

写意鹤技法

国画技法丛书

凝丹青烟云高飞

癸酉年冬月海鸿画于天津

杨德衡

辽宁美术出版社

16

国画技法丛书

写意鹤技法

杨德衡 著

▲辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意鹤技法 / 杨德衡编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1999.7

ISBN 7-5314-2241-7

I. 写… II. 杨… III. 鸟毛走兽画 - 技法(美术) IV. J2
12.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 35774 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳市第二印刷厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 787×1092 毫米 1/16 字数: 36 千字 印张: 4

印数: 5 001—8 000 册

1999 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 2 次印刷

责任编辑: 杜野 杨明远 责任校对: 张佳讯

封面设计: 杜野 版式设计: 杜野

技术编辑: 茉莉

定价: 19.00 元

目 录

序	
一、鹤的形体结构	3
二、画鹤概述	9
1、鹤的形体结构特征	9
2、写生	9
3、临摹	9
4、创作	9
5、鹤的画法步骤	10
三、画鹤步骤图	11
四、画鹤构图参考	17
五、鹤的速写	21
杨德衡画鹤作品选	31

序

●杨德衡

鹤是人们十分熟悉和喜爱的鸟类，是濒危物种，稀世珍禽。全世界共有十五种鹤，我国有九种。丹顶鹤是其中的佼佼者，因其头顶有一块赤色肉冠而得名。它在鹤类里造型最优美，色彩最明快而高雅（黑、白、红）。所以，倍受画家们青睐，一般入画的都是丹顶鹤。我国政府已将丹顶鹤列为一级保护动物。

鹤是生活在沼泽地带的大型涉禽，被誉为“湿地之神”。属候鸟，每年三月份回迁，从比较暖和的长江中下游的江苏、安徽、江西等省飞回北方的第一故乡——黑龙江的扎龙、吉林的向海、辽宁的盘锦自然保护区。它们要在这一带完成恋爱“三部曲”——独特的“对歌”、绝美的“对舞”、庄严的“婚配”。一旦配偶成功将终生不变，即使有一只中途夭折，另一只也不再择偶。作为能活五六十年的长寿鸟，对爱情如此忠贞不二，其情可感。它们还要完成生育，一年最多繁育两只，双亲对幼子极其关爱，精心呵护。十月中旬开始，家家双亲携当年出生的小鹤，飞越几千公里向南迁徙，到第二故乡越冬。

鹤，在中国人的心目中有着独特的位置，上自历代王公贵族、文人雅士、画家诗人、下至民间百姓都对鹤情有独钟。它颇有神秘和浪漫色彩，俗称“仙鹤”。它是长寿、吉利、祥瑞、高洁甚至是权力的象征。清朝帝、后宫中，有鹤的形象共侍于丹墀之侧。文官补服以仙鹤为图案作一品官服。历代在建筑装饰、雕塑、工艺美术、音乐舞蹈方面都常有鹤的形象出现。至于在诗歌绘画方面，以鹤为题材更是屡见不鲜。这些都是鹤这种著名的文化鸟类在我国悠久的文化史上形成的独特文化现象。

历代画鹤名家高手不胜枚举。唐代薛稷、周昉；五代的徐熙、黄荃；宋代徽宗赵佶；明代的边景昭、吕纪、林良、沈周；清代的朱耷、黄慎、沈铨、任伯年、虚谷、华嵒；近现代的高剑父、齐白石、徐悲鸿、陈之佛、潘天寿、王雪涛等等。他们的作品艺术风格各异，表现手法不同，但都能形象生动，传神入化，是我们向这些大师学习难得的范本。

余一生爱鹤，为了画好鹤曾十到鹤乡，抓住“生活”这个“源”不放。有了丰厚的生活底蕴，决心不走“松鹤延年”的老路，另辟蹊径，以“拟人化”、“生活化”的手法画鹤，工笔写意皆是如此。这本小册子扼要的介绍我画写意鹤的一些粗浅体会，仅供喜欢画鹤的初学者参考借鉴。

己卯夏月于云鹤轩

一、鹤的形体结构

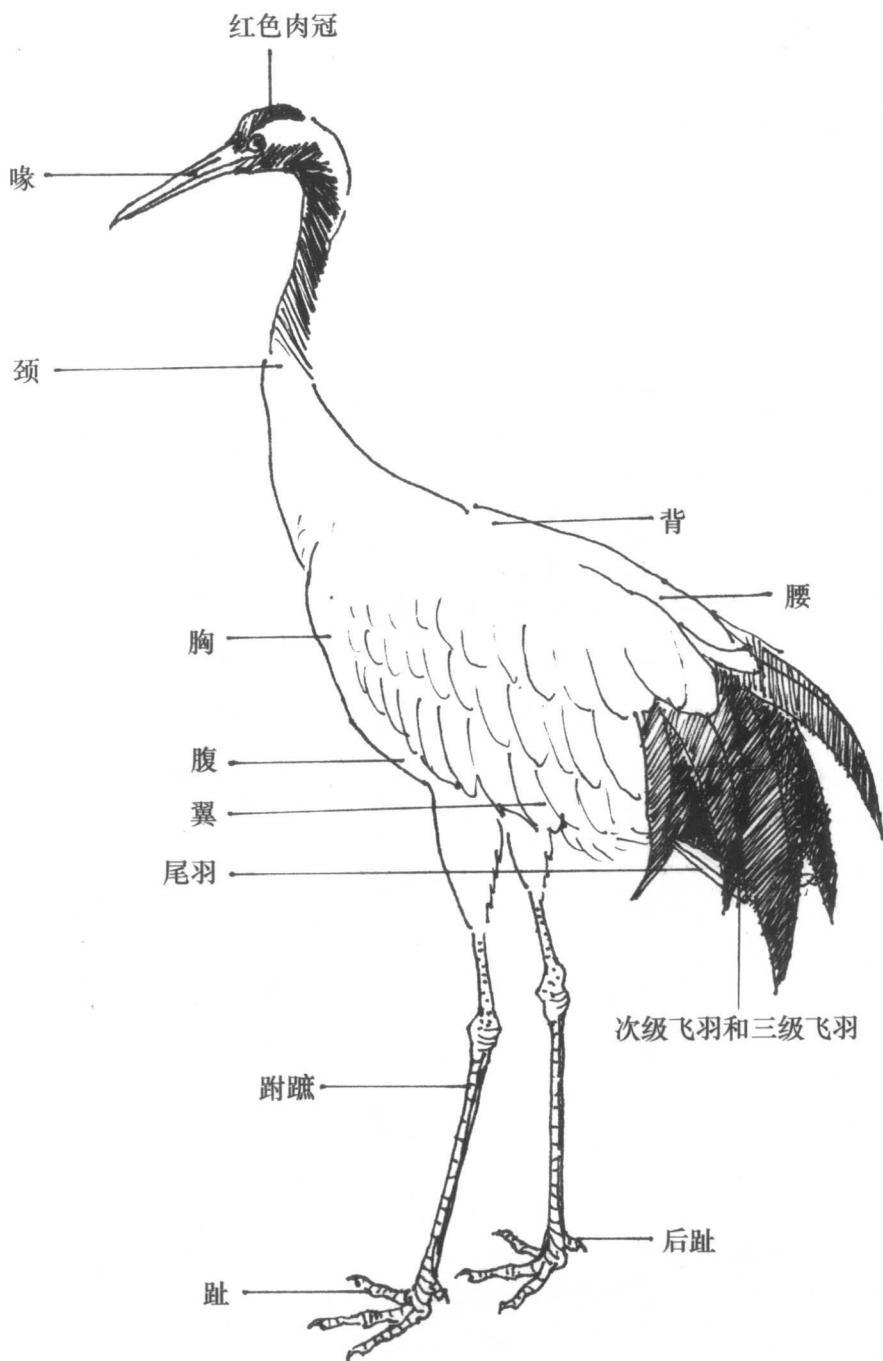

图 1

鹤的骨骼

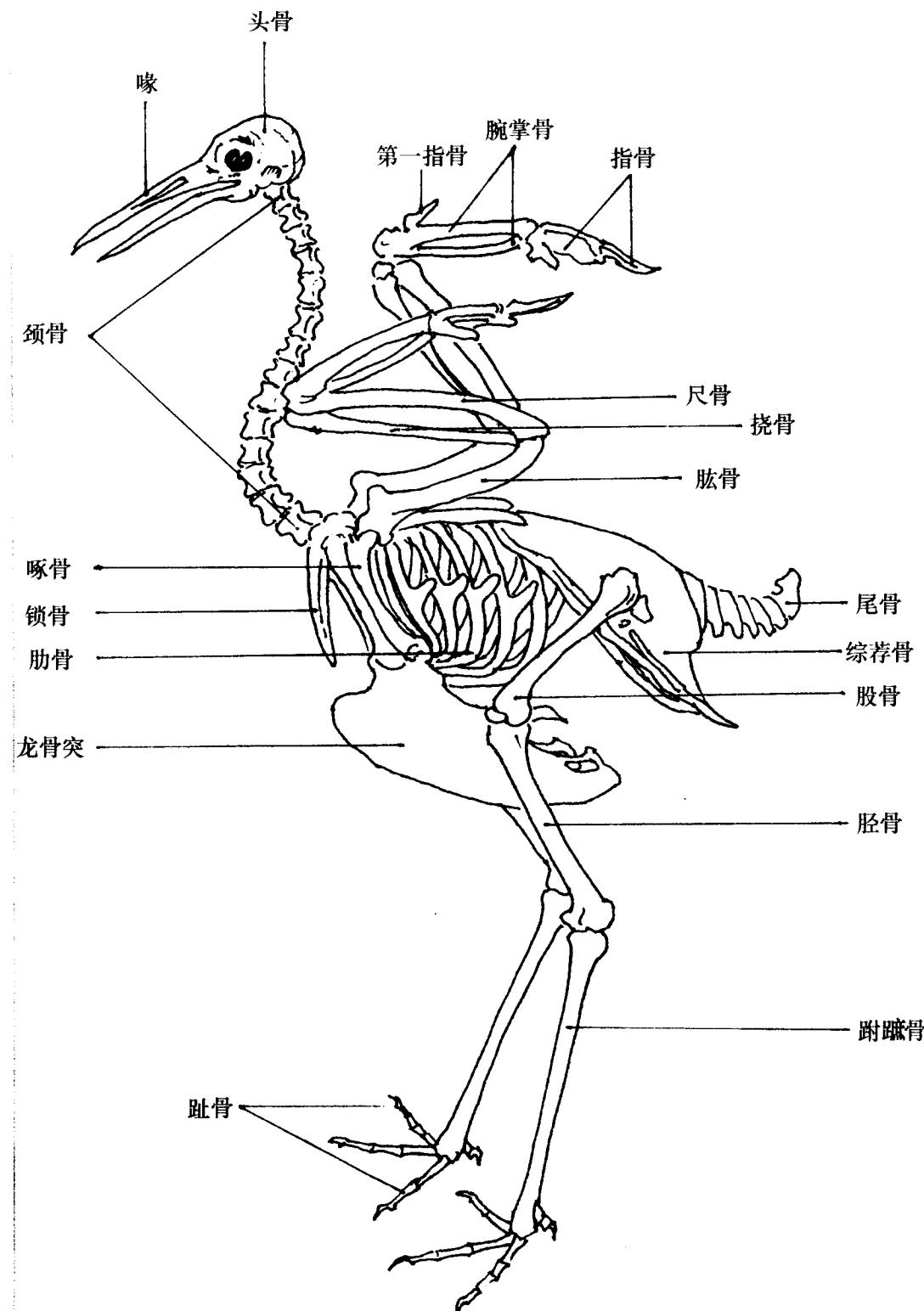
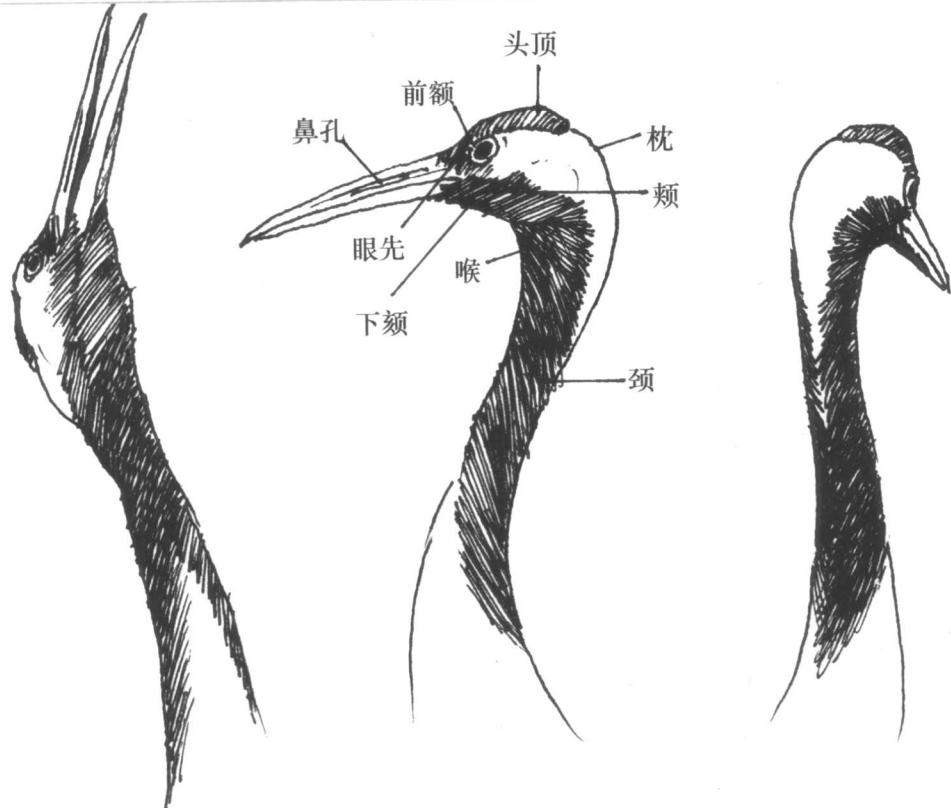

图 2

鹤的头颈

鹤的羽翼结构

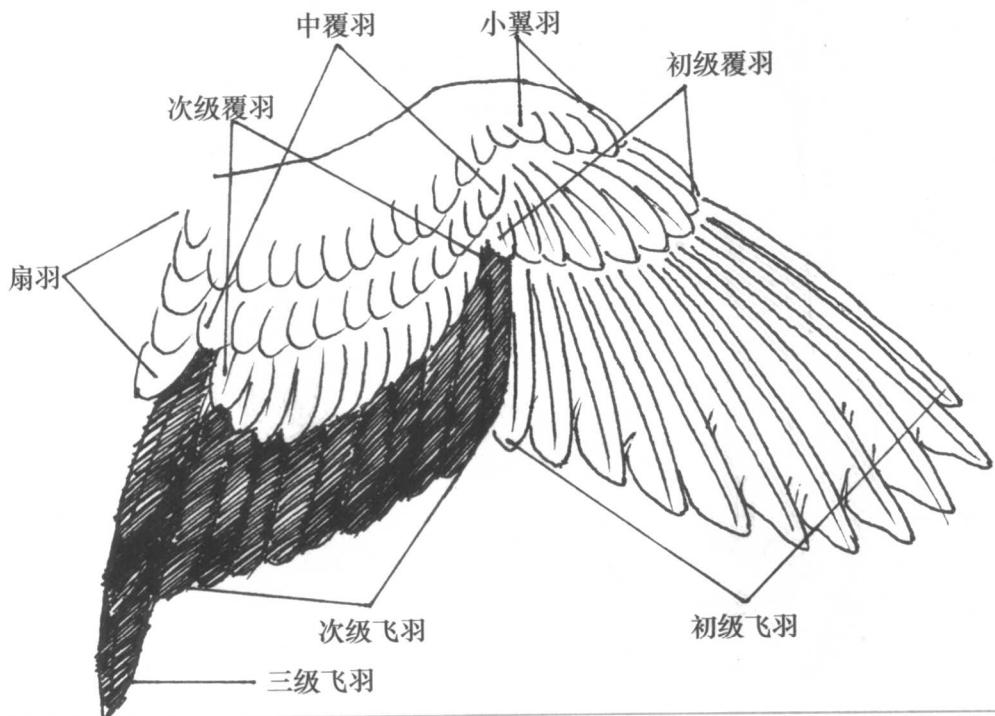
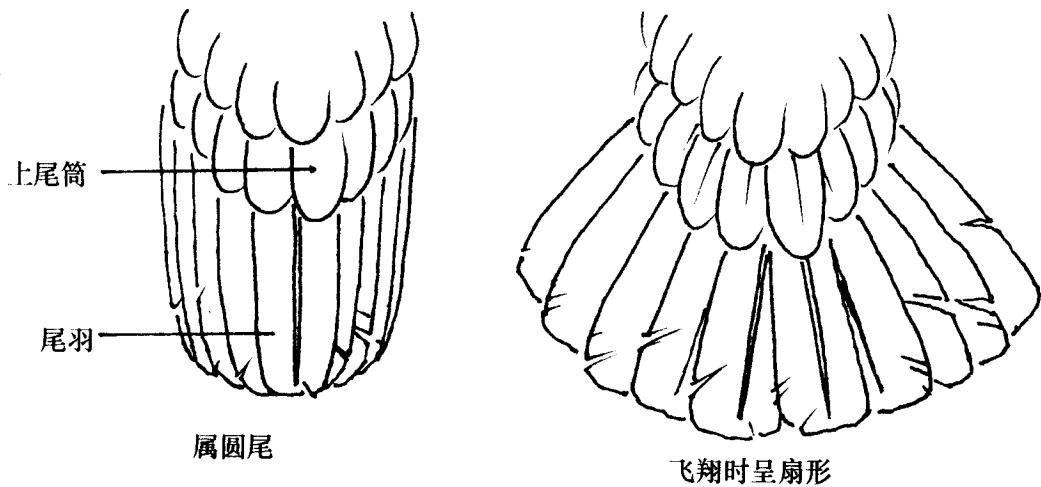

图3、图4

鹤的尾羽

鹤足的结构

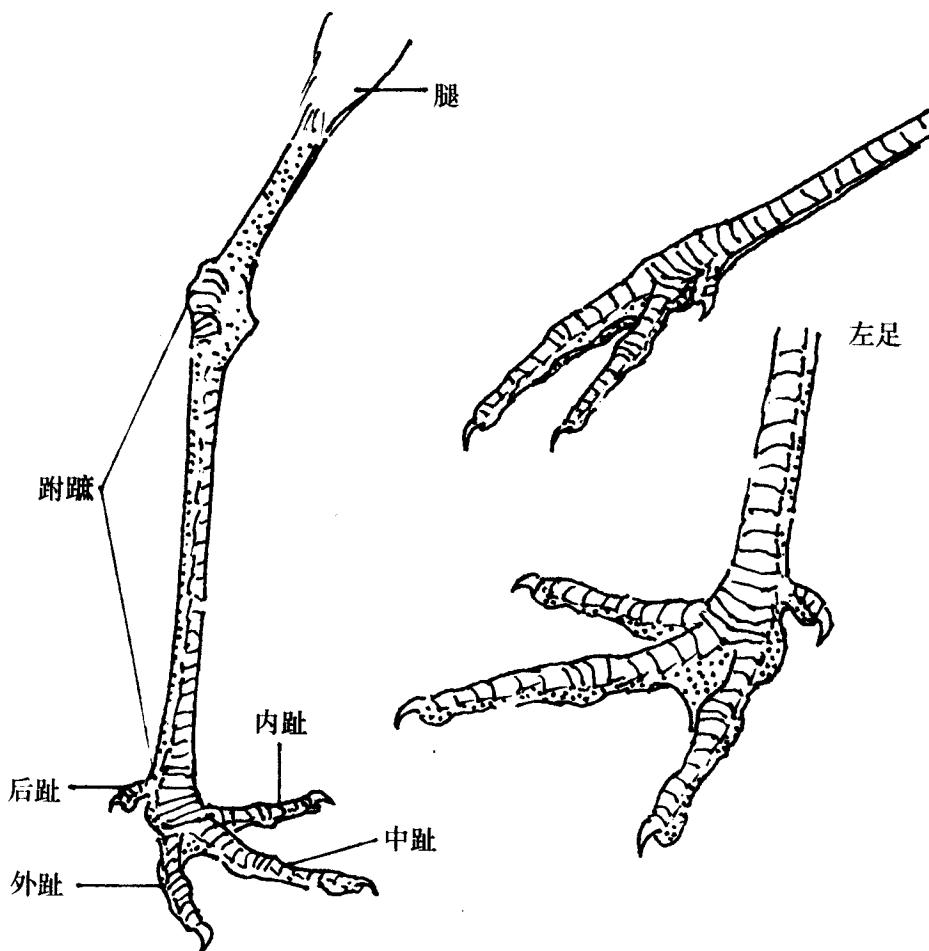
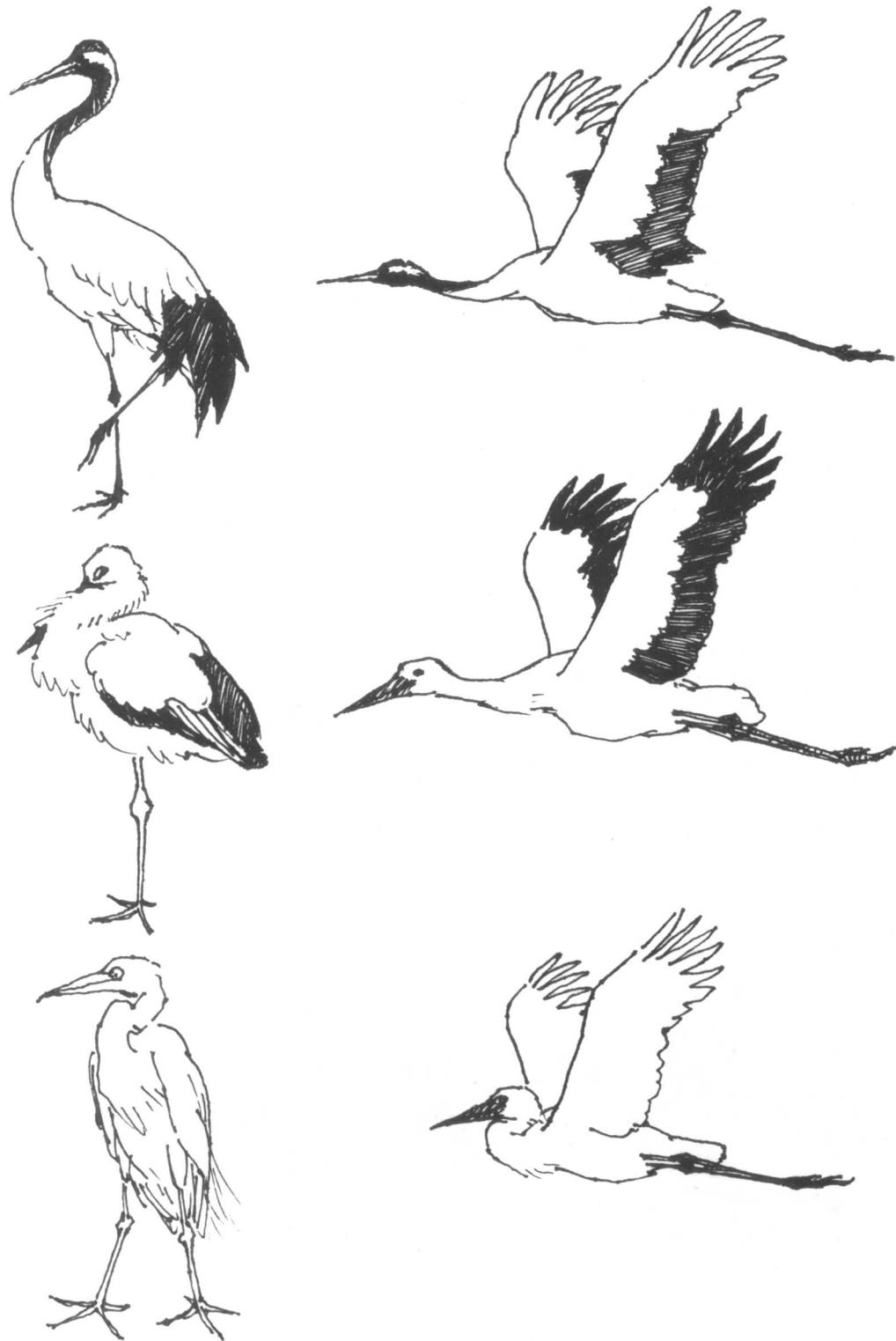

图5、图6

鹤、鹳、鹭的区别

丹顶鹤（上）、白鹳（中）、白鹭（下） 图7

以两个卵形为基础画鹤的各种姿态

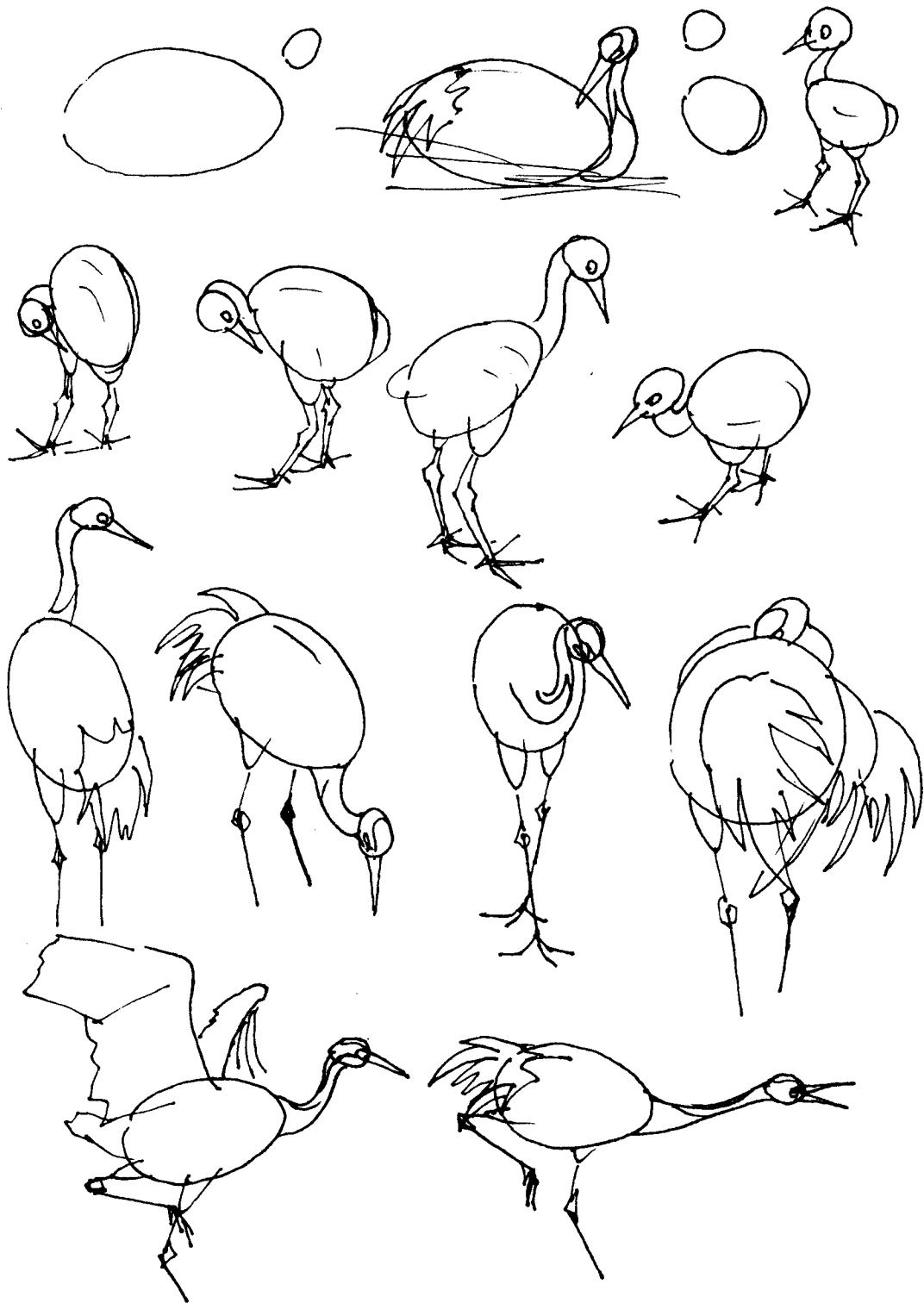

图 8

技 法

二、画鹤概述

1、鹤的形体结构特征

要画好鹤，首先要熟悉它的造型结构，抓住特点适度夸张。它有“三长一短”的特点，“三长”是喙长、颈长、腿长，“一短”是尾短（见图1、图2）。鹤眼睛的位置在口缝根部略偏后上方。脖颈修长而且总是呈S形，喉、颊、颈部暗褐色羽的形状从正、侧、背面看各不相同（见图3）。所谓“长腿”其实是特殊发达的跗蹠，“鹤膝”并非膝关节，其上端的腿和腿桩是小腿，大腿被包在与身体相连的皮内。鹤足的后趾小而高于前三趾（见图6）。初级飞羽是白色，次级和三级飞羽是黑色（见图4）。成鹤身体羽毛纯白色。尾羽短，也是白色，飞翔时呈扇形（见图5）。站立时后边的黑羽是覆盖在尾羽上的三级飞羽。许多人以为鹤尾是黑色的，这是误解。飞翔时颈向前伸直，腿向后伸直，身体呈“一”字形。与和它类似的白鹳、白鹭不同（见图7）。

2、写生

画鹤当以鹤为师。常到动物园去观察和写生大有好处。画速写可以运用“鸟不离卵形”的规律，身体是个大卵形，头是个小卵形，然后填上嘴、脖颈、尾、腿即成（见图8）。能忆写和默写就更好。画常了自然能“成鹤在胸”。也可以拍点照片做参考。

3、临摹

临摹是学习中国画的重要手段和方法。可以帮助初学者掌握一些基本的笔墨技巧，理解画家是怎样把自然中的形象经过加工、提炼变成作品中的形象。

4、创作

创作的问题很复杂，限于篇幅不能详谈。最重要的是要有生活，不能“闭门造车”。要有感而发，首先是立意，春夏秋冬，朝暮午夜，风晴雨露，喜怒哀乐，根据立意作出选择。其次是构图，构图既有规律可寻，又不能用精确的语言来表达。靠不断在实践中体会、总结、摸索（见画鹤构图参考）。最后是解决笔墨问题。这不是一朝一夕能解决好的，靠“业精于勤”，长期磨炼，逐步提高。

5、鹤的画法步骤

“画无定法”，介绍一般画法只是为初学者方便，熟练之后不必拘此。我这里介绍的是小写意或兼工带写画法。

(1)用木炭条起稿后(熟练后可不起稿)，从喙开始，先画中线，然后画上缘线、鼻孔、下缘线。这样比较容易掌握头颈部运动方向和角度，用笔要有力度。接着画眼睛，眼圈不要勾死，浓墨点睛留高光，用笔造型要圆中见方。画头颈黑羽用长锋羊毫先蘸淡墨，再蘸浓墨，在额部先画一笔须毛，然后画颊，接着按黑颈羽生长方向一笔一笔往下画，墨色会自然渐淡，显得生动而有变化。再用淡墨勾出头部和颈的白羽部分(见图9)。

(2)接着画身体和翅膀，用淡墨线，要画得干脆、爽快，但要注意用笔到位。可按结构用侧锋大笔皴擦几笔，以增强质感、体感和份量感。勾少许毛片，不要笔笔扣死。画黑羽用淡墨笔蘸浓墨，笔酣墨饱，大笔侧锋一笔笔写出，注意用笔方向的变化和每笔之间留适当空隙，快干时也可以用重墨提羽轴(见图10)。

(3)画腿、爪。先用淡墨勾腿桩，鹤腿呈铁青色，可用花青调墨画，干后勾鳞节。也可以直接用焦墨稍有顿挫，一次画成(见图11)。

(4)用藤黄调墨染喙，用藤黄调赭石点眼圈。用重墨小笔灵活的勾出腿爪上的鳞节，点指甲。这种对比手法，使画面显得粗中有细，更耐看。如果背景比较复杂，鹤身上也可以先用淡赭墨带几笔体面关系，然后适当用白粉，注意用点厾笔有浓淡的写出，不可信笔涂鸦。用朱砂点红顶，注意造型和用笔(见图12)。

(5)根据立意和构图的需要适当补景，芦苇、水草、岸、水酌情而定。也可适当渲染、衬托出鹤的白羽(见图13)。对全画收拾调整。

(6)落款、钦印。这是构图的一个组成部分，不可马虎从事，搞的好，会“锦上添花”，随意乱写或“乱打图章”会“前功尽弃”(见图14)。

三、画鹤步骤图

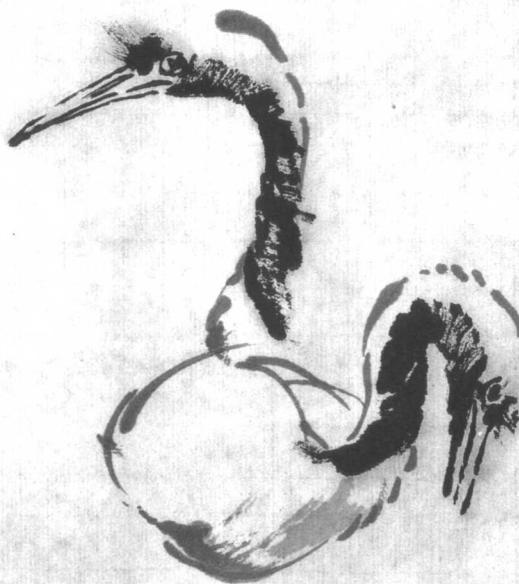

图9

图 10

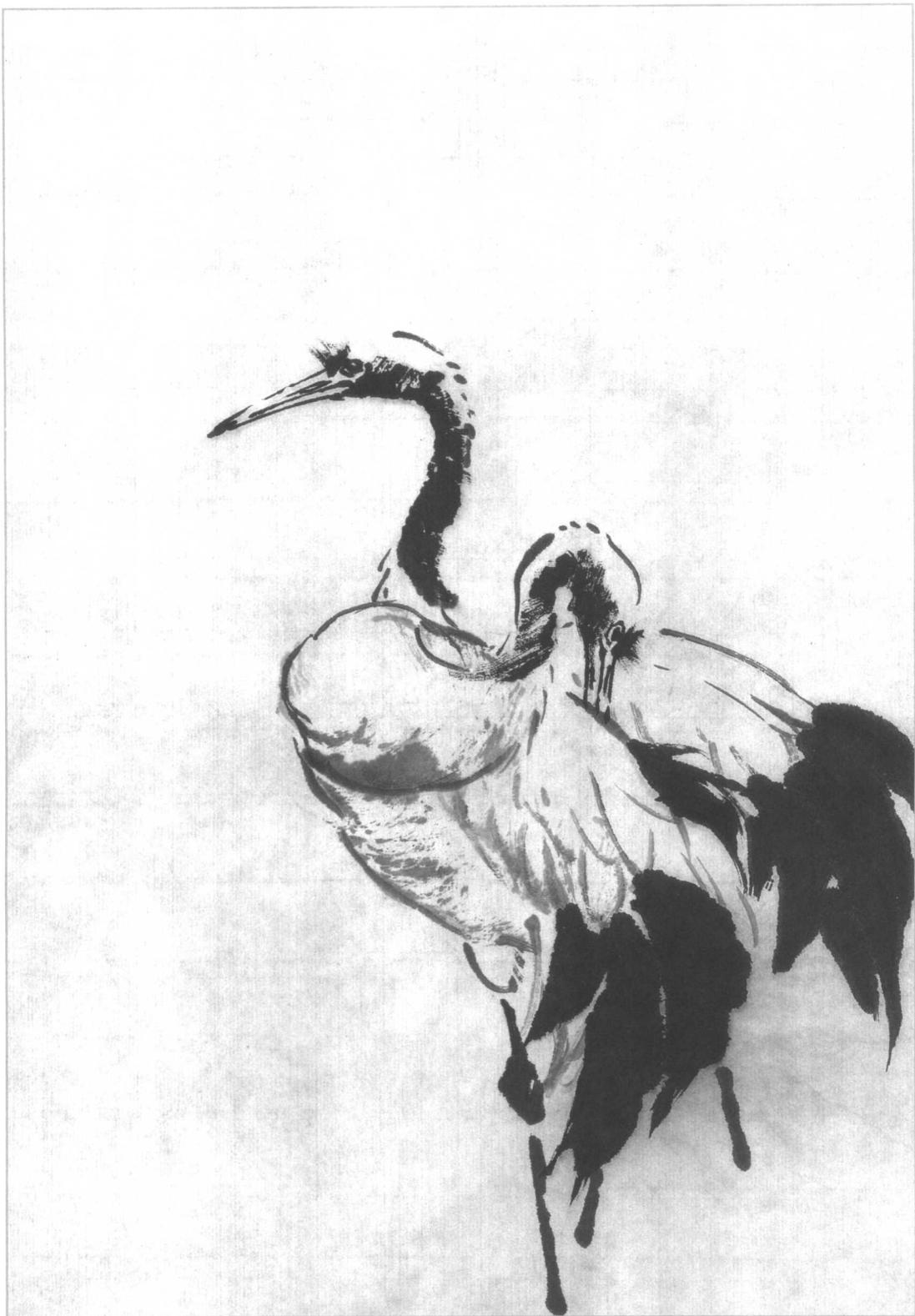

图 11

图 12