

树韵DVD脉融铸学光盘，毛咏毛铸学国画

欣赏群美画群品
群外掌群画群群
王忠富 群群群

群群群 群群群 群群群

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

王忠富 等编著

写意鸟兽

轻松学画

在中国画中，鸟兽也是属于花鸟画的范畴。花鸟画是中华民族独有的一种绘画形式，它选取的题材都是日常生活中喜闻乐见的物象。花鸟画也具有完整的体系，本书主要介绍的是花鸟画中的一大类别——鸟兽

本书旨在讲述如何将这些飞禽鸟兽用毛笔和颜料呈现在宣纸上。高质量的清晰图片，让每一步的用笔用色的方法都展现出来，清晰明了，一目了然，还配有极尽详细的文字解说和贴心的提示标语，仿佛有耐心的老师在侧指导，将中国画的鸟兽技巧完全传授。无论是否有美术基础，都可以通过本书用笔墨将这些日常所见的鸟兽在纸上生动地展现出来。

图书在版编目（CIP）数据

轻松学国画. 写意鸟兽/王忠富等编著. —北京：机械工业出版社，2013. 10
ISBN 978-7-111-43978-3

I. ①轻… II. ①王… III. ①写意画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第212767号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源

北京汇林印务有限公司印刷

2013年11月第1版第1次印刷

260mm×380mm·10.5印张·246千字

0001—5000册

标准书号：ISBN 978-7-111-43978-3

ISBN 978-7-89405-148-6（光盘）

定价：59.00元（含DVD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：（010）88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：（010）68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：（010）88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：（010）88379203 封面无防伪标均为盗版

前 言

动物的世界同样异彩纷呈。动物种类繁多，大小不一，猫、虎、狮、犬可称为走兽，而各种雀鸟又被称为翎毛，它们同鱼虫一起，加上美丽缤纷的花卉世界，共同构成了中国画的又一个大的门类——花鸟画。

在魏晋南北朝时期，花鸟画就作为一种独立的艺术门类，受到了人们的关注。到了五代十国，花鸟画发展史上的重要时期，形成了“徐熙野逸，黄荃富贵”这两种风格截然不同的两大流派。从宋代开始，又将花鸟画注入了文人画的色彩。及至清末，花鸟画又另辟蹊径，没骨花卉在黄徐体异中得以综合与发展，在清代又出现了一次小高潮。

在原始彩陶和商用青铜器上，“花鸟”充满神秘色彩，遗留着图腾的气息。最早的“花鸟”或许与早期人类的生殖崇拜有一定关系。而真正作为艺术门类的花鸟画的立意，往往关乎人事，它不是为了描花绘鸟，也不是照抄自然，而是紧紧抓住动植物与人们生活遭际、思想情感的某种联系而给予强化的表现。它既重视真，要求花鸟画具有“识夫鸟兽未之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

如果说花卉的世界是缤纷而又多彩的，那么鸟兽的世界便是活泼富有情趣的。让我们一起动手，让这些鸟兽重新在画纸上活跃起来。

参与本书编写的人员包括母春航、舒星博、付旭豪、于子博、杨春霞、张萌、高佳明、李放、郑娇娇、李江鹏、苏茵、靳哲、李阳、王忠富。

目录

前言

鸟

第1章

翠鸟 02

- 11 基本画法 02
- 12 创作技法 03

第2章

黄鹂 07

- 21 基本画法 07
- 22 创作技法 09

第3章

锦鸡 12

- 31 基本画法 12
- 32 创作技法 14

第4章

麻雀 17

- 41 基本画法 17
- 42 创作技法 18

第5章

燕子 21

- 51 基本画法 21
- 52 创作技法 22

第6章

鹰 25

- 61 基本画法 25
- 62 创作技法 26

第7章

鸳鸯 30

- 71 基本画法 30
- 72 创作技法 33

第8章

竹鸡 36

- 81 基本画法 36
- 82 创作技法 37

兽

第9章

狗 42

- 91 基本画法 42
- 92 创作技法 43

第10章

猫 46

- 10.1 基本画法 46
- 10.2 创作技法 47

第11章

猴子 50

- 11.1 基本画法 50
- 11.2 创作技法 52

第12章

骆驼 56

- 12.1 基本画法 56
- 12.2 创作技法 58

第13章

鹿 61

- 13.1 基本画法 61
- 13.2 创作技法 62

第14章

牛 66

- 14.1 基本画法 66
- 14.2 创作技法 67

第15章

羊 71

- 15.1 基本画法 71
- 15.2 创作技法 72

第16章

马 76

- 16.1 基本画法 76
- 16.2 创作技法 78

鸟

花鸟画，顾名思义禽鸟也是绘制的主体。上溯到五代的徐熙和黄荃，下至现代画家都喜欢选择花鸟作为绘制的主体。写意的禽鸟要求形神兼备，以笔墨写精神。

在表现上以墨为主，以色为辅。以点染为主，以勾疏为辅，以少胜多，以简胜繁。

翠鸟

第1章

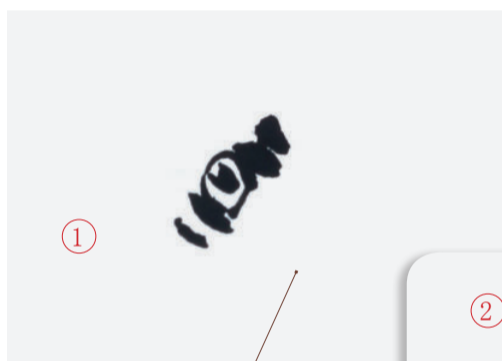
翠鸟可谓是世界上最漂亮的鸟类之一了。说翠鸟漂亮，主要是因为它的羽毛。翠鸟的羽毛呈翡翠色或蓝色，富有光泽，再配以红嘴红腿，十分鲜艳夺目。因为翠羽折光的原因，经常作为帝王服装和『凤冠』的装点，它们闪闪发光，即使经过了漫长岁月的洗礼，也不会褪色。翠鸟经常栖息在近水边的岩石、树枝上，伺机捕食。翠鸟的食物以鱼虾、昆虫为主。国画中的翠鸟也常搭配水景、水生植物绘制。

1.1 基本画法

绘制翠鸟的方法与绘制其他小鸟的方法相似。画翠鸟也可从嘴、眼开始，其次画背部的羽毛、翅膀，以及尾巴、腹部和爪子。勾画羽毛要顺羽毛的生长方向运笔，笔

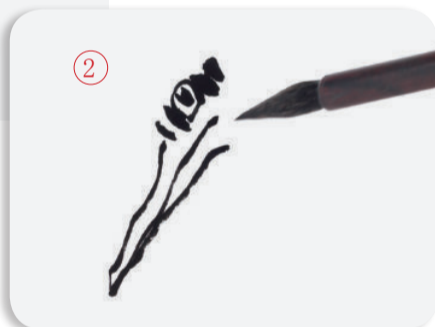
尖要散、要轻落轻收，颜色要层层点染，表现羽毛的鲜艳明亮。

每笔之间要留下清晰的笔触痕迹，靠近颈部的羽毛要短小些。

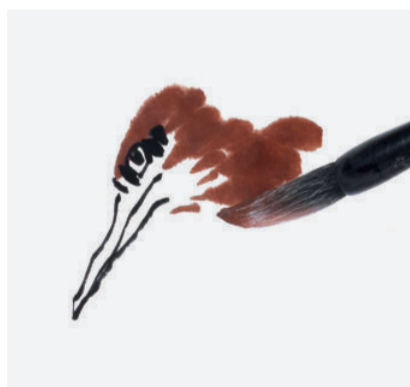

1 选用一支小号狼毫笔，蘸浓墨，中锋运笔勾出眼睛，偏侧锋运笔点染出两侧的眼窝，中锋运笔勾画出鸟嘴。

翠鸟的嘴巴扁平而细长，且鸟嘴的上部长于下部。

2 换用中号羊毫笔，蘸取赭石加少许清水调和，侧锋卧笔点画出翠鸟头部的羽毛。

3 继续用赭石，侧锋运笔，点画出翠鸟的背部。

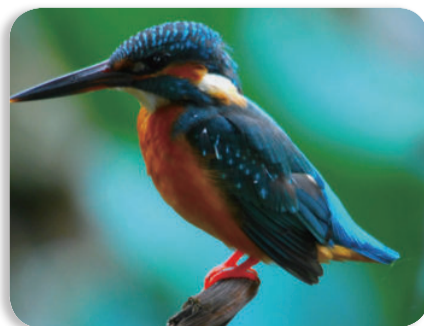

翠鸟翅膀的羽毛要分两笔勾画，注意适当留白以增强质感的表现。

4 用羊毫笔调和赭石后，在蘸浓墨，中锋运笔点画翠鸟的羽毛。

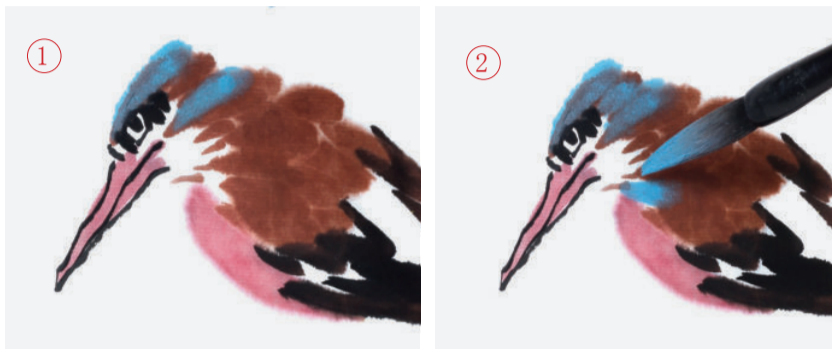
5 调和赭石，笔尖蘸少许浓墨，中锋偏侧点画出翠鸟的羽毛。

翠鸟的体型大多数短小矮胖，是一种体态玲珑的小鸟，绘制时可参考绘制其他小鸟的方法，但注意嘴要画得长一些，绘制时要留下笔触感，表现写意之感。

6 蘸取曙红加白粉调和，中锋运笔，染画翠鸟的喙。

8 调和酞青蓝和少量清水，在翠鸟头部和背部点染一层。

最好不要立刻在刚完成铺色的地方点画。笔中水分也不可过多以免过度晕染。

10 调和酞青蓝和白粉，中锋运笔，在背部点画表示翠鸟的花纹。

染画翠鸟与其他鸟一样，不要画得太细腻，要见尖笔触，要有写意的味道。

腹部的勾勒要从脖子下方沿着翅膀的弧度勾出。

7 中锋微侧锋运笔，勾出翠鸟的腹部

9 按照用赭石绘制的羽毛的笔触，再用酞青蓝点画一遍。

11 蘸取赭石与少许曙红调和，中锋运笔勾勒出翠鸟的爪子。

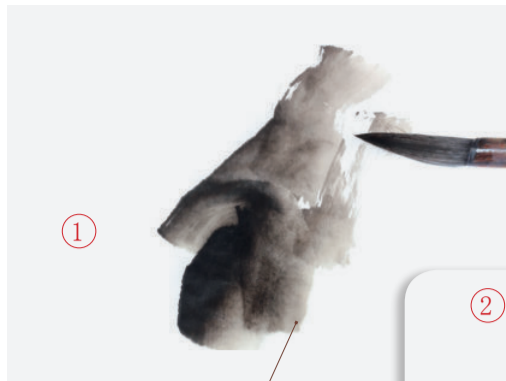

完成!

1.2 创作技法

大写意的荷花，铺展开来，给人接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红的诗意感受。而荷花上的一只翠鸟，更

使整个画面活泼了起来，将夏日荷塘的生动情趣尽显无遗。

1 选用一支中号羊毫笔，调淡墨，笔中所含的水分要控制得少些，侧锋卧笔，自上而下铺画荷叶。

起笔之时笔尖可少蘸点浓墨，使荷叶更有层次感。

2 调淡墨，用干笔，笔毛要散开，一笔下去留出飞白，表现出荷叶的枯败之态。

残叶的形态不够饱满，叶片中间有破损之处，叶片色调无光泽，用笔多顿挫表现出荷叶的褶皱，凸显衰败之势。

3 中锋运笔，用干淡之墨勾画叶柄。

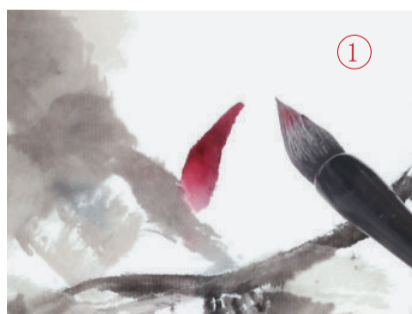
叶脉的勾勒要有虚实的变化，以便突出荷叶颓败的立体之感。

4 蘸取浓墨，自上而下顺荷叶的走势勾画叶脉。

勾画细小的支脉也应用干笔绘制，以符合整体的风格。

5 调和淡墨，中锋运笔在主叶脉上点画细小的叶脉。

6 调清墨，笔中的水分要足，侧锋铺染出另一片荷叶。

脉纹可不必完全沿花瓣的轮廓线勾勒，适当出入，增加写意的味道。

7 调和曙红和胭脂，笔尖再蘸少许曙红，侧锋运笔分两笔点画出一片荷花的花瓣。

8 调和淡墨，中锋运笔，勾画出荷花花瓣的脉纹。

9 调和淡墨，笔尖蘸少许浓墨，自下而上勾出叶梗。蘸取浓墨，在叶梗上点染花刺。

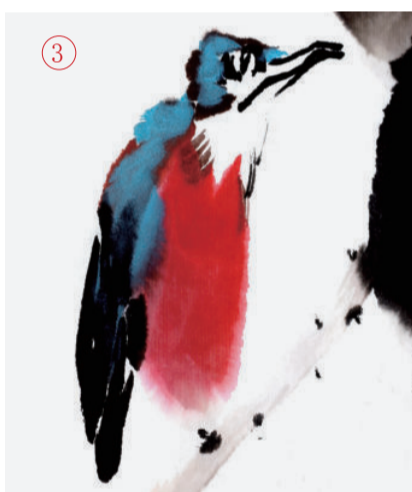
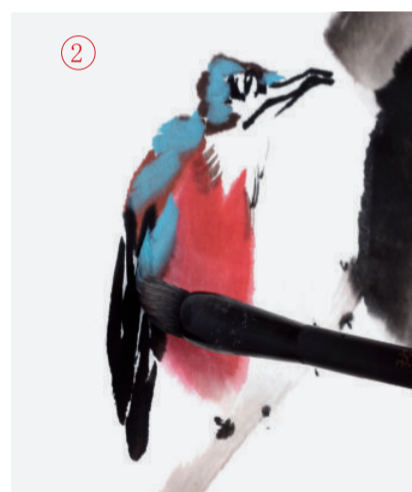
10 蘸取少许朱膘和曙红调和，侧锋运笔绘制出翠鸟的腹部。

11 蘸取曙红，沿腹部勾画出背部的翅膀并用浓墨勾出翅膀的羽毛。

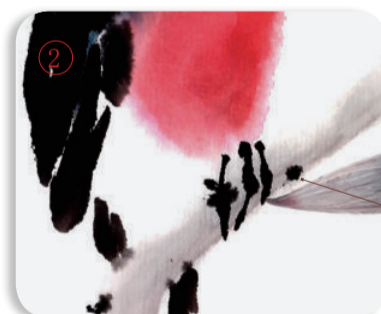
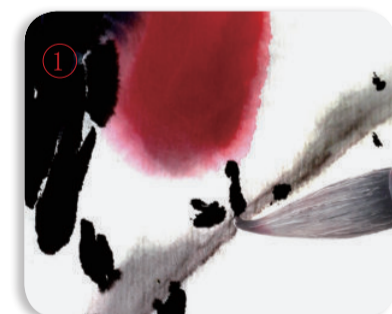
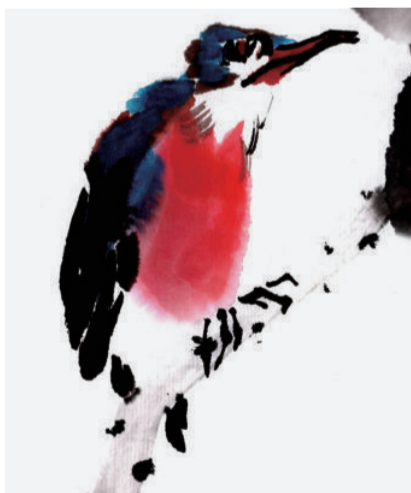
12 换用一支小号狼毫笔，蘸取浓墨，中锋运笔勾出鸟嘴和眼睛，并点画出头部的羽毛。

13 用小号羊毫笔，蘸取酞青蓝和少许清水调和，点染翠鸟的背部。

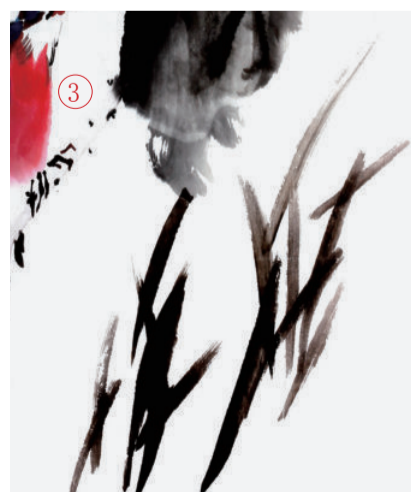
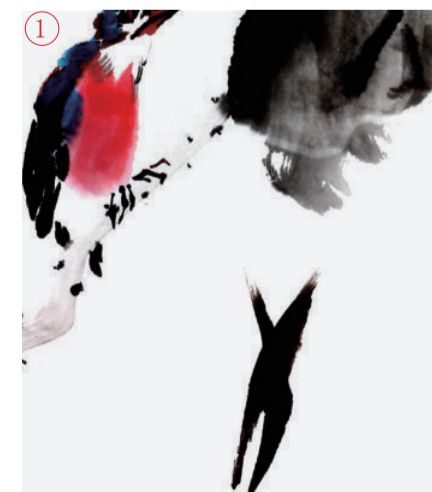
14 蘸浓墨，在翠鸟的背部再罩染一层颜色。

15 蘸取浓墨，中锋运笔，勾画出鸟爪。

鸟爪的勾画要在中间处顿笔，以突出关节的凸起。勾画鸟爪的两笔不在一条直线上，以表现出鸟爪握紧叶脉的姿态。

16 调和浓墨，撇画出荷叶下方的水草。

荷塘清趣

歲在癸巳夏月

寫於京海

黄鹂

第2章

黄鹂经常出现在文学作品中，如：几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥；千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风；又如：两只黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这些诗词都给人以春意盎然，其乐融融的美感，而黄鹂的毛色鲜黄、身材小巧，再加上清脆动人的叫声，成为了春天大自然必不可少的点缀。

2.1 基本画法

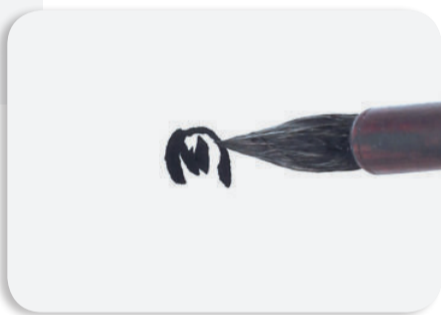
绘制黄鹂也是从眼、嘴开始画起。要注意的是，黄鹂的眼周呈黑色，在翅膀的尖端和尾部也是有黑色的羽毛，所以在勾勒黄鹂的轮廓时，要先将这些黑羽毛的部分点画

出来，之后再将黄鹂的身体染画呈黄色。还要注意，黄鹂喙部的颜色呈浅红色，也要与身体的颜色区别开来。

1 选用一支小号狼毫笔蘸取浓墨中锋运笔勾圆形的眼圈并在眼窝处擦染几笔表示眼窝。

擦染眼窝时，要注意靠近鸟嘴的部分较为窄小，而在眼睛后方的形状更宽大，这样绘制更能突出立体感。

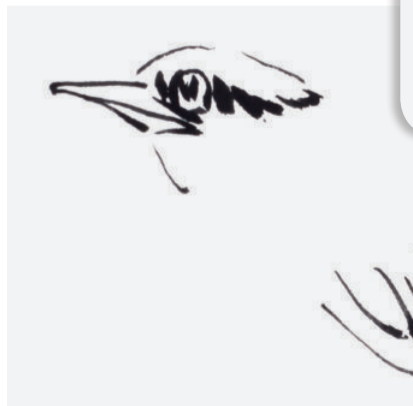
2 继续用狼毫笔，中锋运笔勾画出鸟嘴。

从整体来看，黄鹂是一种体型较小的鸟，但是在绘制时仍然不能忽视它的细部特征。黄鹂的颜色鲜艳，眼窝处的羽毛为黑色，在绘制时要区别开来。

3 调和淡墨，中锋运笔，勾勒鸟头的轮廓。

注意头部，脖颈以及身体之间的衔接关系，要将脖颈的圆润感勾勒出来。

4 继续用淡墨，勾勒出黄鹂翅膀尾端的羽毛。

5 用干淡之墨，中锋运笔勾出黄鹂的腹部和背部。

6 蘸取浓墨，用中锋兼侧锋，在绘制好的羽毛上点画几笔，丰富羽毛的层次。

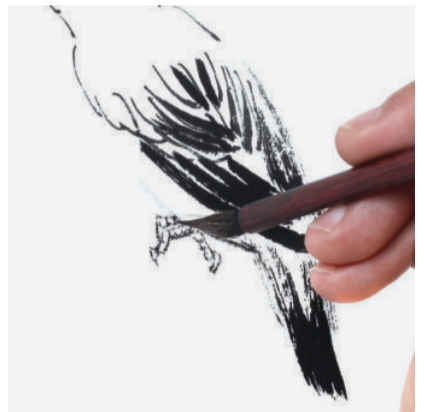
7 蘸取浓墨，将笔中的水分控制得少些，侧锋运笔由两边向中间绘制翅膀尖端的羽毛。

8 用浓墨，侧锋干笔点画出黄鹂的尾羽。

9 预估位置，换用中号羊毫笔，浓墨勾勒出鱼的嘴部与身体轮廓。

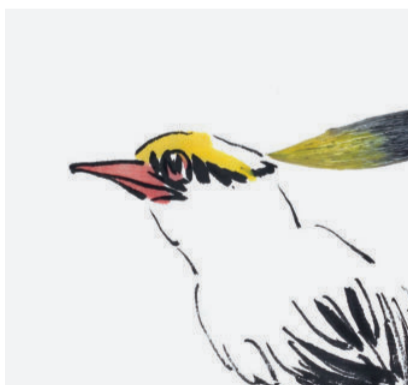
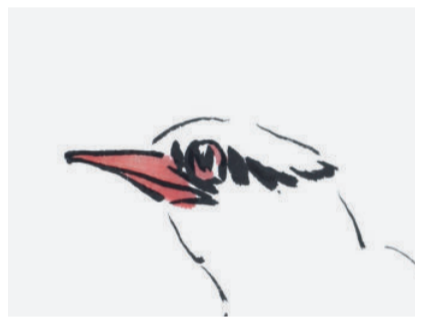
10 调淡墨，中锋运笔勾出黄鹂的爪子，中央留白，表现出鸟爪抓握树枝的姿态。

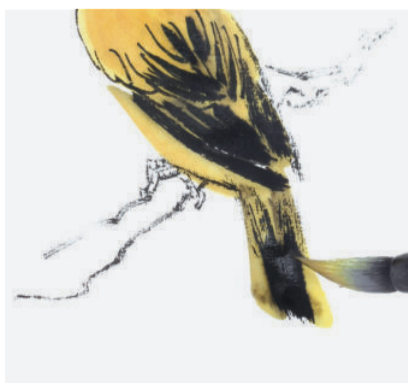
11 中锋干笔，用淡墨勾勒出树枝。

12 换用小号羊毫笔，蘸取朱膘和曙红进行调和，染画鸟嘴和眼睛。

14 预估位置，换用中号羊毫笔，浓墨勾勒出鱼的嘴部与身体轮廓。

13 蘸取藤黄和少量清水调和，侧锋运笔，染画黄鹂的身体，并罩染尾部。

完成!

2.2 创作技法

黄鹂是一种声音婉转清脆的鸟类。在本幅画作中，两只黄鹂在树梢之上对望，似有几分动感。画面的色彩十分

协调，整体色调鲜艳明亮，构图经过精心处理，将夏日丛林一角的情趣展示给大家。

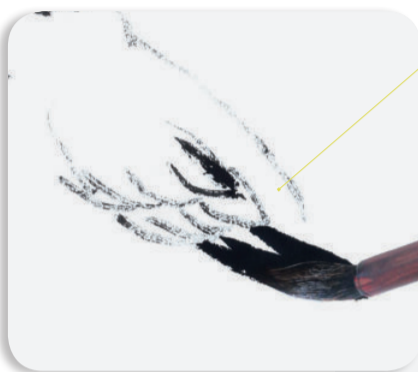
1 选用一支小号狼毫笔，蘸浓墨，中锋运笔勾勒出黄鹂的眼睛和嘴巴。

2 蘸浓墨，中锋偏侧锋运笔，点画眼窝的同时，顺势擦画出头部的花纹。

3 调淡墨，用中锋干笔，绘制出头部和背部的轮廓，并勾画出翅膀的羽毛。

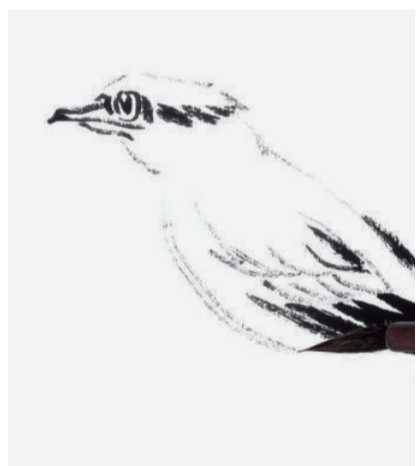

4 蘸取浓墨侧锋运笔，点画出翅膀尖端的羽毛。

翅膀尖端的羽毛由中间向两侧依次排开，呈聚拢状，越靠近边缘的笔触越窄长。

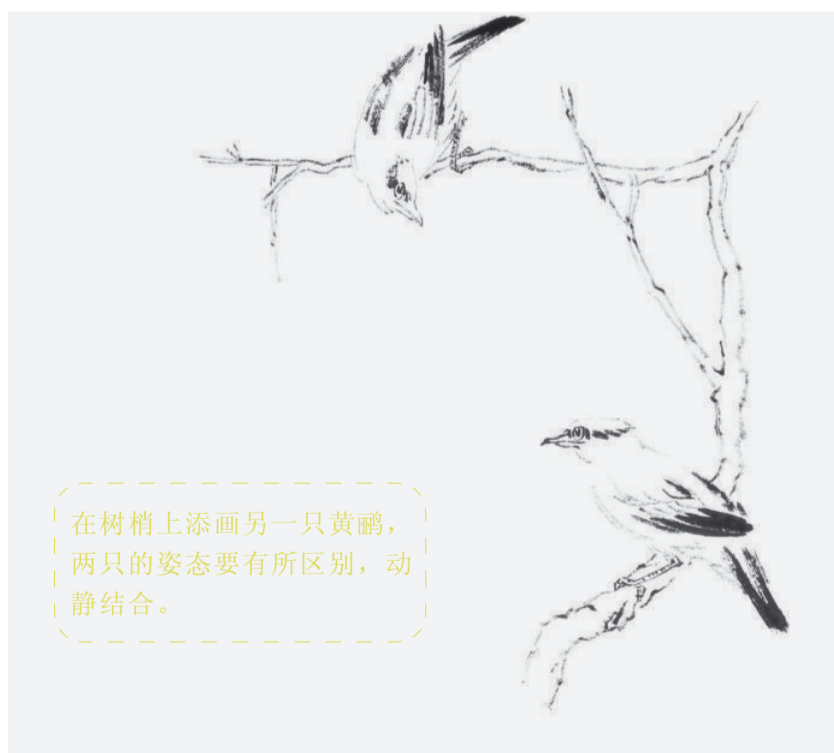
5 蘸浓墨，沥干笔中的水分，侧锋运笔，自上而下画出并排的两根尾羽。

6 用干笔，蘸淡墨，勾出黄鹂的腹部，要用微散开的笔毛，处理笔触的飞白。

7 调淡墨，中锋运笔，勾出鸟爪，并添画鸟腿上的纹路。

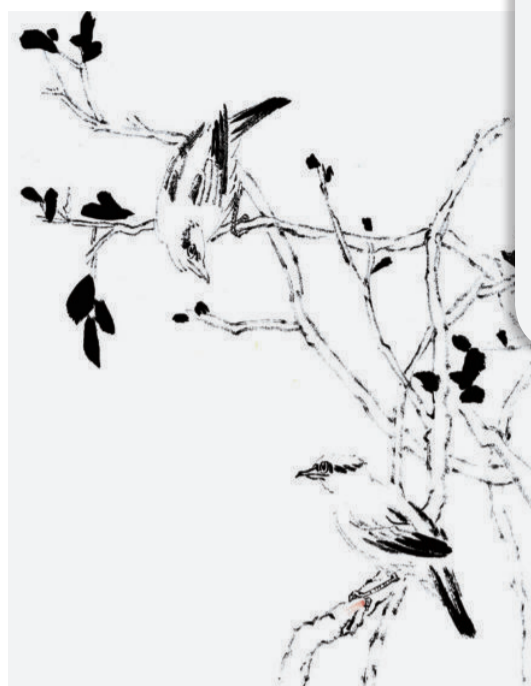
在树梢上添画另一只黄鹂，两只的姿态要有所区别，动静结合。

8 中锋运笔，用干淡之墨，线条要富有变化，勾勒出树枝。

9 再添画交错分布的树枝，使画面更加饱满些。

10 换用小号羊毫笔，蘸取浓墨侧锋运笔在树梢处点画叶片。

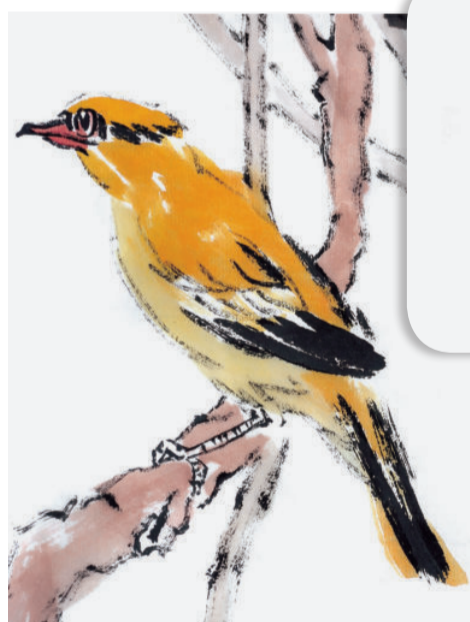
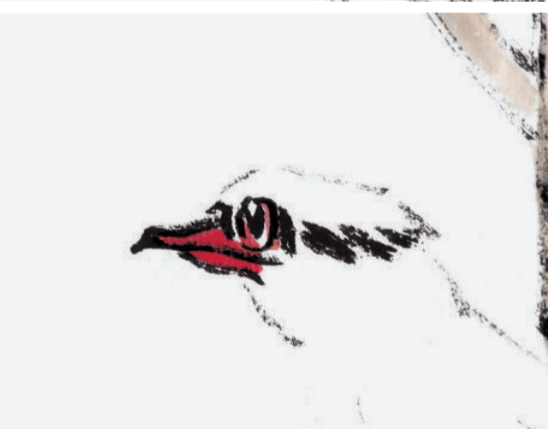

点画叶片时，可采用“两小一大式”即一片较大叶片，搭配两片较小的叶片，形成大小相间的格局。

11 蘸取赭石和清水调和，侧锋运笔，染画枝条。

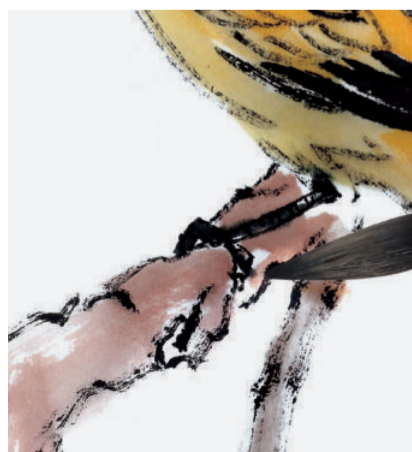
12 蘸取曙红及少许的朱膘调和，点染鸟嘴。

13 蘸取藤黄和少许赭石调和，染画黄鹂。

蘸取赭石，点染黄鹂翅膀部分，让黄鹂鸟身上的颜色层次更加丰富。

14 蘸取花青和淡墨调和，染画黄鹂的脚爪。

此 時 無 聲 在 歲 已 終 中 夏 富 天

锦鸡

第3章

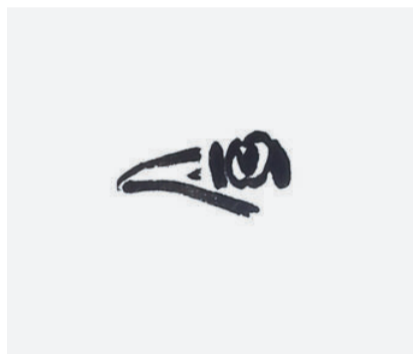

锦鸡的形状像小鸡，背部有黄、红两种纹理。红嘴，绿顶、红肚，十分华丽，羽毛颜色互相衬托，赤橙黄绿青蓝紫俱全，光彩夺目。脚爪厉害，喜欢打斗，步履行走之间有一种傲慢的神态，是属于雉科类的禽鸟。因其鲜艳美丽的外部，常作为中国画的题材之一。

3.1 基本画法

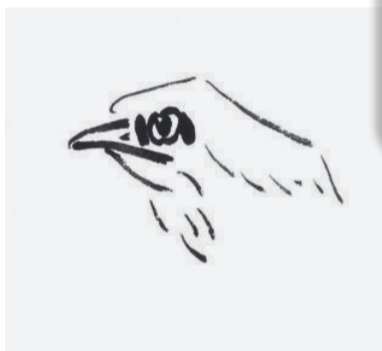
锦鸡的造型很有特点，不同的颜色把冠羽、颈羽、背、胸、腹、尾上复羽、尾羽等各部都区分得很清楚，整体造型像是“板块”的组合。因此抓住这个结构特征，就很容易把它的造型找出来。锦鸡的顶部羽毛延长成丝状，形成金黄色

羽冠披覆于后颈上。脸、颈、喉和前颈为锈红色，后颈围以具有蓝黑色羽端的橙棕色扇状羽，形成披肩状。绘制时，笔墨的表现一般不拘于客观地模仿对象的光与色，而是着重捕捉它的形态、神韵。

1 选用一支小号狼毫笔，蘸取浓墨中锋运笔勾出眼睛和嘴巴。

淡墨勾画出锦鸡的头部，并用短小的线条表现羽毛的松散。

2 调淡墨，中锋运笔，勾勒出头部的轮廓。

锦鸡身上羽毛的颜色多种多样，十分光彩夺目。在绘制锦鸡时，要用不同的颜色染画不同的部位，要注意各部分颜色的衔接。

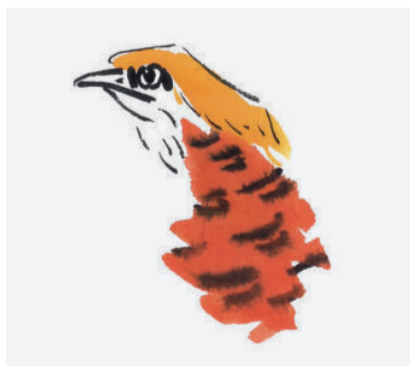
3 换用小号羊毫笔，蘸取朱膘和少量清水，中锋兼侧锋运笔，绘制出锦鸡的颈部。

4 笔尖蘸浓墨，趁颜色未干之时，两笔一组勾画出颈部的花纹。

5 蘸取藤黄和少量朱膘调和，侧锋运笔，染画头部的羽毛。染画时不必完全按照轮廓，一笔完成，增加写意之意。

染画翅膀时要用侧锋，笔触较为清晰，增加写意的感觉。

6 蘸取赭石加少许清水调和，侧锋运笔，分别染出锦鸡的两个翅膀。