

中国工笔画解析

学画宋画禽鸟 (二)

张莉媛
绘

天津杨柳青画社

中国工笔画解析

学画宋画禽鸟(二)

张莉媛 绘

天津杨柳青画社

张莉媛

毕业于天津美术学院，北京工笔重彩画会会员。

图书在版编目(CIP)数据

学画宋画·禽鸟·2/张莉媛绘. —天津:天津杨柳青画社, 2011.1

(中国工笔画解析)

ISBN 978-7-80738-632-2

I. ①学… II. ①张… III. ①工笔画:花鸟画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 193300 号

出版人:刘建超

出版者:天津杨柳青画社

地址:天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码:300074

编辑部电话:(022) 28379182

市场营销部电话:(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真:(022) 28376968

邮购部电话:(022) 28350624

网址:www.ylqbook.com

制版:北京锋尚制版有限公司

印刷:北京建宏印刷有限公司

开本:1/8 787mm×1092mm

印张:4

版次:2011 年 1 月第 1 版

印次:2011 年 1 月第 1 印

印数:1—4 000 册

书号:ISBN 978-7-80738-632-2

定价:28 元

前言

站在中国古代绘画史的角度，无论是日渐成熟的绘画语言，还是至臻完美的各种技法，我们仍旧为两宋时期取得的夺人心魄的绘画艺术成就而叹服。

花鸟画作为一个独立的画种在北宋迅速成熟，特别是翰林图画院的兴起，高手辈出，品类全面成熟，画风迭变，达到前所未有的高度，成就了中国古典写实风格的最高峰。

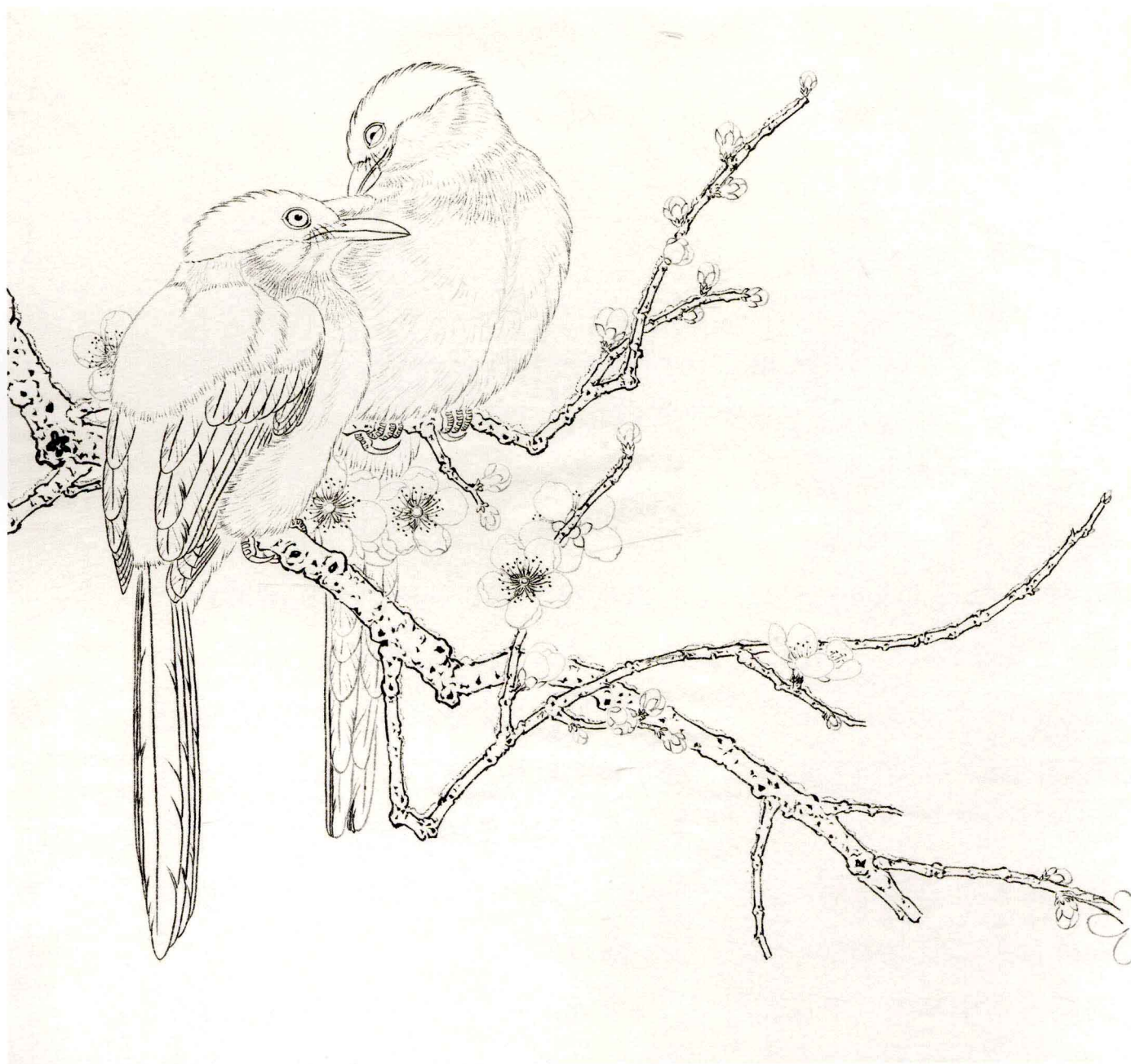
鸟语花香本是大自然的恩赐，而将钟灵毓秀、妙音美色绘于绢素，则无疑是奢侈的艺术审美享受。名花闲草，珍禽野鸟，从大自然的瑰丽景致到一虫一鸟稍纵即逝的美妙瞬间，无一不被捕捉入画。写实的、精美的、精益求精的工笔花鸟画不仅迎合于上至皇帝贵戚下至朝野士子所构成的文化队伍借以陶冶性情之需，还为社会各阶层民众所喜闻乐见。

禽鸟在花鸟画中是重要的组成部分，而画禽鸟是离不开写生的。画家们对画出形神兼备的花卉禽鸟，产生出了

一种神圣而虔诚的感情。赵昌在“每晨朝露下时，绕栏槛谛玩”，手中调色为花卉写生，所作“花则含烟带雨，笑脸迎风”。而易元吉为了观察翎毛的自然生态状况，在其长沙居舍后凿池蓄水禽，“每穴窗伺其动静游息之态，以资画笔之妙”。宋徽宗赵佶的宫苑之中更养了许多珍禽异卉，可以让他经常观察和赏玩，因此他的花竹翎毛能“以神运化，与天地同巧；寓物赋形，随意而得，盖自天造”。

今天，面对传统，我们在学习宋代绘画的艺术成就时，更应该珍视前人的这份宝贵遗产，汲取精华，剔除糟粕，去芜存菁，去伪存真，创造性地继承和发展宋代花鸟画的优秀传统，以期创作出更多的具有中国气派和时代气息的新工笔花鸟画。

步骤一 浓淡墨勾鸟的各部结构，淡墨勾花，重墨勾枝干。

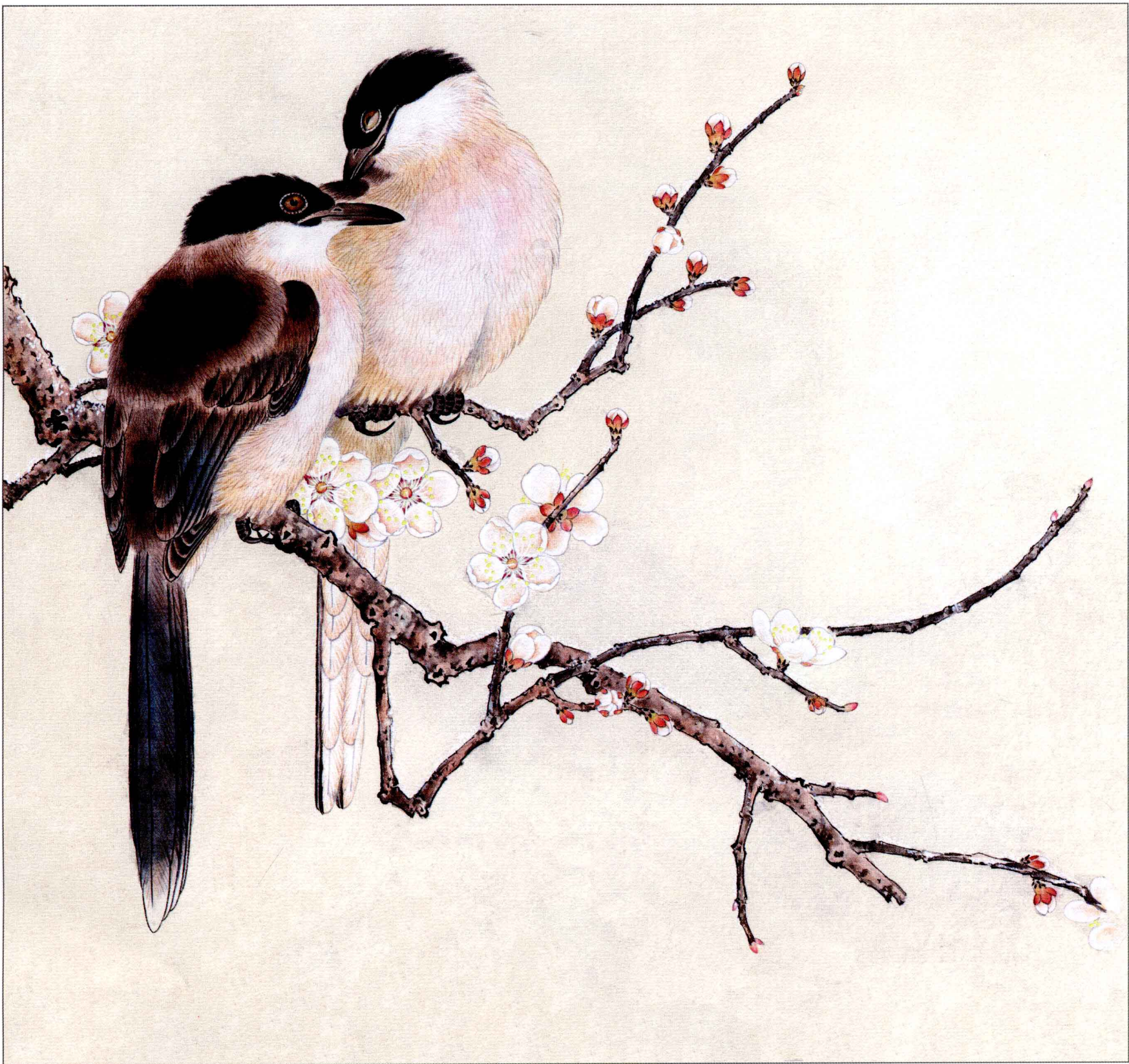
步骤二 墨分染出鸟的明暗变化，前胸染白粉。墨皴染枝干，花以白粉打底。

步骤三 花青、墨罩染头顶，赭石、花青染背、翅、尾、嘴，眼、前胸淡胭脂分染局部，再以赭黄染，结构转折处、尾内面染花青。赭黄加少许胭脂染花，赭黄染花心、花萼，再提染胭脂加曙红。赭墨、花青染枝干。淡赭黄墨染背景。

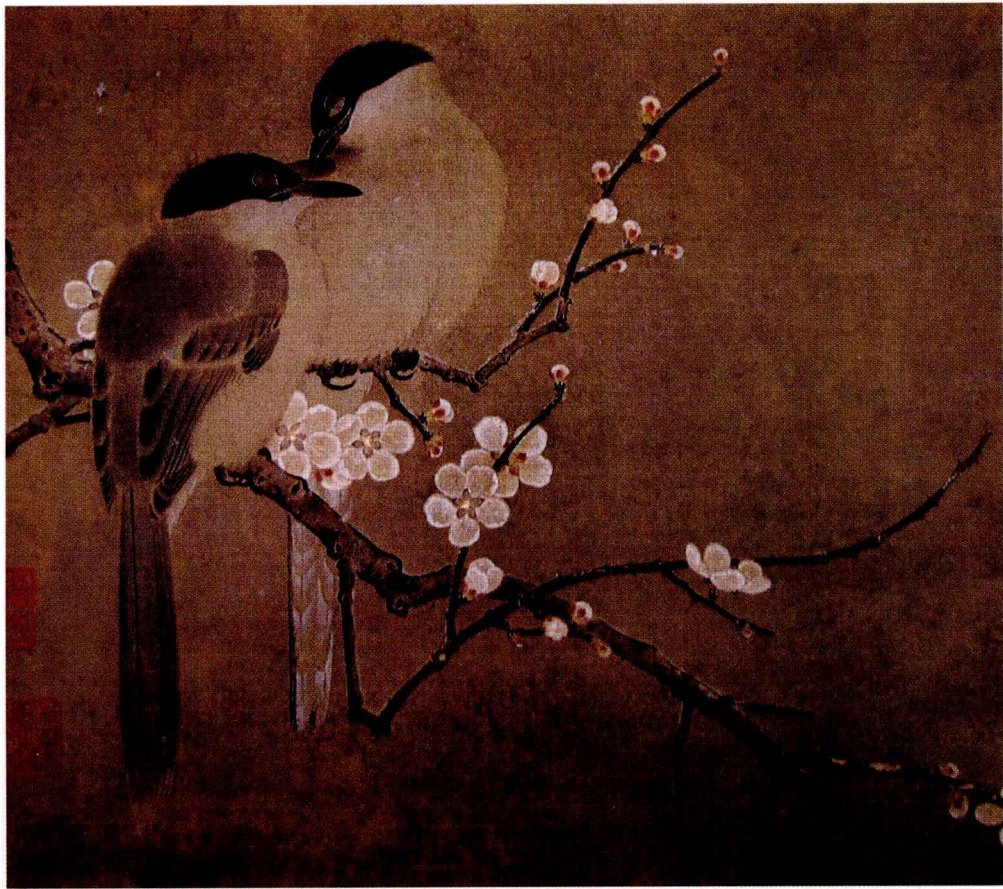

步骤四 头顶以重墨，背、翅、尾以赭墨，下颌、尾内面以白粉，前胸以胭脂加赭石，腹部以赭黄丝毛，白粉点眼睑。白粉勾蕊丝，粉黄点蕊。白粉点枝干上的雪点。

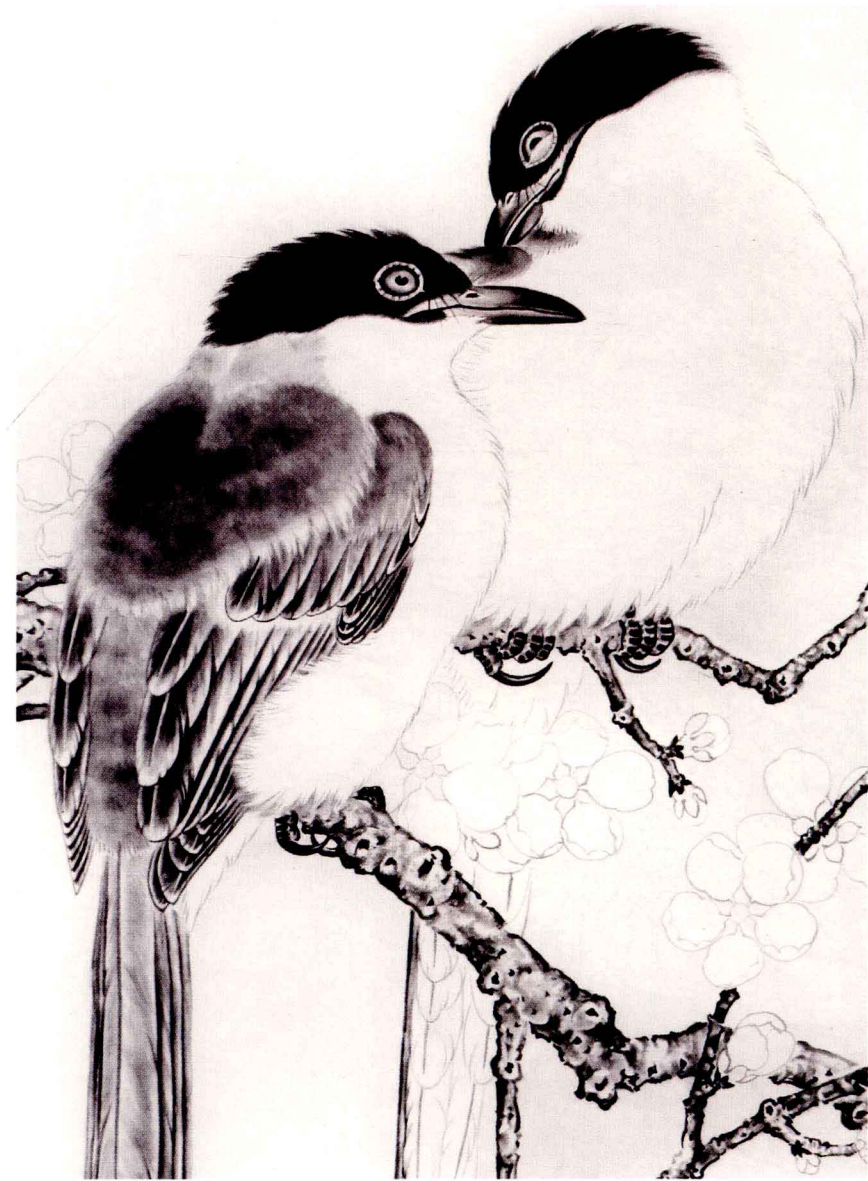

临摹作品

《梅雀图》 佚名

图中白梅虬枝自左横向延伸，梅花或怒放，或酝酿只待良机而绽。两只飞雀栖于枝梢，一只转头注视另一只，似乎在窃窃私语，另一只似乎在静心倾听；鸟儿的羽毛以淡色晕染，再用短而细的线条勾描，细笔丝出，具有毛茸茸的质感，令人如闻其鸣啭之声，真实生动。

两只鸟静静立于枝干，典雅、高贵，为表现这一特点，在重色处应多下功夫，墨色层层渲染，力求色度深沉、凝重，浅色处笔力轻盈、干净、利落。墨分染背、翅、尾明暗关系，墨色忽明忽暗，不拘一格，以赭石、花青敷色亦如此。两鸟以深浅对比的手法分出一前一后的关系。

步骤一 浓淡墨勾鸟结构，淡墨勾花，中墨勾叶，重墨勾枝干。

步骤二 墨分染出鸟的明暗变化，羽毛质感、层次效果。花用白粉打底，墨分染叶，皴染枝干。

步骤三 头顶、前胸、背先以草绿打底，后在头顶染石青，背染花青，胸染石绿，翅上覆羽、眼、嘴上肉瘤染赭石加胭脂，赭黄分染腹部，翅、尾染赭石、花青，局部染酞青蓝。胭脂、曙红分染花，草绿染叶，赭石、花青染枝干。

步骤四 头顶以石青，胸以深绿，背以花青墨，腹部以赭黄，覆羽以赭石墨，翅、尾以重墨分别丝毛，石绿加白粉点眼睑。白粉勾蕊丝，胭脂点蕊。

临摹作品

《桃鸠图》 赵佶 作

此图为宋徽宗赵佶的传世之作。图绘一枝桃花在阳春的季节里绽放，一只鸠鸟缩颈栖立枝头，形象准确，神态生动，富有情趣。画面上一枝花，一只鸟，别无他物，简洁的画面传达着丰富的内容，所谓景少意多是也。这正是工笔花鸟画在构图布局上的高妙之处。

《桃鸠图》 鸠鸟的画法要点

此鸟富贵，结构厚重，用色艳而不躁。打墨底时，翅要多遍分染，染出层次、厚度；背、胸染出层层羽毛感，用笔灵活。上色时，头、胸、背先以草绿打底，再罩石青、石绿、花青，以薄色层层进行，草绿色打底可使颜色沉稳；腹部下方染藤黄加少许赭石，和胸部衔接要自然；翅、尾染赭石、花青，在此基础上染酞青蓝，以突出高贵典雅气质。

《红果绿鹎图》
画法步骤

步骤一 浓淡墨
勾鸟、蜜蜂结构，中
墨勾叶、果，重墨勾
枝干。

步骤二 以不同
深浅的墨色分染出
鸟、蜜蜂的明暗变
化，羽毛质感、层
次效果。墨分染叶、
茎，皴染枝干。

步骤三 藤黄加少许赭石平涂嘴部，再用稍重色染出嘴的结构。花青墨染头，草绿、赭石染胸、腹、翅外面羽毛，淡花青染翅、尾内面羽毛，赭墨染爪。蜜蜂以藤黄染头，赭石染翅、腹。草绿、花青染叶，边沿提染赭石、胭脂，朱磬染果，赭石、花青染枝干。

步骤四 以深浅绿色丝绿色羽毛，花青墨丝浅色羽毛。胭脂加曙红染果，胭脂提染茎内侧。墨线复勾叶脉。

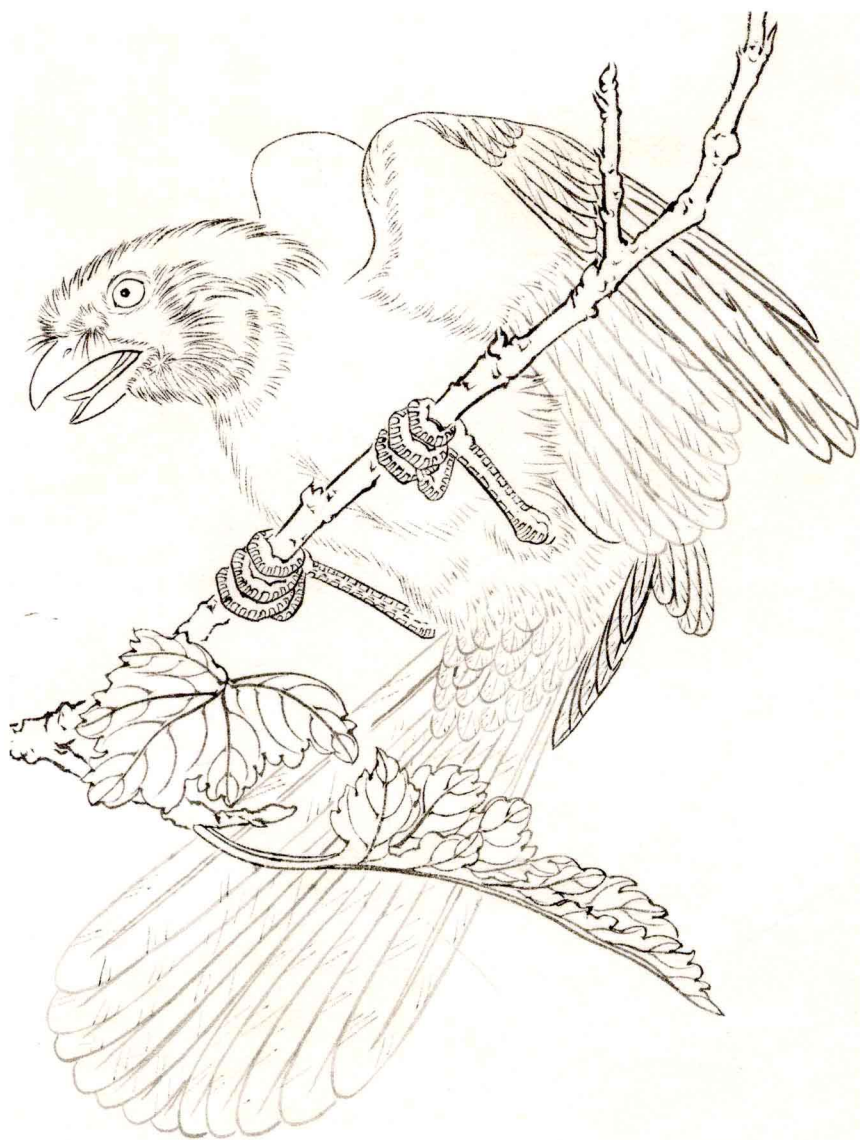

临摹作品

《红果绿鹎图》 佚名

深秋果熟时节，一枝红果从果园探出，数个圆硕的果实鲜红，令人垂涎，蜜蜂纷纷踏至，引起立在枝头禽鸟的注意，正翘尾探首，作欲啄状，紧张之中透出大自然的无限情趣。技法上，全鸟以墨色打底，并施以淡淡渲染，再用短而细的线条丝毛，极具有毛茸茸的质感。

画鸟头部重羽要大胆、心细，不仅笔触要飞扬、灵活，还要留出黑毛间的白色空隙。胸腹以墨分染，注意要通过虚实变化来体现质感，这样才能显得生动有趣。染色时胸以草绿为主，到腹部适当加入赭石，使颜色柔和、贴切。翅、尾内外两面色彩虽然对比鲜明，但还要加入少许草绿色使之有联系。

步骤一 浓淡墨勾鸟结构，中墨颤笔勾竹叶，浓淡墨勾染枝干。

步骤二 用墨层层分染出鸟羽毛质感，翅、尾层次变化，点染爪结构，白粉染浅羽处。墨分染叶，染出前后层次。