

王瑶 编著

国画入门训练新编

1

鸟

(写意花鸟篇)

安徽美术出版社

春晖 王瑶

图书策划:朱阜燕

责任编辑:朱阜燕

封面设计:宋文岚

国画入门训练新编·鸟①(写意花鸟篇)

王瑶 编著

图书在版编目(CIP)数据

国画入门训练新编.写意花鸟篇.鸟①/王瑶编著. —
合肥:安徽美术出版社,2009.8
ISBN 978-7-5398-2055-2
I. 国... II. 王... III. ①中国画—技法(美术)
②鸟类—花鸟画—技法(美术) IV. J212 J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第084459号

安徽美术出版社出版

邮编:230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

编辑部电话:(0551)3533611 3533612

合肥晓星印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

787mm×1092mm 1/16

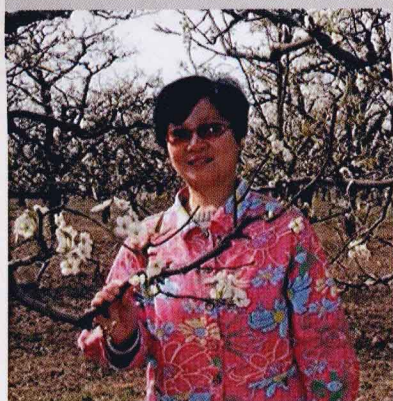
印张:3.5

2009年6月第2版

2009年6月第5次印刷

ISBN 978-7-5398-2055-2

定价:16.80元

王瑶，女，1966 年生于江苏省扬州市，祖籍江苏南京，硕士学历。安徽省美术家协会会员，合肥市青年美术家协会副主席，中韩东方水墨研究会副会长。

目 录

- 引言1
- 工具与材料2
- 鸟的结构特征3
- 鸟的白描造型4
- 麻雀的画法6
- 燕子的画法8
- 八哥的画法10
- 红嘴相思鸟的画法12
- 红点颏的画法14
- 锦花鸟的画法16
- 鸽子的画法18
- 戴胜的画法20
- 太平鸟的画法22
- 虎皮鹦鹉的画法24
- 黑枕黄鹂的画法26
- 白脸山雀的画法28
- 翠鸟的画法30
- 鹌鹑的画法32
- 琉璃金刚鹦鹉的画法34
- 作品赏析36

引言 □

传统的花鸟画如果只有花草树木而没有鸟兽鱼虫，总会感觉少了些生气。在人们的审美印象中，草木属于静态范畴，而禽鸟属于动态范畴，只有动静结合才能相得益彰。

在广袤的自然界里，小鸟遨游天空，自由自在，给予历代画家充分的想象空间。他们或以鸟示喜，或以鸟隐悲，或以鸟言志，赋予这些小精灵无限的感情色彩，为后世留下了大量的传世珍品。如明朝皇族宗室朱耷（八大山人）笔下的禽鸟多以白眼向人，表露了画家对先朝覆亡的悲愤之情和对满清王朝的讥讽之意，展现了画家孤傲的性格和不愿合流的坚定志向。正因为有了鸟的形象和精神的完美结合，中国花鸟画才能以其独特的艺术魅力屹立于我们的国粹之林而经久不衰。

在生物学中把鸟分为六大生态类群：游禽、涉禽、猛禽、陆禽、攀禽和鸣禽。不同类群的鸟在外形和身体结构及生活习性等方面有着各自不同的特点。雁、鸭、鹅、鸳鸯等游禽生活于水面，善于游水、潜水及在水中淘取食物，它们的喙扁宽，腿短，趾间有蹼；鹭、鹤、鸛等涉禽常在沼泽和水边

行走，捕食鱼虾，它们的喙、颈、腿和脚趾都较细长；鹰、鹫、隼等猛禽性情凶猛，喙和爪弯曲锐利，翅膀也强大有力且目露凶光；雉鸡、锦鸡、石鸡、竹鸡、马鸡、鸽子、孔雀等陆禽体格结实，喙壳坚厚，脚爪钝而有力，适于刨挖泥土，大多数陆禽不善于远距离飞翔，大型雌雄陆禽的羽色有明显差异，通常雄鸟更为美丽；鸛、啄木鸟、戴胜等攀禽的喙一般较坚硬，易于钳破坚果或钳夹猎物，有的攀禽的脚趾是两前两后，也有的为通常的三前一后；麻雀、黄鹌、百灵、八哥、画眉、家燕、山雀、鹁鸪、太平鸟、相思鸟、红点颏等鸣禽是鸟类中数量最多的一类，占世界鸟类总数的五分之三，其身体多小巧，体态轻捷，活动灵巧，擅长鸣叫，巧于筑巢，多以浆果和昆虫为食，是林间益鸟。

鸟类是人类的朋友，在生态平衡中起着重要作用。要想如愿地表现鸟的形象，必须了解鸟的形态结构和生活习性。在临摹、观察、写生的基础上，运用笔墨技法，通过艺术加工，最终取得较为理想的艺术效果。

笔

毛笔的种类很多，分为软毫、硬毫和兼毫三种。通常选用小兰竹之类（硬毫笔）画鸟的眼、嘴、爪等精细部位；选用兼毫大白云或中白云画鸟的背部、腹部、尾部及翅膀飞羽；选用京提等较大的软毫画天鹅、孔雀等大型禽鸟的背、腹等部位。在使用时可根据自己的感觉来选择适宜的毛笔。

墨

现在为了方便多使用“一得阁”等瓶装书画墨汁。有时候砚中还有一些剩墨，舍不得丢弃，在隔天使用时可稍滴些清水，再用油烟墨锭研磨一会即可。为了追求某些特殊效果，也可使用隔夜的宿墨。

纸

创作时以安徽泾县宣纸厂生产的“红星牌”特净皮或净皮生宣为佳。练习时的用纸可稍差些，但不宜过差，否则墨色效果不易显现。尤其是在画八哥等用纯水墨表现的鸟类时，对纸的要求要高一些。

砚

砚台以实用为好，也可用小碟子代替。

颜料

一般常用的颜料有花青、藤黄、朱磳、三青、石绿等。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方

便，用时稍加水稀释即可，适合初学者。也可根据画面处理的需要而使用岩彩、砂粒、蛤粉等特殊颜料。

其他

还需要准备调色盘或几个瓷碟以及笔洗、试笔纸（或旧毛巾）、画毡、笔架等用具。

笔洗用来提供清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。

试笔纸可以帮助我们把握好笔中的墨和水，以免毛笔落纸后墨色不如预想的那样。

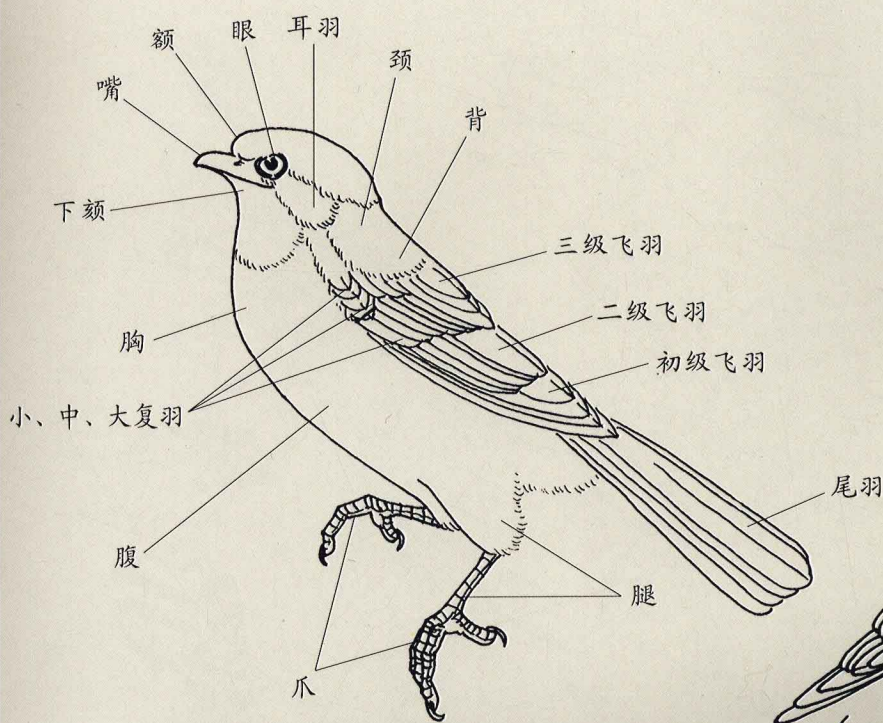
画毡以白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

使用笔架是为了保护好毛笔。当毛笔洗净之后，笔中还残存一些水分，可将毛笔倒挂在笔架上，让水顺着笔尖流出，自然晾干。

小常识

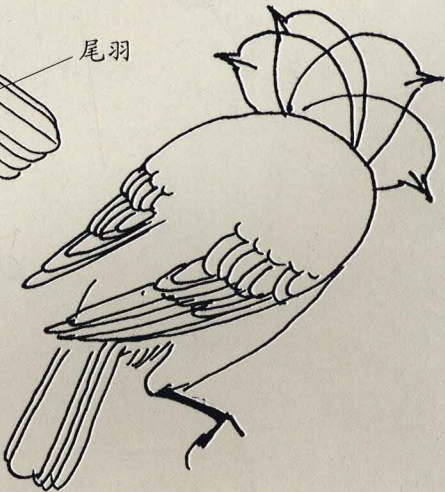
翎毛是指以鸟类为题材的中国画,《芥子园画谱》中记载了有关画翎毛的用笔方法。画翎毛用笔次第法:画鸟先从嘴之上腭一长笔起,次补完上腭,再画下腭一长笔,又次补完下腭。点睛须对嘴之牙口为准,其次画头与脑,又次画背上披蓑毛,及翅膀,再则画胸,并肚子至尾,末后补椿及爪。总之,鸟形不离卵相。

鸟的结构特征

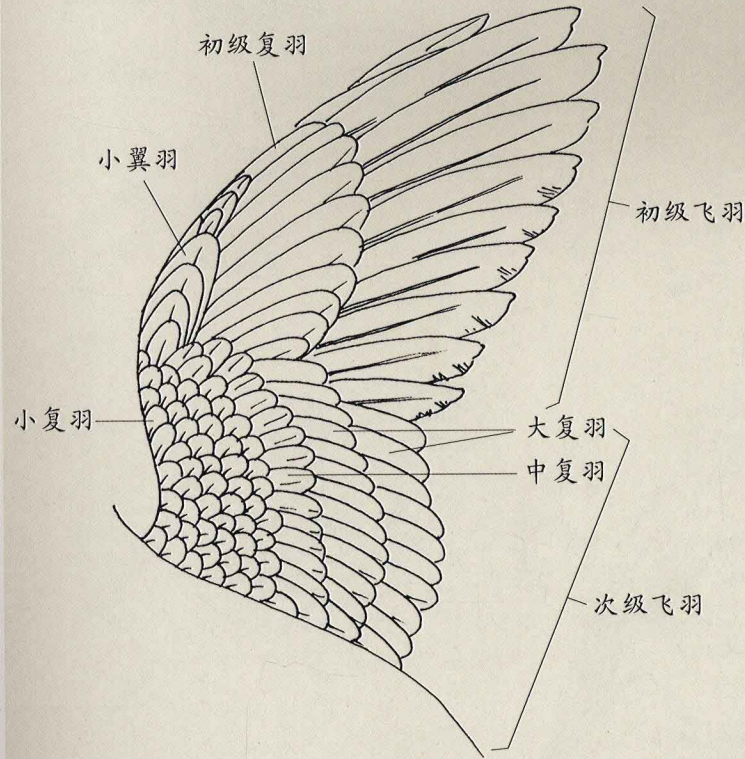

鸟的结构图

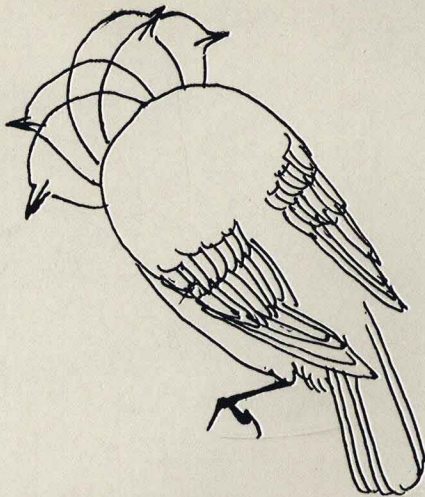
鸟的主要部位是头、颈、背、翼、尾、腹和爪部，其中头、爪、背、尾是区别鸟类不同特征和姿态的重要部位。鸟的基本形为椭圆形，古代画家称其为“卵形”。在椭圆形的基础上添头加翅，补尾画脚，便可塑造出鸟的基本形态。

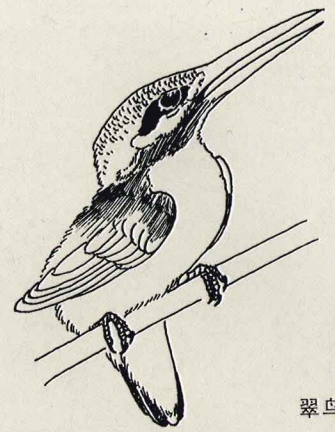
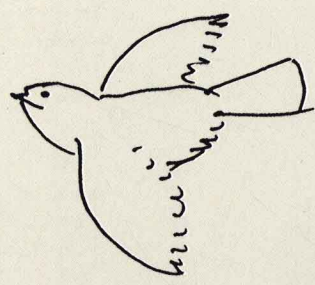
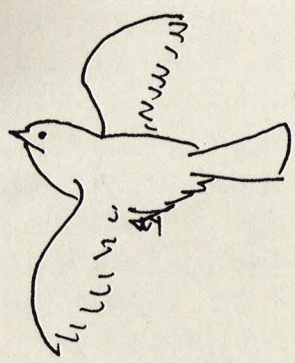
头颈可以灵活地变换方向

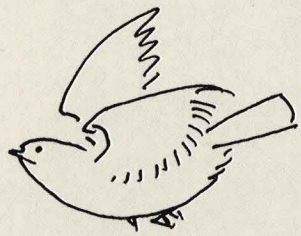
翅膀结构图

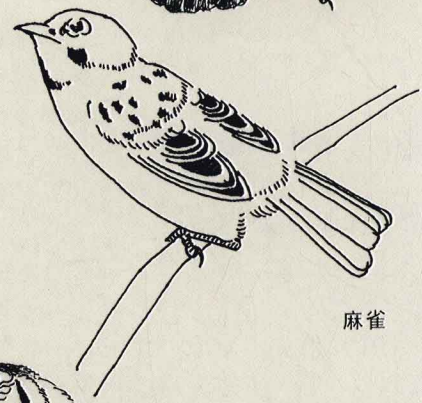
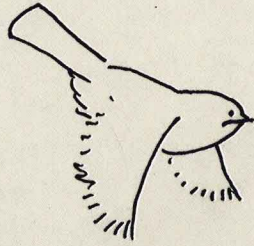
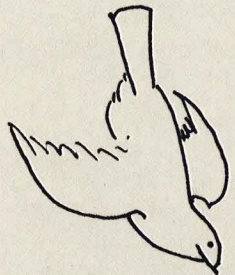
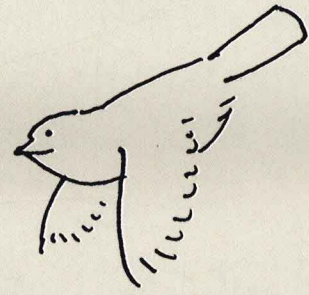
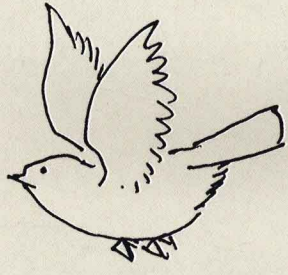
头颈变化图

翠鸟

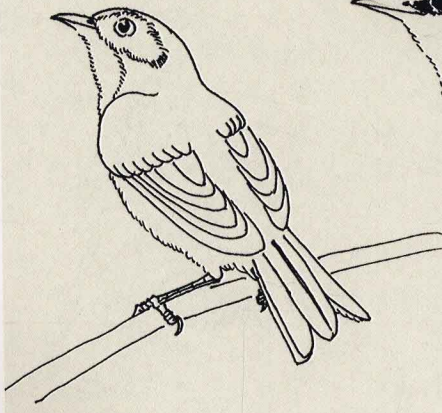

戴胜

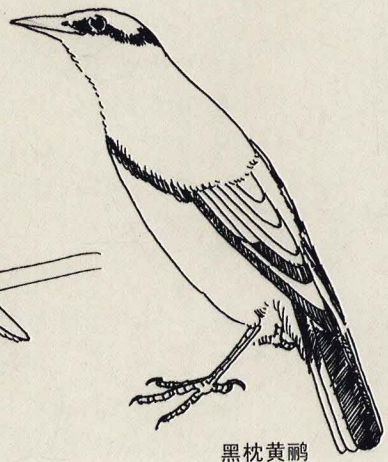

麻雀

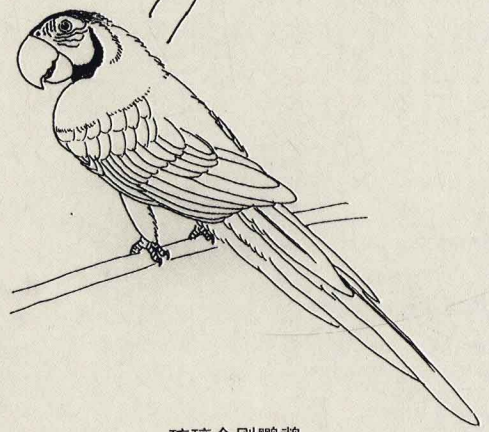
鸟的飞行姿态

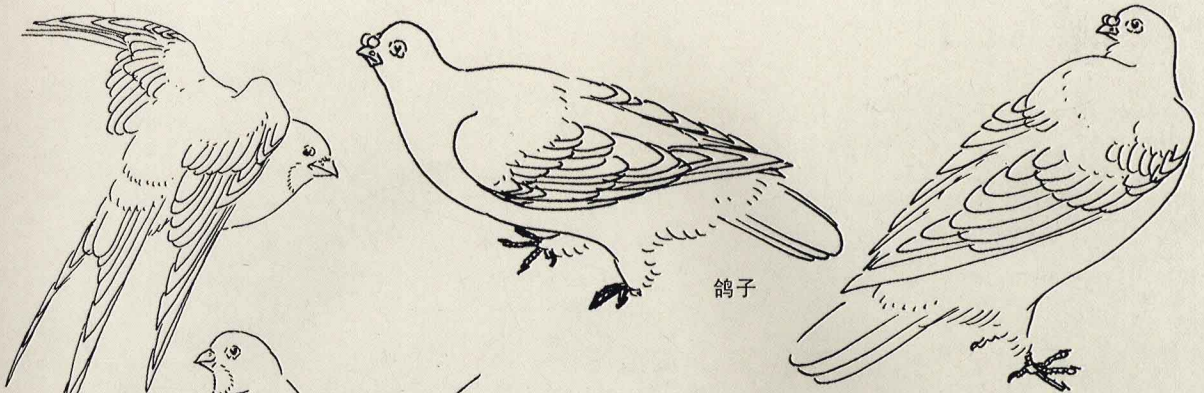
红嘴相思鸟

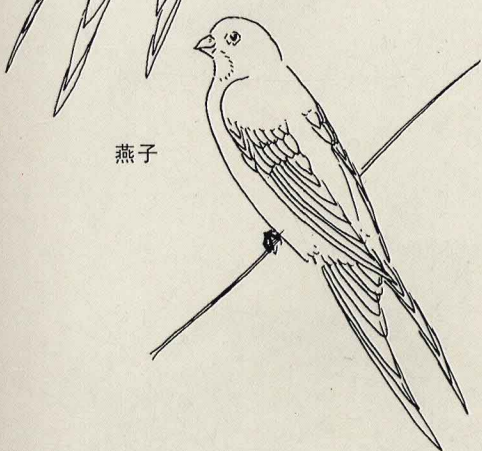
黑枕黄鹂

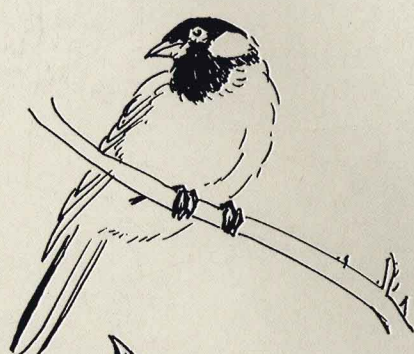
琉璃金刚鹦鹉

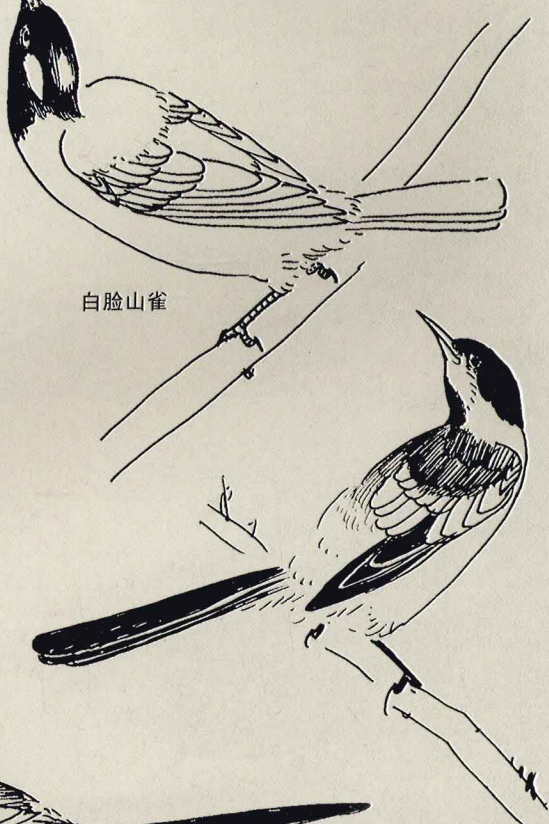
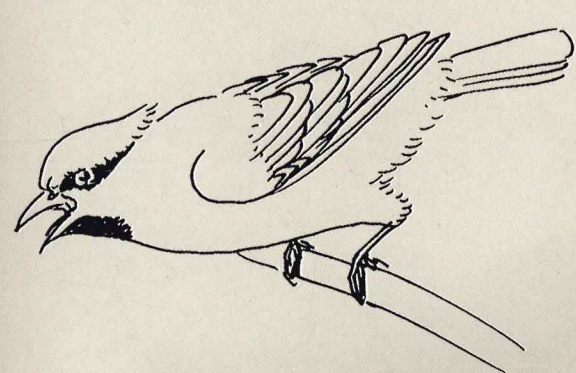
鸽子

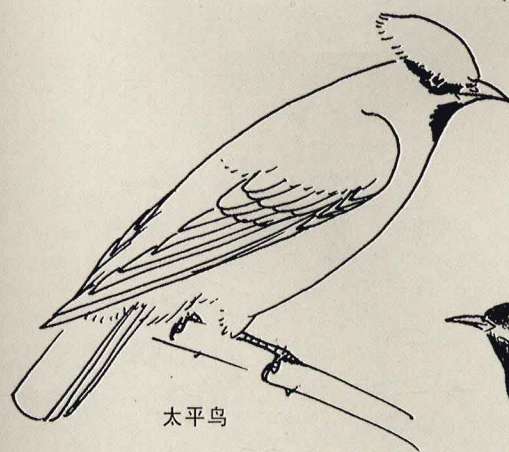
燕子

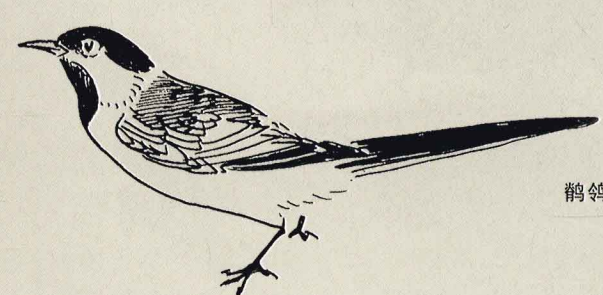
白脸山雀

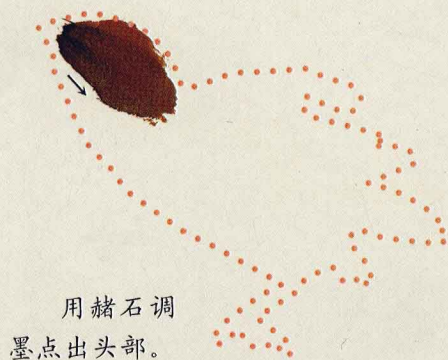

鹁鸽

太平鸟

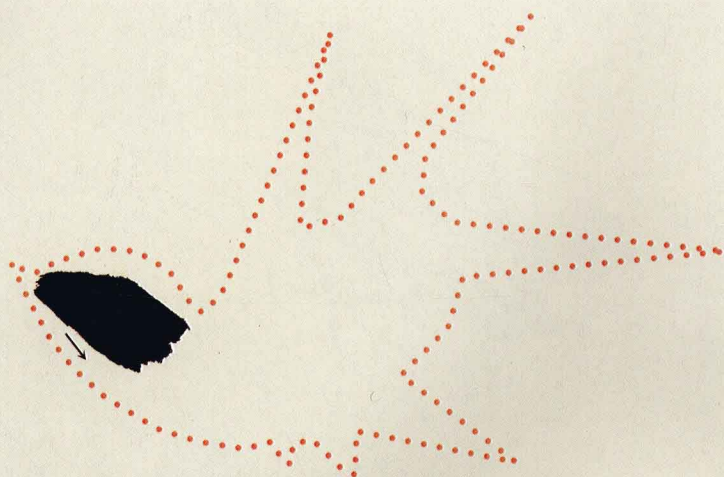

柔软羽毛的画法：用毛笔蘸淡墨之后，将其笔尖捏扁，使笔锋开叉，然后擦出鸟的绒毛，笔墨要干淡一些。

注意鸟的姿态的生动性。要想把姿态画得生动，必须多临摹、多观察、多画速写，做到胸有成竹、下笔有数。

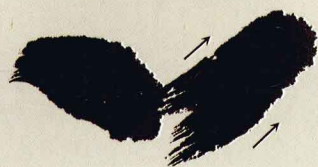
麻雀几种不同的姿态

中墨+浓墨一笔点头。

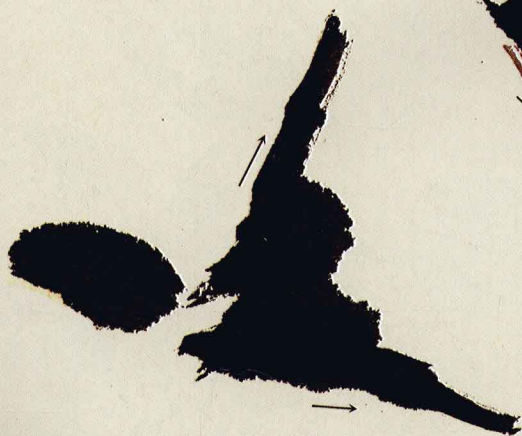
接着画尾。

接着二笔点背。

淡墨画胸腹部，淡曙红+淡墨点下颏红羽，浓墨画爪。

笔尖加浓墨画翼。

燕子几种不同的姿态

用湿墨点胸部羽毛，利用墨色的痕迹来表现羽毛的层次感。

八哥几种不同的姿态

红嘴相思鸟的画法

用朱砂调曙红，笔尖再蘸少许中墨一笔画出嘴壳，用浓墨勾出眼眶。

用藤黄+花青调出绿色，以笔尖蘸中墨，三笔点出背部。

勾出翅膀复羽。

用浓墨画出飞羽。

用浓墨画尾羽。

用中墨画出头部与颈部，用淡墨画出腹部。

用赭石+墨写出腿爪，用藤黄调朱砂染眼睛并点染胸羽和翅羽。注意点到为止，不要涂满，并要注意色彩的浓淡变化。

画鸟的用笔要随机应变，以顺手为宜。各部分笔触之间有意或无意留下的空隙都是宝贵的，是表现结构的关键处，不能将这些空白涂掉，否则笔墨混在一起，缺乏体积感。但是一些非关键的空白可以去掉，以免过于琐碎。

红嘴相思鸟几种不同的姿态