

新

XIN GONG BI MENG QIN HUA JI FA

工笔猛禽画技法

黄妙德 著



安徽美术出版社

28
-3



黄妙德，1951年生，浙江永康市人。自幼酷爱绘画，少年时师从岭南派画家张志林先生，后入中国美术学院深造。曾任《海南经济技术》杂志美术编辑，现为职业画家。

黄妙德先生擅画猛禽鹰隼，得妙悟于神会，又能把传统法则与现代意识相融合，功力厚实、个性鲜明、手法新颖、画风严谨；作品含蕴古雅、雄浑舒放、气势磅礴，达到了精微之妙与粗放韵致的统一，再现了自然美的雄强壮阔之神韵。

序

雕、鹰、鹭、鹞、隼、鸢等皆属鹰科猛禽，它们矫健雄壮、威猛强悍、搏击翱翔、灵秀卓越。有史以来，猛禽的雄姿风采深受世界各国人民的钦慕和崇拜。有些国家把猛禽的形象设计成国徽、国旗内的图案，象征强大和力量。

自唐宋始，花鸟画独立成科，形式上分为工笔与意笔，沿袭元、明、清，发展至近现代。据记载，历代擅画猛禽的名家唐代有姜皎、郭乾晖、郭乾祐及其弟子钟隐；宋代有赵佶、李猷、李德茂、李迪、赵子厚；元、明有徐泽、林良、吕纪、王乾、张路；清代有八大山人、高其佩、华嵒、郎世宁；近现代有高剑父、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅等。古今名家创作了许多风格各异、神韵超然的艺术珍品。

以猛禽为题材的绘画创作需要艺术家注重传统、格调、素养、笔墨和创新，在继承借鉴传统的同时，更强调尊重生活、感悟生活，重视人与自然的内在联系。因此，工笔猛禽的创作离不开民族文化背景和时代特征，作画者既要了解猛禽类别，还须深入地研究猛禽的生活习惯、性格特征和运动规律，从生活中汲取素材，才能创造和描绘出形神兼备、栩栩如生的艺术形象。

绘画是一种文化。在新的理念下，需要借古以开今，即继承应有绪，发展需有律，借鉴要有度，出新则有据。多年的创作中，我一直奉行着这条艺术规律。

胸存丘壑大字，驰骋神思，画自然，画人生体验，画心迹世界和精神气质，以广阔博大、纵横万里、浑然乾坤之境，来表现时代的人文精神和风尚，这也是我多年来始终所追求的。

黄妙德

2002年11月写于松岚阁

图书在版编目(CIP)数据

新工笔猛禽画技法 / 黄妙德著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003. 1

ISBN 7-5398-1141-2

I. 新... II. 黄... III. 野禽—工笔画: 翎毛走兽画—技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第101883号

新工笔猛禽画技法

黄妙德 著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

安徽美达公司制版

合肥杏花印务股份有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 4

2003年1月第1版

2004年3月第3次印刷

ISBN 7-5398-1141-2 定价: 28.00元

发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

一、自然界的猛禽

猛禽的种类繁多，世界各地分布有几百种，在我国也有几十种。通常所画的猛禽也就是指常见的雕类、鹰类、鹞隼类、鸢类等。猛禽分为两大目：隼形目和鸢形目。前者白天活动，后者夜间猎食。猛禽生活在大自然的旷野、高岩、森林之中，翱翔于苍穹之上，属大中型食肉类群。它们的自然特征是：体形健壮、性格凶猛、视觉锐利，钩喙和利爪是最有力的武器，善于疾飞和攻击。

二、猛禽的造型设计

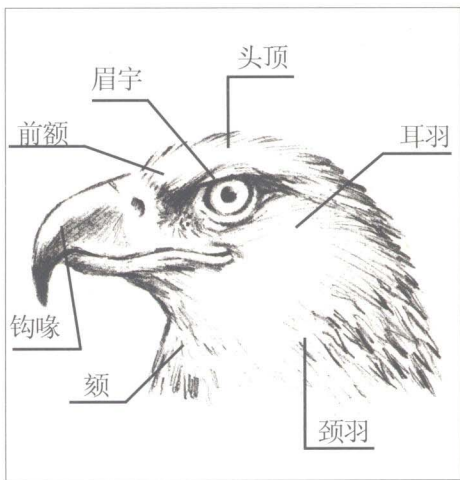
画猛禽重点在于造型设计。造型不存，神采无以附之。创作时需深入研究生活，放开想象，对猛禽的造型加以艺术概括和提炼，要求结构严谨、准确，变形、夸张有度，注意基本造型的规律性和合理性。

画猛禽主要从三方面入手：姿态动势、灵性神貌、气势张力。对猛禽的细节部位如翅膀的展势、头部的动态角度和眼神，以及脚爪的各种姿态要精心刻画。

构思创作时，多画几张小草图，然后选择自己最满意的进行放大，并反复修改，直至形成完整的白描稿，再通过艺术处理加工，便会创作出造型合理而又有美感的形象。

三、猛禽（隼形目）类群头部画法

头部有坚硬角质，喙的上、下两颌，上颌比下颌长，而且上颌向下呈弯曲尖锐钩状。眼睛是猛禽的传神部位，目光敏锐犀利，眼上部眉骨向前突出，更显出凶猛机敏。



鹰



雕

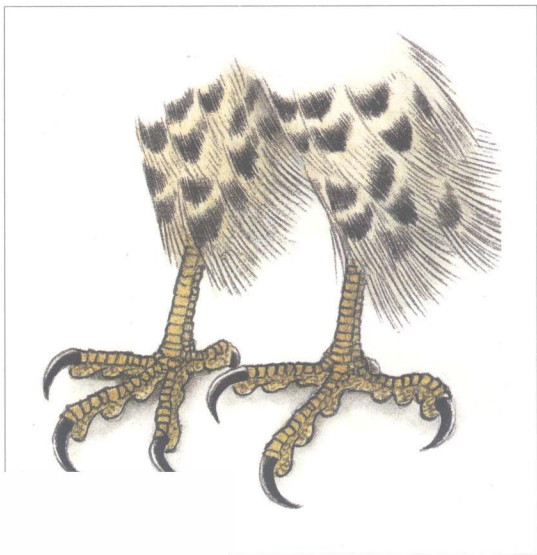
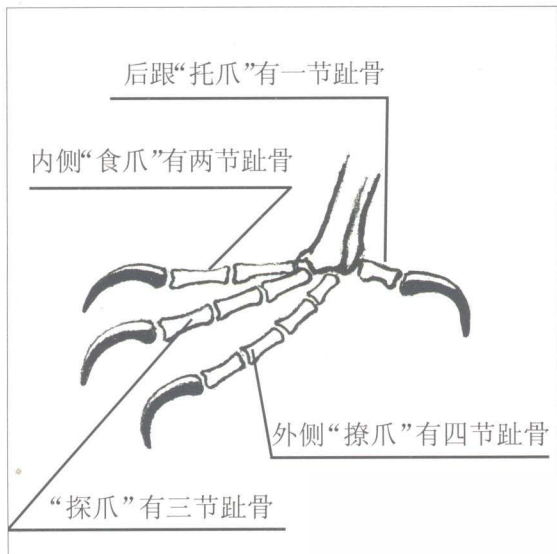


鹞

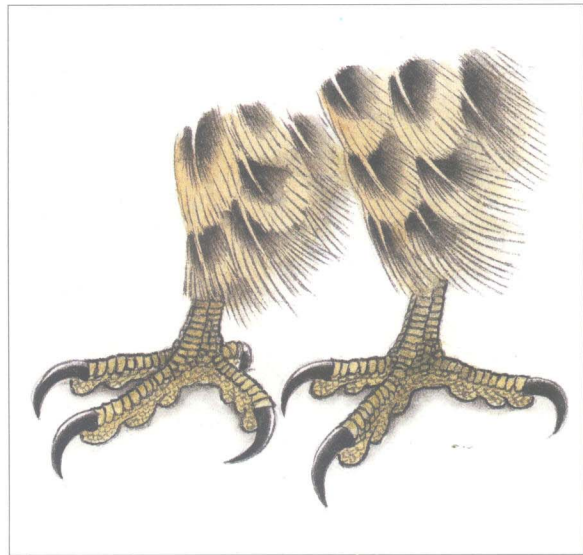


隼

四、猛禽（隼形目）类群足、爪画法



A 鹰类爪

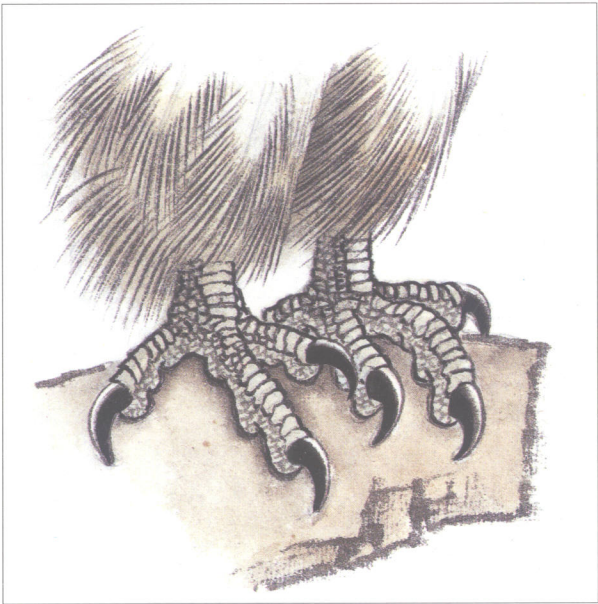


B 雕类爪

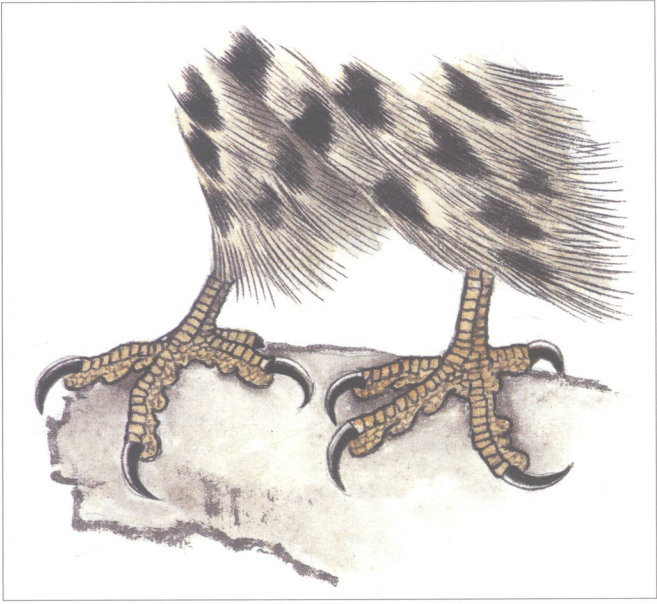
足趾为四个，三个在前，一个在后，足趾顶端有弧形角质利爪，足趾部外面有鳞片状角质硬皮。图示A、B、C、D分别为鹰类、雕类、鹫类、隼类的足、爪。

五、猛禽的整体形态
猛禽最大特点是翅膀宽大、展翅飞翔或站立张翅，画时动作可适当夸张，以增加气势，更显力量。羽毛分软、硬两大部分。软毛是覆盖于猛禽身上的羽毛，称为羽衣。羽衣分布于头、颈、胸、腹、背。硬毛即翅羽和尾羽，主要分布在翅、尾两部分。

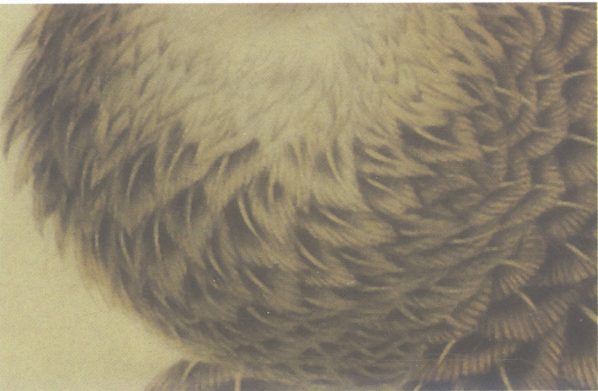
六、构图、配景
构图，即指绘画的章法布局。经过立意，对画面关系进行对比处理，需在取形用势上匠心独运，所以构图



C 鹫类爪



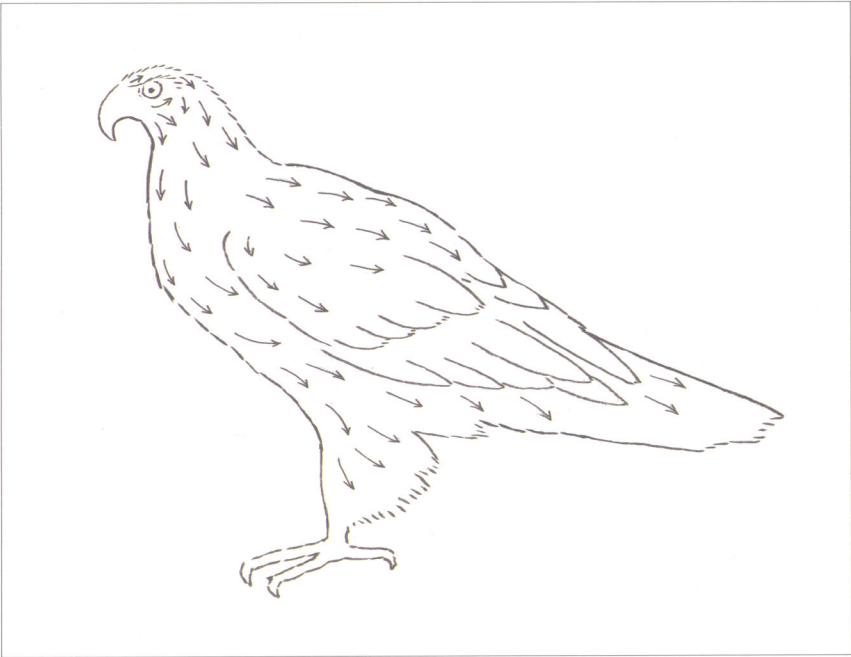
D 隼类爪



胸羽画法



背羽画法



羽毛的分布方向



尾羽画法



翅膀羽毛画法



A



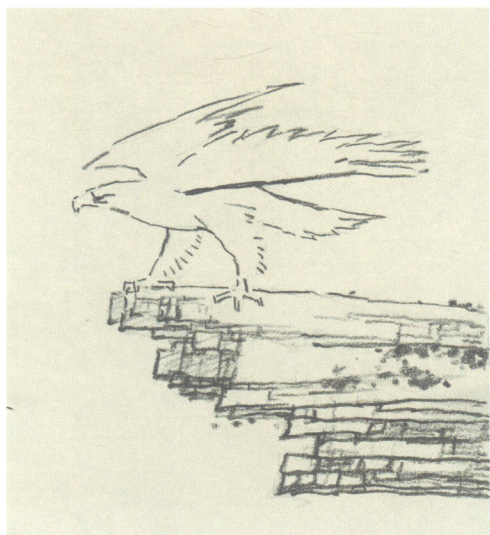
B



C



D



E



F



G



H

上须做到上下、左右、纵横、曲折的气势承接。通观全局，合理经营，才能恰如其位。

猛禽画的布置、造型离不开配景，其目的是借景营造画面的空间、气氛和意境。猛禽的生活空间有别于其它禽鸟，因此画猛禽的表现形式也与一般的折枝花鸟画有很大区别。猛禽高翔伴流云、瞻群峦、立高岩、栖巨树，极目荒野，翻飞壑林。布置配景要表现出苍茫、雄伟、峻险、高阔之境域。

配树构图造势：

图A. 古柏虬曲俯仰取势，思巧取拙，苍古雄健。

图B. 一横一竖，纵横疏朗，简洁空灵，强调空白以“虚”托“实”。

图C. 以树枝干围抱取势，气流向上左出，创造画外意境。

图D. 蔓藤古树的参差错落，展示了荒野萧疏、苍莽空旷之境。

配山岩构图造势：

图E. 苍岩景物横插，主客体向前倾，势张箭发，险中造境。

图F. 山岩耸立、挺拔、起伏，气势连贯，隐中求势。

图G. 巨岩景物为实，云雾（空白）斜破，虚实相生，雄强空灵。

图H. 连峰叠嶂，寥廓空阔，互映生辉。

七、工具与材料

要画出好的绘画作品，必须恰当严格地选择工具和颜料。

A. 熟宣纸和矾绢——熟宣纸选择质地均匀、平整、纹理清晰、无杂质者为佳；矾绢选用经纬细密、质地较厚者。作画时碰到漏矾的情况，可用骨胶调和明矾(2:1)加约50°温水溶化后补刷。

B. 毛笔——丝毛勾线笔：选用有弹性的狼毫叶筋、蟹爪、点梅、狼圭等。染色用笔：选用羊毫笔，加健大、中、小白云。配景画树、石笔：选用大山水狼毫、北狼毫等。

C. 墨——工笔画必须用油烟墨。油烟墨质地细腻，能浓淡分出众多墨色层次。要常洗净砚台，每天使用新研的墨，不能用宿墨。

D. 颜料——中国画颜料分石色和水色两大类。藤黄、花青、曙红等植物中提炼出的为透明水色。石青、石绿、朱砂等矿石经研磨制作为不透明石色。了解颜料的性质，以便在作画时更好地把握使用。

八、表现步骤



步骤一 勾线

创作设计稿完成后即可拷贝画稿。即以熟宣纸或矾绢覆在设计稿上用铅笔勾出,然后分别用淡墨或稍深墨线认真勾出猛禽的背、胸、翅、尾、羽、毛及身体各部位,处理好各部位不同用笔的关系,整体效果要统一。



步骤二 分染

用点梅笔(淡墨加赭石)、中白云笔(清水笔),对各部位羽毛进行层层分染。不足之处和强调部位需再加染,表现出局部与整体之间的虚实、主次关系,然后罩染淡色调,留出亮部。



步骤三 渲染

根据前一步,用中白云笔对猛禽的整体色调关系进行全面的调整渲染,加重暗部的色调,要一遍一遍地渲染,直到染够为止,然后认真地刻画猛禽头部、眼睛神态、脚爪等部位,此时画面已接近完成。



步骤四 调整

即加强和减弱。认真地刻画需要突出的部位,修整交待不够清晰的羽毛,加强质感,减弱不需要太清楚的部位,提醒喙、眼、爪的质感,使画面更生动传神。在完成配景的色调时,要做到虚实浓淡相宜,以达到画面的完整和谐。



疾風
壬午夏松窗劉成忠書

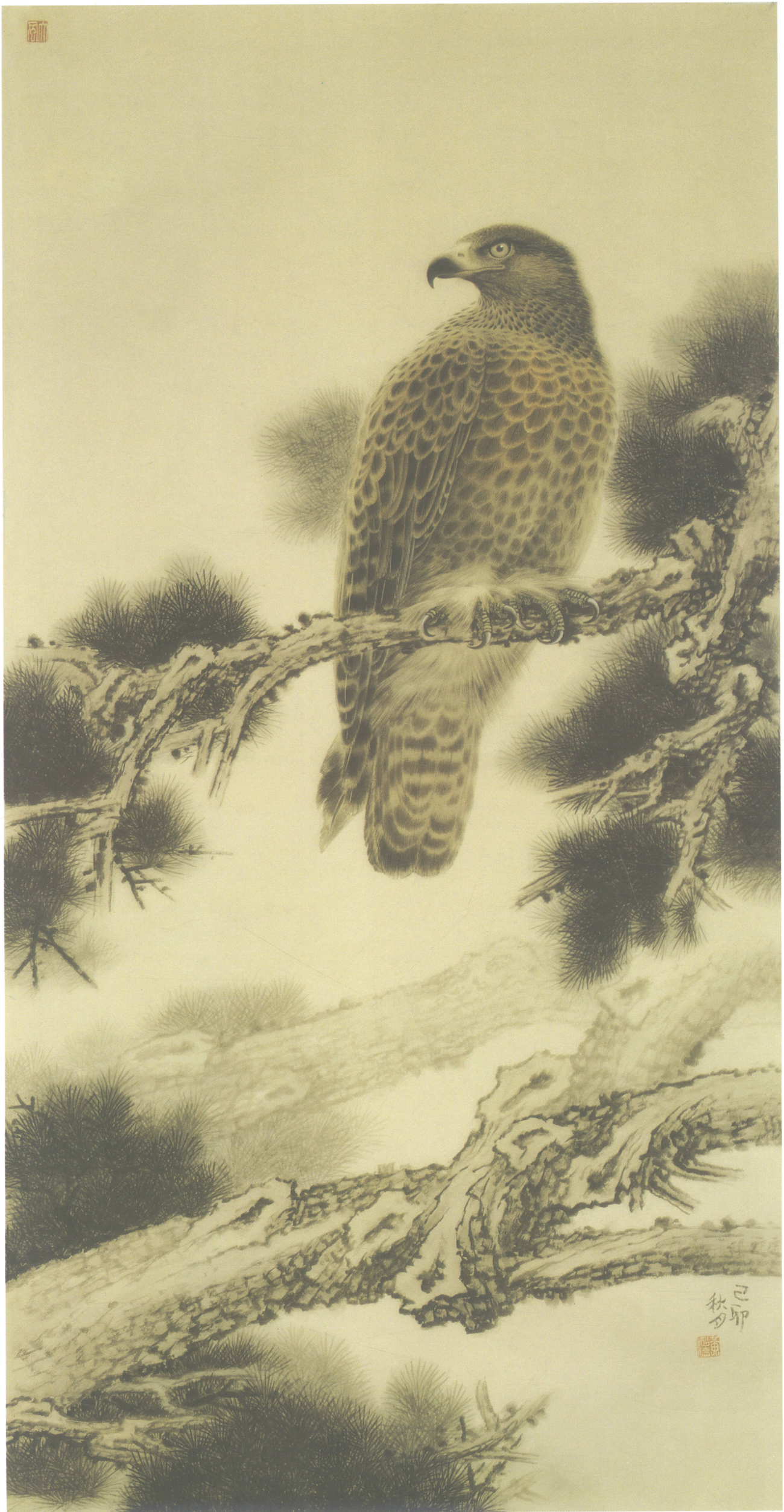
疾風 96cm × 142cm



大野鷹击图（局部）



大野鷹击图 120cm × 240cm



松鷹图 66cm × 132cm



凛凛英风 120cm × 126cm



驾风穿云入苍穹 92cm × 174cm



冉冉初日起，馳風向路遙 92cm × 122cm



高翔五岳小，低望九河微 210cm × 120cm



高翔五岳小，低望九河微（局部）



风疾雨骤 174cm × 92cm



风疾雨骤（局部）



搏击 90cm × 170cm



大野雄风 90cm × 134cm