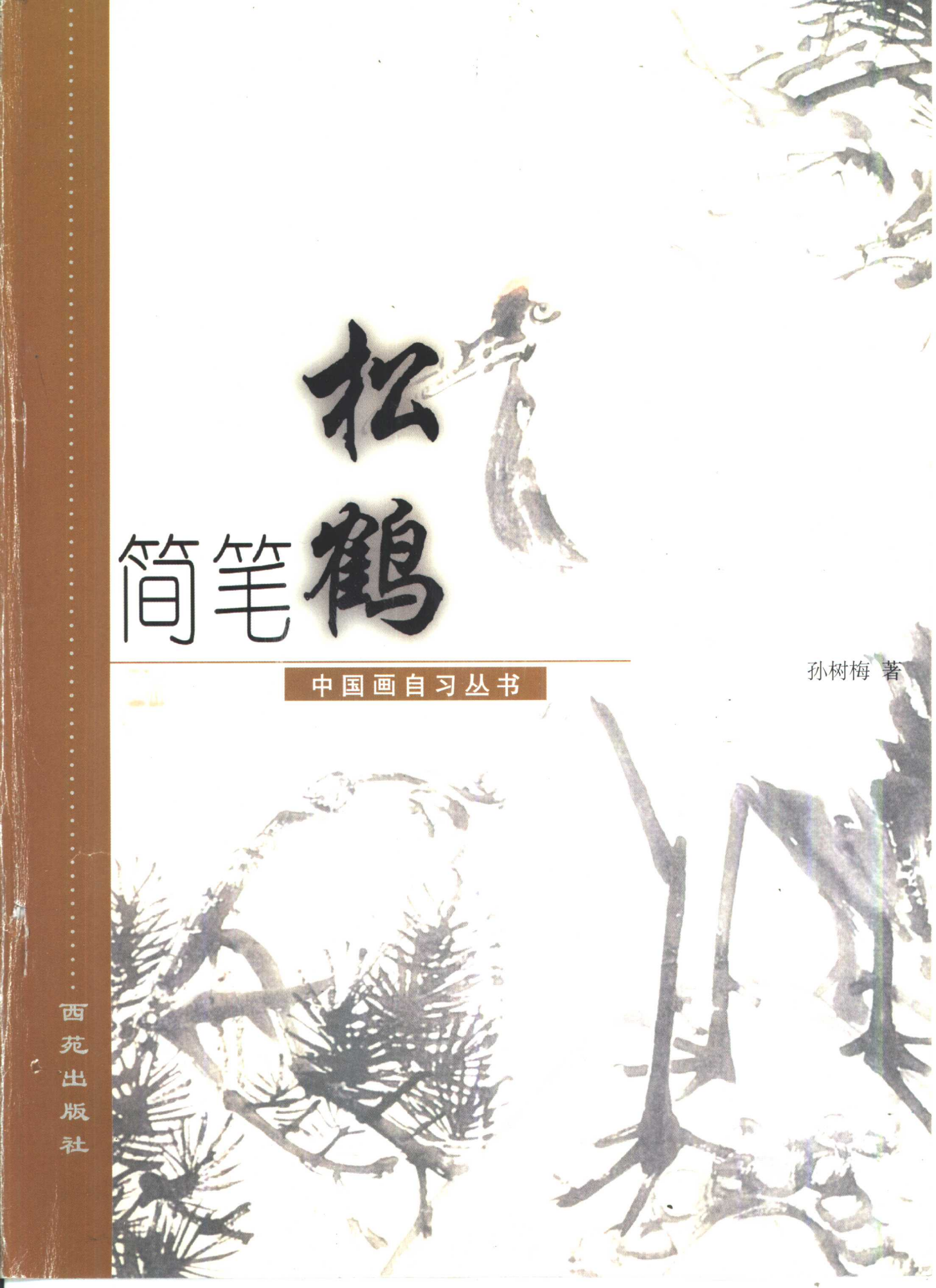

松鹤 简笔

中国画自习丛书

孙树梅 著

西苑出版社

中 国 画 自 习 丛 书

简 笔

松 鹤

西 苑 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

简笔松鹤/孙树梅著. —北京:西苑出版社,1999.3

(中国画自习丛书)

ISBN 7 - 80108 - 196 - X

I. 简… II. 孙… III. 简笔画:花卉画—技法
(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 39949 号

西苑出版社出版发行

(北京市海淀区永定路7号 100039)

山东肥城印刷厂印刷 新华书店经销

1999年3月第一版 1999年3月第一次印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:2.25

印数:1—5000册

定价:15.00元

出版说明

中国画，简称“国画”，是我国民族文化的组成部分，有着悠久的历史 and 辉煌的成就，且日益得到繁荣和发展，在世界文明史上占有重要的位置。中国画独特的表现形式和特有的审美视角，越来越受到国内外人们的喜爱。为继承和发扬这一优秀的传统文化，给广大爱好中国画的初学者提供入门之便，我们编辑出版了这套中国画自习丛书。

丛书文字通俗易懂，大量的图例，可供初学者临摹参考。由于编者水平所限，不妥之处，敬请读者指正。

编 者

目 录

一、概述·····	(1)
二、丹顶鹤的形体结构名称·····	(3)
三、认识松树·····	(5)
四、写生·····	(6)
五、临摹·····	(6)
六、构图·····	(7)
七、绘画工具与材料·····	(9)
八、画松鹤的方法与步骤·····	(10)
九、作品赏析·····	(23)

一、概述

丹顶鹤，俗称“仙鹤”，鹤科，与它同科的还有白鹤、黑顶鹤、灰鹤等十几种。丹顶鹤体长1.2米左右，体羽主要为白色，喉颊和颈部为黑褐色，尾短，嘴、颈、脚都比较长，头顶有朱红色肉冠，这些都给人留下深刻的印象。丹顶鹤翼长约60厘米左右，翼的次级和三级飞羽均为黑色，三级飞羽形长而弯曲，收翼时覆盖在整个白尾羽和初级飞羽上，很容易被人们误认为是黑色尾巴。飞翔时颈和腿前后伸直才显露出尾羽与飞羽的区别。从外形上人们很难辨认出鹤的雌雄。

丹顶鹤由于体形秀丽、仪表高洁、能歌善舞，以及远离人类生活的习性，不仅赢得了历代人们的喜爱，而且也为鹤增添了许多神秘的色彩，使之常与仙人为伴，故而又有了“仙鹤”之称。由于鹤的这些品质特征，人们往往借助鹤来标榜自己的身份和地位，因此产生了许多与鹤有关的称谓。例如：传说周灵王的太子晋，常乘白鹤驻缙氏山头，后称太子车驾为鹤驾。古代还有驾鹤升天之说，吴融，“和皮博士赴上京观中修灵斋”诗：“鹤驭已从烟际下”。《左传》中，卫懿公是位爱鹤的国君，他把鹤奉为上宾，享有俸禄，出门还有车乘坐，引起了臣民的不满，后来用“鹤轩”比喻滥封禄位者。唐代称官吏的俸禄为“鹤料”。宋代诗人林逋酷爱梅花，又爱养鹤，他终身不做官，不娶妻，独隐西湖的孤山，后人留有梅妻鹤子之誉。

丹顶鹤不但体态优美高雅，而且还是鸟中长寿者，一般能活七十年左右，我国历来把它视为“吉祥”、“长寿”、高雅的象征。《淮南子说林训》中有“鹤寿千岁，以极其游”之句，王建《闲说》诗“鹤寿千年也未神”。

我国历代在众多野生动物中，可以说鹤是最具人文内涵的，它不仅被文人咏诵，而且也是历代绘画的不朽题材。由于鹤与松树同是长寿者，所以最长见的是鹤以松树为配景的作品居多。自明代以来传世的佳作更是不少。如明代边景昭的《百鹤图》长卷，可称稀世之巨作。林良的《松鹤图》更能体现他擅长水墨的深厚功夫。还有清代的朱耷、任伯年、王震、虚谷，与现代的齐白石、徐悲鸿、潘天寿、王雪涛等前辈们都为我们留下了以松鹤为题材的艺术精品。立意甚高，即使同一题材，但在构图、笔墨上各有独到之处，都值得后人学习和借鉴。

任伯年（清）《松鹤延年》

虽然沼泽湿地是丹顶鹤习惯栖息之地，但是我们所看到的历代留传下来鹤的画卷上出现的却是松、山和石，这些违反丹顶鹤习性的构图，恰恰反映了画家们对美好生活的向往，这也是中国画缘物寄情高妙的处理手法的生动体现。

丹顶鹤在我国主要生活在黑龙江省扎龙自然保护区。它属一种候鸟，每年的冬天它们成群的飞往较暖和的江苏、安徽等地过冬，第二年的春天又飞回扎龙地区。扎龙是很大的湖泊沼泽地，芦苇杂草很多，水中的鱼虾、昆虫、嫩草是它们主要食物，所以这个地区很适合它们栖息生活。它们休息时常一只脚站立，嘴插入背羽间。每年四月是它们繁育的季节，每天的清晨和傍晚，成年鹤来到浅滩，以对歌对舞的方式选择配偶，一旦求偶成功就结成终生伴侣。如果一只鹤死去，另一只决不再择偶。配偶成功后，它们就开始筑巢。一般每年产卵一次，每次一至两枚，孵化时由雌、雄鹤轮流进行，一鹤入巢孵化，另一只便在附近觅食警戒。一般三十天便可出壳。幼雏四五天后便可随大鹤觅食，到了第二年春天，父母开始养育又一代幼雏时它们才被逐出这个家庭。这些幼鹤与其它未成年的幼鹤结成群体，这种集体生活要持续四年，然后择偶组成小家庭。

朱 耆（清）《松鹤图》

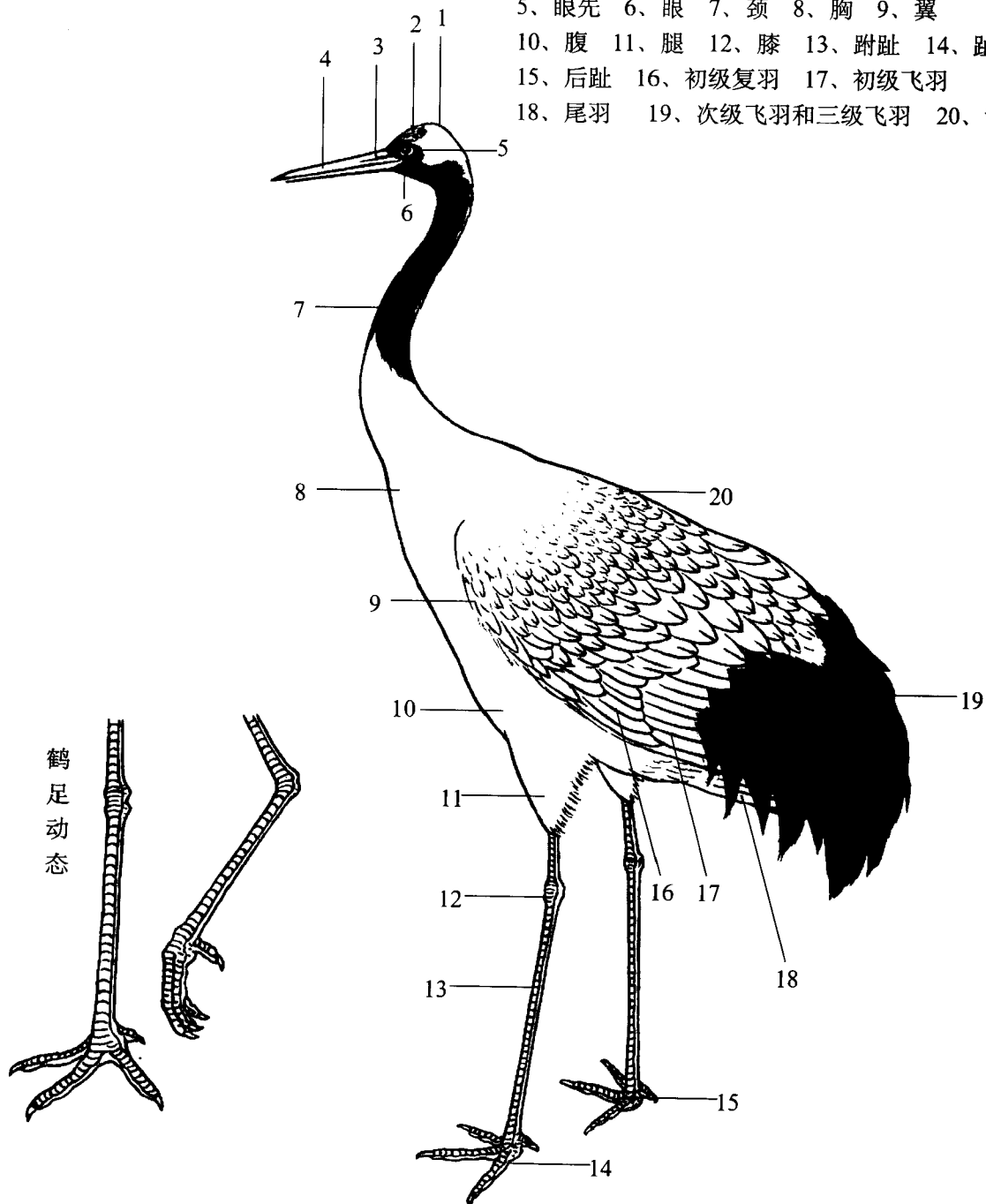

任 薰（清）《松鹤遐龄图》

二、丹顶鹤的形体结构名称

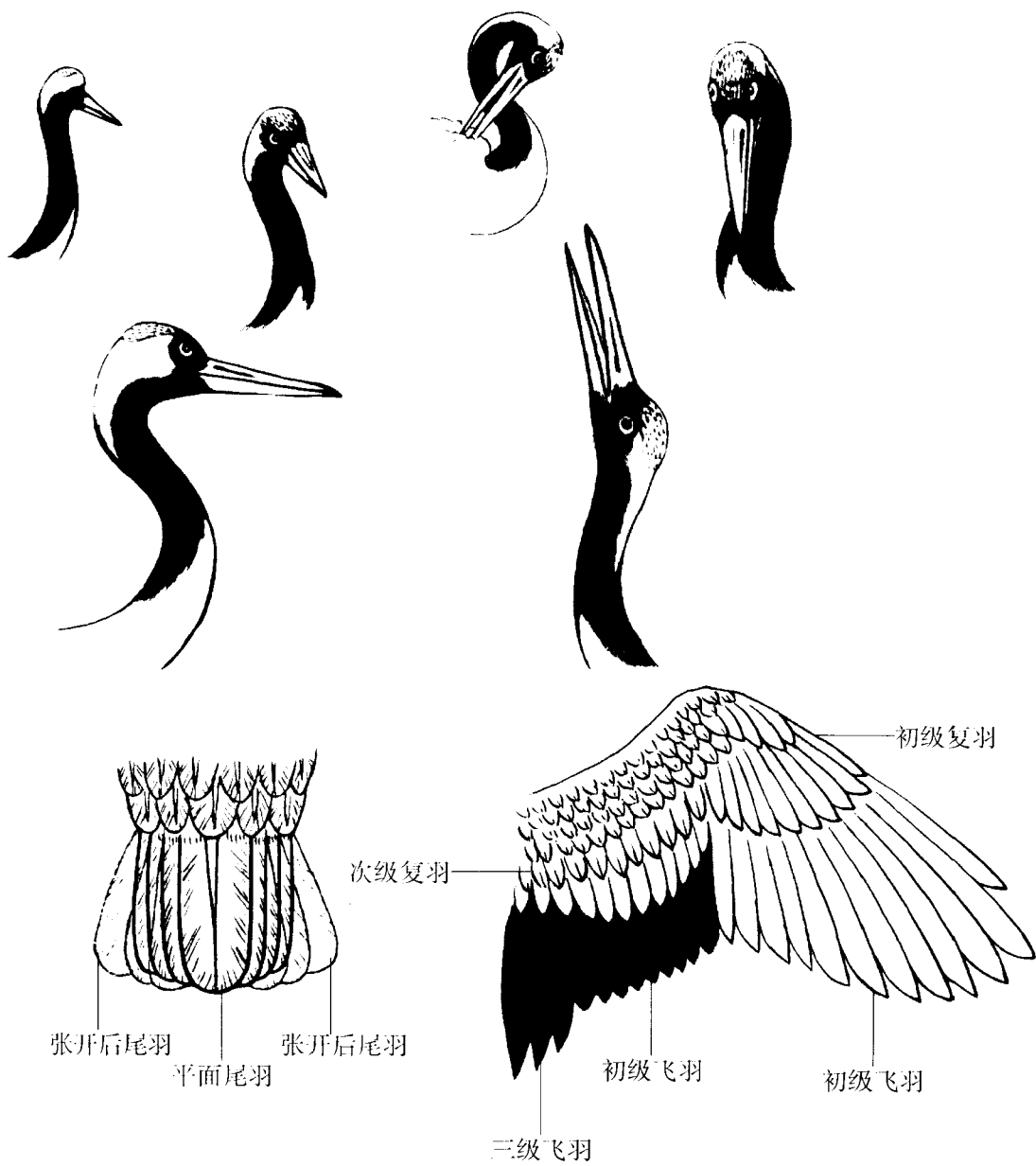
鹤的形体结构名称

- 1、头顶 2、红色肉冠 3、鼻孔 4、嘴
5、眼先 6、眼 7、颈 8、胸 9、翼
10、腹 11、腿 12、膝 13、跗趾 14、趾
15、后趾 16、初级复羽 17、初级飞羽
18、尾羽 19、次级飞羽和三级飞羽 20、背

鹤足动态

鹤头的各种动态

三、认识松树

松树在历代绘画中也是最常被描绘的景物之一。它不但具有坚韧不拔、傲霜斗雪的品性，而且树形变化颇多，有的耸立参天，有的悬崖横挂，有的枝干穿插多姿，这都具备了国画审美的要求。不但山水画离不开它，就是花鸟、人物画中也常以它为配景。它四季长青，苍翠欲滴的风采，不择地质、环境而生长的品格，也是历代文人赞咏的对象。它的树龄之高，可与柏树媲美，所以画家常把它与仙鹤画在一起，题上“松鹤延年”、“鹤寿千秋”、“松鹤遐龄”、“松鹤同春”、“松龄鹤寿”等赞美词句，成为人们美好愿望的象征。

松树由于生长的环境不同而有所区别，生长在平坦的环境中，其长势比较舒展，高大直立，有参天拔地之气概。生长在岩石间和比较恶劣的环境中，长的多是盘曲婀娜的姿态，挺劲中见柔。

松树形态的组成，主要分三个部分：树干、树枝、树叶。树干粗壮形圆，皮上有圆、方状鳞片，老树纹深，节疤多，松根外露，树顶圆、平形状。小树纹浅，树梢不齐呈尖形。树枝由树干上伸出，上下左右穿插，转折挺拔、舒展自如。愈到树梢处小枝愈密。松针：有长有短，短针有圆形、半圆形，长针像马尾形，松针劲挺有力，形如针状，松针长在枝条之上，并与枝条有些间隙。

吴昌硕（清）《松寿图》

汤 涤 《松石图》

四、写生

写生是画家不可缺少的基本功，因为不管画什么都离不开大自然的生命力。古人所讲的“外师造化”就有写生的含义，要描绘大自然，就要培养对自然界的观察能力，要认真了解所要描写物象的结构、特点、习性和生活规律，画时才能得心应手。

写生的方法有素描、速写、默写。素描就是要对照实物来仔细刻画它的结构特征，例如，仙鹤的头、嘴、眼、足趾、翅尾、羽毛结构等，可以通过静止的鹤或鹤的标本来描写。速写就是要捕捉鹤的瞬间动态和神韵，要做到这一点，就要提高手眼敏捷的能力，特别要强调概括能力。因为时间短，就要先抓大的关系，要突出特点，省去不必要的细节。通过一只鸟的变化、形象、动态来联想理解到类似的许多鸟。这样创作时才不落俗套。默写更为重要，就是古人说的“目视心记”，不是对着实物来描写，而是凭眼睛仔细观察，用脑子记，回去后背着画出来，事后可以当即默写，用时自会传神，创作出生动感人的作品。“韩熙载夜宴图”是一幅千年不朽的杰作，就是五代顾闳中到韩家观察了夜宴时的情景，回家后背着画出来的。

五、临摹

临摹是学习中国画不可缺少的重要方法之一，古人叫“传移摹写”。我国绘画有着悠久的历史，经过历代画家的不断苦心钻研与精心的探索，不但在笔墨技法上有许多丰富的经验，而且在构图和表现方法上也是非常值得珍视的，只有通过临摹，掌握了学会运用传统的笔墨技法，才能在写生和创作上得心应手。

临摹方法有以下几种，一、对临，即把原作或印刷品放在对面，按其笔墨、设色、章法，一笔一画地照样画下来。初学者开始先由简到繁，先工笔后写意，认真学会各种笔墨技法，打下扎实的基础，再临摹一些古代的作品，这样博采众长，广泛吸取营养，才能学到真实的本领。二、背临，比对临更高了一步，学者要针对原作研究它的笔墨、章法，领会它的技法特点，默记下来，背着原作进行摹写。这样可以训练默写的能力，不求形似，追求神似，时间长了让脑子里储存更多的绘画知识，到创作时就可以运用自如。临摹只是学习的一种手段，不是目的，通过临摹要深入理解体会人家如此用笔用墨的方法与效果，掌握真正活的方法，更好的为今所用，为我所用。

秋趣之光

六、构图

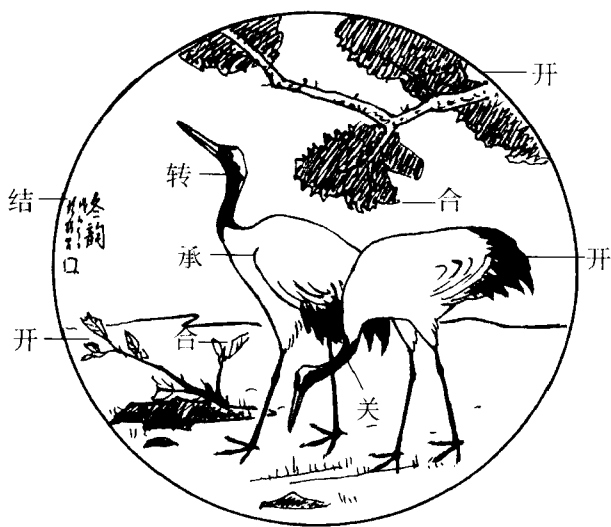
我国古代谢赫在画论“六法”中就提出过“经营位置”，指的就是“构图”。也叫“章法”。“经营位置”的含义，它包括经过苦心的思考、研究、周密地选择、取舍，精心安排画面景物的位置和相互关系等。

画家在考虑构图时，首先要立意，意在笔先，而后章法。中国画创作讲究意境，“意”是通对生活中的花鸟进行艺术形象的塑造，表达出作者的一种思想感情，与意结合起来。使画面产生美的艺术境界，就是“意境”。也是情与景、意与境的统一。由于主观意识对客观物象的感受不同，思路不同，所以表现情景时也就产生不同的效果。所以说：构图只是画家为了表达某种艺术效果，才选择与之相适应的构图形式的。决不是对自然景物的照搬，而是根据创作者的意图，对所描写物象有所选择、提炼、取舍的处理，才能使构图完美起来产生感人的效果。现举几种构图法。

古人曾有“分疆三叠两段”说法。三叠就是把景物分成上中下三段。两段，上下分段、左右分段。分段不是平分，要有轻有重，还有半圆形、三角形、之字形、满幅形构图等形式。在考虑构图时还要注意处理好几个主要关系。如宾主关系、虚实关系、疏密关系、呼应关系、藏露关系、开合关系。还有用色的黑白、深浅、冷暖等关系，都要取得在一幅画中的协调统一，才能得到满意的效果。

总之，前人的经验只供借鉴，更重要的是创新，要深入大自然多作观察写生，就会掌握构图的秘诀。

开合关系构图

中间构图与眼的处理

环形构图

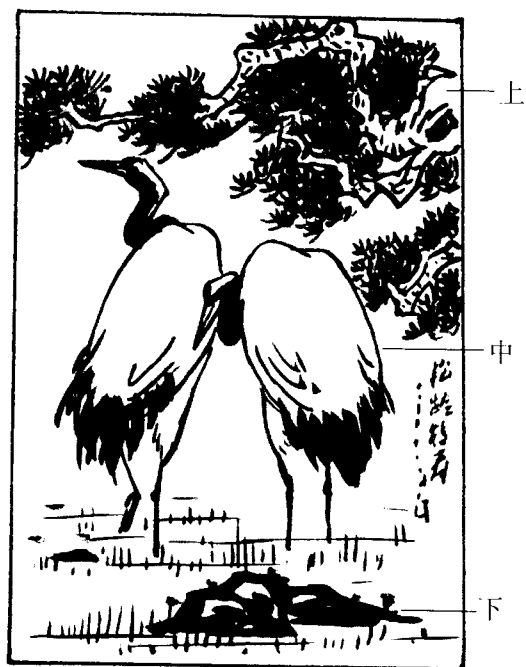
半圆形构图

三角构图

三段构图

七、绘画工具与材料

自古以来，一种艺术形式的产生，都离不开一定的物质基础。中国画使用的工具材料，就是常说的“文房四宝”即笔、墨、纸、砚。

笔：

毛笔种类很多，由于使用材料不同，毛笔的性能可以分为硬毫、软毫、兼毫三种；用兔颈毛制成的紫毫，用黄鼠狼尾毛制成的狼毫和石獾毛制成的石獾笔。笔锋弹力强，画出的线条苍劲有力。如画松树的枝干、叶针和树皴、勾画鹤的嘴、眼、身躯墨线等，使用这种硬毫笔才能更好的表现出它的质感。羊毫和鸡毫性质较软，蓄水性强，更适合烘染着色和画大写意花鸟使用。兼毫是用软毫与硬毫配制而成的，有的用紫毫与羊毫配制的，有的用羊毫与狼毫配制成的，还有用羊毫与猪毛配制的，硬度在羊毫与狼毫之间，对初学者更容易掌握，绘画当中也是用处最多的一种。

墨：

现在常用的墨有油烟、松烟两种。油烟墨是用桐油、猪油、生漆等作为原料烧制成烟灰，再加香料和胶研制而成墨块。这种墨研出来细腻，用起来层次丰富。松烟墨乌黑无光泽，适用于画羽毛、蝴蝶翅及毛发等。现在各地生产的墨汁，使用起来都很方便，已为许多画家所使用。使用时可以直接用，也可以加些清水用墨汁研浓后使用，效果更佳。

颜料：

中国画用的颜料可分为两大类，一类是透明颜色，这种颜料多数是用植物汁加胶制成的。常用的有花青、藤黄、胭脂、曙红等。另一类如赭石、朱砂、朱膘、石青、石绿、石黄、硃粉等都是矿物制成的，属于不透明的一类。这类颜色有千年不变色的优点，这种颜色多是粉末，用时需要加胶研制才能使用。现在市场出现一种铝袋包装的颜料，使用起来较方便，价格便宜，在画面上能保留多久不变色，还很难估计，初学者可以使用。

宣纸：

宣纸产于安徽泾县，原属宣州，所以称宣纸。这种纸的质地精细、棉韧，用宣纸作画，墨色层次清晰，浑厚有韵，所以被画家视为珍品。

宣纸又分生宣、熟宣两种。原生产成的宣纸常称“生宣”，它吸水性、渗化性都较强，容易产生丰富的墨韵效果。但初用时不容易掌握它的特点。在掌握了它的性能规律后，这两种特性正是表现笔墨效果的主要因素。熟宣是在生宣上刷过一层胶矾水加工制成的，水墨不易渗透，可以反复渲染上色，适合画工笔重彩的作品。

砚：

我国最有名的砚是端砚与歙砚。端砚产于广东端州（现今肇庆市），故称端砚，始于唐代，石质坚实细润，发墨不损毫，最有名的石料上面有紫色胭脂润、蕉叶白、石眼等。再加能工巧匠们根据不同石料雕刻成精美的花纹，更增添了它的光彩。歙砚产于安徽歙州（今歙县）故名歙砚，始于唐代，石质坚韧细润，发墨不损毫，有的石料上有牛毛纹，又叫牛毛歙，有的上面有金星叫金星歙。也有的石料产于龙山，叫龙尾砚，雕刻花纹古朴。这些名砚不但有使用价值，而且也是欣赏收藏的珍品。

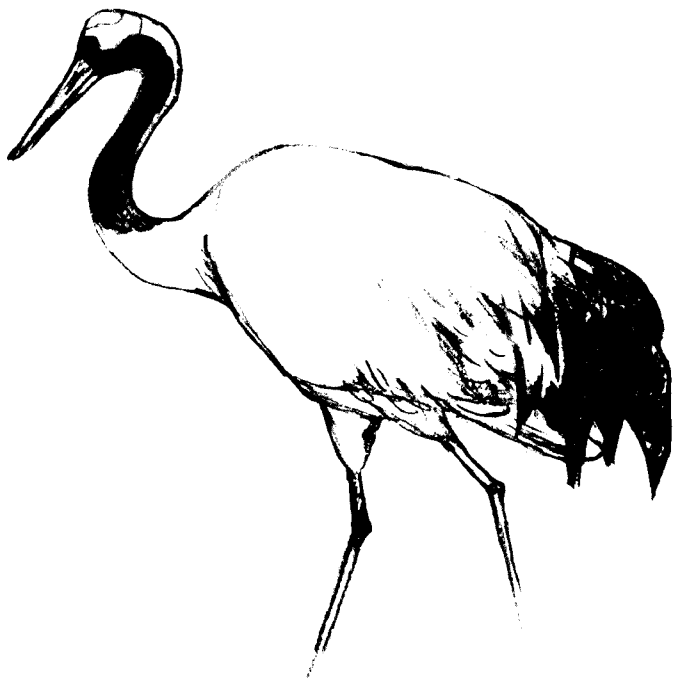
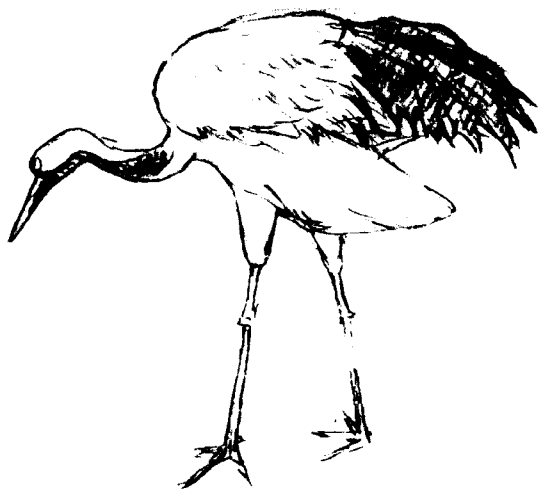
还有一种圆形带盖的青石砚，质地也不错，价格便宜，很适合习画者使用。

除以上“文房四宝”外，还需要准备些其它用具，如笔洗、调色盘、笔、羊毛毡一块。

八、画松、鹤的方法与步骤

(一) 丹顶鹤的速写

速写就是从生活中熟悉捕捉鹤的形体、动态。是观察记录生活为创作积累素材的一种手段。它能训练画家敏锐的观察力和记忆力。速写要注意抓理想中瞬间即逝的动态，这就需要提高画者的概括能力；要先抓大的动态，如鹤的身躯、头部的位置，突出重点，省去细节部分，未完成的局部事后可以补画。这样长期坚持下去，不断丰富创作素材，画面就会生动不落俗套。

丹顶鹤的速写

