

GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

山雀篇

刘寿平 编著

天津杨柳青画社

工笔画牡丹花鸟图轴

张善子

图0000 0000

天津人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花鸟画谱. 山雀篇 / 刘寿平绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2009.8

ISBN 978-7-80738-471-7

I.工... II.刘... III.山雀科—白描—工笔画:
花鸟画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 119848 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: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2009 年 8 月第 1 版

印 次: 2009 年 8 月第 1 印

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-471-7

定 价: 12 元

概述

全世界共约有 9000 余种鸟类，我国约有 1000 余种。我国人民自古就有爱鸟养鸟的传统，历史非常悠久。约在几千年前，人们为了物质生活的需要，首先把狩猎获得的一些体形不大，性格比较温顺，容易喂养成活的野鸟进行驯化，饲养，观赏。后来成为人类真诚的朋友。

山雀，为雀形目，山雀科，体形小，较活跃。多栖于林地或庭园。山雀是体型比麻雀纤细的食虫鸟类，也是平原或丘陵山地林区常见的鸟类之一。山雀的体羽大多以灰褐色为主，它们的鸣声差异极显著，多少都带有“仔仔黑”的音阶，易于分辨。因其多筑巢于树洞或房脊中，又几乎终日不停地在林间取食昆虫，且昆虫多为害虫，故成为农、林业的天然守护神。山雀的繁殖期为 3 ~ 8 月间，每年繁殖 2 窝。一般于 4 ~ 5 月在树洞、石隙、墙洞中利用苔藓、羽毛、兽毛、棉花、草茎、草根及树皮纤维巢筑，距地面 2 ~ 6 米。每次产卵 6 ~ 13 枚不等，产卵后约 15 日左右雏鸟孵出，育雏期 14 ~ 16 日。我国山雀的种类很多，在国内分布广泛而且数量较大，大多数均为留鸟。

其中最常见的大山雀和沼泽山雀。有趣的是老虎最怕山雀的粪便。在自然界中，强者总有克星存在。山雀的一粒小小的粪便，一粘上虎皮，就会发生弥漫性溃烂，最终让山中之王悄然死去。

大山雀，俗名仔仔黑、白脸山雀、仔伯。为山雀科中体型最大的，体长约14厘米，背羽绿灰色，头黑且两侧白色，形成明显的白斑状，故名白脸山雀。腹部白色，正中则纵贯以黑色宽纹，加之前胸黑缘，故形成丁字形的黑襟。大山雀在国内分布广泛而且数量较大，多栖于山区针叶林、针阔混交林或阔叶林间以及丘陵、果园、耕作区等地，在庭园、林间亦能见到，为留

鸟。雏鸟离巢后常结成小群活动，有时亦与其他山雀混成数十只大群，秋冬季常迁飞到平原地带林区。大山雀以消灭害虫的能力极大而著称，在果园中能消灭一些对苹果、梨、桃等危害严重的害虫，例如青刺蛾、天牛幼虫、蜡象等害虫；在农田附近食鞘翅目、鳞翅目害虫；在林区，大山雀嗜食松毛虫，冬季能啄食树皮内越冬的松毛虫。雏鸟的食物主要为松毛虫。分布范围：我国的东北、华中、华东、东南及台湾等地。

沼泽山雀，体型比大山雀小，约11.5厘米，也是我国常见的山雀。头顶黑色而不具白斑，背羽砂灰褐色，颈喉部具黑色，腹面无黑色宽纵纹，脚深灰色，这是与大山雀最明显的区别。鸣声比大山雀弱细，但特别响亮清脆，好像是吹口哨的“伯儿、伯儿”声，常鸣“仔仔、黑黑、仔仔”。卵乳白色，具红棕色斑点。食性与大山雀基本相同。分布范围：欧洲、亚洲北部及日本，常见于我国东北部及西北阿尔泰山脉。

褐头山雀，体小，体长约11.5厘米，头顶及颈部均为褐黑，上体褐灰，两胁皮黄，无翼斑或顶纹，黑色顶冠较大而少光泽，头显比例较大。分布范围：欧洲、亚洲北部及日本，常见于我国东北部及西北阿尔泰山脉。

白眉山雀，体长约13厘米，白色眉纹显著，头顶及胸兜均为黑色，前额的白色后延而成白色的长眉纹，头侧、两胁及腹部为黄褐色，背黄色，上体深灰沾

橄榄色。分布范围：我国中西部、青海东部至甘肃南部、四川北部松潘地区及西藏的昌都地区。

红腹山雀，体长约13厘米，头顶及胸兜均为暗黑，松软的白色颊斑，颈圈为棕色，下体栗黄色，背、两翼及尾橄榄灰色。飞羽具浅色边缘。虹膜深褐，嘴黑色，脚深灰。分布范围：偶见于陕西南部、甘肃南部、四川北部。

黑冠山雀，体长12厘米，头顶具黑色冠羽，冠羽及胸兜黑色，脸颊白，上体灰色，无翼斑，下体灰，背棕色。分布范围：喜马拉雅山脉及我国中西部、西藏南部、陕西南部（秦岭）、青海等地。

煤山雀，体长11厘米，头顶、颈侧、喉及上胸均为黑色，白色的腹部或有或无黄色，多数亚种具尖状的黑色冠羽。分布范围：我国东北、中部及西南。

黄腹山雀，体小，体长约10厘米，尾短，下体黄色，翼上具两排白色斑点，嘴短。雄鸟头部及胸兜黑色，颊斑及颈后

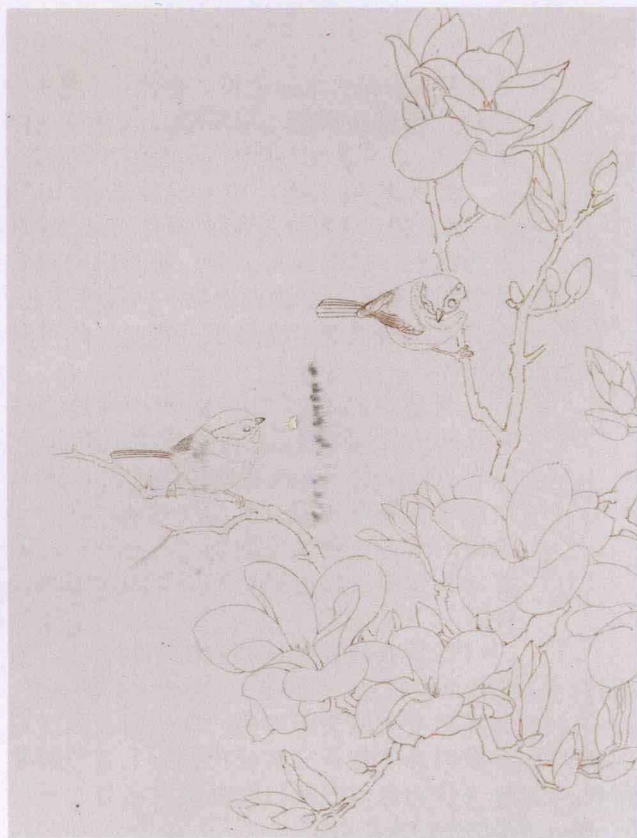
点斑均为白色，上体兰灰，腰银白。雌鸟头部灰色较重，喉白、与颊斑之间有灰色的下颊纹。分布范围：我国的东南部、华南部。

红头长尾山雀，体小，体长约10厘米，活泼优雅，其中各亚种有别，头顶及颈、背为棕色，过眼线宽而黑，颊及喉白且具黑色圆形胸兜。下体白而具不同程度栗色。胸带及两胁栗色，多栖于开阔林、松叶林及阔叶林。

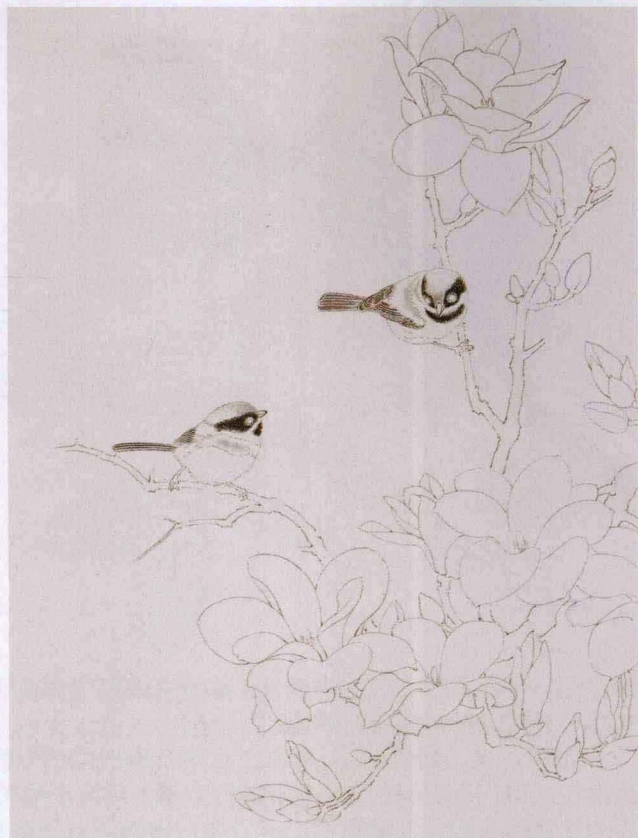
灰蓝山雀，体长13厘米，嘴短而毛茸茸的山雀，尾略长，身体图纹似青山雀，头和下体白色，体纹灰色与紫蓝色，翼斑、次级飞羽和宽阔羽端及尾缘白色。分布于我国的北方，常见于黑龙江内蒙东部新疆北部及西部，包括阿尔泰山及天山等地的林区。

鸟是我们人类最喜欢的动物之一，它生性活泼机灵，充满生机，深受人们的喜爱。如果想要看到更多的鸟，你不妨在鸟类觅食很困难的冬季，试试在窗架上或花园里放一些饲料，你就会惊奇地发现各种各样的鸟前来觅食。

步骤一：用淡赭墨勾出物象轮廓。

步骤二：重墨劈笔丝毛，并用浓淡墨色分染出鸟的大体结构，中墨染翅、尾羽。

步骤三：朱磬加少许赭石分染鸟头、腹部，花青分染复羽、尾羽，白粉分染颈部，草绿略加赭石、白粉接染花头，赭石加少许草绿平涂花苞。

步骤四：朱磬加少许曙红罩染鸟头、腹部，淡花青墨分染复羽后，再罩淡石青，焦茶分染花苞。

步骤五：白粉提染花瓣，点花蕊，点花苞毛刺，画鸟爪、点鸟眼，头部用赭红丝毛，背部用淡花青墨丝毛，树干点苔，整理完成。

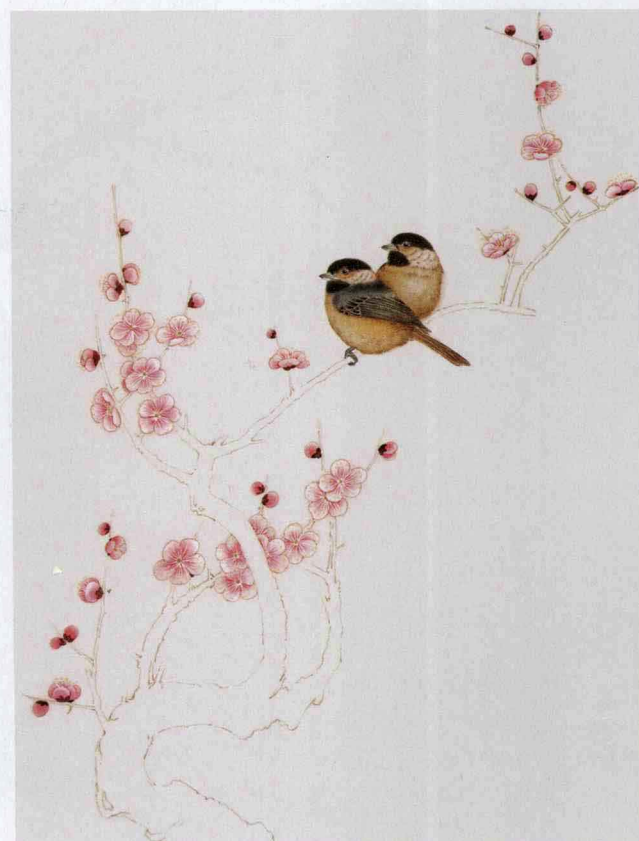
步骤一：用淡赭墨勾出物象轮廓。

步骤二：鸟头用重墨劈笔丝毛，中墨染杂翅、尾羽。

步骤三：花青墨罩染鸟头，白粉染脸部，白粉平涂腹部，中墨分染复羽，并用淡赭石劈笔丝毛，画出鸟腹的大体结构。

步骤四：赭石提染鸟脸及腹部，曙红加胭脂、白粉撞染梅花。

步骤五：赭石加少许焦茶丝鸟毛，花青墨丝背、复羽，花青染鸟爪，枝干点苔，补竹叶，整理完成。

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之；这样才能五指齐力，手掌空虚，即所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分；这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据画作的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

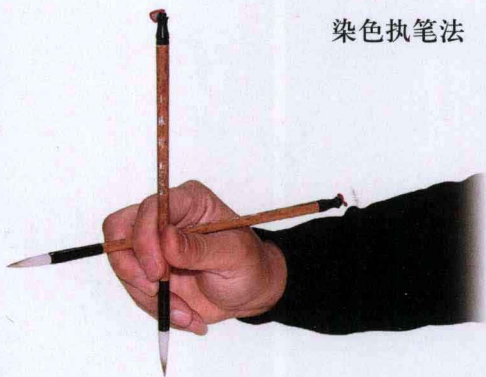
二、用墨：用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有浓淡之分，不应通体一色，浓淡不分。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得得好，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

勾线执笔法

染色执笔法

工笔画山雀的笔墨纸砚及使用方法

工笔画山雀的独特面貌及其特殊的表现形式，与其所使用的工具和材料有着直接的关系，了解画工笔山雀所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔山雀有着至关重要的作用。

毛笔

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性，常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间，如：“七紫三羊”、“五紫五羊”、加键白云等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴配景山石之用。

每次用完毛笔后应洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟墨有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔山雀只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意：质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕湿、风吹、曝晒，因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。

纸、绢

宣纸，主要产于我国安徽省宣城，在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种，生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。画工笔画宣纸薄厚选择的原则是：渲染面积较大，遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸；渲染面积小的作品，适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分：织好未经捶压胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾捶压，作画时不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳，保存方法与熟宣相同。

砚台

砚台种类繁多，比较适于工笔画的是石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料

中国画颜料分为矿物质和植物两大类：矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成，有很强的覆盖能力，不透明，又称“石色”，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌白等；植物色是由植物加工而成的，质轻透明，又称“水色”，有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。

管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。

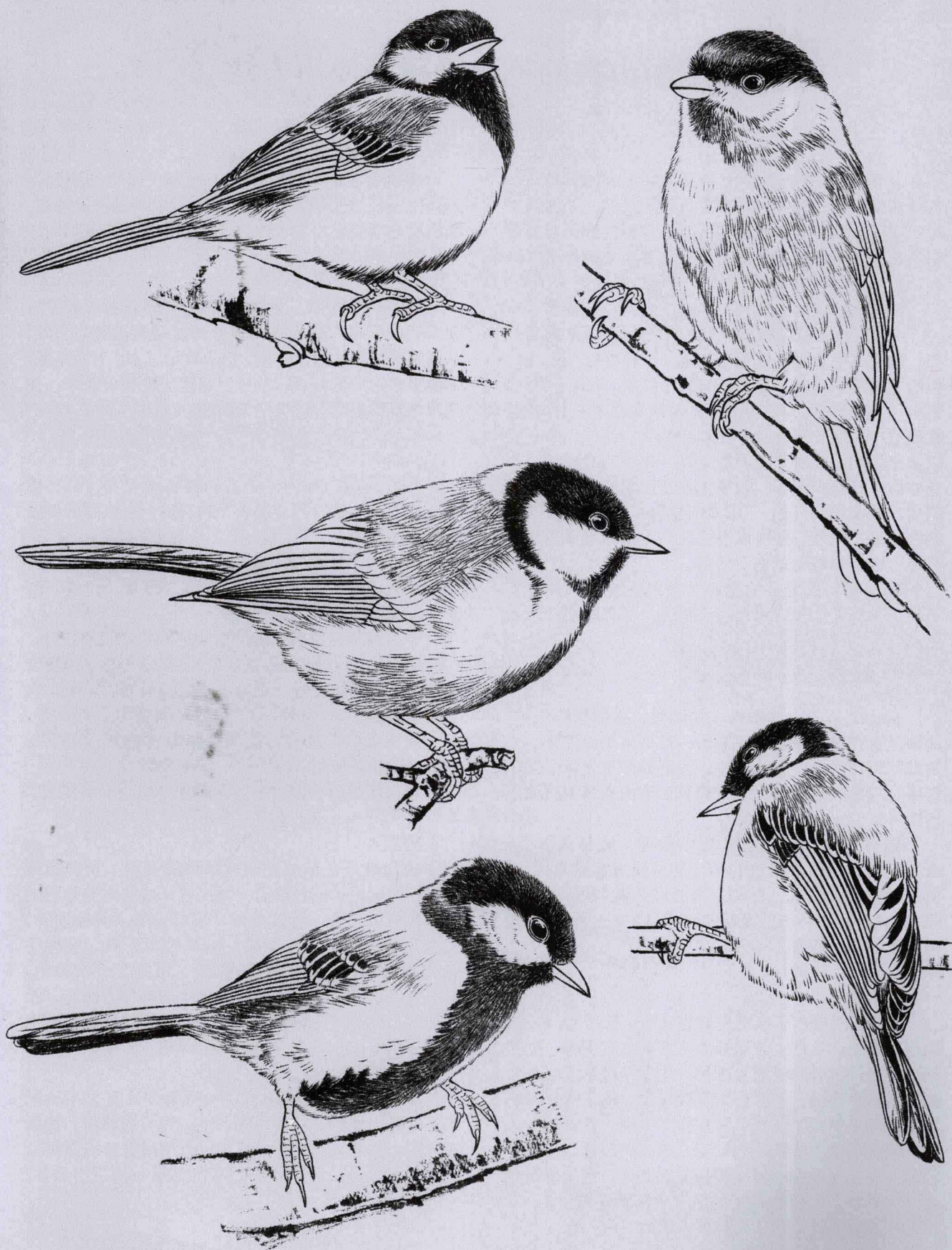
胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

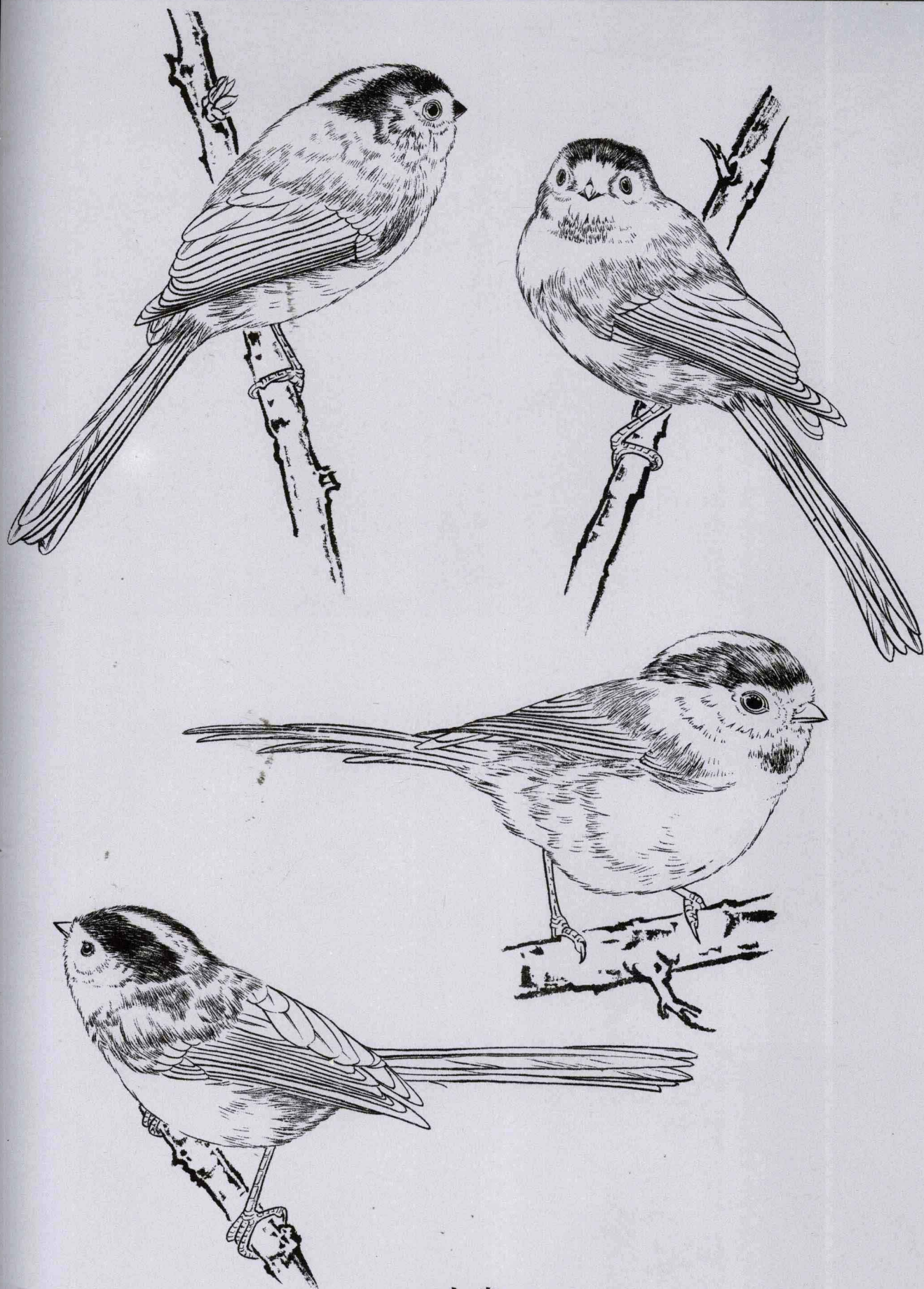
胶矾

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料。调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶，骨胶为好。用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质，冷却待用。矾，又称明矾或白矾。用时洗净、凉水泡开，每染2-3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：胶水和矾水按7:3的比例相混合，去掉杂质后，用于生宣或生绢做成熟宣或熟绢和固定颜色。

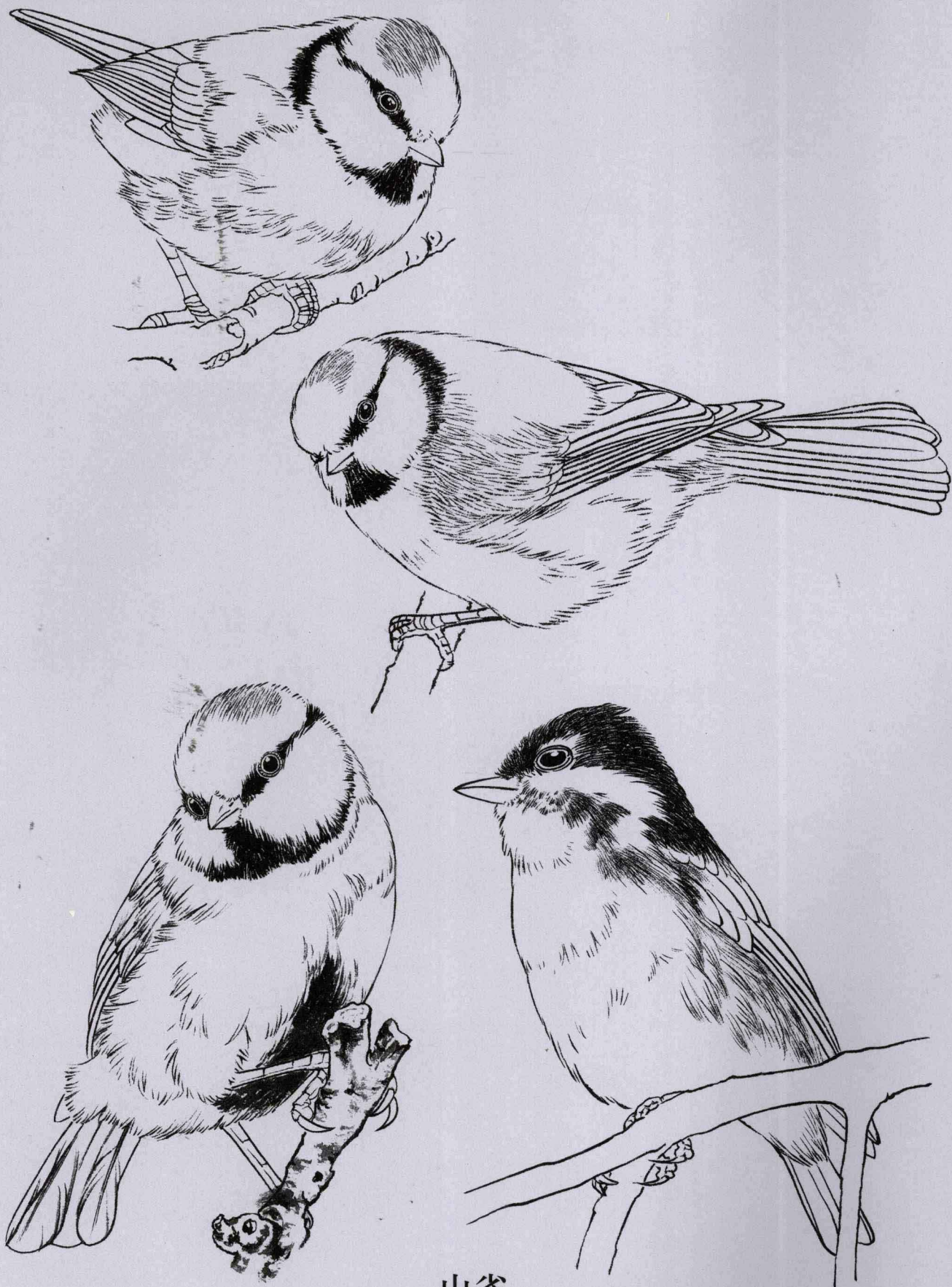
画工笔山雀需要准备：勾线笔，几支大小不同的羊毫笔，画配景山石用的旧笔，熟宣或熟绢，油烟墨、砚台、国画颜料（初学者可以先使用管装的颜料），胶和矾。此外，画毡、笔洗、调色碟等都应适当准备。

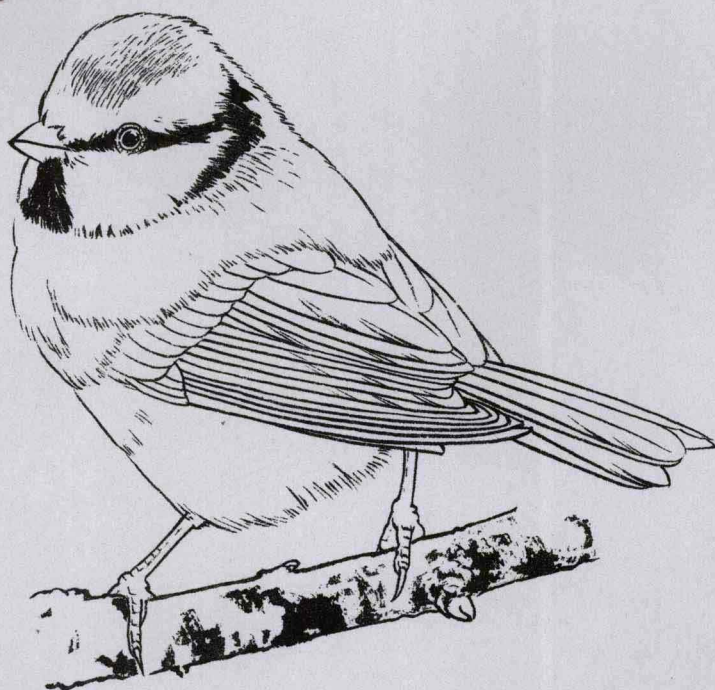
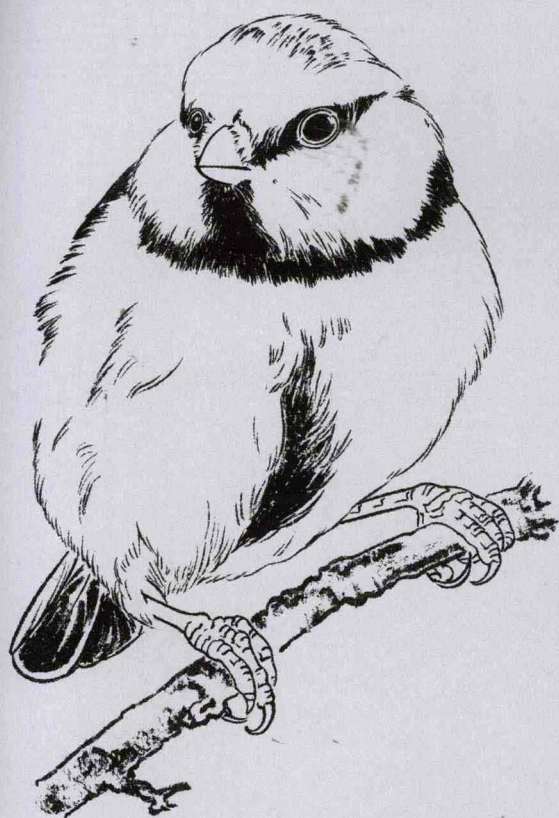
山雀

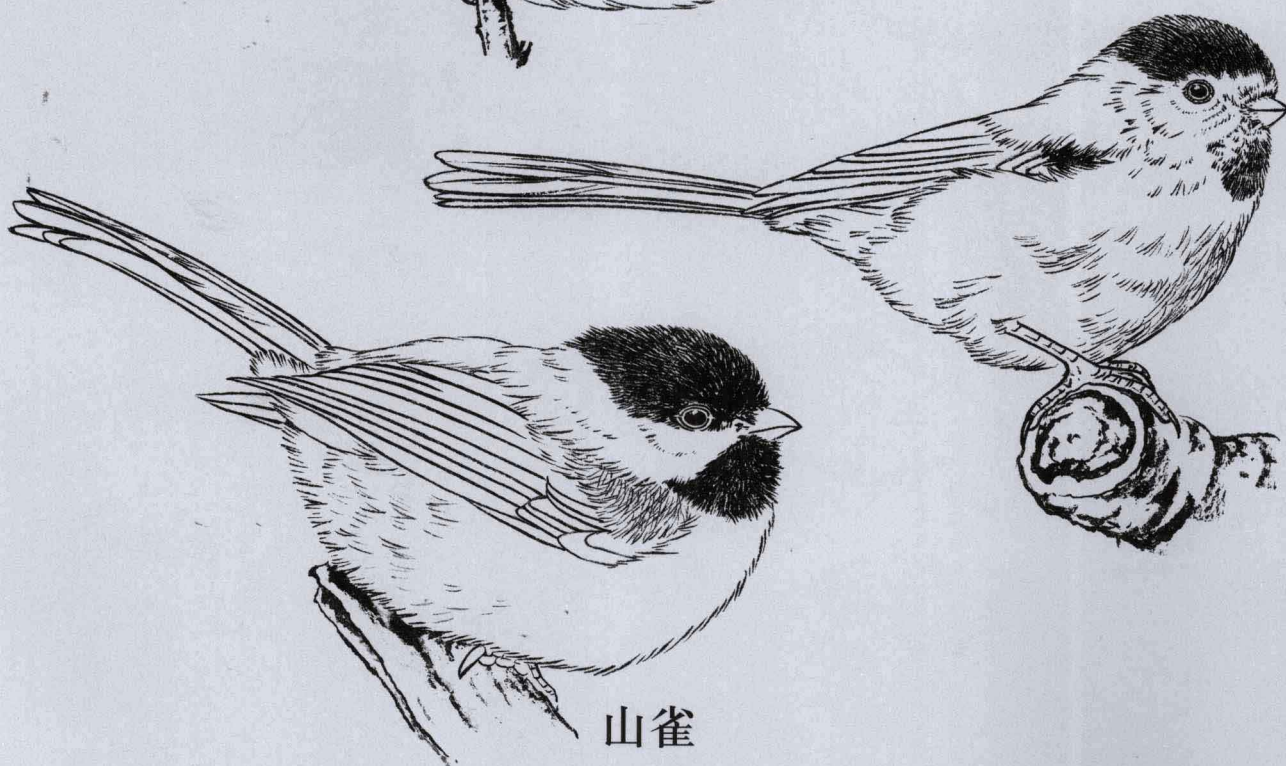
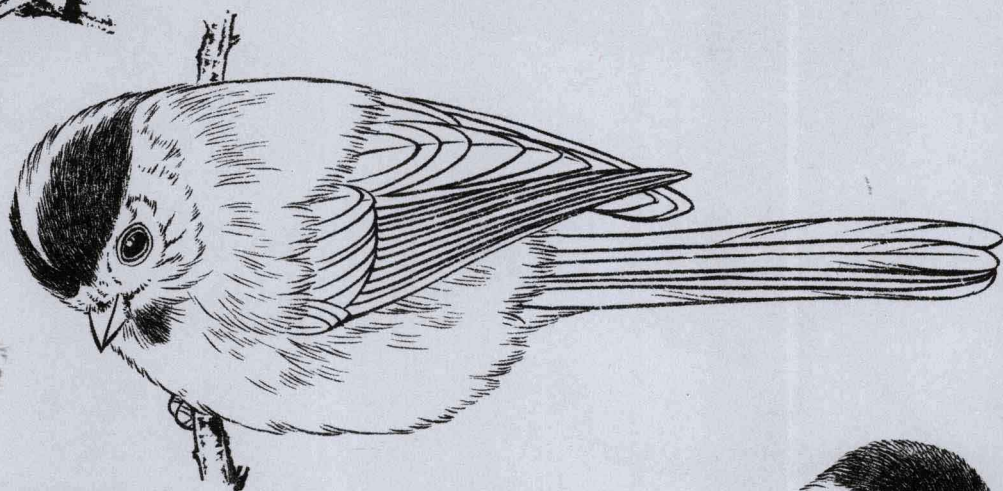
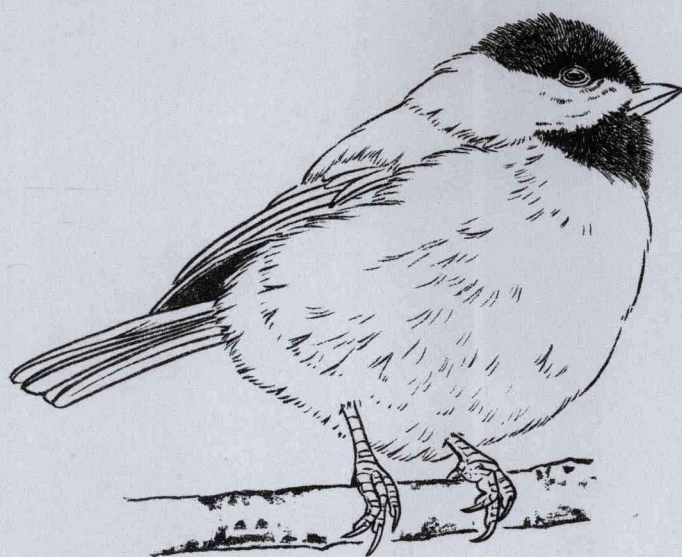
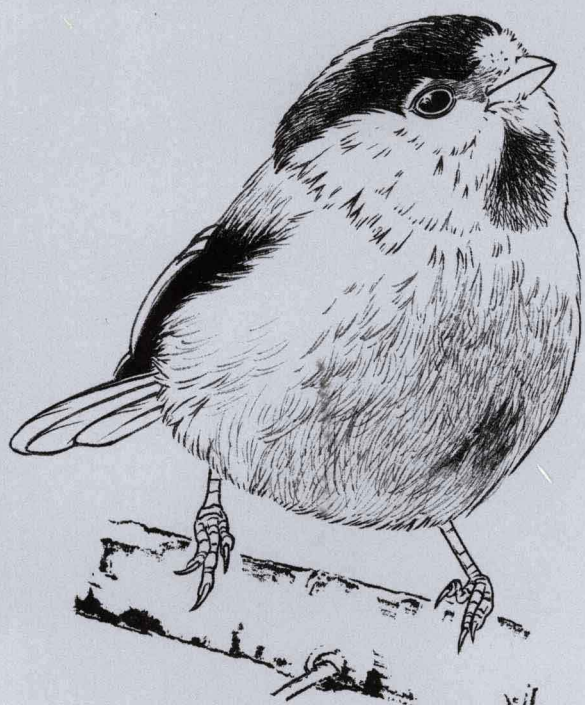
山雀

山雀

山雀

山雀