

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

白描禽鸟

姜冬莲 沈雁鸿 ◎ 编著

凤凰出版传媒集团 ■ 江苏美术出版社 (全国百佳图书出版单位)

目录

禽鸟概述	1	白鹭	29
工具与材料	1	白鹭	30
用笔	2	葵花鹦鹉	31
禽鸟线描用笔	3	红嘴蓝雀	32
鸟类的结构	4	伯劳	33
禽鸟头部基本画法	5	伯劳	34
尾与翼的类型	6	锦鸡	35
脚的各种类型及特征	7	鹌鹑	36
禽鸟的造型方法	8	鹌鹑	37
鹤	9	麻雀	38
鹤	10	麻雀	39
黄鹂	11	八哥	40
黄鹂	12	八哥	41
黄鹂	13	鹰	42
黄鹂	14	鹰	43
蜡嘴	15	鹦鹉	44
蜡嘴	16	鹦鹉	45
太平鸟	17	鹌鹑	46
太平鸟	18	白头	47
白脸山雀	19	喜鹊	48
白脸山雀	20	鸳鸯	49
鸭	21	斑鸠	50
鸭	22	公鸡	51
鸳鸯	23	母鸡	52
鸽子	24	燕子	53
鸽子	25	燕子	54
翠鸟	26	孔雀	55
翠鸟	27	山雀	56
白鹭	28	图式运用与构图	57

白描禽鸟

※ 禽鸟概述

在中国画中，禽鸟与花卉经常结合在一起表现，所以统称花鸟画。花鸟画不仅在中国绘画史上占有重要的地位，在世界艺林中也独树一帜。花鸟画中一般把鸟类称为“翎毛”。为了创作好的花鸟画，不但要有熟练的表现技巧，还应该知道各种禽鸟的形态特征、生理特征、生理习性以及与之相适应的各种环境，只有这样才能完整、准确、生动地表现它们。

由于禽鸟的生活环境不同，有的在丛林，有的在陆地，有的在高原，有的在水域……为了生存，它们在长期的生物进化过程中形成了各自的特征，产生了不同的生态类群。如猛禽类、涉禽类、游禽类、鸡鹤类、鸠鸽类、攀禽类、鸣禽类、走禽类等等。花鸟画作品中，有以花为主的，以鸟为主的。大花小鸟，以花为主；小花小鸟，以鸟为主；小花大鸟，以鸟为主；大花大鸟，仍是以鸟为主。由此可见，学习禽鸟的画法是画好花鸟画很重要的必修课。禽鸟的画法比花卉要复杂一些，但只要肯用心，多练习，也是不难掌握的。

※ 工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点厾花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

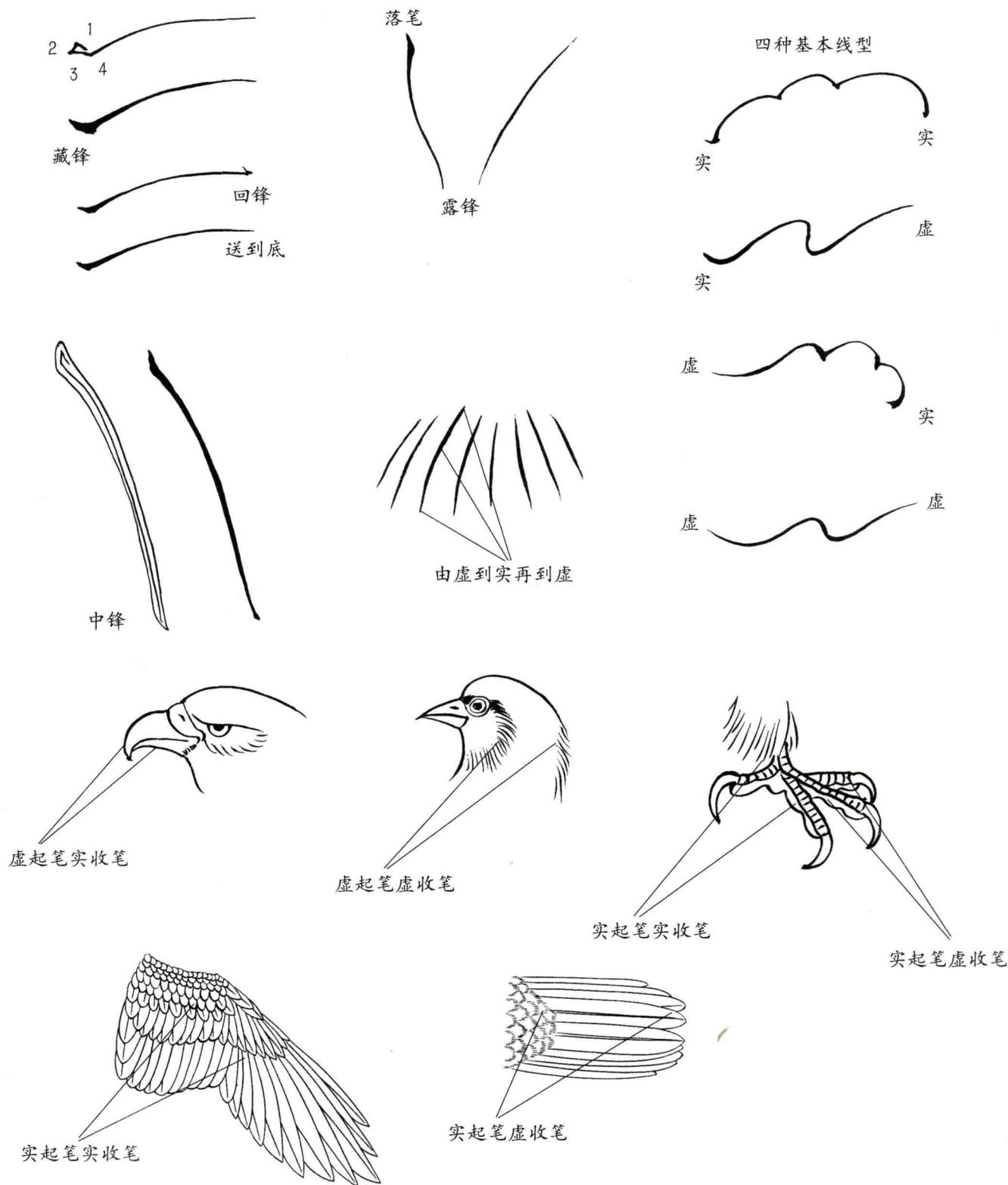
纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分，生宣纸渗化易发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣也可用研的墨，可根据个人爱好选用、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

※ 用笔

白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，对起笔、行笔、收笔的要求，清刘熙载在《艺概·书概》中说：“逆入、涩行、紧收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋，即欲右先左，欲左先右，欲下先上，欲上先下，逆入平出，以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要慢。行笔稳，速度慢，笔锋的压力才能均匀，压力均匀线条才能均整。“紧收”是指收笔回锋。起笔藏锋、收笔回锋是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化共有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用，是白描最基本的用线方法。

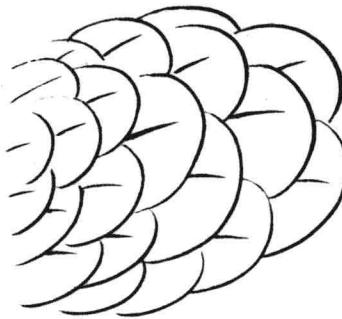
※ 禽鸟线描用笔

线描即白描，线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是通过线条根据鸟体各部分质感不同而区别用线。翅羽的线条要均匀流畅；嘴足的用线要硬挺结实。有的禽鸟背腹部羽片轮廓明显，如鹦鹉、鸽子、斑鸠等，需要勾出羽片轮廓，用线要中间实两头虚，一气呵成。有的禽鸟背腹部羽毛无明显羽片轮廓，如八哥、黄鹂等，不必勾出羽片轮廓，而要用短线依羽毛生长方向，断续勾出背腹部外轮廓（切忌勾成一条死线），以表现羽毛的蓬松感。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。

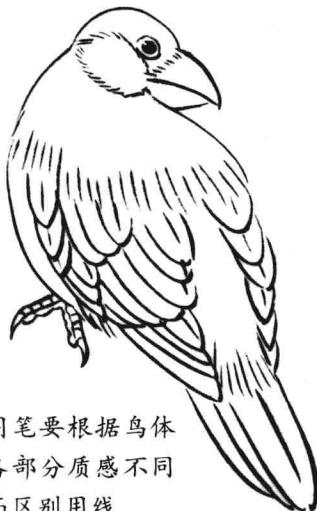
鸟嘴、爪用笔要硬挺结实

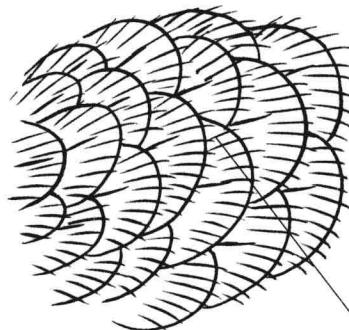
羽片轮廓用笔要中间实两头虚

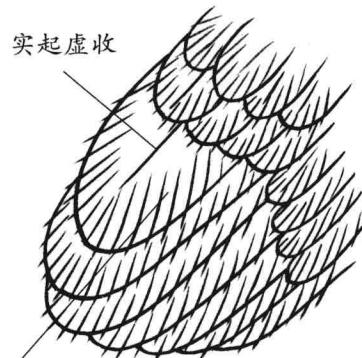
翅羽的每片羽毛可分两笔勾出

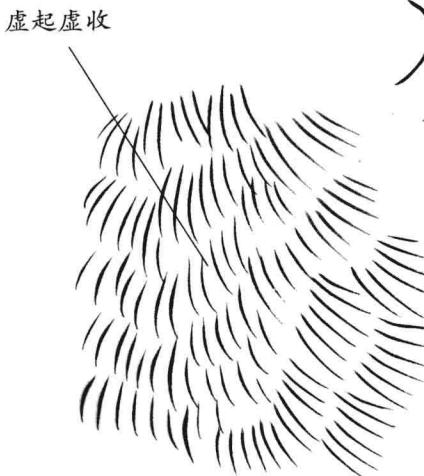
用笔要根据鸟体各部分质感不同而区别用线

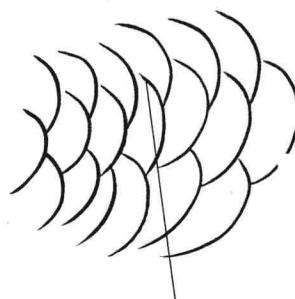
丝毛用短线依羽毛方向虛起虚收用笔

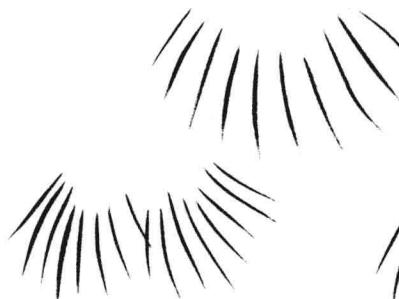
实起虚收

虚起虚收

虚起实行虚收

一组

两组

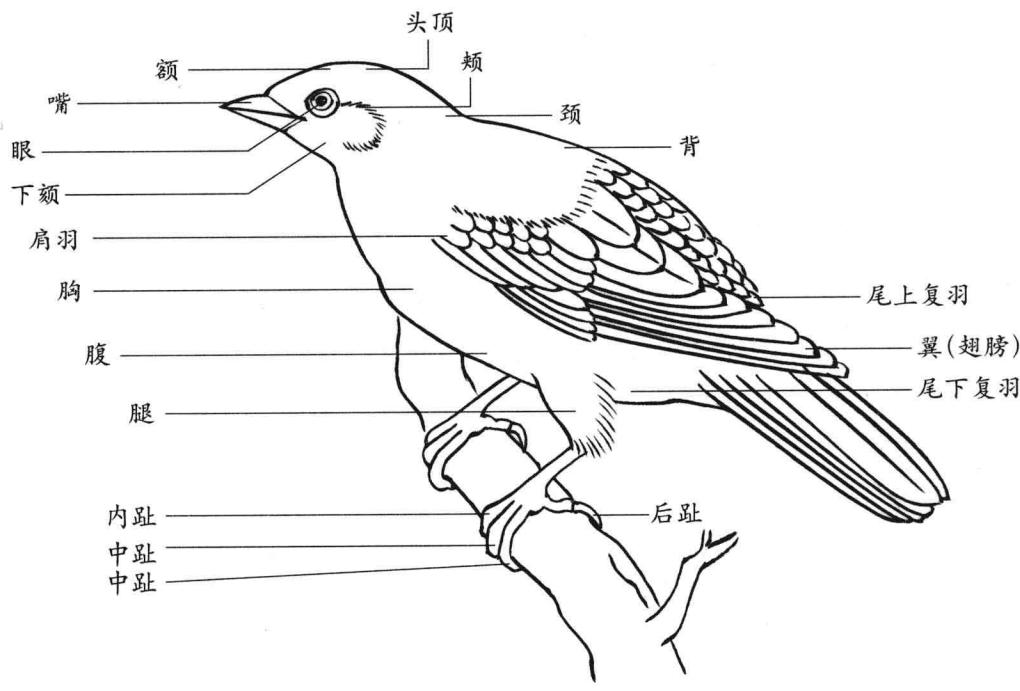

三组

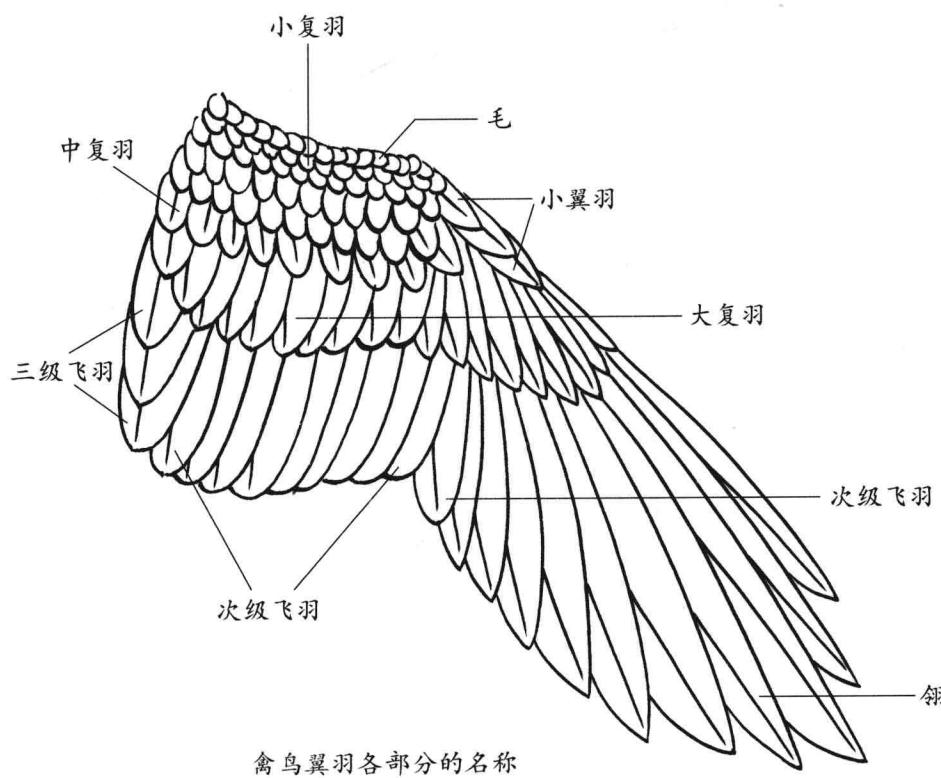
※ 鸟类的结构

鸟类属于恒温卵生的脊椎动物。躯体为梭形，各部分的名称见图。

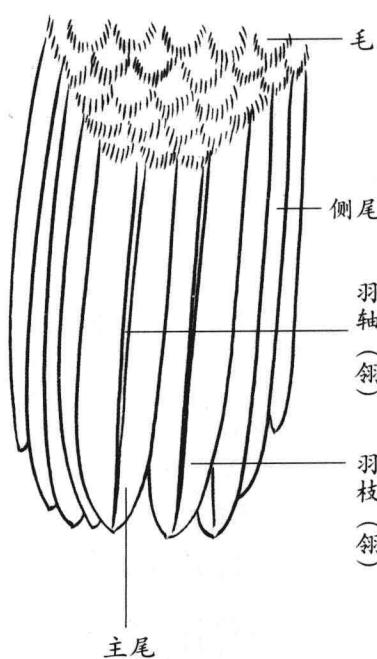
鸟类的羽毛，大体可分为两类：一类是较大，比较硬挺的羽毛，中间有明显的羽轴，与两侧的羽枝区别分明，被称为“翎”。翎生在尾和翅上，在飞翔时起主要作用。另一类是比较柔细的羽毛，羽轴与羽枝区别不明显，被称为“毛”。毛的生长按结构位置有一定的走向，各不相同。古人将鸟类称为“翎毛”即由此而来。

禽鸟各部分名称

禽鸟翼羽各部分的名称

※ 禽鸟头部基本画法

鸟类生活习性与形体特征各有不同，基本上可分为如图所示的鸣禽、猛禽、攀禽、鹑鸡、鸠鸽、游禽、涉禽、陆禽八大类，其中走禽类生活在平原、草原或热带雨林中，腿脚发达，适于奔跑，翅膀已退化，不能飞行。如鸵鸟、鸸鹋、澳大利亚鹤鸵等。

猛禽类

涉禽类

游禽类

鹑鸡类

鸠鸽类

攀禽类

鸣禽类

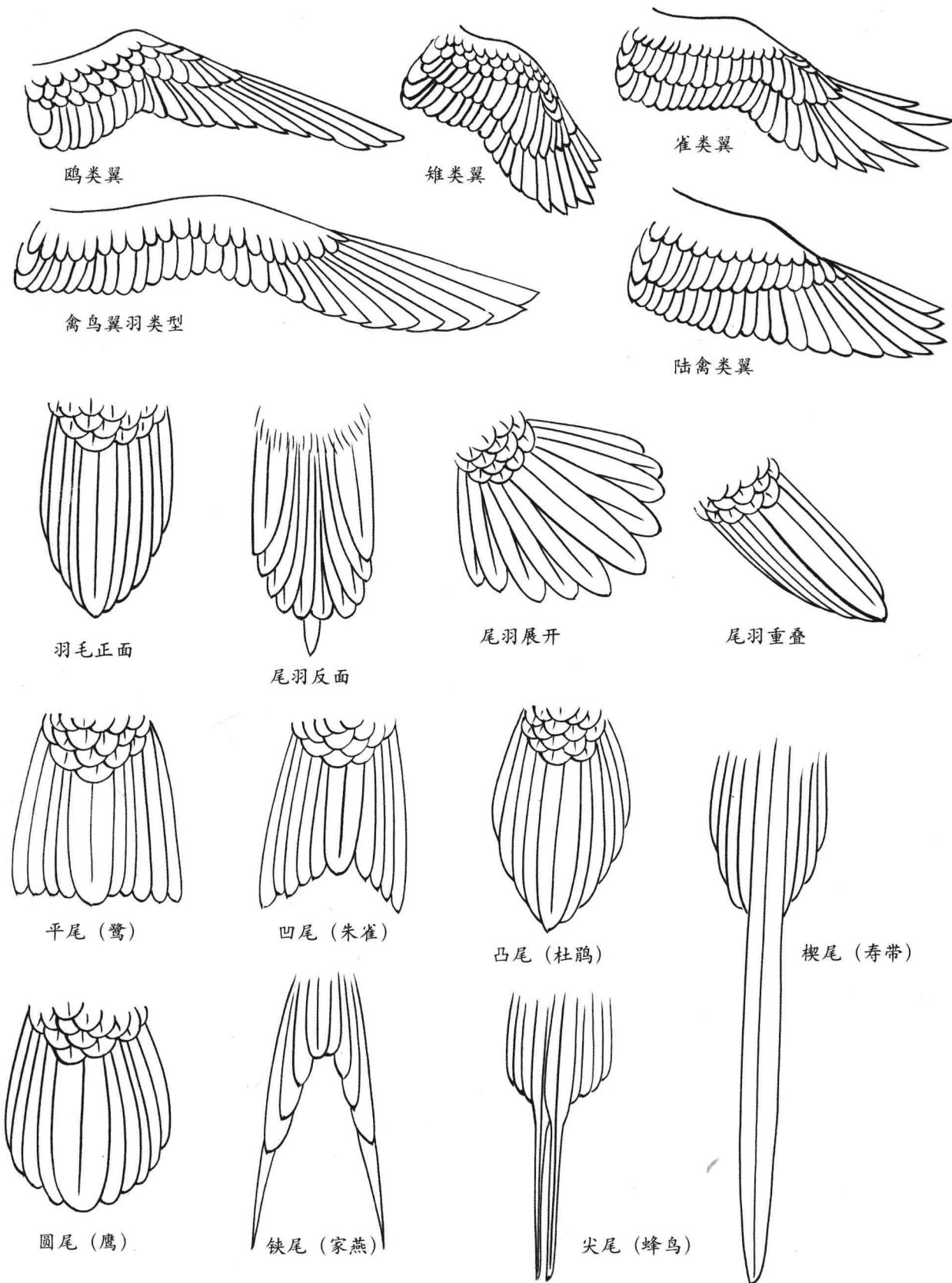
陆禽类

※ 尾与翼的类型

鸟的翅翼由复羽、飞羽、小翼羽三部分组成。复羽分为大复羽、中复羽、小复羽；飞羽分为初级飞羽、次级飞羽、三级飞羽。小翼羽长在第一指骨上，通常是竖排的三片。（附图：禽鸟翼羽类型）

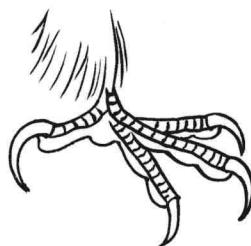
鸟的尾部由尾上复羽、尾下复羽和尾羽组成。尾部的功能如同船上的舵，可以变换飞行方向，掌握飞行速度。尾羽分为主尾和侧尾。一般主尾两根，在正中间，侧尾八至十根，对称地生长在主尾两侧。（附图：禽鸟和尾羽结构及尾的各种类型）

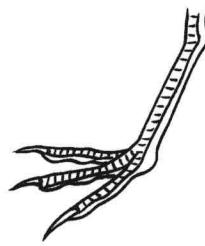
尾羽结构及尾的各种类型

※ 脚的各种类型及特征

禽鸟的脚由跗蹠、趾和爪组成。跗蹠的长短、粗细由于鸟的生活习性的差异而不同。多数禽鸟生有四趾，但有的鸟只有三趾（如三趾鹬），有的两趾（如鸵鸟），各趾分离称为离趾型，还有四趾合拢的并趾型（如翡翠鸟）。游禽的趾间有蹼，可分为全蹼足、半蹼足、凹蹼足、瓣蹼足等类型。

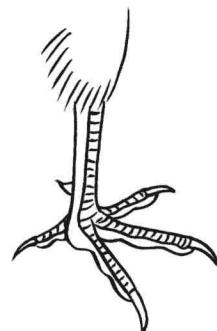
离趾型（鹰）

离趾型（三趾鹬）

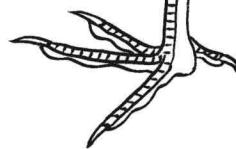
金蹼足（鹤鸟）

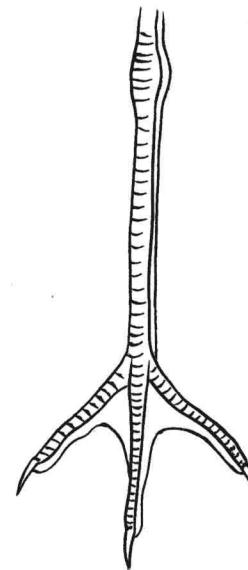
离趾型（锦鸟）

离趾型（鸵鸟）

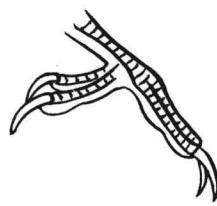
离趾型（丹顶鹤）

半蹼足（关蹠鹬）

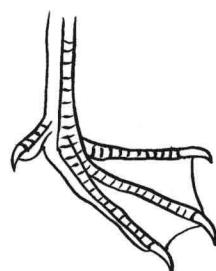
前趾型（雨燕）

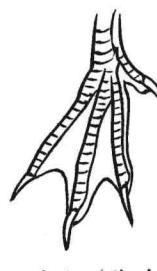
对趾型（啄木鸟）

前趾型（雨燕）

全蹼足（大雁）

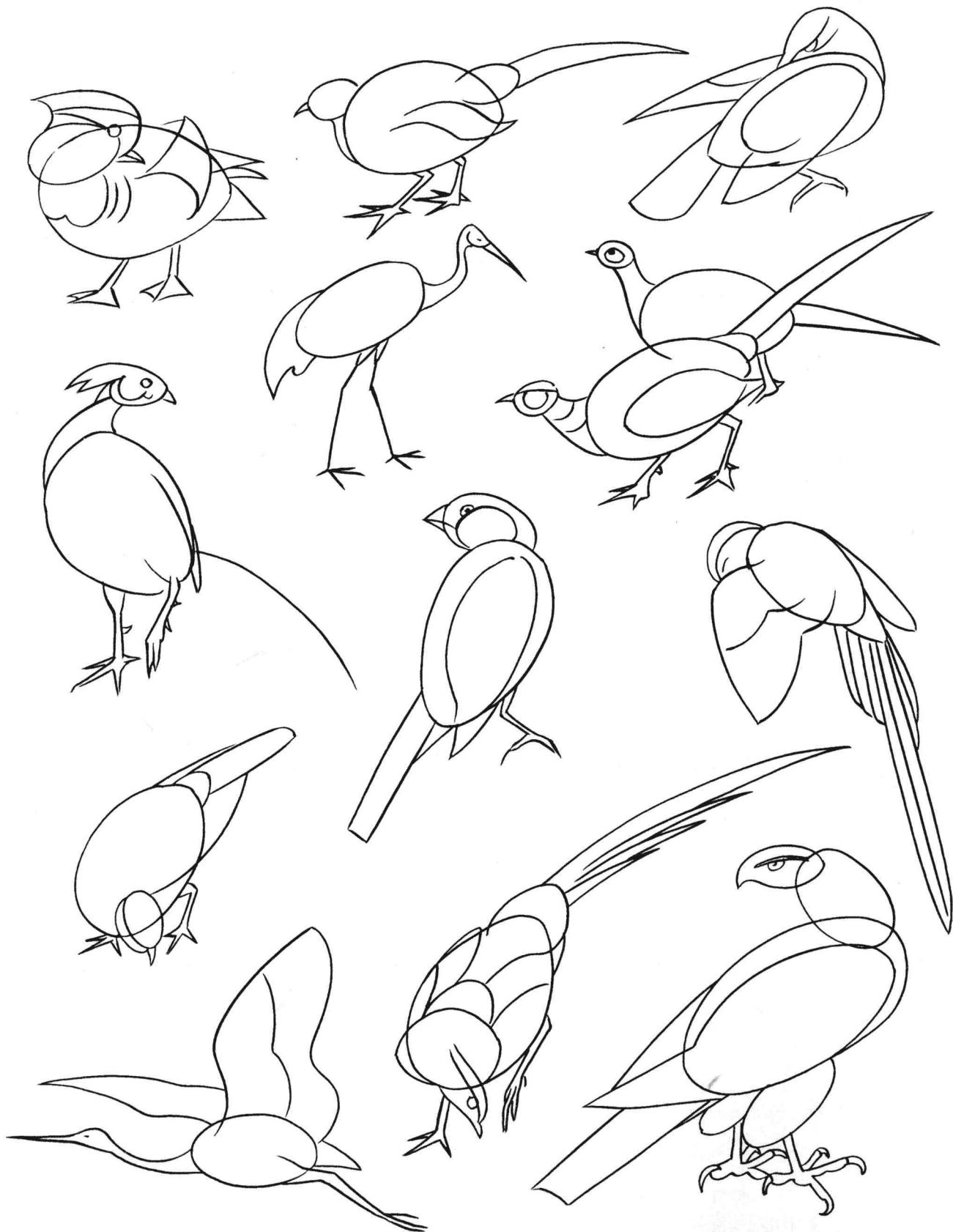
凹蹼足（燕鸥）

瓣蹼足（鹲鷩）

※ 禽鸟的造型方法

禽鸟的种类繁多，外形各异，体形大小悬殊，羽毛颜色纷繁复杂，动作灵活多变，真可谓是千姿百态。但是它们有一个共同的特点，那就是无论任何禽鸟，其基本形都呈卵形。躯干是较大的卵形，头部是较小的卵形。禽鸟的动态变化主要在头、尾、爪、翼几个部位，躯干的变化不大。因此，在起稿子时，可先画出躯干部，再根据动态添加头部、尾部、翅膀和爪，这样，鸟的大体形态就出来了。

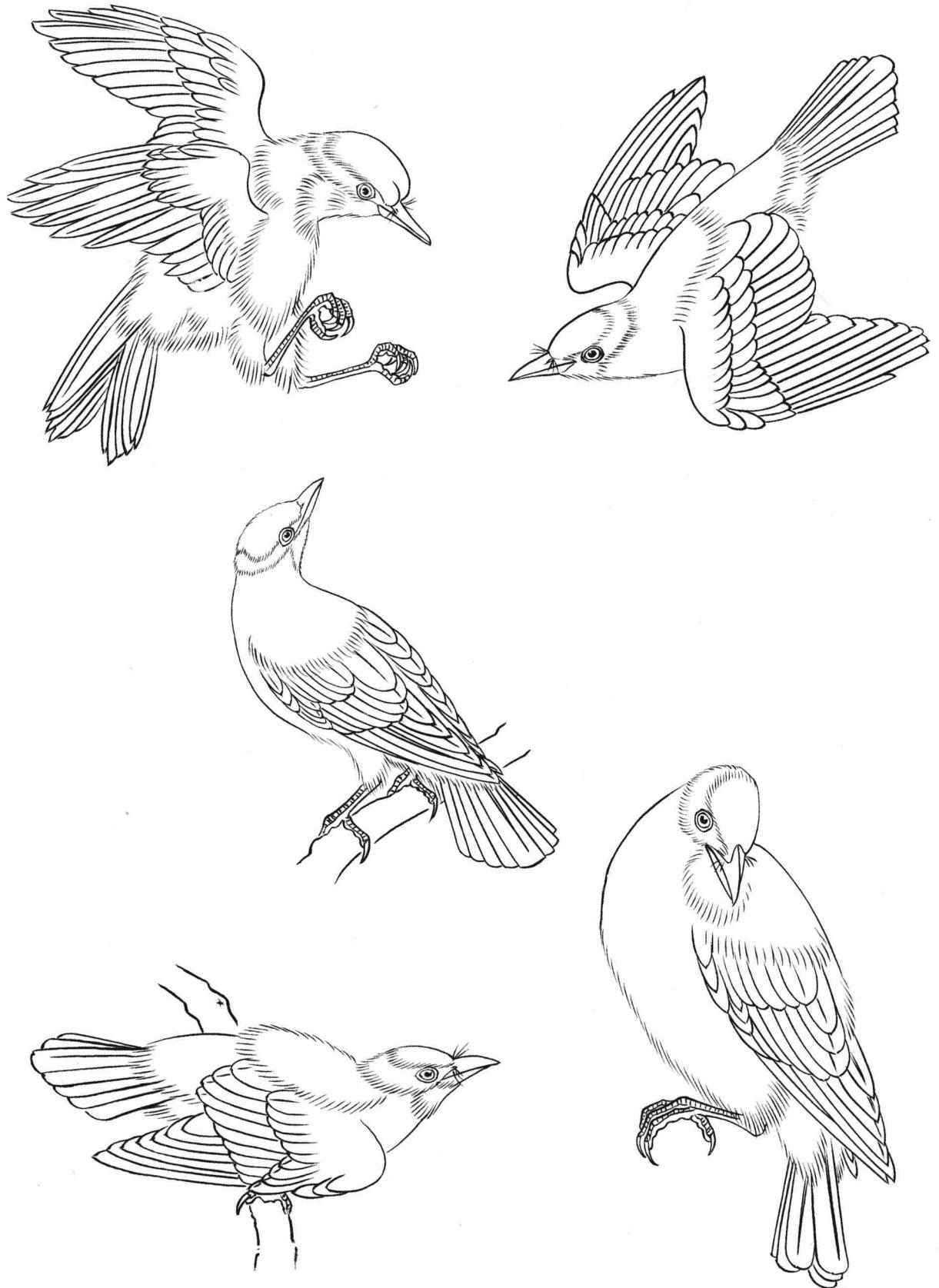

鹤

黄鹂

黄鹂

黄鹂

蜡嘴

