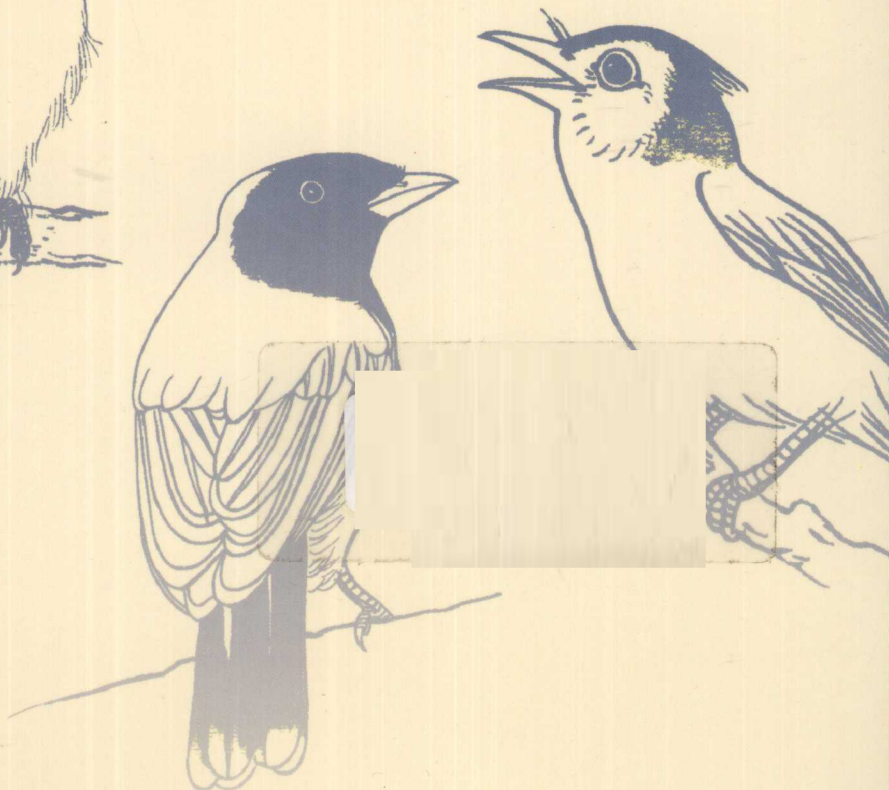

book 旺豪書業

现代绘画技法教程

白描百鸟图

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

书画爱

教程

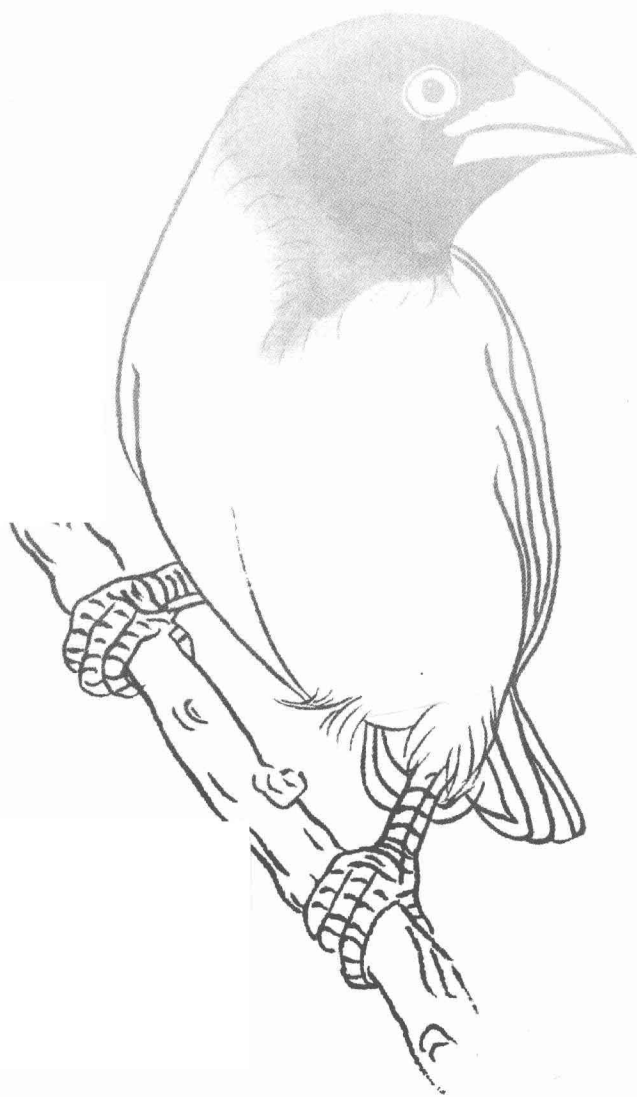
张华
编著

现代绘画技法教程

白描百鸟图

BAI MIAO BAI NIAO TU

张华 编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

目 录

前言 —

画鸟概说..... —

 (一) 鸟的概述..... —

 (二) 鸟体部位名称示意图..... 二

 (三) 鸟的翅膀羽毛名称示意图..... 三

 (四) 鸟足结构示意图..... 三

 (五) 鸟的头、翅、尾、爪特征..... 三

绘画工具材料..... 四

 (一) 笔..... 四

 (二) 墨..... 四

 (三) 纸..... 四

 (四) 砚..... 四

 (五) 色..... 四

 (六) 其他..... 五

白描画鸟的要点..... 五

 (一) 鸟嘴..... 五

 (二) 鸟眼..... 五

 (三) 羽毛..... 五

 (四) 鸟爪..... 五

图例..... 六

前言

将上百种不同种类、不同习性、不同姿态的鸟以白描画形式表现并结集出版，为行业爱好者查阅与参考提供方便，本人虽受劳心乏力之累，但内心是甚感欣慰的。

鸟的形象千姿百态，变化万千，深受人们喜爱。尤其在我国传统绘画、工艺美术作品中，禽鸟形象是常见选材与表现对象。因此，掌握鸟的画法是志于绘画艺术者必修的基本功。

随着自然科学的进步与发展，人类对于鸟的研究、探索与发现愈发深入，许多过去不为人知的鸟的形象今天越来越多的出现在我们的视野中、生活中，这些已经大大的超出了我们过去所熟知的百鸟形象。为了适应和丰富我国美术行业以及文化艺术市场对鸟类形象的需求，现将本人多年来关注、搜集的200余种鸟的形象以白描的形式整理绘制成册，名为《白描百鸟图》，目的是使其成为一本专业工具书，期其资料的广泛性和画法的规范性对广大爱好者能有所帮助。本书以图例为主，辅以对鸟的基本认知，鸟的结构部位分解图示和绘画工具，白描画鸟的要点等资料。

本人长期从事美术教育事业，擅长花鸟画并对画鸟有长时间的研究。鉴于手头资料有限，不期求全，但图求是。书中难免有不足之处，敬请读者批评指正。

张 华

2010年1月

画鸟概说

(一) 鸟的概述

鸟，亦称禽鸟。绘画中鸟常与花卉一起表现，故称花鸟画。其形象在中国文化中是喜闻乐见的，无论高雅的传统绘画还是大众化的工艺美术或者民间艺术中都存在大量以禽鸟为创作对象的作品。尤其中国传统的花鸟画更是在中国绘画史上具有千年积淀的重要地位，在世界艺术中也独树一帜。

中国花鸟画，开始时是作为人物画的背景出现，其发展成为一个独立的画科，则经过了漫长的岁月。五代是中国花鸟画发展史上的重要时期，以徐熙、黄筌为代表的两大流派，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型，“黄筌富贵，徐熙野逸。”黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇，在画法上工细，设色浓丽，显出富贵之气，徐熙则开创“没骨”画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神气迥出。宋代是中国花鸟画发展的高峰，在此期间花鸟画的风格不断演变，画家们追求写实逼真的画法，追求栩栩如生的艺术效果。鸟的活泼生动无不见证人类与鸟在大自然中长期共生相处的历史，深刻反映了自然生命力与人类心灵深层的一种对应。可以说喜欢鸟、表现鸟已经是一种人文精神的寄托与需求，是人类文明不可或缺并独具东方特色的艺术表现形式。

禽鸟在中国画中又称为“翎毛”，可区分为水禽与山禽两大类。因其生存环境和习性各不相同，或安居丛林，或欢噪原野，或翱翔高原，或盘桓水域，不同的生存环境使得它们具备各自的体态特征，故依其生活习性，又可分为涉禽、游禽、猛禽、攀禽、鸣禽、雉禽等类。

无论鸟的种类有多大差异，但其生长规律是一致的，因此在描绘鸟类之前不仅要具备熟练的表现技巧，还应该了解鸟的基本知识，如：鸟的形态特征、羽毛的生长规律和生活习性等，只有熟悉了它的各种结构关系，才能描绘出准确、完整、生动的形象。

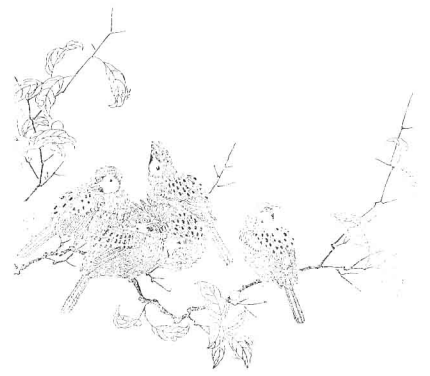
《榴枝黄鸟图》 宋代·佚名

《山楂蜡嘴图》 宋代·佚名

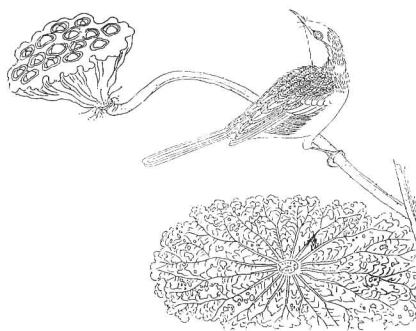
《梅竹双雀图》 宋代·佚名

《瓦雀栖枝图》 宋代·佚名

《梧桐蜡嘴图》 宋代·佚名

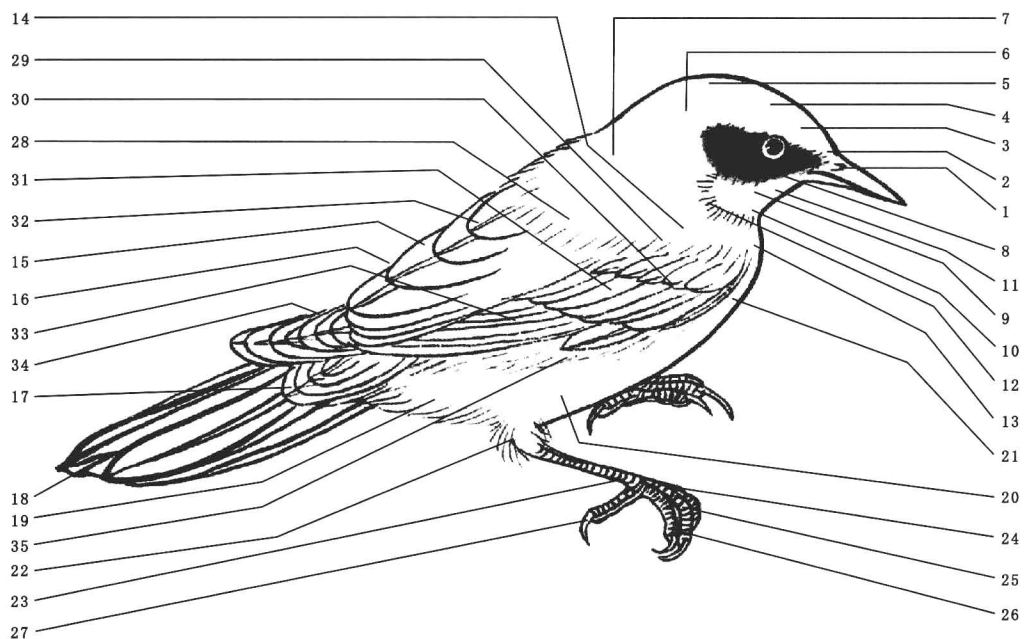
《疏荷沙鸟图》 宋代·佚名

《枯树鸚鵡图》 宋代·佚名

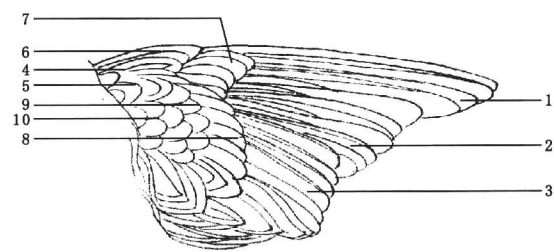
(二)鸟体部位名称示意图

1. 嘴峰	2. 眼先	3. 前额	4. 头顶	5. 枕	6. 颈项	7. 下颈	8. 耳羽	9. 颊
10. 喉	11. 颏	12. 颈侧	13. 胸	14. 肩间部	15. 下背	16. 腰	17. 尾上复羽	
18. 尾羽	19. 尾下复羽	20. 腹	21. 肋	22. 腿	23. 跗蹠 (鸚鸡类)	24. 内趾		
25. 中趾	26. 外趾	27. 后趾	28. 肩羽	29. 小复羽	30. 中复羽	31. 大复羽		
32. 三级飞羽	33. 次级飞羽	34. 初级飞羽	35. 初级复羽					

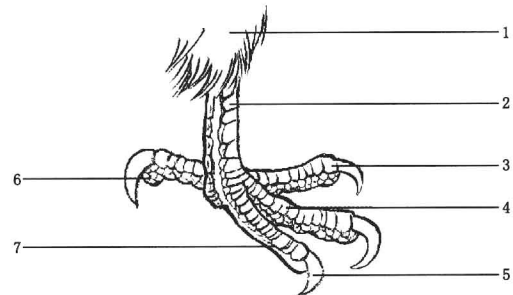
(三)鸟的翅膀羽毛名称示意图

1. 初级飞羽
2. 次级飞羽
3. 三级飞羽
4. 肩羽
5. 翼角
6. 小翼角
7. 初级复羽
8. 大复羽
9. 中复羽
10. 小复羽

(四)鸟足结构示意图

1. 胫骨
2. 跗蹠骨
3. 内趾
4. 中趾
5. 趾甲
6. 后趾
7. 外趾

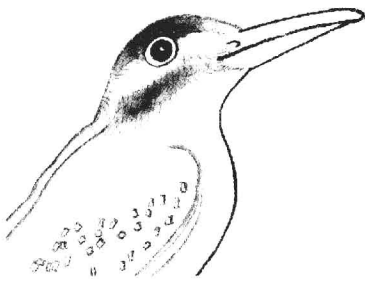

(五)鸟的头、翅、尾、爪特征

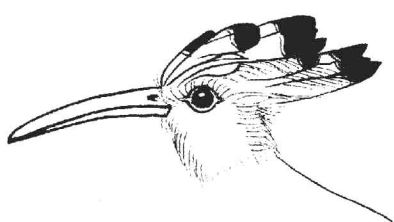
① 头

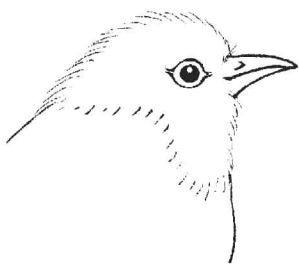
白头翁

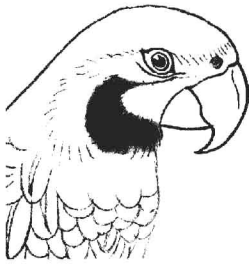
翠鸟

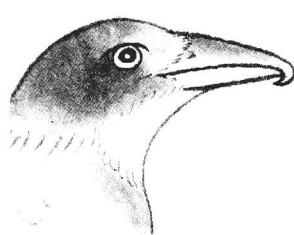
戴盛

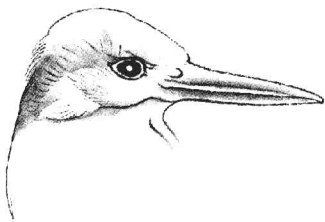
灰腹秀眼鸟

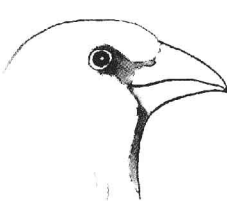
鹦鹉

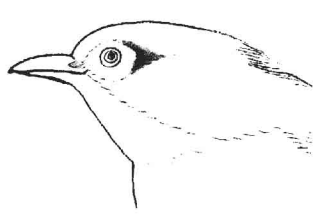
鹰

啄木鸟

蜡嘴鸟

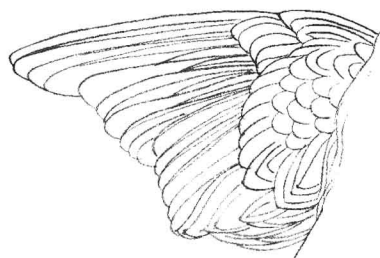

棕腹大仙雀

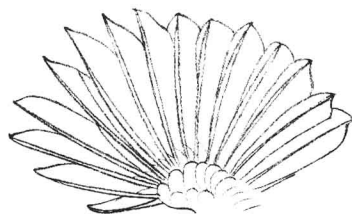
② 翅

尖翅膀

宽翅膀

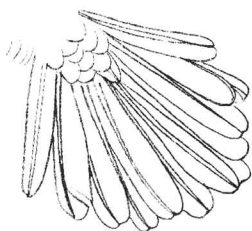

圆翅膀

③ 尾

凹尾

平尾

燕尾

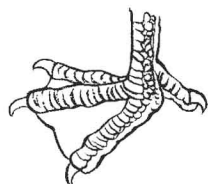

楔尾

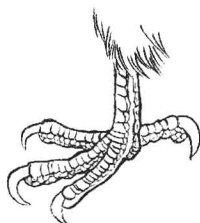

圆尾

④ 爪

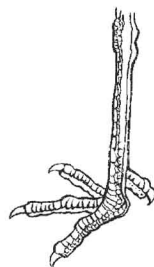
游禽

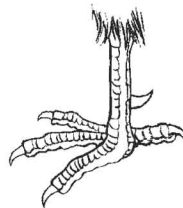
猛禽

攀禽

涉禽

鸨鸡类

绘画工具材料

(一) 笔

勾线笔：以狼毫为佳，笔锋挺而有力，具有弹性，如红毛笔、蟹爪笔、衣纹笔、叶筋笔等。

染色笔：染色笔宜用软豪笔（狼毫、羊毫兼制），刚柔并举，易吸水分如大、中、小白云笔等。

底纹笔：羊毫，吸水量大，柔软随意，如：排笔、扁刷。

(二) 墨

墨分油烟墨和漆烟墨两种，绘画多用油烟，墨色黑又亮，层次丰富。研墨时要重按轻推，不能太快，这样墨质柔和、细腻。瓶装书画墨汁使用方便，但墨色欠深厚。

(三) 纸

白描花鸟画主要用矾宣（即熟宣，为生宣刷胶而成），特点是不起毛、不吸水、不漏色，可多次着色。

熟绢，特点薄而透明，质地细腻，柔韧性好。绢为生熟两种，白描用熟绢是生绢经胶矾锤压，绢丝形成扁平状，就成了熟绢适合工整细腻的勾勒线条。

(四) 砚

砚台种类较多，著名的有端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚。以质坚细润，容易下墨为好砚。

(五) 色

国画色分为矿物质色与植物色两类。矿物质色由矿石研制而成，富丽厚重、覆盖力强。如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也称之为水色，色薄而透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

（六）其他

笔洗、镇纸、调色盘、胶、矾等。

白描画鸟的要点

白描勾勒禽鸟，一般顺序先勾嘴、眼、头、后颈，再画背、翅、尾以及喉、前颈、胸、腹，最后画腿和脚爪。因各部位的结构、质感不同，勾线用笔用墨也要有所区别。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，手实掌虚。勾短线手指与腕部要灵活配合；勾长线时，腕、肘、肩要协调配合。

（一）鸟嘴

勾勒鸟嘴，用笔要挺劲，墨色宜浓以体现鸟嘴坚硬的角质构成。应注意嘴的方向，先画口缝线也是最长的线，线条要细而有力，嘴角处略粗一些，作顿锋收笔；嘴尖应虚灵挺细，上嘴线条略呈弧形最短，下嘴底线条细挺居中，与喉相接。

（二）鸟眼

鸟眼的上下眼皮在一个平面上，闭眼时眼皮自下向上合，包括眼睑、眼球、瞳孔三部分。勾眼时先画上半圆至后眼角顿笔，后画下半圆。鸟眼一般用重墨画眼睑，浓墨画眼球，焦墨画瞳孔。瞳孔的位置应与鸟的视线一致，在不同角度看与头部的透视变化协调统一。点瞳孔用中锋画圆形，由小到大缓慢运笔而成。瞳孔也可以在靠近嘴的一方留一缺口，以表现眼球上的高光点，使眼更有神。

（三）羽毛

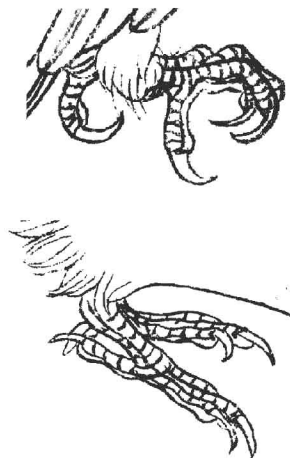
勾勒小毛要用细笔中锋虚出虚入，注意羽毛的生长顺序，勾勒翅膀的翎毛，用笔要流畅、挺硬、墨色宜浓。勾画时应从最上一层开始，往下一层画下去。羽轴，决定毛片的长势，要画得自然附体，可勾成双线，也可勾成单线。画羽枝，笔墨干湿适中，滋润中略见飞白，显出光泽和松动的效果。尾羽要画得灵活轻松，与腰的衔接处要虚空灵动。勾勒大型禽鸟，如：鹅、鹰等，其颈、背、胸、腹部的羽毛，可概括成片羽状把毛笔压扁刷出笔触。

（四）鸟爪

用墨宜浓，有重量感，以体现鸟爪的强劲有力。爪的阳面用线要平直，关节处隆起，勾爪的阴面要用断续的弧线

勾出趾下肉垫的质感。先勾轮廓再勾鳞甲，关节处鳞甲窄密，非关节处鳞甲宽疏，勾画鳞甲，用笔应挺硬，转折处圭角显露；勾画肉质垫，用笔应柔和圆转。脚爪要画出丰润见骨的感觉，并与鸟体动态协调一致。站在地上的禽鸟，各趾应紧贴地面，左右脚两个中趾应平行；当脚爪攀抓枝干时，趾紧握枝干，其各趾的弯曲角度也不相同，应有变化。

图例

