

写意鹰技法

李荣光 著

辽宁美术出版社
LIAONING MEI SHU CHU BAN SHE

国画技法丛书

28
41

国画技法丛书

写意鹰技法

李荣光 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意鹰技法/李荣光著. —沈阳:辽宁美术出版社, 1999.1

(国画技法丛书;9)

ISBN 7-5314-2055-4

I. 写… II. 李… III. 鹰科—翎毛走兽画:写意画—技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 32712 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)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 11 千字 印张: 4

印数: 4001 — 7000 册

1999 年 1 月第 1 版 2001 年 3 月第 2 次印刷

责任编辑: 杜 野 责任校对: 王 岩

封面设计: 杜 野 版式设计: 杜 野

定价: 19.00 元

目 录

序

一、猛禽艺术传统概述·····	3
二、猛禽的分类及其生活习性·····	4
三、猛禽解剖图示·····	5
四、猛禽动态及其飞行方式·····	8
五、透视常识·····	10
六、写生·····	13
七、学习传统笔墨程式·····	18
八、创作·····	19
九、范画赏析·····	28
李荣光画鹰作品选·····	31

序

● 李荣光

我赞同“有民族性的艺术才有世界性”的观点。在我看来东西方艺术，民族艺术和地方艺术之间，借鉴是应该的，“接轨”是荒谬的。这是因为既然要尊重艺术创造的个性就不该去同化其民族性，如连民族艺术的大个性都有所不容，岂能有艺术家小个性的生存余地？我觉得，艺术只能在自己的民族沃土上和人文背景下，按其自身的发展规律，滋生繁衍，不可揠苗助长。从哲学意义上说，凡是现存的必然会灭亡，这是不以人的意志而转移的客观真理。明确这一点心胸才能豁达，从根本上克服狭隘的排他观念、平等友善的对待自己欣赏范畴之外的艺术。观照美术史，不同历史时期的艺术作品，除有其时代共性外，均有其异彩纷呈的个性。像中国的徐悲鸿、潘天寿、西洋的德拉克洛瓦、凡高，他们的艺术当然的分别成为泾渭分明的东西方绘画艺术传统的组成部分。这说明，不管东方西方和不同民族绘画传统的概念，应说是一个不断发展的“变量”绝非某种固化模式。

我画鹰属猛禽的方法是靠直接到生活中去深入观察感受细心分析揣摩，用速写、慢写、默写、忆写和拍摄等手段，捕捉猛禽形象及其典型环境，适当运用夸张拟人浪漫等手法进行创意，建构理想境界。我主张要率先通过“四写”解决对物象的形神认识和捕捉能力，再进行临摹，这比先临摹后写生的方法要科学，他的优势就在于能克服只知依样画，不知所以然的流弊。在造型方面没有受过严格训练的业余画家，尤应多补“四写”之课。写意花鸟虽然需要敢于摆脱物象形体局限，进行大胆变形夸张，但这和对表现对象既不熟悉又无造型能力的“信笔涂鸦”完全是两回事，必须严格区别。只有在熟悉表现物象具有坚实造型能力的前题下，才能有的放矢的去运用勾、皴、擦、点的技巧，下笔如有神助。在创作方面我认为：只有不间断的吮吸生活源头的活水，才能有效防止僵化，使艺术作品从内容到形式有不断更新的可能。作品才能有别于古人、今人、洋人而独立艺林。才能使创作的生命之花常开不败。寄鹰之形寓我之意，舒我心胸、表我情思所在，是我的艺术追求。我画鹰，重神尚形，是可以名状追求表达特定意境，而勿须诠释的“有标题音乐”。力求读者因能看得懂而起共鸣……。我不愿使《写意鹰画法》成为画鹰的“李家样”而是希望它能使读者获取些规律性的东西，起到能明白如何在表现物象中，捕捉形神，寻求新的表现形式，得到创造新境界的某些启示，创自家样，走自己的路，我将如愿以偿。我的个性学养和阅历，决定了我的审美取向及其局限。自知书中不当之处在所难免。望美术界同行和广大读者指正批评！

1998年10月于箫声琴韵室

一、猛禽艺术传统概述

人们羡慕鹰、鹭、雕、鸢(鸂鶒)鸢、鹞、隼、鸱等猛禽,雄踞岩林,高瞻远瞩的气度和出没风尘、搏击云天的本领。早在史前的岩壁绘画中就有古代称之为鸢鸟的猛禽形象出现。象形文字、青铜器等广阔领域对猛禽形象亦多有表现。如内蒙乌兰察布盟岩画中就有鹰图、射鹰图等。古代篆文中的鹰字,如其说是文字不如说是鹰的生动图画。商、周青铜纹饰中,鹰、鸱纹饰屡见不鲜,山东滕县出土的西周玉鹰,造型概括英武生动……。中国古代对猛禽的种类辨别细致,并为其创造了各自的专用文字符号。

古代典籍中,经常提及猛禽。如诗经有“鸢飞泪天”、“歟彼晨风”句。《左传》有“如鹰鹞之逐鸟也”句。这说明猛禽为古代人所熟悉,而且在尚未摆脱装饰功能的古代造型艺术中,早已成为被人们所关注的喜闻乐见题材。到唐代人物、山水、花鸟分成独立画科后,不但有兼擅猛禽的画家,(如画圣吴道子,就是兼擅鸢鸟的高手)更出现了专擅猛禽的画家,(在唐张彦远的历代名画记中,著录的就有李元昌、姜皎、冯绍正、贝俊、素韶、魏晋孙、蒯廉、韦无忝等,众多专擅猛禽的画家)唐代大云寺壁画中也有鹰的精彩描绘。可惜战火兵燹,早已吞没了这些艺术珍品。我们只能从某些文字材料中去领略他们的艺术成就。如杜甫在《楚公画角鹰歌》中赞誉到:“楚公画鹰鹰戴角,杀气森森到幽朔,观者贪愁掣臂飞,画师不是无心学。此鹰写真在左绵,却嗟真骨遂虚传,梁间燕雀休惊怕,亦未搏空上九天。”可见姜皎画鹰是以高超的写真本领,而达到上乘之作的。又如:杜甫在称赞冯绍正画鹰写到:“殊姿多独立,清绝心有向,疾禁千里马,气敌万人将。”在《画鹰》诗中,杜甫除对苍鹰的神采做了生动的描绘外,更以“何当击凡鸟,毛血洒平芜”的名句揭示出作品疾恶如仇,除暴安良的深层寓意。

从上述描写中,我们可间接的领略到唐人画鹰的艺术风貌。我们现在尚可有幸观展、研究唐以后的猛禽画作。如传为北宋赵佶所作《御鹰图》,造型精美,足系繚铤,矫健英武,形完神全,可称是一种带灵性的描绘。和杜甫在《画鹰诗》中描写的情状极为相近,很可能受唐人猛禽画风的影响。南宋李迪《枫鹰雉鸡图》既有鹰已发现雉即刻出击的引人入胜情节,又有丰富的背景烘托处理。鹰雉刻画生动传神,并以典型环境烘托,可谓垂世名作。《粉鹰图》为已故画家,黄胃所珍藏的宋代重彩勾填院体画精品。元代名不见经传的画鹰高手有雪界翁和张舜咨合作的《鹰槐图》,古槐虬曲凝翠、苍鹰傲岸不群,威风凛凛,有欲击凡鸟之势。元王渊,兼擅猛禽,笔调趋于粗简,有《鹰逐画眉图》流传至今。然而宋、元猛禽画法均未摆脱勾填蕃藿。明代林良用点厾笔法画鹰,树石背景,洒脱奔放。步入小写意表现猛禽的新阶段。明末清初八大山人画鹰,发展了林良的笔墨技巧。在生宣纸上以夸张的造型、沉雄的笔墨、奇绝的境界,独树一帜。清高其佩指墨画鹰苍涩生动。清末民初高剑父以兼工带写之法画鹰,创岭南新路。近现代齐白石、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅、王雪涛诸大师,在继承传统的基础上,在猛禽创作领域均有所创造,分别形成了各自不同的艺术风范。了解猛禽艺术传统,研究其发展走向,旨在增强传统艺术底蕴、鉴古图新。

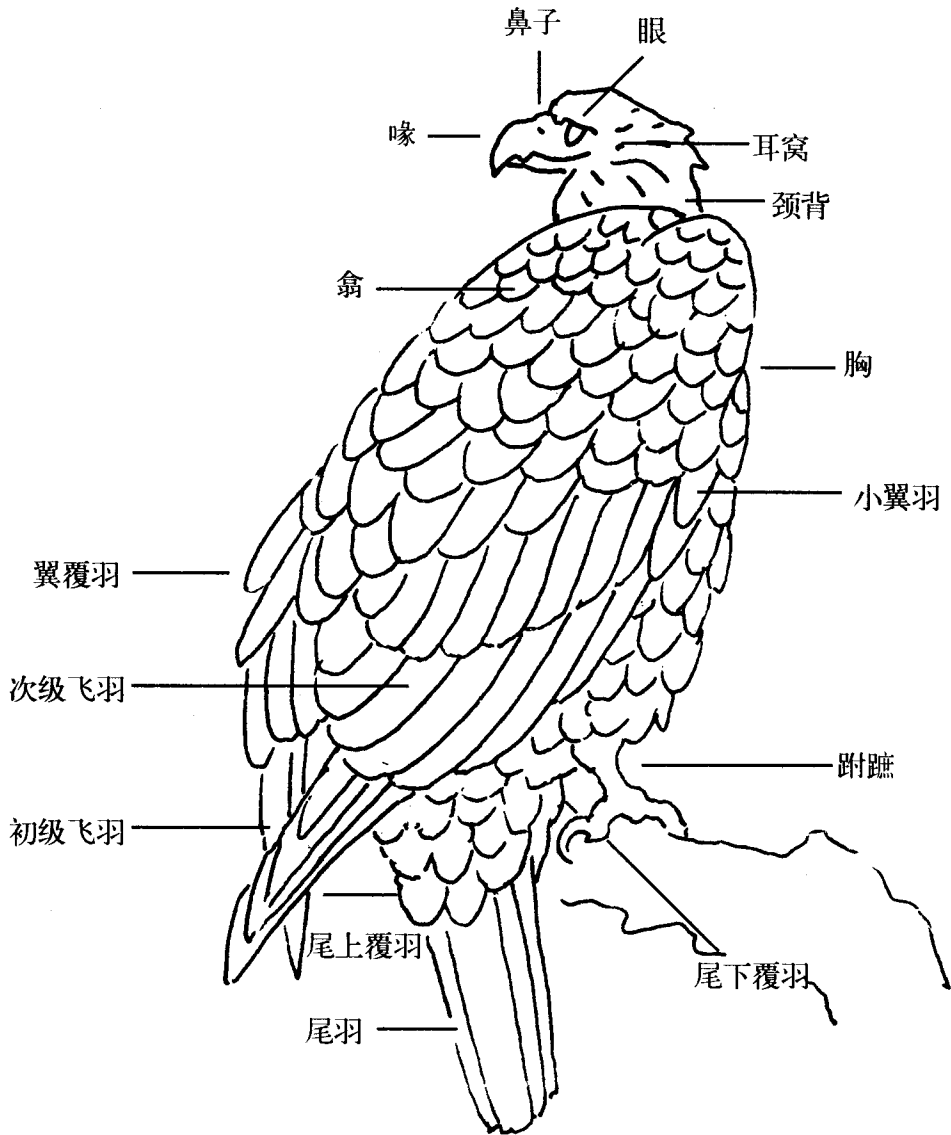
二、猛禽的分类及其生活习性

中国古代把猛禽称鸷鸟。按现代鸟类学家的分类方法。猛禽包括在鸟纲鹰、隼、鸱鸃三科之中。鹰科包括：苍鹰、鸢、鵟、鹞和鵟属、鸱属、雕属部分种类。隼科包括：游隼、小隼、燕隼、红脚隼等。鸱鸃科包括：鸱（猫头鹰）属各种鸟类。

鹰是鹰科部分种类的通称。喙弯曲锐利，四趾具钩爪，性猛肉食，昼间活动，栖息山林、平原地带。1、苍鹰：雄鸟体长约50厘米，除其头部概为黑色外，上体其余部分主要为苍灰色，下体灰白，密布暗色横斑和近黑色羽干纹。雌鸟羽毛色近似雄鸟，但体型较大。2、金雕：雌鸟体长约1米，雄鸟略小，雌雄同色，未长成时，头颈黄棕色，两翼飞羽除最外侧三枚外，基部均缀有白斑，身体其余部分暗褐色，尾羽灰白端部黑色，成鸟翼、尾均无白色，头顶羽毛变为金褐。多栖山地，性猛力强，捕食鸠、鹑、雉、野兔、幼麝等。巢于高山悬岩、大树上，见于东北，亚种遍布我国，经驯养可放猎。3、海雕：嘴厚长，跗蹠只上部被羽，雌雄同色。如白色海雕体长约80厘米。头部羽毛白色缀有褐斑，上体均暗灰色，胸部以下褐红色有褐斑，尾部白色。栖息海边或河湖岸畔。主食大型鱼类，有时也袭击他鸟和小型兽类，分布几乎遍及全球，我国境内在东北繁殖到长江流域及以南地区越冬。4、鸢：亦称老鹰，体长约65厘米，上体暗褐杂棕白色，耳羽黑褐色，故又称“黑耳鸢”，下体大部分为灰棕色，带黑褐色纵纹，翼下具白斑、尾叉状，翱翔时最易识别，常见于城镇、乡村附近。巢多营在高树上，终年留居。主食啮齿动物，偶袭家禽。5、鵟：体长约51厘米，通体羽毛褐色，尾部稍淡，两翼下各具一白色横斑。飞时似鸢，但尾圆不分叉，常翱翔高空或栖止田野高树和电杆上。主食鼠类为农田益鸟。在我国东北和俄国西伯利亚南部等地繁殖，迁长江以南地区越冬。另有一种大鵟体型更大，大多留居北方，也有在长江流域越冬的。6、白尾鹫：雄鸟体长约45厘米，头颈带有青灰色，背部灰色，下体白色泛青，尾上覆羽白色，雌鸟长约50厘米，上体带深褐色，下体褐色较淡均缀有斑点，肉食性猛，在我国遍布东西南北各地，迁长江流域及以南地区越冬。7、鹞：一名晨风，似鹞青黄色，燕颌勾喙。8、秃鹫：亦称座山雕，长约1.2米，体羽主要呈黑褐色，飞羽尾羽更黑，颌部羽毛淡褐，而近白色，头被绒羽，颈后有部分裸秃，翼宽大力，嘴较扁平，爪欠锋利，难于活捕猎物，栖息高山，巢于高树或悬岩之上，常盘旋高空觅食。经年留居在我国西北山地，偶见沿海地区。9、游隼：雄鸟体长约40厘米，头部颈侧羽毛色黑微蓝并各贯以黑纹。上体其余部分主要为灰蓝色，下体色白而缀有黑斑，性凶猛，飞行迅速，捕食野鸭等大型鸟类，亦名鸭虎，见于我国沿海各省，在北方繁殖南方越冬。10、燕隼：雌鸟30厘米，比雄鸟稍大，头颈黑灰色，颈后有乳白色颌斑，上体其余部分羽毛灰色，尾部稍淡，都具黑褐色羽干斑。下体棕白色，胸、腹、两肋，密缀黑褐色纵纹，肛周以下直至两腿为锈红色，有时稍杂黑纹，多见于林地，或栽培树丛间。常在飞时捕食昆虫小鸟，遍布我国东部，在黄河、长江流域为夏候鸟，在广东一带为留鸟。11、鸱：亦称猫头鹰，喙爪都弯曲成锐利钩状，嘴基具蜡膜，两眼位于头部的正前方，眼四周羽毛呈放射状，形成面盘，周身羽毛大多为褐色，散缀细斑，稠密而松软，飞行无声，夜间或黄昏活动，主食鼠类、小鸟和大型昆虫为农林益鸟。画家了解掌握猛禽的有关常识。旨在引导我们到大自然中更好的观察体验，进一步了解猛禽情态，为创作提供充实的生活依据，绝非是绘制鸟类学猛禽图谱。艺术源于生活，但更需高于生活的浪漫、夸张、丰富想像和创造，有时甚至可以按画家的审美愿望，集不同猛禽品类造型于一身，创造理想的猛禽形象，何况写意画法，偏重意象造型，强调寄形寓意。在学习写意猛禽画法前，掌握有关猛禽基本常识，旨在取其所需，为我所用，且不可将其成为束缚艺术创作的羁绊。

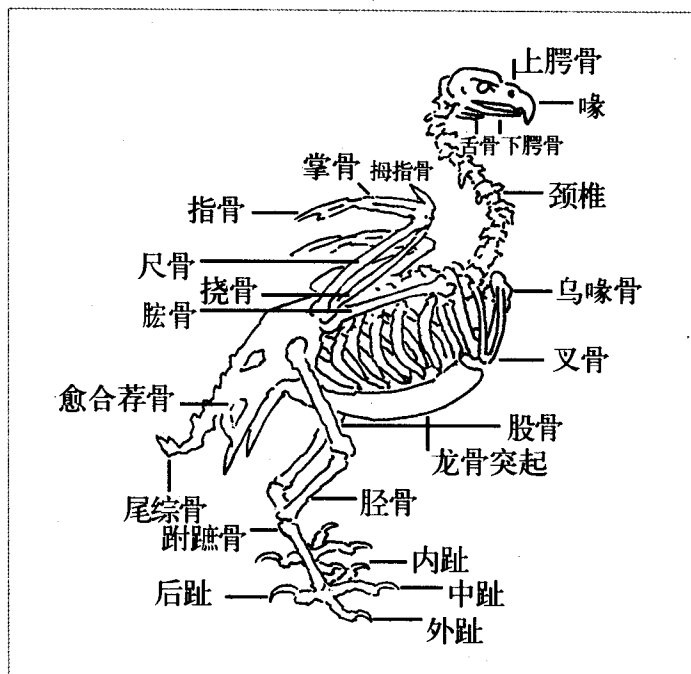
三、猛禽解剖图示

1、猛禽各部位名称。(见步骤图 1)

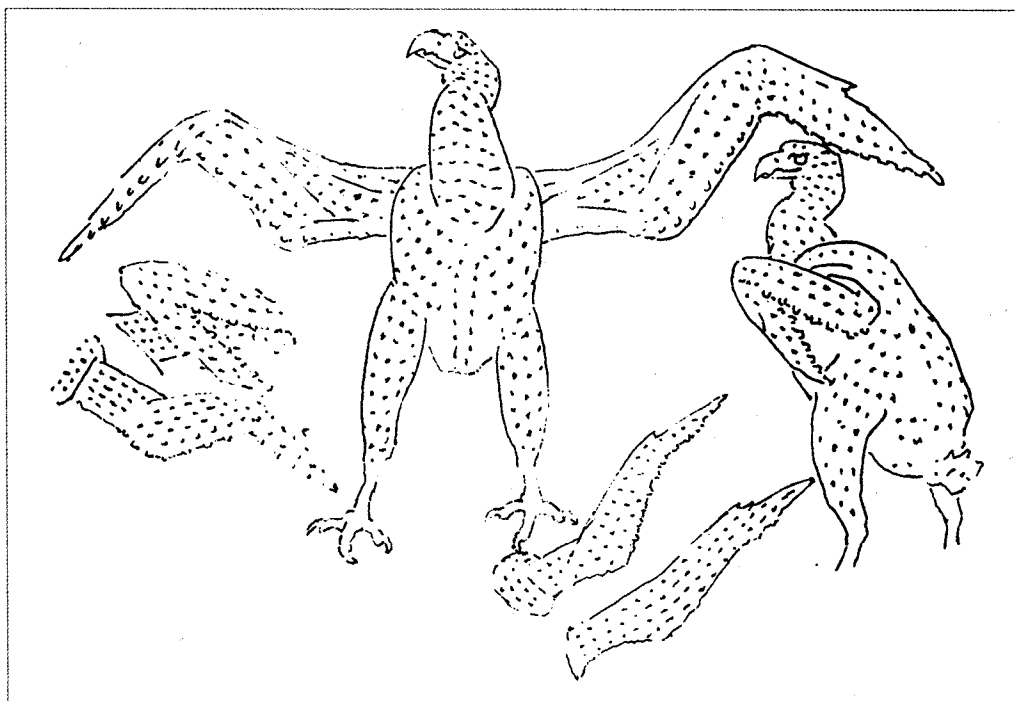
步骤图 1

2、骨骼示意。(见步骤图2)

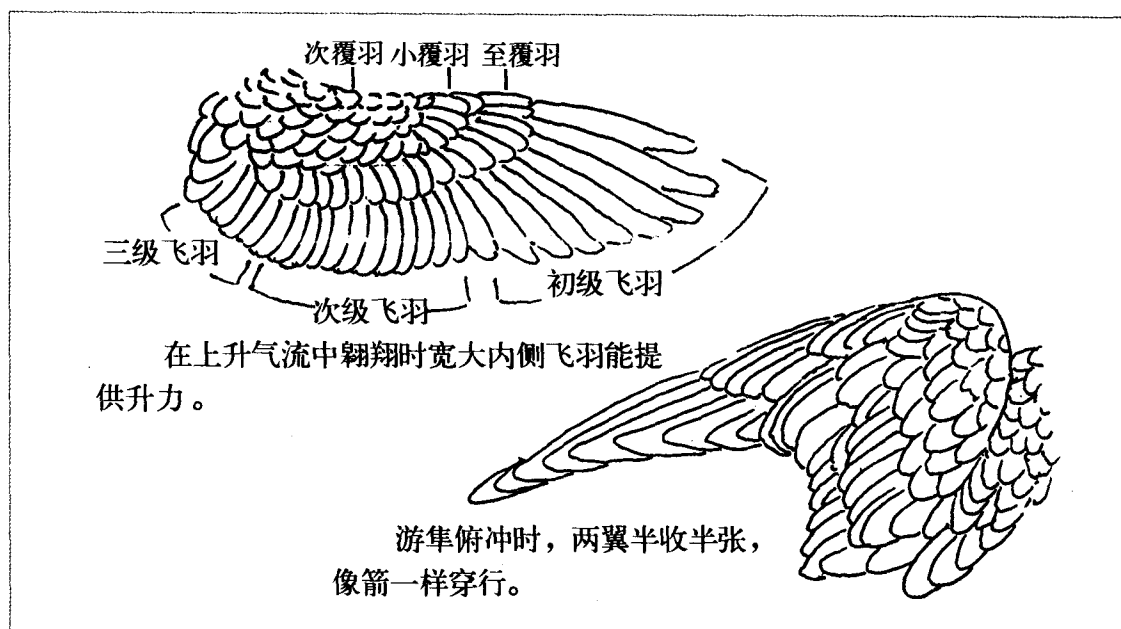
步骤图 2

3、羽毛生长方向示意。(见步骤图3)

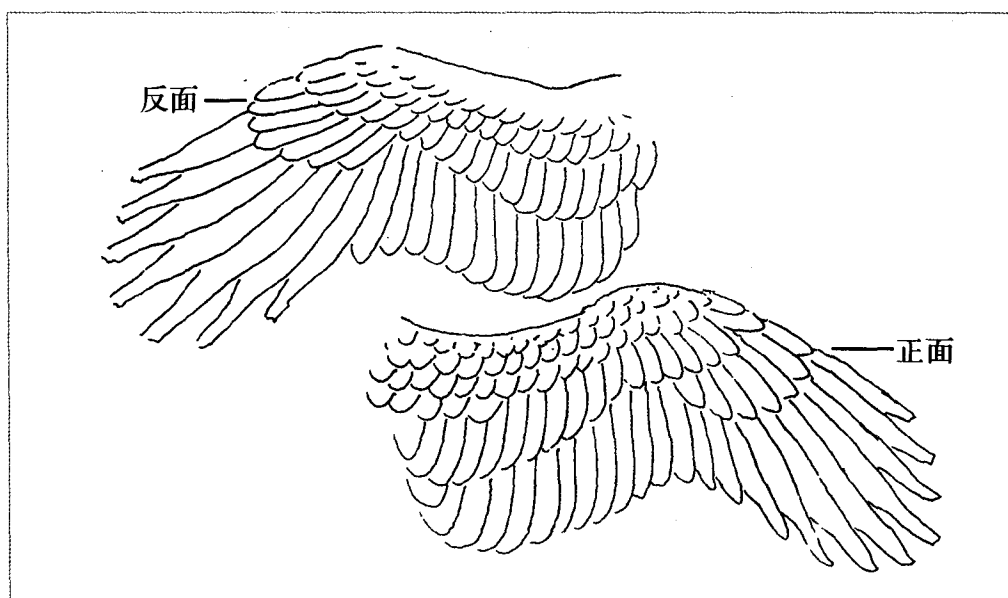
步骤图 3

4、翅膀展开收拢示意。(见步骤图4)

步骤图4

5、反正翅膀羽毛重叠示意。(见步骤图5)

步骤图5

6、煽动着的翅膀。(见步骤图6)

步骤图6

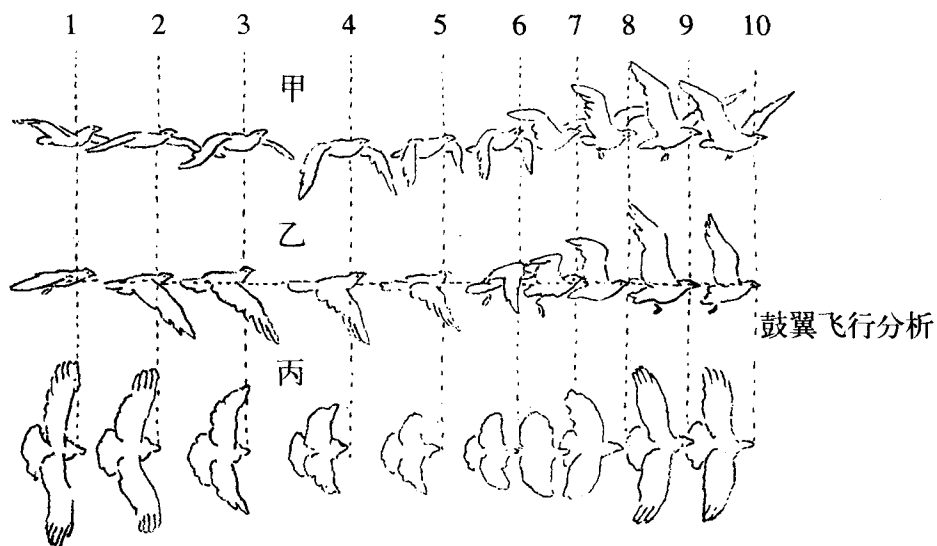
四、猛禽动态及其飞行方式

古人有“灵禽百态”的说法，说明鸟类的动态，变化多端，既有灵活的脖颈、尾羽，又有能伸缩的翅膀，要细心观察、揣摩这些可变结构的运动轨迹和不同动态各部位的关联。如盘旋时尾呈扇状，降落时引颈伸足……。关于鸟类的动态要比一般所说的飞鸣，宿食多得多，应从生活中潜心捕索新的动态，不断丰富我们创作。

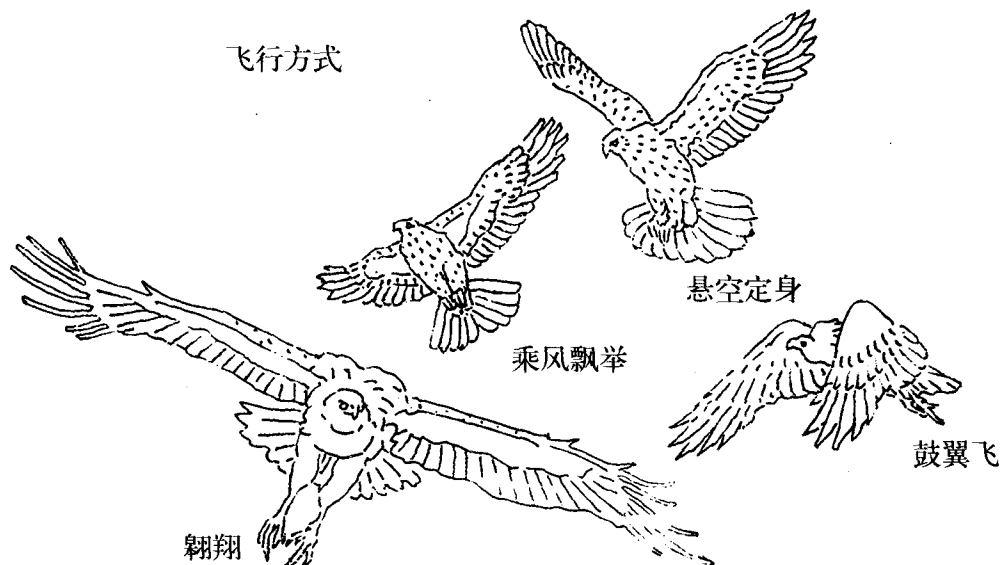
飞翔着的猛禽其动作可归纳为：

- 1、鼓翼飞：煽动两翼搏击前进。(见步骤图7)
- 2、翱翔：双翅停止煽动，靠气流升腾的浮力飞行。
- 3、盘旋：靠扇动双翅回旋空中。
- 4、悬空定身：茶隼只要有一点逆风就能悬浮在空中，身体较重的猛禽如鸢(即：鹞)总是随上升气流在空中翱翔，只是从一个气团到另一个气团之间时才鼓翼飞行。

1、鼓翼飞行分析。(见步骤图7)

甲为斜前方看到的鼓翼过程。乙为正侧面看到的鼓翼过程。
丙为从上方看到的鼓翼过程。乙处的水平横线表示在鼓翼过程中鸟体升降状况。
1至10表示在相等时间内飞行速度的变化(从2到5飞速最快)。

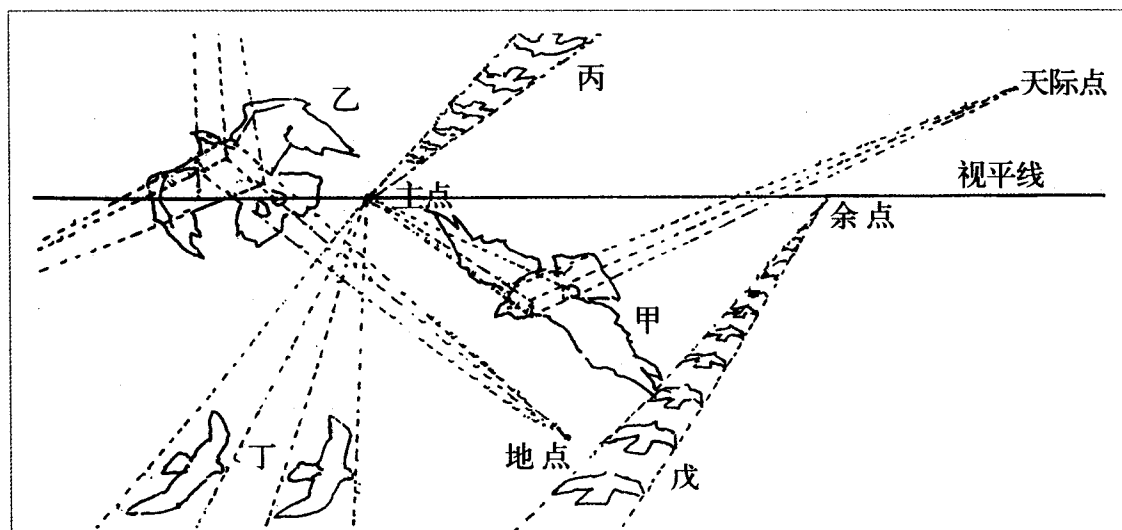

步骤图7

五、透视常识

传统绘画中的三远法（平远、深远、高远）即远视点的平视、俯视、仰视的取景方法。现代花鸟画，交点、平行、散点各种透视方法均有运用。猛禽栖息于耸岩、高树，翱翔于沧海、云天，在构图布陈中，要注意把握画面视觉的合理性。如仰视不可置地面景物，俯视不可置天空景物，当然某些超时空的构图形式就不受这些局限了。

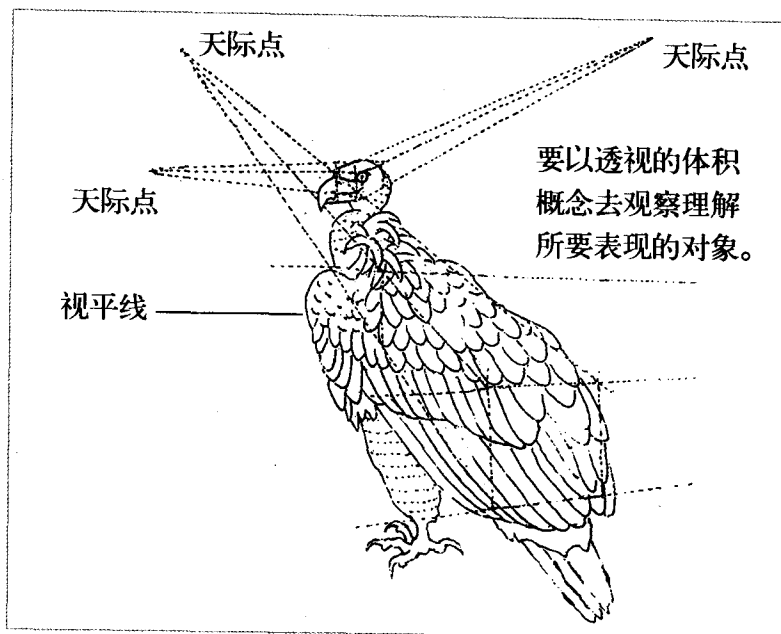
1、交点透视法示意。（见步骤图8）

- 甲、鸟体前低后高，所以体现体积由前向后的平行线，消失在位于地视平线以上的天际点上。
- 乙、鸟体前高后低，所以体现体积由前向后的平行线，消失在位于视平线以下的地点上。
- 丙、飞鸟列因在视平线以上，所以近高远低，又因它们和视平面平行和画面垂直，所以消失在主点上。
- 丁、两鸟相同，因和画面平行，所以等大。
- 戊、飞鸟列位在视平线以下，所以近低远高，因它和视平面平行，但不垂直，所以消失在余点上。

步骤图8

2、透视的体积概念示意。(见步骤图9)

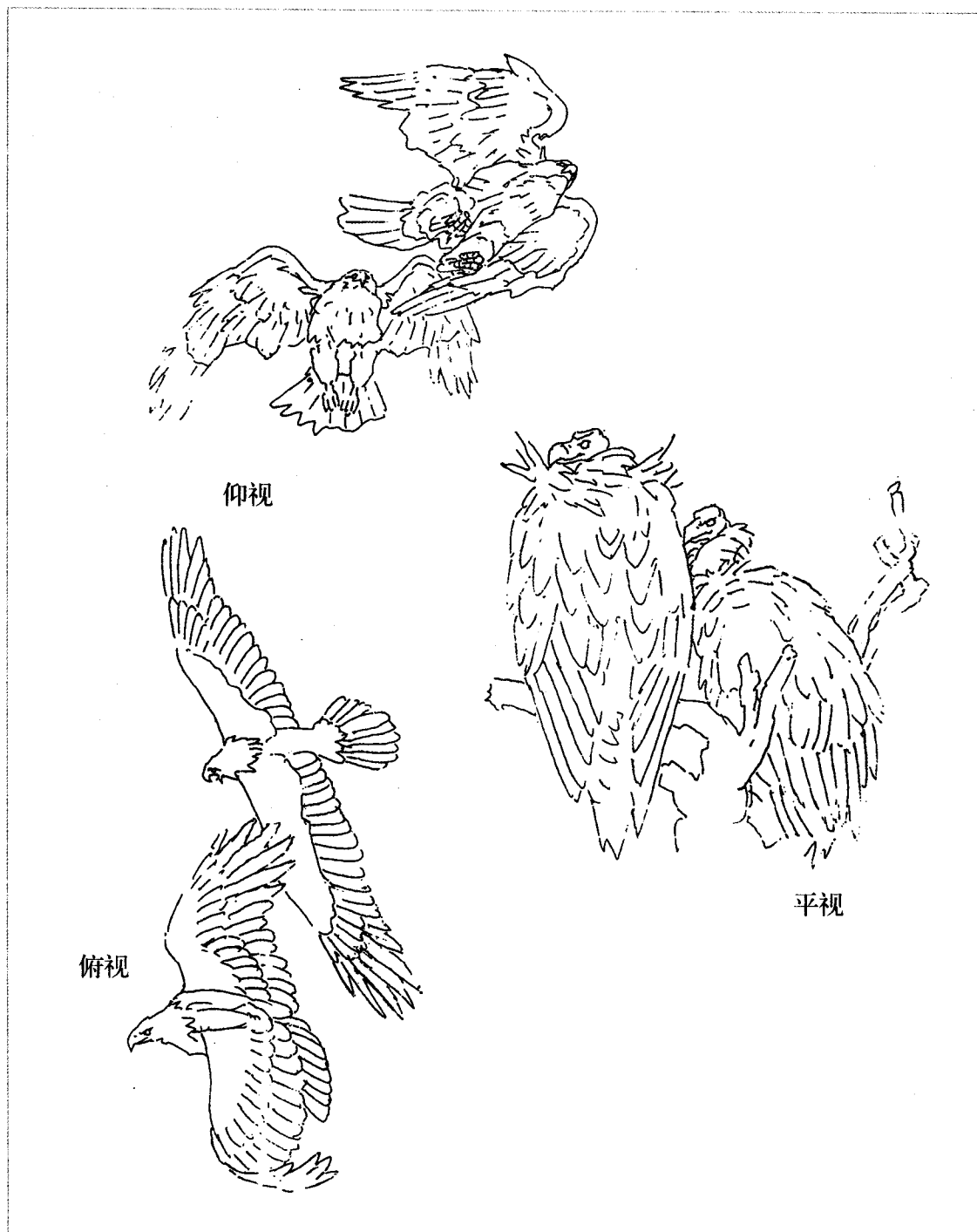
步骤图
9

3、远视点取景示意。(见步骤图10)

步骤图
10

4、俯视、平视、仰视示意。(见步骤图 11)

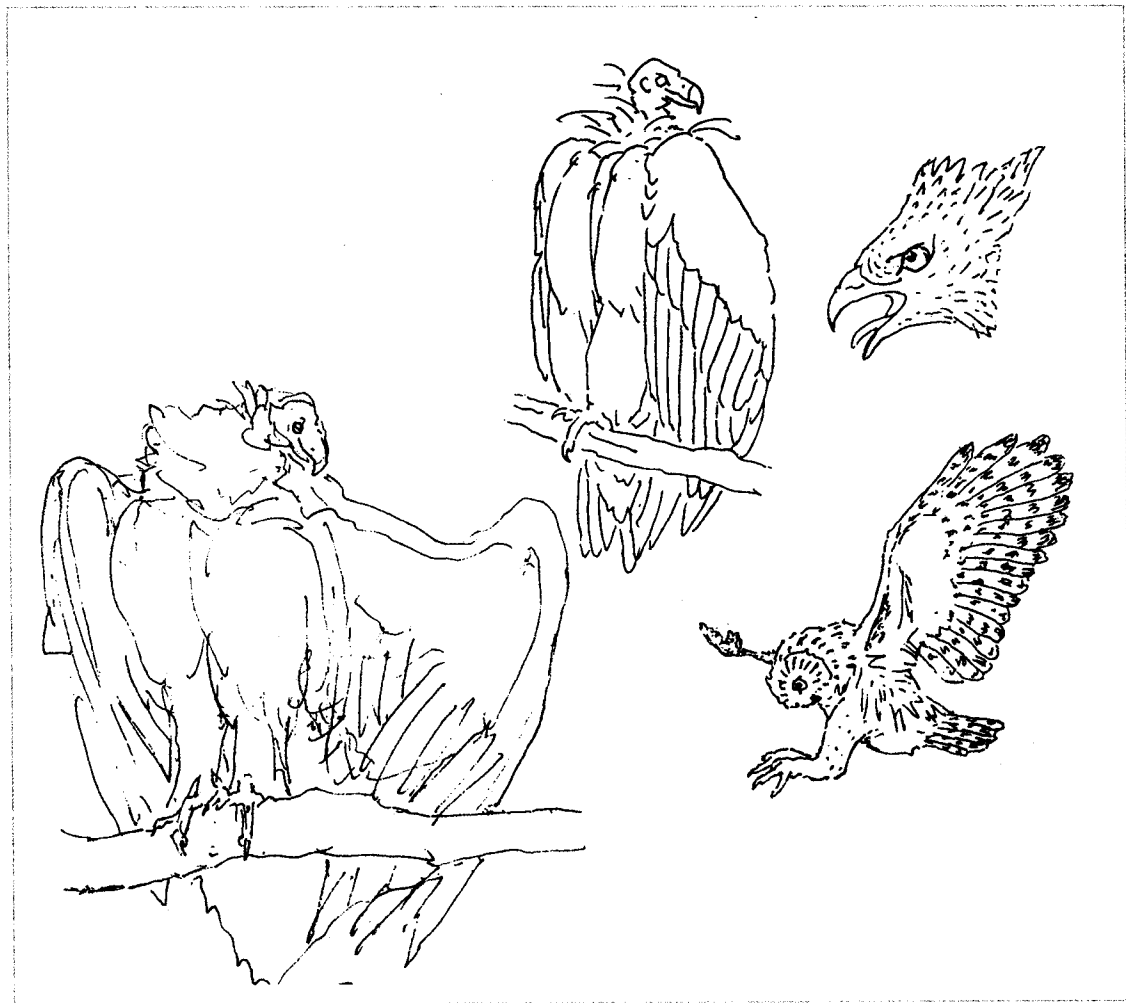
步骤图 11

六、写生

熟悉生活和用笔去捕捉表现生活，虽然相关但毕竟是两回事，所以我们必须还要到生活中去写生，包括对猛禽及其典型环境进行速写、慢写、默写、忆写作为创作素材。写生不能看见什么画什么，要有选择，有取有舍，要注意不同角度的描绘和关键部位的确切。

1、速写。(见步骤图 12)

是在深入观察的基础上，用概括的线条、敏捷的速度，勾画其动态，表现其神采。画动态鸟必须具备熟练的速写本领，捕捉鸟的动态及眼、喙、爪、翼、颈，各种不同的角度变化。要特别重视鸟整体造型的描绘。

步骤图 12

2、慢写。(见步骤图 13)

慢写是在画相对静止的物象时,尽可能进行深化描绘,旨在探研细部、局部形体结构、羽毛走向等。

步骤图 13

3、默写。(见步骤图 14)

默写是在全面观察把握写生对象后,不是看一眼,画一笔,而是成竹在胸,靠默记画出鸟来。画瞬息万变动态无定的鸟、飞翔的鸟只能靠默写。