

GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

鹰隼篇

金湧焱 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花鸟画谱·鹰隼篇/金湧焱绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2008.4

ISBN 978-7-80738-320-8

I.工... II.金... III.鹰科—白描—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 (2008) 第 022347 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津市豪迈印务有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2008 年 4 月第 1 版

印 次: 2008 年 4 月第 1 印

印 数: 1—6000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-320-8

定 价: 12 元

概述

一、鹰的特征和生活习性

鹰是猛禽类动物。它们具有锋利结实的嘴，明亮的眼睛和尖锐的利爪。生性勇猛、顽强，动作机敏、灵活。它们大多栖居在高耸陡峭的岩壁或高大的树上。鹰的成熟年龄一般较晚，繁殖力也很低。正常情况下一年一对鹰夫妇只能繁殖雏鹰2-3只，有时仅能活一只。存活量高于4只的时候就极少了。鹰的巢穴比其它鸟类的巢穴大得多，并且年复一年地使用和扩建，有些大的鹰巢直径可达2.75米左右。重量约2吨。

鹰有劲健的翅膀（翼展长的可达2米多），善于翱翔。飞行时缓慢滑行，一旦发现猎物，飞行速度极快，特别是向下俯冲更是像神箭一般。鹰是食肉类动物，多以鸟类，小型哺乳类动物，鱼类和一些爬行

类动物等为食。有时它们也惊人地攻击一些大型动物，像角羚牛、羚羊等。

二、鹰的种类

鹰的种类很多，它分布于世界各地。现在世界上生活着鹰大概60多种。金雕、虎头雕、海雕、草原雕、白头雕、乌雕、苍鹰、松雀鹰、蜂鹰、鸢、秃鹫、高山秃鹫、游隼、燕隼、红隼等。

分述如下：

金雕：（老雕）大型猛禽。全长86厘米左右，体羽主要为栗褐色，嘴黑褐色，趾、爪黄色。

虎头雕：大型猛禽。全长约100厘米，体羽大部为黑褐色，具灰褐色纵纹，额、肩、腰、尾上及尾下、覆羽、腿覆羽及尾羽白色，嘴、脚深黄色。

草原雕：（大花雕）大型猛禽。全长约70厘米，体羽褐色为主，上体土褐色，头顶较暗浓，飞羽隐约杂以较浓的褐色横斑，尾黑褐色微杂以灰褐色横斑，羽端稍缘为白色。下体暗土褐色，胸、上腹及两肋杂以棕色纵纹。嘴黑色，脚淡褐色。

乌雕 体型较小，全长约60-70厘米，体羽暗褐色，尾上和尾下覆羽缀以白色和淡棕色。嘴黑褐色，趾黄色，爪黑色。

白头雕：体长约92厘米，体羽黑色，头、项及尾羽白色。嘴、爪深黄色。

秃鹫：（座山雕）大型猛禽，全长约110厘米，体羽黑褐色，头上有污褐色绒毛，颈裸出，呈铅蓝色；皱领淡褐色、白色。剑羽黑褐色、尾羽暗褐色，嘴黑褐色，脚灰色，爪黑色。

高山秃鹫：大型猛禽，全长约120厘米，上体淡白色或茶褐色，具矛状条纹及淡色羽缘。头上有毛状绒羽。颈细而裸露，基部具明显而宽阔的灰白色长翎羽，有淡褐色轴纹。翅和尾黑褐色，下体淡黄、褐色，具淡色纵纹。嘴灰绿色或铅灰色。脚暗绿、灰色。

背及翅上有黑色三角斑。初级飞羽黑色，羽端灰色，尾羽蓝灰色，有宽阔的黑色横斑，羽端灰白色。下体乳黄色，带淡棕色，有黑褐色纵斑纹。嘴基蓝黄色，尖端灰色，脚黄色。

三、历代画鹰赏析

鹰是历代画家笔下最喜爱表现的动物之一。它们的雄健搏击长空，展翅九万里的气势，深受人们的喜爱。有史以来，鹰就是庄严、勇敢和力量的象征。我国藏族区域的人们就把雄鹰奉为“神”。

在我国绘画史当中，历代都有画鹰的大家：宋代花鸟画家大家李迪所绘《柏鹰图》，形神兼备，笔墨细勾精染、刻画入微。特别是眼、嘴、爪子处理，无不令人叫绝。对宋以后的鹰画家

影响极其深远。元代画家徐泽、张舜咨所绘《架上鹰》和《雪界翁》基本继承了李迪画鹰的风格。到了明代，张路、殷偕、边景昭、林良、吕纪在继承前人的基础上，又有所发展。如果说殷偕的《海青击鸽》和边景昭的《鹰鹖图》还较近宋元画鹰风格的话，那么张路、林良、吕纪的鹰画作品就明显地有了较大突破。特别是林良、吕纪笔下的鹰画作品，用笔狂放恣肆，开创了点撕一派，他们对明以后的写意鹰画作品产生了无比深远地影响，堪称一代宗师。

清代宫廷画家郎世宁鹰画作品极其丰富，如《白海青鹰》、《嵩献英芝》、《白鹰》、《玉花鹰》、《白鹞鹰》等。郎世宁大胆地把西洋绘画的一些技法融到中国画的技法里面，所绘雄鹰更加细致典雅，造形更加准确，首开中西合璧之画风。

潘天寿、徐悲鸿、高剑父、李苦禅、于非厂、陈之佛、刘奎龄、张其翼、田世光等是近现代最具代表性的画鹰大家，各自都有精品传世。

四、怎样才能画好工笔鹰

要想画好工笔鹰，必须做到两点：一是多临、多看、多研究古人和近现代大师、大家们的优秀作品；二是多了解多熟悉鹰的生活习性和结构特征。

这里我先讲第一点。临摹对于我们每一个学习中国画的人来说都是非常重要的。山水画大师黄宾虹临摹占去他大半生，临摹研究了大量古人的优秀作品。张大千更是仿石涛的高手，几乎到了乱真的地步。花鸟画大师齐白石、潘天寿，一个学八大山人，一个学

苍鹰：（黄色）中型猛禽。全长约 55 厘米，上体苍灰色，头顶枕和头侧黑褐色，眼上方有白色眉纹，背棕黑色，肩羽和尾上覆羽有污白色横斑。剑羽及尾羽暗灰褐色，有褐色横斑，羽端灰白色，下体污白色，胸、腹及覆腿羽均有黑褐色横斑。嘴黑色，脚绿黄色，爪黑色。

松雀鹰：（雀鹞）小型猛禽。全长 35 厘米左右，上体石板灰色，喉白色，有黑色纵纹，翅覆羽暗石板色，剑羽暗褐色，尾灰褐色，有 4—5 条黑色横斑。胸腹部灰白色，带淡乳黄色，密杂以棕红色横斑。嘴灰蓝色，脚黄色，爪黑色。

鸢：（红鹰）中小型猛禽。体长约 42—48 厘米，头、胸、颈和上背为白色，其余部分栗红色，剑羽黑色，尾圆、端部颜色较淡。嘴黄色沾绿，脚黄色，爪黑色。

游隼：中小型猛禽。全长约 40—48 厘米，上体灰蓝色，具黑褐色横斑，羽端白色，初级飞羽黑褐色，尾羽蓝灰色，具黑色横斑。下体污白色，有棕色斑纹，呈三角状。嘴铅黑色，脚黄色。

燕隼：小型猛禽。全长约 30—35 厘米，上体暗灰色，头顶黑褐色，后颈有一白色颈斑，初级飞羽黑褐色，尾羽淡褐色，有黑褐色横斑。胸腹部乳黄色而渐带棕黄色，密具淡黑褐色纵斑。嘴蓝灰色，脚黄色。

红隼：小型猛禽。全长 35 厘米左右，上体红砖色，

吴昌硕，都成了近现代绘画史上的大师。在中国绘画史上无一个大师不是如此。临摹是学好中国画最关键的一步，更是画好工笔鹰最关键的一步，这一步是打基础，基础打不好就影响以后的发展。李可染大师“以最大的功力打进去，以最大的勇气打出来”，讲得就是这个道理。打进去就是认真地研究、学习、临摹前人的优秀作品。不临摹不学习不研究是绝对画不好中国画的，同样也画不好工笔鹰。然而，临摹是画好中国画的学习途径，而不是目的。我们的目的是创造，创造出有别于古人有别于前辈大师的优秀作品。

下面我再讲第二点。我们要想画好工笔鹰还必须多深入生活，多了解鹰多研究鹰。这是因为，我们画鹰不能照抄前人也不能照搬生活，而是艺术地再现。所以，我们就要多研究鹰的形体结构，鹰的生活习性，鹰的精神个性和运动规律等。平时我们必须多观察、多写生、多积累创作素材。鹰是猛禽类动物，与其它鸟类相比，它有一双锐利的眼睛，它有锋利结实的嘴和爪。它的翼展开也比较大，既威猛又充满力量。故而，我们画鹰要美化，美化鹰的形象特征和形体特征，要强化鹰的精神特征和气质特征。画鹰要大气、要舒展，笔墨运用要凝重有力，还要轻松洒脱。这样，才能把雄鹰那种叱咤风云、搏击长空、展翅万里、神勇无畏的气势表现出来，我们的作品才会成为历史上的名作。

步骤一：勾线时要选用较健挺的勾线笔。白鹰的头、颈、翅、尾及上下体羽皆用中墨勾。勾时注意干湿、轻重、快慢、曲直、方圆等变化。白鹰的眼、嘴、脚、爪用重墨。

步骤二：先用花青加藤黄加赭石调成赭绿刷染两三遍，待干后，再用淡白粉平涂整个鹰。注意，平涂淡白粉一定要均匀，便于以后的着色。

步骤三：用分染法把白鹰每个部分的羽毛染数遍。分染法就是通过一遍一遍涂染，分清局部与局部、局部与整体之间的关系，刻画出鹰的体积感及羽毛的质感。分染的时候一定要细心，仔细地分染鹰的每一个部分，把鹰的神态、意态、情态充分地表现出来。

步骤四：提粉，就是用一支笔蘸颜色，一支笔蘸清水，从羽片的外缘染起，注意整体效果。根据画面须要，根据鹰的结构关系，有的地方粉可以厚一些，有的地方粉可以薄一些，提染一遍或数遍匀可。

步骤五：画好鹰的眼、嘴、脚，开始丝全身的羽毛。丝毛不要平均，要注意变化，就像第一步勾线一样要有变化，用笔要有轻重、快慢、干湿等。

步骤一：画苍鹰先从眼勾起，再勾鹰嘴，鹰的羽毛和爪。根据鹰的结构变化，用笔用墨要有轻重、强弱、快慢、浓淡的变化。

步骤二：在分染之前，先点出鹰羽毛上的花斑，点时要注意花斑的疏密、深浅等。点好后就可以分染了。分染时要根据鹰的结构变化用笔、用墨。除了注意用笔用墨外，最主要的就是分出局部与局部、局部与整体之间的结构关系。这一步要分染数遍，甚至十数遍才能完成。

步骤三：罩染：就是根据鹰的深浅用赭石加花青或赭石加墨罩染整个鹰。罩染也要根据鹰的结构，有深有浅，个别的地方还要提染赭石或其它颜色。

步骤四：染鹰的眼、嘴、爪。羽片丝毛。

步骤五：用淡朱砂画红日。调整画面整体效果，最后整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之；这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分；这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据表现的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有浓淡之分，不应通体一色，浓淡不分。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画鹰隼的笔墨纸砚及使用方法

工笔鹰隼的独特面貌及其特殊的表现形式，与其所使用的工具和材料有着直接的关系，了解画工笔鹰隼所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔鹰隼有着至关重要的作用。

毛笔：

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性，常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间，如“七紫三羊”、“五紫五羊”、加健白云等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴配景山石之用。

每次用完毛笔后应洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔鹰隼只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意：质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕潮湿、风吹、曝晒，因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。

纸、绢：

宣纸，主要产于我国安徽省宣城，在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种，生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。画工笔画宣纸薄厚选择的原则是：渲染面积较大，遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸；渲染面积小的作品，适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分：织好未经捶压、胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾、捶压，作画时不渗、不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳，保存方法与熟宣相同。

砚台：

砚台种类繁多，比较适于工笔画的是石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合为佳。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料：

中国画颜料分为矿物质和植物两大类：矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成，有很强的覆盖能力，不透明，又称“石色”，有赭石、朱砂、朱磠、石青、石绿、铅白等；植物色是由植物加工而成的，质轻透明，又称“水色”，有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。

管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。

胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料：调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶、骨胶为好。用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质，冷却待用。矾，又称明矾或白矾。用时洗净、凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：胶水和矾水按7:3的比例相混合，去掉杂质后，用于生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔鹰隼需要准备：勾线笔，几支大小不同的羊毫笔，画配景山石用的旧笔，熟宣或熟绢，油烟墨、砚台、国画颜料（初学者可以先使用管装的颜料），胶和矾。此外，画毡、笔洗、调色碟等都应该适当准备。

