

郑路迅

Zheng Luxun *Gongbi Huaying*

工 笔 画 鹰

鹰者，英也。鹰从古至今被人们作为一种精神图腾，去顶礼膜拜。鹰之所以是历代画家喜爱的创作题材，是因为欣赏鹰的高瞻远瞩、鹏程万里、大展宏图的豪迈气派和雄视八方、直冲霄汉、搏击长空的无畏精神。古人画鹰，有单肖其形的，如“架上鹰”、“架上鹞”、“宿鹰”、“秋鹰”、“角鹰”、“御鹰”、“白鹰”、“飞鹞”、“早鹰”、“野鹞”、“鵟禽”、“俊禽”；自明清以来画鹰多以凌寒体现最多，而画鹰则寥寥无几，宋代的李迪、赵子厚，明代的林良、吕纪、卢朝阳、张路，清代的“八大”，葛其徵，近现代的高剑父、徐悲鸿、张书旗、齐白石、潘天寿、李苦禅等古今大师们为我们留下了许多同类型的珍贵作品。

李晓明 主编 郑路迅 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

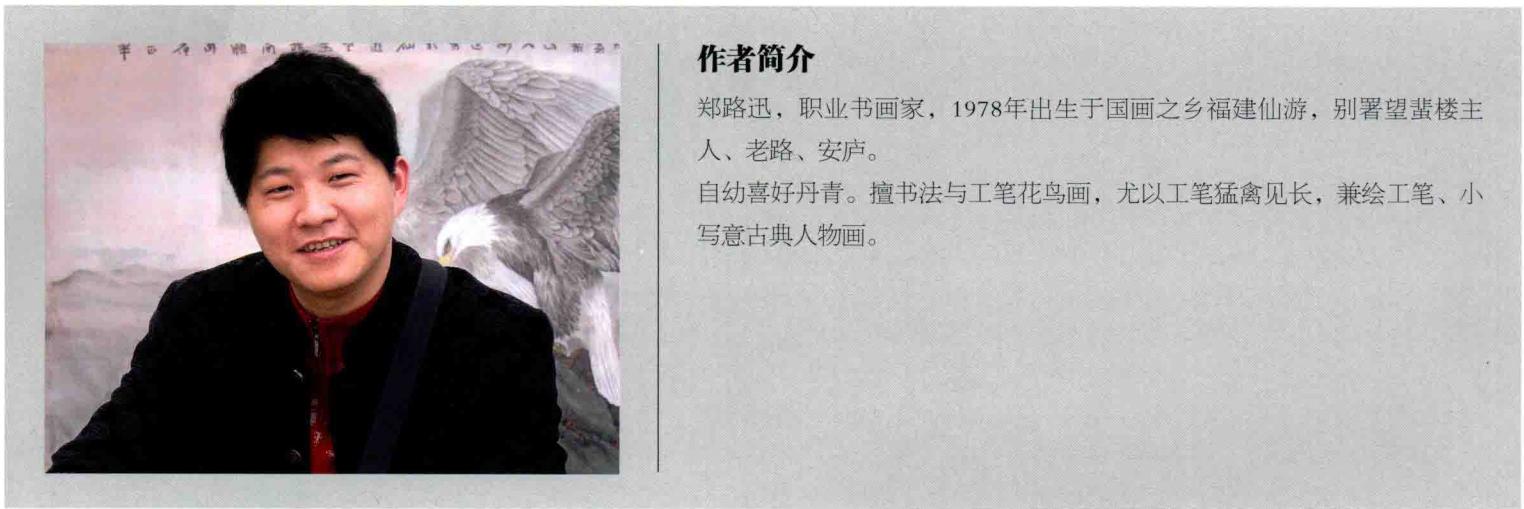
当 代 画 家 技 法 表 现 从 书

郑路迅

Zheng Luxun *Gongbi Huaying*

工 笔 画 鹰

李晓明 主编 郑路迅 著

作者简介

郑路迅，职业书画家，1978年出生于国画之乡福建仙游，别署望嵩楼主、老路、安庐。

自幼喜好丹青。擅书法与工笔花鸟画，尤以工笔猛禽见长，兼绘工笔、小写意古典人物画。

图书在版编目（CIP）数据

当代画家技法表现丛书·郑路迅工笔画鹰 / 李晓明主编；郑路迅著. —合肥：安徽美术出版社，2011.7
ISBN 978-7-5398-2952-4

I. ①当… II. ①李…②郑… III. ①鹰科—工笔画：翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146040号

当代画家技法表现丛书·郑路迅工笔画鹰

李晓明 主编 郑路迅 著

出版人：郑可

责任编辑：朱阜燕 刘园 装帧设计：徐琳祺

责任校对：史春霖 陈芳芳 责任印制：李建森 徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编：230071

营 销 部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）

出版热线：0551-3533611 13965059340

印 制：北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本：635mm×965mm 1/8 印 张：5

版 次：2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-2952-4

定 价：38.50元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

架上鹰图局部（元 徐泽）

概述

鹰者，英也。

《庄子·逍遥游》有载：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也……鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里……”

鹰的家族成员繁多，常见的有金雕、白尾海雕、苍鹰、松雀鹰、蜂鹰以及秃鹫、鸢、胡秃鹫、雕、虎头海雕、游隼、燕隼等等，它们都是属于猛禽类的，都有向下弯曲的钩形嘴，十分锐利。鹰也有非常强健的足，除鹫类外大都有非常锋利的爪。它们有良好的视力，可以在很高或很远的地方发现地面上或水中的食物。在中国画中，我们常常把它们统称为鹰。

鹰从古至今被人们作为一种精神图腾来顶礼膜拜，人们喜欢写它、画它，是因为欣赏鹰的高瞻远瞩、鹏程万里、大展宏图的豪迈气派和雄视八方、直冲霄汉、搏击长空的无畏精神。

鹰是历代画家喜爱的创作题材，从古至今不胜枚举。古人画鹰，有单肖其形的，如“架上鹰”、“架上鵠”、“宿鹰”、“秋鹰”、“角鹰”、“御鹰”、“白鹰”、“飞鵠”、“早鹰”、“野鵠”、“鸷禽”、“俊禽”；也有描述情节的，如《鹌鹑图》、《鹰鸽图》、《鸡鹰图》、《鹌鹑图》、《鹰鸽图》、《鹰兔图》、《鹰攫田兔图》、《鵠搦百劳图》、《苍鹰捕狸图》，或是描述鸷禽鹰扬，诸鸟低伏，或是表现猛禽扑敌，疾如雷电；也有作为人物配角的，如《射猎图》、《出猎图》、《回猎图》、《卓歇图》、《番骑图》，鹞鹰或逐兔，或驻于肩，或先于犬，或翔于

嵩献英芝图（清郎世宁）

粉鹰图（宋佚名）

天，鞍前马后，矫健轻盈，这些作品表现出很高的艺术水准。

清代王概有文：“至若翎毛，为类不同。薛鹤郭鵠，已见称于古人，后此岂无专以一体擅长者哉！如薛稷之后，冯绍政、蒯廉、程凝、陶成俱善画鹤。郭乾晖、乾祜之后，姜皎、钟隐、李猷、李德茂俱善画鵠鵠。”除此以外，宋代的李迪、赵子厚，明代的林良、吕纪、卢朝阳、张路，清代的“八大山人”、华嵒、高其佩，近现代的高剑父、徐悲鸿、张书旂、齐白石、潘天寿、李苦禅等，均为我们留下了许多画鹰的珍贵作品。

然而，自明清以来画鹰以写意居多，工笔画鹰则寥寥无几，特别是当代，全国工笔画鹰较好的画家屈指可数。在当今社会工笔画大兴的潮流中，画好工笔鹰，是我们大家需要共同努力的一个目标。

画鹰常用工具

笔

和其他工笔画比起来，工笔画鹰毛笔的选用比较单一，常用的有兼毫中楷、大排刷、扁平水彩笔或者小排刷。画中写意部分用大楷羊毫、勾线笔、小狼毫等。（如图所示）

1.兼毫中楷笔：如大小白云笔、加健白云笔等等，主要作为水笔分染用。

2.大排刷：一般用于刷底色、刷风势、协调画面大效果。

3.扁平水彩笔：也可以是小排刷或者是长杆的化妆笔，于统染时候用。

4.紫毫勾线笔：如狐狸勾线笔、衣纹笔等等，主要用于勾细线，如勾羽毛、丝毛等。

5.兼毫勾线笔：如七紫三羊、精选圆健等等，主要画较粗的线条，如画鸟喙、爪子、树干等。

6.狼毫小楷笔：如青山挂雪、小狼毫、小兰竹等等，主要用于勾皴树干、劈毛、细节刻画，当色笔用等。

7.羊毫中楷笔：主要用于添色、罩染。

8.羊毫大楷笔：主要画背景比较虚的树干、叶子等，一般用淡色或墨以小写意笔法来补充画面。

墨

工笔画的绘制中主要用有光泽的油烟墨。乌黑而无光泽的松烟墨染色易脏，慎用。

市场上出售的各类瓶装书画墨汁因携带和使用都比较方便，用来绘制工笔画也挺不错，如一得阁墨汁、云头艳墨汁、曹素功墨汁等。

当然，有条件的情况下还是用上好油烟墨在砚台上细细研磨出来最好。因为鹰大多都是赭墨色、

黑色居多，所以染墨是我们画鹰时候最常用到的。

磨出来的墨用纸巾过滤后再用，画起来更显细腻，层次丰富。

纸

工笔画用纸采用不渗水熟宣为主，其中以安徽产为最佳，好的纸张不漏矾、不起毛，经得起多次渲染。

一般来说，画清秀为主的画面用蝉翼宣，比较厚重的画面选用云母宣居多。

颜料

工笔画鹰用色相对较少，主要用到的为藤黄、赭石、花青、酞青蓝、白粉、朱磾、三绿等。

中国画颜料可以分为植物色和矿物色，植物色透明，如藤黄、花青、曙红、胭脂等等。矿物色如朱磾、朱砂、石青、石绿等，矿物色较厚容易覆盖原来的底色，使用时应恰当。

目前市面上容易买到的颜料一般说有两种。一种是锡管装的国画颜料，价格便宜，颜色也还不错，缺点是胶重，多年以后会褪色，初学者可以使用。另一种是比较高级的块状颜料，如姜思序堂生产的各种块状中国画颜料，颜色经久不褪，胶

轻，缺点是使用起来比管装的稍微麻烦些。（如图所示）

胶、矾

胶、矾在工笔绘制中也是经常用到的。

胶和矾主要用来固定画面的色彩，尤其是在以矿物色为底的画面中，胶矾更是必不可少。即使是用植物色来染色，一般染过四五遍以后，也要用胶矾水来固定一下，这样继续染的时候底色才不会上翻。

胶一般常能买到的就是明胶，日本的鹿胶虽然透明度较高，较好用，但是不好买且贵。

矾则就是通常用来净化水的明矾，和胶一样，在一般的化工用品商店都可购得。

需要注意的是，胶矾水配置不可过浓，过浓的胶矾水刷过的宣纸很脆，很不吃色，后面的渲染就不好进行了，而且刷在颜色上也会起一层白霜，影响画面效果。

胶矾水调配按照各个季节需要加减比例来配置，一般说春秋胶矾比例约为“七胶三矾”，夏天为“六胶四矾”，冬

天为“八胶二矾”。

调色碟

工笔和写意不一样，随用随调的情况较少遇到。一般选用小白瓷碟子数个，用于装调好的墨、色；大白瓷碟子一两个，用于装细节调整时用的墨、色；白瓷碗一两个，用于装量较多的底色等。

笔洗

笔洗分大小号。大的专门用来洗笔，小的专门用来染色。

笔洗一般用玻璃瓶，因为工笔画须要工整、干净，用透明的玻璃瓶更加容易看出水是否脏了。

画板

因为鹰本身身体较大，画面大多是较大尺寸的，裱在画板上画，我们随时可以退后查看大效果。在画桌上画画，常常会有错觉。

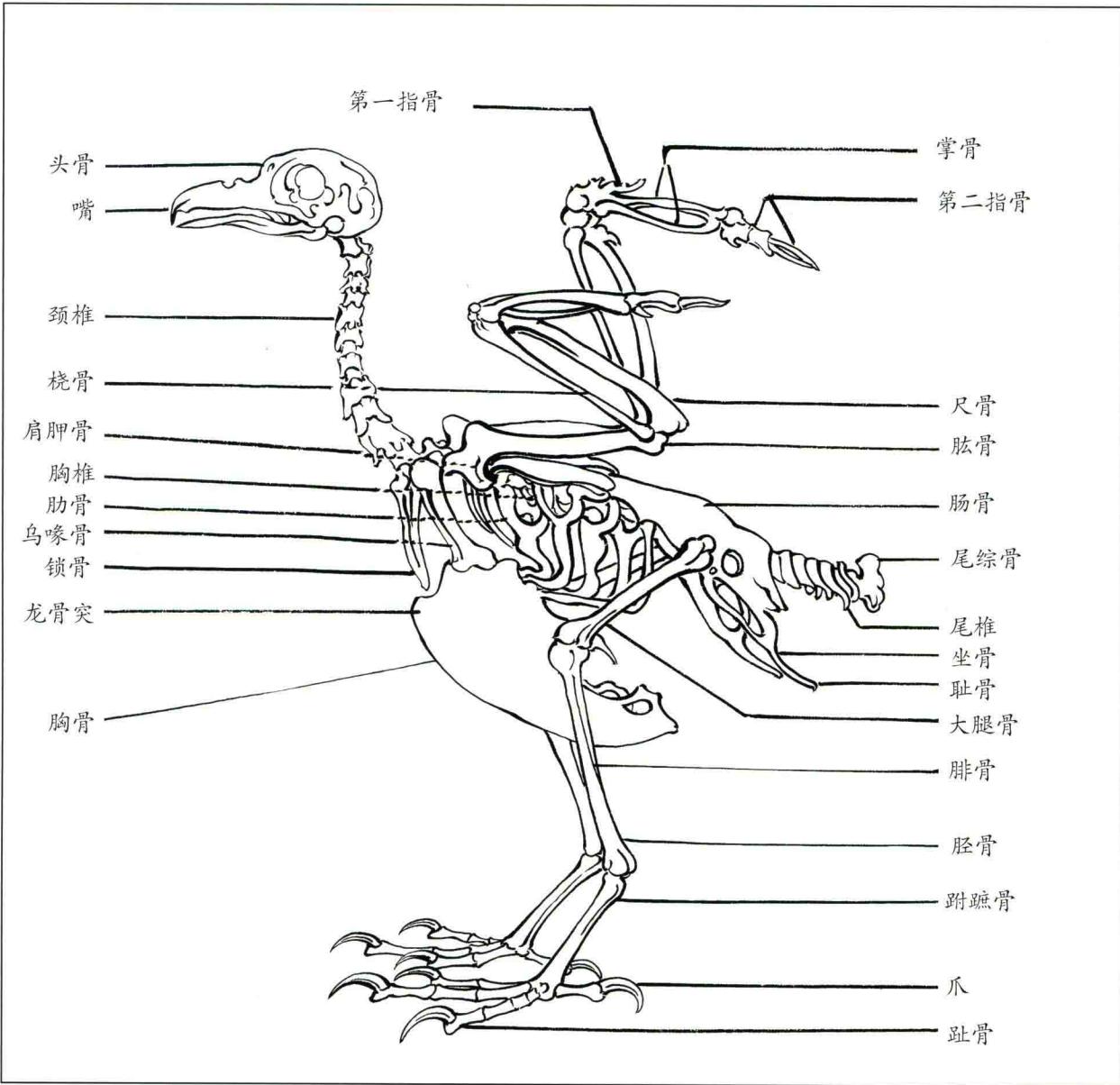
画板可选用进口三合板，后面用方形木条固定住。尺寸在 $1m \times 2m$ 以内为佳，过大不好移动。

鹰的形体结构

鹰的骨骼

鹰的龙骨凸出，胸骨宽大，两翅的肱骨、桡骨、尺骨、掌骨及尾骨都比一般禽鸟强壮。其翼羽及尾羽长而且宽大，所以能长时间在空中翱翔。鹰的股骨、胫骨、腓骨、跗蹠骨劲健，故鹰的腿部力量很大，另外，鹰的腿部活动范围较大，在捕捉猎物时动作敏捷。

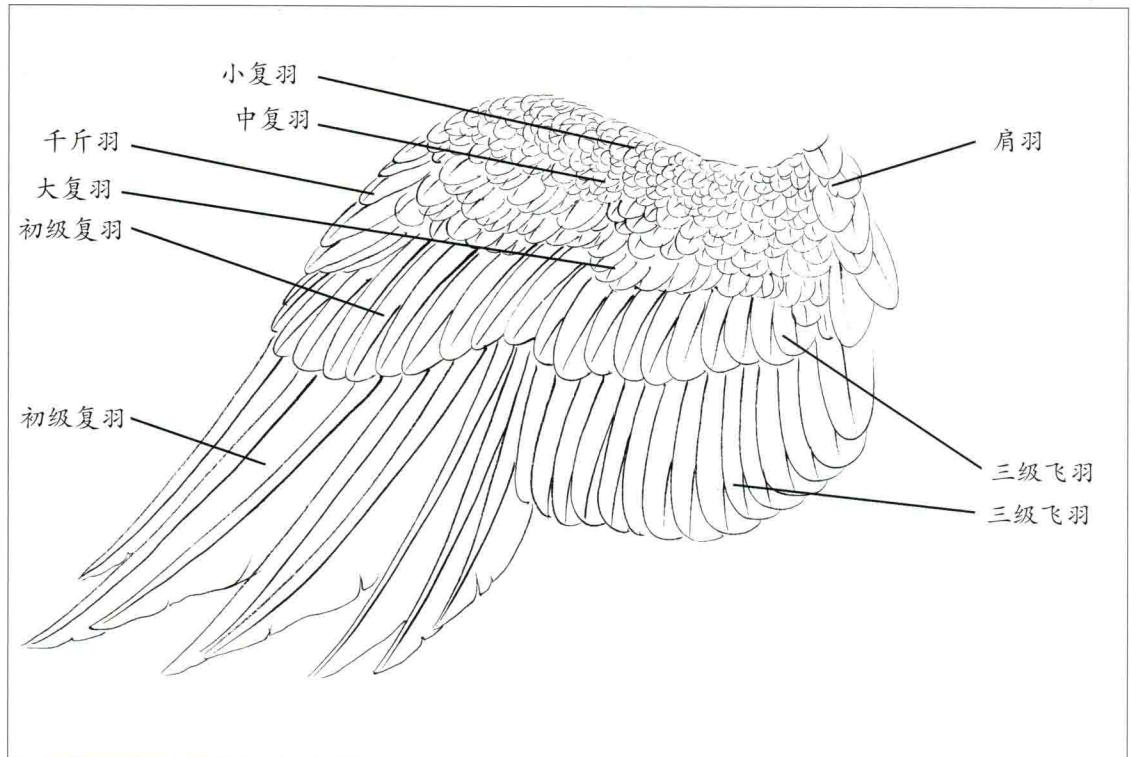

鹰的骨骼

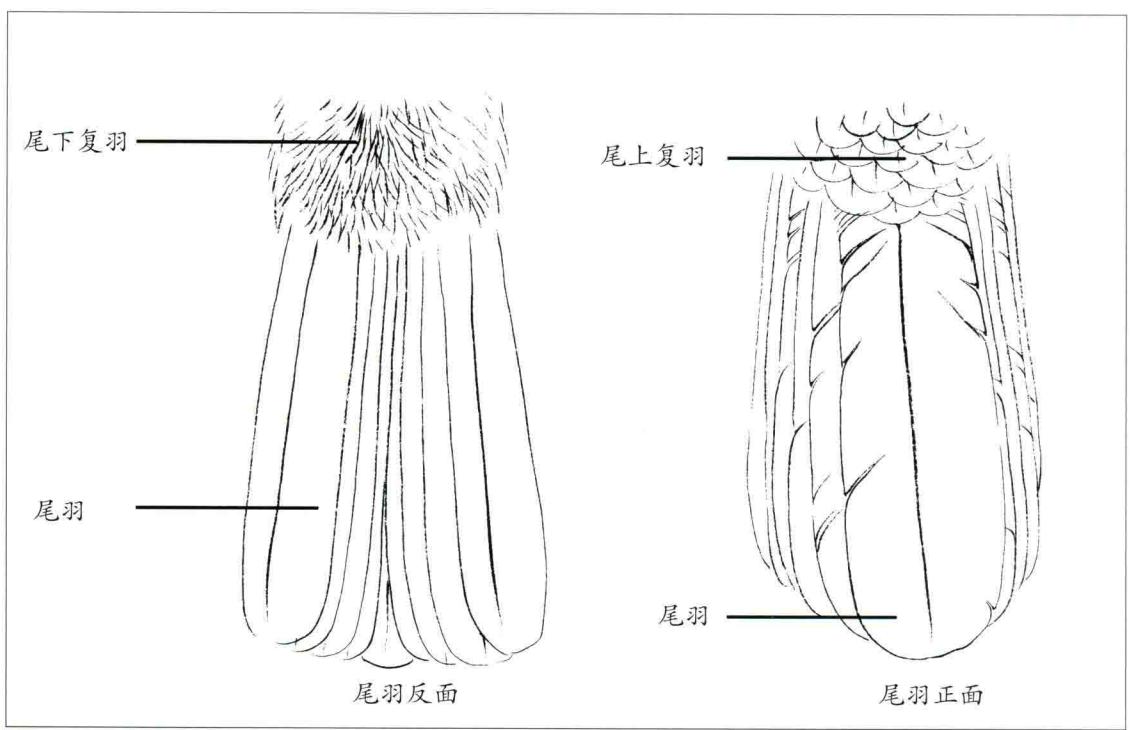
鹰翼结构

鹰的翼羽非常宽大，翼面由复羽和飞羽组成。复羽在翅的上半部，羽毛圆而短，复羽分大、中、小三种类型。翅的下半部为飞羽，羽骨硬挺，主要用于拨风。生于指骨掌骨部位的十根左右、最长且大的称“一级飞羽”，位于尺骨部位的称“二级飞羽”，位于肱骨部位的称“三级飞羽”。翼面外侧靠指骨部位有一排小翼羽，俗称“千斤羽”，在飞行时起着调节和平衡身体的作用。一级飞羽羽骨两侧羽枝不对称，外侧较窄，紧靠羽骨，内侧较宽，羽轴两侧的羽片叫做“翮”（音匣）。鸟类的飞羽和尾羽越靠身体外侧，内翮越宽，外翮越窄，反之，羽轴两侧内外翮宽度相差越小。从翼的表面看，飞羽在排列上由内羽顺序压叠外羽，翼内侧反之。

鹰的尾部由10至12根尾羽组成，尾的中间有一对主羽，其余依次叠生于主羽的两侧，尾部的功能主要是改变飞行方向和速度。

翅膀羽毛分布

尾羽

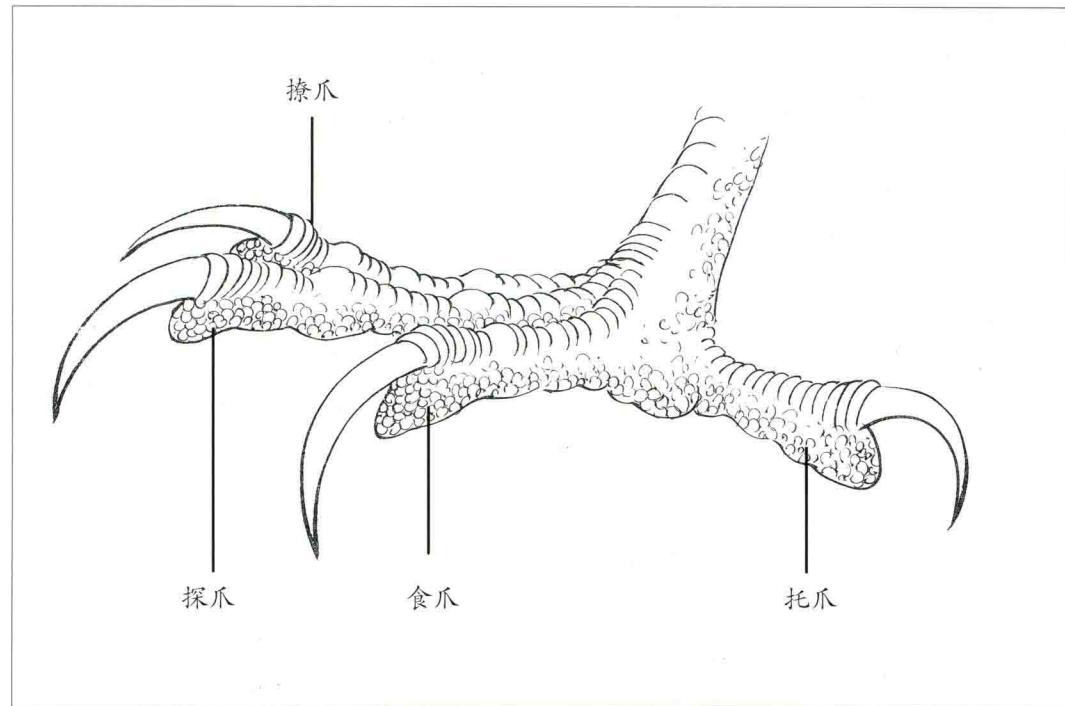
鹰的爪子结构

鹰趾爪为四个(三前一后)。托爪骨骼只有一节，食爪有二节，探爪有三节，撩爪共四节。

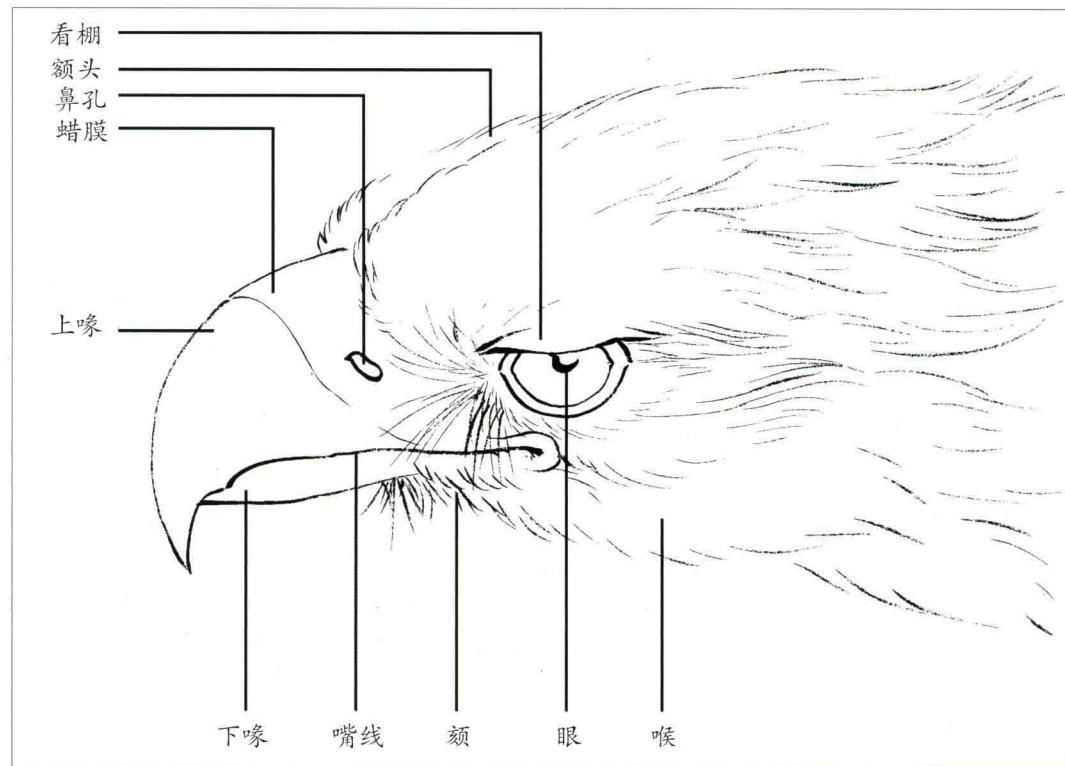
鹰的趾爪属于半对趾型，后趾生在两边，与人的手指相似，大拇指在边上。抓物时，先用后爪将物托住，再用食爪像钳子一样将物钳住，然后再用其余二爪一起把物紧紧抓住。捕捉猎物时，趾爪用力张开。抓枝时撩爪横伸，以保持平衡。站石时趾爪较为松弛。飞翔时，双爪拳握。猛禽趾爪长而锐利，不便行走，因此善飞而不善走。秃鹫因喜食腐肉，趾爪比较软弱，但画的时候也须予以夸张。

鹰的头部结构

鹰的头形扁平，耳腮被耳羽覆盖。眼大而有神，目光锐利，上眼睑、眉线羽毛略长，利于遮光远眺，俗称“看棚”。位于上喙基部的鹰鼻孔生在蜡膜上。蜡膜是一层呈灰黄色的软皮膜，沿鼻沟至基部生有鼻毛。鹰嘴为剑锋形钩状，故善于叨取猎物，口线有波折状，上喙宽大，罩盖着下喙。鹰的嘴角通常在眼睛垂直下来的位置，但是为了表现鹰的气质，我们一般都把它画得更加长些。

鹰爪结构图

头部

画鹰构图简说

我们传统国画是非常讲究构图的，古人称构图为“分朱布白”。我们常见的构图有“三七停起手式”、“S”形构图、“Y”形构图、“C”形构图等（如图所示）。从西洋画引用过来的比较常见的还有三角形构图、“黄金分割”构图（类似中国传统九宫格构图）等，中国画构图基本上都有一些规律。

取形九势

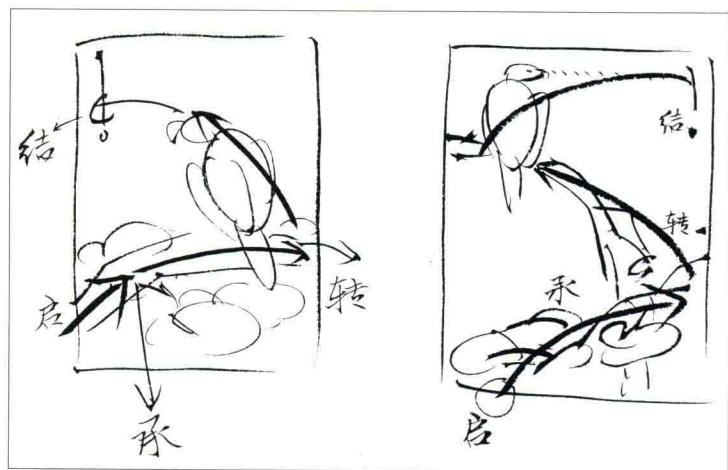
势密则疏、势分则破、势险则扶、势促则伸、势泻则回、势左先右、势右先左、势上先下、势下先上。

章法的构思与经营

主与宾、奇与正、疏与密、藏与露、出与入、开与合、呼与应、清与浑、虚与实。

画面脉络

传统构图中经常会看到构图的脉络，有主脉络、次脉络和辅脉络，每条脉络都包含着“启”、“承”、“转”、“结”四个点。（如图所示）

理解透主脉络，其他次脉络和辅脉络是一样道理了。

“启”的位置在画面一条边的黄金分割点附近，或者说 $3:7$ 或 $5:8$ 的位置（传统花鸟画，起手式是叫三七停起手式）。

“承”的位置往往是画面出枝的位置。

“转”的地方往往都是很精彩的地方。

“结”的位置往往都是印章的位置，或者用一些小东西来结，有时候从“转”到“结”之间是气息呼应，不一定是实物连接过去，所谓笔断意连就是如此。

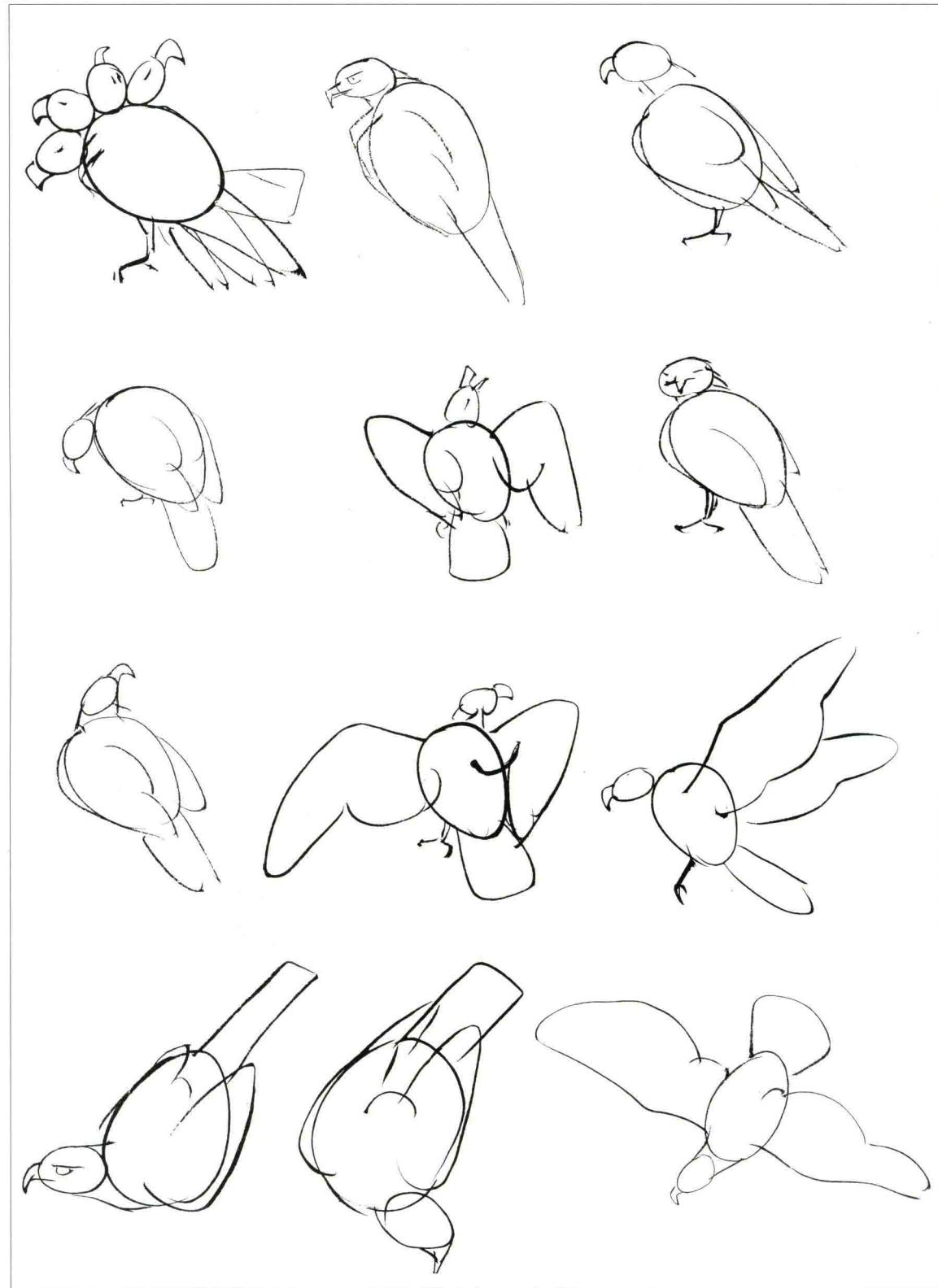
造型的掌握

凡是鸟类，无论在任何角度，都脱离不了卵圆形，所以说画鸟不离卵象。

我们要经常画鹰的变化姿态，使得头脑里对于鹰的各种形态有深刻的印象，目的是给观察写生打下基础，可以增强记忆能力。

在练习开始的时候，首先要画一个卵圆形，用它来表现鹰的身体。在卵圆形的一边，添上一个小圆形，用来表现鹰的头部。从小圆形中再想象有一条虚线，通过卵圆形的中央，达到另一端，就是画尾的部位。在卵圆形下方 $2/3$ 处画腿。最后在卵圆形上画上翅膀，一只鹰的大体造型就出来了。

如此，在固定角度的卵形身体基础上画不同位置的头部、尾部，利用鹰的伸展、闭合翅膀可以生发出很多姿态来。这样结合写生、录像资料、电脑图片，我们就能轻易地了解和掌握鹰的造型。

鸟由卵生

局部细节画法

眼睛画法

步骤一：重墨勾看棚、眼圈，点瞳孔，留出高光。中墨勾眼睛周围羽毛，用笔宜松。

步骤二：淡墨分染眼珠，留出高光。淡墨分染眼睛周围的羽毛。赭石罩染眼圈。

步骤三：赭墨继续分染眼球，赭墨复勒眼圈内侧。

步骤四：赭墨继续分染眼球，干透后重墨点瞳孔，周围略染开，白粉提染看棚，点高光和反光。藤黄+白粉画眼圈，用丝毛法画眼睛周围的羽毛。

鹰嘴画法

步骤一：重墨中锋勾鸟喙、鼻孔、嘴角，中墨细线勾头部羽毛，用笔描中带写，注意节奏感。

步骤二：淡墨分染下喙、鼻孔，赭石分染蜡膜、嘴角。

步骤三：淡墨分染上喙，注意留出高光，复勒嘴线。

步骤四：重墨分染鸟喙，加强明暗关系，藤黄+白粉提染蜡膜。

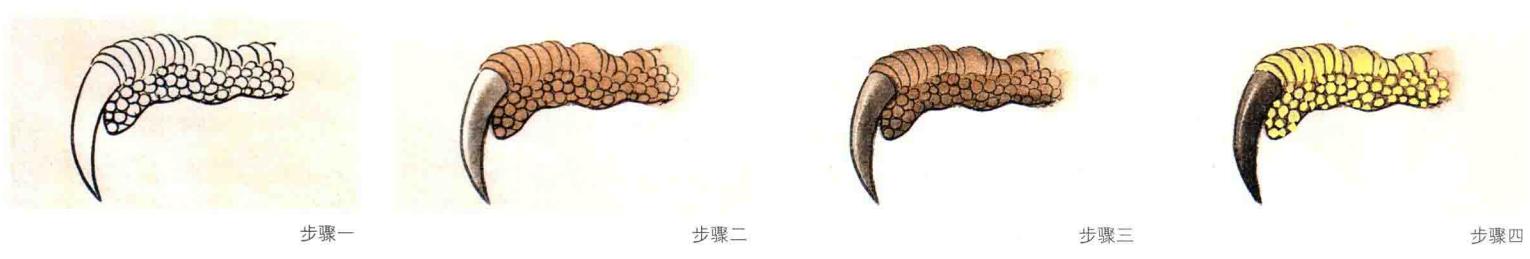
爪子画法

步骤一：重墨中锋勾线，鳞片状角质层勾线须饱满。

步骤二：淡墨分染趾甲，可先染一半，避免水分倒冲。赭石罩染脚趾。

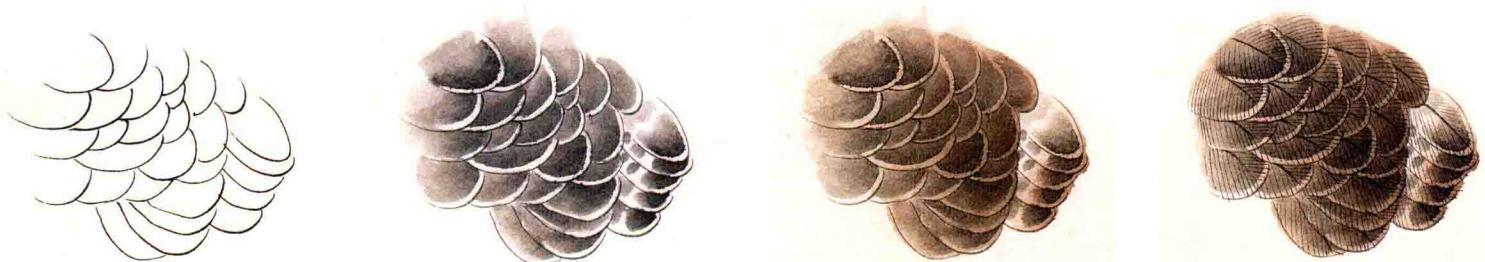
步骤三：淡墨分染趾甲另外一半暗部，留出高光。赭墨统染脚趾，使其立体。

步骤四：重墨提染趾甲，加强明暗关系。用藤黄+白粉（浓些）点出鳞片状角质层，干透后还可以用淡赭石轻轻统染，使其更加和谐。

硬质羽毛画法

- 步骤一：中墨中锋勾线。
- 步骤二：淡墨多次分染，可以从根部往羽片末梢染，也可以反过来染，留出水线。有斑纹处羽片可以用点染法分染。
- 步骤三：赭墨或者淡墨统染，白色斑纹可以留白，或者，白粉提染。
- 步骤四：重墨勾羽骨，中墨丝毛。白色部分如之前是用白粉提染，则可用白粉丝毛（若画白色羽毛，用赭石代替墨分染，最后可用白粉提染、丝毛）。

深色软质羽毛画法

- 步骤一：中墨勾线，用笔飘逸、潇洒些，体现羽毛柔软的质感。
- 步骤二：淡墨擦染羽毛，把羽毛叠加在一起的结构染出。
- 步骤三：赭墨统染羽毛，不足地方可以继续擦染。
- 步骤四：重墨勾羽骨，中墨丝毛。

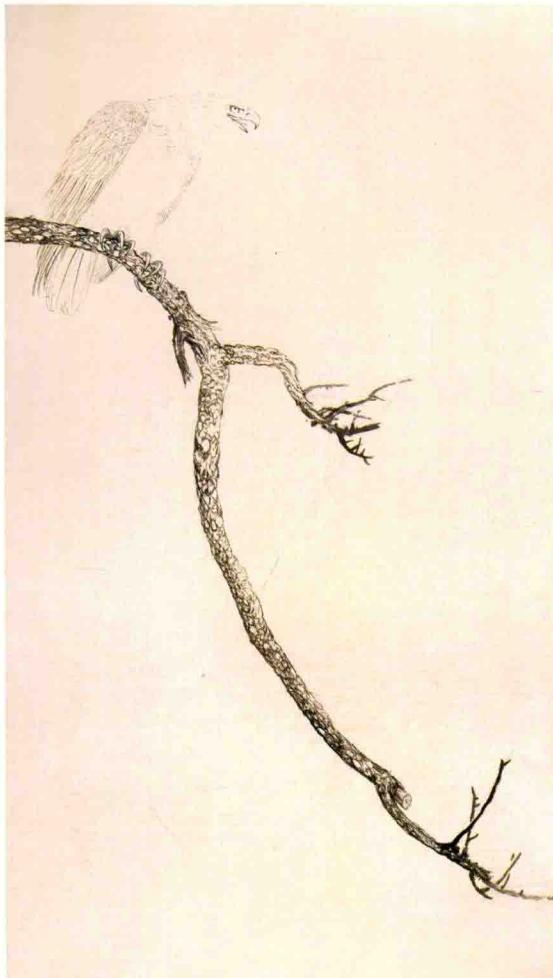

白色软毛画法

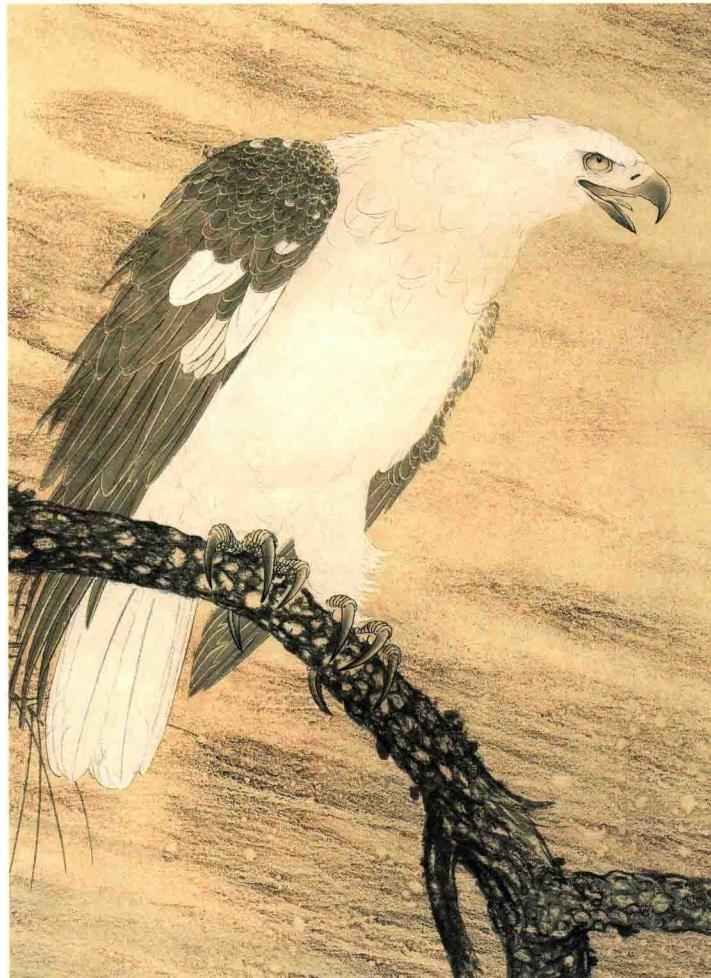
- 步骤一：淡墨勾羽毛，用笔轻盈，中锋运笔。
- 步骤二：淡白粉罩染羽毛，羽毛边缘处可以用水笔稍微洗开。
- 步骤三：赭石分染结构，羽毛周围可以用比较深些的颜色作烘染。
- 步骤四：白粉提染，浓白粉丝毛。

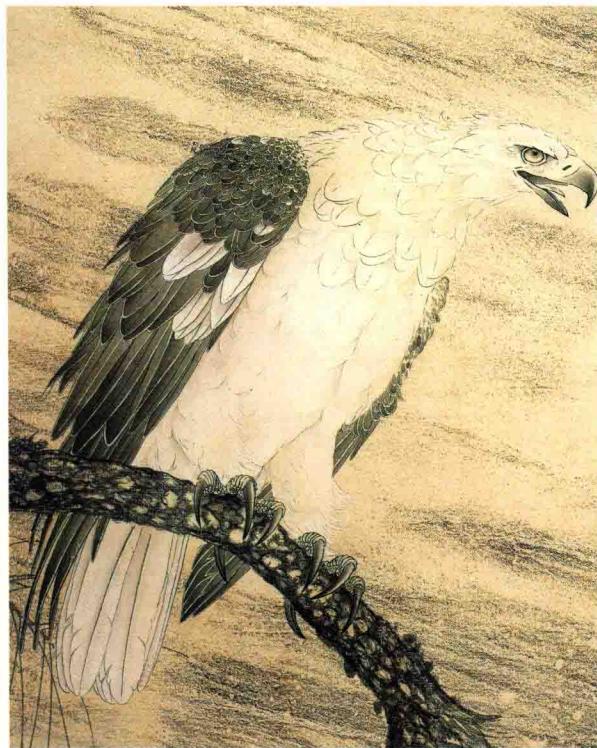
驱电排空

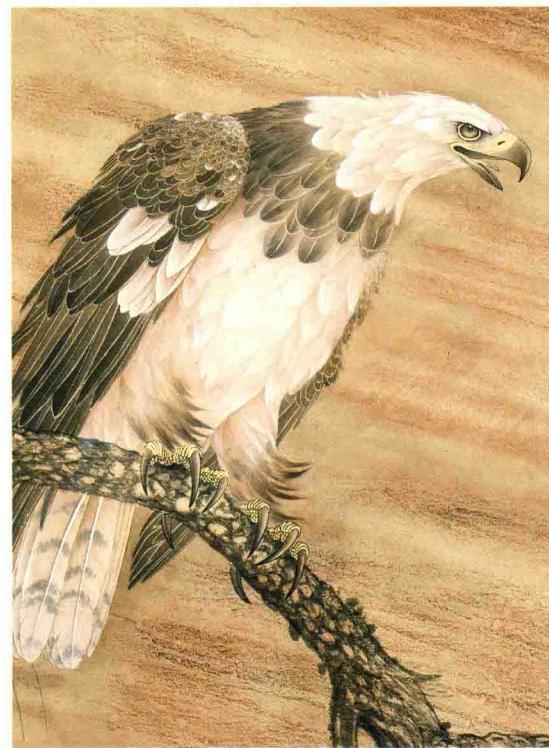
步骤一：重墨勾鸟喙、眼睛、翅膀、爪子。淡墨勾头颈、腹部、腿部等软质羽毛以及尾羽。用小狼毫淡墨笔尖蘸重墨，干笔皴写出松干。

步骤二：将赭石、花青、水调和充分，刷底色，趁湿冲水。淡墨填翅膀上黑色羽毛，留有水线。淡白粉罩染白色羽毛。淡墨分染鸟喙、眼睛、趾甲。淡墨皴擦松干。中墨、重墨勾松针。

步骤三：中墨提染翅膀，点染肩羽黑色部分。赭石分染翅膀上白色羽毛以及尾羽。淡赭石统染头颈、腹部、腿部等白色羽毛。中墨继续染翅膀黑色羽毛。赭石深入分染头颈和腹部、尾部羽毛。淡墨丝染后颈羽毛，提染颈部黑色羽毛。淡墨丝染腿部羽毛。白粉提染尾羽和翅膀上白色羽毛。点染尾部、腹部黑色斑点。

步骤四：白粉提染头部、腹部等白色羽毛。白粉+藤黄点爪子角质层细节。白粉+藤黄提染嘴角、蜡膜、眼圈和眼白。浓白粉勾羽骨。淡花青复勒松针。

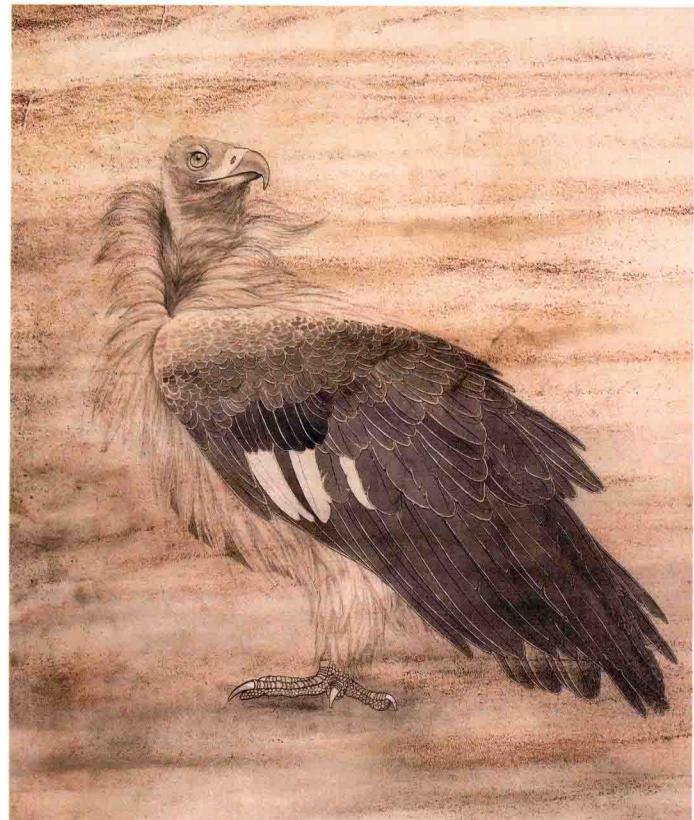

完成图：淡赭石统染底色。赭墨分染头部、腹部等白色羽毛暗部进行醒笔。用中墨点眼睛前后斑点，用朱磲+藤黄+少许淡墨分染爪子。用赭黄统染松干，用朱磲提染舌头。用中墨丝毛翅膀和颈部黑色羽毛，用中墨勾鼻毛。用白粉丝毛翅膀白色羽毛和尾羽。用朱砂点松干苔点。用细砂纸稍微打磨底色。落款盖章，完成整张作品。

知秋

步骤一：重墨勾眼睛、鸟喙、爪子、翅膀、尾羽。淡墨勾头部、颈部、胸腹部、腿部羽毛。

步骤二：刷赭墨底色，趁湿冲水。底色干透后，淡墨平涂翅膀等硬质羽毛，留出白色羽片。淡白粉平涂白色羽毛。淡墨分染喙、眼睛。淡墨梳理软毛。

步骤三：赭石分染白色羽片。中墨提染硬质羽片。中墨深入刻画，梳理软质羽毛。重墨分染鸟喙，使其立体。

步骤四：赭墨分染脚趾。白粉提染白色羽片、看棚。淡赭墨统染黑色羽毛。重墨勾出硬质羽毛羽骨。