

吕伟杰

鹰击长空

LU WEIJIE YINGJI CHANGKONG

主编 贾德江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

偉傑

ZHONGGUO DANGDAI ZHUMING HUAJIA GEAN YANJIU

吕伟杰鹰击长空

ISBN 978-7-80526-238-3

9 787805 262383 >

中国当代著名画家个案研究 · 吕伟杰鹰击长空

图书在版编目 (CIP) 数据
吕伟杰鹰击长空 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.1
(中国当代著名画家个案研究. 第8辑)

ISBN 978-7-80526-238-3

I. 吕... II. 贾... III. 鹰科—翎毛走兽画—技法 (美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157117 号

主 编: 贾德江 责任编辑: 陈高潮 陈朝华 装帧设计: 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/12 印张 3.5 印数 1—3000

版次 2007 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-238-3/J · 524

全套 10 册定价: 本册定价 30 元

伟杰画鹰

鲁光

伟杰，是故里的一位青年画家，是我的老家——永康两头门人的女婿。他画鹰以工笔见长，以传统笔墨入画，造型生动，形象逼真，用栩栩如生来形容也不为过。近年来，他画了许多写意之鹰，向写意艺术拓展，笔墨丰富，更显浑厚。

我细读他的鹰画，在造型上，他不仅画侧面的形象，更画正面的、飞翔的形象，而且以山石、云天、大海作背景，衬托出鹰的雄健威猛个性，表述画者的立意。从这一点来说，他画的鹰颇具新意。

近来相聚，才知他原来一直是画山水的。他从学生时代就喜欢画画，但当时家境不允许他以画为生。到了30岁而立之年，生活有所改善，于是到中国美术学院和北京文化部重彩画高级研修班深造。而今，他已沉迷绘画，以画为业。这是一个真正钟情于绘画的艺术青年。

我认为他选择鹰为题材是很聪明、很有魄力的。

鹰，只是一个统称。鹰科有苍鹰、隼、雕、鹏和秃鹫等多个种类。据词典载：鹰，上嘴呈钩形，颈短，脚部有长毛，足趾有长而锐利的爪，性凶猛。

鹰是鸟类王国中的“无敌将军”，或扶摇直上九霄，或搏击云天万里，或俯冲疾下山峦大地，常常是居高临下。人们把鹰比作勇敢、力量的象征，尊它为神。不少国度、军种、企业，自称为“鹰之国”，示为军队之魂，甚至国旗、军旗、国徽、各种标徽、钱币上都印有鹰的图案，以鹰的形象来表达庄严、无畏、独立、高贵、自由和神圣不可侵犯以及积极向上、鹏程万里、大展鸿图、造福人类的美好心愿。

在我国，自古以来，鹰就入诗、入画，历代咏鹰之诗不绝。唐人杜甫、王维、章孝标，元人马祖常、李祁和明人徐渭等诗家皆有咏鹰之诗传世。画鹰者历代皆有，近现代徐悲鸿、吴作人、李苦禅、潘天寿、黄胄等大师都画过鹰，皆有名作存世。

在世人的心目中，鹰已成为一种神勇、雄健的化身，是勇猛的一种图腾。因而，鹰画也必然为人们所喜爱。

伟杰以画鹰为艺术目标，终生追求，是非常值得的。面对众多的传世佳作和大师名家存世之作，迎难而上、知难而上的勇气更值得赞赏。

他一直在探寻如何突破前人的旧框框，创造属于自己的鹰的图式。为画好鹰，他曾孤独一人深入藏区、蒙古等地寻找鹰、观察鹰，积累了相当多的画鹰素材。他用新造型、新背景、新材料，工写又意写，而且已取得了值得赞许的成果。中央美院教授、著名画家胡明哲曾赞道：“此青年有前途，他画的鹰具备着一股无限的力量。”中国美院教授、著名花鸟画家闵学林看了他的鹰画，题写了“雄风”两字给予鼓励。

探索的路是漫长的，比如如何能形似更能神似，如何更充分地以鹰写意，以鹰抒怀述志，都有待他去探索、去实践。有志者事竟成，只要不断追寻下去，他将成为画鹰的高手。

任何艺术都不会尽善尽美，有的只是遗憾之美。我曾说过，无论是文学创作还是绘画创作，都是一个无边的苦海。我愿与乡友伟杰一起在茫茫艺术之海中一起向前游动。有年青人作伴，我的艺胆会更壮。

2005年11月12日于公婆岩下之五峰山居

（鲁光：中国美术家协会会员、中国作家协会全国委员会委员、香港亚洲美术家协会副主席、全国市长书画院艺术院长、北京荣宝斋精品画廊画家）

神往河汉 2003年 纸本 160cm x 68cm

01

吕伟杰鹰击长空

雄健遒劲 意境高远

可欣

吕伟杰先生的画鹰作品今又结集出版了，这次看到了他的新作，说明他比先前有了新的飞跃和长进。观其作品笔力遒劲、气势雄浑，有激荡人心之感。其工笔重彩之鹰画面充实、结构严谨、动态生动、细腻传神、栩栩如生；意笔雄鹰造型稳健浑厚、笔墨丰富成熟，确实可喜可贺。

从吕伟杰鹰的作品描绘中，可以看出传统花鸟画对他的影响，他在努力寻求传统笔墨与现实生活新的契合点，师古而创新，还借用了西画中的一些表现方法，使作品具有强烈的生动感，给人一种精神上的鼓舞，焕发着一种健康、高雅的情操，给人以美的享受。

他重视笔墨基本功，重视观察生活，为画好鹰还深入藏区、蒙古等高原有鹰生活的地方，寻找鹰的领地，靠的是一股傻劲。吕伟杰除了在家作画、看书之外，就是外出写生或与同道进行艺术交流。他说：“一个合格的画家除了基本功外，还得要写生，画才能有生气，才不会概念化、模式化。写生是艺术之源，写生是创新的前提。”他生活简单，胸襟开阔，画了大量的写生稿，收集了大量的创作素材。作为一个有着使命追求的画家，吕伟杰同鹰一样，具备敏锐的眼光去发现和创造作品。如《圣境》、《旷莽雄风》表现雄鹰立于群山之巅，远处雪峰耸立、烟云浩渺，表达了一种气势、一种震撼力。如《腾》、《鹰击长空》等作品一改传统画鹰侧画较多的

双雄 2006 纸本
180cm × 90cm

习惯，画了大量正面的、俯视的、翱翔的、欲飞的鹰，用手中如椽之笔表达过去前人所未有表达过的东西。他还尝试着从中国画的角度吸收融汇西方绘画的优点，以新的材料、新的技法运用于画面，包括岩彩、西画颜料、金属箔、矿物色之互用，使画面产生色彩斑驳绚丽多姿的效果，创作出一种中西交融的新画风、新境界，可谓有益的尝试。

在他的《惊涛》、《雪域雄风》、《大英雄》等作品中，画家采取了具象与抽象、水墨与色彩结合的手法，表现了鹰的雄姿，既继承了传统又勇于创新，是他艰辛探索而取得的艺术成果。在他的意笔画中，如《英风杰气》、《一声惊天下》等作品笔墨酣畅、痛快淋漓，而又苍茫浑厚、力透纸背，表现出水墨画鹰的简洁与概括。在他的《英雄颂》、《疾风》、《击》、《英姿》等作品中，其雄鹰展翅、搏击云天、历经沧海的形象，都具有很强的魅力。众所周知，“笔墨”是传统中国画的精髓，如果有笔无墨，或有墨无笔、无笔无墨都谈不上是中国画，而吕伟杰意笔画鹰看似任意挥洒，实则精心到位，不仅有笔有墨，还讲究虚与实、黑白灰的对比，实属难能可贵。这是他长期苦练的结果，也是他才能智慧的使然。

伟杰是一个很有才情的画家，他的画以新的方法和风格营造了鹰与自然和谐一体的境界，是心与物的相映。著名画家杜高杰先生评价他的画：“能以新意写鹰，色墨淋漓，出于想象之外，而得幽深之致，一去前人陈法一望而仍知为国画者，为可贵耳。”文化部天雅重彩画研究所所长王雄飞看了他创作的《西域魂》说：“此鹰画法前人没有表现过，你是第一人、开创者。”著名书法家蒋北耿看了他的画后，为他书写了“鹰击长空”给予鼓励。我们祝愿吕伟杰像雄鹰一样，在艺术这一领域中振翅翱翔。

2006年春于西子湖畔

2003 纸本 雪域雄风
148cm × 80cm

《大展宏图》作画步骤

步骤一:用大号笔,先调朱砂、藤黄加少许的花青,蘸墨画出鹰飞动的翅膀。先画大飞羽,接着画二级飞羽、三级飞羽。重新蘸浓墨写出鹰的头、颈、胸腹、腿部,而后画出尾羽及后面稍淡一点的翅膀。

步骤二:待翅膀半干时,画出横点斑纹,等大面积墨稍干后再用花青染嘴、爪,赭黄色点眼睛,淡胭脂画舌,淡蓝色染出天空,增强空间感。

步骤三:画出背景、远山。审视全局,笔墨不到之处稍作调整。最后落款、钤印。

2005 纸本 凌云
148cm × 80cm

“天行健，君子当自强不息”。鹰舒展着翅膀，横空于天下，自由自在地遨游。

看着盘旋在天空的雄鹰，会让人们自然而然地对鹰寄托热切的希望和美好的向往。画家心跟着鹰一起飞向蓝天、飞向无边无际的河川山峦，心胸激起一股创作的欲望，去热情描绘与歌颂。

雄搏 2006 纸本
90cm × 180cm

鹰，叱咤风云，雄飞万里，
神勇无畏，如雷似电，摩天绝
海，在凄风严霜中翱翔，迎着
曙光而腾搏，真可谓雄威盖世。

微风寂静 2002 纸本
80cm × 56cm

微风寂静 2002 纸本
80cm × 56cm

鹰是我国人民历来喜爱的绘画题材。从唐宋的花鸟画成为独立画科之后，古今历代都不乏优秀之作。从宋代李迪、赵子厚，元代张舜咨、雪界翁，清代殷偕、张路、郎世宁等都有工笔画鹰存在。近代高剑父、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅、黄胄等诸大家的写意鹰也被世人公认。人们喜爱鹰是因为鹰这一题材包含的人文精神，通过画鹰来表露出作者激昂奋发的壮志情怀。人们可以从鹰的作品中领略到那种“长空搏击，入云惊地”的博大气概，这也是中华民族的精神所在。

大山雄魂 2003 纸本
95cm × 62cm

鹰是中华民族备受尊崇的生灵，因其姿态雄健，人们称它为“雄鹰”。庄子在《逍遥游》中描写了“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里”，寄寓着中国老百姓对生活与事业“鹏程万里”的美好企盼。

腾 2003 纸本
87cm × 94cm

我爱鹰，爱其博大胸怀，爱其雄魄与胆略，爱其气势与英姿，爱其力量与精神，这些足以使我对鹰产生冲动、产生情感。怎样通过画面传达画家对人生思考、艺术人性、博大而阳刚的审美理想，最终能使作品达到高品位的审美境界，这是摆在画家面前的一个重要课题。

(左图)

鸣 2006 纸本
68cm × 68cm

艺术来源于生活,没有对客观真实的了解就产生不了主观的构想;不认真研究鹰的生活习性、不掌握鹰的形体解剖及运动的规律,就很难创作出优美的动势。

2003 纸本 浩然正气
136cm × 68cm

用传统绘画色调作画面背景,鹰以工笔描绘,古柏以意笔写之,鹰头部与颈部用蛤粉丝毛,使得整个画面古典高雅。画鹰先要仔细地去观察鹰,就会有更深的领悟;对鹰有了认识以后,通过对肢体的细致描绘及羽毛的层层渲染,才能既增加笔墨的层次,同时又加重了体积感,鹰的形象才能表现得真实自然、栩栩如生。

雄居 2005 纸本
160cm × 75cm

前辈画家已经画出众多精品，所以我们要认真研究。从宋元明清的工笔鹰中可以看到民族优秀传统文化的精神意蕴和他们传统技法上的写实能力，这些是我们必须了解和继承的。但这并不意味着前人把鹰画到了尽善尽美，后人已无法再画的程度。

大野雄风

2001 纸本
116cm × 63cm