

怎樣畫鳴禽

錢行健著・上海書畫出版社出版

《中國畫技法入門》叢書 9

怎樣畫鳴禽

錢行健著

上海書畫出版社出版

責任編輯：曹謹乾 李 浩

怎 樣 畫 鳴 禽

上海書畫出版社出版發行

(上海衡山路 237 號 郵政編碼 200031)

各地新華書店經銷 上海市美術印刷廠印刷

開本：889 × 1194 1/32 印張：2.75

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印數：1—5,000

ISBN 7-80635-014-4/J·826

定價：13.50 元

序

鳥語花香，令人賞心悅目。鳴禽向來為畫家寶愛，演化種種妙繪。錢行健是花鳥畫高手。《怎樣畫鳴禽》是錢氏所作的第十一種花鳥畫技法書。

近五年來，錢先生在大學授課之餘，大部分時間從事這類中國畫技法書的寫作。不論禽鳥、花卉……無不孜孜以求，斟酌再三，方入稿本。他說：“技法書，一點也馬虎不得，不然會差之毫厘，失之千里，貽誤後學者。”這種對讀者高度負責的精神，誠足推崇。

縱觀行健先生所編著的技法圖書，皆具有繼承傳統、紮根民族、融合中西、矚目現代的特點。他非常注重繼承中國畫的優秀傳統，講求筆墨韻味。對於初學者，筆墨基本功確為重要。他繪製的每本技法書，總是由淺入深，從簡到繁，循序漸進，務使初學者明白易懂，便於上手。這種基本功夫越紮實，日後的創新求變的餘地就越大。講求“傳統”，決不是“墨守陳規”，不分青紅皂白陳陳相因；

教者、學者均當擇善而從，取其精華，棄其糟粕。在強調民族文化必須紮根於民族土壤之中的同時，又充分注意汲取外來文化的有益養分，拓展視野，豐富創作手段，以適應時代變化和新的審美情趣與藝術要求。這一切在行健的示範作品中表現得甚為明顯。畫家屢屢強調，學畫者必須深入生活，不要以範本為滿足。範本固然重要，但畢竟是別人眼中景、筆底物。古人有云，畫鳥者應深入山林，與鳥為伍；畫花者，宜蒔花庭院，與花為友。朝夕相見，使鳥之飛鳴、啄食、佇立之姿；花之含苞、盛放、凋落之態，葉之俯仰交叉縱橫之別；景之朝夕雨露陰晴之變，盡貯胸臆，當能落筆有神，揮灑自如。若進而舉一反三，於“造化”中求新意，則自然常新，而繪事亦常新也。

謝雲於庚午初夏

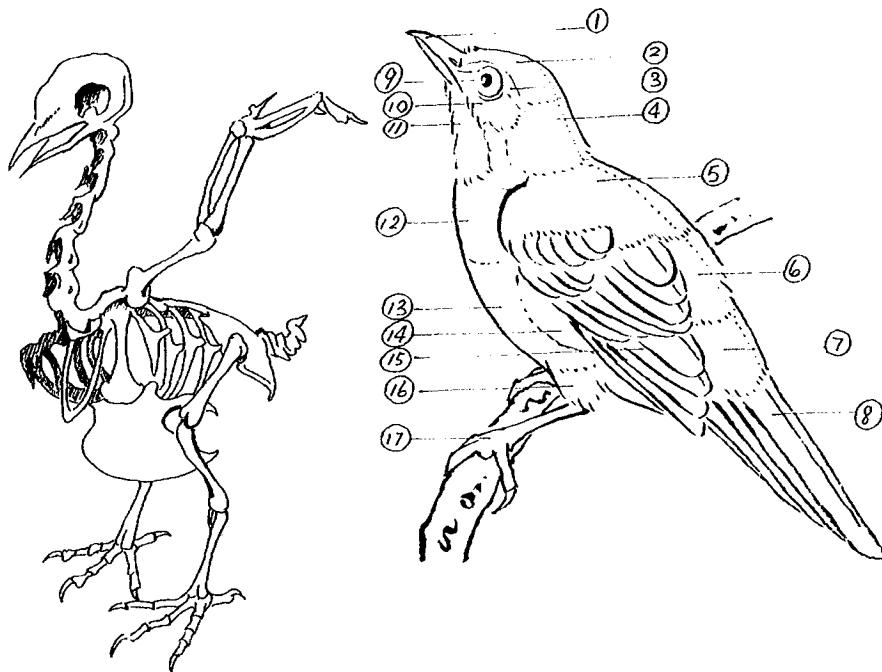
目 次

序	I
鳴禽的解剖及分部結構	1
鳴禽的基本形體及姿態	6
鳴禽的基本畫法	8
寫意畫鳴禽的順序	12
水墨畫法	13
水墨畫的表現技法	17
水墨畫示範作品	29
工筆畫法	33
沒骨畫法	35
常見鳴禽的畫法	37
鳴禽畫的表現技法	53
示範作品（十幅）	71

鳴禽的解剖及分部結構

鳥的骨骼和體形部位（見圖 1）

- (1)、嘴。
- (2)、額頂。
- (3)、眼線。
- (4)、頸項。
- (5)、背。
- (6)、腰。
- (7)、尾部。
- (8)、尾羽。
- (9)、眼。
- (10)、面。
- (11)、喉。
- (12)、胸。
- (13)、腹。
- (14)、脅。
- (15)、翅羽。
- (16)、腿。
- (17)、足。

（圖 1）

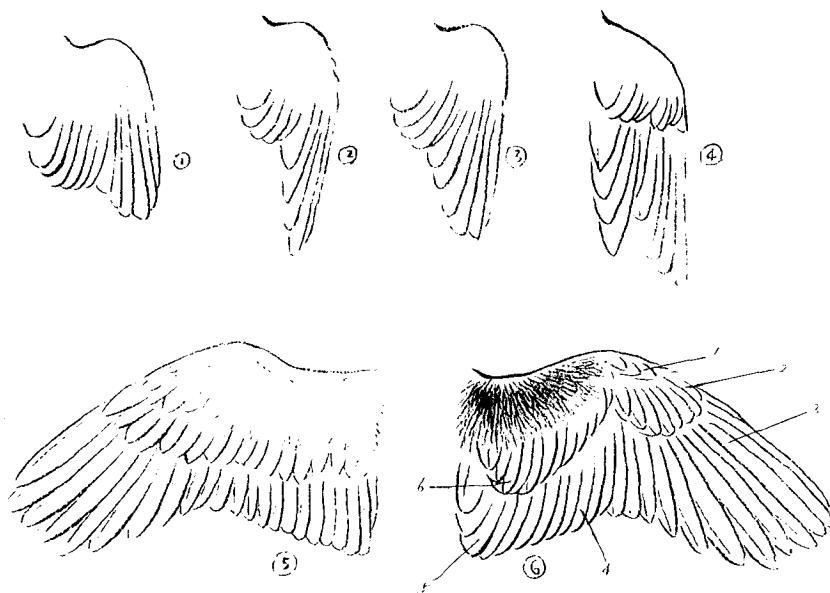
鳥翅（見圖 2）

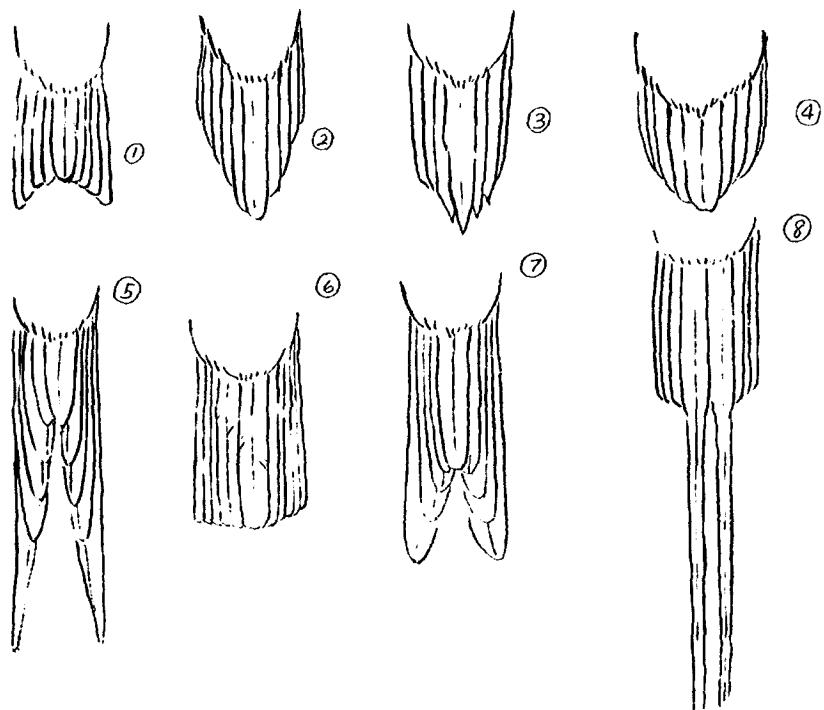
鳥翅一般可分四種：①、圓翼，如棕頭鴉雀。②、尖翼，如家燕。③、方翼，如黃鸝鳥。④、二尖翼，如白鵲鴿。

⑤、翼的裏面。⑥、翼的表面：
1. 小翼羽。2. 初級飛羽。3. 初級飛羽。
4. 次級飛羽。5. 三級飛羽。
6. 大複羽。

鳥翅的形狀和飛翔力有很大關係。鳥翅尖長則飛翔力強，且飛行速度快；鳥翅短圓則飛翔力弱。

（圖 2）

(圖3)

鳥尾(見圖3)

鳥尾起着舵的作用，能使鳥在飛翔中轉換方向和增減速度。鳥尾有各種形狀，歸納起來有：

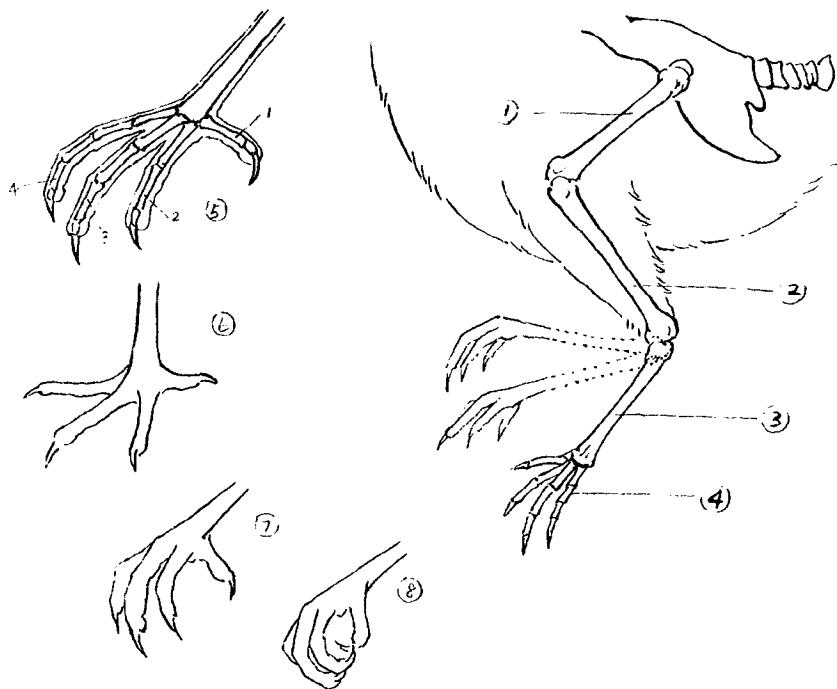
- ①、凹尾，如麻雀。
- ②、凸尾，如扇尾莺。
- ③、楔尾，如啄木鳥。
- ④、圓尾，如八色鳥。
- ⑤、鉗尾，如家燕。
- ⑥、平尾，如八哥。
- ⑦、叉尾，如相思鳥。
- ⑧、尖尾，如壽帶。

鳥爪(見圖4)

①、股骨。②、脛骨。③、跗蹠骨。④、趾骨。⑤、鳥的右爪。
⑥、站立時伸直的爪。⑦、站粗枝時微曲的爪。⑧、抓細枝時拳曲的爪。

鳴禽的爪都為三前一後。1.後趾名托爪。2.食爪。3.探爪。4.掠爪。鳥爪在活動時其跗蹠骨的活動也較多

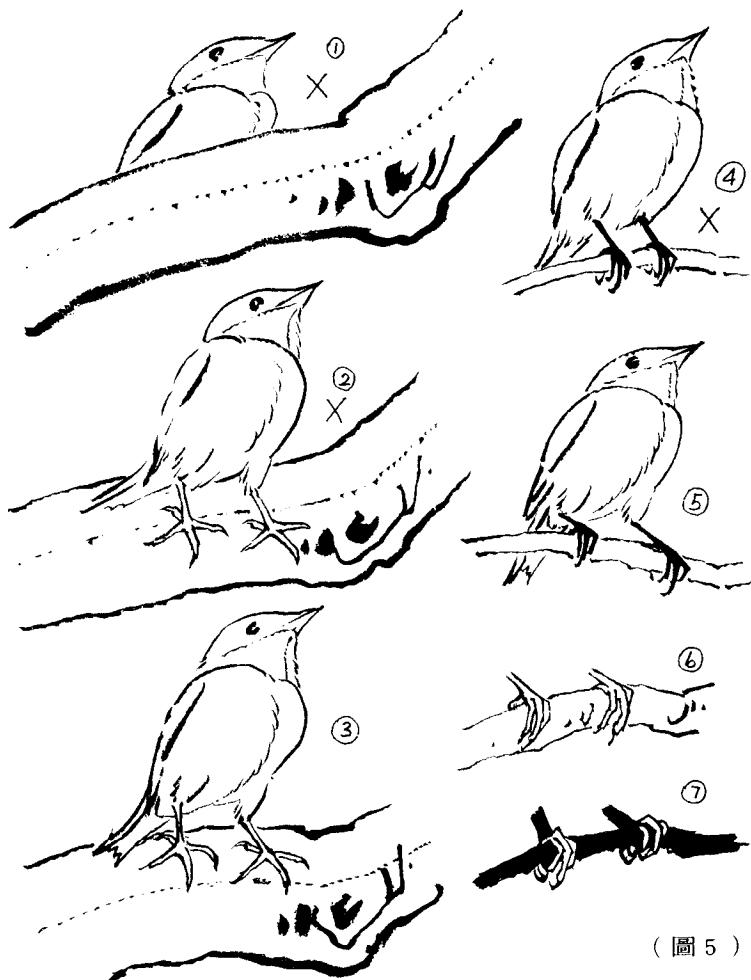
(圖4)

鳥的棲枝（見圖 5）

畫站枝的鳥要注意樹幹的中心，樹後添鳥。①、鳥體應露出腹部（圖中的鳥只露胸部是不適宜的）。②、站在樹的中心綫以下是站不住的。③、要在中心綫以上才感舒服。

④、鳥棲枝時雙足不宜併緊，因為這樣會顯得拘謹而不穩定。⑤、雙足分開才有穩定感。⑥、抓粗枝時的鳥爪。⑦、抓細枝時的鳥爪。

(圖 5)

鳴禽的基本形體及姿態

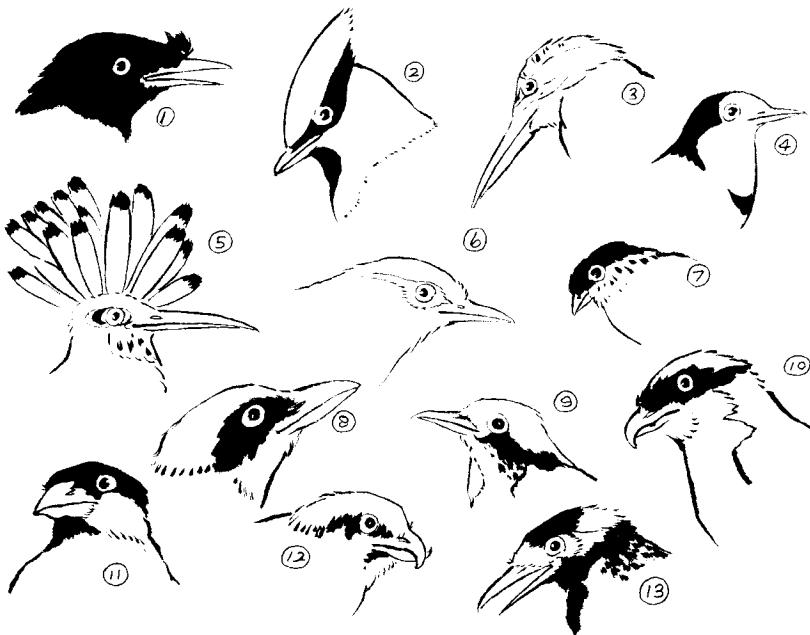
各種鳥的頭部和嘴形（見圖 6）

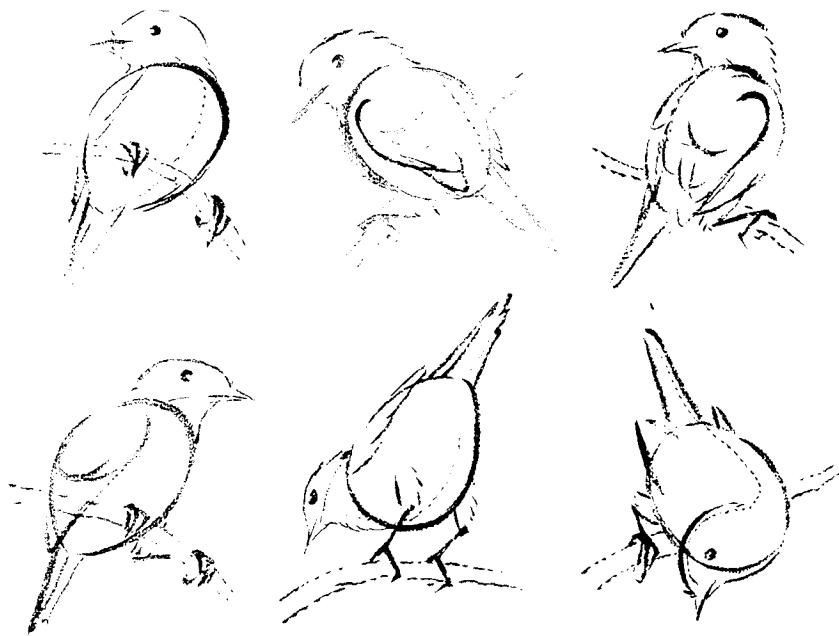
- ①、直形嘴。
- ②、短鈍嘴。
- ③、長厚嘴。
- ④、尖細嘴。
- ⑤、尖長嘴。
- ⑥、尖嘴。
- ⑦、短厚嘴。
- ⑧、圓鈍嘴。
- ⑨、細勾嘴。
- ⑩、帶勾嘴。
- ⑪、厚闊嘴。
- ⑫、交嘴。
- ⑬、長勾嘴。

鳥的嘴形和它的食物有一定的關係。一般說嘴尖的多食昆蟲，圓鈍的多食植物果子，短厚的多食刺

殼種子，帶勾的食肉類動物等。鳥嘴除了食物以外還有自衛、築巢、哺食、理羽等功能。

(圖 6)

(圖 7)

鳥的基本形體（見圖 7 ）

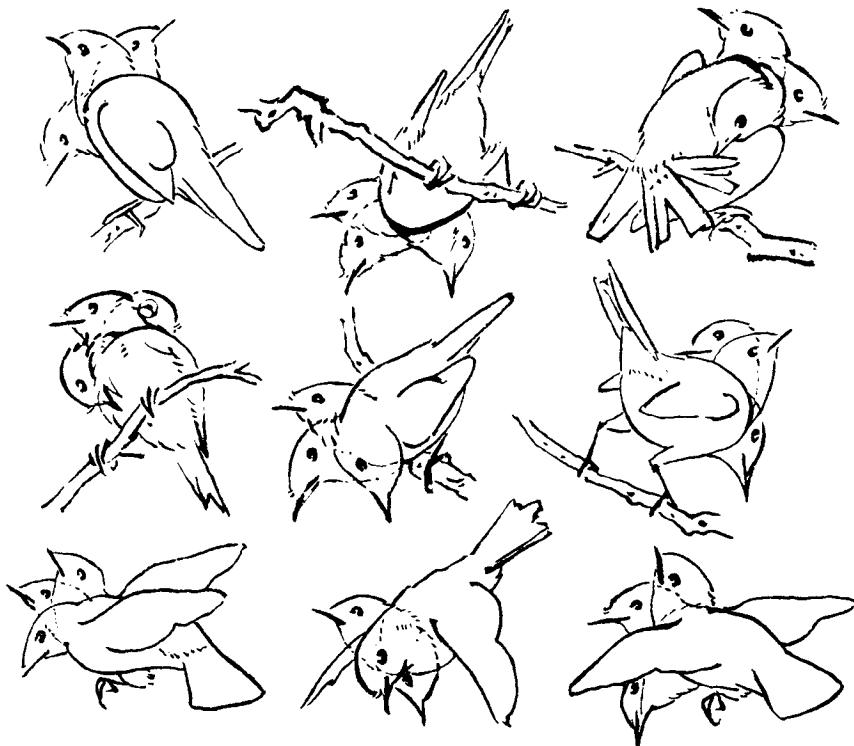
鳴禽鳥的體形呈蛋形，因此在確定鳥體時可先畫出蛋形，然後根據動作的要求添上頭、足、翅、尾。初學畫鳥須先練習各種基本形體，以便能熟練掌握應用。特別要注意中心線的位置，因為姿態的變化都在改變中心線的位置，這樣才能符合透視規律，如中心線掌握不好，就會因透視錯誤造成鳥不正確的姿態。

鳴禽的基本畫法

鳥的姿態變化（見圖 8）

掌握了基本形體後，就要進一步熟悉姿態的變化規律。姿態的變化是根據鳥體的不同位置和頭部的活動幅度變化所決定的，掌握了這兩個關鍵問題，就能畫出各種生動的姿態。

(圖 8)

鳥羽和翅尾的基本筆法（見圖 9）

畫鳥羽要了解羽毛的生長規律、趨向和特徵，即以中心線為基準，向兩旁逐漸分開。所以畫鳥羽和翅尾一定要確認好中心線的位置，中心一偏，整體就偏（見圖左上）。

①、背羽的絲毛。用筆毫鋪開，按照中心線向兩邊分開絲毛，須上密下疏。絲毛不宜太長，應層層按次疊下，乾後用淡墨覆絲或暈染，

這樣就有絨密的感覺。

②、鳥翅的用筆。畫拼緊的鳥翅，用筆要實按虛起，速度不宜太慢，使筆痕下實而上虛。張開的鳥翅在畫初級飛羽時，用筆要虛落重按再虛起，也就是一筆要用輕——重——輕三個動作來完成。

③、鳥尾用筆略同拼緊的鳥翅。羽、翅、尾是畫鳥的重要環節，應多練習。

（圖 9）

(圖10)

鳥背羽的幾種畫法 (見圖10)

1. 濕筆絲毛。將筆飽含淡墨，在筆尖蘸上濃墨，從上絲下，中途最好不要蘸墨而一次完成，這樣墨痕自然銜接。若中途必須蘸墨，應注意與原來的墨色吻合。

2. 羽筆畫羽。筆尖蘸濃墨後用力按下，須從密到疏層層依次漸下，也有別致的效果。

3. 乾筆絲毛。用較乾的筆實按虛起，要利用筆鋒表現出羽毛的質感。

4. 橫厾橫點畫羽。表現鳥身鱗狀羽紋，可用此法。先將淡墨橫厾，須有虛實；半乾時再用濃墨橫點使略有滲化。須注意用筆要前密後疏。

5. 連厾帶絲。先厾出背羽重處，再逐漸向後邊厾邊絲，筆中須保持有一定的水分。

6. 羽羽。純用厾筆把羽毛的結構畫出，厾的塊面應前大後小，前實後虛。

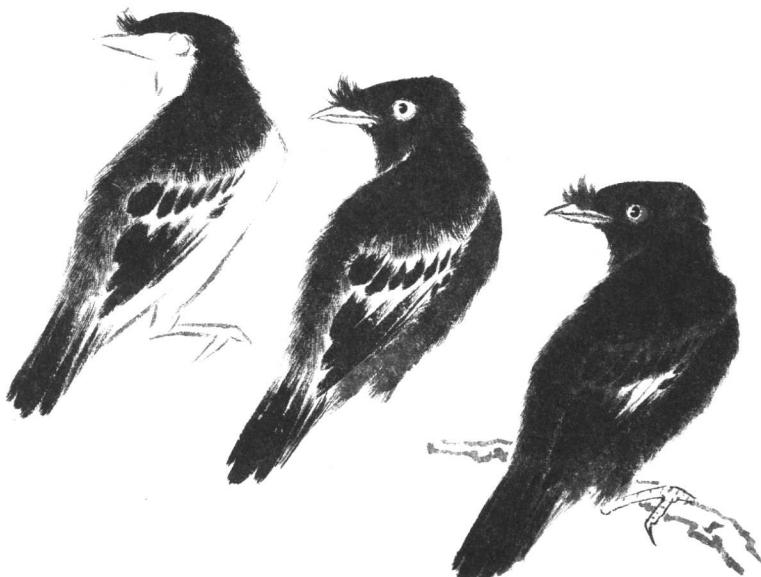
畫鳥的順序（見圖11）

- ①、先畫背羽，接着畫翅尾，並從頭部逐漸接攏。
- ②、添上嘴，眼和胸肚。
- ③、用濃墨覆絲胸部，漸下漸淡，與第一次墨色接和；乾後用淡墨暈染二遍，使羽毛有豐厚的感覺，最後畫上足。本圖是表現八哥鳥的畫法，畫濃重的墨色須層層覆加，初學畫鳥從此入手容易掌握基本方法。

畫鳥的順序，歷來畫譜有“畫鳥先畫嘴”之說。但筆者在實踐中體會到先畫鳥的背身比較合理。其原因有三：1. 凡畫物象，一般先畫主要部分再補次要部分，這叫整體

觀念。例如畫蝴蝶應先畫翅而不先畫身。根據這個原則，鳥體是決定形態、姿勢動作的主要部分，應為主而嘴眼為次。鳥體確定後，可任意變動頭部的方向，而嘴、眼僅是頭部的器官，是不難處理的，這樣由整體決定局部的方法，易貫全貌；以主帶次的畫法較易掌握，反之則難。2. 先畫嘴眼，其他部位全須按嘴眼來配，氣勢是一種從局部到整體的方法，初學者較難掌握，掌握不好，就難於表現鳥那生動活潑的姿態。3. 先畫背身，易於表現姿態的變化，也可補救其不足之處。

（圖11）

寫意畫鳴禽的順序

寫意畫鳥的順序（見圖12）

（圖12）

- ①、先厾出背羽，再添翅尾。
- ②、畫出頭部。
- ③、勾出嘴眼和胸肚線，最後補足。

