

国画技法讲堂

名家教你画

禽鸟

赵前毅 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

● 鸟是大自然的精灵，是写意花鸟画不可或缺的画材。通过对本书的学习，你可以掌握24种鸟（大中小型鸟兼有）的小写意画法，可学会上百个鸟的动态画法。然而掌握几种鸟的画法不是最终目的，重要的是领悟书中举一反三、触类旁通的学习方法。

● 特别设置的繁体诗句再次提醒你对传统文化的学习以及题款的重要性。

国画技法讲堂

名家教你画

禽鸟

赵前毅 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画禽鸟 / 赵前毅著. —合肥: 安徽美术出版社, 2011.1

(国画技法讲堂)

ISBN 978-7-5398-2686-8

I. ①名… II. ①赵… III. ①写意画: 花鸟画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第008180号

国画技法讲堂
名家教你画禽鸟

赵前毅 著

出 版 人: 郑 可 选题策划: 朱阜燕
责任编辑: 朱阜燕 责任校对: 司开江 刘园
封面设计: 关 敏 装帧设计: 装帧设计: 吴梦梦
责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071
营 销 部: 0551—3533604 (省内)
0551—3533607 (省外)
编辑出版热线: 0551—3533611 13965059340
印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16 印 张: 6
版 次: 2011年3月第1版
2011年3月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-2686-8
定 价: 34.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

唐寅
子夜
詩

目录

概述	
第一章 基本知识介绍	
工具介绍	3
执笔的方式	4
用笔的基本方法	5
用墨的基本方法	9
禽鸟的局部画法	11
第二章 禽鸟的画法步骤	
麻雀的画法	14
八哥的画法	17
燕子的画法	20
白头鹎的画法	23
黑枕黄鹂的画法	26
红点颏的画法	28
斑鸠的画法	30
伯劳的画法	32
翠鸟的画法	34
戴胜的画法	36
鹌鹑的画法	38
丹顶鹤的画法	40
红腹锦鸡的画法	42
画眉的画法	46
灰喜鹊的画法	48
鹊鸽的画法	50
第三章 禽鸟画欣赏	
鹰的画法	52
鹭鸶的画法	56
绶带鸟的画法	58
太平鸟的画法	60
喜鹊的画法	62
鹦鹉的画法	64
鸳鸯的画法	67
雉鸡的画法	69
鸟的千姿百态	72
第四章 禽鸟画题诗句选	

概 述

G a i s h u

在中国的写意花鸟画中，禽鸟是极其重要的表现题材。相对工笔而言，兼工带写、小写意、大写意均属写意的范畴。写意禽鸟在笔墨表达上综合运用了勾勒、点厾、阔笔、泼墨、晕染等技巧，要求用笔简练、形神兼备、造型概括、寓意深远。

一幅花鸟作品中，如果画面的题材仅限于花卉的描绘，即使作者描绘的技巧非常高超，也能让我们领略到自然之美，但是总会让观众觉得留有缺陷。这就是画中“动感”与“情趣”不足的缘故。

植物的生命力是旺盛的，但是植物是不会挪动的，所以植物在画面中属于“静”的方面。而禽鸟活泼飞扬，一张作品中，禽鸟往往都是属于画面的“画眼”，是集中观众注意力之所在，也是作者最需要集中精力描绘的部位。从古到今，历代花鸟名画中能作为经典让后人耳熟能详的基本都是花鸟并存的佳作。如五代的《写生珍禽图》，宋代的《果熟来禽图》、《枇杷绣眼图》、《白头丛竹图》、《鸡雏待饲图》，明代的《三友百禽图》等，不胜枚举。所以禽鸟的描绘无

疑是每一个花鸟画家，每一个有志于花鸟艺术创作的爱好者们必须要具备的素质之一。

初学写意花鸟的朋友们往往都热衷于花卉的描绘，而忽略了禽鸟的塑造。这种现象主要是因为禽鸟相对于花卉的描绘来说，难度要大。花卉是静止的，开放的周期也较长，短时间内造型、色彩变化都不会太大，适合我们就近写生并细致地了解其结构。而禽鸟则不然，它们是活跃的，是飞翔在蓝天上的，即使用现代相机等图像捕捉设备也很难捕捉到鲜活适用的造型，如果仅仅依靠我们常用的铅笔写生法来记录禽鸟显然是远远不够的。那么，我们要想描绘出造型生动、形态自然的禽鸟，又应该从哪几个方面来进行呢？

1. 观察为主，写生为辅。描绘禽鸟之前，我们首先要多注意观察其动态结构。要走入自然，去动物园、花鸟市场、山林、农场等地多看看。不用一次性了解所有的结构动态，比如这一次着重观察鸟的头部特征，下一次着重观察鸟的爪部特征，再下一次着重观察鸟的飞翔动态等。看得多了，想得勤

了，鸟的结构动态自然在心中就有一个大致的印象。在观察冥想的基础上，我们再适当写生一些瞬间动态图，不求局部多精细，而是要把握整体结构、走势、动态的基本要点，并注意描绘每种鸟类的个体特征。日积月累，我们自然而然地就会拥有较多的、鲜活的禽鸟造型。

2. 熟记结构，勤观画谱。禽鸟的描绘和其他物象一样，都是有规律可循的，如人像的描绘就有“三庭五眼”、“五岳设色”之说。而禽鸟的形体结构通常也都离不开两个卵形，其中头部通常是较小的正圆形，而身体部分则是前大后小的椭圆卵形。眼睛位于头部的正中略靠前上方的位置，嘴中线定位于眼睛的斜 45° 角下方。这些基础知识，包括鸟类的翅羽分布、各部位结构特征和名称等，都是需要我们熟记于心的。对于鸟的任一部位，只要提到，我们脑海中就要能立刻浮现这一部位的详细资料。这种知识是最基础的，是不能投机取巧的，必须要牢牢记住并巩固于自己脑海中。当然，我们画禽鸟不等于画标本，不要求每一个细节都和生活中的禽鸟一模一样。在不违背基本生长结构的基础上，合理地运用夸张与变形也是可以的。从古到今，名家禽鸟作品流传下来的数不胜数，我们可以通过观摩画册、网络浏览等大量读画，尤其是经典之作要反复研读。近代的一些名家也出版了不少优异的画册，如孙其峰主编的《百鸟谱》、齐兆璜的《鸟类画谱》等就是不可多得的禽鸟造型资料库。古代范本《芥子园画谱》中也有不少禽鸟的资料供我们学习研究。

3. 活用网络，搜集素材。相机的出现确

实给我们搜集素材带来了极大的便利性。而网络的出现，更是让素材的搜集整理愈发得容易便捷。网上有着海量的来自于全国各地网友自发上传的各类禽鸟摄影图片，也有每一种禽鸟的详细文字介绍。比如我们要画麻雀，只需在网络上输入麻雀，就能找到上万张的麻雀摄影图片，也同时能找到麻雀的分类、科属、体型长短、生活习性、个体特征等文字资料。电视节目上，也经常有各种禽鸟动物的专辑播放，如《动物世界》、《人与自然》等，这些视频在网上也基本都能找到，视频的介绍更加生动直观，会给我们留下更为深刻的印象。所以，作为一个现代社会的画家，合理并灵活运用电脑网络替我们创作服务，也应当成为我们所必备的一项基本技能。

4. 笔耕不辍，临创同步。小时候读书，老师就经常说：“读十遍不如写一遍。”这就是强调动手能力的重要性，我们学画也理当如此。在观察、写生、整理的基础上，多画多练才是更重要的事情。初学禽鸟，不必过分讲究原创，前人合适的造型或是经典名画中禽鸟造型，都可以让我们借用来绘制在自己的作品中。各种丝毛、批毛、点虱、渍染手法的合理运用，是必须要经过长期不懈的努力钻研才能获得的。临摹多了，观察多了，前人的经典佳作看得多了，对意境自然就会有一些体悟。这时候，我们就可以考虑完全走入生活，完全依赖自己的审美能力去塑造自己理想中的、完美的禽鸟造型。拥有自己原创造型和处理手法，并能和写意花鸟画创作完美融合，才是我们学习禽鸟画的最终目标。

第一章 基本知识介绍

Dì yī zhāng jī běn zhī shì jiè shào

工具介绍

工具照片

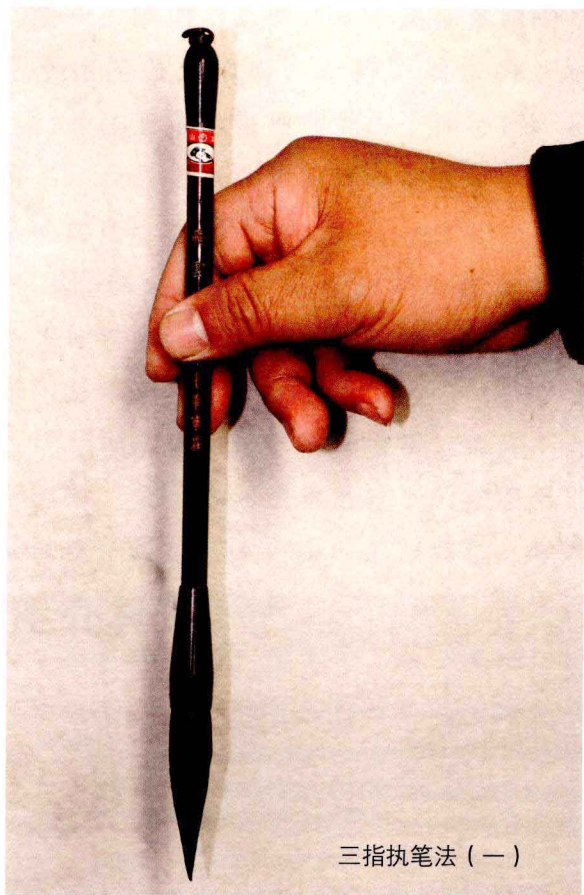
执笔的方式

执笔方式有三种：

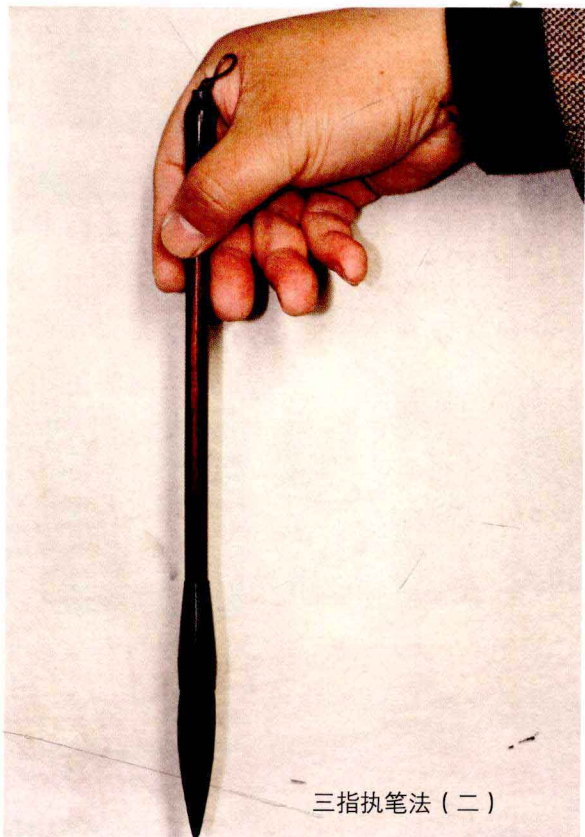
1. 三指执笔法（一）：似书法中写行书的执笔方式。捏好笔管中部，悬肘作画。适宜画较长的线条和驾驭较大的画面。

2. 三指执笔法（二）：似写书法中的草书的执笔方式。拿好笔管尾部，悬臂作画。此执笔方式可以统揽全局，但必须要训练有数，否则不能体现线条质量和笔墨效果。

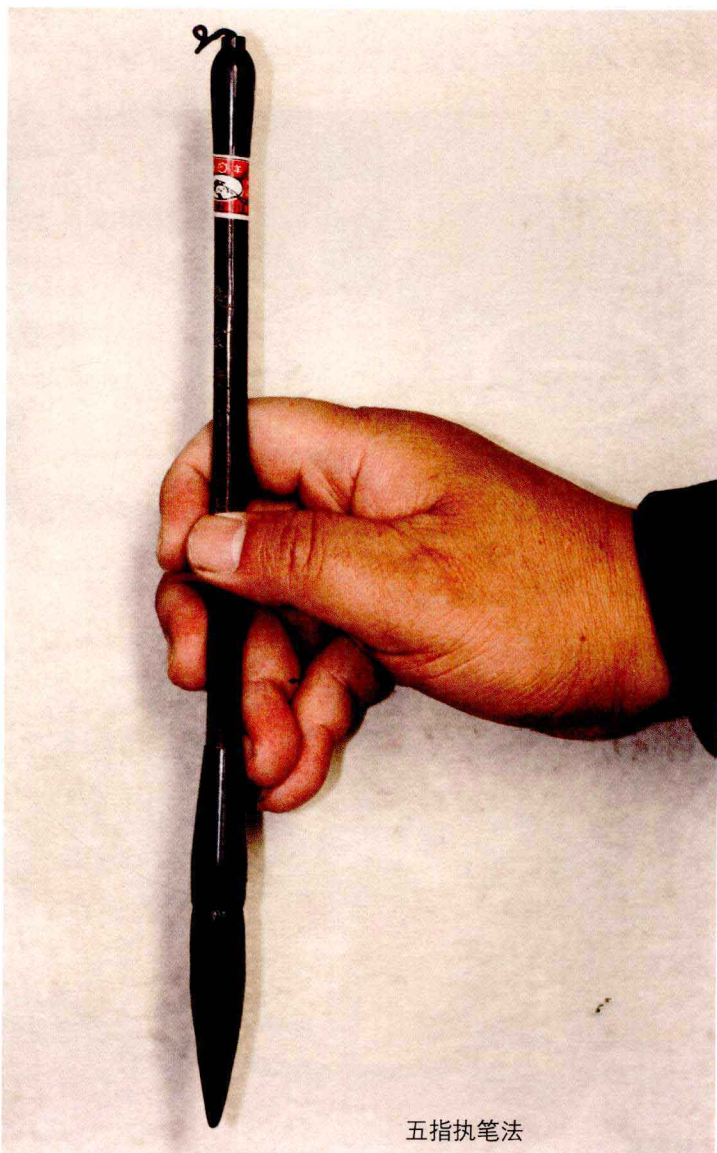
3. 五指执笔法：与写楷书执笔相近。要求指实掌虚，捏好笔管底部，悬腕作画。适宜画较细的物象。

三指执笔法（一）

三指执笔法（二）

五指执笔法

用笔的基本方法

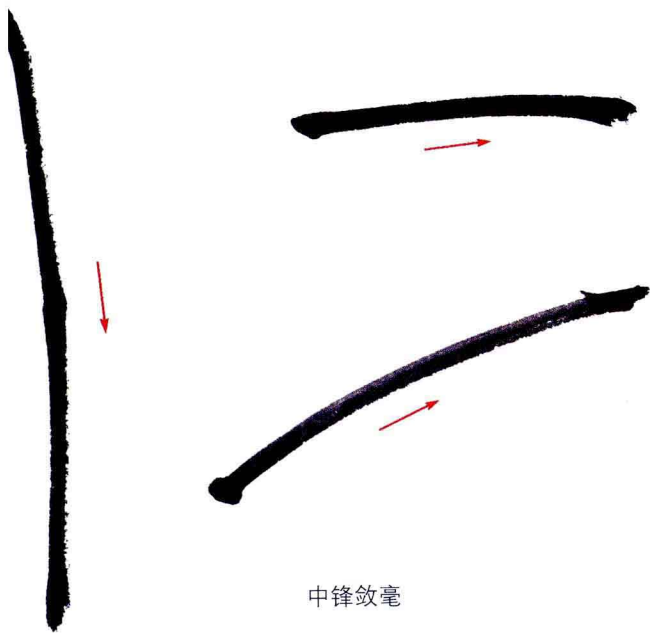
中锋

中锋敛毫，要求笔锋裹紧，如锥画沙。

中锋铺毫，画时笔锋铺开，行笔宜缓。

中锋回笔，画时有藏有露，如鸟看腹。

中锋散笔，画时任笔生发，铺敛随意。

中锋敛毫

中锋铺毫

中锋回笔

中锋散笔

侧锋

侧锋用笔，笔腹着纸，如撇竹叶。

侧锋逆笔，笔腹着纸，逆向写出。

侧锋散笔，卧立信笔，或皴或擦。

逆锋

由下向上，逆笔推出，注意落笔宜重，行笔要稳，收笔要准。

侧锋用笔

侧锋逆笔

侧笔散锋

逆锋用笔

笔法中的提按、转折、顿挫以及各种笔法的混合运用。

常见笔法中的点、卧、双钩、点写的笔法示范。

行笔过程中要注意，落笔要准，行笔要稳，收笔要狠。同时要注意行笔过程中的各种变化。

铺敛使转

起笔、行笔和收笔

收

各种笔法混合运用

用墨的基本方法

墨分五彩，即浓、淡、干、湿、焦。具体分析如下：

1. 浓墨：画时用水较少，墨质深厚。
2. 淡墨：画时用水较多，调墨少许。
3. 干墨：即干枯墨，很少用水，用笔飞白较多。力求枯中见润。
4. 湿墨：即中墨，用笔用水调和，墨色明快，有层次感。
5. 焦墨：即深墨，用水较少近似浓墨，色泽浑厚。

浓墨

干墨

淡墨

湿墨

焦墨

墨的常见用法

1. 破墨法

浓破淡：先用淡墨分层次画出物象，再用浓墨趁湿提醒。

淡破浓：先用浓墨根据物象随笔生发，随后用水破之，以求表现物象的特殊效果。

2. 积墨法：由淡及浓逐层积墨，一般以点厝法为主。

3. 泼墨法：一般用狼毫斗笔或羊毫斗笔饱蘸水墨泼写物象任意生发，笔墨沉酣，痛快淋漓。

淡破浓

浓破淡

积墨法

泼墨法

禽鸟的局部画法

鸟的一些基本特征

1. 鸣禽类的基本特征：嘴短、腿短、尾长。有八哥、白头翁、黄鹂、喜鹊、绶带等鸟。

2. 山禽类（包括攀禽）基本特征：身小、腿短、善攀援。有啄木鸟、各种山雀等。

3. 水禽类（包括涉禽）基本特征：嘴长、腿长、尾短。有鹭鸶、白鹤、鹧鸪等。鸳鸯、翠鸟腿短、尾短除外。

鸟头部特征的一些具体画法

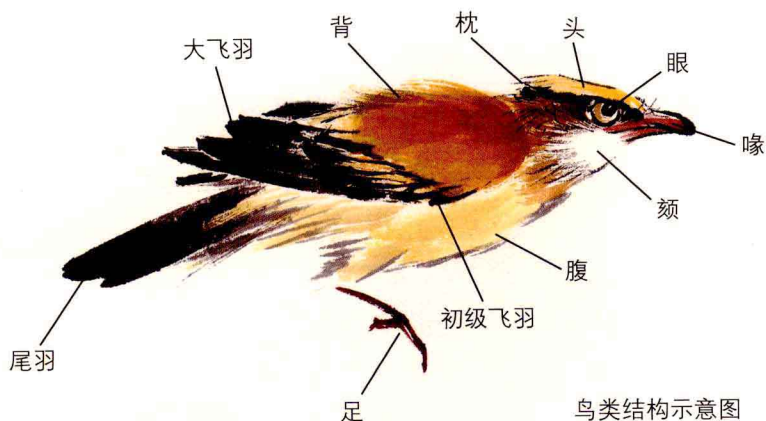
用小兰竹笔蘸中墨圈眼、勾嘴、点睛，点厾或点写头冠，用披蓑法画颈部及颈下羽毛（具体画法，参照后面各种禽鸟的画法步骤示范）。

画小写意花鸟画的基本笔法

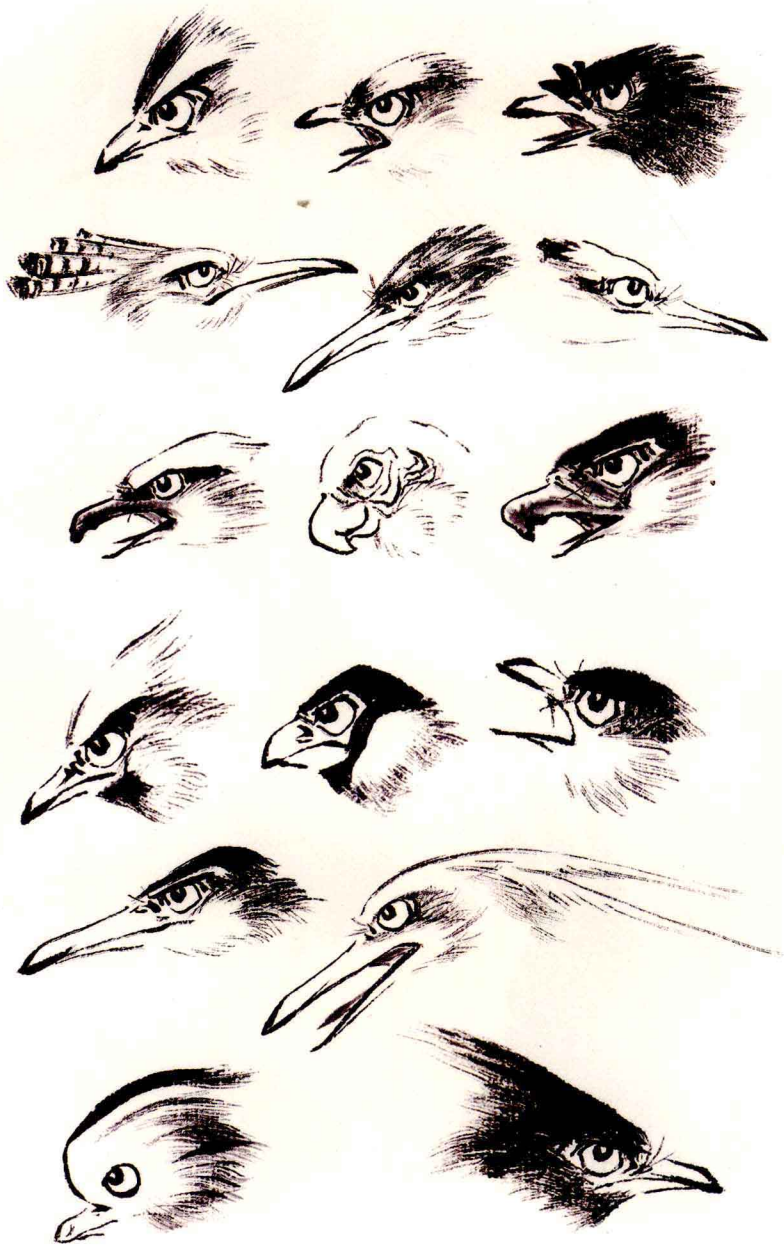
1. 点厾法：用白云笔蘸淡墨或淡赭、花青等色，或根据不同鸟的特征用色，由上向下点厾，注意上实下虚用笔。

2. 披蓑法：将白云笔蘸墨或色，笔锋压平，中锋铺毫用笔在纸上“梳”写，注意根据各种鸟的特征用笔或长或短、或实或虚，灵活运用。

3. 虚笔画尾筒：用长披蓑法，应根据各种禽鸟的具体特征而为之。

鸟类结构示意图

鸟翅及尾部的具体画法

翅膀上端用点虱、披蓑法画出，初级飞羽用兰竹笔中锋勾写，翅尖复羽一般用中兰竹笔蘸深墨由外向里画出，长短、大小可根据具体鸟的特征而来画，注意用笔应干净、

果断，落笔重，行笔稳，收笔宜轻，不温不火，恰到好处。鸟尾画法一般用大兰竹笔由外向里逆笔回锋画出，注意外实内虚。用笔肯定、劲健，不拖泥带水。

披蓑法画羽毛

点虱画羽毛

虚笔画尾筒

