

「中国画法丛书」

写意禽鸟画法

编著 王宣明

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意禽鸟画法 / 王宣明编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2014.3

ISBN 978-7-5322-8891-5

I. ①写... II. ①王... III. ①写意画-花鸟画-国画
技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第028436号

写意禽鸟画法

编 著: 王宣明

策 划: 徐 亭

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 于 茵 薛 珂

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 3.75

2014年3月第1版 2014年3月第1次印刷

印数: 0001-3300

ISBN 978-7-5322-8891-5

定价: 29.00元

目录

第一章 概述/1

第二章 材料工具和墨法/3

第一节 中国画材料与工具/3

第二节 墨法/4

第三章 各种禽鸟的画法/5

第一节 画禽鸟的基本功/6

第二节 鸟的结构特征与动态姿势/8

第三节 各种禽鸟的画法/27

1. 绶带/28

2. 喜鹊/30

3. 八哥/32

4. 黄鹂/34

5. 蜡嘴/36

6. 白头翁/38

7. 翠鸟/40

8. 燕子/42

9. 麻雀/44

10. 画眉/46

11. 鹰/48

12. 丹顶鹤/50

13. 鸡/52

14. 鸳鸯/54

第四章 写意禽鸟画范图/56

第一章 概述

花鸟画是中国文化的结晶，“画者，文之极也”。中国花鸟画源远流长，远在新石器时代，河姆渡文化遗址存有刻在骨匕柄上的阴线双鸟纹饰。在隋唐之前，花鸟画只存在于工艺品上或是作为人物的配景。

从唐代起花鸟画独立成科，有文字记载的唐代花鸟画家有边鸾、滕昌祐等数十人之多。边鸾擅花鸟“下笔轻利，用色鲜明”，他画的孔雀“翠彩生动，金羽辉灼”。滕昌祐所作花鸟“傅彩鲜泽，宛有生意”。五代是花鸟画发展的重要时期，出现了两位影响巨大的花鸟画家，即西蜀的黄筌，南唐的徐熙。黄筌为宫廷画师，擅作瑞鸟珍禽，笔法谨细，徐熙平生不仕，画多作江湖村野间物，世人盛赞为“黄家富贵”和“徐家野逸”。

宋代花鸟画日趋繁荣，是花鸟画的全盛时期。黄筌有数子，黄居宝、黄居实和黄居案。黄居案应待诏画院，其作品工致富丽乃至鸟雀羽毛的数目可一根根画出来，可谓“数翎吹羽”。徐熙其孙徐崇嗣承传轻淡野逸的祖风，改“没骨水墨”为没骨粉彩与黄居案的院体画风相对峙。宋代花鸟画名家辈出，除黄居案、徐崇嗣外有赵昌、崔白等一批各有建树的花鸟画家。赵昌，字昌之，擅长着色折枝，形象逼真，重视写生，“每晨朝露下时，绕栏槛之谛玩，手中调彩色写之”，自称“写生赵昌”，开创了对景写

雪景寒禽图 王定国（宋）

王定国，工花鸟，师李安忠，亦学崔白兄弟笔法，敷色轻淡，清雅不凡，人所不及。传世作品有《雪景寒禽图》册页，设色精丽，用笔工整，神态逼真，简淡活泼，清新可喜，逸韵飘然。

生，笔触细腻文静的画风。崔白，濠梁人，宫廷画院待诏，擅寒雀、凫雁，笔墨清新洒脱，所作禽鸟栩栩如生。古人

写生珍禽图 黄筌（五代）

花鸟画发展到了五代，徐熙、黄筌并起。徐熙极擅写生，其画先以墨色写枝叶蕊萼，然后敷色，呈骨气风神之态，为古今第一，史称水墨淡彩派；黄筌集薛稷、刁光胤、滕昌祐诸家之长，先以墨笔勾勒，再敷色彩，呈浓丽精工之状，为世所未有，史称“双勾体”。

评其《寒雀图》：“人间刀尺不敢裁，丹青付与濠梁崔。”

元代花鸟画的特色是闲情逸致的水墨花鸟盛行，开启了明代水墨写意的先河，是承上启下的转折时期，著名的花鸟画名家有王渊、王冕等以水墨见长的画家。王渊，字若水，花鸟变“黄家富贵”为水墨，墨分五色，落笔精妙，无色而具有强烈的色彩感觉。王冕，字元章，平生专画墨梅，变宋人疏枝简蕊为繁枝密蕊，为古今画梅第一人。

“不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”（王冕诗句），诗中表现了元代文人墨客不追求色彩漂亮取悦于人，崇尚“以素净为贵”的情趣。

明代花鸟由传统院体画向水墨性情的写意画大踏步演进，涌现出以陈淳、徐渭为代表的开拓创新者。他们的作品不斤斤计较形似，“不求工而见工于笔墨之外，不讲秀而含秀于笔墨之内”。陈淳，字道复，号白阳山人，所画花卉落笔放逸，墨彩纵横，自成一家。徐渭，字文长，号青藤居士，作画用笔狂放、墨彩淋漓不受形似的束缚，以抒发胸中情性为最高的要求，陈淳、徐渭将明代水墨写意花卉推向到一个前所未有的极致状态，后人并称为“青藤白阳”。

清代是我国花鸟画的烂漫时期。清初恽南田发展了“徐家野逸”而出新意创“纯没骨法”，康乾时期八大、石涛异军突起。八大简括凝练，形象夸张，石涛笔墨恣肆极尽变化之能，提出“笔墨当随时代”。他们以传神的笔墨形成别开生面的画风，清末“扬州画派”对于笔墨技巧的解放和发展，在追求艺术个性方面，做出了一定的贡献。而以赵之谦、任伯年、吴昌硕为代表的花鸟画，将诗书画印冶于一炉并吸收西洋画法发展了海上画派，形成了气势雄浑、墨彩交融的新画风，将文人写意画风推到了一个新的高度，一直延续至今，使我国近现代意笔花鸟走向了更新的高度和境界。

梅鹤图 李苦禅

李苦禅吸取石涛、八大山人、扬州画派、吴昌硕、齐白石等前辈技法，在花鸟大写意画方面发展出独到的特色。作品雄浑质朴、磅礴大气、笔墨豪放、天趣自然、个性鲜明。

荷花鸳鸯图 齐白石

齐白石在写意花鸟画上承徐渭、朱耷、扬州八怪以及吴昌硕，具有深厚的传统文化功力。他专长花鸟，笔酣墨饱，力健有锋。水墨淋漓，洋溢着自然界生气勃勃的气息。

乌鸡图 徐悲鸿

第二章 材料工具和墨法

第一节 中国画材料与工具

首先要选择好纸笔以及墨砚，称之文房四宝。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉荀笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般花鸟画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，花鸟画用纸一般以净皮宣纸为佳。这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种。油烟墨有光泽，松烟无光泽。作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚、安徽的歙砚，要选择质地较细，易发墨的砚即可。

颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

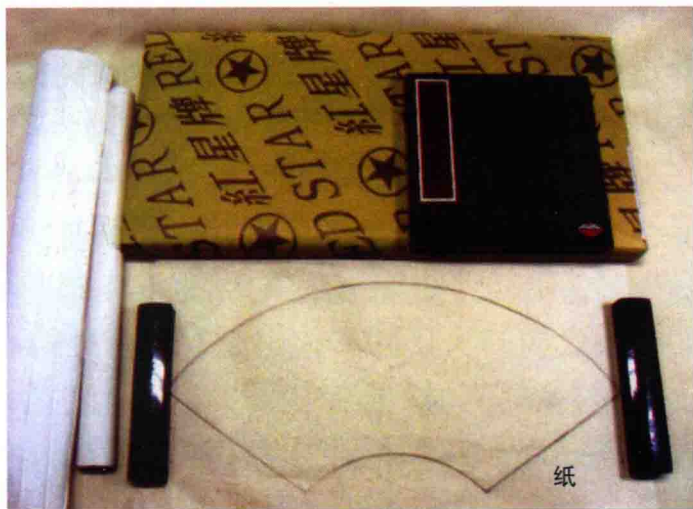
笔

墨和砚台

颜料

纸

印章

第二节 墨法

墨法：所谓墨分五彩，即通过墨色的“浓、淡、干、湿、焦”等变化呈现出单纯而又绚烂的效果。我们传统中常用的墨法有：泼墨法、破墨法、积墨法等等。泼墨法：顾名思义是将墨如泼水般一遍或者几遍地泼在纸上，浓、淡、干、湿同时进行一气呵成。大写意画多用之。破墨法：此墨法

变化多端，所以用途也最多。有浓破淡、淡破浓、墨破水、水破墨、干破湿、湿破干等等。积墨法：积墨法是将墨有顺序地层层积累、堆积在宣纸上。在积墨过程中应等到墨色干后进行，否则画面易脏。

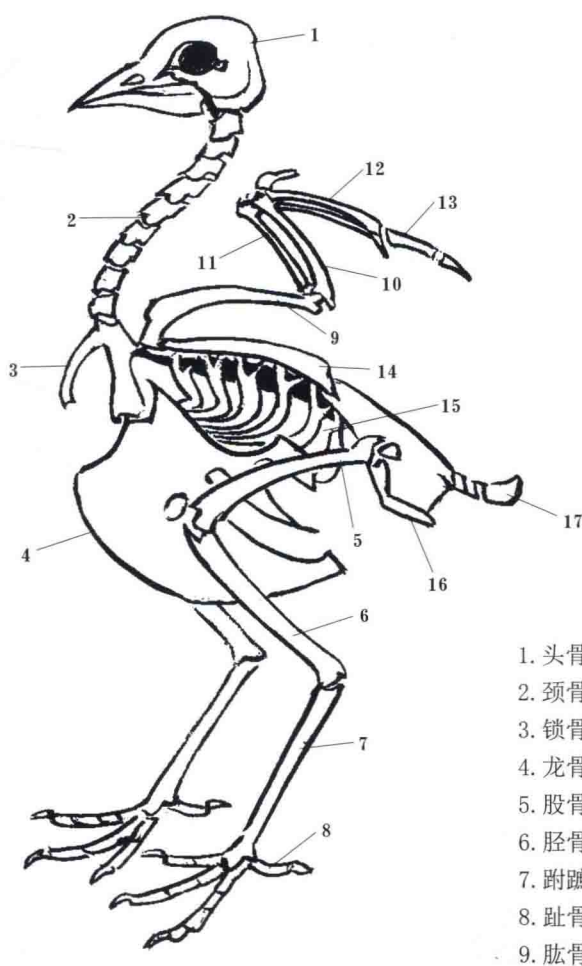

第三章 各种禽鸟的画法

翎毛即是禽鸟。鸟翅膀尾上生长的硬、长的羽毛称之为“翎”，而全身遍被的较短宽的羽毛称为“毛”，故而“翎毛”成为“鸟”的代称。鸟有山禽、涉禽、游禽之分，它们的形态特征是和其生活习性相联系的。山禽生活在林野之间，以小虫谷粒为食，活跃于枝干之间，其生理特点是三短一长，即嘴短、颈短、腿短、尾长；涉禽，生活在临水

岸边，以鱼虾为食，行走于江边湖畔，其特点是三长一短，即嘴长、颈长、腿长、尾短；游禽生活于湖泊水面，以螺丝、浮萍为食，畅游江河湖泊之中，其特点二扁、二短，即嘴扁、爪扁、尾短、脚短，爪扁有蹼利于游水，尾短免受拖泥带水之累，一般是嘴尖爪也尖，嘴扁爪也扁，嘴黄爪出黄，鸟的嘴爪颜色是一致的。

鸟的骨骼结构

1. 头骨	10. 尺骨
2. 颈骨	11. 桡骨
3. 锁骨	12. 腕掌骨
4. 龙骨	13. 指骨
5. 股骨	14. 胸椎
6. 胫骨	15. 肋骨
7. 跗蹠	16. 坐骨
8. 趾骨	17. 尾骨
9. 肱骨	

第一节 画禽鸟的基本功

历代画家对鸟类进行研究和观察,对鸟类的表现作了各种探索,总结了不少经验。谢赫在“六法”中提出了“应物象形”。物是指物象,形是指造型,要象形首先要了解鸟的骨骼结构(附图),其次要求画什么像什么,才能做到“以形写神”,“形神兼备”。学习禽鸟画的方法,一般采用临摹、写生、默写三种形式。

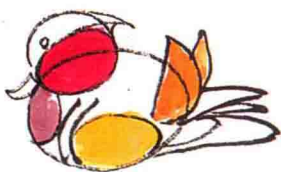
1. 临摹:是初学者对着优秀范本进行描绘,其目的是为了继承传统的表现技法,学习前人积累的经验。临摹前,先要仔细读画,分析了解范画的笔墨规律及表现技法,通过临摹将原作的笔墨技法、章法反复临习。要能熟

练地掌握,为今后的禽鸟写生创作打好坚实的基础。

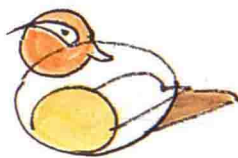
2. 写生:是直接对着禽鸟描绘,开始可以对着标本写生,可以有较长的时间研究鸟的结构特征,进一步对着活鸟写生可以多角度、全方位地研究鸟的各种姿态。写生时可以用钢笔、铅笔或毛笔直接在速写本上画。“鸟不离卵形”,写生时可以椭圆形起稿,也可以几何形归纳法,也可以立体造型法,写生时一要抓鸟的动向线定位,二要抓鸟的重心,三要重点画好鸟颈、翅、尾关键之处。

鸟的写生,可以卵形观念画;或用几何形归纳观念画;或以立体几何形观念画。

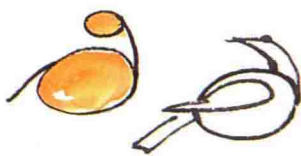
鸟的写生

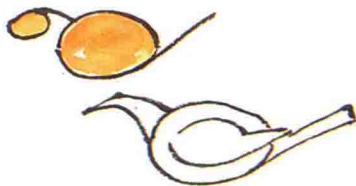
1. 以几何形归纳观念画鸟

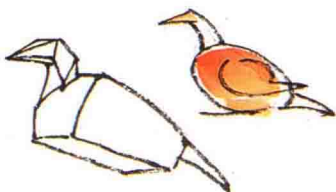
雄鸭由五个椭圆和两个半圆及两个三角形组成

2. 以卵形观念画鸟

小鸟由一大一小卵形组成

3. 以立体几何形观念画鸟

小鸟由多个几何形组成立体图案

3. 默写: 是学习禽鸟必须具备的基本功, 在观察写生的基础上记住鸟的结构特征及活动规律, 可以养成较高艺术的

概括能力和得心应手的表现能力。凭记忆和推理勾画出鸟的姿势, 这是禽鸟创作中必须具备的一个重要的环节。

鸟的速写与默写

第二节 鸟的结构特征与动态姿势

鸟的种类仅在我国约有 1186 种,百鸟千姿,鸟的写生首先要弄清鸟的外形结构特征,如躯干、头、嘴、眼、颈、翅、尾、爪;同时要了解鸟的生活习性,行、站、飞、起、落、

鸣叫、宿、理、浴、食。画鸟先求用笔轻松,用色清丽,进而讲究笔墨深厚,用色不落俗套。鸟的动态千变万化,其实主要是头、颈、翅和尾的动态,腿脚在其中起着平衡的作用。

鸟的骨骼结构与躯干

鸟的脊椎除部分能直立外,其余均是横生的。骨骼是中空的,结实而质轻,鸟的外形可分为躯干、头、颈、尾、双翅和腿爪等部分,鸟的躯干呈梭子形或椭圆形,分为上下两面,上面前部为“背”,后部谓之“腰”,下面前部为“胸”,后部为“腹”,胸骨正中突起称“龙骨突”,鸟的双翅飞翔运动的肌肉附着其上,占体重的四分之一。

画法要点:

1. 背腰部: 先画中间一笔的背脊,然后再左右各补

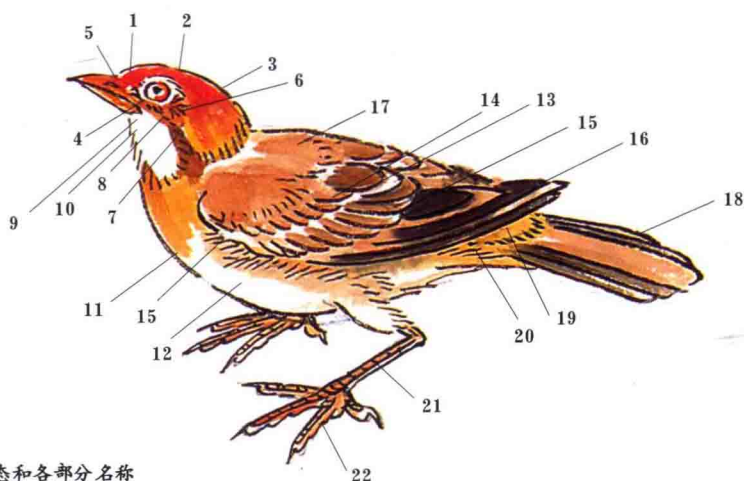
一笔,背部用笔较实,背与腰的交接处要虚灵,腰以笔上的余色点一下即可。

2. 胸腹部: 画胸部一般是从喙囊部分起笔,延到腹部再上收至下尾筒处用笔前实后虚,躯干的整体效果是上实下虚,上深下浅,胸腹之间要注意用笔勿实连以淡笔带过。

鸟的基本形态

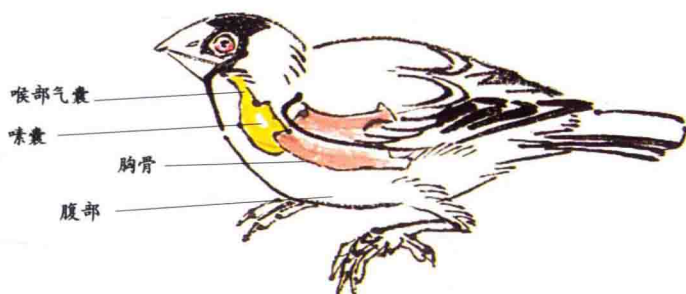

鸟的躯干和各部分名称

1. 前额	12. 腹
2. 头上	13. 大覆羽
3. 后头	14. 三级飞羽
4. 围眼部	15. 二级飞羽
5. 眼端	16. 初级飞羽
6. 耳羽	17. 背
7. 颞角	18. 尾
8. 颊	19. 腰
9. 腮	20. 尾托
10. 喉	21. 跗蹠
11. 胸	22. 趾

鸟的形态和各部分名称

孔雀的基本形是椭圆形
上加一片叶子，头颈
部呈“S”形。

静止的鸟突出胸腹部，
有稳妥和古拙味。

画鹤、鹭鸶等长颈鸟宜瘦
不宜肥，背腹两条线相汇于
颈基部位。

鸟的头形

鸟的头形是区别鸟的种类的重要方面，鸟的头形大体可分为扁平形（如八哥）、圆形（如山雀）、三角形（如孔雀）。如何去确定鸟的头形，主要是要找准鸟的头顶位置，再由头顶引一条直线（或弧线）至上啄基，即是此鸟的圆扁程度（如八哥是条平直线，头

形是扁圆形，蜡嘴是条圆弧线，头形是椭圆形）。鸟头顶上的肉冠也是区别鸟的重要特征。如鸡的大红肉冠，戴胜的羽状冠，孔雀的扇状冠。

画法要点：以淡墨勾形，重色点染。头背之间要留空，颈部虚笔点染以显脖子灵动。

鸟的头形解析

鸟的头部画法

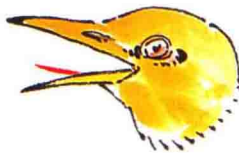
鸟的嘴形

古人谓：“画翎毛，嘴爪最难。”说明嘴与爪是画鸟的关键。鸟的嘴形可分为长、短、扁、勾四种。长嘴鸟，细而小者如鹤鹑、戴胜；长而粗者如丹顶鹤、翠鸟。短嘴鸟，短而小者如山雀、麻雀；短而大者如鸡、蜡嘴。扁嘴鸟，大多是水禽类如鸭、鸳鸯。勾嘴鸟，坚实带勾多为食肉猛禽如鹰。鸟的嘴的特点是上喙与头骨联在一起不能动，嘴的开合靠下喙的骨关节活动，

上下喙因有前额和下腮覆盖，故比中间线短。

画法要点：嘴峰三线的比例关系中间线最长且粗一些。画嘴要作适当夸张，“没有夸张就没有艺术”。如蜡嘴的嘴粗厚，画时可以比原形更粗些更具特点。嘴的下边一笔很重要，决定鸟头的动态。鸟嘴上下各有一片角质鞘构成，鸟嘴上喙下喙中缝有一定的弯曲度。

鸟的嘴形解析

鸟嘴的开合，上喙不动，用下喙上下变动。

夸张的

原形

鸟的眼及周边印记

鸟的眼睛与一般动物的眼不一样，闭目时眼皮自下而上合，视物眼珠不能转动是靠颈的转动来调节。眼的生长部位一般在口缝线之上，如鸣鸟的眼长在头部中央偏上偏前的位置，猛禽的眼长在口缝线基部，而水禽则长在近头顶处。

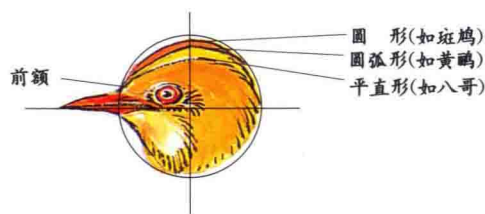
在眼的内部有特殊的调节功能，角膜的凸度也能随时改变，远近皆能视物。鸟眼周围的印记是区别鸟

的标志，写生者记住这些印记可以识别鸟的品种，如同属雀形的不同鸟的周边印记各不相同。如白脸山雀颊部有椭圆形的白斑，红点颏鸟眼眉有一条白线，颞处有红点色块，太平鸟眼周围有黑色的过眼色块。

画法要点：画眼要精练夸张，眼本圆形，写意画则可以变形夸张，也可以先以淡墨画圈和最后点睛。

鸟的眼及周边印记解析

头型示意图

鸣禽类

黄鹂

八哥

蜡嘴

鸚鸡类

鸚鸡

锦鸡

游禽类

孔雀

鸢

涉禽类

丹顶鹤

攀禽类

翠鸟

猛禽类

鹰

鸟的颈部

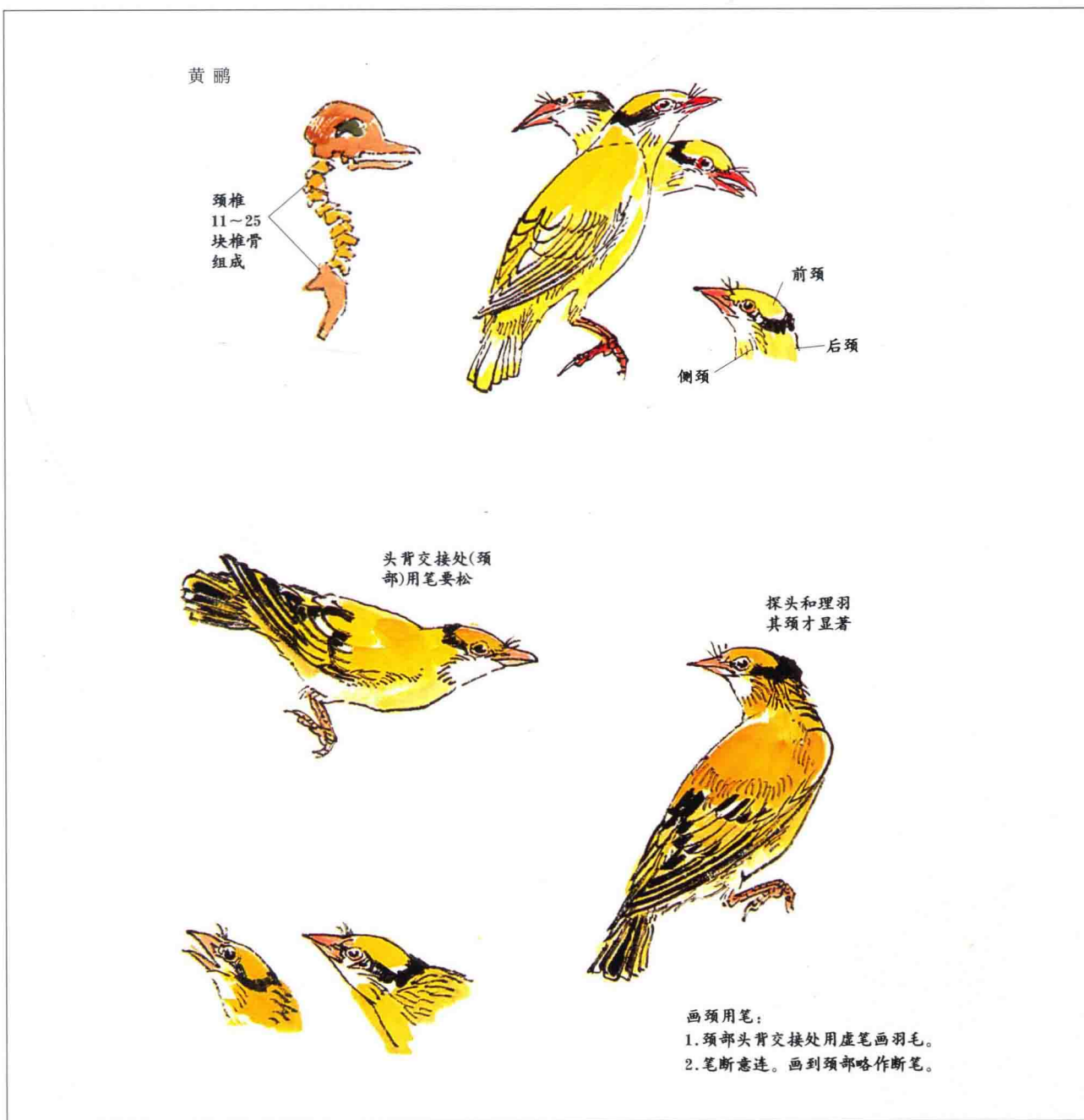
鸟的颈，即“脖子”，起到伸缩回转的作用。因鸟的眼睛上下左右不能转动，视物必须通过颈的转动去调节，颈的转动引起颈羽的疏密及外缘线的伸展收缩变化。鸟的颈椎骨由11~25块组成（一般人的椎骨是七块），故鸟颈特别灵活，鸟颈可分为前颈（颈腹）后颈（颈背）和颈侧（前颈和后颈的两侧），一般颈短的鸟不善

高鸣，只作唇舌的鼓动，而颈长者声音宏亮善鸣。

画法要点：用笔要松灵，笔触之间要留有空隙，颈是头与背腹的结构分界处，可以成为宝贵的“活眼”，善画鸟者非常注重鸟颈用笔的虚松。

画颈部可以用散锋、虚笔以显脖子的转动和力度。

鸟的颈部解析

鸟的双翅

鸟的双翅灵活变化大，是鸟类飞行的重要组成部分，翅形分圆翅、尖翅、二尖翅三种，是鸟的体征特性，识别鸟的重要之处。当鸟飞翔时双翅基本上是对称的，可以快速开张合拢，不使用时将其附在身体上。

鸟翅骨骼构造：由肱骨、尺骨、桡骨、指骨、腕掌骨、指骨组成。骨骼的活动带动翅膀的开合，飞翔中三个关节起到关键作用（肱骨与锁骨点、肱骨与尺骨点、

尺骨与腕掌骨点）。

画法要点：首先要明确翅羽的分布范围及形态，整个翅形呈“V”字形；飞翔中的鸟翅用笔可以实起虚收有一个动感。有的部位可以虚起虚收，可以使飞翔与覆羽间有松灵之感；画侧面的鸟翅要窄且向身体处紧扣成弧线。

鸟的双翅解析

