

禽鳥畫譜

天津杨柳青画社出版

禽鸟画谱

张继馨 编绘

天津杨柳青画社 出版

责任编辑： 步万方 韩祖音

禽 鸟 画 谱

张继馨 编绘

天津杨柳青画社编辑出版

·天津市河西区佟楼三合里111号·

天津人民印刷厂印刷

天津市新华书店发行

开本：787×1092 1/8 印张8 5/8

1985年1月第一版 第一次印刷

8号，7374·021 定价：1.80元

印数：1 - 72000

前 言

禽鸟为自然界中常见的生物。在中国绘画上它和花卉经常结合在一起表现，所以统称花鸟画。又因把鸟类称做“翎毛”，也常叫花鸟画为“翎毛花卉”。

我国地域宽广，气候温和，自然条件较好，故分布各地区的禽鸟很多，但运用于画面的，仅占少数，一般描绘的是常见鸟。其他羽色不美，形态欠佳，或较为生疏的鸟，就很少去表现它们。

一幅画，其中所表现的花和鸟，是作为一个整体出现于画面的。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、生理构造、生活习性，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。

一、禽鸟的类目简介

禽鸟的生态特征，生活习性和环境的关系，是构成禽鸟种类的主要因素。依据生态习性，大略可分为走禽、游禽、涉禽、鸨鸡、鸨鸡、鸨鸡、猛禽、鸣禽、攀禽等八目。

1. 走禽，是禽类中体型较大的一种。其翼小，不便飞翔。咀无定型、颈长、脚壮，奔驰迅速。如鸵鸟、食火鸡等；
2. 游禽，脚短有蹼，可游于水之深阔处以求食。颈略长，咀扁阔，其边有栉齿状刻纹，便于捕食时漏出泥水。腹如舟底，尾端有脂腺线，故常以咀取脂，涂于羽，以防水浸虫蛀；
3. 涉禽，虽与游禽同为水禽，但有不同的地方。涉禽脚长，常行走于浅水的江畔河边觅食，不能涉于深水，所以咀、颈、脚均修长。如鸨、鹤、秧鸡等；
4. 鸨鸡，翼小不善飞翔，后趾强有力，能拔土觅食。咀短小坚硬。雄的头部有肉冠与肉瓣，有的脚上有距。如鸡、雉、孔雀、雷鸟；
5. 鸨鸡，咀短小而软，翼长，飞翔迅速，脚短小色赤。如斑鸨、鸽子等；
6. 猛禽，翼强劲，视力锐敏，咀弯曲，爪锐利，性勇悍，以捕捉小动物为食。如鹰、鸮、鹫、鹞；
7. 鸣禽，一般体型较小，翼长善飞，咀小，鸣管发达，多善鸣，其声悦耳。脚短小不善行走。如芙蓉、绣眼、黄雀、燕、莺、画眉、白头、百灵等；
8. 攀禽，足趾二前二后，咀强健，常以咀脚同时攀缘行动。如鸨、啄木鸟、雪衣娘、山鹊等。

二、禽鸟的生活习性与形态

禽鸟为飞行动物，生活区域广阔，或迫气候，逐食物，栖地多须迁徙。如雁、燕、海鸥、海雀、鹁鹑等，应时来往，不远千里，因叫候鸟；如莺及啄木鸟等，为觅食物，夏居山林，冬移平野，也叫漂鸟；而雉及雀等，因久栖其产地，故被叫做留鸟。

禽鸟的羽毛，色泽随环境而异，一般是保护色，与栖处环境多相似。如沙漠地带，禽鸟为沙色；热带林木四时常青，鸟类羽色，也以绿色为主；温带落叶树较多，故所栖鸟类，背面也以种种褐色为主。又如野雉，羽色极美，似易惹目，但当它隐于草隙，也猝不能识。而雷鸟则随气候而变异：夏天色灰黑，散布褐色小点纹，冬季就通体变白。野兔夏季头颈为黑色中带紫绿，到冬季则色彩逐渐消褪。

鸟类由于食性不同，形成各种不同的咀，一般为尖、钝、直、勾、扁等数种，（图例1）如猛禽的咀，大都尖锐弯曲，便于撕裂小动物；啄禽类如啄木鸟的咀，强而有力，便于穿凿树木寻食；涉禽类的鹤、鹭等，咀生得很长，便于伸到浅水里去吃小鱼虾。

禽鸟的尾形，也随着种类而异。尾端成一线的叫平尾，或称角尾；尾端圆钝的，叫圆尾；如其圆度更突出的，便叫凸尾；又有其圆度更突出而形成角状的，叫楔状尾；更比楔状尾为尖的叫尖尾。反之，尾端凹入的，叫凹尾；凹入较甚的，叫燕尾；凹入更甚的叫缺尾。（图例2）

禽鸟的双翼，由于飞翔力的强弱，同样有圆尖、长短等不同区别。如善长程飞行的鸟类，其翼是长而尖；短距离飞行或带飞带跑的禽鸟，其翼就短而圆。（图例3）善飞的鸟类，两翼挥动轻巧，既能高入云霄，又能掠过海，升降也甚迅速。不善飞行的，不但飞行距离不远，而且它的飞行，总是用力地拍着翅膀，举得高、放得低、拍得重、落点近。

禽鸟的脚，有强弱、大小、长短的分别。如涉禽的脚，大都修长；游禽的脚，大都较短；飞翔力不强的鸟，其脚均为发达；而飞翔力较强的鸟，其脚大都细弱。（图例4）它们在飞行时，脚的伸缩也各不同，如鹤、鹭在飞行时，它的脚伸得长长的；秧鸡在飞行时，双脚却是下垂；而鸣禽类在飞行时，总是把脚收缩在腹部，直到栖息时，才会放下来。

从以上禽鸟的形态与生活习性的关系的简介中，可以得出这样的基本规律：

- (1) 咀短必尾长，（山禽类）咀长必尾短；（涉禽类）
- (2) 腿短颈也短，（燕雀类）腿长颈也长；（涉禽类）
- (3) 翼强健腿弱，（燕科类）翼短腿较强。（鸫鸡类）

三、禽鸟的基本画法

画禽鸟，在国画方面，有工笔和写意两种。工笔禽鸟，组织结构必须清楚，姿态要求生动，勾勒须工整，渲染要均匀。有的禽鸟，羽色复杂，虽然工笔，也应有所取舍，如细节刻划过多，就要失去整体效果。上色前，先把墨底染好，然后敷色，各部衔接处，应以清水笔渲染，使结构融和有松灵感觉。上色时不宜过急，应分数次渲染来完成，才能达到细、匀、厚的艺术效果。

意笔禽鸟是一种简练、概括而又生动的表现手法，它并不减弱禽鸟的真实感和准确性，而是夸大了某一主要部分，简略了其他次要部分，使其特征更为突出。但用笔的轻重、色彩的浓淡、水分的干湿，关系着艺术效果的好坏，须多加练习，才能得心应手。意笔画法，也因人而异，有的先用淡墨虚勾轮廓，以破笔连丝带丝画出背部绒毛，用深墨点出半环形的双翼，趁笔间墨色尚剩，随手添上尾羽，使更有轻松生动的感觉，待干，再敷色彩，之后再以略深的颜色复丝一次毛片。另一种直接用色边乱边丝，然后再罩上一层淡彩，使有整体感。现将画禽鸟的常用方法，具体介绍如下：

1. 画喙时，首先画中间的一线，即喙壳上下唇的合拢处，直画至口角，此线较长，而且近口角处用笔稍重和略弯。上唇喙壳的顶部，呈峰状，画时略带弧形，并用虚笔勾出，以示受光部分。下唇一线，从咀尖下起笔，向后画出。由于前额和喉部的关系，上下线就较短，形成咀角口角处的三角形，然后在上唇三分之一处勾出鼻孔。着色时，可根据不同禽鸟喙的颜色来配。

意笔画的顺序相同，不过用笔较轻松随意，并且也可以用色直接乱出。（图例5）

2. 画眼可先勾眼圈，墨线要圆而细，画在口角线上部，点睛应浓墨，后部应留出高光，方显得精神。色要分深浅层次，形成有色圈感，内圈色应深，外圈色宜浅。

意笔画眼圈画时应适当夸大，眼珠也应浓墨，着色不宜全填，应留出三分之一空白。（图例6）

3. 画羽毛，一般以淡墨打底，然后上色，但需要分几次渲染，逐渐加深。待干，以稍深的色，用细笔徐徐按各部羽毛生长方向，用放射形画出，毛片不要过刚，须有松柔感。

意笔可直接用颜色边乱边丝，背部落笔稍重，笔间水分在此渗化，至近翼部用笔逐步稍轻，此时笔间也较干，使背羽有浑厚和轻松柔软的质感。（图例7）

4. 画翼勾线须挺拔，用墨分几次染出它的层次，并要留出受光部，然后罩色。

意笔用深墨直接乱出半环形的次级飞羽，形成先重后轻的大小点，接着乱出初级飞羽。有时画背羽时，笔间色彩尚剩，也可随手蘸墨画

翼，翼边往往会呈现出原有的色彩，这样更趋真实和自然。（图例8）

5. 画尾的墨线和墨色打底，与画翼相同。

意笔画时，是在画翼时，趁稍干的笔，轻轻地一二笔带过，使它轻松灵活，避免画时落笔和墨色的过重，有呆滞的弊病。（图例9）

6. 画脚趾和爪，先用墨勾出脚趾和爪的轮廓和鳞甲片，后用浓粉依鳞甲的部位逐个渲染，要求凸出纸面。待干再罩上需要的色彩，但涂时要快，避免粉色受湿后，再来回运笔，致使有模糊不清的缺陷，也可以先涂底色，再以粉色填进鳞甲部位，有相同的效果。（参考彩色插图雏鸡、鸭类和图例10）

意笔画法，可用色一次画出，也可以再在上面上用深墨或粉随意点些鳞甲状。较粗的脚，可以直接画出后，再用深墨勾出其具体结构；也可先勾，再抹色彩，这是各人的手法，效果基本相同。但勾勒时既要严格注意脚的各部结构，线条又要轻松自如，着色也不宜全部填满。（图例11）

7. 工笔勾禽鸟轮廓和结构时，用墨应有深浅，咀、眼、翼、尾和脚，一般线条较深，（淡色翼尾的禽鸟例外）外轮廓用墨较淡，并且有的部位，宜根据结构虚染羽毛，以示有松柔的质感。（图例12）
8. 画鸟的顺序，一般是先画咀，再画眼、背、翼和尾，然后胸与腹，临了才添脚。（图例13）但禽鸟的动态变化甚多，画意笔禽鸟时，往往根据各种姿态，采取不同的顺序来画，这样容易掌握它的活跃动态。如见后面的禽鸟，尾羽是最前的部位，即应该先画尾和下足筒翎；（图例14）正面踏枝的禽鸟，要避免偏高偏下，可先画腹来定好位置，然后加头添足；（图例15）另外有些禽鸟动态，背腹部占主要地位，头部被背腹遮去，略见一部分咀壳，那就可以先画背和腹部；（图例16）又如头部在翼和腹的后面，就可先画翼和背腹，再加头部（图例17）这都是根据特殊情况，顺序上的随机应变，但技法未熟练的时候，还是先在纸上，用炭笔淡淡地画个轮廓，然后落墨为妥。
9. 在画一般鸣禽时，由于雌者羽色略暗，与雄者区别并不悬殊，故较少分出它的雌雄。而游禽、鸭鸡类雌雄间的羽色和体型的区别较大，画时必须加以分清。
10. 禽鸟飞行时，全在头、尾、翼的变动，两翼同时上下。侧飞时，翼向上须露腹，向下必露背；头昂尾下垂，头低尾上翘；双脚收腹底，尾张形如扇。（参考上下飞鸟式）
11. 搜翎搜足动态变化甚多，准确性较难掌握，要在生活中多观察，细琢磨，对它的各部活动幅度，必须了解清楚，才能画得生动和准确。（参考搜翎搜足式）
12. 宿鸟的羽毛蓬松，其体团缩成圆形，有的头插入翼中，有的紧缩于胸前。其目从下向上掩，异于其它鸟类。双足藏于腹间，有时隐约微露。（参考入睡式）

13. 群鸟聚栖，须三三两两，有疏有密，有正有反，高低参差，才显得生动而有变化。（参考群鸟聚栖式）
14. 双鸟飞斗，全用咀爪，互啄其头，上下翻腾，各不相让，画时须掌握翼爪飞扑有力和气氛的紧张。（参考双鸟飞斗式）
15. 画踏枝的鸟生动与否，全在于双脚的安排。其体不宜过高或过下，双脚宜开不宜拢。即使上下转侧，都要有平稳感觉。（参考踏枝式）
16. 浴波禽鸟，姿态尤须活泼生动。意笔画时，笔端墨色忌干，要羽毛有水淋淋的感觉。两翼拍水，头昂口张，神态悠然。其体浮于水面，下部不必画全，留白部分可勾出浪花。（参考浴波式）
17. 浴鸡姿态变化甚多，或以爪拨土，或其身翻滚，或闭眼入睡，或张口鼓翼，全须平时留意观察。（参考浴鸡式）
18. 哺雏禽鸟，幼鸟须有嗷嗷待哺之态，口大身小，其毛不全为其特征。（参考哺雏式）

以上叙述，为一般常用画法，不论工笔和意笔，画法不限这几种，在长期的实践中，是会不断地创造出新的技法的。

一九八二年 张继馨

目 录

鸳鸯	1—3
田 鳧	4—5
秧 鸡	6
雁	7
鹈	8—9
天 鹅	10
鱼 鹰	11
白眉野鸭	12
绿头鸭	13—17
各类野鳧	18—19
水 鸡	20
海 鸥	21—22
黄头鹭	23—24
白 鹭	25
丹顶鹤	26—27
银 翅	28—29
孔 雀	30
马 鸡	31—32

白 鸬	33—34
野 雉	35—38
锦 鸡	39—40
红 隼	41
小 鸡	42
乳 鸭	43
鹌 鹑	44—45
鹁 鸽	46
翠 鸟	47
蓝翡翠	48
鸥 鹭	49
白 头	50
麻 雀	51
绣 眼	52
松 鸦	53
百 哥	54—55
黄 莺	56—58
芙 蓉	59

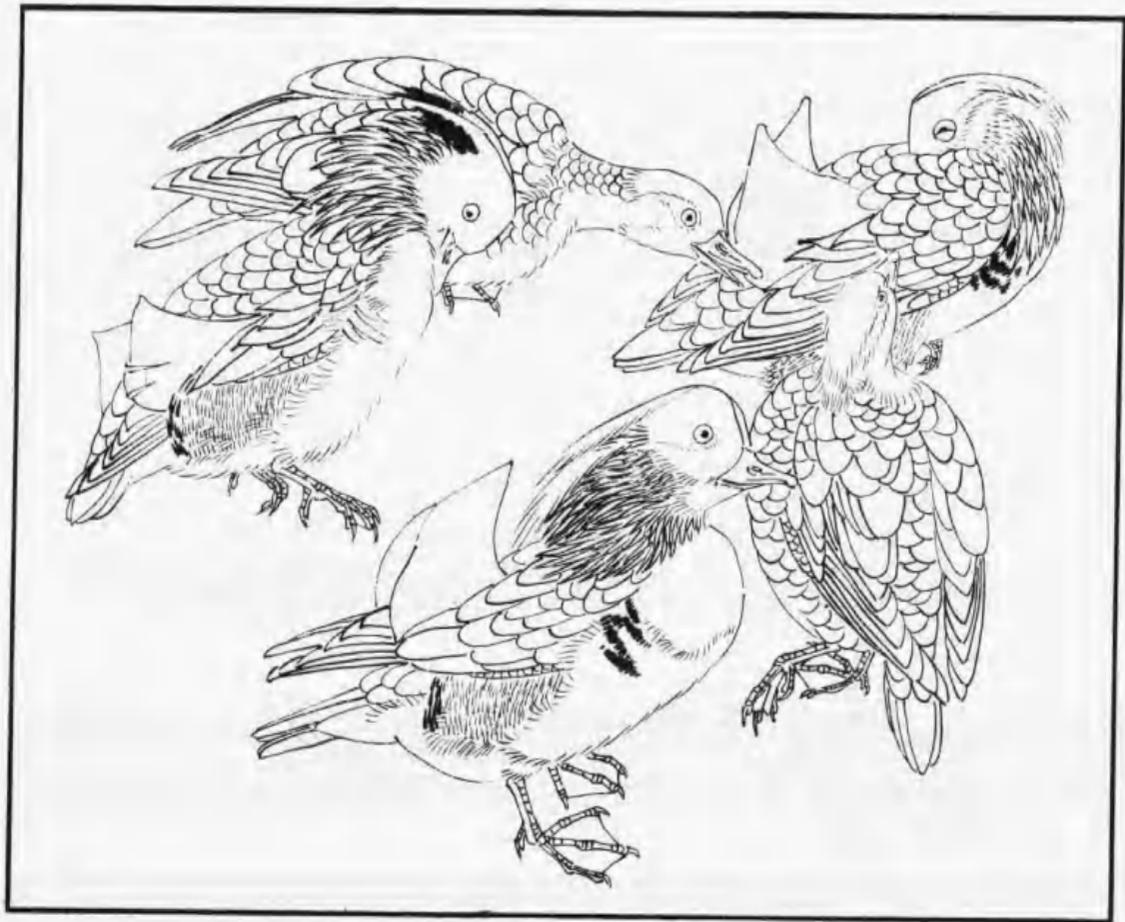
虎斑	60
画眉	61
笑鸫	62
伯劳	63
雨燕	64
喜鹊	65—67
燕	68—69
太平鸟	70
寿带	71—72
山野鹊	73—74
娇凤	75
僧鸟	76
腊嘴	77—79
筒鸟	80
鸚鵡	81—82
斑鸠	83
鸽	84—85
燕日哥、灰百哥、黄雀	86

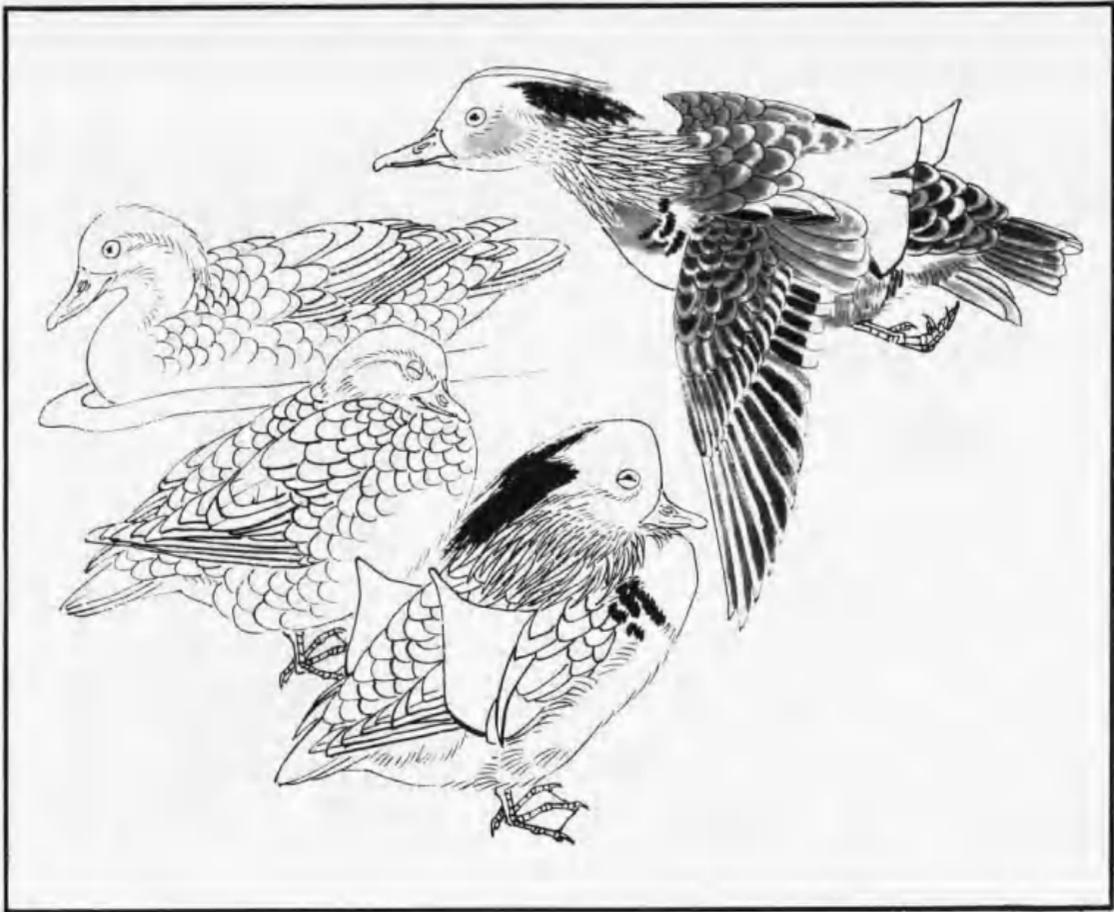
金山梅花、蜂虎、红点颏	87
云雀、五道眉	88
黄颊山雀、绿衣画眉	89
鹊鸂、麻腊	90
浴波式	91
入睡式	92
哺雏式	93
浴鸡式	94
搜翎搜足式	95
踏枝式	96
双鸟飞斗式	97
群鸟聚栖式	98
上下飞鸟式	99
起飞下栖式	100
彩色插图	101—124

鸳鸯

雄性前頸綠也有強光，後頭
有銅赤色的長冠毛，眼兩
側白色，胸部紫黑，下
部有黑白捲紋，頸
部白色，背黃褐，翼
灰白，翼上部有若櫻
飾羽一對，嘴、腳俱紅。
雌性均暗褐色。

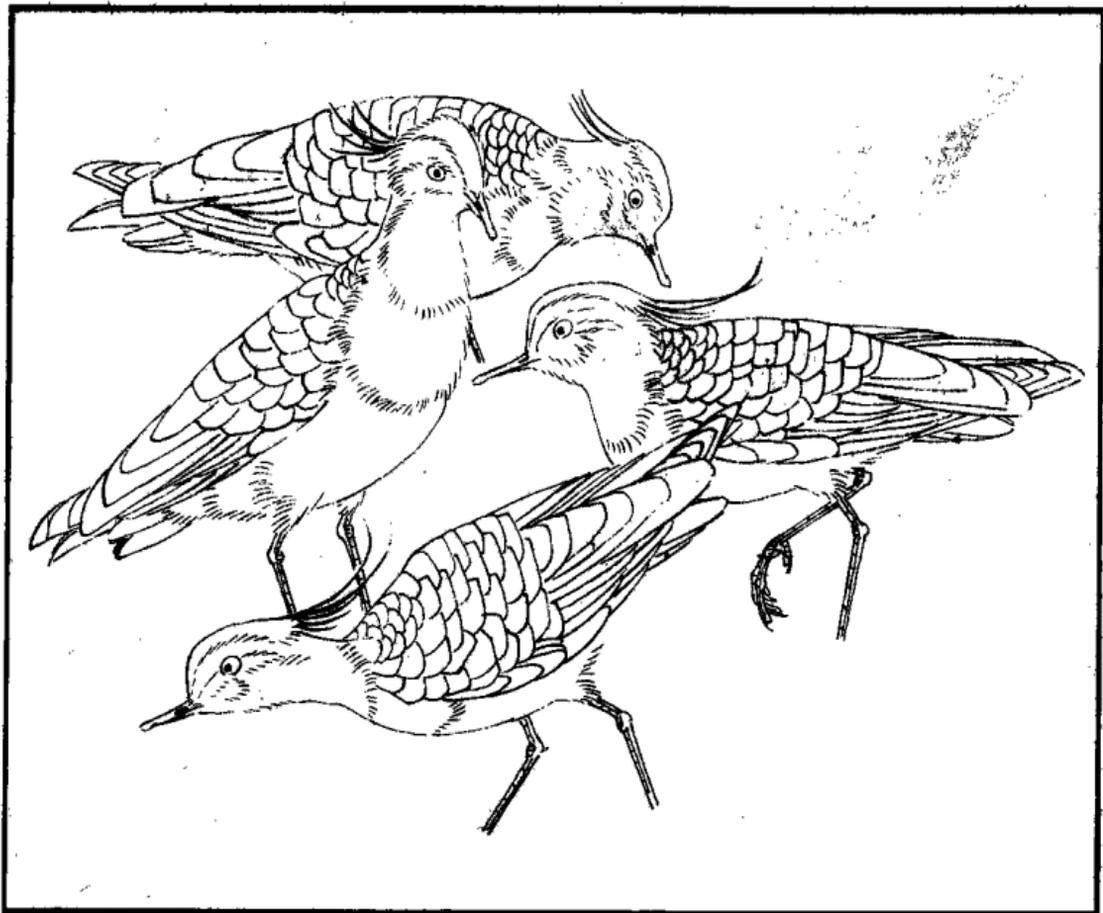

田鳧

頭有冠毛。色黑。額與胸亦黑。腹腰俱白。背及次級
飛羽呈暗綠色。羽邊微白。初級飛羽呈黑色。喙脚暗黃。

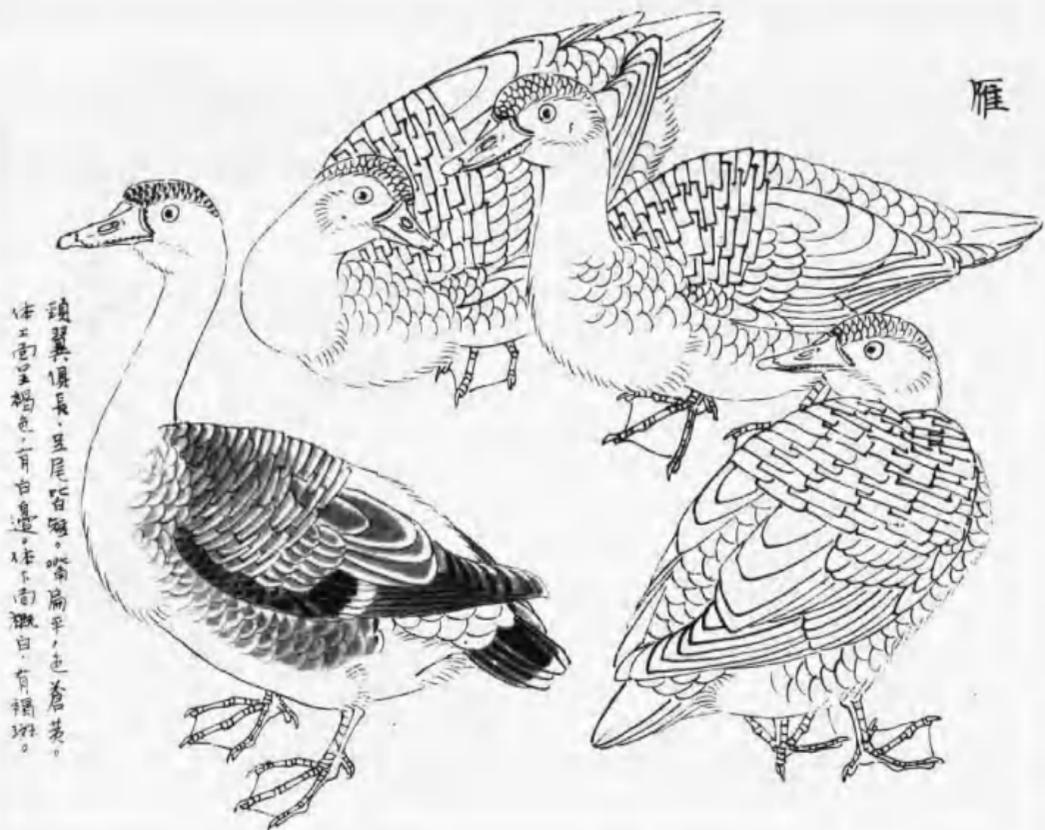

秧雞

頭頂有紅冠。類。頭頂皆
深黑。其性尚灰黑。初級飛
羽根部呈白色。嘴淡紅。
呈黑。

雁

頭翼俱長，且尾皆白。嘴扁平，色蒼黃。
體正宮，褐色，有白邊。下半體白，有褐斑。