

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范

■ 黄妙德 著

鹰

荣宝斋出版社

荣宝斋国画技法丛书

工笔画范

鹰

■ 黄妙德著

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画范. 鹰 / 黄妙德著. —北京: 荣宝斋出版社,
2009.5
(荣宝斋国画技法丛书)
ISBN 978-7-5003-1111-9

I.工… II.黄… III.鹰科—工笔画:翎毛走兽画—技
法(美术) IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 028145 号

责任编辑: 孙志华
责任校对: 江金照
责任印制: 孙 行
毕景滨

工笔画范·鹰
荣宝斋国画技法丛书

作 者: 黄妙德
编辑出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
邮 政 编 码: 100735
制 版 印 刷: 北京三益印刷有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 4
版次: 2009 年 5 月第 1 版 印次: 2009 年 5 月第 1 次印刷
印数: 0001-3000 定价: 26.00 元

目 录

谈鹰文化与画鹰艺术	1
鹰的画法	
鹰的写生	3
鹰头部的画法	6
鹰爪的写生与画法	7
《临高思远图》创作步骤	8
《翱翔》创作步骤	12
鹰的配景	
岩石的画法	17
松树的画法	19
柏树的画法	20
鹰的构图	21
作品欣赏	22

谈鹰文化与画鹰艺术

黄妙德 / 文

鹰者，自然界中强者，超级英物。天授其雄健威严、器宇轩昂之气质，勇猛敏捷、超凡脱俗之品格。或屹立于松柏峻岩，或搏击高空、翱翔于苍穹；惊天动地，英风杰气，乃壮人胸怀也。

鹰的艺术、文化与精神象征意义，是在整个人类文明发展过程中形成的。无论是东方文化还是西方文化，不同地域、国度，不同信仰的民族，都对鹰产生过崇拜，鹰是某些古代民族部落神的化身。有些国家把鹰作为国家的象征，如美国、墨西哥等国把鹰设计到国旗或国徽的图案中，鹰也被人们赋予威严的军事力量和政治权威的象征。

中国人对鹰的认识，可以追溯到原始社会古代华夏部族联盟对鸟图腾崇拜，鹰是神的化身。有感于自然力量对生命智慧的关照和“万物通灵”的宗教意识，在古老的年代，鹰被蒙上了神秘的色彩，奉为神鸟、天鸟。在古代军事、政治上，以鹰象征战神，《列子·黄帝篇》中的《桐鼓曲》，“雕鹗争”便是中华民族视鹰象征英雄、胜利的最早记载，鹰成为王权的象征。清太祖努尔哈赤以鹰为图腾，征战疆场，把鹰视为强悍无敌、勇猛获胜的力量化身。

鹰的形象在我国传统文化中沿袭已有几千年。中国古代关于鹰的神话传说、诗文篇章及陶器时期的陶鼎、图形，青铜器时期的鸷鼎、虎狮鹰头兽相斗纹饰，秦汉玉饰纹饰图案、画像砖和画像石，晋唐宫廷、官署壁画、绘画等等对鹰的表现，都赋予鹰极丰富、深刻的思想情感和精神象征。庄子《逍遥游》中描写“鹏之背，不知几千里也。怒而飞，其翼若垂天之云”，“鹏之徙于南冥也，水击三千里，搏扶摇而上者九万里，去以六月息者也”。李白的《大鹏赋》有“激三千以崛起，向九万而迅征”，以夸张的手法，将鹰艺术地塑造成大鹏，大鹏身躯数以千里，展翼奋飞到天际，不受任何外力制约，扶摇而上九万里，充满了浪漫主义色彩。

中国古代绘画，最早以画鹰之作载入画史的有唐代开元、天宝时的冯绍正，“尤善鹰鹞”“并尽其形态”；还有姜皎、贝俊，专以画鹰名世者是五代的郭乾晖及其弟子钟隐。自唐五代以后，历代画鹰名家辈出，风格各异，并形成了一个传承和发展的完整脉络。从绘画艺术形式、语言风格划分，画鹰以勾线、晕染、丝毛、设色为工笔严谨体式表现的，主要是在唐、五代和宋代，至元、明、清及近现代只有少数画家为之。历代画鹰的画家有宋代赵佶、李迪，元代张舜咨、雪界翁，明代边景昭、殷偕，清代郎世宁挟西技画鹰，近代有于非闇、刘奎龄、陈之佛、田世光等。明代的林良、吕纪以水墨半工半写画鹰。清代八大山人之鹰，继承林良画法，笔墨简括，孤愤奇逸；高其佩舍弃笔墨，创狂放纵逸的指头画鹰。近现代齐白石画鹰，脉络出自林良，披笔劲扫，酣畅凝重；高剑父、高奇峰写实与写意相参，以岭南画风画鹰；徐悲鸿画鹰，真率凝练，巧夺天工；潘天寿指掌画是在高其佩的基础上发展而来，结合大写意的墨韵、结构，舍弃一些细节，塑造雄强悍霸之鹰。李苦禅之鹰，则构成了“泼墨成形，落笔见奇”的雄强豪放的水墨鹰。历代画鹰基本上以工笔与写意两大类画法并行，沿袭、演变、发展至今。

华夏文明和文化构架体系是建立在中华民族传统的博大精深和充满生机的基础上，从鹰图腾崇拜至华夏文明的兴起，从寓鹰通神至“物我融会”的精神象征，生命气息的生生相衍是一个漫长的历史演进过程。

任何文化艺术的形式都追求时代精神和时代风格的体现。现代画鹰艺术的基础是对传统文化和民族精神的继承与发展；用现代视角和开放的胸襟，张扬和焕发民族精神；承前启后、借古开今，开拓、创造一个符合现代文化意义的新艺术样式和新的审美境界。

鹰的绘画艺术，蕴含了传统自然观与美学思想，把传统鹰文化的内容通过绘画艺术来表现，塑出具体可视的艺术形象。“高瞻远瞩”“壮志凌云”“鹏程万里”“大展宏图”，是典型的中国式表达方式，把人的思想情感、愿望志向通过绘画语言形式，以鹰这个艺术载体，自然客观与主观抒发契然相合，融为一体；传达以时代文化品质与民族气质精神所构成的内含，实现“物我两忘”的崇高境界与自我人格的超越。

画鹰艺术以其独立的语言与象征意义，表现人格文思、情操的内美精神，与大自然的博大无垠交相辉映，“天人合一”“托物见志”传达融天地万物于胸中的浩然气概，凝聚时代风云的大气磅礴和雄浑壮阔的大胸怀、大气势、大境界所演绎的现代象征和时代意义，蕴含、体现了中华民族的腾飞崛起。

鹰的画法

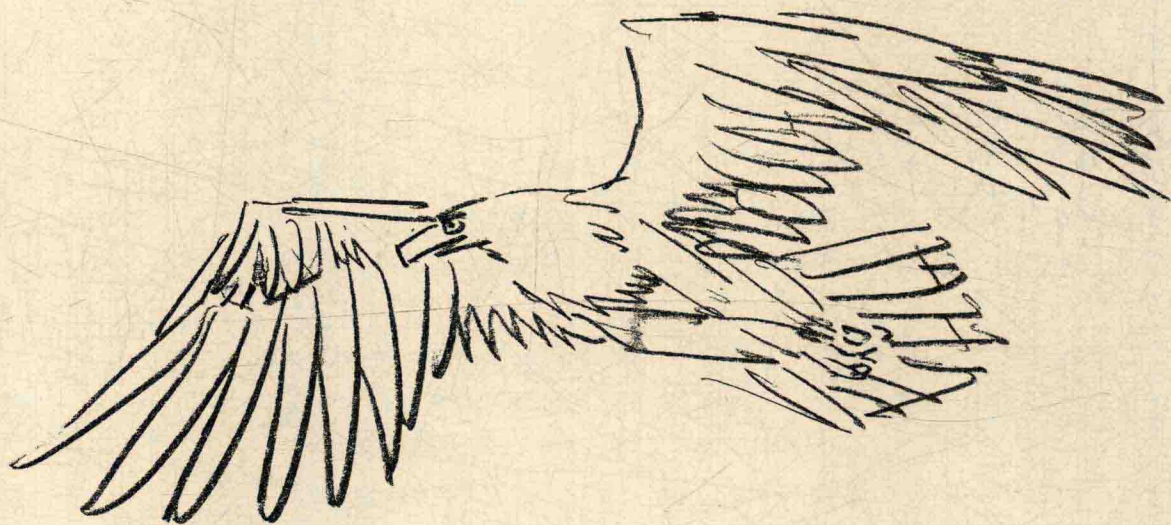
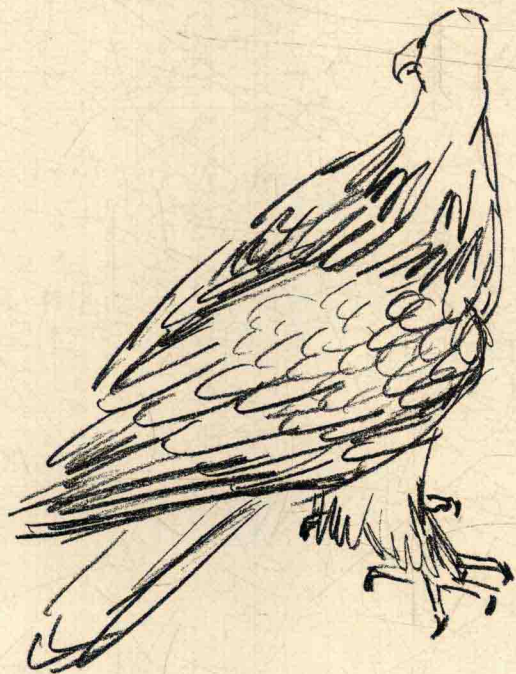
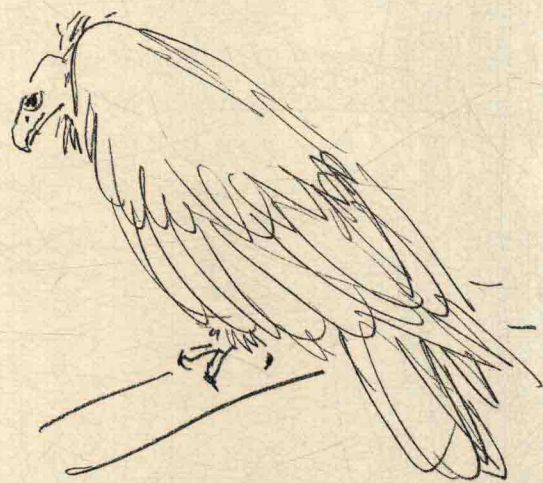
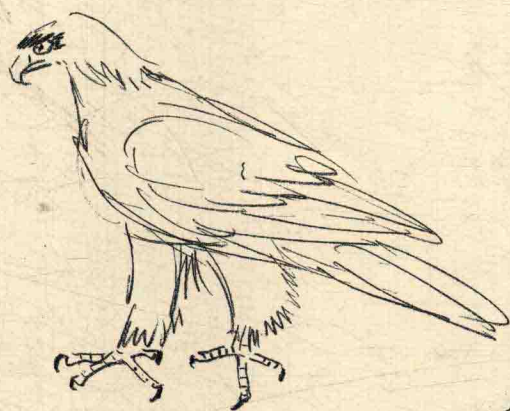
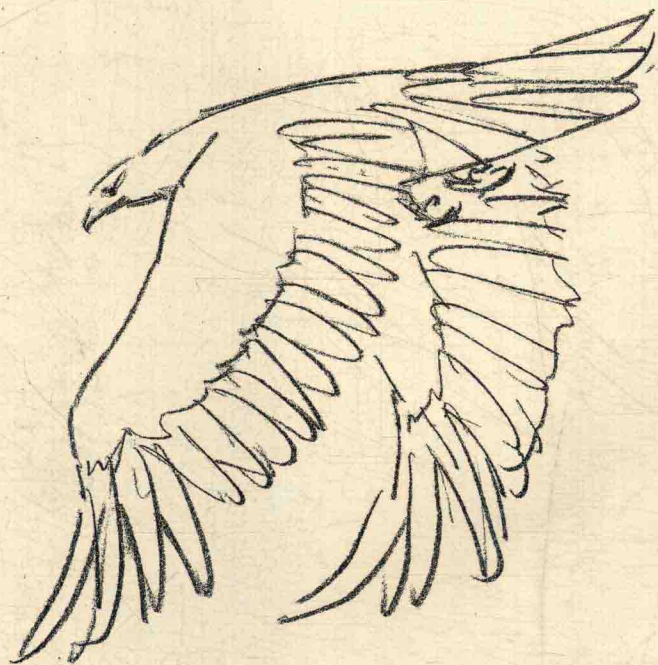
鹰的写生

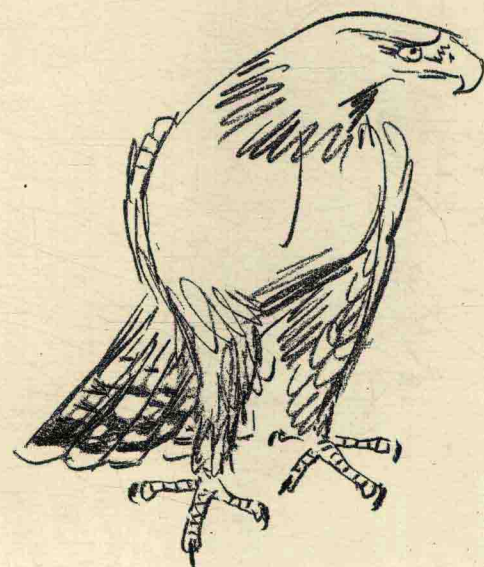
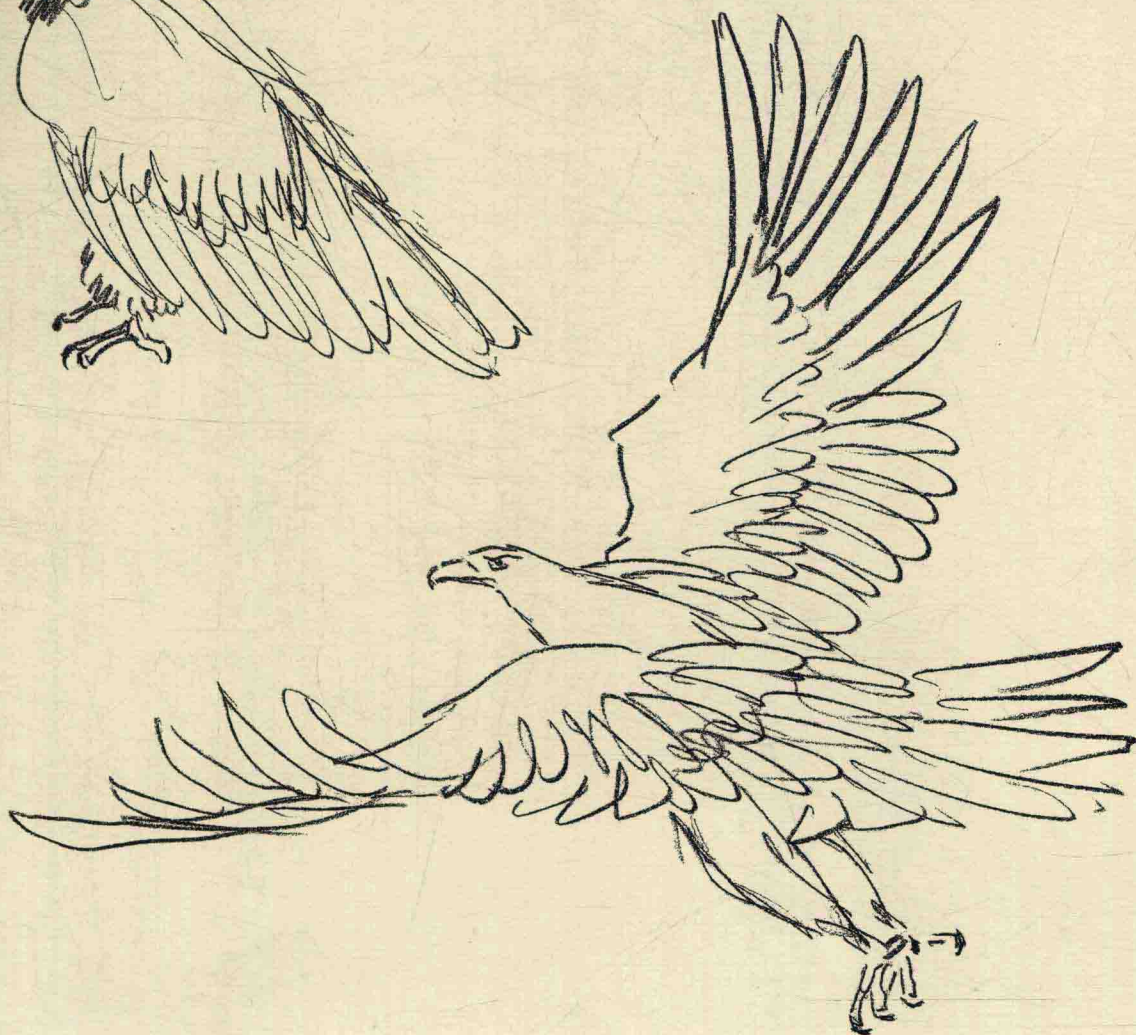
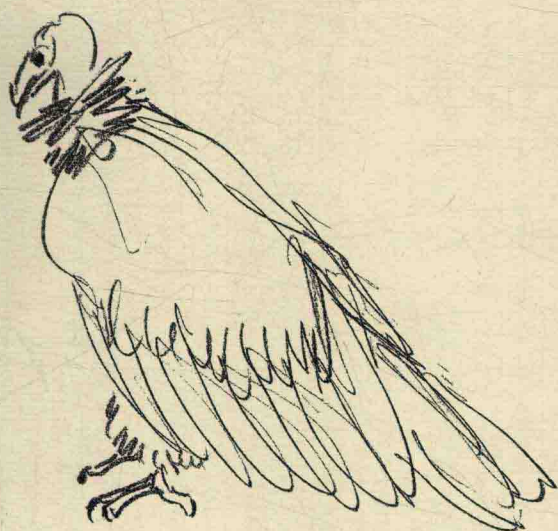
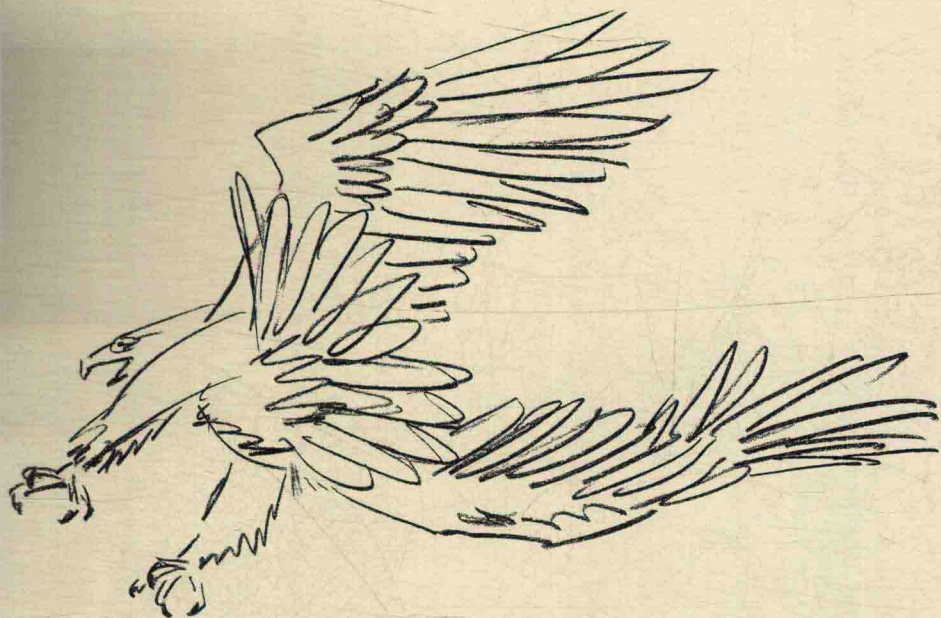
中国绘画源远流长，在漫长的历史进程中，古代先贤在反复的艺术实践中积淀了丰富的经验，凝聚、蕴含着华夏民族的文化思想与审美精神。在传统绘画中，鹰属花鸟画科，被称之为“翎毛”。自唐、五代，至宋、元以后，经历代继承、变革和发展，无论工笔或写意，均没脱开“重写生”“求理法”的写实道路。

工笔画鹰的创作素材源于生活，早在宋“院体”时代，皇家画院就倡导“重写生”“尚形神”“求理法”的创作原则，这一创作精神一直延续至现代。“师造化”“师自然”到自然界中讨生活，成了花鸟画家的创作源泉和创作粉本。为此，花鸟画家长期深入生活，对真鸟做认真的观察、记忆，加上想象、揣摩，从生活和体验中捕捉生动、真实的，可以创造传情达意的艺术形象。

现代工笔鹰的创作，是以发扬“写生”传统为基础，通过对自然物象的认真体察、感悟与思考，把主观思想、情感寄寓于物，展开想象和创作表现，开拓、构创出具有时代风格、时代审美价值的新的艺术境界。

鹰的各种动态

鹰头部的画法

画鹰的头部,是根据鹰的站立姿势、或运动方向所形成的不同角度,来设计造型的。鹰的头部是塑造鹰形象的形质神采的重要部位,其中包括眼与喙的刻画。

鹰的眼睛具有极强的视觉穿透力,远距离的视觉清晰度是超乎任何寻常鸟类的。所以在文学艺术的寓意中常以“锐利如鹰”来形容人的眼光敏锐。眼的描绘也是画鹰传神的最重要部位。

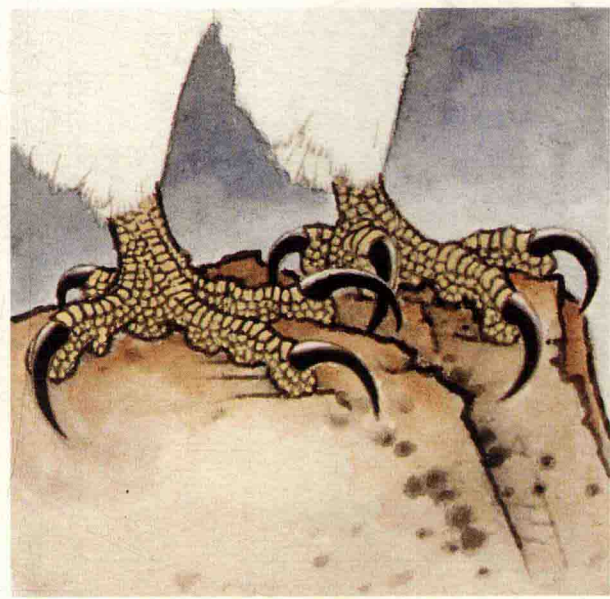
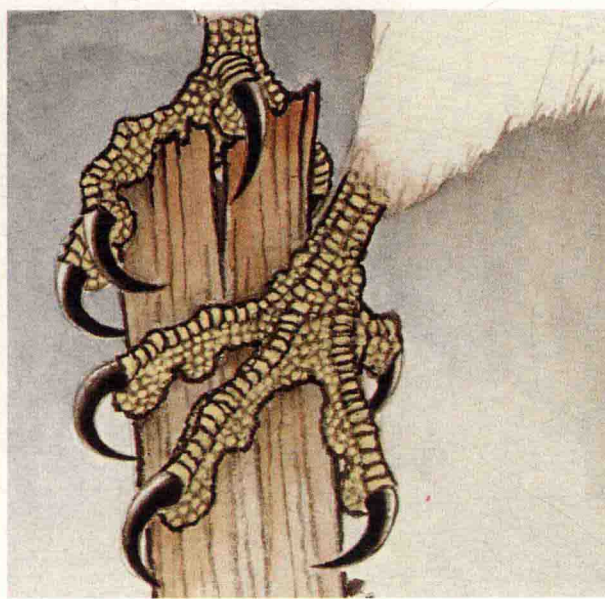
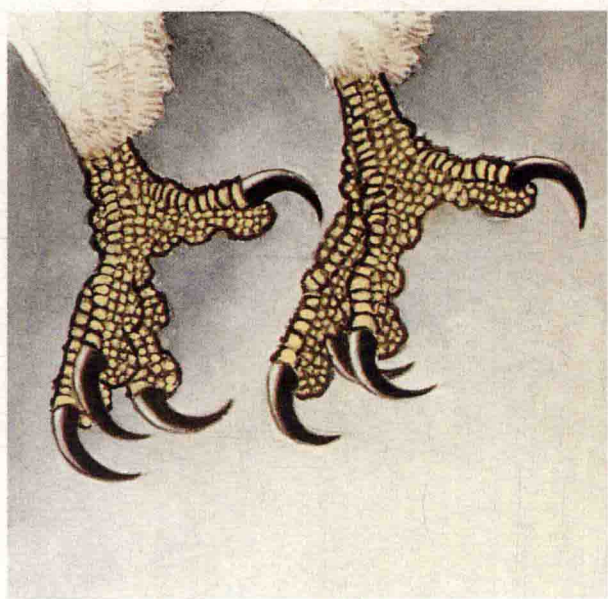
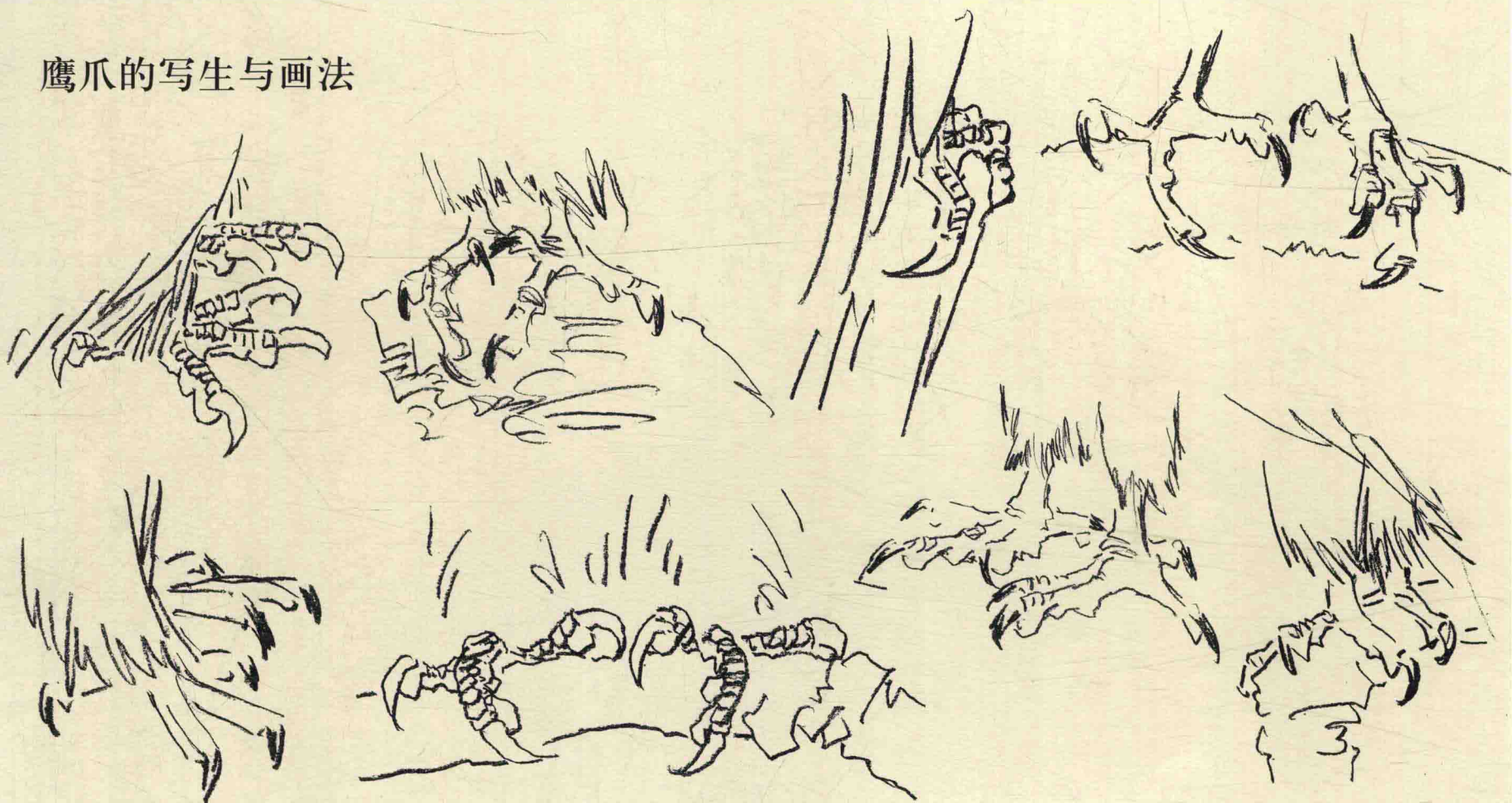
鹰的双眼的外沿长有一层眼睑,眼睛上部眉骨凸起,使外表看来显得很凶猛。画鹰的眼球时,要多层晕染,染出立体感,黄色的眼球要有透的效果。两只眼的神态、眼眸要与姿态谐调一致才能表现出鹰眼的犀利,达到传神的效果。

鹰的喙,分上下两颌,上颌比下颌长,而且上颌向下呈弯曲尖锐的钩状,喙鼻与眼之间长有细小的绒毛。鹰的喙坚利强硬,常常与爪配合,攻击猎物。因此,喙也是画鹰威猛传神部位之一。

鹰喙的画法,先用淡墨细线勾出外形,再用淡墨从喙尖向上晕染,要有过渡效果,留出高光,使之产生立体感。这样一层又一层地加染,直至达到需要的效果为止。

鹰爪的写生与画法

画鹰，爪的作用与喙、眼同等重要，均为传神部位。

鹰的双腿、足爪强悍有力，是最有力的战斗武器。鹰的足趾，三个在前一个在后，足趾顶端突起弯曲的钩爪，尖利如钢刀。

在创作中应特别重视鹰脚爪的设计塑造，或飞翔、攫击，或站立在树枝、岩石，姿势动态不同，足爪也就有种种变化，如伸、展、握、抓、

立等。

画足爪：先淡墨勾出形，然后表现出足部趾爪的结构及鳞皮；继之补勾较深墨，并以藤黄加赭石敷色；最后处理足爪与环境接触所产生的明暗交界关系。

《临高思远图》创作步骤

工笔画鹰的学习与创作,既要通过临摹学习传统技法,掌握基本表现方法,又要深入生活,对自然物象形态神貌进行观察写生。熟悉和体会其规律特征,才能逐渐进入创作阶段。

步骤一 创作初始是立意构思、勾画草图,进而画面经营、布摆位置及鹰的造型设计,画铅笔画稿。完成画稿后,就可以拷贝至绢或熟宣纸上。

步骤二 勾墨线后,再以淡墨丝毛,把握好羽毛的方向形态;接着准确地用淡墨分染,深浅过渡要恰到好处。注意区分出鹰的头部、颈部、背部、腿部羽毛和翅膀、尾部硬挺翎羽的不同表现。并勾、皴出岩石之形。

步骤三 根据鹰的神态姿势的自然特征，将羽毛分布的方向和组织结构，进一步以稍深墨调整渲染，合乎理法，注意透视感，而后从不同的体位施以淡彩。另外，勾皴出岩石的前后分面、结构，藤与叶的纵横交错和层次关系。

步骤四 循序渐进，在进一步染墨与处理色调时，一方面考虑“物态”的固有色，另一方面注意光与环境空间的表现，使其能增加对物体所产生的空间距离感，完善画家主观理想的意识用色。对鹰的整体结构，用淡墨和淡色一层层地多遍薄敷，以达到预想或需要的效果为止。山岩勾、皴、染结合，藤蔓色墨之韵，一一认真表现。

步骤五 细心审读画面全局，进一步完善画面，注意局部变化，不足部分加强，过之部分削弱。达到全局与细部、墨与色、形与神的对比统一；在统一中富变化，变化中得和谐之美。岩石的造势与造险、藤蔓的纵横多彩与鹰的气宇轩昂，屹立于高山之顶产生了强烈的对比，完成了画面预想的完整性。在适当的位置题款、盖章。

《翱翔》创作步骤图

步骤一 腾飞、搏击、翱翔之鹰，姿态雄健，气势壮观。画空中飞鹰，正是抓取这种情势的最佳瞬间，状物抒情。按主观立意进行艺术塑造，表达画家超然的内在精神对自然生活的真切感悟；经过概括、夸张和提炼的手段，臻至艺术升华。完成画稿后，转而拷贝至正稿上。

步骤二 舒展翱翔之鹰的形象，表现环境是在空中，除云层与流动的气流，没有配景可借造势衬托。因此，需在动势造型和诸多关系方面下功夫，方能获得丰富精彩的雄风神韵和画面构成的和谐统一。进入正稿创作阶段，勾线、丝毛、分染均需把握好虚实与层次，羽片墨晕的过渡，应注意透视和光感对画面所产生的效果。