

# 刘阔工笔花鸟画技法

陳傳席題



禽 鸟 草 虫 篇

【上册】

江西美术出版社  
全国百佳出版社

◎麻雀

◎棕头鸦雀

◎太平鸟

◎八哥

◎鹌鹑

◎黄鹌

◎山喜鹊

◎喜鹊

◎鹌鹑 环颈雉鸡

◎红腹锦鸡 白鹇

◎鸡 鸭 鹅

刘阔◎著



NLIC 2970645744



# 刘阔工笔花鸟画技法

陳傳席題



禽鸟草虫篇【上册】

江西美术出版社  
全国百佳出版社



## 图书在版编目(CIP)数据

刘阔工笔花鸟画技法. 禽鸟草虫篇. 上册 / 刘阔著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2011.5 (工笔花鸟画系统教学系列)

ISBN 978-7-5480-0598-8

I. ①刘… II. ①刘… III. ①工笔花鸟画-国画技法  
②工笔画: 草虫画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第065955号

## 工笔花鸟画系统教学系列——刘阔工笔花鸟画技法(禽鸟草虫篇上册)

GONGBIHUANIAOHUAXITONGJIAOXUEXILIE——LIUKUOGONGBIHUANIAOHUAJIFA(QINIAOCAOCHONGPIANSHANGCE)

- 著 者——刘 阔  
策 划——李国强  
责任编辑——李伍强 李国强  
书籍设计——郭 阳 先锋设计  
出版发行——江西美术出版社  
南昌市子安路66号 电话(0791-6565506)  
邮 编——330025  
联系邮箱——liguoqiang1415@yahoo.cn  
发 行——全国新华书店  
印 刷——江西华奥印务有限责任公司  
开 本——889×1194 1/16  
印 张——6.25  
版 次——2011年5月第1版 第1次印刷  
书 号——ISBN 978-7-5480-0598-8  
定 价——40.00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。

本书法律顾问:江西中戈律师事务所 张戈

# 序

陈传席

花鸟画在中外画科中起源最早，无论是在欧洲原始洞穴中，抑或是中国原始社会的陶器上，最早出现的都是花鸟画。但这些花鸟画都是以功利为目的的。以审美为目的的花鸟画在六朝、隋唐时，只是作为人物画的衬托，即使有少数独立的花鸟画，也不成熟。独立、成熟的花鸟画和山水画一样，成熟于五代时期。山水画在唐代即已大盛，且青绿、水墨皆有，但皆有勾无皴，或有笔而无墨，或有墨而无笔，到了五代荆浩开始，方有笔有墨，有勾有皴，才开始走向成熟。五代时，南唐的徐熙、西蜀的黄筌，把花鸟画推向成熟的高峰，徐、黄也成为中国花鸟画的两大宗师。

黄筌的画是地道的工笔画。现藏故宫博物院的《写生珍禽图》传为黄筌的作品。即使不是黄筌的真迹，却也近似于黄筌的真迹。黄筌之子黄居寀的作品还存于世，那是十分可靠的。宋代画院中的花鸟画基本上都是黄家一派，只是在北宋后期，花鸟画风又加进了一些徐熙的水墨法。徐熙的花鸟画，虽然用水墨，有一点写意的意思，其实也是工笔的。

宋人好谈禅，以禅入画，花鸟画中出现了写意。元代文人在画山水之余也都画一些墨竹之类，赵孟頫、王渊等画过正规的花鸟画，他们的画在写意中以抒情为主。现在看来，虽曰写意，但比起后世，乃至今日的写意画，仍然是比较工整的。明代的徐渭、清代的八大山人的画才是真正的大写意。但工整的花鸟画，一直被视为正宗。徐渭的大写意当时不被鉴赏家和学术界认可。清初，和八大山人同时的恽南田的画被视为正宗，恽南田的画绝不是写意，他是用没骨法，其实是近于工笔的。

“扬州八怪”的花鸟画不是工整的，当时被视为“怪”，遭到很多人的攻击。当然，写意花鸟画，尤其是大写意花鸟画，特别是徐渭、八大山人的花鸟画，也是十分了不起的，是不可否认的。只是工笔花鸟画的历史更悠久，而且从小写意到大写意，都是在这个基础上发展而来的。



近现代的吴昌硕、齐白石、潘天寿都是画写意花鸟的，但仍有陈之佛、于非闇等大家坚持画工笔花鸟。现在，工笔花鸟画又出现了复兴之势，认真从事花鸟画创作的人，越来越多地选择工笔花鸟画。因此，有关工笔花鸟画的技法书就十分必需了。

刘阔是我的研究生，他自幼好画，曾拜北方的一些名家为师，学习工笔和小写意花鸟画，后考入中国人民大学艺术学院，更系统地学习各类绘画技法，但他仍以花鸟画为主攻目标。我在授课期间，发现了他的绘画天才，又知道他能写诗，对绘画的历史和理论更是十分重视。他的班主任老师也告诉我，刘阔的各门功课都十分优秀，一直名列前茅。院领导又把院里收藏的刘阔大幅工笔花鸟画拿出来给我看。我认为他的精心之作，已经超过了社会上的名家花鸟画，将来必有大成就，于是便招收他为我的研究生。我嘱咐他仍然继续主攻工笔花鸟画，认真研究鸟的动态、结构及花的正反、晴雨之变化，同时研究古今画法，再加以写生。

刘阔在研究的基础上，撰写了这套《刘阔工笔花鸟画技法》丛书，并作了很多图解。我看后觉得对学画的青年大有益处。他们掌握了这些方法之后，学画会更加自觉，进步就会更快。初学岂可无法？有法。刘阔这本书便是很好的入门之法的介绍和示范。因而特向社会推荐，并乐而为之序。■

2011年3月30日 于中国人民大学

陈传席，博士，现任中国人民大学教授、博士生导师，特殊贡献专家。中国美术家协会理论委员会副主任，现有《六朝画论研究》、《中国山水画史》、《悔晚斋臆语》、《画坛点将录——评现代名家与大家》、《陈传席文集》等五十余部著作行世。

# 目录

## CONTENTS

### 序

#### 工具和材料 1

#### 关于鸟类结构的讲解 2

### 第一章 小型鸟 (麻雀、棕头鸦雀、太平鸟)

#### 第一节 麻雀 4

#### 第二节 棕头鸦雀 13

#### 第三节 太平鸟 17

### 第二章 中型鸟 (八哥、鹩哥、黄鹂、山喜鹊、喜鹊)

#### 第一节 八哥 25

#### 第二节 鹩哥 32

#### 第三节 黄鹂 34

#### 第四节 山喜鹊 41

#### 第五节 喜鹊 48

### 第三章 雉鸡类 (鹇、环颈雉、红腹锦鸡、白鹇)

#### 第一节 鹇 53

#### 第二节 环颈雉 57

#### 第三节 红腹锦鸡 62

#### 第四节 白鹇 63

### 第四章 家禽 (鸡、鸭、鹅)

#### 第一节 鸡 67

#### 第二节 鸭 75

#### 第三节 鹅 82

#### 附录 86





## 关于鸟类结构的讲解

鸟的种类丰富，属于不同的目、科、属、种。宋《宣和画谱》中提到：“羽虫有三百六十，声音颜色、饮啄态度……”如此繁杂丰富的门类对于初学花鸟画或需要深入系统研究的人，确实是一个庞大、复杂的课题。但不论鸟的品种有何不同，其身体结构都有着同样的生长规律。针对于禽鸟绘画，我们主要分析和介绍翅膀、爪等关键部位的结构。

鸟的翅膀，不论大小、形态差异，都分三个部分：肱骨、尺骨桡骨、掌骨（通俗地讲，就是市场上出售的翅根、翅中、翅尖）。这三部分形成了鸟类臂膀的基本骨架。鸟类不论栖息环境、生存方式有何不同，翅膀上的各部分羽毛，有着共同的生长规律。大体分为三个部分：覆羽、飞羽、翼羽。覆羽覆盖鸟的臂膀，分大覆羽、中覆羽、小覆羽；飞羽拨风振气，直接接触气流，分为初级、次级、三级；翼羽只有一组，画时用三片翎毛概括（如图所示）。

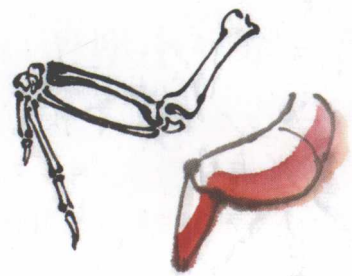
鸟的爪，绝大多数是四趾，分为内趾、中趾、外趾、后趾，其骨节数皆不相同：中趾三节、外趾四节、内趾两节、后趾一节。在画鸟爪时，应注意此种关系，骨节数量不同，趾的长短、弯曲程度就不同。

画禽鸟，目的不是去画鸟的解剖，而是要在了解其生理结构的层面上，表现出生趣盎然的禽鸟。盲目地点笔、乱画，只能把禽鸟画成僵化的符号，必然失去“呼之欲出”的生机和“遐想若登临览物之有得也”的精神美感。



鸟翼各部分羽毛的名称



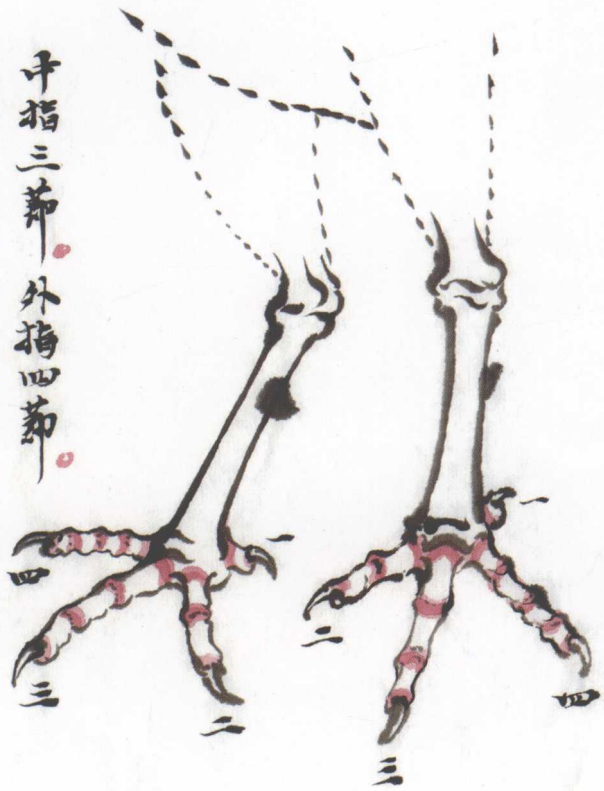


紅色為飛羽  
 藍綠色為覆羽  
 褐色為肩羽  
 白色為翼羽

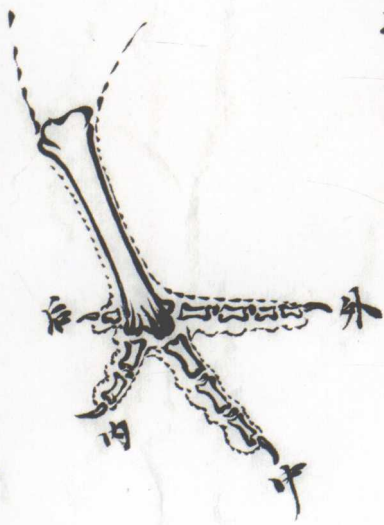
劉信寫  
 稿  
 9

飛羽覆羽翼羽肩  
 羽在翅膀折疊時  
 的狀態畫時可以  
 在理解的基礎上概  
 括但不可臆造

鳥翼收起狀態，各部分羽毛的形態和掩映關係



中指三節。外指四節。  
 內指二節。后指一節。



深入的觀察和寫生是作畫的必要準備和前提  
 畫時當然不必骨節畢露但要有據不可亂畫

鳥爪的結構（注意中趾三節，外趾四節，內趾兩節，後趾一節）



## 第一章 小型鸟 (麻雀、棕头鸦雀、太平鸟)

小型鸟是花鸟画中最常出现的鸟，因其体型小巧，能很好地与画面中其他物象相和谐。花卉小鸟可单独作盈尺小帧，亦可结群作大图阔幅。

### 第一节 麻雀

麻雀又名瓦雀，是最为常见的小型鸟，结群在楼宇、村社、田野间觅食嬉戏，诚可谓：“穿屋贺厦。”麻雀色朴素，又具斑纹，可谓文质兼备，故展张于图绘，效果特佳。麻雀斑纹有其生长规律：头部赭色无斑，肩背灰褐有斑，呈纵列排开。覆羽、飞羽、尾羽皆用赭墨色表现；不可头、背皆赭，翅尾皆黑，生硬的搭配很不协调。作画需勤于观察、写生，不可就前人作品照猫画虎。



麻雀的画法 (例图)





麻雀的头部动态和头身组合关系



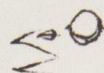
麻雀的翅膀、肩背、胸腹、爪、尾





燕雀的形态与麻雀相近，可用同样画法来表现





**1.**用重墨勾出鸟嘴，从嘴尖向嘴角勾画，注意线条坚挺有力。

**2.**用重墨勾出鸟眼，不点睛，留待全鸟落定再点睛提神。



**3.**用渴笔丝画出鸟的脸颊部分，注意脸颊黑斑要画得疏松，不可板滞。

**4.**用赭石点画出麻雀额头，用赭墨丝画出肩背部分的披蓑羽。



**5.**就笔中残留赭石，再蘸墨，点画出麻雀翅膀的覆羽和飞羽，注意墨、色变化。



**6.**用赭墨画出尾羽，用淡赭石调淡墨，丝画出鸟的腹部，越向臀尾越虚，注意虚实变化，臀尾处的虚笔，留待敷染白粉。



**7.**用浓墨点眼睛，可留高光，使眼睛更显明亮有神，点睛需要作者主观情怀的注入；用渴笔中墨点画肩背上的斑纹，按纵排“V”字去点，顺势勾出覆羽、飞羽的羽轴。





**8.**用淡墨分染嘴、眼白等处，使其凹凸有致，质感初现；画出疏枝，注意线条的扭错变化，使其生动有致；重墨勾画爪尖趾甲，使其抓稳枝丫。



**9.**花青敷染覆羽、飞羽，使翎羽劲挺；淡胭脂分染眼白，点画舌头；注意花青、胭脂皆要清淡，不可浓重无韵。



**10.**白粉提染眼睑、眼球高光，提染嘴角、鼻翼；点染小翼羽，丝画脖颈、胸腹、臀尾等处白色绒羽；点画腿爪上的白色斑节。



**11.**点画出山茱萸的叶片及果实，色彩要与麻雀有呼应，色彩的映照和联系是画面和谐的重要方面。





**12.** 勾叶筋，调整全幅，在“天然待款处”（即合适位置）落款、钤印。