

美术基础技法丛书

工笔翎毛

技法

唐新一 编著
GONGBI LINGMAO
JIFA
天津人民美术出版社

工翎 笔毛

美术基础技法丛书

技法

GONGBI
LINGMAO
JIFA

唐新一 编著
天津人民美术出版社

工笔翎毛技法

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销 山东淄博新华印刷厂印刷

1999年1月 第1版

1999年1月第1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 6

印数: 00001—10000

ISBN7—5305—0909—8

J·0909

定价: 19.80元

前 言

工笔花鸟画是中国传统绘画的重要组成部分。顾名思义，花鸟画是以花卉和禽鸟为主要描绘对象的绘画。因此，要求我们不仅要熟悉和掌握花卉的生长结构与表现技法，同时还要熟悉和掌握禽鸟的形体结构与表现技法。

禽鸟种类繁多，仅我国境内就有千余种。它们外形各异，五彩缤纷，机敏活泼，千姿百态，可谓天地之灵。禽鸟受到人们的普遍喜爱，是人类的朋友。千百年来，在民间流传着许多关于禽鸟的美丽传说，寄托着人们对于自由、幸福的向往和追求。我国历代以描绘禽鸟为主的花鸟画可谓不胜枚举。

为满足广大青少年朋友和花鸟画爱好者学习禽鸟画法的需要，应天津人民美术出版社之约，我在教学之余编写了这本《工笔翎毛技法》。

本书共分五章，较系统地介绍了有关禽鸟的基础知识和写生方法、造型方法、表现技法等，并绘制了24种禽鸟的步骤图，包括传统花鸟画中常见的鸳鸯、锦鸡等，同时也有部分较少表现过的如环颈雉，白额燕鸥等鸟类的画法。这些画法有的是我从老师那里学到的传统表现技法，有的是通过观察写生，在传统的基础上发展而来的。

古人以翎毛作为禽鸟的别称，可见画禽鸟重点在于羽毛的描绘。本书选择了较有代表性的不同羽色的鸟类，有白色的，如鸽；有浅色的，如文须雀、白额燕鸥；有重色的，如朱背啄花鸟、红嘴蓝鹊；有黑色的，如鹌鹑；有杂色的，如鸳鸯、雉鸡等。希望能达到举一反三，融会贯通的教学目的。

艺术的生命在于创造，工笔禽鸟的画法也须不断发展与创新。但对于初学者来说，须要首先掌握传统表现技法。只有在继承的基础上才能创造。继承和发展工笔花鸟画这一古老的艺术形式并使之不断注入新的生命活力是我们的责任。此书正是基于这一想法编写的。希望能对青少年朋友们和广大花鸟画初学者、爱好者有所启示与帮助，并希望得到广大师友、同仁和读者朋友的指教。

作者

目 录

第一章 概述

第二章 关于禽鸟的基础知识

- 一、禽鸟的生态类群
- 二、禽鸟的骨骼结构
- 三、禽鸟的体表结构

第三章 禽鸟的写生

- 一、标本写生
- 二、静态写生
- 三、动态写生

第四章 禽鸟的造型方法

- 一、简练、概括的造型方法
- 二、起稿子的具体步骤

第五章 工笔禽鸟的表现技法

- 一、基本技法
- 二、禽鸟各部分的画法
- 三、工笔禽鸟的着色程序
- 四、禽鸟的画法步骤图例
 - (一)黄鹂的画法步骤
 - (二)红头长尾山雀的画法步骤
 - (三)白额燕鸥的画法步骤
 - (四)环颈鸽的画法步骤
 - (五)灰喜鹊的画法步骤
 - (六)斑鸠的画法步骤
 - (七)鹌哥的画法步骤
 - (八)红点颏的画法步骤
 - (九)芙蓉鸟的画法步骤
 - (十)鹌鹑的画法步骤
 - (十一)朱背啄花鸟的画法步骤
 - (十二)鹌鹑的画法步骤
 - (十三)文须雀的画法步骤
 - (十四)麻雀的画法步骤
 - (十五)鸳鸯的画法步骤
 - (十六)白鸽的画法步骤
 - (十七)白头鹎的画法步骤
 - (十八)鹰的画法步骤
 - (十九)翠鸟的画法步骤

(二十)红嘴蓝鹊的画法步骤

(二十一)百灵鸟的画法步骤

(二十二)白鹇的画法步骤

(二十三)锦鸡的画法步骤

(二十四)雉鸡的画法步骤

第六章 工笔花鸟画范图

- 1.水仙鹌鹑(十二月花鸟·一月)
- 2.迎春燕子(十二月花鸟·二月)
- 3.杜鹃小鸟(十二月花鸟·三月)
- 4.月季相思鸟(十二月花鸟·四月)
- 5.牡丹太平鸟(十二月花鸟·五月)
- 6.美人蕉白玉鸟(十二月花鸟·六月)
- 7.荷花翠鸟(十二月花鸟·七月)
- 8.玉簪小鸟(十二月花鸟·八月)
- 9.菊花麻雀(十二月花鸟·九月)
- 10.芙蓉花芙蓉鸟(十二月花鸟·十月)
- 11.茶花白头鹎(十二月花鸟·十一月)
- 12.梅花山雀(十二月花鸟·十二月)
- 13.边寨小景
- 14.莲池月夜
- 15.赤土
- 16.家园(之一)
- 17.谧
- 18.融(之二)
- 19.融(之三)
- 20.融(之四)
- 21.晨
- 22.三亚果
- 23.根
- 24.红沙地
- 25.实
- 26.融(之五)
- 27.家园(之二)
- 28.家园(之三)
- 29.菩提
- 30.绿色的歌

第一章 概述

禽鸟生性活泼，种类繁多，羽色丰富美丽，可在空中任意飞翔，象征着自由与生命，它们是人类忠实的朋友，深受人们的喜爱。历代画家在为众芳写照的同时，又为百鸟传神。创作出大量为人们喜闻乐见的花鸟画作品，抒发画家们对生命的讴歌，对大自然的热爱，对生活的感悟，对美好理想的追求。花鸟画不仅在中国绘画史上占有重要地位，在世界艺林中也独树一帜。

人类对禽鸟的描绘可以追溯到七千年前新石器时代，长江流域河姆渡文化遗址发现的骨柄上就刻有双鸟纹饰。仰韶文化时期的彩陶，商周、春秋战国时期的青铜器，汉代的铜镜、画像砖、壁画等也都有大量的禽鸟纹样。如西周早期的凤鸟纹，春秋晚期的雁纹，战国时期的帛画《龙凤人物图》，汉代瓦当《四灵图》中的朱雀等等。至此，禽鸟大多作为生活用品、工艺品的装饰纹样，或作为人物画的衬景，多以壁画，石刻等形式出现。纯以欣赏价值出现的花鸟画大约始于南北朝时期。唐代是工笔花鸟画的兴起阶段，已经形成了画家们各有专攻的局面。如薛稷画鹤，边鸾画孔雀等。五代是花鸟画走向成熟时期，有徐黄二体之说。徐熙多以蔬果、药苗，汀花野卉为题材，水墨淡彩。其作品《豆花蜻蜓图》表现了田园风光的朴素自然。黄筌为院体画代表，主要以宫廷奇花异草、珍禽异兽为描绘对象，画风富丽工巧，细笔双钩，其所作《写生珍禽图》，描绘了鹌鹑、麻雀、芙蓉鸟和龟、蝉、蜜蜂等多种禽鸟、昆虫、动物，成为后世画家学习的范本。宋代是花鸟画发展的鼎盛时期，保留了大量的作品。如赵昌的《写生蛱蝶

图》；崔白的《寒雀图》、《双喜图》；赵佶的《芙蓉锦鸡图》、《鹁鸽图》；李迪的《鹰窥雉图》、《雏鸡待饲图》；林椿的《果熟来禽图》、《梅竹寒禽图》等。画风工整细密，造型准确严谨，赋色淡雅柔美，可谓惟妙惟肖。元代初期仍是继承宋代院画的传统，用线匀细，设色典雅。随着文人画的兴起，一种崇尚清泊淡雅的审美思潮盛行，产生了不赋色的纯水墨花鸟画。明代工笔、写意、水墨、工兼写等各种风格的花鸟画共同发展。具有代表性的画家有边景昭、吕纪、林良、周之冕等。边景昭的《竹鹤图》，笔法工整坚实，设色妍丽沉着，继承宋院体工笔重彩画并有所发展；吕纪、林良工笔写意水墨俱能，并善于工写结合运用。如吕纪所作《桂菊山禽图》，禽鸟工细，树石用笔较放；而《雪景翎毛图》、《浴凫图》的禽鸟为半工半写。林良的《芦雁图》、《鹰》等作品纯以水墨点画，笔简意赅。周之冕擅长写意花鸟，其笔下的禽鸟神形兼备。清代写意画风得到长足发展，出了不少大家。如石涛、虚谷、八大、扬州八怪、吴昌硕等。纯工笔画风的院体派已很少见。如蒋廷锡的《四瑞庆登图》，植物禽鸟精巧工细，坡石水面则以意笔点画。华嵒的《鸟鸣秋树图》亦是禽鸟工细，树竹以没骨法。恽寿平以画花卉为主，他的没骨花卉开一代画风。近现代画家在禽鸟的造型与表现技法上进一步创新与发展，进行了多种有益的探索，使工笔花鸟画这一古老的艺术形式不断注入新的生命力。

花鸟画作品中，有以花为主的，有以鸟为主的。大花小鸟，以花为主；小花小鸟，以鸟为主；小花大鸟，以鸟为主；大

花大鸟仍是以鸟为主。由此可见,学习禽鸟的画法对画好花鸟画是很重要的必修课。禽鸟的画法比花卉要复杂一些,但只要肯用心,多练习,也是不难掌握的。

第二章 关于禽鸟的基础知识

一、禽鸟的生态类群

禽鸟的种类繁多,广泛生活在世界各地,仅我国就有一千多种,约占世界鸟种的八分之一。由于禽鸟的生活环境不同,有的在丛林,有的在陆地,有的在高原,有的在水域……为了生存,它们在长期的生物进化过程中形成了各自的特征,产生了不同的生态类群。

猛禽类。羽翼强健,善于在高空飞翔,视力发达,嘴爪弯曲呈钩状且尖锐,是凶猛的食肉鸟。生活范围广泛,属大中型鸟类,体长多在300~1300毫米左右,如鸢,俗称老鹰,生活于大陆、平原,嗜食动物尸体和小动物。白尾海雕常见于海滨、河畔,嗜食鱼类。苍鹰又称鹞鹰,栖于山林,善捕小动物。游隼多栖于农田、河谷、草原、山丘等地,主要以捕捉鸟类为食。其它还有秃鹫、松雀鹰、白头鹞等。

涉禽类。多生活在沼泽地、浅水边、稻田中。其特点是颈、嘴、腿脚长而尾短,便于站立于浅水中觅食鱼类、蛙类、蚌类、昆虫等,而不浸湿羽毛。体形较大,体长多在500~1200毫米左右。如鹭类(苍鹭、牛背鹭、白鹭)、鹤类(白鹤、黑鹤、红鹤)、鹈类(翘嘴鹈、丘鹈、反嘴鹈等)、鸬类(丹顶鹤、灰鹤、蓑羽鹤等)、鴛类(金眶鴛、环颈鴛、剑鴛等)。

游禽类。生活在沿海、河川、湖泊等地,善于游泳和潜水。特点是胸腹部平滑如舟底,嘴多呈扁阔,上嘴侧缘有锯齿,便

于咬住光滑的鱼体并漏出泥水,腿脚短,趾间有蹼。以捕捉水中鱼类、甲壳类和昆虫为食。属中型鸟,体长在400~800毫米,如鸬鹚、鸳鸯、鸭、雁等。但疣鼻天鹅体长1500毫米以上,鸬鹚体长可达1650毫米。

鸡鹑类。多生活在丘陵、树丛、竹林间。善于奔跑,腿脚发达。雄鸟多数在跼蹠上生有距,作为御敌和自卫的武器。翅膀短而圆,不善飞翔。嘴短小而坚硬,便于在土中刨寻食物。以植物种子、果实和昆虫等为食。如火鸡、锦鸡、雉鸡、石鸡等。体形大小不一,基本属于大中型鸟,体长多在300~1000毫米左右,但鹌鹑体长只有170毫米左右,而孔雀体长约2300毫米。

鸠鸽类。多栖息于树林、山岩、田野间。以植物种子、果实和谷物为主要食物。嘴脚短小,翅膀较长,善于飞翔。如岩鸽可飞越8300米高的山脊。体长约在240~330毫米,属于中型鸟。如原鸽、珠颈斑鸠、灰斑鸠、山斑鸠等。

攀禽类。多栖居于山林中,嘴脚强劲有力,脚趾多为两趾向前两趾向后呈对趾型,善于在树上攀援。如鹦鹉、葵花鸟、杜鹃、啄木鸟等。还有四趾均向前,称为前趾型。如雨燕、楼燕等。鹦鹉、葵花鸟多以果实、嫩芽为食;而杜鹃、啄木鸟、雨燕等是捕食昆虫、毛虫的能手,多属中型鸟,体长在200~400毫米左右,但棕啄木

鸟体长只有90毫米左右，而双角犀鸟体长则有1200毫米。

鸣禽类。多栖息于树林、灌木丛中，以杂草种子、昆虫为食。翅膀长，善飞翔。腿脚小不善行走。鸣官发达，叫声清脆悦耳。是体形较小而数量最多的鸟类。体长多在100~200毫米左右。如画眉、百灵、黄鹌、麻雀、金翅雀、八哥等。

走禽类。生活在平原、草原或热带雨林中，以果实、昆虫为食。腿脚发达，脚

生两趾或三趾，底部有较厚的肉垫，适于奔跑。翅膀已退化，不能飞行。体高达1200~2500毫米不等，是体形最大的鸟类，如鸵鸟、鸸鹋、澳大利亚鹤鸵等。

有的禽鸟终年栖居在同一地域，如麻雀、八哥、喜鹊等，我们称之为留鸟；多数鸟类因繁殖或气候变化随季节而更换栖息地，我们称之为候鸟，如燕鸥、雁、天鹅、白鹭、岩鸽、丹顶鹤等。（附图一：禽鸟的头、嘴特征）

附图一 禽鸟的头、嘴特征（一）

二、禽鸟的骨骼结构

禽鸟的骨骼轻盈而坚固，其间有许多空隙充满空气，相互连通，使体重减轻，利于飞翔。为了便于认识和记忆，我们将禽鸟的骨骼结构分为头部、颈部、背、尾、胸、前肢和后肢六个部分介绍。

1. 头部

头部的骨骼叫颅骨。颅骨的前方是嘴，生有上颌骨和下颌骨。不同鸟的头骨，上下颌骨的形状、大小不尽相同，如猫头鹰的头部较圆，鸭的头部较长，涉禽的上下颌骨较长，而猛禽的上下颌骨较短且硬、尖且呈钩状。

2. 颈部

颈部的骨骼叫颈椎骨。不同鸟类的颈部长短差异很大，其颈椎骨的数目悬殊。颈长的禽鸟如天鹅颈椎骨有25节，而颈短的禽鸟如鸽子颈椎骨只有14节。

3. 背、尾部

背部有肩胛骨、腰椎骨、荐椎骨；尾部有尾椎骨、尾综骨、坐骨和耻骨。

4. 胸部

胸部由胸骨、锁骨、龙骨突、肋骨和喙骨组成。

我们知道，禽鸟是卵生的脊椎动物，其脊椎骨是由颈椎、胸椎、腰椎、荐椎和尾椎骨组成的，脊椎骨与胸骨结成一个结实的框架，肋骨连接于这个框架其间，以增强胸部的扩张力。

禽鸟都生有龙骨突。善于飞翔的鸟其龙骨突发达，用来加强胸肌和两翅肌肉的连接力。而不善于飞翔的禽鸟其龙骨突就较小。

5. 前肢

前肢即鸟的翅膀。由肱骨（上臂）、尺骨、挠骨（下臂）、腕骨、掌骨、第一指骨和第二指骨组成。善于飞翔的鸟翅膀发达，不善于飞翔的鸟其翅膀则渐渐退化。

6. 后肢

后肢即鸟的腿脚部，由股骨（大腿）、胫骨、腓骨（小腿）、跗跖骨、趾骨、爪组成。鸟的大腿部生于躯干内，我们从表面是看不到的。我们看到的只是小腿的一部分，并被羽毛覆盖。通常人们将鸟的跗跖骨称为腿，这是一个误会。跗跖相当于人的脚掌部分，跗跖骨连着趾骨。鸟的脚趾多是三趾向前，一趾向后。其骨节数目也不相同，后趾一节，内趾两节，中趾三节，外趾四节。鸟的股骨都比较短，而胫骨、腓骨和跗跖骨的长短是不同的，如涉禽的跗跖骨就较长，其它鸟类的跗跖骨则较短。

学习禽鸟画法，了解鸟的骨骼结构是很重要的。只有认识和熟悉了禽鸟的骨骼结构，我们在写生和起稿时才会很自然地考虑到体表与内部骨骼的联系，才能做到结构严谨、造型准确，姿态生动，神形兼备。（附图二：禽鸟的骨骼结构）

三、禽鸟的体表结构

鸟体从外形上可分为头、颈、背、翼、胸、腹、尾、脚八部分。不同种类的禽鸟其头、颈、翼、尾、脚的变化与差别比较大。（附图三：禽鸟的体表结构）

头部 鸟的头部大体呈卵形，但不同的鸟其头部外形各有特征。有的头顶部生有形状各异的冠羽，如戴胜、孔雀、锦鸡、葵花鹦鹉、太平鸟等。鸡的头顶与鄂下生有肉冠，丹顶鹤的头顶部生有肉疣。眼睛生于头部的两侧，眼睛后方生有耳羽，嘴生于头的前方，上颌基部是鼻孔。由于鸟类的食性不同而嘴的形状亦不相同。

颈部 禽鸟的颈部非常灵活，转动自如。颈部的羽毛也极富变化，如斑鸠颈部有珠斑，锦鸡、银鸡、鸳鸯等都生有漂亮的颈羽。（附图四：部分禽鸟的冠羽和颈羽）

(鸠鸽类)

家鸽

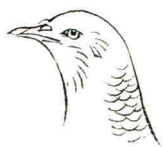
岩鸽

原鸽

山斑鸠

珠颈斑鸠

(攀禽类)

杜鹃

雨燕

翠鸟

虎皮鹦鹉

斑犀鸟

(鸣禽类)

百灵

黄鹂

八哥

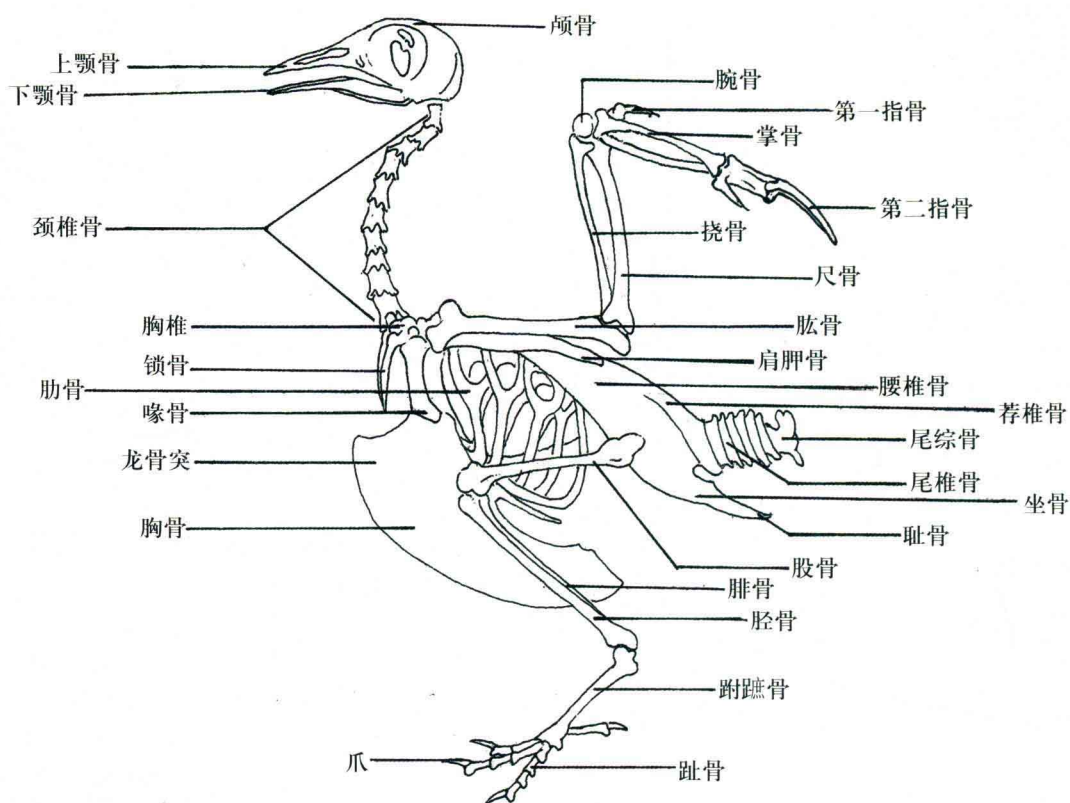

山雀

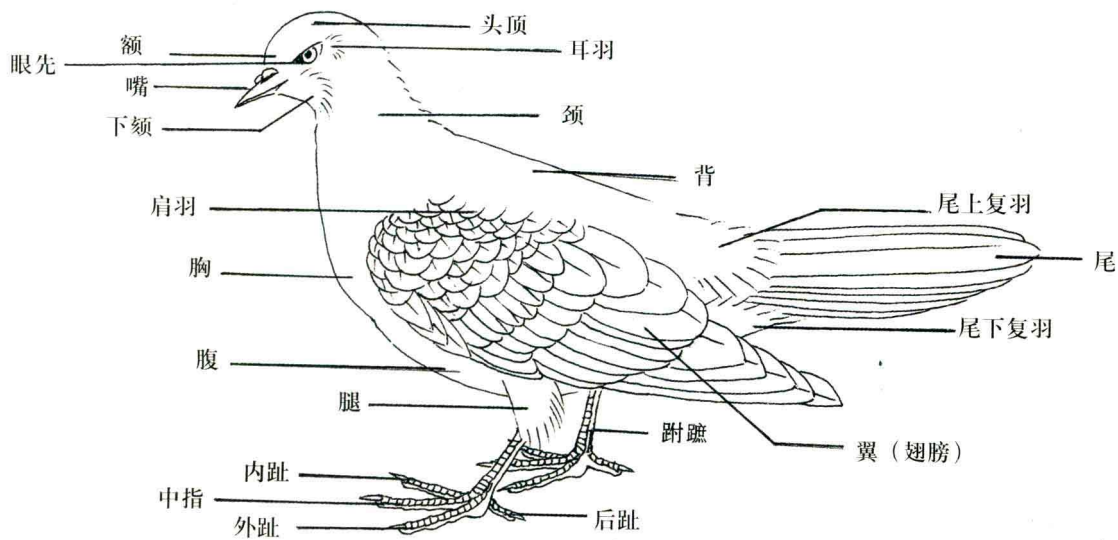

喜鹊

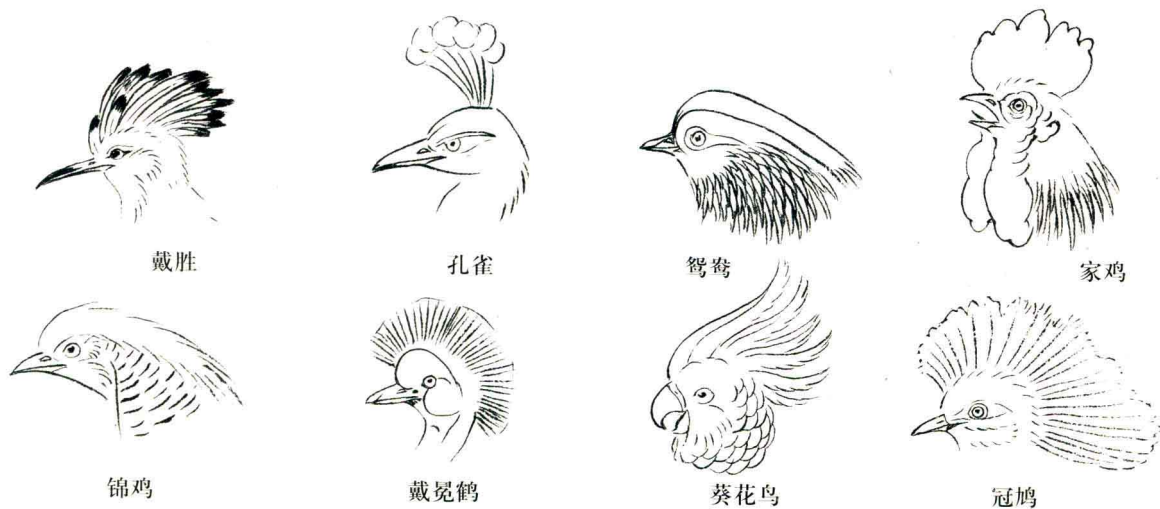
附图一 禽鸟的头、嘴特征 (二)

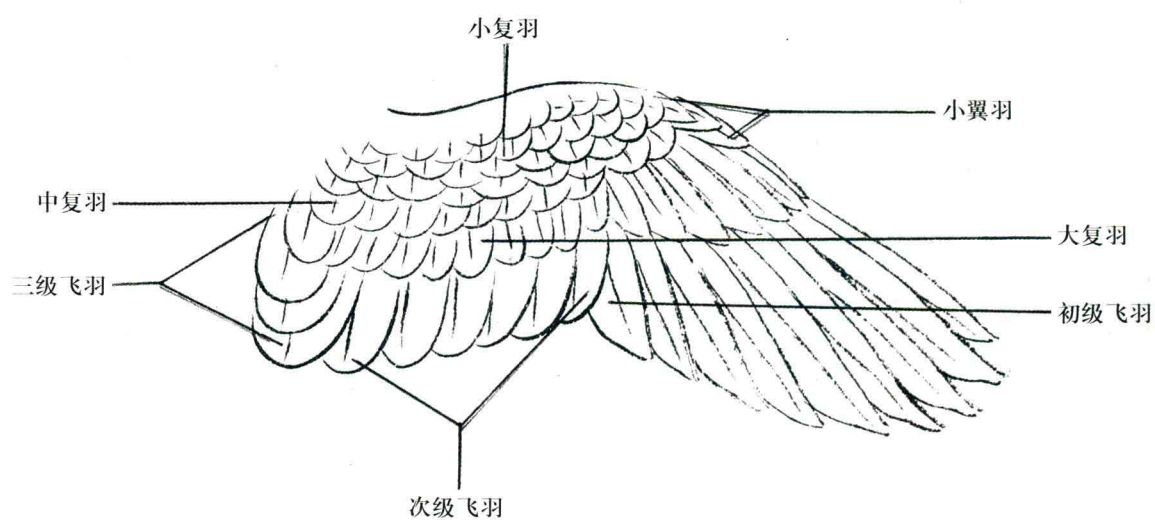
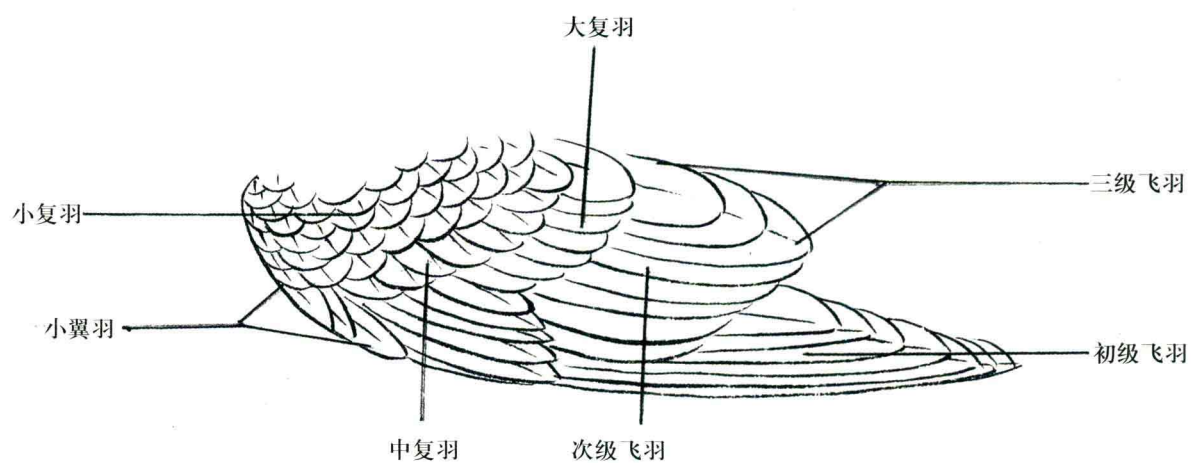
附图二 禽鸟的骨骼结构

附图三 禽鸟的体表结构

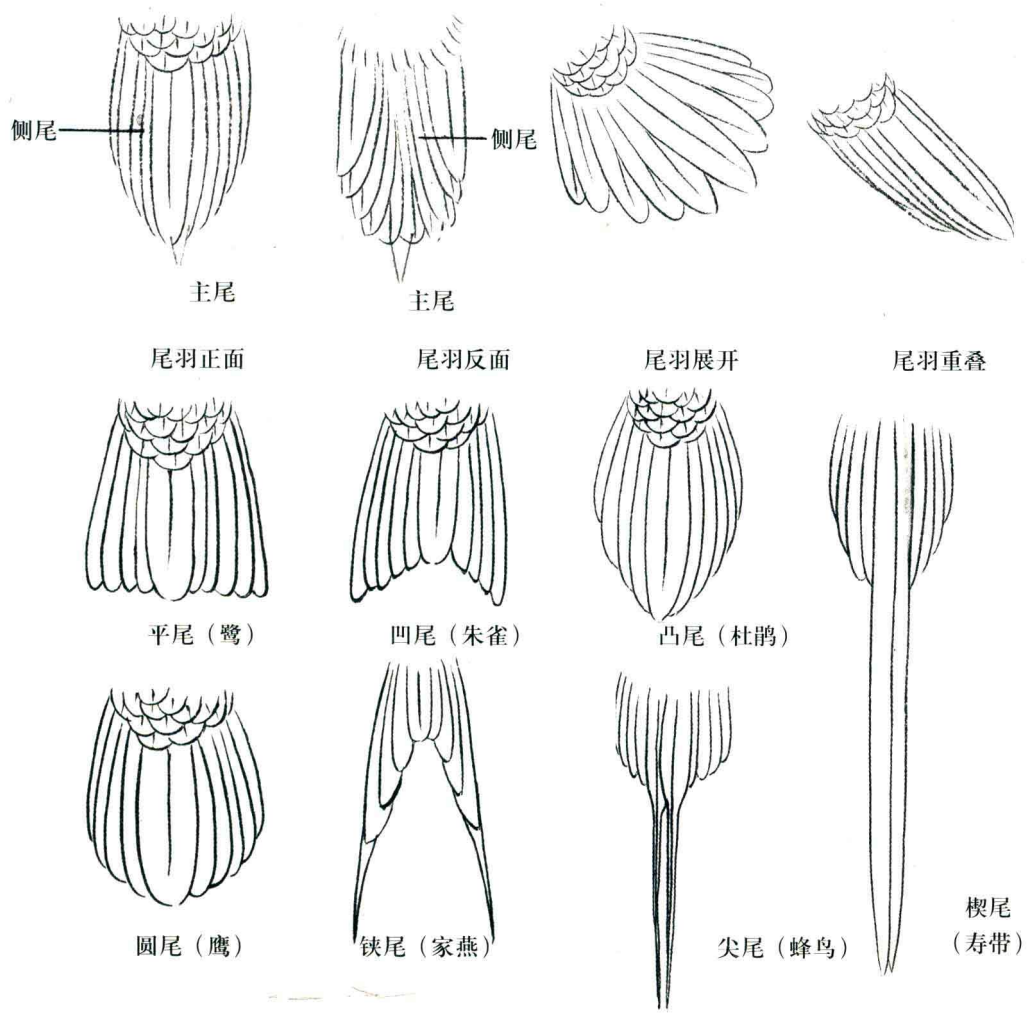
附图四 部分禽鸟的冠羽及颈羽

附图五 禽鸟翼羽各部名称

翼部 鸟的翅翼由复羽、飞羽、小翼羽三部分组成。复羽分为大复羽、中复羽、小复羽；飞羽分为初级飞羽、次级飞羽、三级飞羽。初级飞羽细长而强劲，生在掌骨与第二指骨上；次级飞羽略短，生在尺骨上；三级飞羽通常竖排的三片，生在肱骨上。三级飞羽的变化比较大，如丹顶鹤的三级飞羽是黑色的，称为鹤髻，由于较长覆盖住尾羽，常被人们误认为尾。鹤鹑的三级飞羽细长，鸳鸯的三级飞羽是竖起的，呈扇状，称为银杏羽。小翼羽长在第一指骨上，通常也是竖排的三片。（附图五：禽鸟翼羽各部名称）

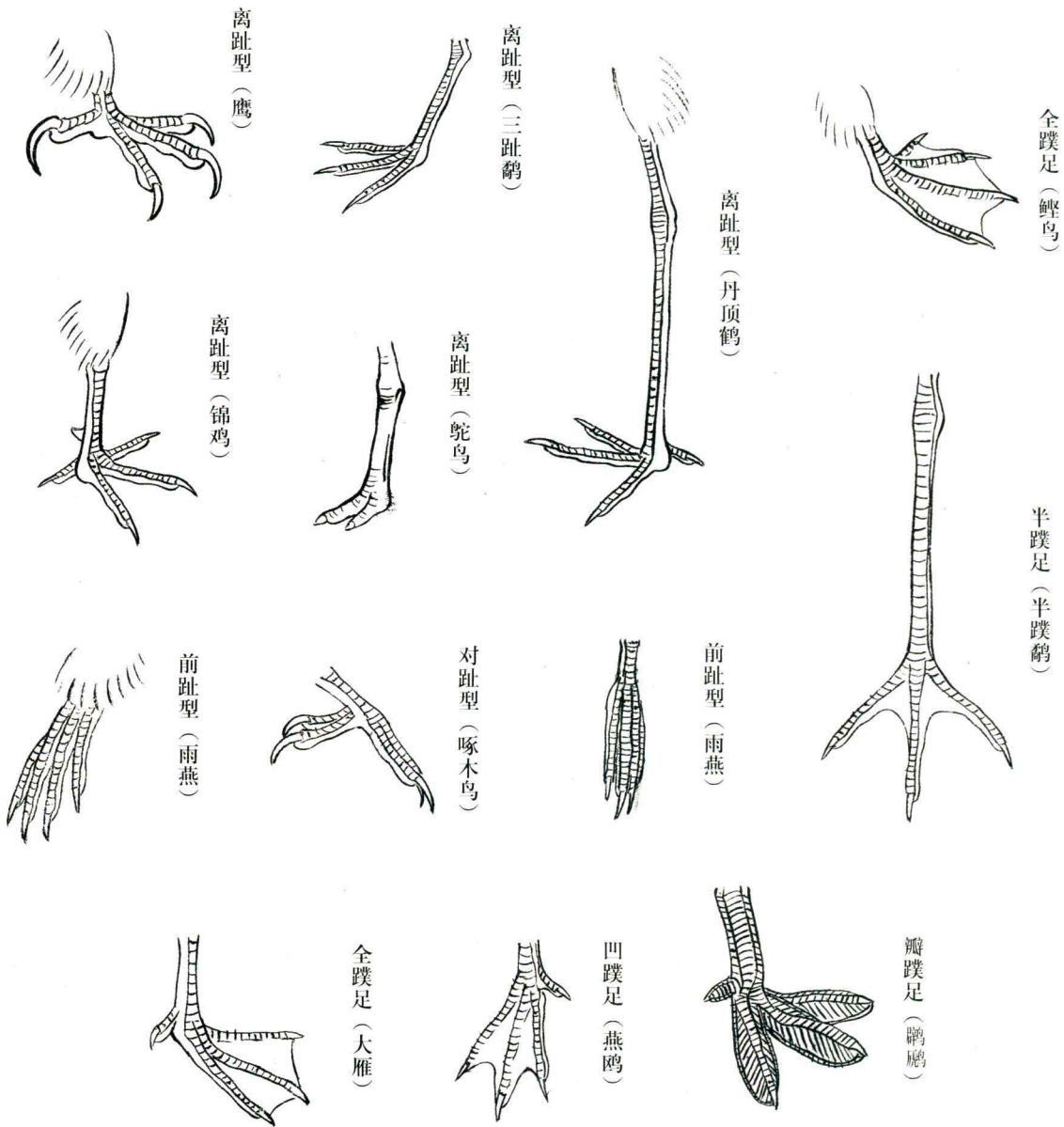
尾部 尾部由尾上复羽、尾下复羽和尾羽组成。尾部的功能如同船上的舵，可以变换飞行方向，掌握飞行速度。尾羽分为主尾和侧尾。一般主尾两根，在正中间，侧尾八至十根，对称地生长在主尾两侧。不同的鸟类其尾羽的外形也不相同，主要可以分为平尾、凹尾、凸尾、圆尾、铗尾、尖尾、楔尾等类型。（附图六：禽鸟的尾羽结构及尾的各种类型）

附图六 禽鸟和尾羽结构及尾的各种类型

脚部 前面已经讲过，禽鸟的脚由跗蹠、趾和爪组成。跗蹠的长短、粗细由于鸟的生活习性的差异而不同。多数禽鸟生有四趾，但有的鸟只有三趾（如三趾鹬），有的两趾（如鸵鸟），各趾分离称为离趾

型。还有四趾合拢的并趾型（如翡翠鸟）。游禽的趾间有蹼，可分为全蹼足、半蹼足、凹蹼足、瓣蹼足等类型。（附图七：禽鸟脚的各种类型及特征）

附图七 禽鸟脚的各种类型及特征

第三章 禽鸟的写生

学习禽鸟画法，初学者可以先从临摹入手，这是学习中国传统绘画的主要方法之一。通过临摹，不仅可以学到前人的表现技法，还可以逐渐熟悉和了解鸟的形体结构和造型规律。因此，临摹是初学者的必修课。但仅仅临摹是不够的，还必须进行写生。要对禽鸟的翔鸣食宿，饮啄行止进行深入细微的观察写生，收集掌握第一手素材，才能创作出形神兼备，栩栩如生的作品。

写生的用具很简单，可备一画夹，或以硬质板代替。可以用任何纸张，如图画纸、新闻纸、元书纸等等均可，也可用速写本。写生笔可以用铅笔、炭笔、钢笔、毛笔等。写生的方式多种多样，可以用线来表现，可以用面来表现，可以勾线填彩，还可以用剪影的方法捕捉大体形态等等。初学者宜用铅笔在较坚实厚挺的纸上来画，便于修改。工笔禽鸟的写生宜采用单线勾勒的方法。

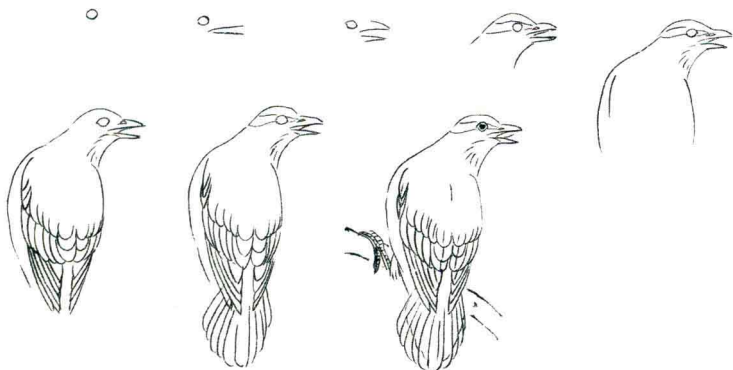
禽鸟性情活泼，动作灵活多变，初学者往往会感到写生难度大而无从下笔。因此，可先易后难，分几个阶段进行。

一、标本写生

要选择还原性较好的标本。标本经过加工制作其神态、动态均不能与活鸟相

比，但体形结构，生长特征，羽毛花纹仍能得到较好体现。由于标本是静止的，我们可以从容地从各个角度进行仔细观察写生。

虽然是面对标本写生，也要将其看作是有生命的活鸟来画，注重形象的生动性，避免呆板、僵化。在写生之前，首先要对标本进行由整体到局部，再由局部到整体的反复观察。对其体形大小、形状特征，各部分之间的比例以及连接关系，羽片的排列规律等做到心中有数再下笔，做到落笔大胆，线条肯定流畅。可以从头部开始推着往下画，也可以先从躯干部开始，最后添加头颈部和足部。可用速写的方法直接用线条勾勒出大轮廓，再添加细部。如果造型能力较弱，直接用线条写生有困难，也可以借助素描起轮廓的方法，先用直线确定出大体轮廓、比例，然后再用线条肯定准确地画出即可。开始画时往往掌握不好比例、结构，是很正常的，只要仔细观察，反复比较，多练多画，自然会得心应手。[附图八：标本写生步骤（慢写）]

附图八 标本写生步骤（慢写）

附图九 禽鸟写生 (速写一)

附图九 禽鸟写生 (速写二)