

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

杨德衡画鹤

YANG DEHENG HUA HE

案头画范

杨德衡画鹤

YANG DEHENG HUA HE

中国画技法丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

杨德衡画鹤 / 杨德衡编. — 北京: 人民美术出版社, 2009.12

(案头画范)

ISBN 978-7-102-04859-8

I. ①杨… II. ①杨… III. ①鹤形目—翎毛走兽画—技法(美术) IV. ①J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 228714 号

作者简介

画家杨德衡, 笔名半聪。1939年9月出生, 辽宁丹东人。1964年毕业于鲁迅美术学院中国画系。先后在中国美协辽宁分会创作室、辽宁美术馆、辽宁画院从事专业美术创作。曾任辽宁画院副院长、辽宁湖社书画研究会常务副会长、辽宁中国画研究会副秘书长等职。系中国美术家协会会员、国家一级美术师、国务院特殊津贴获得者。

继毕业创作《稻香季节》在全国花鸟画坛产生强烈反响之后, 其作品多次入选国内外重要展览, 有的获奖。擅长工笔, 兼擅没骨、小写意, 尤精绘鹤。作品“雅俗共赏”, 有20余幅由中国美术馆、中南海紫光阁、北京天安门、外交部钓鱼台国宾馆、军事博物馆、总后司令部京丰美术馆等国家级单位收藏。先后在北京、沈阳、青岛、烟台等地及新加坡举办个展。出版有《杨德衡画集》《杨德衡从艺50周年写生作品集》。著有《写意鹤技法》《鹤的画法》等。

中国画技法丛书

案头画范·杨德衡画鹤

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 杨德衡

责任编辑 张 冰

装帧设计 杨会来

版式设计 张 冰

责任印制 赵 丹

责任校对 文 娅

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2010年1月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

印数 1-3000

ISBN 978-7-102-04859-8

定价: 32.00元

前言

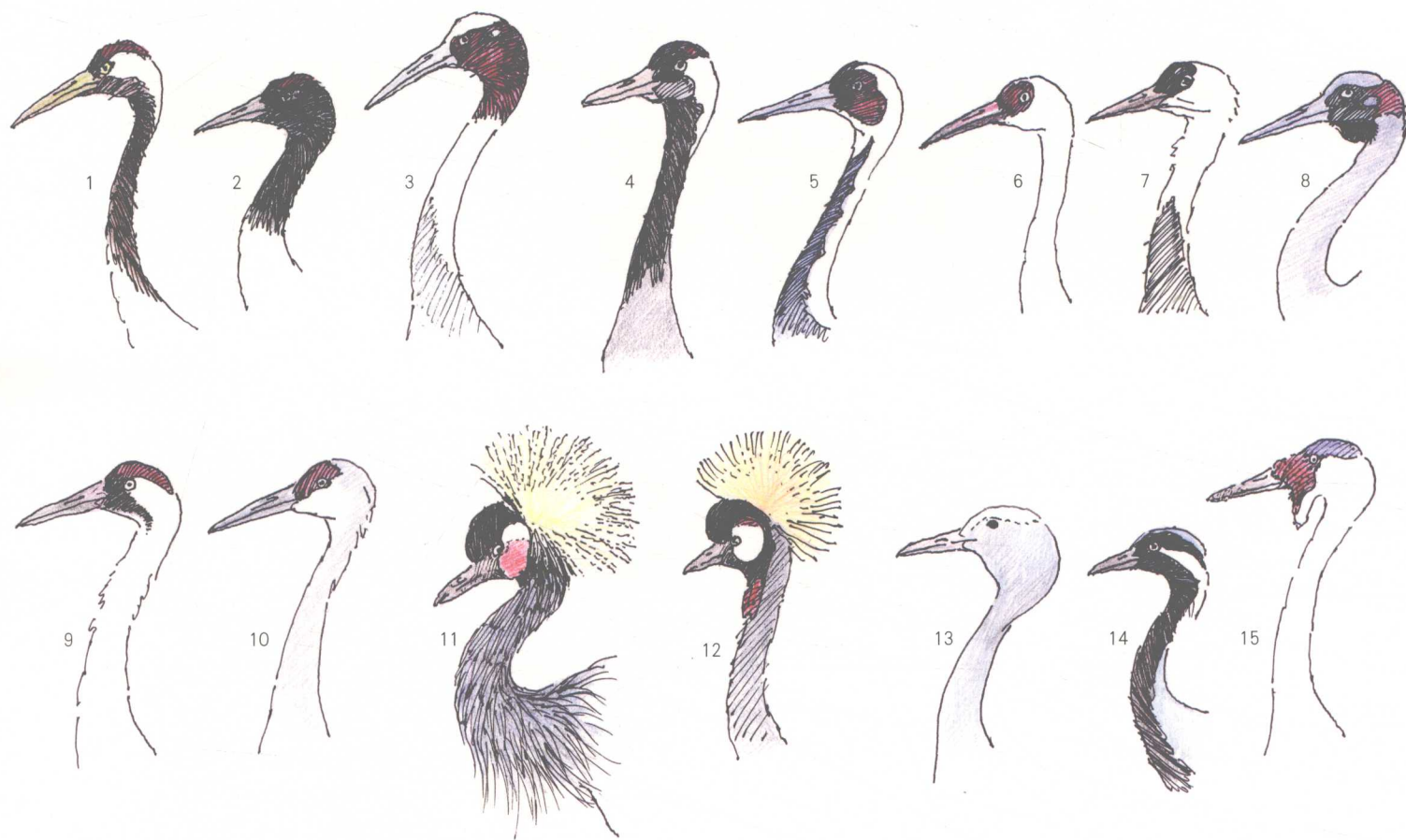
在古老的中华文明中，形成了独特的“鹤文化”。鹤在很久以前就深入人心了。传说中认为鹤为鼓精之一。早在先秦时代，人们对它就十分崇拜。在艺术创作上，最早见于春秋时期的“立鹤方壶”，上面就有鹤的形象。此后，在青铜雕塑、画像砖石、陶瓷、绘画、刺绣、剪纸、摄影等多种艺术形式中，鹤的形象屡见不鲜。在文学作品中，也有很多与鹤有关的典故、传说，在诗词歌赋中鹤也是常见的题材。至于在绘画上，鹤更成了画家专攻的题材之一，此类创作被称为“鹤画”。几千年来，上至帝王显贵，下至黎民百姓，都非常喜爱丹顶鹤。道家最欣赏它，儒家也推崇它。可以说，鹤文化早已深深植根于炎黄子孙的心中。这大概是鹤画千年不衰的主要原因吧。如今，欣逢盛世，寓意吉祥、长寿、安康的鹤画，更符合人们的普遍心态；加之环境恶化，鹤已成为濒危物种，人们倍加珍惜它，因此有理由相信，今后鹤画还会继续发展。

要发展，首先要继承。没有继承的所谓“发展”，是无源之水、无本之木。

古人的“鹤画”，在艺术和表现技巧上，取得了很高的成就。我们必须认真学习、研究，吸取其精华加以继承。

要发展，就必须创新，不能老是按千年不变的“松鹤延年”的路子画。那样下去，迟早会走进雷同化、公式化、概念化的死胡同。

我画鹤30年，开始也是按古人的套路走，后来觉得这样不行，决心另辟蹊径。古人把鹤神化，举到天上，仙人进入天界，驾乘的是仙鹤；后来，把鹤拉回到人间，所谓“梅妻鹤子”，鹤成了贵族、雅士的宠物。我就让它“回归自然”。这条创新之路，是我通过深入生活找到的。走进鹤乡，我感受颇多，思路大开，画风为之一变。生活化、拟人化的表现手法，使人感到真实、亲切、新颖、生动。一些作品得到了专家们的首肯和群众的喜爱。在本书中，我把自己多年来画鹤的经验和心得体会呈现给读者，仅供借鉴和学习参考，并望批评指正。

十五种鹤头颈形状之比较

- 1 丹顶鹤 2 黑颈鹤 3 赤颈鹤 4 灰鹤 5 白枕鹤 6 白鹤 7 白头鹤 8 澳洲鹤
9 美洲鹤 10 沙丘鹤 11 黑冠鹤 12 灰冠鹤 13 蓝鹤 14 蓑羽鹤 15 肉垂鹤

一、鹤类简介

丹顶鹤

黑颈鹤

赤颈鹤

灰鹤

白枕鹤

白鹤

白头鹤

澳洲鹤

美洲鹤

沙丘鹤

黑冠鹤

灰冠鹤

蓝鹤

蓑羽鹤

肉垂鹤

世界上现存 15 种鹤。它们同属于鸟纲、鹤形目、鹤科、鹤属，都是生活在湿地的活禽。

这 15 种鹤的简单介绍如下：

丹顶鹤 亦称“仙鹤”。它体形高大、体态修长、飘然雅致、形神俊逸，集中了鹤类的一切美好特征。

黑颈鹤 又称西藏鹤、雁鹤，黑脑壳，为我国特有的珍贵鸟类。在世界现存的 15 种鹤中，它被发现得最晚。

赤颈鹤 是世界现存 15 种鹤中最高大、最强壮的一种鹤。站立时身高超过 160 厘米，体重可达 12 千克。产于我国云南。

灰鹤 亦称玄鹤、千岁鹤，是目前种群数量最多的一种鹤，广泛分布于欧亚大陆，是较常见的一种鹤。

白枕鹤 也叫红面鹤、土鹤，属于我国国家一级保护动物。体形略小于丹顶鹤，体态优美。

白鹤 亦称辽鹤、西伯利亚鹤、黑袖鹤，是我国国家一级保护动物，属濒危鹤类。在内蒙古、黑龙江繁殖，到长江中下游越冬。

白头鹤 亦称锅鹤，是我国国家一级保护动物，世界濒危物种。在内蒙古、乌苏里江流域繁殖，到长江下游越冬。

澳洲鹤 是一种不迁徙的留鸟，仅见于澳大利亚东部、北部和新几内亚低地。它属大型鹤类，仅次于赤颈鹤。

美洲鹤 亦称咳鹤、美洲白鹤，是世界上最稀少、最濒危的一种鹤。

沙丘鹤 又称加拿大鹤、棕鹤。其骨骼化石是世界鸟类骨骼化石中最古老的一种。它分布在北美洲的古巴等地及亚洲的西伯利亚东北部。

黑冠鹤 亦称西非冠鹤，是一种没有迁徙行为的留鸟。现存数量 6 万只至 9 万只，有 3 个亚种。为尼日利亚国鸟。

灰冠鹤 产于非洲。体形几乎与黑冠鹤相同，只不过体羽为浅黑灰色，颈部更浅。是鹤类中仅有的会上树、会在树上营巢的品种。

蓝鹤 又称大蓑羽鹤。它与蓑羽鹤的体形极为相似，只是稍大些。在非洲产的 6 种鹤中，它是最高雅而美丽的一种。

蓑羽鹤 又名闺秀鹤。是世界现存 15 种鹤中体形最小的一种，体高大约 98 厘米，长大约 76 厘米。

肉垂鹤 也叫垂肉鹤、吐绶鹤，是鹤类中较大的一种，也是世界 7 种濒危鹤类中唯一的留鸟。

中国有其中的 9 种鹤，它们是：丹顶鹤、灰鹤、白鹤、白枕鹤、黑颈鹤、白头鹤、沙丘鹤、赤颈鹤、蓑羽鹤。

二、说说丹顶鹤

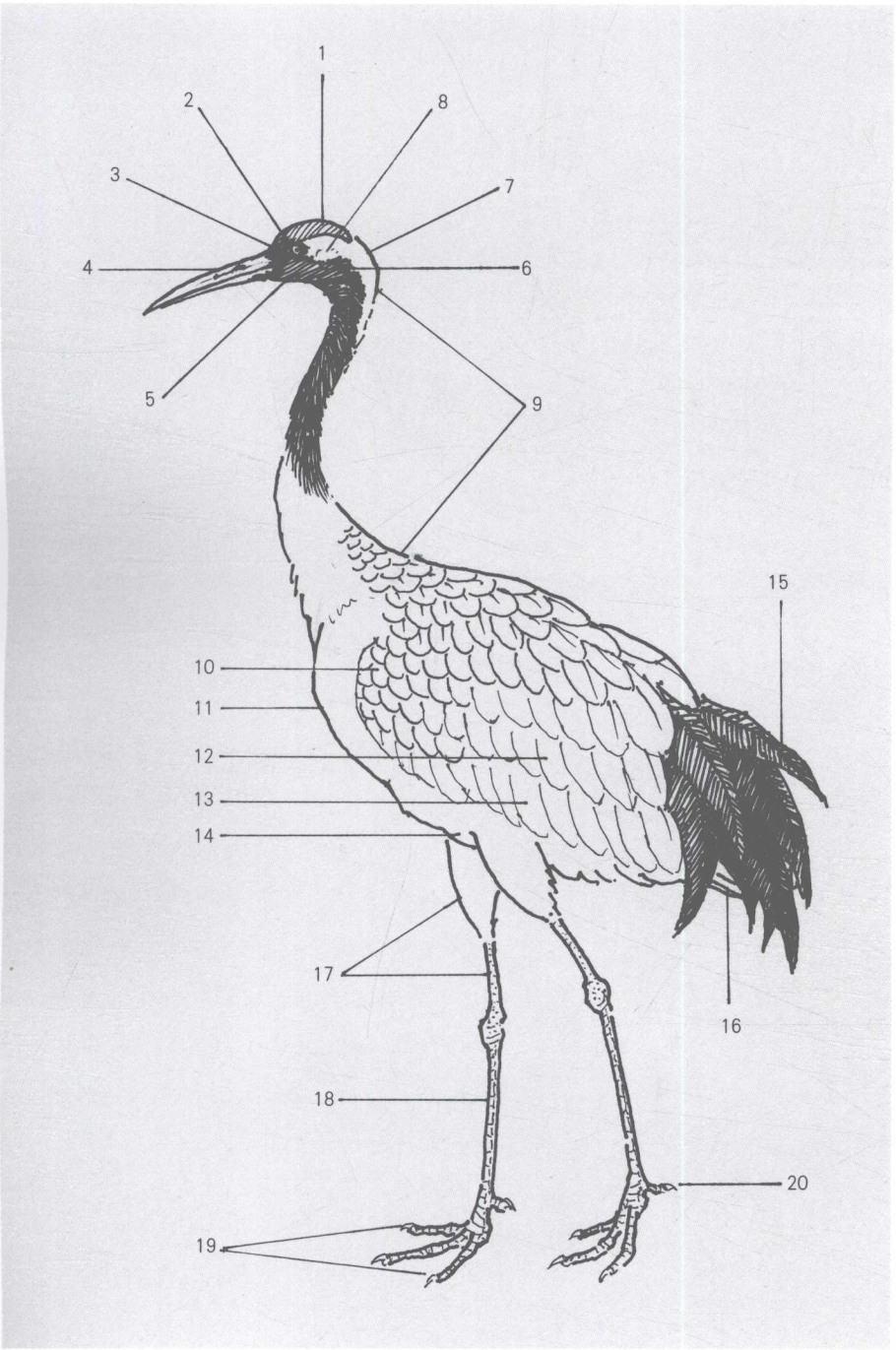
丹顶鹤，是鹤类中的佼佼者，是驰名世界的珍稀物种，属于我国国家一级保护动物。

自然界中的丹顶鹤，其分布范围很小，仅见于亚洲东北部，即中国的黑龙江省、吉林省、辽宁省，俄罗斯的西伯利亚东部，日本和朝鲜半岛。越冬地是我国的长江下游地区。丹顶鹤起源于我国，我国也是丹顶鹤的富有国。每年来

越冬的种群数约1200只，占世界野生种群的60%以上，值得国人自豪和珍惜。

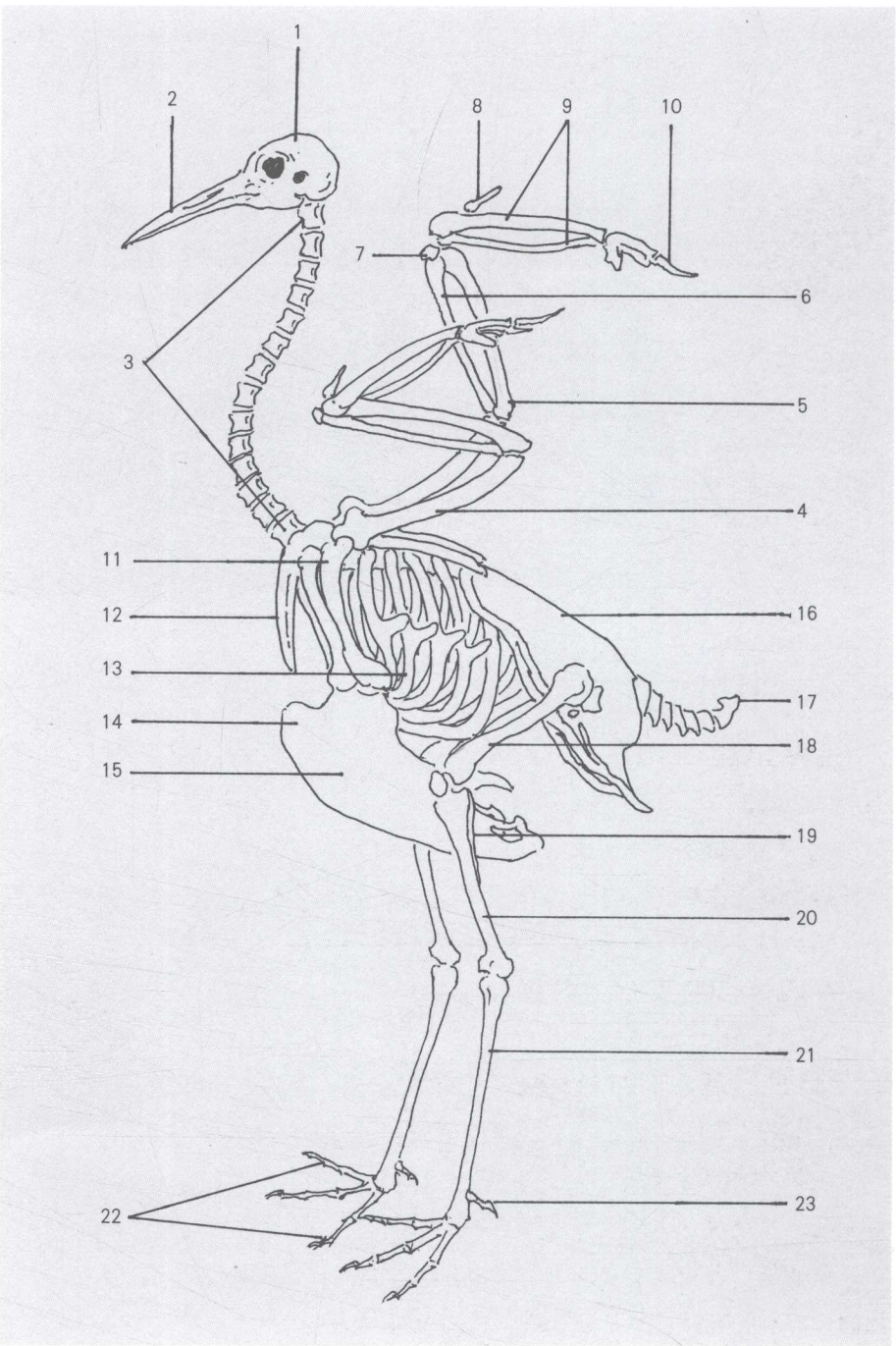
丹顶鹤是典型的候鸟，每年随季节的转换而迁徙，三月份飞回北方“第一故乡”生儿育女，九十月份又飞向越冬地过冬。

成鸟体长130厘米左右，体重7千克至9千克。翼展63厘米至66厘米，翼的次级飞羽和三级飞羽均为黑色，收翼站立时覆盖在白色的尾羽上，常被误认

丹顶鹤各部位的结构名称

- 1 头顶 2 额 3 眼先 4 喙 5 颊 6 颊 7 枕 8 耳羽 9 颈 10 肩羽 11 胸 12 翼中复羽 13 翼大复羽 14 腹 15 次级飞羽和三级飞羽 16 尾羽 17 腿 18 跗蹠 19 趾 20 后趾

丹顶鹤的骨骼

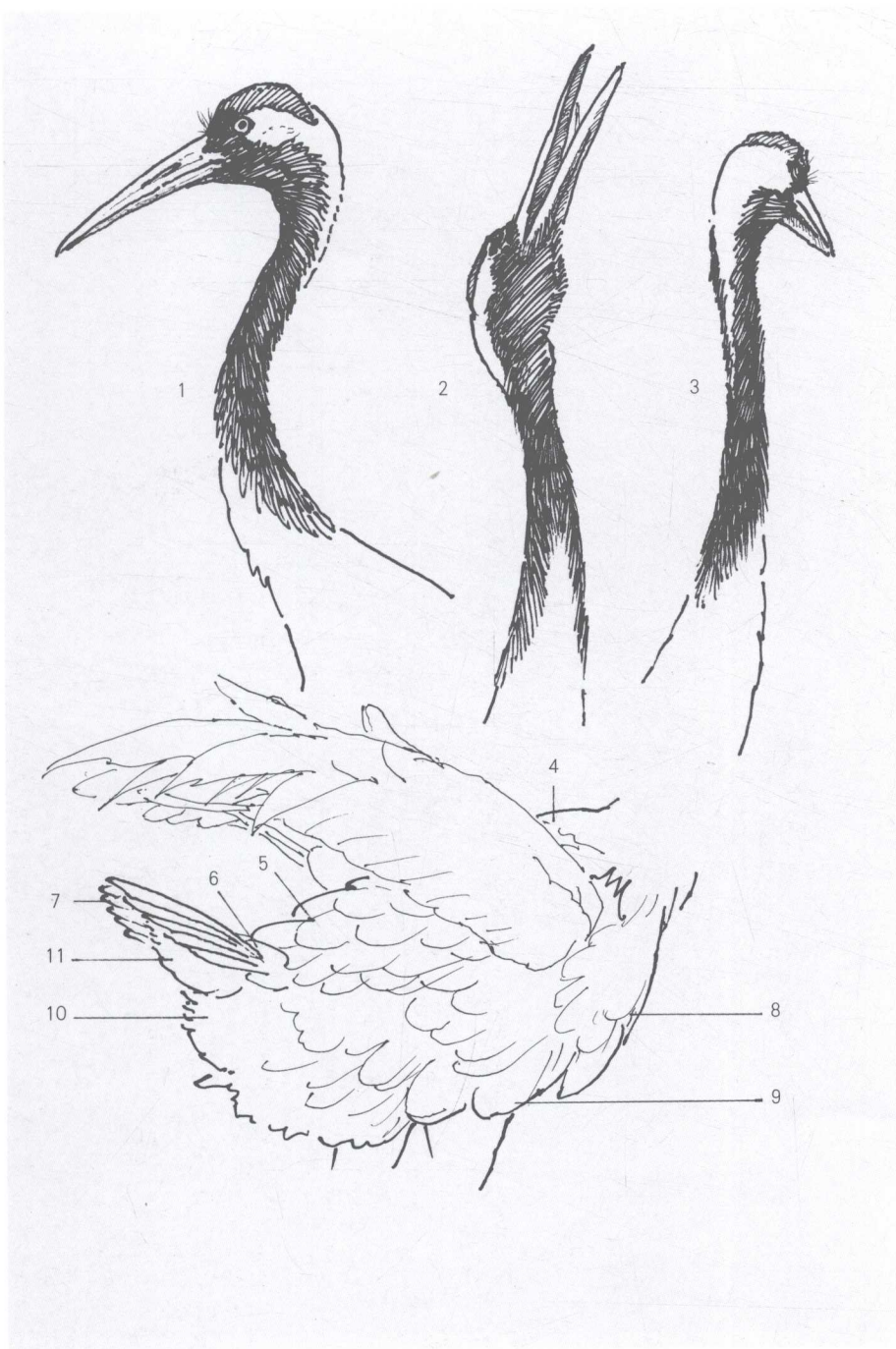
- 1 头骨 2 喙 3 颈椎 4 肱骨 5 尺骨 6 挠骨 7 腕骨 8 第一指骨 9 掌骨 10 第二指骨 11 啄骨 12 锁骨 13 肋骨 14 龙骨突 15 胸骨 16 综荐骨 17 尾骨 18 股骨 19 腓骨 20 胫骨 21 跗蹠骨 22 趾骨 23 后趾

作黑色的尾巴。飞翔时，颈和后腿伸直，呈“一”字形（见图）。雌雄难辨，这在鸟类中是鲜见的。

丹顶鹤繁殖率很低，每年只能生育一二只。幼雏五六月破壳而出，成长迅速，初冬将至，它们便能随父母“远征”，飞向几千里之外的“第二故乡”越冬。

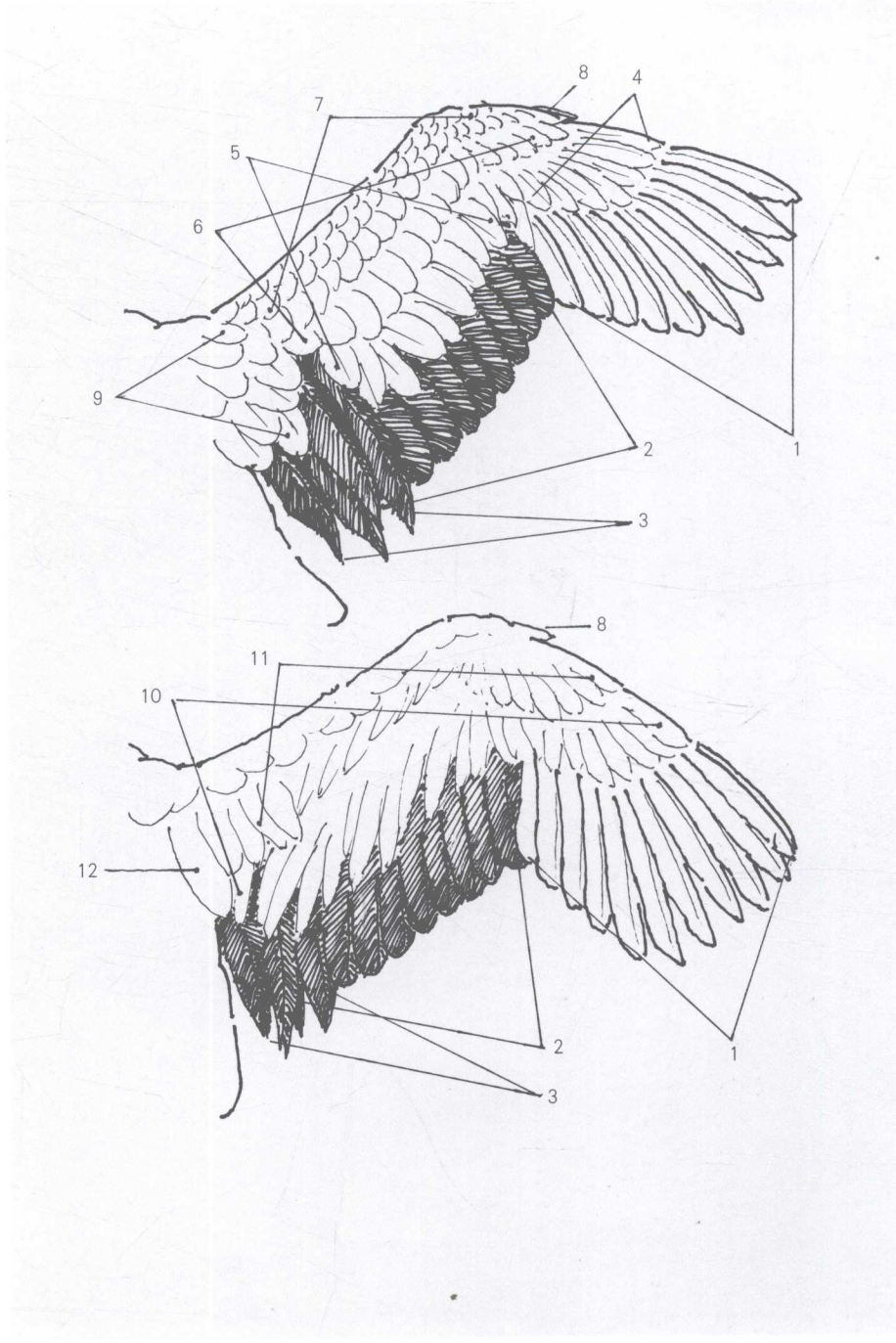
丹顶鹤天生有许多魅人之处。其优美的形体——修长而富有曲线美的脖颈，

秀逸而富有变化的体态，舒展而造型优美的双翼，纤细而挺拔有力的长足，使它成为鹤类中形象最美的“俊男靓女”。它可人的颜色——一身洁白如霜的羽毛，漆黑如墨的翅翼，再配上一块鲜艳夺目的朱红色肉冠，白、黑、红三色搭配，既鲜明夺目、朴素大方，又十分高雅。古老的中华文化内涵中，白色代表高洁、纯净，黑色是最厚重、深沉的颜色，在哲学上有神秘之意，而黑白两种

丹顶鹤头颈黑羽之形状及躯干结构名称

- 1 头颈侧面 2 头颈正面 3 头颈背面 4 背 5 腰
6 尾上复羽 7 尾羽 8 胸 9 腹 10 臀 11 下尾筒

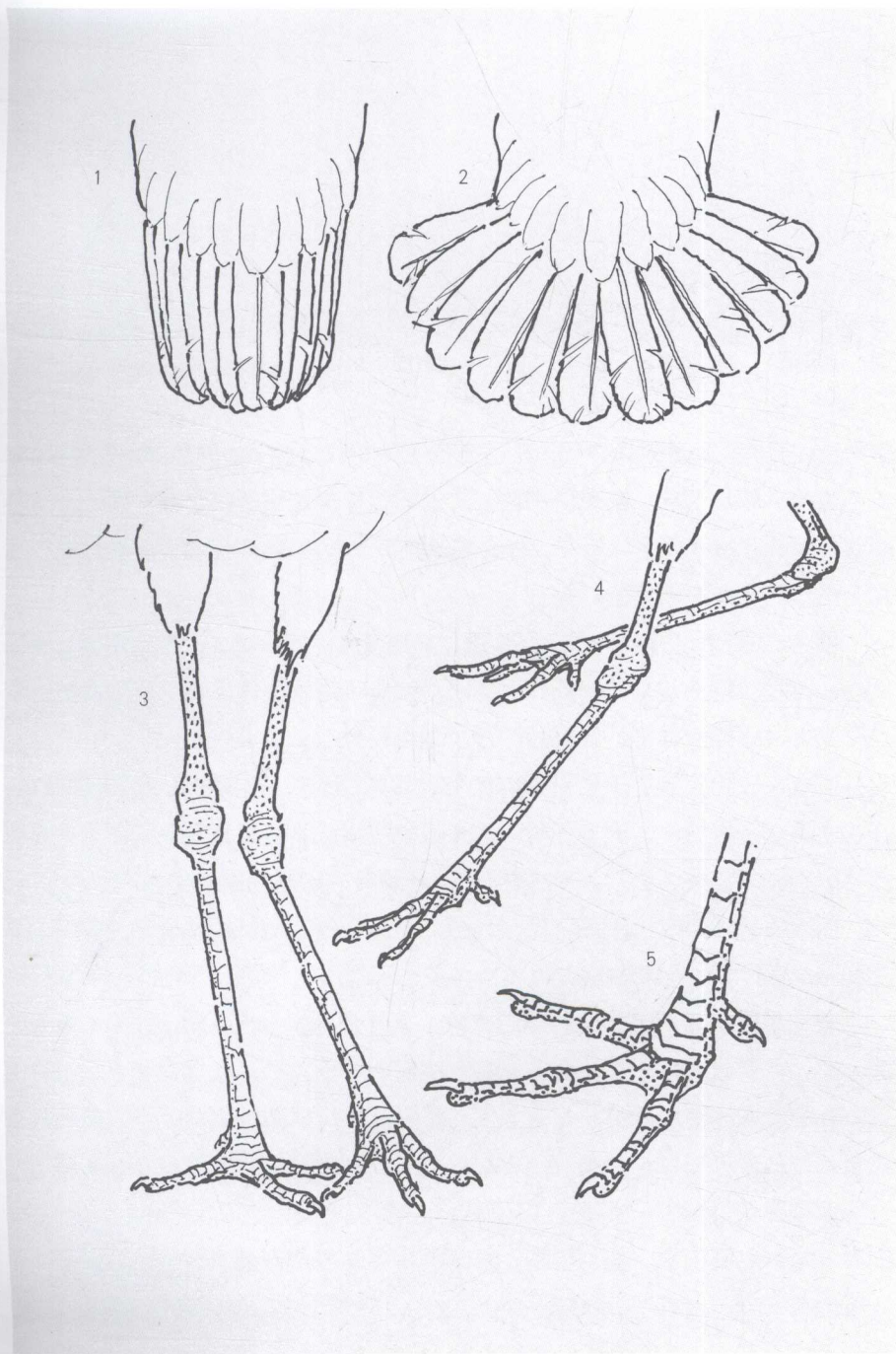
丹顶鹤翅翼的各部位名称

- 1 初级飞羽 2 次级飞羽 3 三级飞羽 4 初级复羽 5 大复羽 6 中复羽
7 小复羽 8 小翼羽 9 肩羽 10 内大复羽 11 内中复羽 12 腋羽

颜色又是八卦中所表现的两极。丹顶鹤还有着高雅的气质。它是歌唱家，声音嘹亮、动听，鹤唳之声可传至两千米以外。《诗经·小雅》中就有“鹤鸣于九皋，声闻于天”的名句。丹顶鹤又是出色的舞蹈家，它翩翩起舞，姿态万千，优美动人。丹顶鹤还颇具儒士风度，雍容华贵，潇洒飘逸。它踱步、飞翔时缓慢而富有节奏，但在迎击来犯者时，却又是勇猛的斗士。丹顶鹤忠于爱情，一旦结

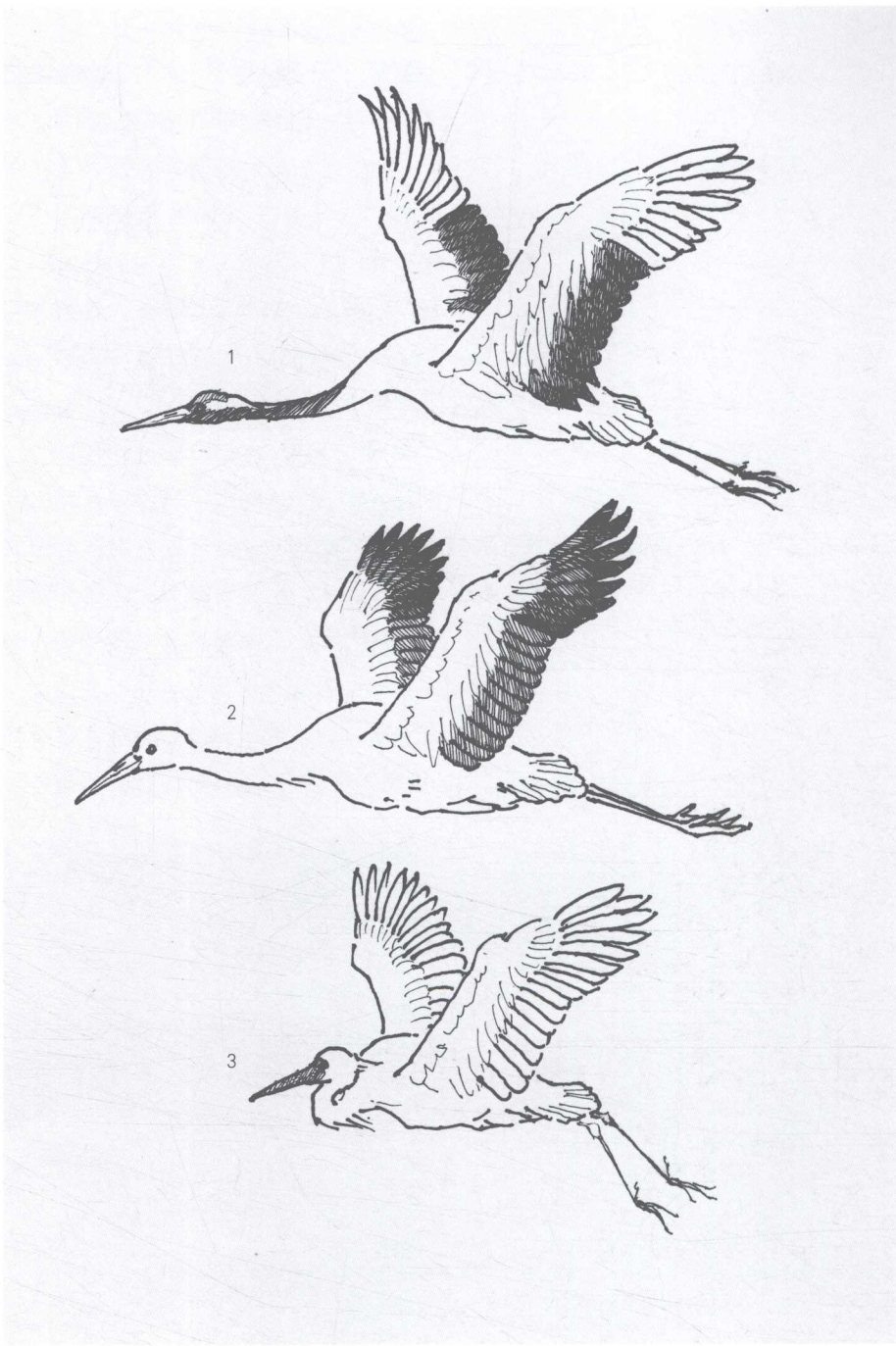
成伴侣，终生不变；若有一只去世，另一只不再“娶嫁”。丹顶鹤也是责任心极强的父母，对子女呵护备至，直到它们能够自立。丹顶鹤是鸟中的寿星，寿命与人接近，一般可活到五六十岁。

湿地是地球之肾，对调节生态环境具有重要作用。丹顶鹤的生存状态，是湿地变化的“晴雨表”，故它又有“湿地之神”的美称。

丹顶鹤的尾羽和腿足

1 圆尾形尾羽 2 飞翔时呈扇形 3 站立时的腿足 4 运动中的腿足 5 左足

鹤、鹳、鹭飞行姿态的差异

1 丹顶鹤 2 白鹳 3 白鹭

三、鹤画概述

中国的鹤画，同花鸟画一样源远流长。自唐代花鸟画独立成科，至今已有一千三四百年的历史了，无论工笔还是写意，都出现了许多名家、名作。现摘要介绍如下。

唐初薛稷(649—713)，是第一位专攻画鹤的高手。杜甫在诗中赞道：“薛公十一鹤，皆写青田真。画色久欲尽，苍然犹出尘。低昂各有意，磊落似长人。”李白在诗中赞道：“紫顶烟赤色，丹眸星皎。昂昂伫胎，霍若惊矫。”遗憾的是他的画作没有流传下来。

五代后蜀黄筌(903—965)，始创“勾勒法”。长于画鸟雀、人物，尤以画鹤享有盛名。他在六鹤殿壁上，以生动、逼真的笔法，表现了鹤的惊露、觅食、舞风、梳翎、唳天、顾步六种姿态，得到了“和生者毕肖”的赞誉。据《宣和画谱》记载，黄氏有《竹鹤图》《六鹤图》《双鹤图》《独鹤图》《红蕉下水鹤图》《梳翎鹤图》等共9件作品，但真迹没有流传下来。

南唐的徐熙(生卒不详)，是“没骨法”创始人，也是画鹤高手。他的《鹤竹图》以质朴、简练的笔法，轻色淡染的墨色，表现鹤与丛竹浑然一体的关系，形神兼备、生动逼真，但他的真迹也未能流传下来。

宋徽宗赵佶(1082—1135)，是一位不称职的皇帝，但却是出色的艺术家。他的花鸟画造诣颇深，《瑞鹤图》是其传世代表作。作品描绘了京都汴京宣德门城楼上空18只仙鹤飞舞盘旋，另有两只落在城楼鸱吻之上，宫殿周围祥云缭绕的景象。此作系有感而发，在艺术处理上很有创意，用石青画天空，把仙鹤衬托得夺目而美丽，这是前所未有的。此画场面宏大，意境高远，寓意祥瑞、平安，堪称鹤画经典。

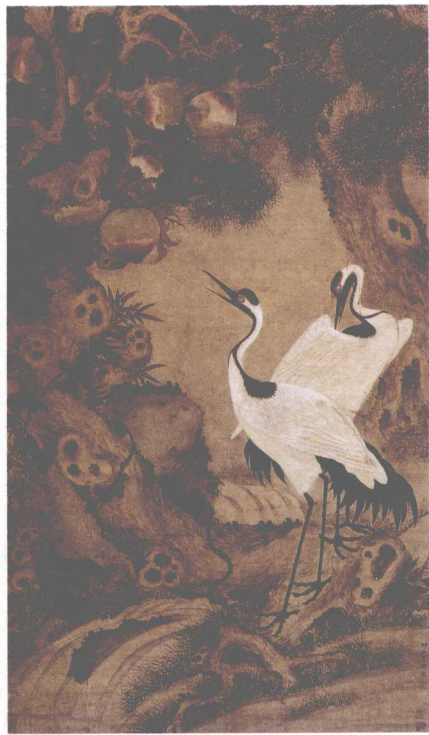
南宋画僧法常(1207—1291)，喜画龙、虎、猿、鹤、禽鸟、山水、树石及人物。随笔点墨，不曾设色，意思简当。对他的画曾有“粗恶无古法”的恶评，

宋 赵佶 《瑞鹤图》

明 边景昭 《竹鹤图》

明 王问 《长寿图》

但看他的《鹤图》便知此评不公。这是他画鹤的代表作，一只独鹤，步履轻盈，边走边鸣，颇具动感。鹤画得到位，背景的竹林却处理得很含蓄，这一实一虚的强烈对比，使画面增色不少。法常作品流传到日本较多，《鹤图》及一些作品至今仍珍藏在东京大德寺，被视为国宝。

明初边景昭(生卒不详)，字文进，画鹤高手，博学多才，能诗能画。擅长禽鸟、花卉、蔬果，与吕纪齐名，其风格继承了南宋院体工笔重彩的传统。传世鹤画有《雪梅双鹤图》《仙胎图》《竹鹤图》等。

明代林良(生卒不详)，景泰、成化年间著名画家。先学山水，后专攻花鸟。多用水墨，工写结合，笔力沉稳，虽未尽脱院体法度，但可见他的创格，是明代写意画派的先驱者之一。《松鹤图》是一幅著名的写意鹤画作品。

明代王绂(1362—1416)，不仅以墨竹名闻天下，他的山水功力也很深，兼擅画鹤。他的《竹鹤双清图》，把一对仙鹤画于竹林之中，悠然洒脱，双清俱佳。

明代吕纪(1477—?)，初学边文进，喜作禽鸟，如凤、鹤、孔雀、鸳鸯之类，配以花草树木、石头、水口，俱有法度，敷色灿烂，生气奕奕，可代表明代中叶画院花鸟画的风格。与边景昭、林良齐名。以工笔重彩为主，兼具水墨写意。作品传世较多，鹤画有《蕉岩鹤立》《溪鹤图》《梅花双鹤图轴》等。

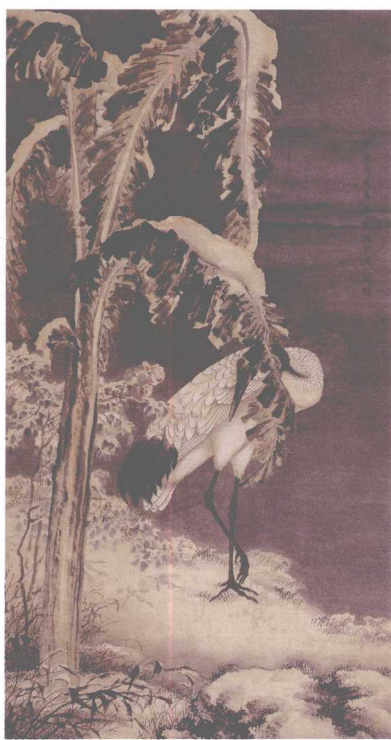
明代王问(1497—1576)，字子裕，人称仲山先生，江苏无锡人。能诗文，工书善画，点染山水，花鸟皆精。有《长寿图》等鹤画传世。

清代朱耷(1626—1705)，号八大山人。明朝王室后裔，明亡后落发为僧。善画山水、花鸟，用笔简练，造型夸张，意境清冷孤寂。画鸟常作“白眼向上”状，以表达他对清朝统治的不满。传世鹤画有《双鹤》《桐鹤图轴》等。

清代高其佩(1660—1734)，曾在辽宁铁岭为官。创立指头画派。作画时以手代笔，指、甲、掌、背，根据点线面的不同需要，交错运用。作品风格简练

清 高其佩 《松鹤图》

清 沈铨 《雪鹤芭蕉》

概括，老辣苍劲，既拙且活，出奇制胜。多作钟馗，也作鹤画，传世有《松鹤图》等。

清代余省（1692—？），字曾三，江苏常熟人。长于写生，擅画花鸟，染色颇为考究，可与邹一桂相媲美。其《松鹤图》是鹤画佳作之一。

清代华岳（1682—1756），号新罗山人。工山水、人物，花鸟更为出色。能工擅写，画法多样，极富生趣；抒写自然，设色清丽，纵逸洒脱，对后世花鸟画影响较大。有《双鹤图轴》《松鹤图》等佳作传世。

清代沈铨（1682—约1760），号南苹，是清代工笔与没骨花鸟画名家。曾受日本天皇之聘，携弟子东渡日本教授花鸟画三年。取法北宋黄家画派，工致精丽，敷色浓艳，极尽勾染之巧。在继承前人的基础上，又有创新和发展。有《蕉鹤图》《松梅双鹤图》《松鹤图》《雪中蕉鹤图》等佳作问世。

清代郎世宁（1688—1766），意大利人，康熙五十四年来北京，在中国生活了五十多年。西画功底深厚，造型能力很强，画法参酌中西，但因中西文化不同，作品缺少中国画韵味。有大量人物、肖像、走兽、花鸟作品传世，也擅画鹤。《松鹤图》《花阴双鹤图》《松鹤图轴》（与唐岱合作）是其鹤画代表作。

清代汪承霈（？—1805），字受时，一字春农，号时斋，别号蕉雪，安徽休宁人。乾隆十二年（1747）举人，官至兵部尚书。善诗文，工山水、人物及花卉。有《松鹤图》传世。

清代袁耀（生卒不详），活跃于乾隆中期。擅山水楼阁，功力深厚，是界画名家。偶作花鸟，也很精妙。《雪蕉双鹤图》，鹤画得工致严谨，芭蕉以大笔挥就，粗细对比，别有趣味。

清代真然（1816—1884），僧人，字莲溪。画人物、花鸟、走兽及山水。有《松鹤延年图轴》《仙鹤图》传世。后者画一只鹤立于海滨岩石之上，一轮红日

喷薄欲出，立意不凡。

清代虚谷（1824—1896），号倦鹤。擅画花鸟、蔬果，亦能山水。善用枯笔偏锋，奇峭隽雅，造型质朴，拙中藏巧，追求“内美”。在晚清画坛上是一位风格独具、影响深远的大家。从《松鹤延年图》《竹林双鹤图》《梅鹤图》中可见一斑。

清代朱偁（1826—1900），擅画花鸟，功力深厚，形神兼备。《花鸟四屏之一》画一独鹤，立于岩石之上，配以松、竹、水，有自己的风格面貌。

清代任薰（1835—1893），字阜长，任熊之弟。精于花鸟，取法陈洪绶，画风与其兄相近。《松鹤遐龄图》用笔挺健，画一玄鹤，墨色丰富，生动传神。

清代任伯年（1840—1895），初名润，后更名颐。无论人物、肖像、山水、花鸟，无论工笔还是意笔，无所不能，无所不精，是一位画坛大才，高产画家，可惜英年早逝。“海上画派”代表人物，近代画史上的大家。鹤画有《双寿》《松鹤竹石图》《松鹤延龄图轴》等。

清代任预（1853—1901），任熊之子，画风与其父接近，写实与装饰味相结合。擅长人物、山水及花鸟。鹤画有《松鹤图》《花鸟图四屏》等。

清代花鸟画的发展比其他画种更为突出。写意画家居多，工笔画也后继有人。他们都在继承传统的基础上，一定程度上受了西方绘画的影响，因而有所突破，有所发展。这在很大程度上影响了近现代的花鸟画家。

齐白石（1864—1957），名璜。早年做过雕花木匠，25岁学书画、习诗文，是诗、书、画、印修养全面，花鸟、人物、山水全能的画家。所画虾、蟹令人称绝。曾获国际和平奖金。鹤

清 汪承霈 《松鹤图》

清 虚谷 《梅鹤图》

画有《祖国颂》《君寿千岁图》等。

金城(1878—1926),号北楼、藕湖渔隐。留学英法的博士,任职民国政府,是跨政界和艺术界的人物。也是著名美术社团“湖社画会”前身——中国画学研究会的创始人。主张“精研古法,博采新知”,是民国初年承继传统的主帅。鹤画有《松鹤图轴》等传世。

刘奎龄(1885—1967),擅画花鸟、走兽。很好地继承了传统“院体”画技法,又吸收了西画的有益营养,善于用水,所作禽鸟、走兽生动传神,惟妙惟肖。鹤画有《鹤颂红梅》《梅贺新岁》等。

高剑僧(1894—1916),天资聪颖,与兄剑父、奇峰并称“岭南三杰”。曾留学日本,英年即客逝异乡。有《梅鹤图》传世。

徐悲鸿(1895—1953),早年赴法留学,学贯中西,在中国画和油画两方面都很有成就。著名美术教育家,曾任中央美术学院院长,又是著名社会活动家,曾任中国美术家协会主席。作品取材广泛,尤以画马驰名中外,亦善画鹤。鹤画有《松鹤》《松龄鹤寿》《松鹤图》等。

陈之佛(1896—1962),早年曾赴日本留学。在继承传统“院体”画基础上,增加了画面的装饰效果,有鲜明的个人风格。《松龄鹤寿》是现代鹤画经典。还有《鹤寿图》《梅鹤迎春》等作品传世。

潘天寿(1897—1971),是中国现代画坛上一位重要的领军人物,美术教育家,美术理论家。他的画博大精深、高古奇绝。擅长写意花鸟和山水,亦喜画鹤。有《梅鹤图》《松鹤图》等传世。

李苦禅(1899—1983),毕业于北平艺专西画系。曾拜徐悲鸿为师。大写意花鸟质朴、豪放,既来自传统,又独辟蹊径。鹤画有《云鹤图》《绿雨昂鹤图》《白鸟鹤鹤》《鹤有舞卧者自我始》等。

林风眠(1900—1991),早年赴法留学。曾任北平艺专校长,美术教育家。融会中西,自成一格。鹤画有《梅鹤图》《群鹤图》等作品传世。

王雪涛(1903—1982),得王梦白真传,以小写意花鸟著称于世。曾从师齐白石和陈半丁,毕业于北平艺专,后任中国画院院长等职。所作禽鸟造型准确、笔墨灵动、形神兼备。鹤画有《鸢尾双鹤》《双鹤图》等传世。

钟质夫(1914—1994),字鸿毅,北京人。“湖社画会”成员,先后在北平艺专、华北美专、鲁迅美术学院教授花鸟画。传统功力深厚,精研工笔,尤精没

清 任伯年 《松鹤竹石图》

骨花鸟画。传世鹤画有《松鹤遐龄》等。

在现、当代画家队伍中,还有许多大家如张聿光、赵梦朱、吴佛之、杨善深、吴作人、卢光照、孙其峰、黄永玉、黄胄等,都有精彩的鹤画问世。至于广大中青年画家,专攻鹤画并成绩斐然者也不胜枚举。

古今鹤画中,几乎清一色画的是丹顶鹤。这里有两个涉及艺术与科学关系的问题,我略抒己见。一是关于“黑鹤”。古人认为,鹤随着年龄的增长,羽毛颜色会越来越深。所以有“千岁则变苍,又二千岁则变黑”或“其寿满三百六十岁,则纯黑”的说法。有些画家画灰鹤、玄鹤(黑鹤)也就不难理解了。无论元鹤、灰鹤、玄鹤,都是“鹤之老者”,有“长寿之鹤”的寓意。其实,这是不科学的。丹顶鹤到成年之后,羽毛变成纯白、纯黑两色,直到老死都不会改变。到老变黑,是人们的主观想象。这种凭主观想象画出来的作品令人费解。二是关于“松鹤”。绝大部分鹤画,都把鹤与松树画在一起,取松鹤延年之意,这似乎是天经地义的。可是,在自然界中,湿地不长松树,松树和仙鹤是无缘的。在科学家看来,这样画是不合理的。当然,艺术不等于科学,中国画时常把不同时空的花和鸟画在一幅画里,这在艺术创作上是可以的,但问题是,古往今来,大家都这么画,成了俗套,就不可取了。

佚名 《鹤寿图屏》

四、工具材料及使用方法

中国画有独特的艺术形式和风格，其成因很多，特殊的工具材料是成因之一。“工欲善其事，必先利其器”，所以，国画家们都很重视被称为“文房四宝”的笔、墨、纸、砚及颜料、笔洗等工具。下面就这些工具材料及其使用方法做简要介绍。

笔：中国画用的毛笔，有软毫、硬毫、兼毫三类。通常用的羊毫，属于软毫，吸水量大，适于点花玃叶，晕墨染色，如大小提笔、大苔点、染色笔等。狼毫属于硬毫，富有弹性，适于勾勒或画坡石树干，如叶筋笔、衣纹笔、大小红笔、羽箭、大小书画笔、点梅、兰竹笔等。兼毫兼有狼毫和羊毫，笔性软硬相间，如大、中、小白云笔，也可用于画花点叶。另外，还有特制的硬毫，如猪鬃笔、山马毫、石獾毫、鸡毫、鼠须等；还有刷子、排笔。选择哪种画笔，可根据自己的作画习惯及作画材料的性能和画面效果的需要而定。新笔因含胶，宜用温水浸开。每次用后必须涮净挤干，理顺笔毛，这样既方便下次使用，又可延长笔的寿命。

用笔：毛笔是一种比较难掌握的工具，用得熟练，可以产生千变万化的效果。要想用好它，首先要注意正确的执笔方法。简单地说，就是“指实掌虚”四个字。做到这一点，要食指、中指并拢，在前边用指尖勾住笔管，拇指在笔管左边用指尖向右擦，无名指紧靠中指，指甲中部在笔管里边往外抵，小指、无名指紧贴在一起。这样，五指攥在笔管四围，拇指的指骨凸出，掌心就空了，这就是“指实掌虚”。用中锋一定要“挫腕”，即笔和纸成垂直角度。无论笔怎样运动，笔锋都在中间，转笔时要裹毫，这是保持中锋用笔的关键。工笔花鸟画勾线都用中锋。侧锋执笔向右或向左倾斜，这种笔法在没骨画和写意画中用得很多。点花、玃叶，画石头、老干及工笔画的渲染都常用这种笔法。

用笔有顺逆、转折、顿挫、疾徐、虚实、强弱的变化，从而产生了粗细、长短、曲直、刚柔、苍秀等不同的效果。

中国画最讲究用笔，因为线是中国画的主要表现手段。谢赫六法论的第二法就是“骨法用笔”。学画者不可不在这方面花大气力。

墨：古代作画的墨，都是制成墨锭磨用的。两千多年的历史证明，这种墨的丰富性、稳定性和牢固性都是极好的，是现今的墨汁不可比拟的。作画时，尽量不用墨汁，尤其是工笔画，一定要磨墨。墨锭按原料分，有松烟、油烟、漆烟三种。松烟黯黑无光，漆烟黝黑发光，油烟又黑又亮。作画多用油烟和漆烟，以质细、色乌、带蓝紫色光泽、胶轻者为上品，脱胶陈墨不宜使用。保存墨锭，勿潮、勿风吹日晒，以防走胶爆裂。

用墨：墨在中国画中占有极重要的位置。无论人物、山水、花鸟哪一科，亦或白描、水墨、浅绛、淡彩、重彩哪一种表现形式，都离不开“墨”。白描、水墨自不必说，完全用墨。就是浅绛、淡彩、重彩也都是先用墨线勾勒好，再着颜色的（没骨除外）。墨色变化极为丰富，有“墨分五色”之说。在工笔花鸟画中，墨是第一层底色。在写意画中，更是以墨为主。在用色时，往往都掺少许墨或以墨为底色，以求色彩和谐、沉稳。评论一幅中国画的优劣，除立意、构图之外，就看笔墨如何了。清恽南田说：“有笔有墨谓之画。”这“墨”，不能只简单地理解成“黑”，其中也包括了色彩。中国画的笔墨，是一物两面，一笔下去既是笔又是墨，密不可分，特别是在没骨、兼工带写和写意画里体现得更为明显。

墨法有：破墨法（浓破淡、淡破浓）、积墨法（层层叠加，但每一次要在上一层干透之后进行）、泼墨法（含有大量水分的墨或色）。这些方法在写意画中用得较多。

画工笔画，宿墨（即过夜的墨）不可用。每次磨墨前，砚池都要洗净。磨墨要

轻、慢，勿重、快，那样容易下渣。墨汁宁浓勿淡。

纸、绢：宣纸可分为三种类型——生宣、熟宣和半生不熟宣。生宣未上胶矾，吸水性很强，墨色易于渗化，能产生特殊的晕渗效果，是世界上独一无二的纸张。用生宣作画不易掌握，需注意笔中含的水分及行笔的速度，其次是要多实践，熟练了自然能得心应手。熟宣是上过胶矾的生纸，也称矾纸。不会渗化，适宜作工笔画。常用的有：书画笺、蝉衣笺、冰雪宣、云母笺等。煮硃宣属半生不熟的宣纸。宣纸的主要产地是安徽和四川。有厚薄几种，玉版、夹贡较厚，净皮、皮纸、单宣较薄。

绢是一种丝织品，分生熟两种。一般都用上过胶矾的绢，称矾绢；还有一种作旧的仿古绢。它们都适宜作工笔画。绢和熟宣保存时要用纸密封好，防潮，以免“走矾”。

砚：绘画和书法用的砚池（亦称墨海、砚台），其制作石材种类较多，以质地坚硬而细匀、易于发墨为佳。广东肇庆产的端砚和安徽婺源产的歙砚最为有名。砚池最好有盖，保持清洁，墨也不易干掉。

笔洗：洗涮笔的容器，玻璃、陶瓷、搪瓷均可，只要边缘光滑，不损伤笔就行。色碟以白色为宜，调色看得清楚。

镇纸：铜质、木质均可。

颜料：中国画颜色按原料分，有三类。一类是矿物颜料，由自然界中的矿石提炼、加工制成，如：石青（头青、二青、三青、四青，颜色依次越来越浅）、石绿（头绿、二绿、三绿、四绿，随着现代科技的发展，能加工出十几种深浅不同的石青、石绿）、朱砂、朱磬、银朱、赭石、石黄、雄黄、丹黄、铅粉、黄金、白银等。一类是植物颜料，从植物中提取加工而成，如花青、藤黄、胭脂、墨等。还有一类是动物颜料，如西洋红、蛤粉等。

用色：中国画的用色和西方绘画的用色，完全是两个体系、两种概念。中国画很早就提出“随类赋彩”的原则，从客观对象的固有色出发，抓住最基本的东西，有时“随意赋彩”，并不按真实的颜色画。中国画主观意象的东西多一些，往往使用原色，减少中间色，在对比中求调和，单纯中求变化，稀薄中求厚重，追求典雅、明快、鲜丽的美感。能否在中国画色彩方面有所创新与突破，还要看你是否善于学习和吸收其他画种的优长。

几类颜料性质不同，使用方法不同，效果也不同。矿物颜料厚重、艳丽、不透明，覆盖力强，装饰性强，经久不变。粉状的需兑胶使用，要备乳钵，随时研用。石色的缺点是容易“火气”，所以，要先用植物色或淡墨打底色，再上石色，每次要薄，干后罩淡矾水。干后再画才能平匀，千万不能急于求成，否则会前功尽弃。

植物颜色，亦叫草色。比较透明，年久易退色。块装颜料用温水泡开即可使用。现在市场上卖的锌皮管装颜料，已兑好胶，虽然质量不及传统颜料，但使用很方便。

胶：中国画的颜色，千年不脱，主要靠胶的作用。过去作画都是用黄明胶。用温水溶化后，使用上层的清轻部分。调色用胶要适度，过重滞笔，过轻颜色易脱落。市场上卖的小包粒胶、片胶都可用。日本的鹿胶质量好，但使用不大方便。近年有日本进口的小瓶胶，好用又方便。

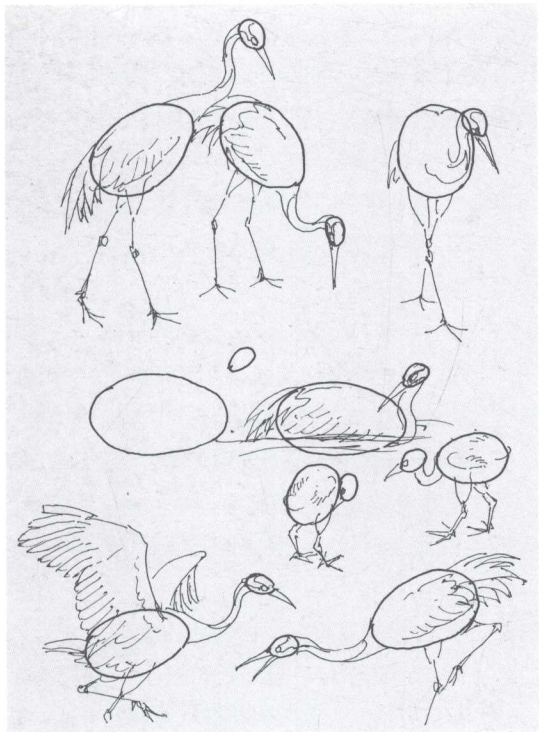
矾：是半透明的矿物质，也叫明矾。把生宣制成熟宣要用胶矾水刷过。画工笔重彩画更是离不开它。所谓“三矾九染”，画石色几乎每一遍干后都要上一遍矾水固定。画草色，两三遍以后，也要罩一遍矾水固定，防止颜色的动摇和脱落。不过，矾水不要过浓，用舌尖尝一尝，有点涩就可以了；若过浓，纸或绢会变脆而易碎。

五、鹤的写生

1. 要不要写生

中国画一贯重视写生，我们应该很好地继承这一优良传统。我一生坚持走现实主义创作道路，一直重视和坚持写生，也从中尝到了甜头。

创作花鸟画要不要深入生活，实质上是是否承认生活是艺术创作的源泉的问题。如果认为画册或照片资料是源泉，抄来拼去就能画画，当然就没有必要深入生活写生。以我个人的经验和体会，深不深入生活，搞不搞写生大不一样。过去我画鹤，也是按“松鹤延年”的老路走的。20世纪80年代初，我得知丹顶鹤的故乡主要在黑龙江省扎龙自然保护区一带的信息后，怀着急于了解神秘的丹顶鹤的迫切心情奔赴鹤乡。那里是一望无际的沼泽湿地，有广阔的水域、大面积的芦苇荡，还有蒲草、三棱草、乌拉草等水生植物和许多不知名的小野花，唯独没有松树和高大乔木，也没有高山、岩石。那里有200多种动物，180多种鸟。鹤类有6种，其中丹顶鹤是优势种。扎龙真是水禽的王国、百鸟的乐园。在那里，我兴奋，我陶醉，每天与鹤朝夕相处，观察、写生，采访饲养员，收集和研究与鹤有关的图文资料，研究完再画。越了解它、熟悉它，就越觉得它美。在我看来，丹顶鹤就是美的化身。有些名家名作，把丹顶鹤的二级飞羽画成白色，尾羽画成黑色，头颈的黑羽形状画得不对，你千万不要以为那是“艺术处理”，其实那是没有深入生活或者观察不细所致。后来我又几次到江苏的盐城（丹顶鹤越冬地）、黑龙江的扎龙、吉林的向海和辽宁的盘锦等南北鹤乡采风、写生。十多次的鹤乡行，我收集了大量素材，令思路大开，创作面貌为之一新。

以两个卵形为基础画鹤的各种姿态

2. 写生的意义和好处

关于这个问题，我想引用美术史论家孙世昌先生的一段话，他在《杨德衡从艺50周年写生作品集》序言中说：“拿回来的照片和录影只是一堆‘生’材料，而写生和速写则是经过创作主体思想的过滤和情感的陶铸，又经过艺术上的选择、提炼、塑造的过程，直接体现了画家的感受，同时也锻炼了技巧。速写本上的形象、动势或几根简单的线条，能引领画家的想象，启发构思，有的还对转化成新的表现语言起到启示作用。”

3. 怎样写生

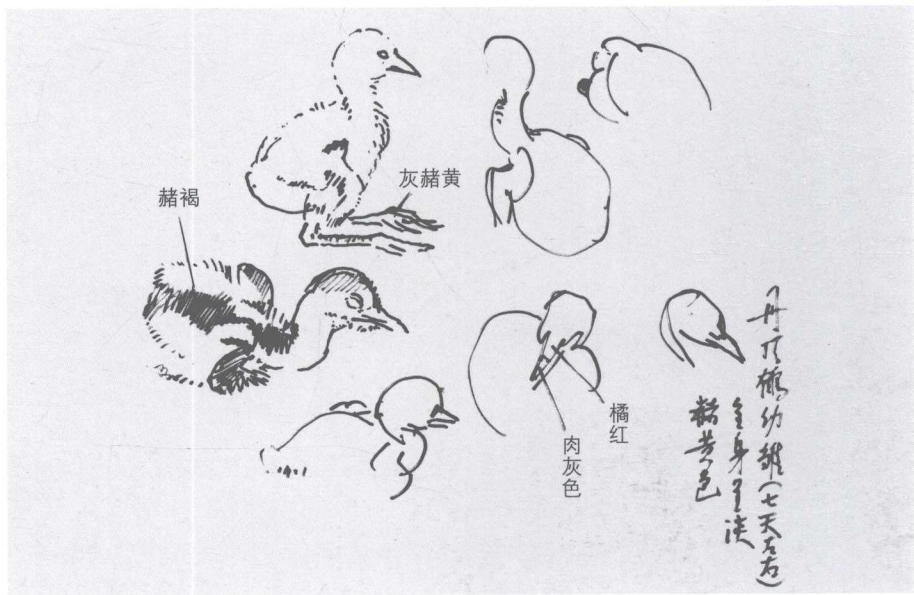
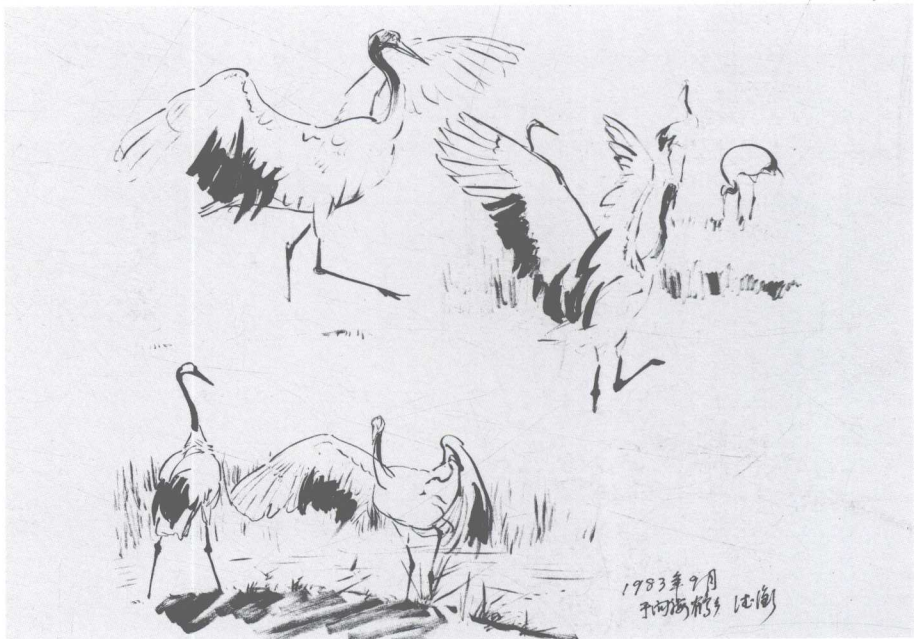
鹤频频在动，画写生的最

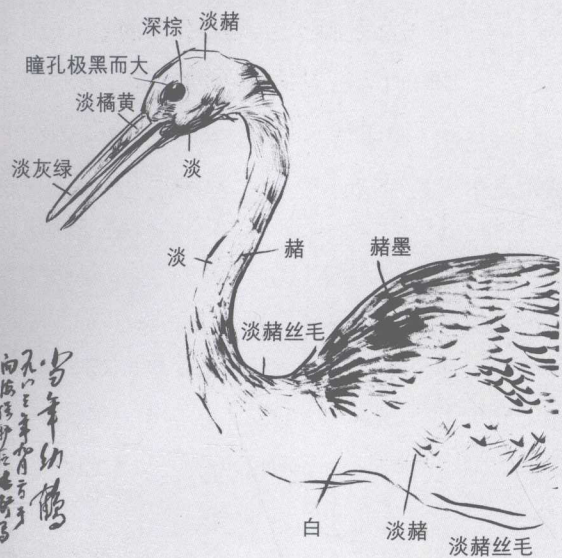

好方法是画速写。要抓住鹤的基本形体特点，可将其概括成“两卵”和“三长两短”。“两卵”指鹤的身体（大卵）和头部（小卵）。鸟类是卵生动物，所以终生都离不开卵形。“三长两短”指颈长、喙长、腿长，尾短、后趾短。画鹤时首先要认真观察、努力默记，这也是国画家的基本功之一；然后，抓住一个动势果断下笔，不要怕错、怕画坏，大胆肯定，错了再来一笔，坏到头

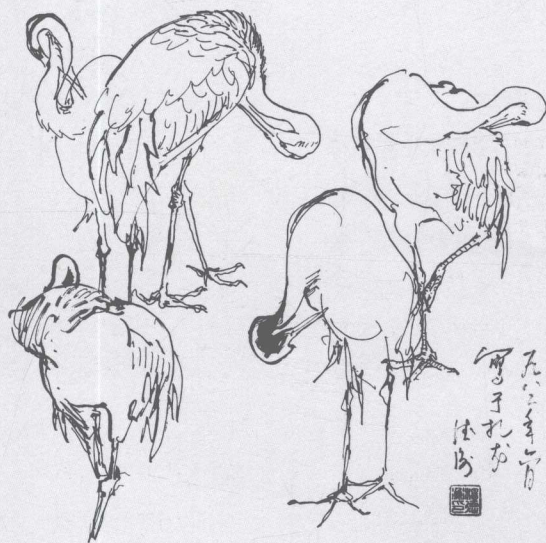
不就是废一张纸嘛！如果没画完，凭记忆再补一下，能画到什么程度算什么程度。画多了，必有进步。

没有条件到鹤乡画，到公园里画画鹤的写生也好。画不下来，多看几眼也比闭门造车强。

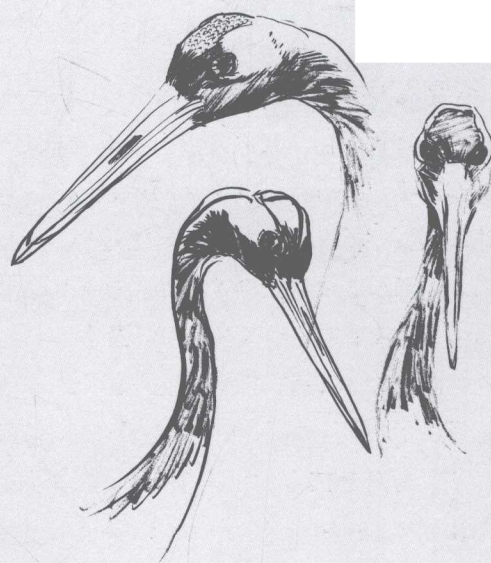

当年幼鹤
九三年四月于
向海自然保护区

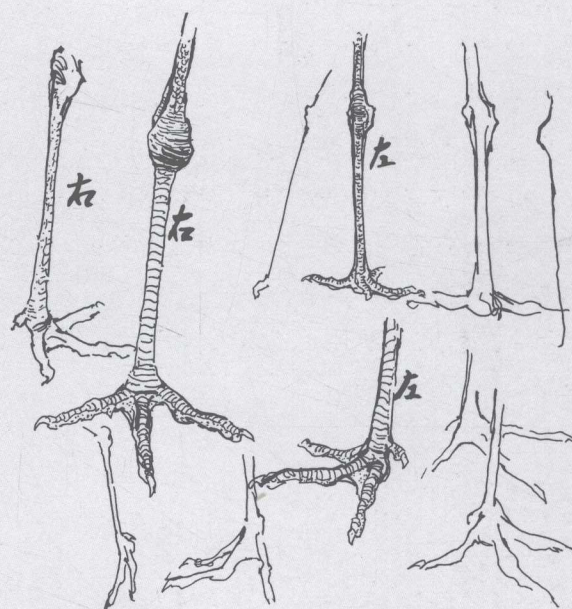
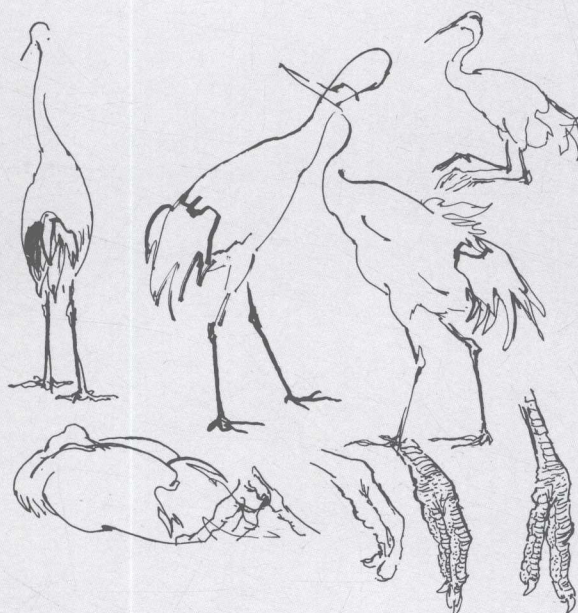
九三年四月
于扎龙
法衡

九三年九月一日于
向海自然保护区

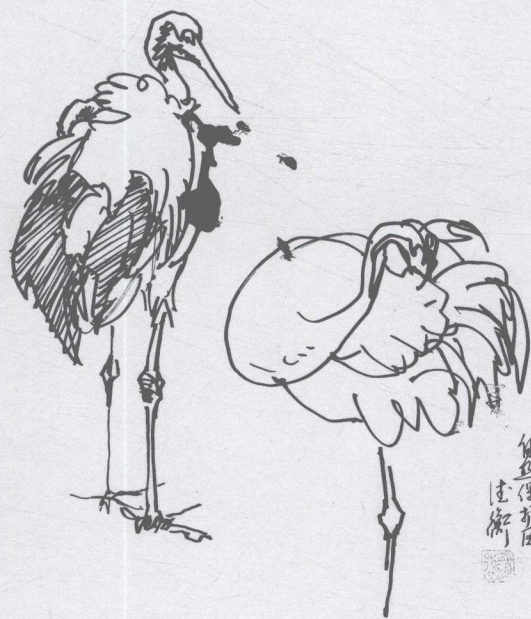
九三年四月
于扎龙
法衡

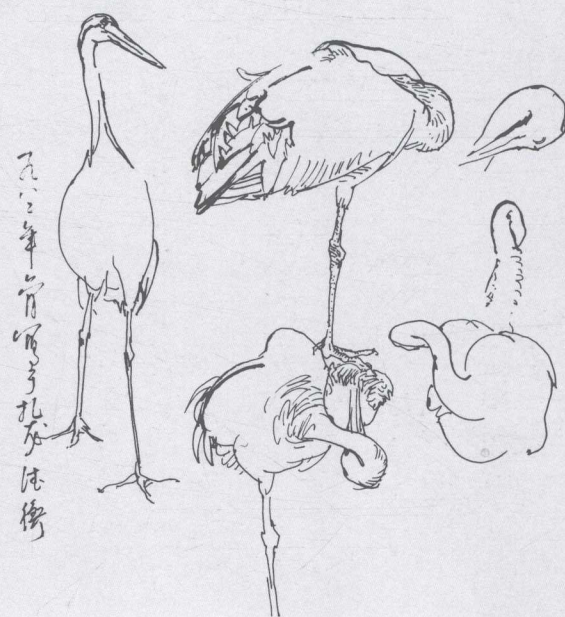
九三年五月于扎龙自然保护区

九三年四月十三日
于向海自然保护区
法衡

九三年四月
于向海
自然保护区
法衡

九三年四月于扎龙自然保护区

六、鹤的画法步骤

工笔单只鹤画法步骤

1.勾线。工笔重彩画庄重、富丽、工整、细致。因此，制作时要求有一个准确、清晰的稿子。用铅笔淡线过到正稿上，或把稿子放在正稿下边直接勾线。勾勒时要中锋用笔，粗细不宜变化过大。先以重墨勾喙、腿，用重墨劈丝颊、喉及颈下黑羽；再以淡墨勾出轮廓和背部、翅翼、尾部羽片；以重墨勾二级飞羽、三级飞羽及腿爪。

2. 染墨。用淡墨染喙，中墨染颊、喉及颈部，三到四遍。中墨染二级飞羽和三级飞羽，先分染、再合染三到四遍。中墨染腿爪，使之有立体感。这一步也叫染第一层底色。

3. 染第二层底色。用淡赭墨或淡赭青分染、合染白色羽片，使之丰富起来。
注意不要染过，过了显碎而且匠气。

