

美术爱好者之友

怎样画

编者 施永成 责编 徐华华

江苏美术出版社

鹤

紫云玉羽

目录

学前语言.....	2
鹤的种类和生活习性.....	3
鹤的形体结构与特征.....	3
鹤的头、颈、足、翼、尾.....	6
写生与起稿.....	7
鹤的画法步骤.....	10
一、画侧面鹤步骤	
二、画背面鹤步骤	
三、画展翅鹤步骤	
画鸣鹤.....	14
画水中鹤.....	14
画双鹤.....	15
画飞鹤.....	16
画灰鹤.....	17
画黑颈鹤.....	17
画白鹤.....	18
画白枕鹤.....	18
画白头鹤.....	19
画蓑羽鹤.....	19
画鹤的配景.....	20
《松鹤长春》配景步骤.....	21
《芦荡秋韵》配景步骤.....	25
示范作品.....	29

学前寄语

鹤，是稀世珍禽，也是世界著名的文化鸟类。全世界现存的鹤有十五种，中国有九种，是拥有鹤类最多的国家，也是养鹤历史最悠久的国家。我国人民自古就有爱鸟护鸟的传统美德，对鹤更是情有独钟。诗经云：“鹤鸣于九皋，声闻于野。”意思是鹤在深泽中鸣叫，旷野、高远的地方都能听见，这是两千多年前，古代对鹤类生态的记载。

在诸多鹤类中，丹顶鹤最为人们熟知和喜爱。它体态优美，俊逸高雅，又善歌善舞，被誉为鸟中高士，禽中仙子。又因它寿命长，民间称之为仙鹤，一直作为长寿、吉祥、高雅的象征。我国的诗歌绘画、音乐舞蹈、工艺美术、建筑装饰、刺绣雕塑等方面，都广泛采用鹤的图案，甚至清代文官补服都以仙鹤图案作一品官服。传统的绘画中，以鹤为画题的更多，最常见的是鹤与松树画在一起，称为“松鹤延年”或“松龄鹤寿”。还有鹤与龟合绘为“龟鹤齐龄”，鹤与鹿合绘为“鹿鹤同春”。此外，梅鹤、竹鹤、蕉鹤、海鹤、云鹤亦较为多见。

历代为鹤写照并擅长画鹤的画家可谓不胜枚举。相传唐代薛稷画鹤名闻天下，他笔下的仙鹤飞鸣饮啄生动精妙，一望便知雌雄。五代画家徐熙与黄荃，被画史上称为“徐黄异体”，对后世影响极大，他们都是画鹤的高手。徐熙的《鹤竹图》名重一时，所画双鹤丹顶皓羽，光洁鲜丽，显得自然清新而富有野趣。黄荃画鹤师薛稷，十七岁便被西蜀皇家画院封为一等画师。有一年淮南王向蜀国送礼，进献丹顶鹤数只，蜀王视为珍禽异鸟，命黄荃上殿画鹤，黄荃在壁上画了六只不同姿态的鹤：昂首长鸣的叫唤天；俯首啄食的叫啄苔；展翅起舞的叫舞风；回首观望的叫惊露；扭颈啄羽的叫疏羽；举足向前的叫顾步。只只栩栩如生，那几只真鹤见了，竟展翅飞鸣直扑画面，在场人见了无不惊叹，蜀王大喜就将宫殿名为“六鹤殿”。可惜这些真迹都未能传世。目前能见到的画鹤真迹，最早的要数唐代周昉《簪花仕女图》中的立鹤，此鹤曲颈展翅，画得极其生动。其次是宋徽宗赵佶的《瑞鹤图》。赵佶在政治上是个昏庸

的皇帝，在绘画上却有多方面的才能。《瑞鹤图》是他为了粉饰太平以示祥瑞，于三十岁时所作。画面上有二十只不同形态的仙鹤，在午门耸立、祥云缭绕的蓝天上飞鸣，刻画得精细入微逼真动人，达到了很高的艺术水平。画鹤真迹自明代以后传世的较为多见。尤以明代边景昭的《百鹤图》最为壮观。这是幅巨制长卷，所画百鹤姿态各异、形神兼备，确实是垂世佳作。此外，明代的吕纪、林良、沈周、叶双石、陈原路，清代的朱耷、华岳、黄慎、沈铨、高其佩、任伯年、虚谷、王震以及近现代的高剑父、齐白石、徐悲鸿、陈之佛、潘天寿、王雪涛等也都留下了许多画鹤的艺术珍品，为我们学习研究画鹤、继承优秀的传统艺术，提供了不可多得的范本。

学习画鹤如何能学有所成，除了勤奋好课外，还取决于要有正确的学习方法和步骤。当代画鹤名家、著名艺术教育陈之佛先生曾对如何学好花鸟画提出过“四字方针”，即观、写、摹、读。观，是指深入生活，观察自然和欣赏优秀作品。既要到生活中去观察体验，不断增加感性认识，又要研究古今优秀作品的高妙之处，广收博采，融为己有。写，是指写生。观察仅用眼，写生却要手眼并用。这样既能熟悉表现对象，又可锻炼提高造型能力，同时还能收集素材。摹，是指临摹。这是学习手段，不是目的，但又是初学者必经的阶段。通过临摹可更好地学习、借鉴古人、前人或其他人的技法经验，研究优秀作品的精神理法，收到事半功倍之效。读，是指研习理论和多读书，以此来丰富自己的知识，提高个人艺术修养。观、写、摹、读四个环节缺一不可。无疑，这也同样适用于学习画鹤。学习过程中，可先易后难，由浅入深，把临摹、写生、创作有机地结合起来，大胆实践，只要方法正确，持之以恒，久而久之必有成效。

施永成于江苏省国画院

鹤的种类和生活习性

鹤属脊椎动物,鹤形目,鹤科,是大型涉禽。我国有九种,即丹顶鹤、灰鹤、蓑羽鹤、白鹤、白枕鹤、白头鹤、黑颈鹤、赤颈鹤、沙丘鹤。最为著名的是丹顶鹤,数量最多分布最广的是灰鹤,个体最大的是黑颈鹤,最小的是蓑羽鹤,最少见的是沙丘鹤。其余几种也比较少见。沙丘鹤亦叫加拿大鹤,主要产在美洲。

鹤在我国属迁徙鸟类。除黑颈鹤与赤颈鹤生活在青藏、云贵高原外,其余鹤类均生活在北方,每年十月下旬迁至长江流域一带越冬,第二年四月春回大地再飞回北方。主要栖息在沼泽、浅滩、芦苇塘等湿地,以捕食小鱼虾、昆虫、蛙蚱、软体动物为主,也吃植物的根茎、种子、嫩芽。善于奔驰飞翔,喜欢结群生活。丹顶鹤寿命长达六十至八十年,四岁便进入成年期。每年四月中旬是其求偶繁殖季节。每当黎明或黄昏,年轻的鹤群便曲颈向天引吭高歌,以“对歌”方式寻找伴侣,一旦求偶成功则终生不变。如有一只不幸夭折,另一只会至死不再择偶,宁可沦为孤鹤。鹤的巢多筑于沼泽地的草墩上或草丛中,产卵一至二枚,雌雄轮流孵化。到三十一天后蛋中小鹤开始啄壳,双亲在旁静立守候达一昼夜。才出壳的雏鹤形如小鸭,觅食时紧随双亲左右。幼鹤长到一岁,

为了养活新出世的雏鹤,双亲要忍痛将其赶走,让它自立。鹤都是白天活动夜间休息,群鹤栖息时有一至二只鹤专门负责放哨。鹤睡眠时常单腿直立,扭颈回首将头放在背上,或将尖嘴插入羽内。丹顶鹤几乎没有天敌,它目光锐利,行动敏捷,能飞善走,加上强劲有力的双足和尖而长的嘴,连老鹰都避它三分。

鹤的形体结构与特征

画鹤必须要熟悉鹤的生理结构、各部名称及鹤的解剖关系。鹤属于大型鸟类,一般体长在一百至一百五十厘米左右,丹顶鹤体长在一百二十厘米左右。鹤类外形十分接近,且都是雌雄同色,其内部结构基本一样。

本书以介绍丹顶鹤为主,先熟悉一下它的骨骼解剖。熟悉和了解鹤的解剖,不管是工笔画还是写意画法,即使是大写意画法,按“不似之似”的原则来处理造型,都具有重要意义。只有掌握了它的解剖关系,才能真正熟悉鹤的各种形态和动作变化规律,画起来才能心中有数,取舍得当(图1)。

对于鹤的各部名称也必须有所了解,关键部位还必须记住(图2)。鹤的主要特征可概括为四个字“三长一短”,即嘴长、颈长、腿长、尾巴短。这也是涉禽类的共同特征。

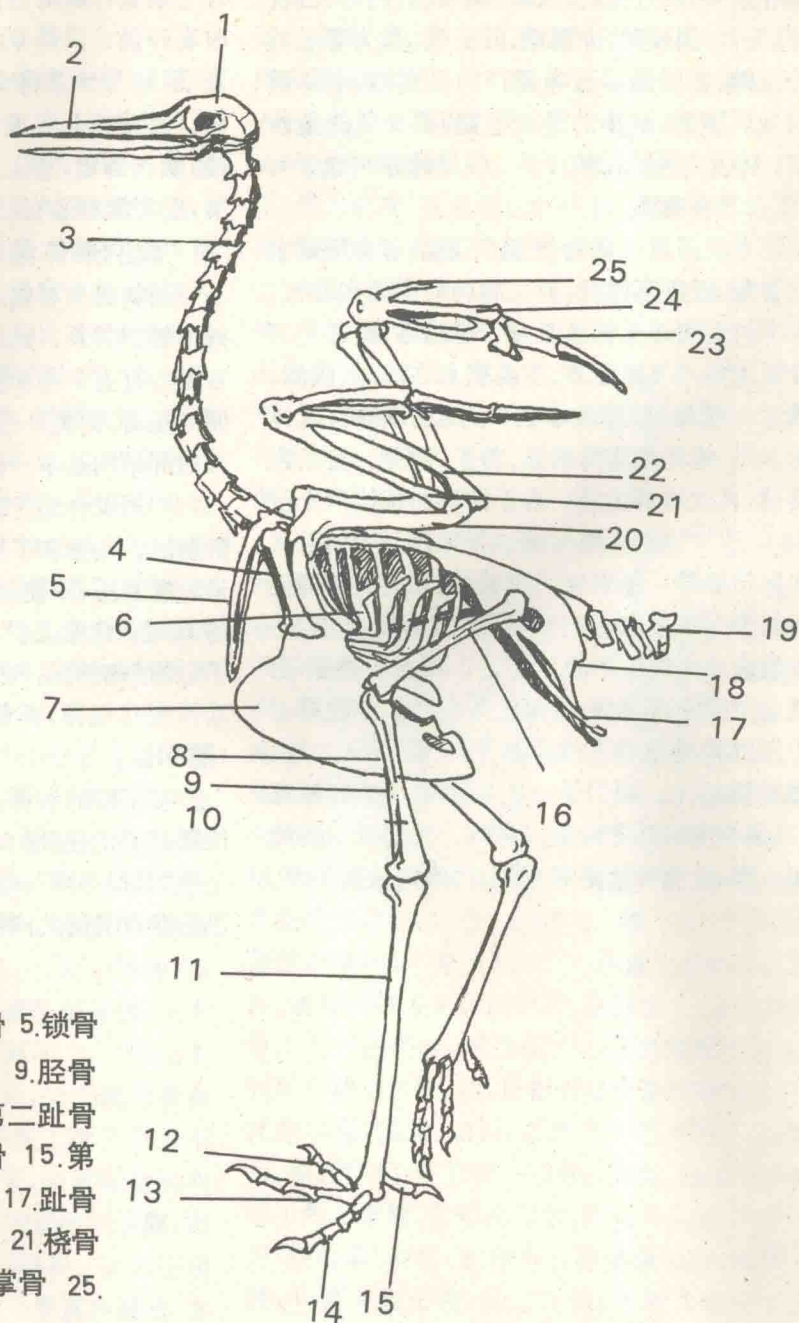

图1 鹤的骨骼

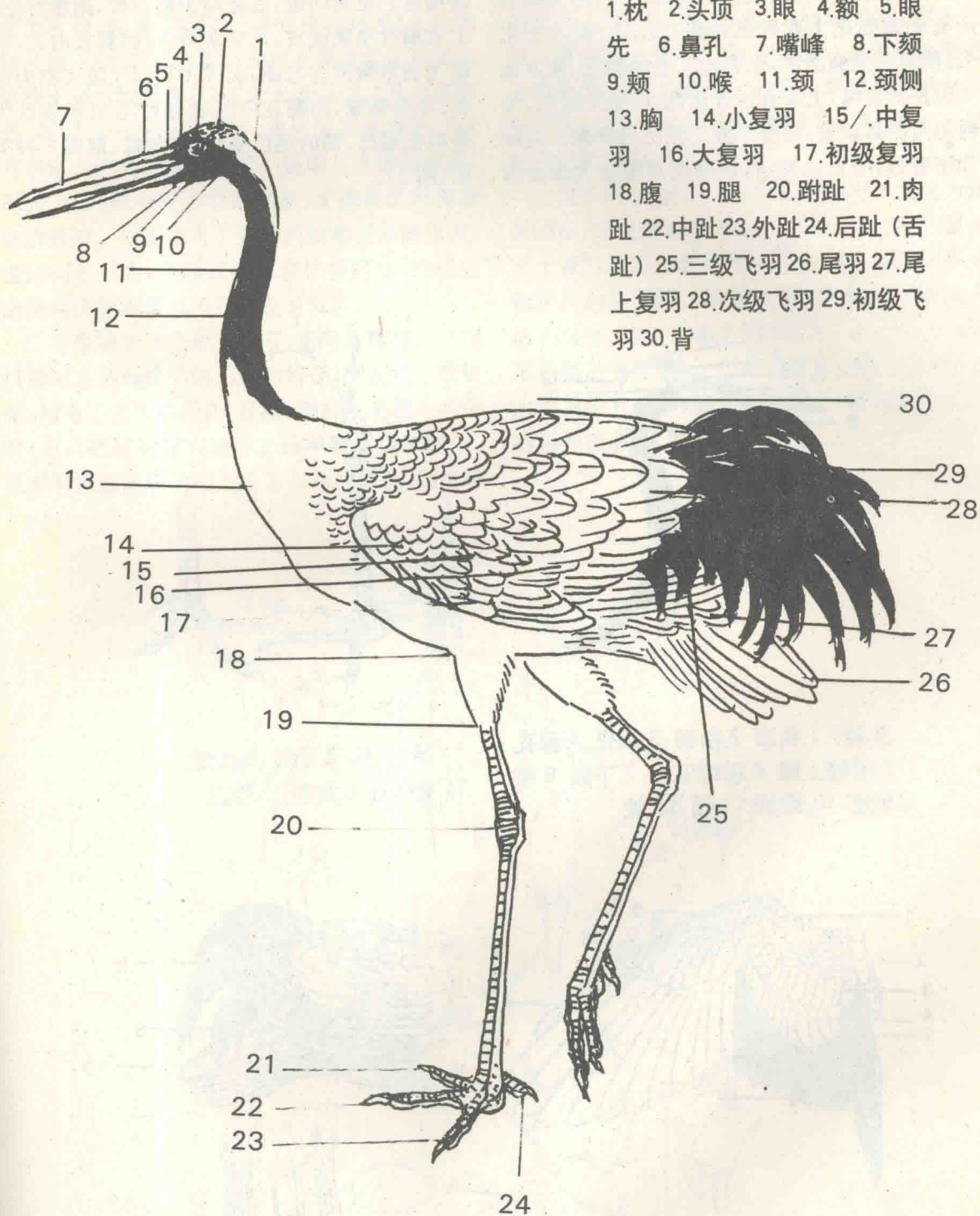
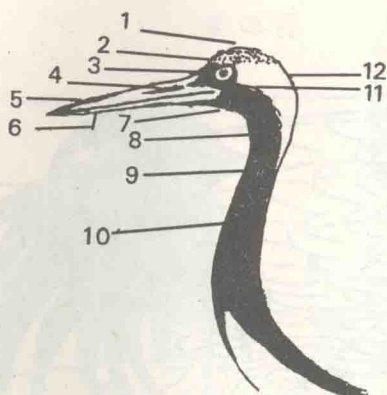

图2 鹤的各部位名称

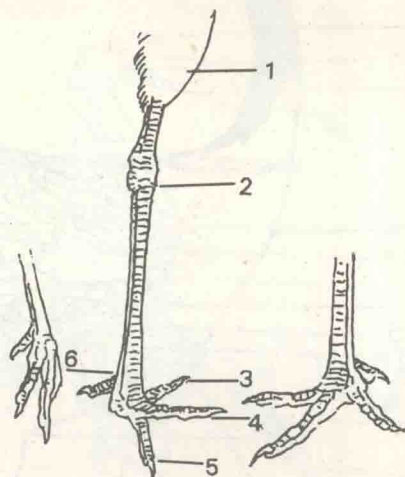
鹤的头、颈、足、翼、尾

画鹤时，鹤的头、颈、足、翼是重点，因为鹤的所有动态变化主要表现在头、颈、足、翼的变化上。鹤的头呈椭圆形，上有朱红色的鹤顶，前方是尖而长的直嘴，上喙有长形鼻孔，嘴呈灰绿色，头前部两侧是双眼，眼前上方为黑色的眼先。头后部连着颈，颈长而灵活，喉部两颊至颈大部分为

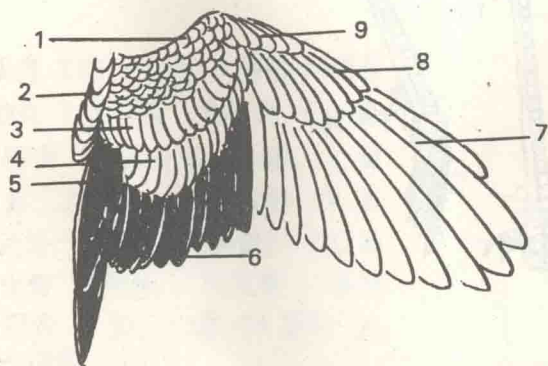
黑褐色。足有四趾，后趾高于前三趾，跗蹠特长，上有鳞片角质硬皮，足呈灰黑色。鹤翼长而大，初级飞羽末端稍有弯曲，次级飞羽和三级飞羽为黑色，亦称鹤翮，因覆在白色尾羽上，往往被误认为是黑色尾巴。鹤的尾巴是平尾，与鹭、鹳属一种类型(图3)。

头颈: 1.头顶 2.前额 3.眼先 4.鼻孔
5.嘴峰上喙 6.嘴峰下喙 7.下颏 8.喉
9.颈 10.颈侧 11.颊 12.枕

足: 1.腿 2.跗趾 3.肉趾
4.中趾 5.外趾 6.后趾

翼尾: 1.小复羽 2.扇羽 3.中复羽
4.大复羽 5.三级飞羽 6.次级飞羽
7.小翼羽 8.初级复羽 9.初级飞羽
10.尾羽

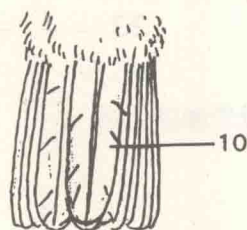

图3 鹤的头颈足翼尾

写生与起稿

在一千多年以前,传统的绘画中已有“写生”这个称谓,而且“写生”二字专指花鸟画(人物画称传神,山水画称留影),说明我国古代的花鸟画家就十分重视写生。白石老人曾说过:“凡大家作画,要胸中先有所见之物,然后方下笔有神。”这就是常说的要“胸有成竹”。说明只有师法自然,深入生活,胸中有了生动形象,才能画出形神兼备的画来。即使在有了先进的照相技术的今天,也还需要写生,不能以照相来代替写生,当然借助照相机搜集素材还是完全可以的。

写生的方法主要有慢写、速写与默写。一般以慢写来刻画研究鹤的结构特征,特别是一些细部,如为了弄清鹤的头、足趾、翅膀羽毛羽片的结构,可以通过对标本或静止的单鹤写生来解决。以速写来捕捉鹤的动态形象和瞬间神韵。要注意

选择理想的角度、理想的瞬间,先抓大关系,如大的结构比例,大的动势动态,突出特点,删去细节。至于默写,是在对写生对象认真观察的基础上博采强记、过滤加工的过程。默写并非看一笔画一笔,要通过仔细观察,抓住要领默记于心,然后凭记忆画完。

为了便于记忆,可以将复杂的形体简化为几何图形。民间画工有句口诀叫“画马三块瓦,画鸟两个蛋”,意思是画马可用三个瓦形即长方形来概括马的头、颈身,画鸟可用两个蛋形来概括鸟的头与身。这对画鹤也同样适用。以一个大的蛋形作鹤的身躯,以一个小的蛋形作鹤的头部,连上弯曲的长颈,再画出其它部分,就可以画出鹤的各种动态来(图4)。

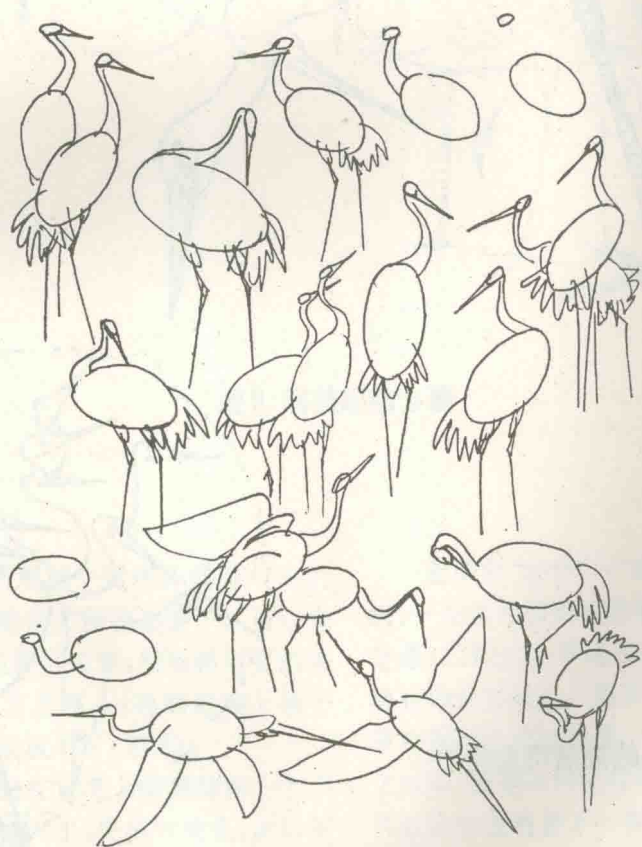

图4 以两个蛋形作为基本形画鹤的各种动态

如果以鹤的颈根部作圆心,以颈长作半径画个圆,在圆内画头都应都是合理的,再连上颈画出其它各部,就可得出较多的形态,可以选择最佳形态。通过这一身多头方法的练习,即可逐步提高和掌握鹤的造型能力(图5)。

图5 一身多头的画法可变化的
多种姿态

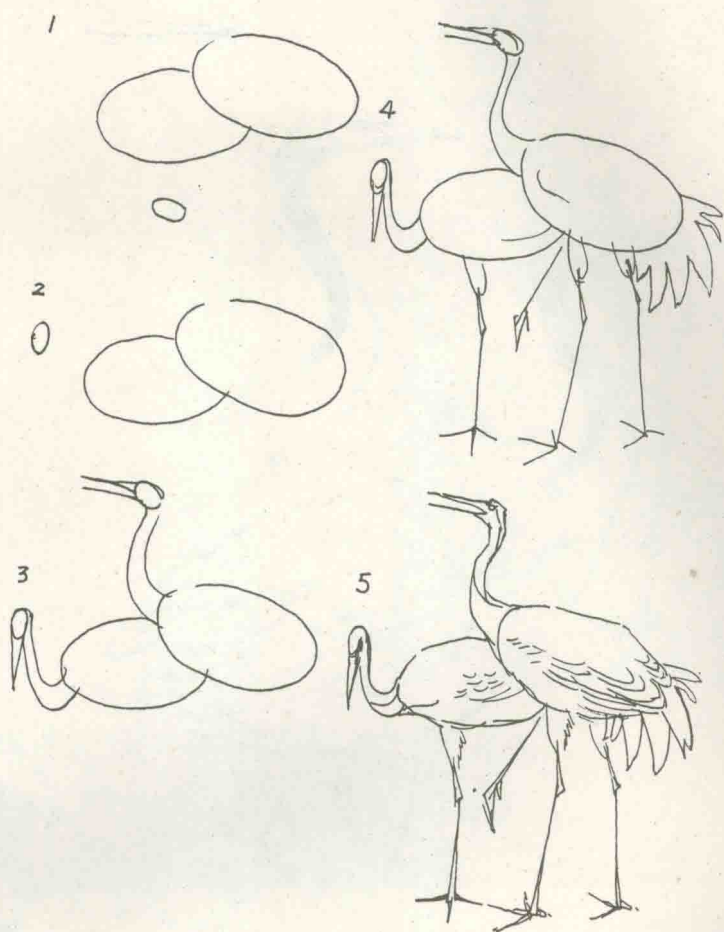

图6 画鹤起稿步骤

如果在速写时运用两个蛋形作鹤身与头的基本形,抓瞬间的动势动态就容易多了。可以先把大的蛋形画不变的部分身躯,然后将可变的头位置找出来,以小的蛋形画头,再顺势连上颈子画出腿,鹤的基本形态就有了(图6)。

所谓起稿,是反映在宣纸上落墨前的一个步骤。画鹤起稿要从整体入手,先抓大关系,然后再分别画出各部位结构和刻画细部(图7)。

起稿有“实稿”与“腹稿”之分。实稿有几种方法:一是以木炭条或铅笔直接在宣纸上画轮廓再落墨;二是先在普通白纸上打稿画好轮廓,然后将宣纸蒙在画稿上拷贝下来后落墨;三是将宣纸蒙在画稿上直接落墨。所谓“腹稿”,是指不在纸上打稿,而是布局安排事先想好,“胸有成竹”,铺开宣纸后放笔直下一挥而就。这也是写意花鸟画最常用的方法。初学者可先从“实稿”开始练习,画熟了再慢慢向“腹稿”过渡。

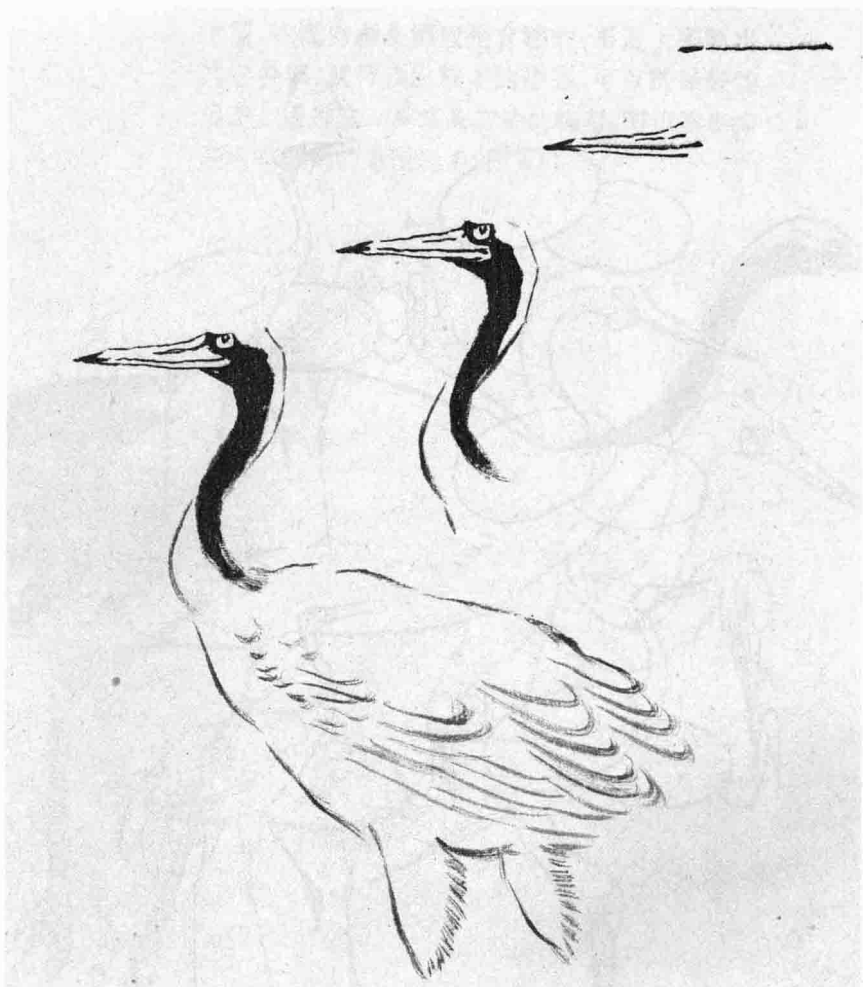

图7

鹤的画法步骤

画鹤同画其它鸟类一样,综观各法,也不外乎是工笔。写意和兼工带写三种方法,写意又分大写意与小写意。各种画法都各有其特色。初学者一般从小写意画法入手为好,本书以讲授小写

一 画侧面鹤步骤

画侧面较为静止的鹤一般都从头部画起。以《立鹤》为例,看丹顶鹤侧面的画法步骤。

①从头部画起,首先画嘴,以浓墨画口线,接画上喙,顺画鼻孔,再画下喙,注意画嘴锋时用笔要有顿挫,画出嘴锋锐利坚硬的质感。

②圈眼、点睛,画黑色眼先,继而画出喉颈部的黑色斑纹。

③以稍淡的墨画出身躯和后颈部轮廓,虚笔偏锋画出羽片。

④重墨画出墨羽,中墨画双足,注意画出腿

意画法为主,在掌握其基本画法后,可根据各人喜好再去钻研其它画法。

画鹤的步骤与画其它禽鸟相仿,大致有三种步骤。

与趾的结构,用笔要干脆利落(图8)。

⑤以淡赭墨勾勒墨色轮廓线及羽片,以白粉敷染白羽,用粉注意不要平涂,按结构走势涂施,要有厚薄虚实(用粉敷染也可在画的背面进行,也可不用白粉,白羽全留空白)。以朱红色或朱砂色画鹤顶,灰绿色染嘴,褐色染眼,注意留出高光。最后以石青复点黑羽,以增加黑羽的闪光感,使其有黑得发亮之感(图9)。也可不以石青复点,黑羽保持全部墨色,一切视画面情况而定。

图 8

图 9

二 画背面鹤步骤

画背面的、正面的或其它角度的鹤，可从其身躯画起，先画身体最前面的一部分：如背面的鹤，可先画背部，再画黑羽，然后画头和双足（图10）。

图10

三 画展翅鹤步骤

画展翅飞翔或展翅翩翩起舞的鹤，动态比较大。舞鹤可从翅膀画起，先画最前面的翅膀，加黑羽再画身躯、头、颈和足(图 11)。

其实，画无定法。作画的步骤，常因各人的习惯，以及画面对象动态的不同而相应不一，尽可根据具体情况随机而变。

图 11

画鸣鹤

画鸣鹤可参照侧面鹤的画法。鹤鸣时曲颈冲天振翅高歌,姿态十分优美。画时要特别注意其大的动势,同时要注意其嘴及头颈的细部结构。可先从头部画起,再画翅膀身躯,最后画出双足(图12)。

图12

图13

画水中鹤

画水中鹤与画陆地上的鹤方法相同,只要将鹤足的下半截略去不画即可。但要注意鹤是浅水涉禽,水深不超过鹤跗蹠的下半截,鹤在水中的姿态与陆上不完全一样(图13)。

图 14

画双鹤

画双鹤可先画前面的一个鹤，再画后面的鹤，要注意争让关系，两鹤相搭之处要前实后虚。

两个鹤的姿态要有所不同，相互间要有顾盼呼应（图 14）。如果画到群鹤，除了要注意姿态的变化及前后虚实关系外，还要注意疏密、聚散的安排。