



吴耿东◎著

初学者**人手必备**
的工笔画入门技法书

14 幅精美作品方便赏析

14 幅同步白描线稿可放大临摹

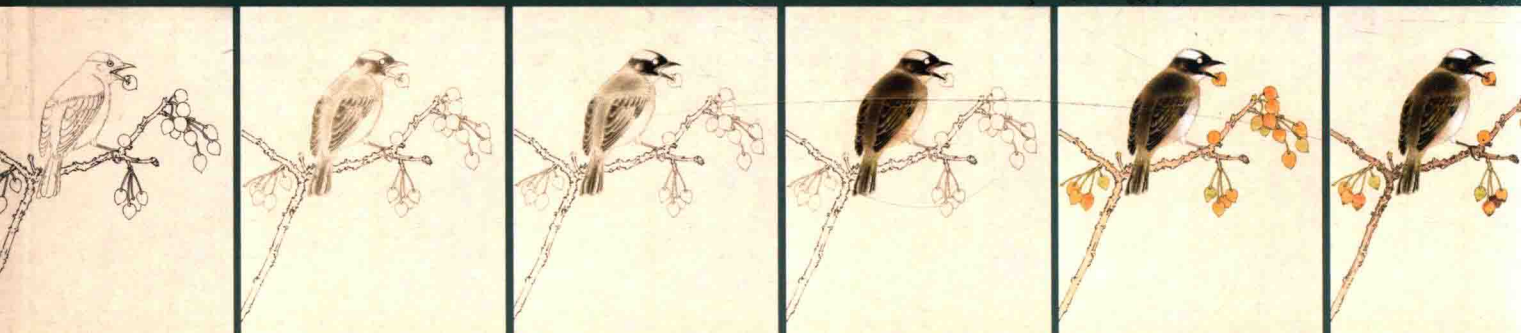
6 个经典案例分步骤详解



扫码免费获取作者根据多年教学经验答画友问集锦

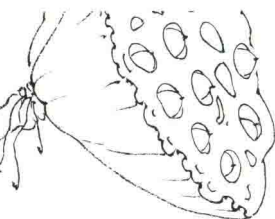
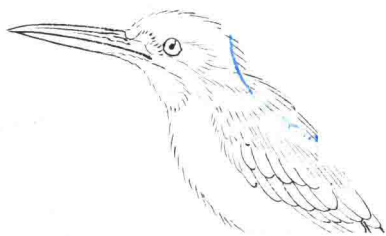
工笔 禽鸟

中国现代工笔画
技法丛书



中国现代工笔画技法丛书

工笔禽鸟



图书在版编目(CIP)数据

工笔禽鸟 / 吴耿东著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.7

(中国现代工笔画技法丛书)

ISBN 978-7-5480-5479-5

I. ①工… II. ①吴… III. ①工笔花鸟画-国画技法IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第132024号

出品人: 汤华

责任编辑: 方姝 姚屹雯

责任印制: 谭勋

书籍设计: 韩超  先锋设计
PIONEER DESIGN

中国现代工笔画技法丛书

工笔禽鸟 GONGBIQINGNIAO

著者: 吴耿东

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路66号江美大厦

网址: jxfinearts.com

电子邮箱: jxms163@163.com

电话: 0791-86566309

邮编: 330025

经销: 全国新华书店

印刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版次: 2017年7月第1版 印次: 2017年7月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 4

书号: ISBN 978-7-5480-5479-5

定价: 32.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。(© 版权所有, 侵权必究)

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系, 电话: 0571-85095376

官方微信二维码



官方天猫二维码



ISBN 978-7-5480-5479-5



9 787548 054795 >

定价: 32.00元

上架建议
绘画技法

目录

一、概述	01
二、用笔技巧	03
三、具体范例	05
麻雀	05
翠鸟	10
八哥	15
喜鹊	20
燕子	25
白头翁	30
四、作品赏析	35
五、同步白描线稿	49

一、概述



技法

工笔禽鸟画作为一个独立的画种产生于五代，繁荣于两宋。

工笔花鸟画多以中锋用笔的铁线描、高古游丝描进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。

本书所展示的主要技法如下。

打底色：赭石、藤黄、花青、淡墨等颜料调成，底色中偏暖的赭石和偏冷的花青都多放些，使用的工具为底纹笔，需每次干后再上色。这个步骤要多重复几遍，且每次用色需浅淡。

白描：作画时，要区分鸟嘴、爪、羽翅、绒毛的用笔。画嘴、爪时用笔需硬挺有力，羽翅、绒毛的用笔宜松。

分染：一支笔蘸颜料或墨用来上色，另一支笔蘸清水进行拖染，蘸清水的笔水分要略少于蘸色笔。

统染：根据需要将某一部分统一染，以强调整体关系。

罩染：在分染好的底子上罩一遍色，需浅薄，切勿浓艳。

提白：即用白色提染，用笔时毛笔需干净，要薄薄的多画几遍，注意要每次干后再行动笔。

丝毛：是工笔禽鸟绘制过程中最关键的部分。应使用细笔丝毛，轻入轻出，画时需见笔，以体现禽鸟羽毛的质地和蓬松感。

本书通过介绍八哥、白头翁、翠鸟、麻雀、喜鹊、燕子等六种常见禽鸟的工笔技法，细致分解作画过程和要领，使读者快速掌握工笔禽鸟的基本画法。为方便读者的系统学习，本书除了对单个禽鸟进行技法分析，还针对此禽鸟绘制各种动态特写，以便读者对禽鸟动态做进一步了解，亦可作为创作时的参考。同时本书末尾增加了14种不同禽鸟的工笔作品欣赏，并附上白描线稿，方便读者临摹学习。

工具

古语有云“工欲善其事，必先利其器”。那么绘制工笔禽鸟我们应该准备哪些工具材料呢？传统上来说，我们应当准备笔、墨、纸、砚，现代人画画求方便，有些已不常使用，特别是初学者，可用其他工具代替。比如砚，初学可以不用，墨用瓶装墨汁代替（也可磨墨作画，比较讲究的可分松烟墨和油烟墨，油烟墨作画时墨色富有光泽，松烟墨则没有）。所以，为方便初学者绘制，墨可用普通书画墨汁，颜料可以选择管状中国画颜料，纸张为熟宣，选用较厚的纸为宜。另，工笔画对毛笔，特别是白描勾线笔和丝毛用的笔要求较高，要选择毛质较硬挺的笔为上，作者经常用“狸尾勾线”的毛笔来勾线和丝毛，染色笔则可用“大白云”，即以羊毫笔为宜，且最好专色专用，蘸水的毛笔也要区分开来，不可与染色笔相混淆。需刷底色的话可以准备几支底纹笔备用。同时需要准备几个小瓷碟用来调色，初学者准备以上工具材料就可以了。



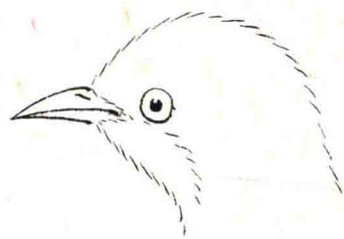
二、用笔技巧



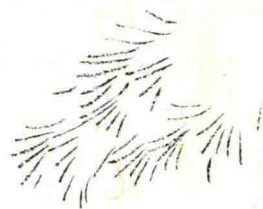
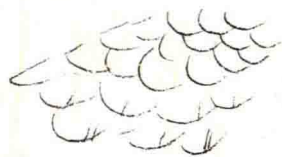
嘴要勾得有力



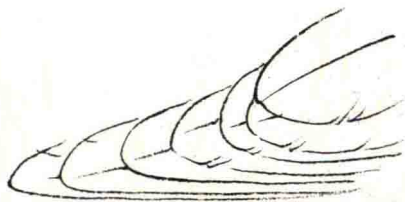
眼可分两笔完成



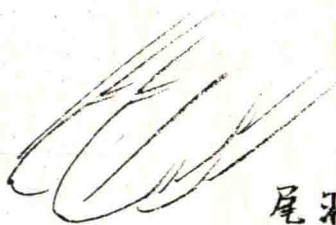
头部要勾松些



背、胸、腹的几种勾法，需松灵



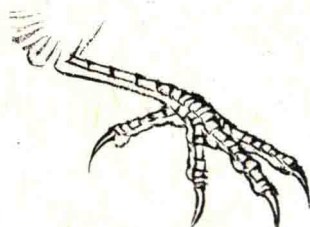
翅的勾法



尾羽勾法



爪尖要有力



双勾法要有力
注意角质鳞片的
变化



小身的爪
可用墨或
色直接勾
注意力度



传统法
上重下淡



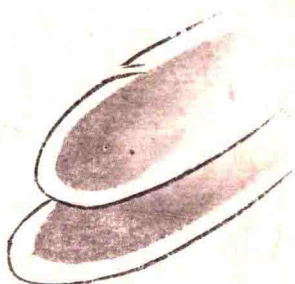
光影法
上淡下重



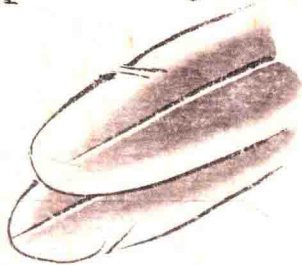
淡墨(色)
留白



第二圈加重



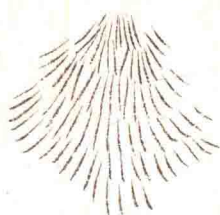
外向里染



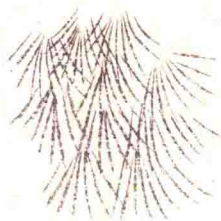
内向外染



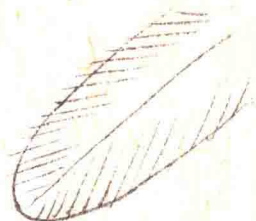
填



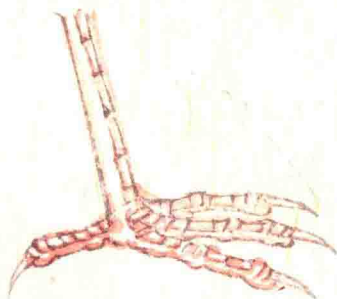
头部丝毛
轻入轻出



胸、腹、背
丝毛成放射状



羽翅丝毛法
平行排列



双勾法可用赭石
分染再点白



小爪直接用墨(色)
干后点重墨(色)



三、具体范例

麻雀

步骤图



① 绘制白描底稿。鸟嘴、爪要勾得有力，毛要松，眼眶可两笔完成。做底色，调赭石和淡墨，用底纹笔均匀平刷。

② 用淡墨分染羽翅，头部黑斑用重墨点染，羽翅第一层装饰羽处填重墨，留出分水线位置。

③ 设色，头部用赭石加胭脂，背部和正面羽翅用赭石进行分染。淡赭石分染胸腹和反面羽翅，长羽翅可加些淡墨分染。浓墨点背部麻点，赭石加少许曙红画爪。

④ 提白丝毛，白色丝胸腹和反面羽翅，赭墨丝头部和背部及正面羽翅。点睛，大量的白加少许赭石、曙红浓点爪子的角质鳞片。

动态图



作品范例



①



②



③

① 绘制白描底稿。注意竹枝、竹叶的硬挺和弹性。

② 刷好底色，先画鸟，用淡墨分染。

③ 加重头部的黑斑，在第一层装饰羽部分填浓墨，留出分水线位置。设色，头部用赭石加胭脂分染，背部用赭石罩染，注意羽翅上的留白。



肆



伍



陆

肆 赭墨色分染胸腹部，注意结构。

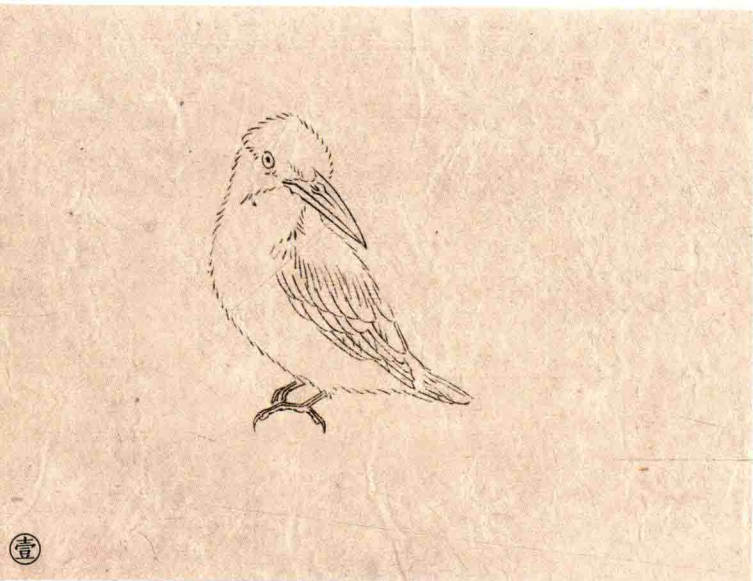
伍 鸟提白，嘴部染赭黄色。花青染正面竹叶，并注意留白，赭墨提染背面。赭墨染竹枝和枯叶。

陆 花青加淡墨染竹叶正面，表现出斑纹变化，同时用赭墨提叶尖。背面叶子用三绿分染。鸟丝毛，点睛。赭石加少许曙红画爪（见完成图）。



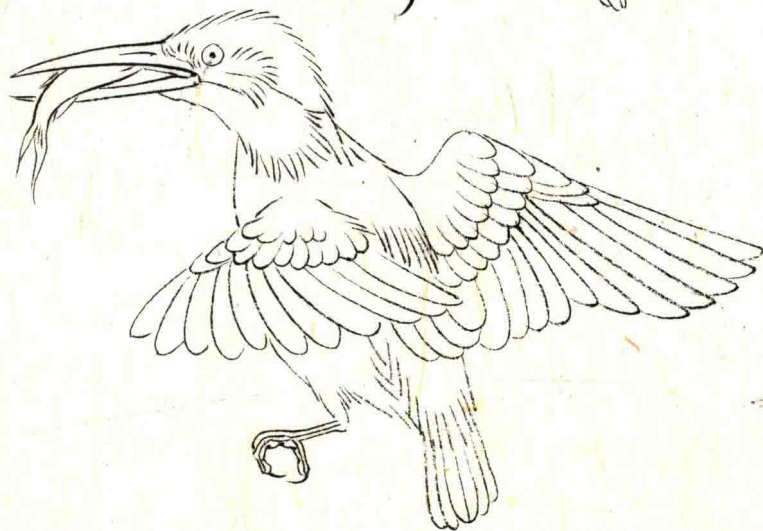
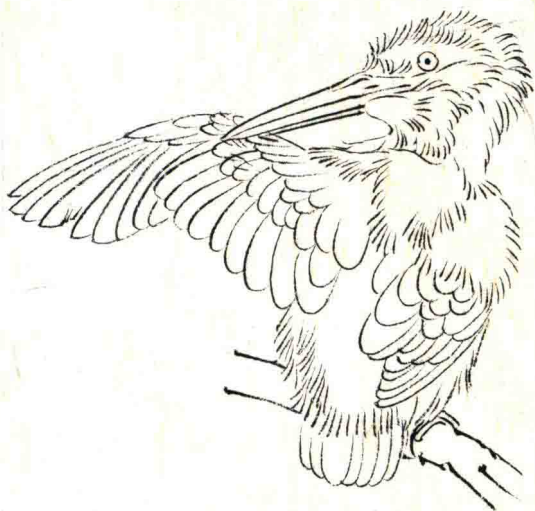
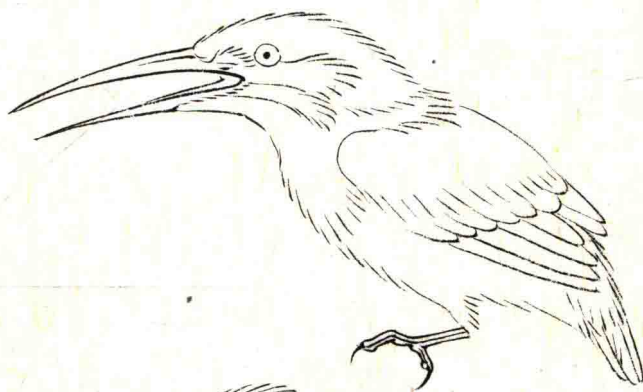
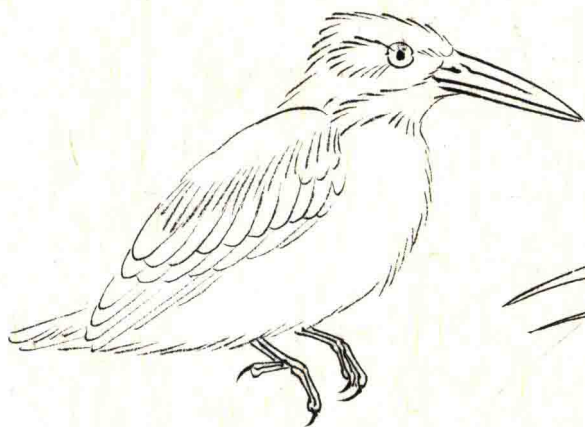
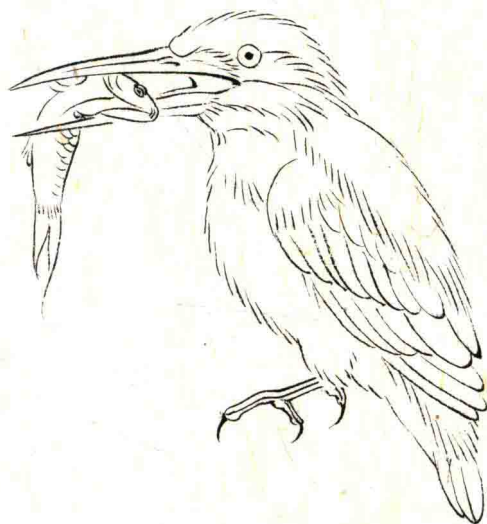
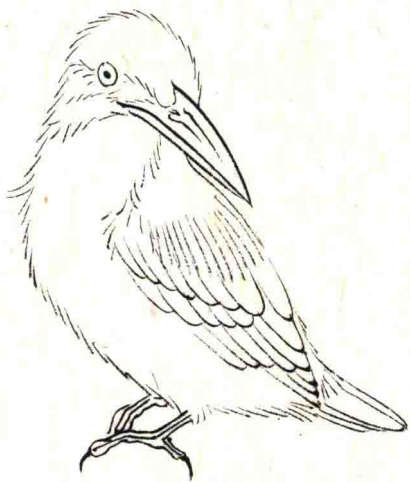
翠鸟

步骤图

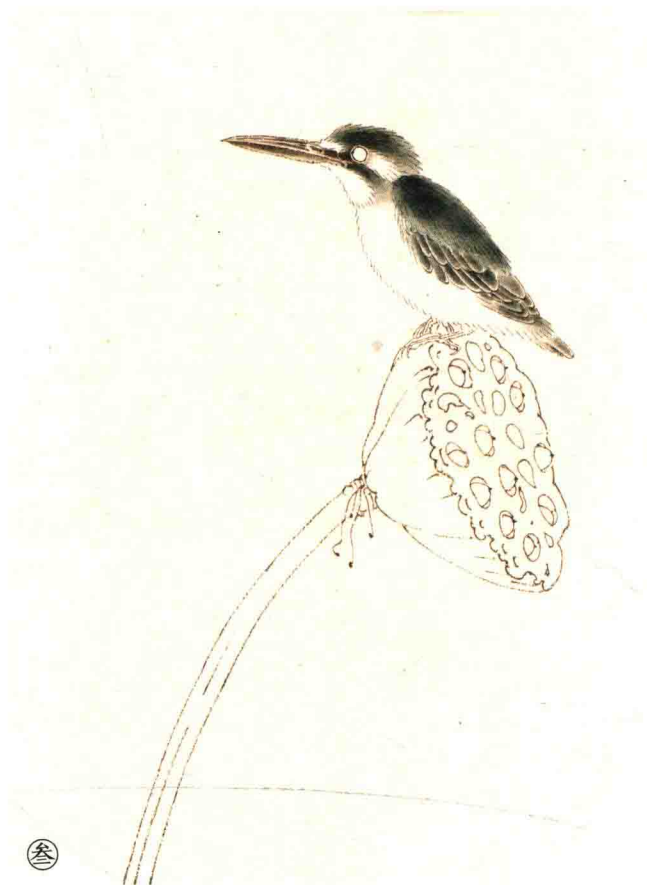
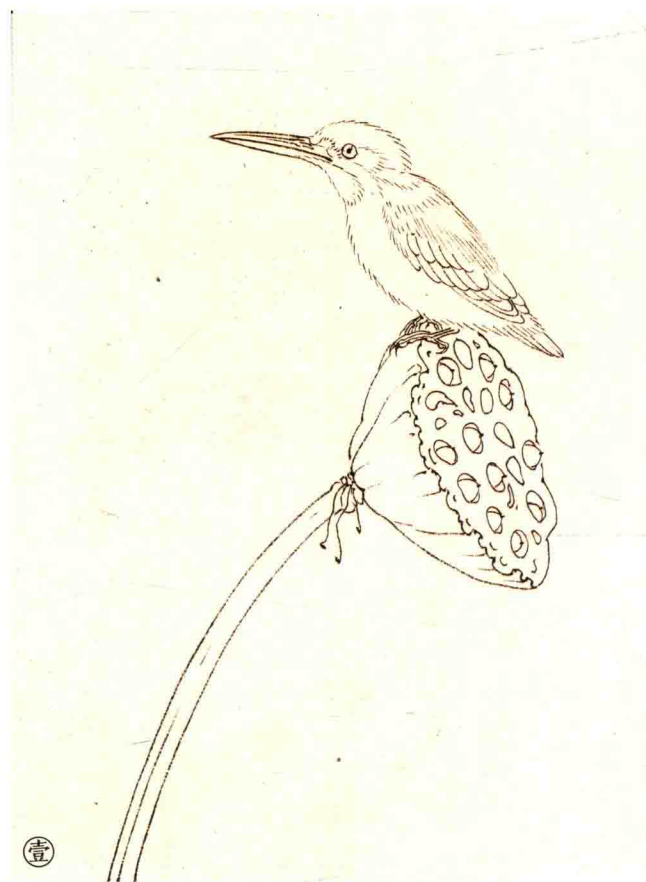


- ① 绘制白描底稿。鸟嘴、爪要勾得有力，毛要松，眼眶可两笔完成。做底色，调赭石和淡墨，用底纹笔刷。
- ② 用淡墨分染头部与背部，需区分头、背的深浅变化。鸟嘴用墨分染。
- ③ 进一步深入强化，同时进行统染。头、背用花青罩染，胸腹用藤黄调朱磬染色，鸟爪也平涂朱磬，淡赭石分染白色羽毛部分。
- ④ 丝毛，头、背用白粉调三青丝毛，并用浓白粉点花斑，胸腹用朱磬丝毛。爪用朱磬调曙红点角质鳞片。浓墨点睛，眼睛用淡墨染色。

动态图



作品范例



① 绘制白描底稿。注意莲蓬和鸟羽的区别。

② 刷好底色。先画鸟，用淡墨分染它的羽毛，需区分头、背的深浅变化。鸟嘴用墨分染。

③ 进一步深入强化，同时进行统染。头、背用花青罩染。



④ 胸腹用藤黄调朱磬分染。

⑤ 赭墨色分染莲蓬，注意不同结构的深浅变化，留出莲子。鸟的白色部分提白。

⑥ 三绿点染莲蓬和莲子，赭石勾干蕊丝。鸟爪子用曙红加少许朱磬上色，最后丝毛点睛（见完成图）。