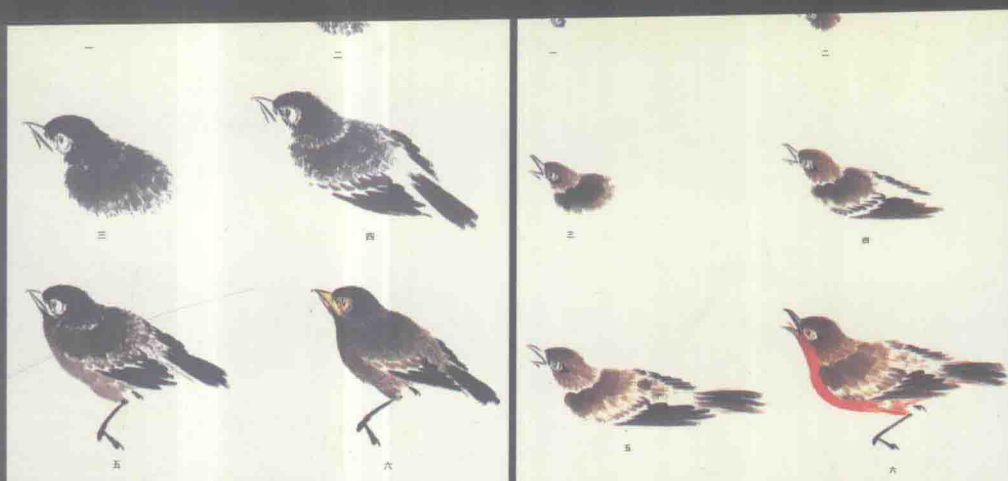

名家国画技法·鸟类画谱

霍春阳 朱白云 等 编绘

天津杨柳青画社

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·鸟类画谱

霍春阳 朱白云 等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家国画技法·鸟类画谱/霍春阳 朱白云等编绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2010. 5

(中国工笔画技法)

ISBN 978 - 7 - 5322 - 6271 - 7

I. 名… II. ①霍…②朱… III. 工笔画—技法
(美术) IV. J212. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 187252 号

天津杨柳青画社出版

天津市河西区佟楼三合里 111 号 邮编: 300074

北京地大彩印厂印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 10

ISBN 978 - 7 - 5322 - 6271 - 7

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 98. 00 元

目录

概述/1
画法/7
白头翁/14
文鸟/17
相思鸟/23
八哥/25
喜鹊/27
翠鸟/29
脊鸟令鸟/31
鹈哥/33
黄鹂/35
鹧鸪/37
珍珠鸟/39
绣眼鸟/41
太平鸟/43
山椒鸟/45
寿带鸟/47
伯劳/49
燕子/51
画眉/53

姬鹇/55
棕鸟/57
灰雀/59
交嘴雀/61
蜡嘴雀/63
云雀/65
大山雀/66
金丝雀/67
朱顶雀/68
金翅雀/69
锡嘴雀/70
麻雀/71
啄木鸟/72
红点颏/73
噪鹛/74
矶鹛/75
戴胜/76
蓝点颏/77
黄胸鹀/78
黄喉鹀/79

柳莺/80
山竹鸟/81
平王燕/82
红耳鹎/83
戴菊/84
黄头鸟/85
五道眉/86
田鸫/87
文须鸟/88
角百灵/89
百灵/90
锦花鸟/91
鸚鵡/92
猫头鹰/93
松鸦/94
图例/95

花鸟画在绘画史上的演变

鸟是人类的良友,它不但具有优美的形体和色彩绚丽的羽毛,把人们生存的环境点缀得多姿多彩,而且在维护大自然生态平衡和保护森林方面也起着重要的作用。早在新石器时代,我们的祖先就把鸟的图形刻在骨器和陶器上,有的形象单纯质朴,是对实物的模仿;有的形象夸张或变形,用来表达丰收的喜悦和对美好生活的向往。有时还对鸟纹加以色彩渲染,并同其他物象巧妙组合,形成富有创造性的图案。这无疑就是花鸟绘画艺术在史前的开端,亦是中华民族绘画史的胚胎时期。

随着社会的进步,人们的审美需求也由简而繁地变化着。从一些古代的器物上可以看出,先秦、两汉时期的人们喜欢把鸟类当作一种吉祥的象征,把花鸟的造型和图纹应用在祭祀用的青铜器,以及兵器和钟鼎、洗盘、铜镜等日用器物上。因此,可以说这个时期是花鸟画的雏形期。

魏晋南北朝时期,花鸟画主要是为景物山水画作背景,作为独立画种来说还处在萌芽期。根据记载,花鸟画的作品也不少,如顾恺之的《凫雁水鸟图》、高孝珩的《苍鹰》及刘杀鬼的《斗雀》等。所以这个时期的花鸟画,虽然还处在萌芽时期,但为唐代花鸟画的独立成科打下了基础。

唐代是我国历史的鼎盛时期,花鸟画得到了充分的发展,写生技巧已达到了较高的水平。据记载,初唐有画鹤名家薛稷,中晚唐有花鸟画名家边鸾等。

五代时期的绘画在继承唐代写生的基础上,继续发扬光大,并为北宋绘画的繁荣起着桥梁的作用。当时南唐与西蜀两地的绘画相当发达,以徐熙、黄筌等为代表的画家都各有创造,并完善了花鸟画。宋朝郭若虚论徐黄二体说“黄家富贵,徐熙野逸”。黄筌生活在宫苑,所见的都是珍禽异兽,奇花异石,在画风上创造了勾勒彩晕画法,精于设色,以淡色渲染。徐是江南名族,见到的都为汀花水鸟、虫鱼蔬果,所作的花鸟画浓墨粗笔,略施杂彩,素有“落墨花”之称。两人为后世花鸟画树立了典范,并确立了花鸟画在艺坛的地位。

北宋花鸟画基本上是继承徐黄发展而来,但进展较大,重要的画家有黄居案、赵昌、易元吉、崔白。黄家

画法的特点是“勾勒填彩,旨趣浓艳”,今存的作品《山鹧棘雀图》,可窥见“黄氏体制”的风貌。赵昌的画得到“写生逼真,时未有共比”的赞美。

到了南宋,花鸟画的兴盛不减北宋,并有所发展。这时期的画法已不囿于“黄氏体制”,或双勾,或没骨,或重彩,或水墨,或点染,或工笔,或写意,各种技法纷呈。较有影响的画家有李安中、李迪、林椿、法常等。法常不但继承了梁楷等画法,而且有所发展。他的作品《松树八哥图》,运用简洁的笔墨,栩栩如生地表现了八哥及松树,对元代所画的墨禽深有影响。明代沈周、陆治的写意花果,都从他的作品中受到一定的影响和启发。

元代花鸟画在继承传统的基础上有所发展,强调诗、书、画三者结合,成为一时的风尚。

明代是写意花鸟画的发展期,画法以水墨写意为主。这一派画家中前期有林良,中叶有陈道复及徐渭。陈徐两人是水墨写意画风的杰出代表。另一派是工整艳丽的画风,称为院体,画家中以边文进、吕纪最杰出。除此,还有周之冕、孙克宏的兼工带写画风。

清代花鸟画堪称发达,不但继承传统,而且在内容和手法上不受成法束缚,进行了创新和改革。当时既有以恽南田为代表的没骨写生一派,成为当时最流行的画风,又有影响深远的水墨画派,八大山人和石涛笔下的花鸟造型,敢于夸张与变化,形象奇特,笔意恣肆,布置奇趣。至乾隆时期,“扬州画派”兴起,代表画家有金农、郑板桥、新罗山人等,其中新罗山人对清代中叶以后的花鸟画影响最大。此外还有沈铨一派,继承宋代工整重彩画法。光绪、宣统年间,以赵之谦、任伯年、虚谷、吴昌硕等为代表的杰出花鸟画家,形成了“海上画派”。此派中的任伯年,得陈道复、八大山人及新罗山人诸家之长,画风趋向写实,画作生动而有神韵,清新又活泼。

近代与现代,在花鸟上起到承前启后及开拓创新的画家,有齐白石、潘天寿、江寒汀、李苦禅、王雪涛、张大壮等。这些画家在继承传统的同时,又注重深入生活,广泛汲取养料,又有所创新,所画禽鸟花卉写照传神,形成独特的风格。

禽鸟的科目简介

花鸟画都是来自自然,所谓“外师造化,中得心源”。历代优秀的花鸟画家,都强调研究生活,重视对禽鸟的细致观察与写生。他们笔下描绘的禽鸟能够臻于形神兼备、呼之欲出的地步。花鸟画家想在自己的作品中,把禽鸟画得生动传神,理当重视对禽鸟外貌形态、骨骼结构、习性神态的研究。

鸟的种类很多,在动物学中属于脊椎动物的鸟纲,又根据鸟的生态特征、生活习性和环境的关系,大致分为鸣禽、猛禽、攀禽、鸣禽、走禽、游禽、涉禽等二十多类。

鸣禽:一般体型较小善飞,嘴有粗短的,也有尖而细的,多善鸣。以植物种子及昆虫为食。如麻雀、山雀、鹊鸂、绣眼、画眉、黄鹂等。

猛禽:嘴短粗,上喙呈钩状,锐利,眼球大,视力敏锐,羽翼强劲,爪锐利,性勇悍。以捕小动物为食。如鹰、隼、枭、雕等。

攀禽:嘴短而坚硬,上喙尖而弯曲,足趾为两前两后,常以足嘴同时攀缘行动。以谷类及小鱼虫为食。如翠鸟、啄木鸟、鹦鹉等。

鸣禽:头顶生有突起的红色肉冠,嘴短小坚硬,下喙有下垂的肉瓣,足趾强有力,有的足上生距,不善于飞翔,多栖于地面,性情温和。以谷物种子及昆虫为食。如家鸡、野雉、孔雀等。

鸣禽:嘴短小,上喙后端有瘤,两翼长,善飞翔,足短小。以果实及谷类为食。如家鸡、鸠。

走禽:体型最大的一种鸟类,嘴较扁短,颈长,足粗壮,奔驰迅速,其翼不便飞翔。以植物之类为食。如鸵鸟、火鸡等。

游禽:嘴扁而宽,颈较长,腹如舟底,脚短有蹼。常游于水面觅食小鱼及水草类。如家鸭、鹅、鸳鸯等。

涉禽:嘴长而细,足胫特长,有曲管状长颈,一般颈的长短与脚腿的长短成正比,尾较短。常行走于浅水溪边觅食鱼类、水虫及植物。如鹤、鹭等。

写意禽鸟画的笔法、墨法及用色

①笔法

中国画以毛笔为工具。毛笔的笔头,可分为三个部分,笔锋、笔腹和笔根,其性能各不相同。因此,如何根据表现对象的特征,笔简意丰地表达作者的情感和意趣,对正确掌握用笔法提出了很高的要求。笔法主要表现在起讫、提按、疾缓、轻重、虚实、转折、浓淡等变化。而基本用笔方法,可分为中锋、侧锋、逆锋、散锋、勾、皴、擦等多种。

中锋:笔毫着纸,笔尖在笔道中间运行,线条圆润、浑厚。

侧锋:笔锋在线条的一侧,运笔时笔毫侧卧平拖。

逆锋:笔锋先向相反方向运行,然后折返运行。

散锋:笔锋运行时呈不规则散开状态。

勾:用中锋或侧锋,也可中锋侧锋兼用。

皴:多用侧锋,用于表现物象皱纹及明暗等。

擦:运用侧锋,辅助皴法之不足。

②用墨

墨即是色,“墨分五色”,即焦、浓、重、淡、清。

焦墨:最浓的浓墨,墨色浓重近于燥。

浓墨:焦墨加少量水,黑度次于焦墨。

清墨:比淡墨再清淡些,清而有神。

③墨法

在花鸟画中,墨法的运用主要有:泼墨、破墨、积墨、宿墨及淡墨渲染等。

泼墨法:将浓墨调成淡墨,用笔蘸淡墨至笔根,再在笔尖蘸些浓墨,用侧锋入纸,画出的效果是半边深,半边浅,给人以淋漓酣畅的感觉。

破墨法:破是破开的意思,在第一遍墨色未干时,再复加一层墨色,使之相互渗透,形成一种浑融多变的墨色效果。破墨法有浓破淡、淡破浓、湿破干、干破湿、墨破色、色破墨、水破浓、墨破水等。

积墨法:积是积累的意思,在第一遍干后,再加第二遍,第三遍,使墨色逐渐浓重,达到浑厚华滋。

宿墨法:墨块研磨的墨汁,放置较长时间后,待其

与胶产生分化,即为宿墨。宿墨在纸上产生的效果有几种:一是直接入纸,墨色特别黑。二是加水后,在纸上出现灰色调,并在渗化过程中呈现墨与水分离的视觉效果。

淡墨渲染:在勾皴出物象及梳出鸟毛,但未染色前,用淡墨抹出明暗关系,产生一种苍而润的视觉效果。

④用色

中国画颜料分矿物色与植物色两大类。矿物色,有朱砂、石青、石绿等,覆盖性能强。植物色有花青、藤黄、胭脂、朱票、曙红、锌钛白等,色泽透明,没有覆盖性能。

色彩性质有三种,红、橙、黄为暖色,青是冷色,绿和橙是介于冷暖之间的中间色。

色彩的运用,要与画幅大小相称。一般而言,画幅大,用色要浓重,画幅小,设色要淡,重在意趣。在一幅画中,墨与色的对应关系也应引起重视。一般而言,墨色浓重者,色彩相应要强烈,墨色淡雅者,色彩也须清

淡。同时,对比色彩的相互比例,在画面中要能形成和谐的整体效果。

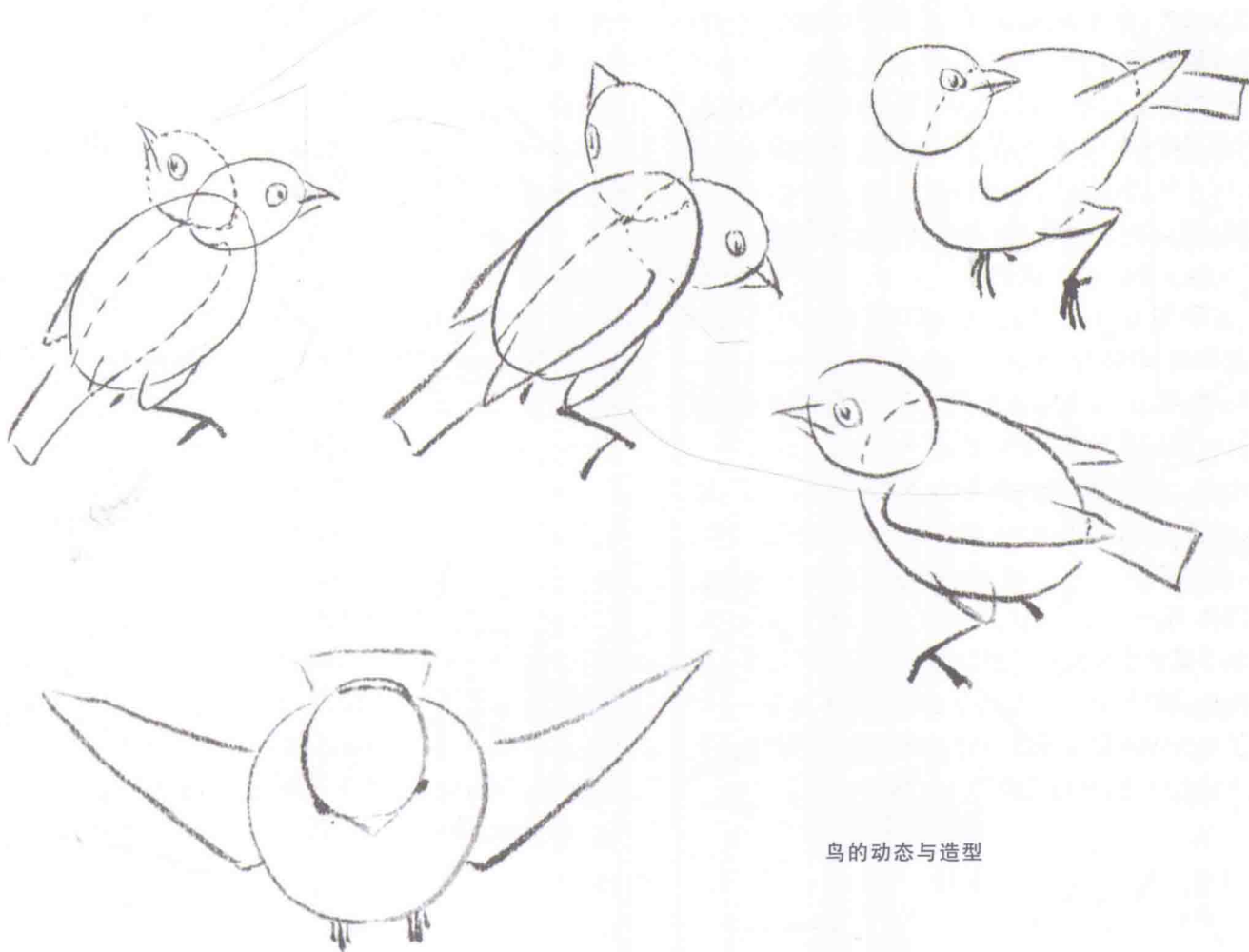
⑤用水

黄宾虹先生说“古人墨法妙于用水”。写意花鸟画表现力的发展和技法的演变,其实一直与用水分不开。蘸墨、蘸色或蘸水的多少,决定着墨或色的渗化程度,因而对用笔的方法及轻重、快慢也有不同的要求。中国画的用水,是项难度颇高的技法,只有通过反复实践,才能心手合一地产生酣畅淋漓的审美效果。

写意禽鸟画应注意的要点

禽鸟基本上是由头部(嘴、眼、颊)、颈、喉、身躯(背、翅、胸、腹、尾、腿及爪)等几个部分组成,禽鸟的身体、头部各呈椭圆形,大的为身,小的为头。将大、小两个椭圆形合理地组合起来,就能画出禽鸟各种姿态的基本轮廓。

嘴:禽鸟的嘴形,应注意画出其透视感。用中锋浓墨顿挫刚劲地表现出喙的硬度。

鸟的动态与造型

眼:眼一般多生于嘴后稍高的位置,随着角度的变化,眼形有扁、侧、圆之分。用浓墨点睛,要有高光点,使眼睛有神韵。

颈:颈是头部与背、胸的连接处,形态变化最大,是画禽鸟最难处理的地方,要根据头部的转动状态,使造型逼真,才能画出禽鸟的神采和灵性。

身:身躯前连头部后连尾,也是彩墨深浅虚实变化最多的一个部位,重点是要画出其柔绒的体积感来。

翅:翅分飞或停两种形态,画飞时注意翅膀飞羽的样式和排列,画停时翅膀附贴在身背的左右两边,注意用浓淡墨以顿挫的笔法画出虚实不同。

尾:画尾羽时要和翎毛的动势相配合,使翎毛的姿态更生动有趣。

脚:根据禽鸟的姿态,找准它们的立点和重心。
如何配景

花鸟画,顾名思义,就是以花木和禽鸟为主要题材的绘画。创造花鸟画,除了掌握扎实的笔墨功夫,能够准确地表现花木和禽鸟的形象和意趣,还需要了解花木或禽鸟在传统人文语境中的象征和寓意,从而自觉地予以合情合理的配置,使构图富含诗性的意境。与此同时,花木与禽鸟的配置,还应符合大自然里物候的规律,否则就会产生违背常理的硬伤。

鸟与花卉的配置如下所列:

柳树:燕子、八哥、麻雀、鹁哥

杏花:黄鹂、燕子、鹦鹉、白头翁

桃花:燕子、黄鹂、灰鸡、白头翁、绣眼、翠鸟、相思鸟、喜鹊、八哥、斑鸠、画眉、寿带

玉兰:黄鹂、鹦鹉、喜鹊、十二红

梨花:太平鸟、纹嘴、斑鸠

垂丝海棠:画眉、白头翁、黄鹂、喜鹊、寿带、蜡嘴、太平鸟

牡丹:锦鸡、白头翁、鸽子、燕子、孔雀

紫藤:燕子、八哥、黄鹂、白头翁、鹦鹉、孔雀

石榴花:黄鹂、长尾蓝鹊、太平鸟、蜡嘴、画眉

荷花:翠鸟、白鹭、燕子、鹁哥

凌霄花:八哥、鹁哥、文鸟

芙蓉:翠鸟、麻雀、白喉矶鸫

紫薇:麻雀、白头翁、八哥、黑鹇、黄鹂

红叶:黑鹇、八哥、鹁哥、白脸山雀、蜡嘴、斑鸠、麻雀、画眉、葵花鸟

山茶花:黑鹇、八哥、画眉、喜鹊、孔雀、鹁哥、蜡嘴

腊梅:喜鹊、白头翁、黄眉、绣眼、黑短脚鸭

梅花:麻雀、喜鹊、锦鸡、蜡嘴、八哥、鹁哥、鹦鹉、寿带、鹤

松:鹤、寿带、鹰、长尾蓝鹊、斑鸠

构图

构图是指在画面中,将个别的、局部的艺术形象有机地组织起来,从而创造出一幅完整的艺术作品。构图更是画家将自然的形象转变为艺术作品的一个重要环节。中国画的构图,经过历代画家的实践与探索,形成了多种常见的构图形式,可供习画者借鉴,主要有以下几种。

S形构图:或称“之”字形构图,是最常见的构图法式,也是一种最自然态的构图。此式有较顺畅的欣赏视线,形成回环之势,使首尾相应,画面完整。

三角形构图:三角形有稳定性,而又不乏变化。三角形构图与方形的画幅之间自然形成对比,也显得有变化。三角形构图适宜表现相对稳定静止的内容,然而倒三角形却变得有危悬之势。

中心构图:景物集中在画幅中间,突出而醒目。所谓中心位置,一般不是指绝对的中心,总要采取各种手段使其略为偏向一边。还需注意处理好处于中心的景物与四边的联系。

截取法构图:截取法不同于折枝法,折枝法中的物象是四周不着边,而截取法则反之。

满构图:这是当今画坛最为流行的构图样式,其成功的关键,在于如何在满中留白,做活画眼,形成空灵感的意味。

综合运用:中国画构图形式,在实际运用中,也不可能拘泥于一种形式因素。各种构图因素的综合运用,既是对艺术程式的灵活掌握,也是艺术创新的必然。但构成因素的综合运用,有主次之分,这是构图形式美的运用规律。优秀的作品,必然是主辅互助,既显得构图的主体特征,又不至于简单化,从而创造出畅神适意的佳作。

之字形 (S 形)

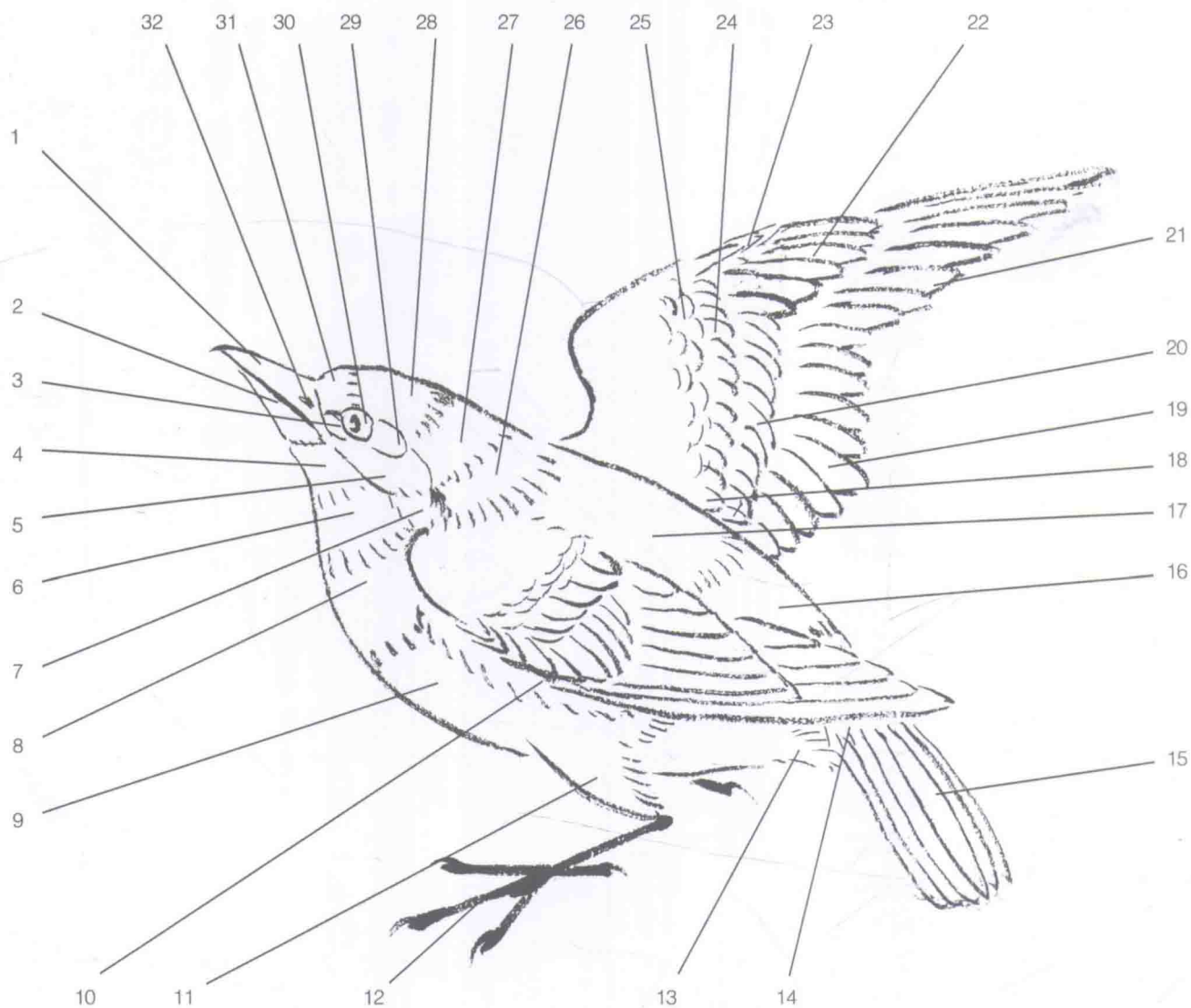
纵横形

三角形

鸟类的基本结构

鸟,是脊椎动物的一类,温血卵生,用肺呼吸。它全身有羽毛,后肢能行走,前肢即为能飞的翅膀。下图为各部位之名称,可作参考。

1 上喙	6 喉	11 腿	16 腰	21 初级飞羽	26 颈部	31 前额
2 下喙	7 颈侧	12 足	17 背	22 初级复羽	27 枕	32 鼻孔
3 眼先	8 胸	13 尾下复羽	18 三级飞羽	23 小翼羽	28 顶	
4 颊	9 腹	14 尾上复羽	19 次级飞羽	24 中复羽	29 耳羽	
5 颊	10 肋	15 尾羽	20 大复羽	25 小复羽	30 眼	

画法

鸟翼的画法

①阔笔画羽法,用蘸好浓淡墨的笔,用侧锋垛笔把羽毛结构画出来,垛笔的块面应前大逐渐小,前深后淡,前实后虚。

②勾鳞画法与点垛法相同,不同之处就是用中锋

或侧锋勾出鱼鳞状,表现鸟背的羽纹,将干未干时用略浓墨破之,使羽毛有渗化,给人以滋润的感觉。

③鸟翼的一般画法是正面深,反面淡。

鸟翼正反面画法

点垛横点画法

垛撇画法

干笔丝毛法

用狼毫或者兼毫笔蘸好较干的淡墨后撇扁，前后虚起虚收，中间实。用笔要注意羽毛虚实变化，又不能呆板。待干后用深于第一遍的淡墨再丝毛。

一

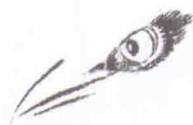
二

三

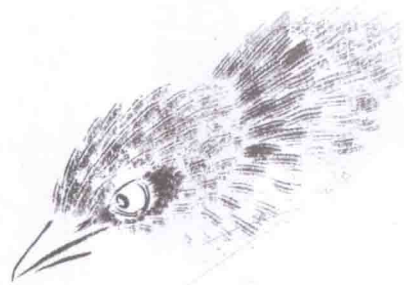
四

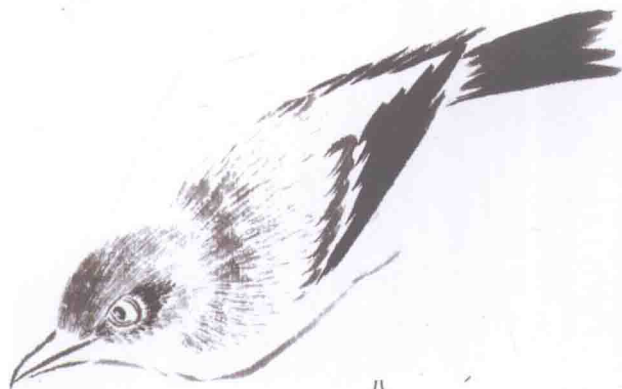
五

六

七

八

九

点垛丝毛法

调成淡墨蘸至笔根,笔尖再略蘸浓墨,把笔掀扁,从上往下丝,一次完成,使墨迹自然衔接,用笔要上密下疏,上深下淡。此鸟的羽毛呈对比色,绚丽明亮。作画时先用浓墨画嘴及点睛,以虚笔画颊和颈,石青加墨画头部,石青加酞青画背部和颈羽。用浓墨以虚实的笔法画出飞羽,石青加墨画尾羽,并干擦尾部,藤黄加墨画喉部和胸腹部,应前实后虚。最后用浓墨画爪。

点垛法

蘸好浓淡墨后用力按下,使其出现羽毛状,画时先从中间开始,并注意笔触上面小下面逐渐大,呈上密下疏。用水墨形式表现,笔墨简练,形象生动。先用浓墨将嘴、眼、头部画好,再用略浓墨色画喉部,淡墨画胸腹部呈弧形和腿,然后画背部,略浓墨色画尾羽,浓墨点画翅膀飞羽,最后再用浓墨来画爪。

鸟的完整画法

①画鸟嘴圈眼,再用浓墨画丰羽及点睛。

②接着用笔肚淡墨笔尖蘸浓墨,把笔撇扁画头额、顶、枕及颈。

③用以上同样方法画背,再画头部。背部注意羽毛的生长规律与特征。画羽毛要从中心向两边逐渐分开。

④再蘸浓墨勾两翼羽、尾羽。

⑤最后用淡墨,笔尖略蘸浓墨,画额、喉、胸腹及腿,再浓墨勾爪。

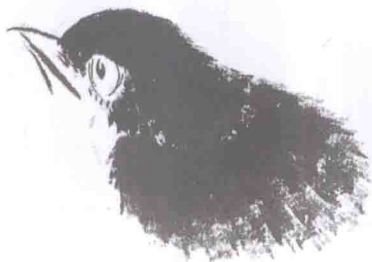
⑥墨干后,可根据鸟的不同颜色再罩色。最后用黄色蘸少许殊砾略调填嘴。画翅要注意正面深,反面淡。

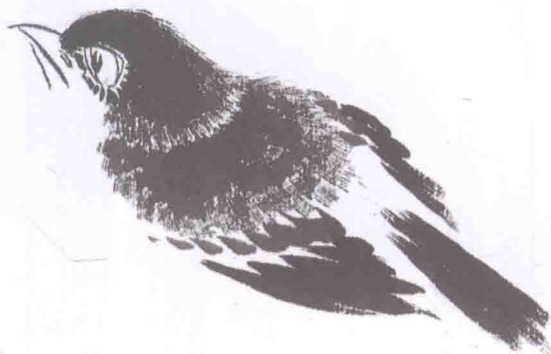
一

二

三

四

五

六

鸟的各种姿态

鸟的姿态很多,有宿、戏、食、飞等或静或动态,以下选取常见的动作,供习画者在创作中作参考之用。

俯视露胸腹式

俯视露背式

仰望露胸腹式

仰望露背式

飞翔露背式

飞翔露胸腹式