

GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

仙鹤篇

赵树魁 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·仙鹤篇 / 赵树魁绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7-80738-076-4

I.工... II.赵... III.鹤形目—白描—工笔画:
翎毛走兽画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 026318 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

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 天津新华二印刷有限公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—6 000

书 号: ISBN 7-80738-076-4/J·076

定 价: 12 元

概述

丹顶鹤，俗称仙鹤，属鸟纲，鹤形目，鹤科。

丹顶鹤天生一副优美体型，富于曲线的脖颈，挺直纤细的长足，一身洁白羽毛，黑黑的翅翼，头上一块鲜艳夺目的红色肉冠，可算得上是长足涉禽中的佼佼者。它不仅能鸣善舞，而且还是鸟类中的长寿者，一般可活到五、六十年。因此，我国古来就把丹顶鹤看成是“长寿”“吉祥”的象征，常常是诗人画家笔下的题材。古代高僧，仙道乘鹤飘逸的神话和传说，更为它涂上了一层神秘和浪漫的色彩。

生活在自然界的丹顶鹤地理分布很狭窄，仅见于我国黑龙江中部，以及西伯利亚、日本及朝鲜。而以我国的黑龙江省为主要地区。繁殖于黑龙江地区的丹顶鹤是一种候鸟，随季节不同作定时迁徙，每年十月中旬后冬季来临时开始南迁，经过东北地区西南部，河北省，到比较暖和的长江中下游江苏、安徽、江西等地越冬。另一种产于日本的种群，它们不迁徙。

丹顶鹤生长的几个阶段有着不同的特征。

成鸟体长1.3米左右，体重7至9公斤。全身几乎为纯白色，头顶裸出处颜色鲜红，额和眼有少许黑羽。绿灰色的喙长而尖利，喉、颊和细长的

颈大部为暗褐色。一双灰黑色细长脚（跗）给人以突出的印象。翼长63至66厘米，

翼的次级飞羽和三级飞羽均为黑色，长而弯成弓状，收翼站立时复盖在整个白色的尾羽上，常被人们误认为是黑色的尾巴。飞翔时，颈和腿前后伸直，鼓翼缓慢。雌鸟与雄鸟同色，外形几乎没有差别，使人一般难辨雌雄。

幼雏刚出壳时，全身被以淡黄褐色的绒羽，背的中部颜色较深，胸腹色浅，口基及中部为乳黄色，跗粗壮，黄褐色中略带灰色，三十五天后肩部生出黄褐色羽毛，翼已长出黑褐色羽毛脱掉。此时，除飞羽及尾羽未脱换外，羽毛的颜色已接近成鸟，但不如成鸟的黑白鲜明。头顶被黑褐色短羽复盖，尚无裸露部分。十个月后，头顶开始出现肿块被称为“丹顶”的肉冠，只是色泽没有成鸟那样鲜红。翼上的

三级飞羽弯曲程度也远不如成鸟。

鹤的外形和生理构造，与其它禽鸟一样，都是和生活相适应的。如淮南八公《相鹤经》就说过：“食于水，故其喙长；轩于后，故后趾短；栖于陆，故足高而尾调；翔于天，故毛丰而肉疏。”因此，掌握和选择鹤的各种动态，就必须了解它的生活习性和生理构造。

不论它们是聚是散，或舞或宿，抑是戏

濯清流翩天表，还是鸣叫觅食，舒翼理羽，都能画出它的生动自然神态。

鹤的动态，平时觅食理羽较多。觅食姿态易于掌握，而理羽则变化较多，只有详察默记方能合理表达。其对歌对舞，实为求偶，双双鼓翼而跳跃，时而引吭高歌，雌雄都表现十分活跃，因此在复杂的变化中，于注意形的同时，更须注意它的神态，这样的刻画才有一定的深度。

颈、足、翼和尾，是鹤活动的主要部位，这四者的处理，是取决掌握鹤的动态好坏的关键。鹤颈远转自然，切忌生硬，习惯是成正反S形，伸直时犹如手杖之状，理羽扭曲一团或为半圆形。立定时双足垂直于地，小憩时一足时而拳起，入睡时往往双足弯曲而身体下蹲或夹插于翼中单足立地，漫步时足分前后，其足在上时前趾略收，起飞和下落时，双足下垂而拳曲，可保持冲飞时的弹力和着落时的平稳。飞行中双足与颈部平直成一线，以减少与空气的阻力，奔驰时，双足前后速度交替，而且距

离较大。理翼时，双翼变动不一，被理的翼常有不同大小幅度的伸展和上下起落变化；飞行时双翼上下鼓动为对衬状。尾部在飞行、搏斗、对舞和理尾时，伸展如扇状，平时则多收叠。总之，要多写生，多观察，方能掌握鹤的动态规律，以达到形

神兼备的艺术效果。

工笔鹤的画法：开始先拟草图。后用熟绢或矾宣纸放在画好的粉本上复勾。以中墨勾眼，再勾黑羽和双足。然后用重墨点击颈部，用淡墨勾出鹤的外形和背部羽片。焦墨点睛，并留出高光。用中墨

染出下颌，颈部和黑翼羽片，并染出明暗，深墨做出足面鳞片。待干，再在染黑部位薄晕墨青色，使之更有汹涌与浑厚质感。然后以淡赭色逐一染羽片根部和结构衔接处，但在大结构部位统一复染，使之有深浅变化，以显示立体效果。再用白粉从羽片外轮廓向内染进，均匀地衔接根部的赭色。干后统罩薄粉水，使能浑然一体。干后用浓白粉通体丝毛。头上肉冠朱磬干涂，干后洋红分染，胭脂点出凹凸。最后是用花青平染眼内，添上额毛完成。

以下分步介绍工笔鹤的画法。

步骤一：用中墨勾眼、嘴、足，重墨点丝颈部，勾染鹤髦，其它用淡墨勾。中墨勾草。

步骤二：淡墨染颈部，鹤髦，赭石加墨染背、胸部。

步骤三：在背部、胸分染白粉，重墨染颈部，淡墨分染草。

步骤四：用白粉通体丝毛，花青染颈部，草绿、赭黄分染地子。

步骤五：白粉调整鹤体，朱砂平涂鹤顶，胭脂点斑，浓墨点眼睛，用草绿色整理画面完成。

步骤一：用中墨勾眼、嘴、足，重墨点丝颈部，勾丝鹤髦、背、翅，荷花淡墨勾，荷叶、草重墨勾。

步骤二：淡墨染颈部，鹤髦、背、翅、荷花用白粉平涂。淡花青墨分染荷叶。

步骤三：淡赭墨分染背、翅，洋红分染荷花，花青分染荷叶及草。

步骤四：用浓白粉通体丝毛，洋红丝荷花。

步骤五：淡白粉分染仙鹤亮部并用草绿色调整地子，与仙鹤的关系整理画面完成。朱砂平涂鹤顶，胭脂点斑，浓墨点眼睛，用草绿色平涂荷叶、草。

工笔画的笔墨纸砚及画鹤技法

由于工笔鹤画的技法、特点以及艺术要求,对笔墨纸砚等绘画材料也有一定的选择,现将画鹤时所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下,以便初学者选择使用。

1、毛笔:

工笔鹤画所使用的毛笔可以分为勾线用笔和渲染用笔两大类。勾线笔:要求锋长健挺,多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成,可供选择的有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪和河北任丘产的勾线笔等品种。染色笔:选择大中小号白云即可。另外,由于兼毫笔柔软、吸水性强且富于弹性等优点,也为画家们所选用。此外,还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔,以备勾皴树、石之用。

墨:

墨大致可分为油烟墨、松烟墨二种。油烟较光泽,用于勾线,渲染鸟类翎毛、点睛之类,可浓可淡,用途甚广。松烟无光,用于渲染蝶翅和作某些底色渲染之类,用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品。画工笔鹤画要使用新研磨的墨,切忌使用宿墨或墨汁,因为宿墨或墨汁中的颗粒浮在纸面上,遇水便会洇开,弄脏画面。

墨的保管:由于墨锭容易碎裂变形,影响使用,所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨块用纸缠好,再封上蜡,下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料包好,储于阴凉不潮之处。

纸、绢:

工笔鹤画一般选用熟宣和熟绢。宣纸产于我国安徽、四川、浙江、湖南、河北等地,选择熟宣应以质地薄且面料均匀、胶矾适中者为好。常用的熟宣纸有冰雪、清水、蝉翼、云母等,前二种较厚,后两种较薄。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之分,正面纹理清晰、平整洁净,反面纹理模糊,常有杂质疙瘩等,作画时应使用正面。

选择熟宣时应以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧,耐湿耐擦者为上好。

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。画工笔画无论画幅大小,都应先将纸或绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将纸绢喷湿,然后卷起,使整个纸、绢均匀地吸收水分后,将其展平,四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。

砚台:

砚台有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等,适于工笔画的惟有石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚较为有名,但价格昂贵。石砚应以实用为主,不必追求华美,只要质地细密,容易下墨即可。

颜料:

中国画颜料分为水色和石色两大类,水色颜料以植物加工制成,质轻透明,常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等;石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成,覆盖力强,不透明,常用的石色

颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种,画工笔鹤画均可选用。

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,撇出上部清液者冷却待用。矾、又称明矾或白矾,洗净凉水泡开,每染2—3次颜色,须上胶矾水,以固定色层。调制胶矾水的比例为:二两胶、一两明矾和二斤半水。

此外,画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也可适当选用。工笔鹤的技法:画工笔鹤开始先拟草图。后用画绢或熟宣纸放在草图上用勾线笔细细勾出。勾画时,先用中墨勾出嘴、眼、足。再用浓墨以劈笔丝毛法点丝出颈部,注意点画时要见笔,笔与笔之间要留出缝隙,这个部位的用笔最好用较秃破的笔,下笔要稳、准,有时把笔压扁平状用,有时用笔锋戳点,有时干笔虚虚一扫,要依羽片分布情形的需要,参差互用。然后用淡墨分多次罩染,要染出立体效果。颈部画完后用单笔丝毛法,绘出三级飞羽“鹤髦”画时羽根要见笔,后以淡墨分数次分染,使它现出阴阳明暗的关系。在勾染颈部与鹤髦时须注意与身体各部分的关系。这两个部分画好后,在用极淡的墨勾出翅、背、前胸及尾羽的轮廓,有的时候背羽可以不勾,只用极淡的颜色直接来渲染,以区别羽毛的深浅明暗关系,使片片的羽毛划分出来就可以了。然后用极细润的薄白粉按羽片外形由外向内个个分染,分染各片后,按照整体的虚实阴阳来烘染,烘染时粉敷得要均匀滋润,烘染完成后,再用浓白粉按整体结构剔丝直长的羽毛,丝毛后再用淡白粉通体罩染,白色部分即算完成。接下来用淡墨染出嘴的明暗关系,再用花青罩染,最后添鼻毛,中淡墨填鼻孔完成。足的法,是在以用中墨勾出的轮廓内用淡墨一片一片的分染出明暗,然后用淡花青墨晕染一次便完成。头上肉冠用淡墨分染数遍染足后,用洋红平涂,干后,用胭脂细点,使之颗粒凸出。最后用留光用墨法点画出眼睛,整只仙鹤完成。

写意画鹤,有小写意和大写意两种。小写意先用深墨勾嘴,圈眼,加画下颌和颈部黑毛用淡墨勾出体形和翼部,再用深墨添出鹤髦及双足然后用稍深的墨趁湿点出腿上鳞片,现在墨以完成。接下来调淡赭墨按整体结构染出个部阴面,趁赭色未完全干时用白粉皴进白粉,并用朱砂点头上红色肉冠,用花青墨染嘴、眼,浓墨点眼完成。

大写意同小写意一样也是先用深墨勾出嘴眼,颈部黑纹,淡墨添出体形,墨色略有深淡干湿的变化。全用焦墨添上黑翼和双足,朱砂点出头上肉冠,嘴用淡墨赭石复勾,然后身上白羽,一种方法可在结构处略衬淡赭石,随后用大笔蘸粉色勾出,白色可不必太匀,要轻松自然。另一种方法是不用白粉,直接留出白色纸底,这种手法,很简括;头嘴用小写意即可。

