

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

吴东奋画禽鸟

WU DONG FEN HUA QIN NIAO





案头画范

吴东奋画禽鸟

WU DONG FEN HUA QIN NIAO

中国画技法丛书



人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴东奋画禽鸟 / 吴东奋编绘. -- 北京: 人民美术出版社, 2014.6

(案头画范)

ISBN 978-7-102-06773-5

I. ①吴… II. ①吴… III. ①花鸟画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第105305号

中国画技法丛书

案头画范·吴东奋画禽鸟

编辑出版 人民美术出版社

地址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网址 www.renmei.com.cn

电话 发行部: (010) 56692181 (010) 56692190

邮购部: (010) 65229381

编绘 吴东奋

责任编辑 霍静宇

装帧设计 杨会来

版式设计 黄宇明

责任印制 赵丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经销 新华书店总店北京发行所

版次 2014年6月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06773-5

定价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究



作者简介

吴东奋, 1943年生, 福建仙游人。师承陈子奋、潘主兰先生, 就读于中国美术学院国画系、南京师范大学美术系研究生班。先后任教于三明学院美术系和闽江学院美术学院。资深教授。现为中国美术家协会会员、福建省美术家协会常务理事、福建省工笔画学会秘书长。

出版有《中国近现代名家画集·吴东奋》(天津人民美术出版社)、《丹青典藏·吴东奋》(北京工艺美术出版社)、《跨世纪中国美术家协会会员精品画库——吴东奋国画作品精选》(辽宁美术出版社)、《吴东奋水墨工笔花鸟画研究》(香港)、《中国花鸟画技法》(人民美术出版社)等出版物十余种。

中国工笔花鸟画简述

中国花鸟画是中华民族优秀的传统绘画之一，是我国历代画家共同创造的艺术财富。它以鲜明的民族形式和独特的艺术风格，受到我国亿万人民的喜爱，也赢得了全世界人民的高度赞扬，是世界宝库中一颗璀璨的明珠。

我国花鸟画有着悠久的历史，早在商周时代即开始萌芽，至唐代，摆脱了作为人物画配景的地位，于五代时期形成徐熙、黄筌二体，如春兰秋菊，各擅其名。黄筌的画法，先勾勒、后填色，成就了以勾勒为主的工笔重彩“勾填法”。沈括论其画法，是“妙在赋色，用笔极新细”“浓丽精工，世所未有”，他扬名

于五代之末和北宋初年，发展在南唐和北宋画院之中。黄筌的次子黄居宝，三子黄居案，画艺高超，继承和发展了黄筌的双勾体，成为北宋画院最有成就的画派，是两宋绘画的标杆。徐熙善写生，其画法“落墨在先，略以敷色，超脱野逸之趣”，沈括说他的画法“以墨色画之，殊草草，略施丹粉而已，神气迥出，别有生动之意”，为古今第一，称水墨淡彩派。但因其画法不受宫廷贵族的赏识而受到排斥。后来徐的孙子崇嗣、崇勋、崇矩继承家学，崇嗣并以祖父的画法，创造新意，“不华不墨，叠色渍染”，谓之“没骨图”，与黄派并驾齐驱，成为我国花鸟画的两



五代黄筌《写生珍禽图》



北宋崔白《寒雀图》



北宋赵佶《芙蓉锦鸡图》



南宋李迪《枫鹰雉鸡图》

大体系，此后，学习花鸟画的画家，不是学习黄筌的画法，便是师法徐熙的技艺。不少画家为取得画院一席之地，不惜脱离生活，因袭模仿黄派画法，使花鸟画曾一度停滞不前。到了北宋中叶，崔白不满当时画坛风气，提出变格，革去故态，得到宋徽宗的支持，从此，画院在赵佶的带领下，提倡观察，精求理法，在创作上不仅师法自然而且追求诗意，使画院的花鸟画创作开创了新的局面。其后，南宋李迪、林椿等诸家，出色地继承和发展了工整富丽的院体画，使绚烂高雅的工笔重彩花鸟画达到了顶峰。

黄筌与其后人创立的重彩“勾填法”，成为宋代画院画体

式，由历代工笔花鸟画家沿袭至今，创作出许多精彩的传世画卷。

禽鸟是花鸟画的主要题材，也是宋代院体画主要的创作题材。五代黄筌的《写生珍禽图》、北宋赵佶的《芙蓉锦鸡图》、南宋李迪的《枫鹰雉鸡图》，都以其精湛的笔法、严谨的造型、入微的刻画，栩栩如生地表现出各种禽鸟的形态和神情，是我们学习中国工笔花鸟画的典范之作。

作者在学习工笔花鸟画过程中，首先以宋代院体花鸟画作为学习规范，刻苦钻研，认真临习，总结出一套学习心得，现予以归纳，整理成文，并附以例图，供初学者研习。

禽鸟的种类

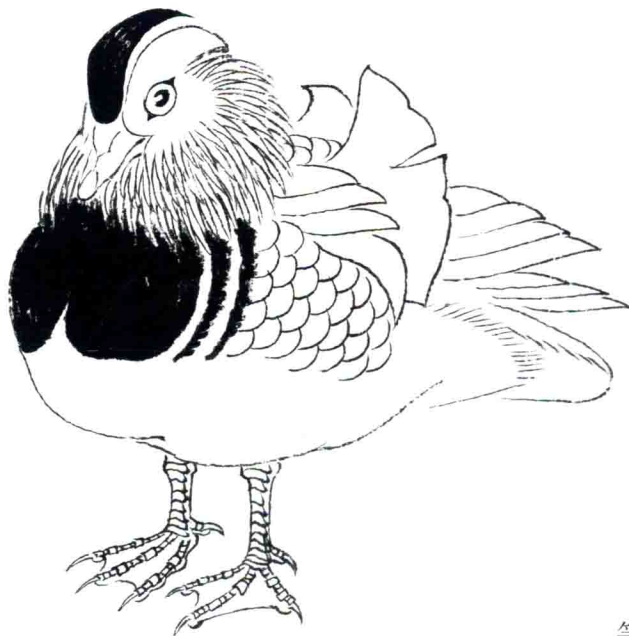
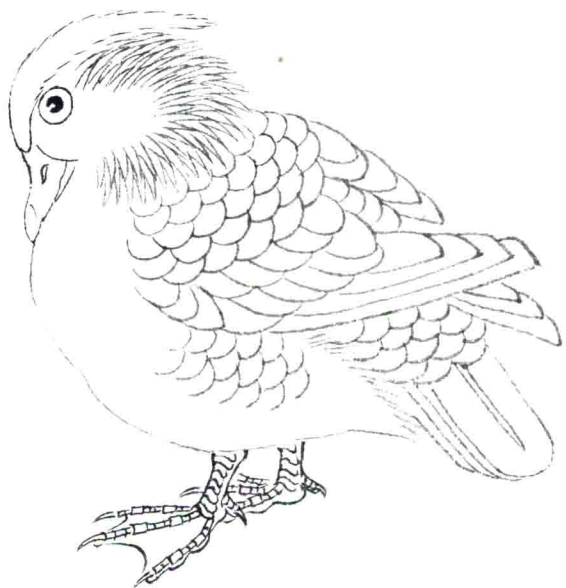


禽鸟的种类繁多，按其生活习性和形象特征大体可分为：鸣禽、猛禽、游禽、涉禽、攀禽、地禽等。下面将一些常入画的列举如下：

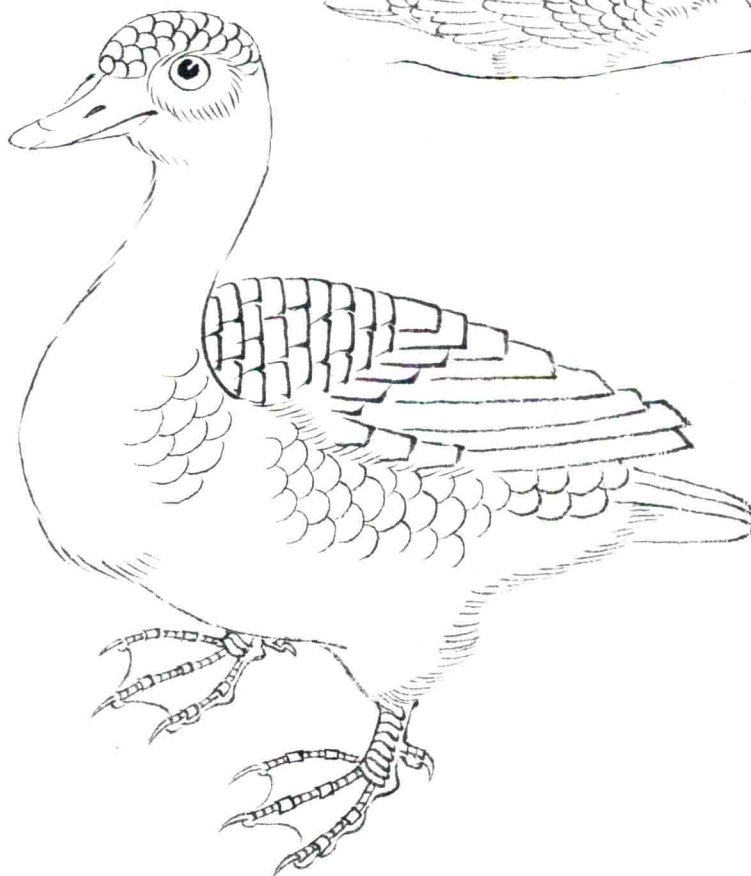
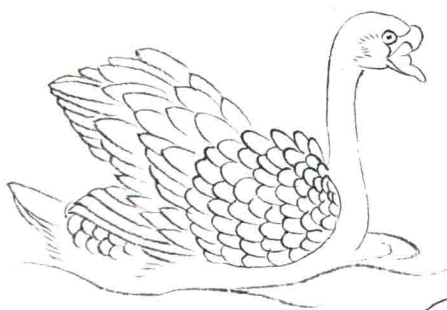
鸣禽类：如百灵、麻雀、八哥等。鸣禽善飞翔、喜跳跃、常鸣叫。

猛禽类：如鹰、鹫等。猛禽头部扁平，眼大有神，嘴成钩状，口裂线大，爪利，性情凶猛，喜食肉类，飞羽与尾羽强大挺劲。

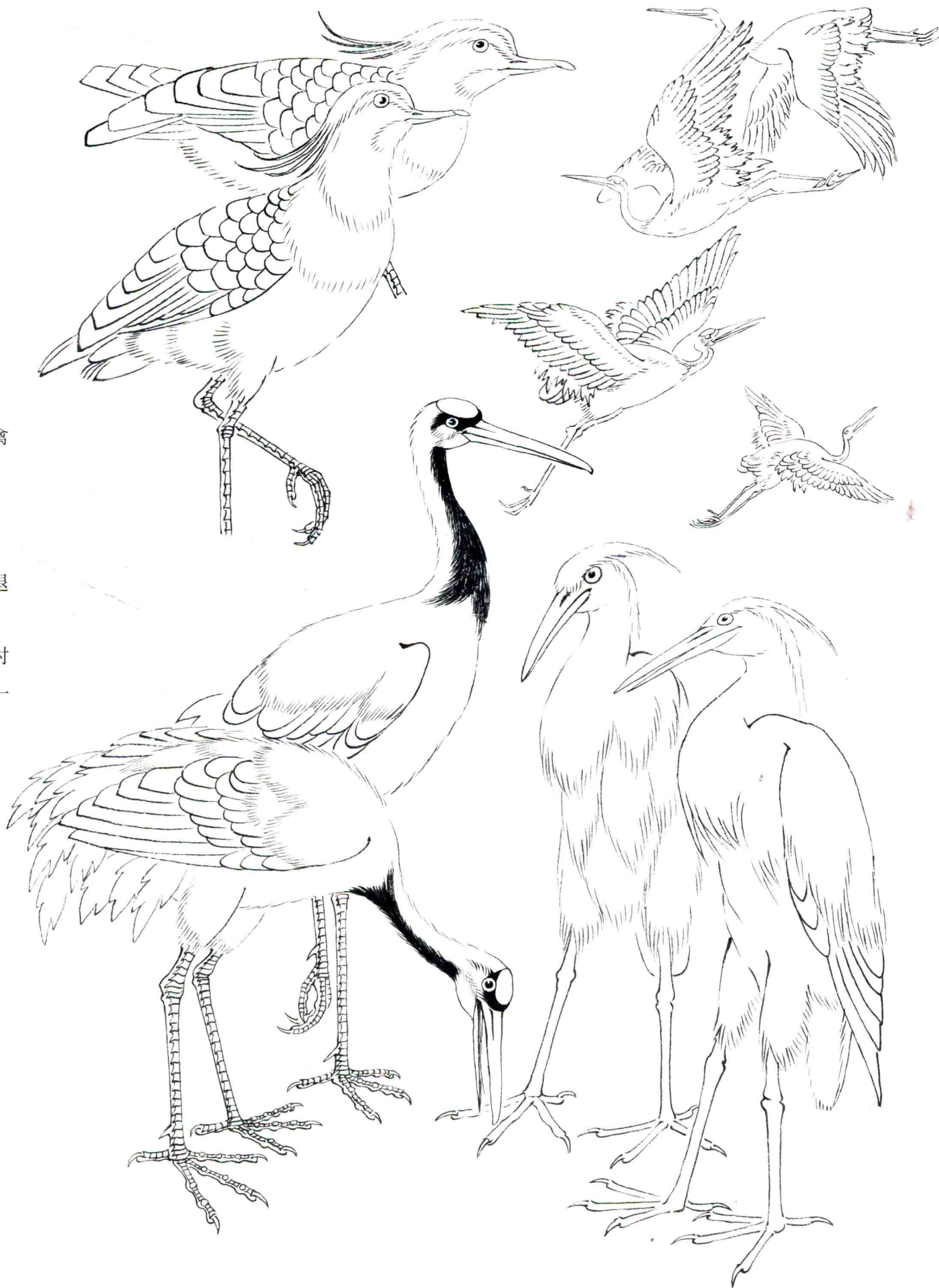




游禽类：如雁、鸭、鸳鸯等。游禽嘴扁，趾间有蹼，胸多宽扁，眼的位置比一般鸟稍靠头的上方，尾短。



涉禽类：如鹤、鹭等。涉禽常栖于浅水地带，喜在水中觅食。嘴长、颈长、腿长、尾短。鹭、鹤类趾间有蹼，但不如游禽发达，爪的四趾着地。鹤类无蹼，后趾退化不着地，前三趾分开的角度大。鹤类飞翔时颈伸直，鹭类飞翔时颈部蜷缩。鹤、鹭类站立时多一只脚着地，一只脚缩在腹下。

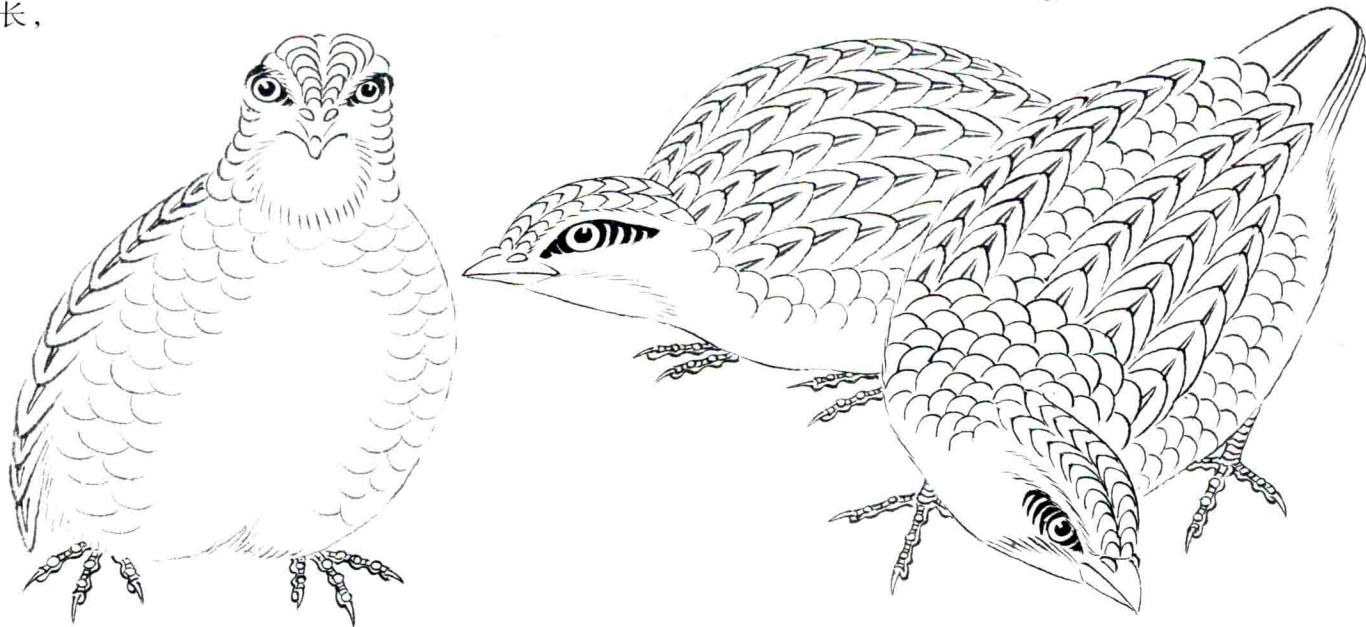




攀禽类：如啄木鸟、鹦鹉、翠鸟等。此类禽鸟善于攀缘树枝，着枝时脚趾二前二后。翠鸟嘴长而尾短，鹦鹉嘴短而尾长，但尾羽中间部分都较长。

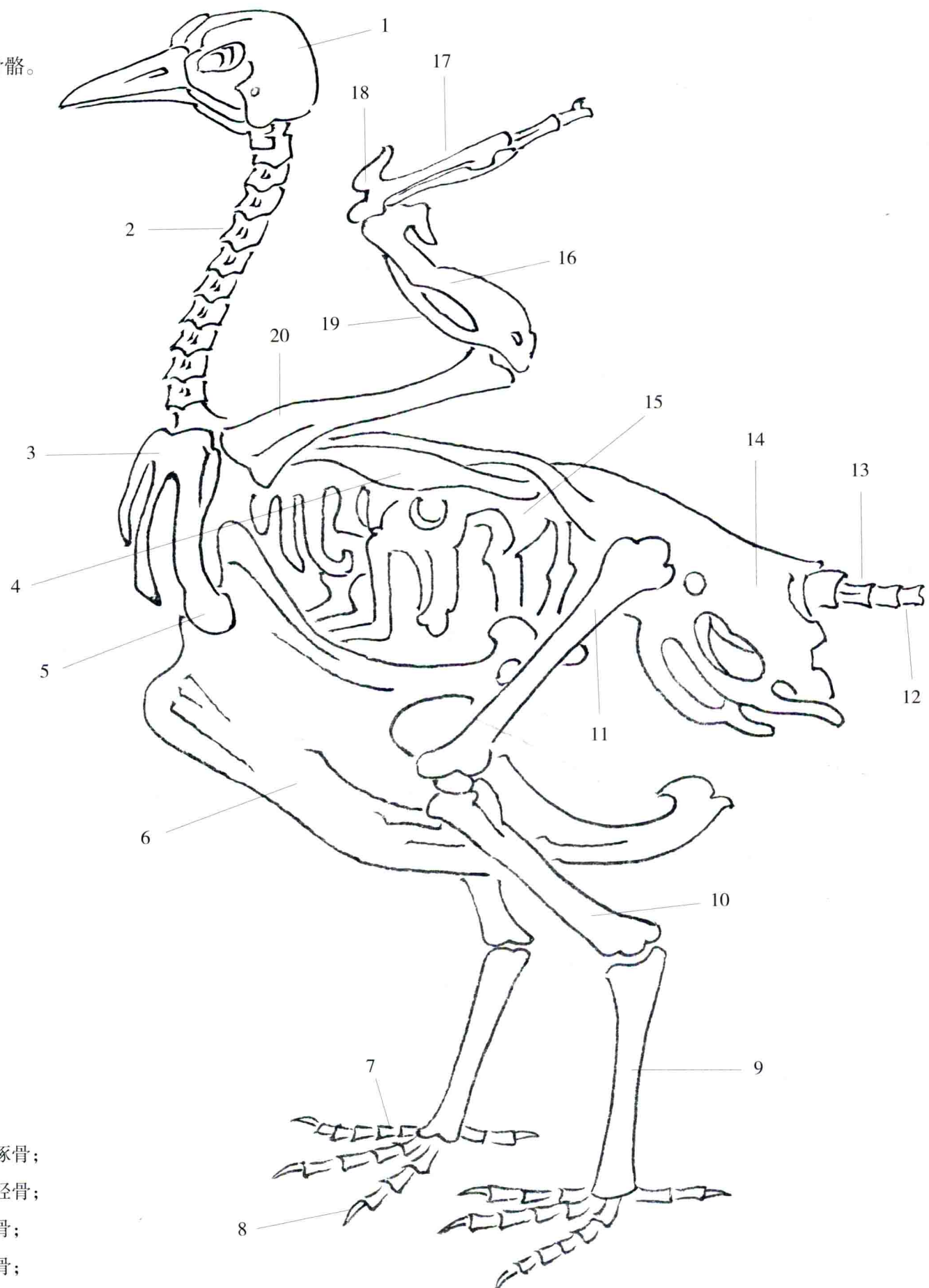


地禽类：如鸡、鹌鹑等。地禽嘴短，尖弯但无钩，头部呈三角形，前小后大，翅膀短圆，爪力大，喜欢刨土寻食，善走不善飞。鹌鹑类尾短，雉鸡类尾长，羽毛漂亮，头脸多露有肉冠。



禽鸟的结构

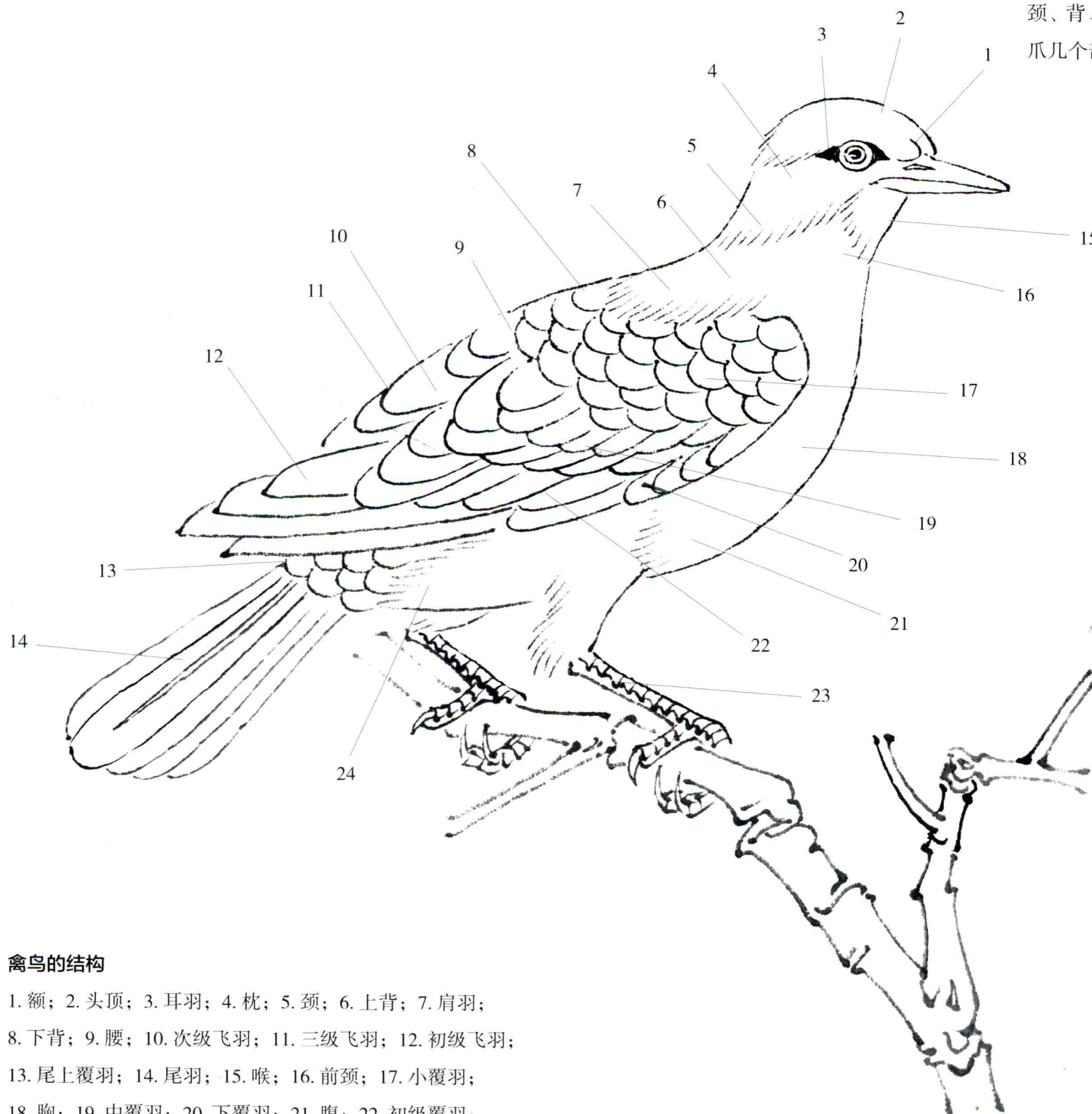
要了解禽鸟的结构首先要了解其骨骼。



禽鸟的骨骼

- 1. 头骨；2. 颈骨；3. 锁骨；4. 胸椎；5. 喙骨；
- 6. 龙骨；7. 趾骨；8. 爪；9. 附蹠骨；10. 胫骨；
- 11. 股骨；12. 尾综骨；13. 尾椎；14. 坐骨；
- 15. 肋骨；16. 尺骨；17. 腕掌骨；18. 指骨；
- 19. 桡骨；20. 肱骨。

禽鸟属卵生动物，它的身体和头部轮廓都像个蛋形。基本结构由头（嘴、眼、额、耳、颌）、颈、背、腹、翼、尾、腿、爪几个部分组成。

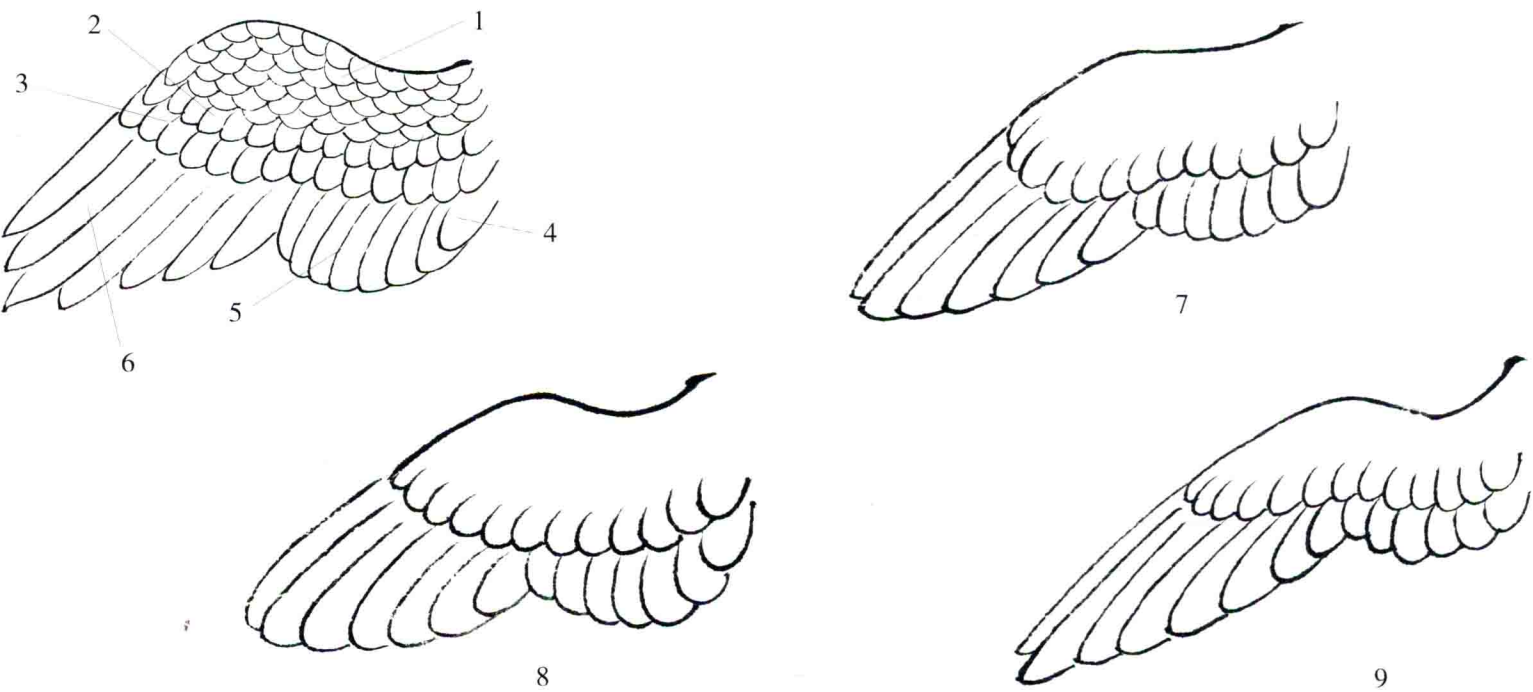


禽鸟的结构

1. 额；2. 头顶；3. 耳羽；4. 枕；5. 颈；6. 上背；7. 肩羽；
8. 下背；9. 腰；10. 次级飞羽；11. 三级飞羽；12. 初级飞羽；
13. 尾上覆羽；14. 尾羽；15. 喉；16. 前颈；17. 小覆羽；
18. 胸；19. 中覆羽；20. 下覆羽；21. 腹；22. 初级覆羽；
23. 足；24. 尾下覆羽。

禽鸟的翅膀羽毛

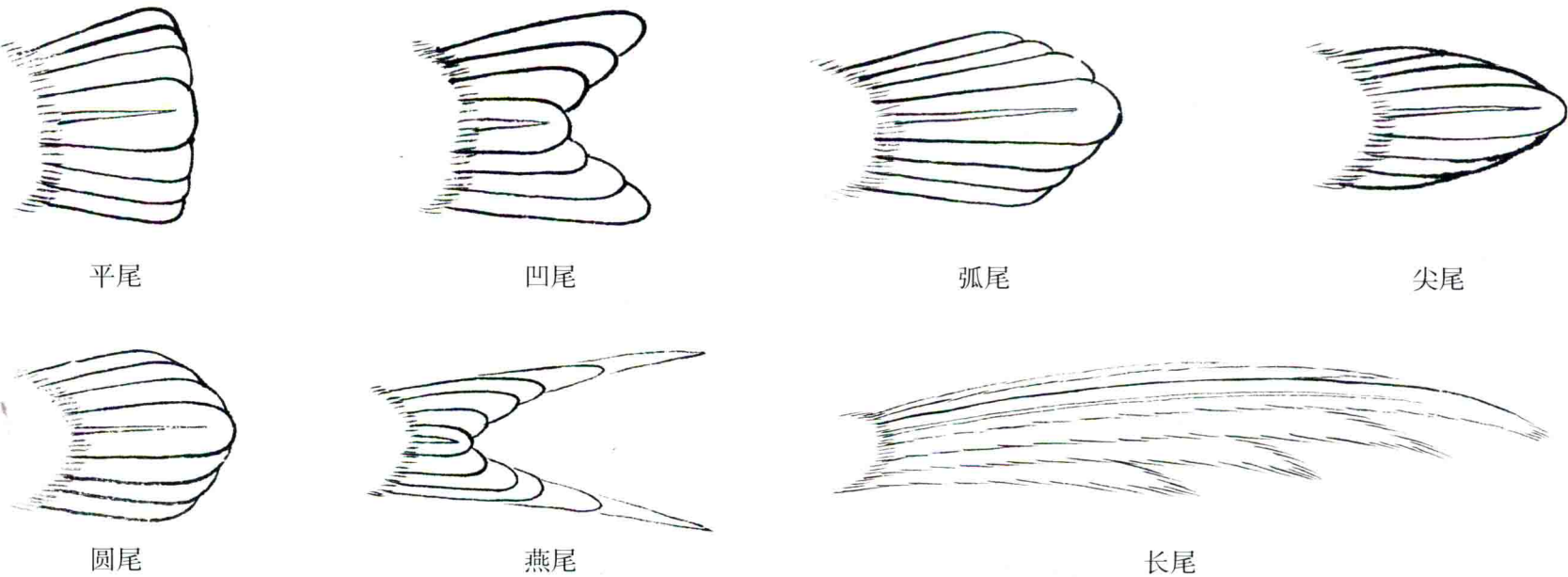
禽鸟的翅膀羽毛有小覆羽、中覆羽、大覆羽、初级飞羽、二级飞羽、三级飞羽。其翅膀张开后分为方形、尖形、圆形三种。



1. 小覆羽；2. 中覆羽；3. 大覆羽；4. 三级飞羽；5. 二级飞羽；6. 初级飞羽；7. 方翼；8. 圆翼；9. 尖翼。

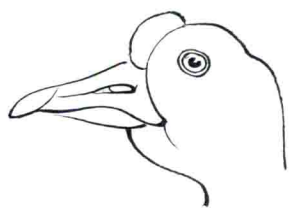
禽鸟的尾羽

禽鸟的尾羽形状变化较多，有平尾（鸥、鹭等）、凹尾（绣眼等）、弧尾（伯劳等）、尖尾（雉鸡等）、圆尾（鹊、鸠等）、燕尾（家燕）长尾（啄木鸟等）。

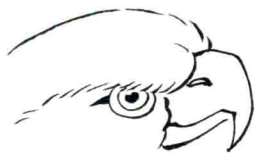


禽鸟的头型

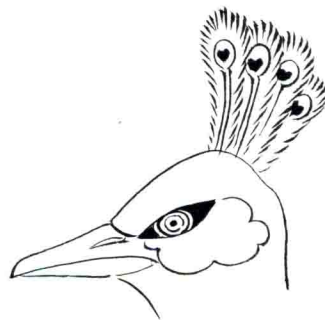
禽鸟有各种各样的头型。



鹅



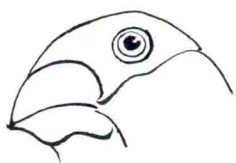
鹦鹉



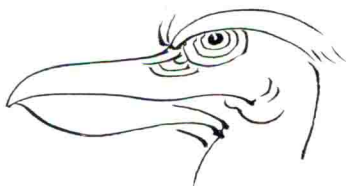
孔雀



鸡



腊嘴



鹈鹕



黄鹂



鸭



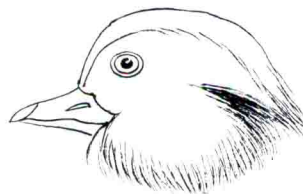
锦鸡



山雀



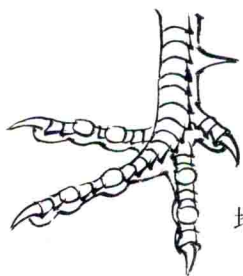
鹰



鸳鸯

禽鸟的足型

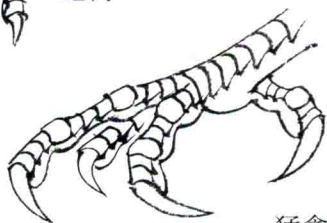
禽鸟的足型可分为涉禽类、攀禽类、地禽类、鸣禽类、猛禽类、游禽类。



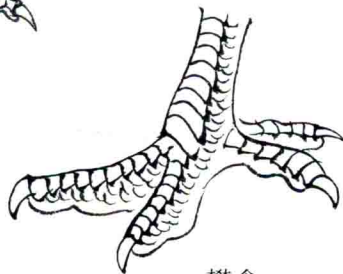
地禽



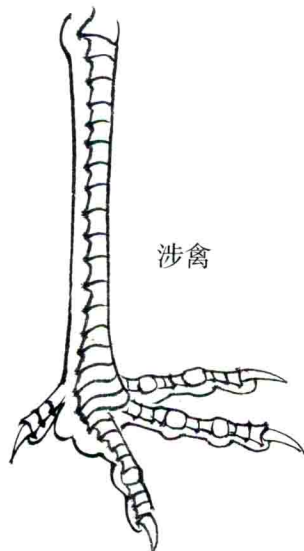
鸣禽



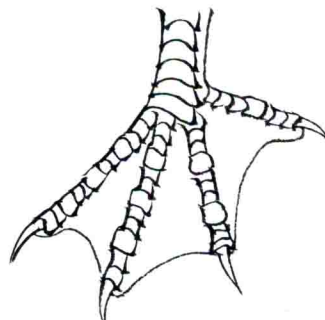
猛禽



攀禽



涉禽



游禽

禽鸟性情活泼，动态多变。学画禽鸟，要先对着禽鸟的标本进行线描与淡彩写生。通过写生，深入细致地了解各类鸟的形体结构特征，并掌握鸟的动态变化所引起的结构变化，然后再对活鸟进行写生。写生时要迅速捕捉住活鸟各种动态的变化，如头、翼、尾的方位，再根据鸟的结构进行细部描画。