O H U A

学国画

飞鸟

FEINIAO

丁远远 编著

江西美术出版社

X U E G U O H U A

学国画

FEINIAO

丁远远 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

飞马

江西美术出版社

丁远远，中国美术家协会会员，菏泽市政协委员，曹州书画院专业画家。作品《春晓·一》获2004年全国中国画展优秀奖。《漫秋》2005年入选第十六届世界造型艺术大会，美术特展。《春塘拾趣》入选“长江颂”全国中国画提名展。《谷雨初晴》获“太湖情”全国中国画提名展优秀作品奖。《春晓·三》2007年入选第四届中国美术家协会会员精品展。《春分》入选“中华情”全国中国画展。《谷雨》入选纪念黄道周诞辰全国中国画提名展。《夏至》2008年入选“和谐家园”全国工笔画作品展。多幅作品被人民大会堂、国家行政学院、中央电视台等单位收藏。

目录 Contents

前言	/ 1	喜鹊的画法	/ 12
鸟的基本结构	/ 2	飞鸟的不同姿态	/ 13
鸟的基本形态	/ 4	鹰的画法	/ 14
不同角度鸟的透视关系	/ 5	创作技巧	/ 16
地上鸟的不同动态	/ 5	构图解析	/ 16
飞鸟的不同动态	/ 6	横幅构图	/ 16
理羽鸟的不同动态	/ 6	斗方构图	/ 16
枝上鸟的不同动态	/ 7	条幅构图	/ 17
鸟的头部画法	/ 8	扇面构图	/ 17
麻雀画法	/ 9	整幅作品的完整画法	/ 18
不同姿态麻雀的画法	/ 10	作品赏析	/ 20
燕子的画法	/ 11	创作素材	/ 28
八哥的画法	/ 12		

前言

鸟类作为与人类关系密切的良友，广泛栖息于世界各地，历来被各国画家当做描绘的对象。作为我国传统中国画的花鸟画，在世界画坛上独树一帜。历代的优秀花鸟画家强调研究生活，重视对禽鸟的细致观察和写生，因而他们笔下的禽鸟能够达到形神兼备、呼之欲出的境界。

对于初学者来说，首先要深入了解鸟的基本结构并掌握鸟的生长规律，在此基础上应“取法乎上”，多临摹名家作品，学习其表现手法，锻炼驾驭笔墨的能力，感悟他们以鸟为载体传达出来的文化内涵。其次要多观察，多写生，深入到大自然中去，了解各种鸟的生活习性，捕捉、熟悉、体会它们的动态特征和运动规律，在大自然中寻找灵感。只有经过这样年长日久的积累，才能在创作时做到“心中有数”、“取舍有度”，表现出形神兼备、淋漓尽致的感觉。

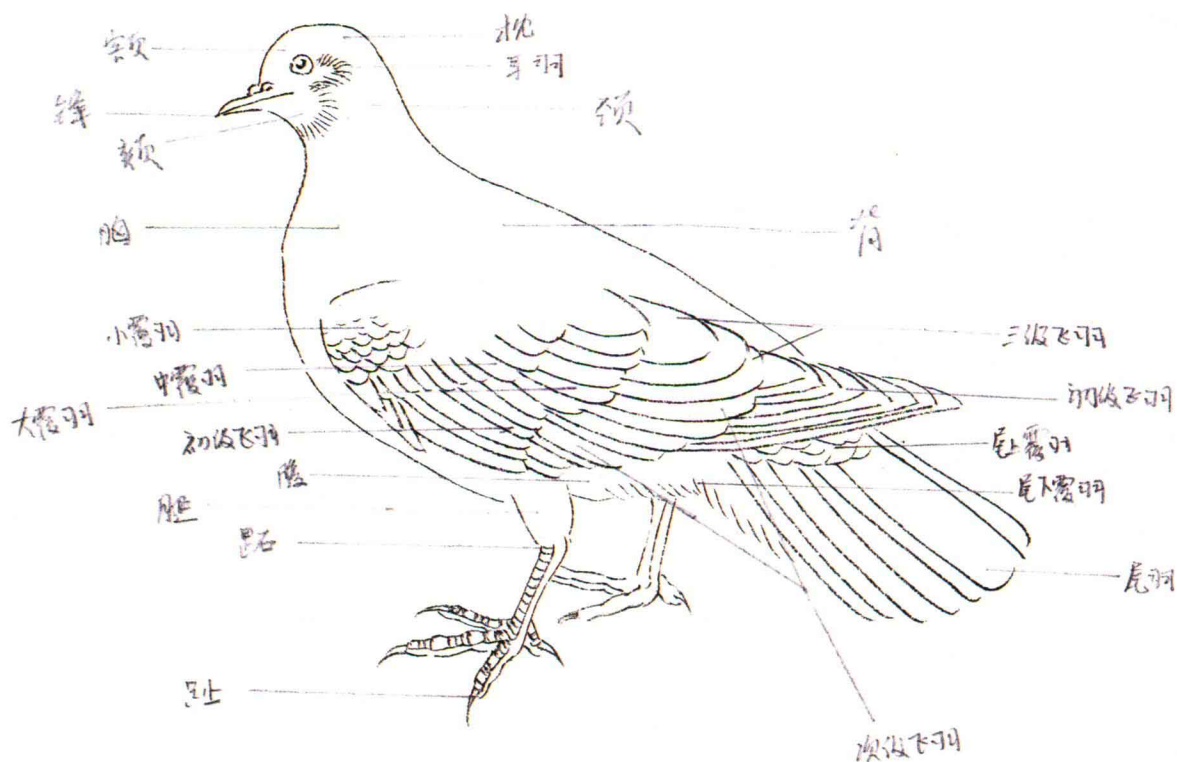
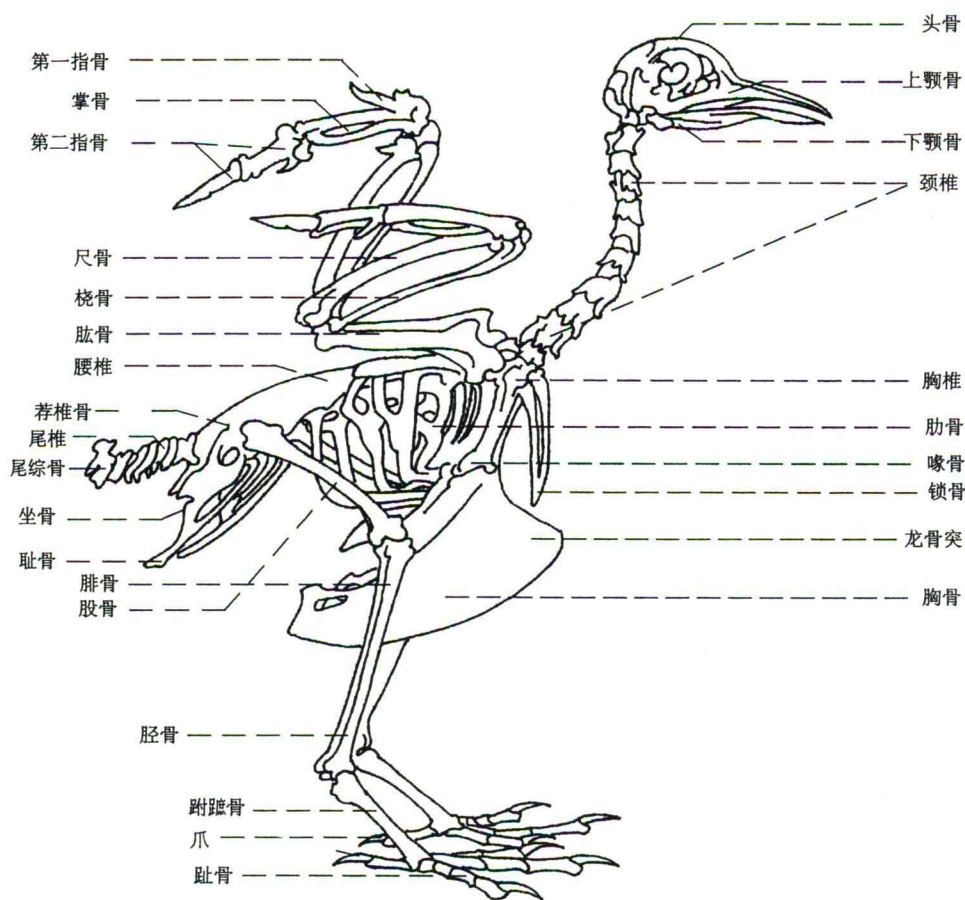
禽鸟作为中国传统花鸟画的重要组成部分，被历代画家所重视，其画法、风格又各不相同。在传统画法中，有工笔、没骨、大小写意等等。读者可以根据自己的喜好，在中国传统绘画的海洋中任意选择。

鸟的基本结构

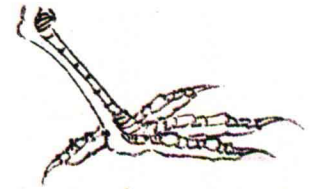
要正确地表现鸟的形态,应当了解鸟的解剖,理解鸟体的结构。掌握了鸟的解剖关系和运动规律,才能找准鸟的形状,才能理解性地画出创作时所需要的鸟的各种动态。

鸟的形状虽然和家禽各不相同，但它们解剖上的构造基本是一致的，结构的名称也是基本统一的。以鸽子为例附图如下。

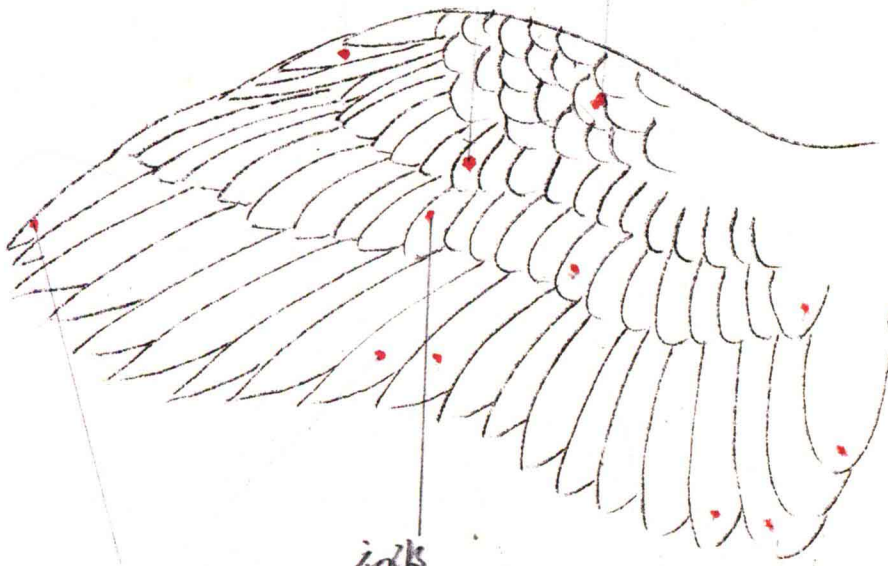

小覆羽

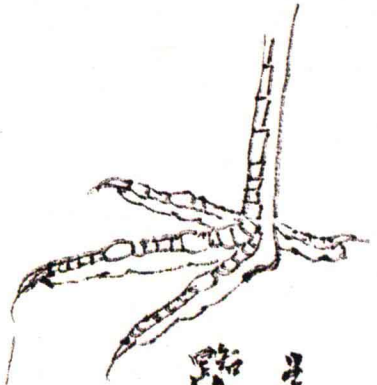
小覆羽 中覆羽

三趾

初级
覆羽

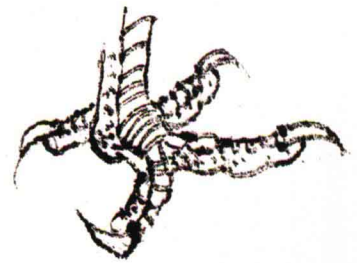

四趾

初级飞羽

次级飞羽

大覆羽

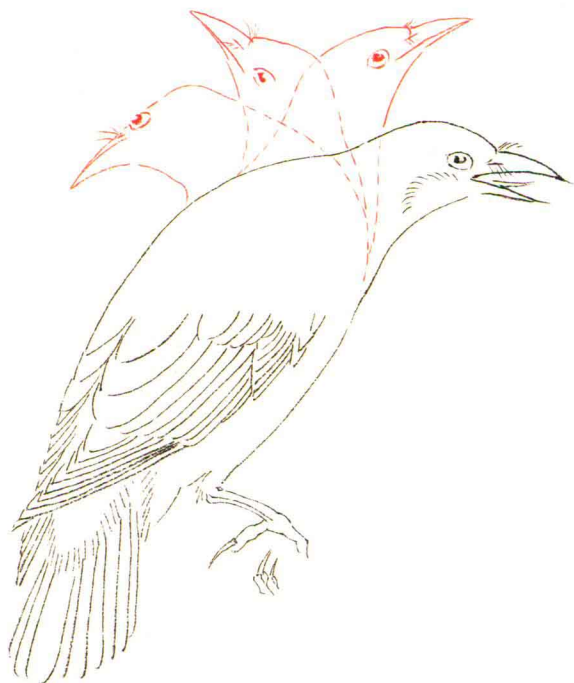

五趾

三级飞羽

鸟的基本形态

画鸟必须熟知各种鸟的形态及其特点，从它们飞、鸣、食、宿的瞬间捕捉生动的神情，从嘴和爪距之间能够辨认出它们的性格来，能从嘴、眼、头、背、翅、尾、爪等依次次序来画，力求表达它们生动活泼的动态。同时要了解它们的生长规律，提高自己的概括能力，才能表现出禽鸟蓬勃的生命特征和它们的本性。

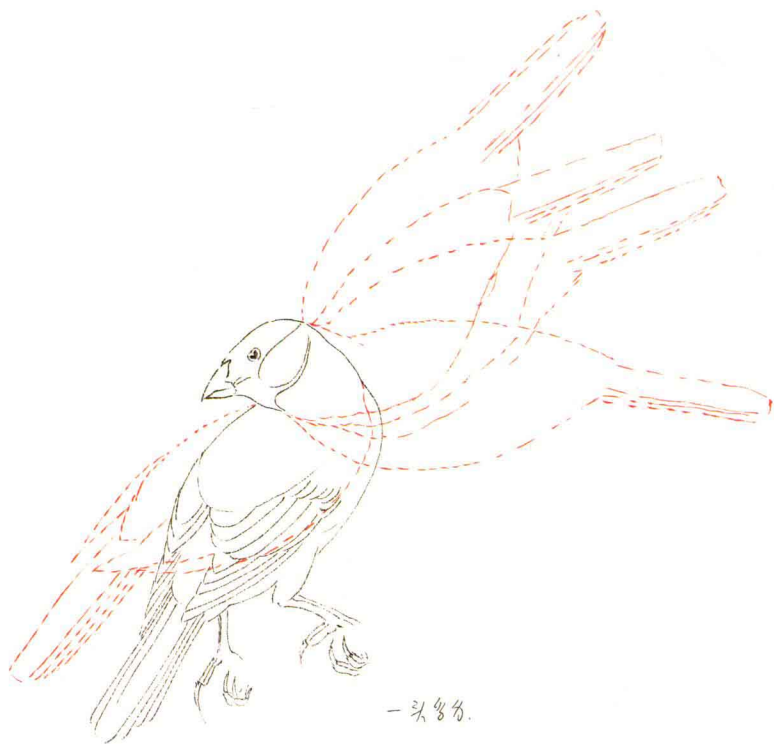

1. 一般顺序

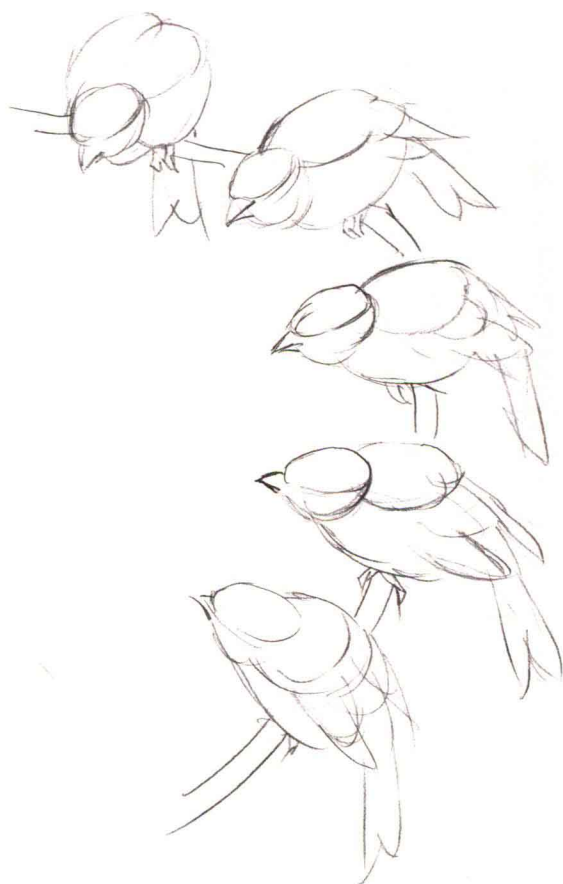
画鸟首先要勾出嘴线，眼在嘴角的上方，头额的下方，在嘴角和头顶中间左右的地方最合适。清代王概在《芥子园画谱》里说：“翎毛先画嘴，眼照上唇安……”这是一般的鸟眼的结构特征。还有一小部分鸟有特殊的形状，如眼长得靠后一些，头顶有冠或腮旁有黄肉瓣等等，都要随着眼点画头额。顺势画背、翅、尾、胸、腹、跗蹠、爪。

2. 练习画鸟的方法

禽鸟无论在任何角度，都脱离不了椭圆形，所以说画鸟不离椭圆。初学者可先画一个大椭圆形表示鸟的身体，再在其上部画一个小椭圆形表示头部。沿大椭圆上下分为五份，上三份是翅膀的位置，下二份是腹部的位置；左右分三等份，第三份是腿的位置。这是画鸟造型的基本比例和方法。初学者要细细体会，理解其透视关系。经常练习鸟的动态变化，经常在大自然中观察写生，才能在创作中得心应手。

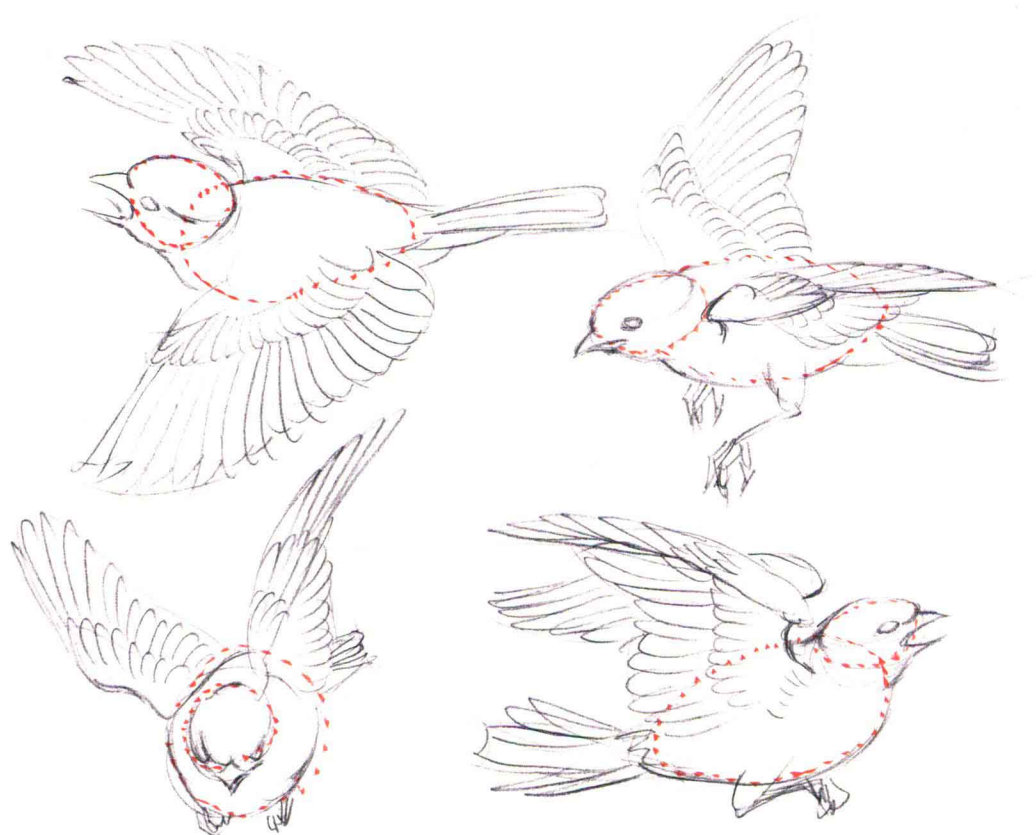
不同角度鸟的透视关系

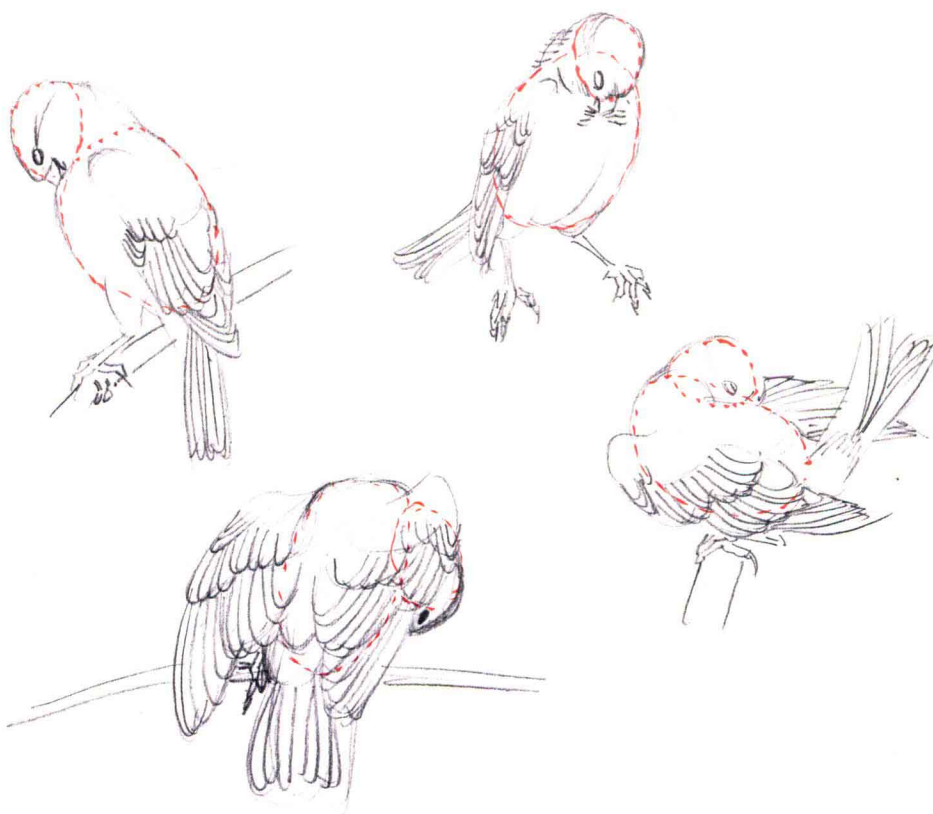
地上鸟的不同动态

飞鸟的不同动态

理羽鸟的不同动态

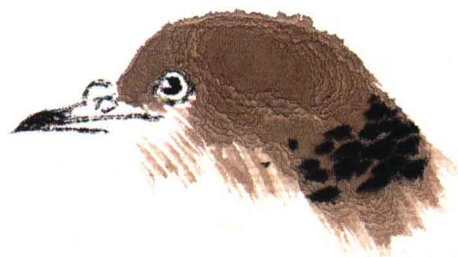

枝上鸟的不同动态

鸟的头部画法

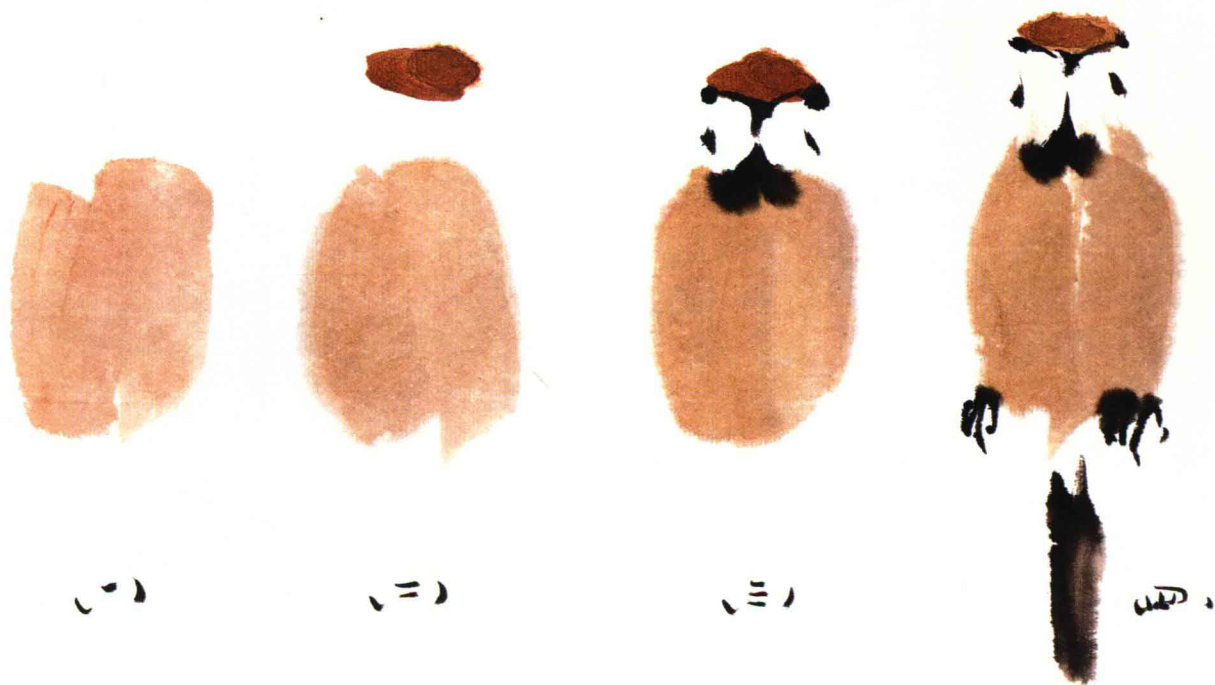
各种鸟的头部大同小异，但也有一定的差别，主要体现在嘴和额头等几个方面。根据鸟类的生活习性、生长环境等的不同，鸟嘴可分为细长型，如翠鸟、鹭鸶等；弯钩型，如鹰、隼等；宽嘴型，如芙蓉、蜡嘴等；尖嘴型，如喜鹊、白头翁等等。其次有的鸟额头上长有羽毛，如戴胜、鹭鸶、八哥等等。总之要在平时的生活中勤于观察、勤于写生，才能够在今后的创作中心中有数、得心应手。

麻雀画法

画法一：

1. 用羊毫笔调赭墨色(赭石加墨)，顺头部画出麻雀躯干。2. 以中锋用笔点出头部。3. 沿躯干两侧顺势画出翅膀(注意两个翅膀的透视关系)。4. 用重墨画出嘴、眼、腹、飞羽、尾、爪。

画法二：

1. 用赭墨色横点画出麻雀的头部。2. 用清水笔笔尖蘸淡赭墨色，分左右两笔画出腹部。3. 用淡墨画出翅膀。4. 重墨画出嘴、眼以及颈部两侧的斑点。用重墨画出鸟爪，并根据头部的动态，画出鸟尾。

不同姿态麻雀的画法

燕子的画法

1.以羊毫笔调深灰墨色，笔尖蘸浓墨点出头部。2.墨法同上，顺势画出燕子的躯干。3.墨法同上，沿躯干画出翅膀，并画出翅膀尖和剪刀尾。用淡墨画出腹印(注意翅膀和尾部的关系，翅膀如果交叉，则尾巴分开，反之则尾巴交叉)。4.用浓墨画出嘴、眼、爪，用淡朱砂或朱膘，画出胸部，用浓大红点出额头。

八哥的画法

1. 用淡水笔笔尖蘸淡墨,分左右两笔画出躯干(注意躯干的动势变化)。2. 笔尖调重墨画出背部和翅(注意侧面的透视关系)。3. 墨法同上,顺势画出尾巴,并用重墨画出鸟爪(注意画鸟爪用笔要干脆)。4. 用稍浓墨,根据大的动态关系画出鸟头(注意头上的一撮毛用笔要轻松)。

喜鹊的画法

1. 用笔头调浓墨画出鸟头。2. 用墨同上,沿颈部顺势画出背、翅和腹部(注意翅膀上部白与黑的关系)。3. 墨法同上,画出尾巴、腿和爪(注意尾巴与身体的关系)。4. 调整局部颜色,用白粉染翅膀上部和腹部,以增强画面的对比关系,用赭红染嘴、眼。

飞鸟的不同姿态

鹰的画法

1. 调稍浓墨, 笔头蘸重墨, 用数笔画出鹰的背部(注意用笔要松)。2. 用浓墨顺势画出鹰的翅膀。3. 用稍浓墨, 画出腹部和腿部花纹, 用笔要干、松。4. 用重墨画出鹰爪。再根据动态画出鹰头(用笔要果断、老练, 要把鹰凶猛的特征画出来)。

1

2