

中国画名家指点画

鹰

黄妙德

工笔翎毛
经典范例

黑龙江美术出版社

鹰 大野鹰 图

壬午年冬月 黄妙德画

中国画名家指点画鹰——黄妙德工笔翎毛经典范例

ZHONGGUOHUA MINGJIA ZHIDIAN HUAYING—HUANGMIAODE GONGBI LINGMAO JINGDIAN FANLI

编 著 / 黄妙德
责任编辑 / 咸泽寿
整体设计 / 崔盛彬
电脑制作 / 王 刚
出版发行 / 黑龙江美术出版社
地 址 / 哈尔滨市道里区安定街225号
邮 政 编 码 / 150016
电 话 / 0451-84270525 84270522
制 版 / 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司
印 刷 / 黑龙江省教育厅印刷厂
开 本 / 889×1194 1/8
印 张 / 4
版 次 / 2008年1月第1版
印 次 / 2008年1月第1次印刷
印 数 / 1-5000
书 号 / ISBN 978-7-5318-1990-5
定 价 / 28.00元

图书在版编目(CIP)数据

黄妙德工笔翎毛经典范例 / 黄妙德编著. —哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2008.1

(中国画名家指点画鹰)

ISBN 978-7-5318-1990-5

I. 黄… II. 黄… III. 鹰科—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(2007)第177201号

定价: 28.00元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换

2008

作者简介

黄妙德，1951年生，浙江永康人，就学于中国美术学院。近年作品多次参加全国性美术展览，著书《新工笔猛禽画技法》；论文与作品：《鹰文化与画鹰》（《中外文化交流》）、《画鹰·话鹰》（《Beijing Art Review》）、《中国画鹰艺术与象征》（《艺术中华》）、（《当代艺术》）、（《新视觉》）、（《韩中经济交流》）。

黄妙德工笔翎毛画鹰，渊源出自宋代“院体”理法，“工笔意写”为主体笔墨表现，结合树石云水法，从生活和自然中另铸新意，拓宽意境，独辟蹊径；突破花鸟画“鸟语花香”、“闲情逸致”的图式沿袭与陈陈相因格局，构成有自家面目的风格样式。其作品含蕴古雅、笔墨凝炼苍浑，意境大气雄阔，创立了工笔翎毛气格雄俊一路，在当代画坛独树一帜。

黄妙德的画鹰艺术，把中华民族传统文化精神品格、美学思想和古典绘画内蕴之奥妙，传统鹰文化、鹰精神、鹰象征的内容融会于现代文化所产生的审美意境、人格崇尚和精神理想，从而产生新的时代特征。

画鹰与鹰文化 (代序)

鹰，空中之狮，鸟中王者。

自然界中的鹰，具有威严、刚毅、气宇轩昂的气质，强悍、勇猛、敏捷、纵横不羁的性格，矫健、超凡、遨游霄汉的神采，是大自然最为完美的杰作。

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。古今中外，不同文化、不同信仰的民族，都对鹰产生过崇拜。鹰是古代民族神的化身，有些国家把鹰作为国家的象征，如美国、墨西哥等国都把鹰设计到国旗或国徽的图案中。鹰又是威严的军事力量、政治权威的象征。古代华夏部族联盟的鸟图腾，是以鹰象征战神。鹰崇拜成为王权的象征，清太祖努尔哈赤也把鹰作为图腾，象征勇敢、强大和胜利。鹰是威严、强悍、勇敢、力量和胜利的化身。

鹰的形象在我国传统文化中沿袭已有几千年，象征着“鹏程万里”、“壮志凌云”、“大展宏图”，体现了中华传统文化的浪漫主义理想、民族气质精神和人格取向的一大特征。借鹰抒情，以鹰喻志，寓意高远，超凡无限，激励人的精神志向、远大理想、广阔胸襟和宏伟气概；表现融天地宇宙于胸中和生命永恒的雄强之美、壮阔之美、阳刚之美的大气势、大胸怀，人格与自然相映成辉成为“物我同一”“天人合一”的崇高境界。鹰的奋翼高飞、叱咤风云、大气磅礴、雄浑壮阔的大气势、大境界，凝聚汇成的现代象征和时代意义，蕴含、体现了中华民族的腾飞崛起。

鹰的绘画艺术，是以视觉艺术的形式，把传统鹰文化的内容通过绘画艺术来表现，塑造出其具体可视的艺术形象。从绘画的艺术形式、语言风格而言，自唐、宋、元、明、清及现代，中国画鹰艺术自古就名家辈出，形成了一个传承和发展的完整脉络。

纵观中国历代画鹰体式，无论工笔规整，还是写意水墨，代有高手，风格各异。其著名者，有宋代“院体”工谨典雅的赵佶《鹰犬图》、李迪《枫鹰图》；元代沿袭宋院画风，有张舜咨、雪界翁的《黄鹰古桧图》；明代画鹰有林良的野逸天趣，吕纪的以工为写，殷偕《鹰击天鹅》的工致精巧；清代八大山人画鹰恣纵奇逸，华岳之画鹰机巧灵秀，高其佩的指墨苍鹰，郎世宁陕西技画鹰；近现代高剑父画鹰的中西结合，齐白石之鹰质朴酣畅，于非闇工笔鹰的沉劲厚重，徐悲鸿水墨鹰的率真神似，潘天寿鹭鹰的奇崛雄强，李苦禅大写意的豪放生拙。前贤名流为后人留下了许多风格不同、神韵超然的优秀画鹰艺术珍品。

任何艺术形式都追求时代精神和时代风格的体现。画鹰艺术“笔墨当随时代”。我们研究和掌握中国绘画的艺术特质，体悟民族文化、传统艺术的精神品格，与经典对话，就是为了继承和借鉴传统的艺术精华，承前启后重新营造、开拓一个既符合现代人的审美意识，又不失传统精神的新样式、新境界。

现代文化艺术，不仅体现在人与社会的关系，而且还表现为人与自然的的关系，艺术与人格的内美、文思、情趣相统一。艺术家创造时代的艺术，是代表现代人的时代崇尚、审美精神、思想情操和文化特征。因此，中国现代画鹰艺术，是民族的，也是时代的。

黄妙德
2007.10于北京

高遠圖

一代英雄矯子看今朝風
雲人物鏘鏘正氣登
高望遠襟懷天際白雲
霄路遨遊四顧五綵霞
底驚里蟻程雲卷舒高
歌猛進翺橫上下飛圖在
曾山移雲馳激昂卓越數
因流神采托物以明志兮
英雄本色博大大胸懷兮壯
志凌雲浩結蕩蕩日月新
坤幽登嶺頂我為峯天高
樓閣任我遊壯哉美哉天
地造化博大精深養浩氣
展宏圖輝映交融此乎美
在斯壯在斯

丹青寄寓竟深遠興酣落筆作斯圖

丁亥歲次八月放懷馳騁作此圖於北京外德祥題

高遠圖 92cm x 168cm

画鹰说

一、画鹰的传统

中国传统画鹰，根据画史记载，唐、宋、元基本以工笔严谨，勾勒设色为体式；明、清至近现代只有少数画家以工笔画鹰。历代名家有宋代赵佶、李迪，元代张舜咨、雪界翁，明代的边景昭、殷偕，清代郎世宁，近现代的于非闇，刘奎龄、陈之佛、田世光等。

古人画鹰，有描绘形态精神的《架上鹰》、《御鹰》、《俊鹰》；也有描述具体情节，在荒野山间的攫击之鹰如《鸡鹰图》、《鹰兔图》、《鹰攫白兔图》；或者表现狩猎、战斗的有《出猎图》、《回猎图》、《番骑图》，鹰与人、马一起作为画面主角。

明代林良、吕纪的水墨半工半写画鹰是从宋“院体”工笔蜕化而出，风格大致相近。以淡墨干笔勾勒、浓淡阔笔点染、浓墨画翼羽、焦墨点睛的画法。墨鹰大多站立岩石、古树、配以远山，有《双鹰图》、《秋鹰图》、《松鹰图》、《苍鹰图》。

清代八大山人画鹰，主要是继承林良画法，形态一致，并以笔墨简括精致，塑造自己的笔墨意趣，有《双鹰》、《鹰石》。高其佩舍弃笔墨，创狂放纵逸的指头画鹰，有《秋鹰》、《松鹰》。

近现代齐白石画鹰，脉络出自林良，以酣畅、精放的笔墨，披笔劲扫，奔放厚重，有《松鹰图》、《迎风欲举图》、《梅花鹰石》。潘天寿的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，作品有《鸞鹰磐石》、《松鹰》、《灵鸞》、《会心四远图》。李苦禅画鹰，则构成了“泼墨成形，落笔见奇”的雄强豪放的水墨鹰，作品有《松鹰》、《松石苍鹰》、《远瞻山河壮》、《凛凛秋风》。

综上所述，可以看到传统画鹰基本以工笔与写意两大类延续、演变以及格体构成模式。

二、画鹰与写实道路

中国传统画鹰艺术，古人称之为“翎毛”，单独成科。自唐五代至宋、元以后，经历代继承、变革和发展，无论工笔与写意，均没脱开“重写生”、“求理法”的写实道路。翎毛画鹰的写实手法、形式风格，是与历代贵族、文人的艺术旨趣、审美意志以及画鹰的本体依存条件分不开的。

工笔翎毛画鹰的创作素材来源于生活，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，这一创作精神并一直延续至现代。“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，对真鸟作认真的观察、记忆、加上想象、揣摩，从生活的体验中捕捉生动、真实的能够传情达意的艺术形象。

工笔翎毛画鹰的创作，画家以自然鹰为研究对象，深入生活，融入大自然，观察、研究鹰的自然习性、性格特点和运动规律；对鹰的生理结构，各种姿态的理解和把握；对形态结构，姿势面貌进行艺术的概括和提炼，找出规律性，熟谙基本方法和造型的合理性；要求结构严谨、准确，变形、夸张有度。画鹰的要旨有三：姿态动势，灵性神貌，气势张力。同时，在创作中应注意的是：鹰本身具有一种威严、勇猛的气势，艺术创作是表现形象气质，能传达出神韵、神采之美、精神品格才是真俊杰。如果一意刻画凶悍，那是比较粗俗的。

具备了条件，那么在创作中就可以放开想象、驰骋神思，

与造物同游，韵在笔下，境由心生。同时还要注重传统的绘画理法，格调、素养，以及笔墨语言的提炼、开拓。

三、画鹰与样式构成

工笔翎毛画鹰，是融工笔与写意为一体、翎毛与山水互辉映、传统技法与现代语汇的兼容、现实主义与浪漫主义和谐结合的艺术表现样式。

工笔翎毛画鹰创作的关键是如何处理好传统与现代的关系。对传统鹰文化的了解和研究，通过对传统绘画艺术的研究、对话、领悟，以至去发现，开掘和弘扬、光大传统。探索、体验、实践既入“工”，又作“写”的和谐统一；与前人不雷同，又富有现代创作意识，达到艺术手法上的得其形、得其神、得其韵、得其意、得其境的新面目。创构图式，取势造险、起承转合的经营安排；对表现对象形貌动态的概括、提炼，尽其神韵，得其气势；骨法用笔与线条的组织运用，用墨用色的互相配置，变化的气到、墨到、韵到；树石、山水、云海、视觉空间，境的营造；画面气局的承接、连贯、势与境的构成；以及汲取新的现代元素，融汇西洋绘画的理论，包括技法、色彩的吸收，借鉴和运用。以达到画面的气势勃然、神采互映、气格雄拔、浑厚脱俗、意境豪迈的艺术效果。避免刻意求工的拘于形似、用笔细软的纤弱、过于精谨雕琢而流于匠气。

工笔翎毛画鹰，以传统鹰文化为基础，借鉴传统古典绘画语汇，恰到好处地吸收现代绘画元素作为依托；以“工笔”“翎毛”、“画鹰”所蕴含的具体含义，来诠释、演绎，构成、丰富这一门艺术形式。在当今流行的外来艺术思潮、艺术思维、艺术理念、艺术表现的主观性、随意性、无限抽象、变形、夸张、怪诞、奇特之风所不同的是：中国画鹰艺术仍以传统为宗，走现代的写实之路。以鹰形象作为艺术创作的载体，所谓，没有载体，形象无以存在；形象不存，神采无以附之。强调表现力，创造新的构成图式，充分、完美、深刻的表现，传达民族的、文化的、精神的象征意义；以新的面貌应和现代人的时代精神，以及当代文化对传统延续、发展和创新的需求。

四、结束语

工笔翎毛画鹰的画风样式，结合山水画的树石、云水，与之同滋养、共辉映。得广袤原野之苍茫、松柏劲挺之风格、高岩巨壑之雄峻、万方烟云之壮阔、俯仰天地之气象。赋鹰、画鹰，“吾养吾浩然之气”。聚山水云海之魂魄，蕴宏博宽阔之胸襟，与天地造化精神相契合。

中国绘画有着悠久的历史渊源和深厚的文化积淀，并以其独特的表现形式和艺术语言，反映了我们民族的传统文化思想和审美意志。几千年来，中国绘画把传统的文化、哲学思想、艺术表现融合在一起；以书法入画的用法用墨传统，以线造型、骨法用笔、笔与墨的虚实、浓淡，“墨分五色”的把握和运用，以及画面构成所产生的视觉效果和艺术格调，形成了东方艺术的崇高审美价值；对绘画形式构成的审美、笔情墨趣的审美、韵致意境的审美，构成了以中华民族文化大背景的中国绘画艺术的形式和精神特征。

松鹰画法

松鹰图步骤1

①创作从立意构思开始，进入经营位置，设计造型，完成铅笔画稿，而后以淡墨勾线或用铅笔把画稿简略地拷贝至熟宣或矾绢的正稿上。

松鹰图步骤2

②苍鹰的颈、胸、腹、背和翅膀、尾心均以淡墨丝毛，斑纹以较深墨丝毛，画出各部位不同的关系，羽毛的结构走向，虚实、浓淡的层次变化，注意丝毛的笔法按羽毛结构的方向。松树以工写笔法并用，把握结构，松树的皮鳞、出枝，进行勾、皴、擦；中锋画松针，笔笔挺拔刚健，聚散有致，然后施以淡彩。

松鹰图步骤3

③施染设色宜淡薄，对鹰的翅羽，尾羽，胸，腹分别进行整体和局部的渲染，留出斑纹的空白，注意各部位互相之间的细节上不同的变化。松树的笔墨敷色从淡到深，先简后繁，互为生发。

松鹰图步骤4

④画面的整体效果是在不断求得对比中获得的。纵观整幅画面，调整和加强是为烘托画面的主体精神而进行的；同时也是为了营造气氛、气势，开拓深远意境，以达到传神、传情、传意，直至理想之境界。

松鹰图步骤5

⑤苍鹰目光犀利，昂首远视，钩爪紧扣断裂的老树杆，透出苍鹰鸷视之威，以静蓄动，凝聚力量。松树的取景剪裁获精彩一角，有含蕴蓬勃生气，从画面下方进入又从画面上右侧出，成U型构图，给人留下更多的想象空间。

松柏的风格，鹰的气宇轩昂，映射出人格的坚韧不拔、气壮山河、巍巍于天地的精神。中国传统绘画艺术，注重生活实感，从“应物象形”到“缘物寄情”，由生活的激情升华为艺术的哲理。作《松鹰图》，我以现代人的思维观念和创作热情来构思传统前贤喜欢表现的题材，并尽力避免流于旧程式的俗套，改变创作视角，提炼形式语言，强化表现对象的意趣，赋予新的意境。

鸢鹰石画法

鸢鹰石图步骤1

①创作从立意构思开始，进入经营位置，设计造型，完成铅笔画稿，而后以淡墨勾线或用铅笔把画稿简略地拷贝至熟宣或矾绢的正稿上。

鸢鹰石图步骤2

②勾稿后，再进一步深入创作，根据鸢鹰神态姿势的特点、羽毛的方向形态和组织，用淡墨勾线和分染的方法，准确地加以淡勾细染。要求用笔简练流畅，分染恰到好处，形成羽片有深浅过度，合乎理法，勾形准确，注意羽毛的正侧透视感。并淡墨勾出岩石的形和势。

鸢鹰石图步骤3

③鸢鹰背部披覆的心毛，翅膀、尾部的硬挺翎羽，腿部的柔软羽毛，颈部的绒状软毛根据不同体位、不同的羽毛质地，分别用淡墨或稍深墨进行丝毛和分染。另外，画出岩石的分面、明暗结构、山石定势，勾勒、皴、擦并施，然后敷以淡彩。

鸢鹰石图步骤4

④由于翅、尾翎与羽毛之间，羽毛各分布的部位不同，空气中光的散射；在处理色调时，一方面要考虑“物态”的固有色，另一方面要考虑到光与环境、空气对物体所产生的空间色感，以及画家主观理想的意识用色。同时可以对鸢鹰的整体结构进行色和淡墨的晕染，并对近处的翎和羽毛以加深丝毛。一遍再一遍，薄敷多层，增加厚实度，以达到作品预想或需要的效果为止。山岩勾皴结合，笔势豪放，合色融墨，画出虚实层次。

钟灵神秀 71cm × 92cm

坚石险岩，高峻峭拔，连绵起伏的山体，层峦叠嶂，由近向远延伸的无尽苍茫，无边无际的高远空阔。鸷鹰耸立岩顶，眼顾四野，耳听八方，那空远、凝思、远望，充分营造了鸷鹰的非凡气质，尽显山灵神秀之品质、气盖群峰之气魄。

飞鹰画法

飞鹰图步骤1

①画空中飞鹰，最突出的部分是翅膀和把握飞翔时的各种动态。雄鹰在流动的空气中鼓动翅膀，扶摇直上；在翱翔时伸展双翼，借助高空气流的浮力，缓缓滑翔，姿态优美，矫健壮观。创作时要抓住鹰的两翼及尾部在飞翔和抨击时变换的角度和姿势，并注意头部的姿态神韵、爪的动作。

飞鹰图步骤2

②飞鹰姿势的造型在于构思，酝酿和预想的动作设计，抓住本质特征，加以概括和夸张的提炼。进入正稿创作阶段后，除整体的形体姿势要准确精彩，羽毛的组织、勾勒、丝毛要把握层次虚实关系，甚至要考虑到透视和素描的结构关系，才能更好地表现鹰在高空的那种既雄健轻盈又敏捷潇洒的雄风韵致。丝毛后，淡墨对每一片羽毛进行分染，并敷以淡彩。

飞鹰图步骤3

③飞鹰的两翼、尾羽的翎、颈、背、胸、腹、腿羽毛的虚实构成，两翼之间远近的透视感、光感空间，通过一层又一层晕染、施色，以达到层次感、厚实感、立体感、空灵感、虚实相生，疏密有致。使飞鹰的神采、张力更加有效地得以完善体现。

飞鹰图步骤4

④云卷云舒，风起云涌。传统画云法有勾云、染云、勾兼染及空云等。上下云烟，云涛漫漫，云光幻化，云亦神彩；空阔无限的天宇大空间，一展雄鹰舒展翱翔的矫健身姿和威猛强悍、叱咤风云的阳刚之美、气势之美。

云端逍遥宏伟志 铁骨健翮冲九霄 76cm x 140cm

雄鹰展翅云游翱翔，伴流云，瞻五岳，搏四海，壮志凌云，气贯乾坤。画鹰实际上是画人，画家在创作过程中，通过『物化』、『移情』，赋予表现对象以『人格化』的艺术手法，寄寓『鹰』以人格理想，传情喻志，正是颂扬『鹏程万里』英雄志，铁骨剑翮博九霄』的人格精神。

雲端逍遙宏偉志 正氣磅礴
大精神 致歌高唱 五岳鏖鏖
骨健翮冲九霄 丁亥年夏於北京妙德

柏 鹰 画 法

柏鹰图步骤1

①我试图用构景、取意、造险、造境的创作方法来达到此作的传情达意。此幅白描的勾线比较复杂，因此，勾墨线稿时须条理清楚、主次分明，大主杆和枝杈之间用笔勾勒可粗犷放松，一波三折勾勒轻松得法，勾鹰则须工致严谨。

柏鹰图步骤2

②在前幅勾墨线初步构成画面的基础上，骨法用笔，一波三折，进一步刻画古柏主杆的纹路肌理枝杈的伸展穿插，用浓淡墨进行皴、擦、勾，以及团团点叶，簇簇虚实，疏密枯润，前后远近还有笔迹墨趣的处理。注意鹰的丝毛，羽毛走向和整体的和谐，把初步意图，用笔墨加以表现。

苍鹰立高枝 凝神思远翔 65.5cm x 129cm

巨柏在章法上占去整幅画面的大部分，久经沧桑的巨柏巍然屹立，自下而上直指青天。构图取昂扬势，枝杈偃昂盘曲，穿插横斜，并向画面以外延伸扩张，给欣赏者留下想象的空间。苍鹰站立一枝斜对角往上伸展的枯枝上，雄视远方，一派风霜凌厉、气宇轩昂的英雄气象，极富苍浑峻峭之气。柏树用劲雄笔墨为之，苍鹰以工笔为之，构成了峥嵘灵秀、凝重精整、气势雄浑的场面。

高瞻图 52.5cm x 130cm

庚辰夏夏山鷹氣圖

山鷹嵐氣圖 66cm x 132cm