

中国画技法系列

中国书画函授大学

雄鹰

鲁风 / 著

画法

陕西人民美术出版社

丛书策划 储小平
 特约编辑 李泽民
 责任编辑 储小平
 装帧设计 李丹

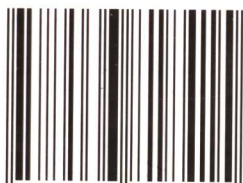
回 眸

中国画技法系列
 写意花鸟·雄鹰画法
 鲁 风 / 著

陕西人民美术出版社出版发行
 (西安市北大街131号)

新华书店经销 西安新华印刷厂印刷
 889 × 1194 毫米 16 开本 1 印张 5 千字
 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷
 印数: 1-5000

ISBN 7-5368-1841-6

9 787536 818415 >

ISBN7-5368-1841-6 / J · 1480
 定价: 100.00 元 (全套 10 册) 本册定价: 10.00 元

概 论

在世界各种画种中,中国花鸟画也许是最独特的。花鸟画独立成科已有千年以上的历史。在长期的艺术实践中,在千万画家辛勤劳作下,花鸟画有着丰厚的积淀,名家辈出。为学习方便,除直接以师傅带徒弟方式传授外,还出版有各种画谱,最著名的有《芥子园》和《点石斋》。这些画谱是木板刻印或石刻印的。照着画谱画,很容易入门。但因一味摹仿,也易形成程式化的弊病。前人云:“一部芥子园,成于斯、败于斯。”意思是说:入门不可不从芥子园着手,如果永远按芥子园画,不知变通,就会困死在里面。现代印刷业很发达了,出版的画集、画谱繁多,几乎接近原作,学花鸟画更方便了。从几岁稚童到耄耋苍翁,只要自己有兴趣,稍加练习,就可以画出一幅有模有样的花鸟画。因此,在中国已造就出最大数量的花鸟画创作队伍。

花鸟画因描绘对象相对集中,梅兰竹菊牡丹花成为人人能画的主题。这些年每个画家都在努力“创新”,出现了花鸟画崭新的局面。不过每个画家创新的着眼点不一样:有从形式上创新的,有从新内容上开拓的。我以为花鸟画根本上的脱胎换骨还得从思想层面、精神层面上去努力。因为外在的东西变化较为容易,过去没有人画过的东西,画出来是新鲜,容易讨人喜欢。在花鸟画形式上的变化,有开幅变化,有构图形式变化,有色彩变化,这些还都是外在的变化,外在的“新”,犹如脱去长衫换上西装。但人的观念如果没变化还是士大夫思维习惯,穿上西装只会令人更不舒服,并显得可笑的。只有从学识上、气质上、思想上有了变化,才会真正创作出新花鸟画来。花鸟画是表现在花花草草上,但着力点仍然是表现人,花鸟画家是把一花一鸟当做人来抒发情感的。取意、夸张变形、塑造意境等等,除了给人以审美需要外,更为表现画家个人的心胸、追求、气质、境界。故云:中国画家画来画去都是在画修养。

学习中国画,在学习吸收知识时,最应看重的一个字是“悟”,“悟性”高低是能否成材关键。悟性低的是学一得一,没悟性的人是学什么也学不好的。(当然有悟性的人还得勤奋)在创作、创新,即释放能量皆为,最重要的一个字就是“度”了。不管是画家,还是各行各业的人,总离不开“度”的约束。这是一个人成熟与否的标准。花鸟画也许是最能形象化表现“度”的把握的艺术媒介。这是花鸟画最接近对立统一之辩证关系所决定的。

花鸟画“创新”不是目的,今日之“新”即是明日之“旧”,新与旧相较,新有优势,因为“喜新厌旧”是人类的本性。“旧”与“旧”相比较,就只能是好不好了。好不好的鉴别,在中国有一个严酷的参照系:中华五千年的文明。

作者简介

鲁风（本名杨守森）1939年生于山东鄄城。中国美协会员，国家一级美术师。曾任贵州省美协副主席，贵州花鸟画研究会会长。贵州国画院艺术委员会主任。获国务院专家津贴。

作品被中国美术馆、中南海紫光阁等收藏。出版有《鲁风花鸟画集》等六种专著。

图书在版编目(CIP)数据

雄鹰画法 / 鲁风著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2005.1

(中国画技法系列)

ISBN 7-5368-1841-6

I. 雄... II. 鲁... III. 鹰科—写意画: 翎毛走兽画—技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 140895 号

范图一

鹰科种类繁多，有雕、鹫、隼等之别。在鸟类中属大型猛禽。在画鹰时，应特别突出它的特点，重点放在嘴、爪的刻画及眼睛的神气上。

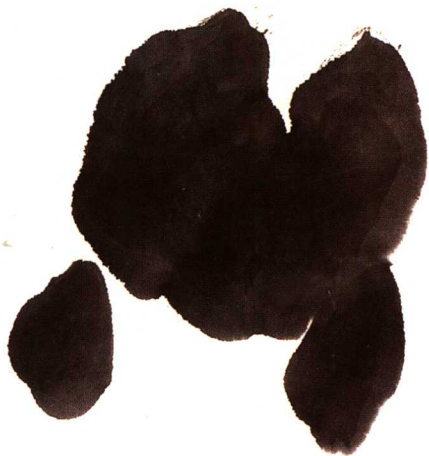
画老鹰最容易程式化，背临几个姿态及用笔步骤，常用不衰，初学时是必要的。但要把老鹰画生动，必须有相当长的对老鹰深入观察、写生的过程。体会老鹰的生态环境，最终赋予画家自己的审美意识及个性。因老鹰一般体型大，在画鹰时笔墨表现显得更重要。

步骤一：

用中、大号健毫先从胸部画起。调墨时（亦可渗入色彩，我喜欢加入一点赭石）在盘子中多调几下，笔尖落纸前不妨在清水中蘸一下，以使墨色变化丰富些。用健毫是考虑老鹰是猛禽，性格刚，不宜过分柔软。三、五笔就能把胸部完成，腿部也要表现得雄壮有力。留出颈部位置先画头部，嘴部坚硬宜用中锋。将眼适当放大是为了便于传神。

步骤二：

老鹰常在高空飞翔并能明察地面动物活动，眼力是出众的。画头部时注意留出眉弓，以显示其凶猛。画两翅时注意透视关系。头与胸之间的连接用笔要松，这是鸟类活动范围最大的地方，用实笔连接鸟就显得僵、笨、硬，不灵便。次级飞羽用线条按结构、透视勾出，以使背与初级飞羽之间多一点变化。

步骤三：

画初级飞羽宜用重墨。尾部也要在透视关系中处理，因系正面立鹰，为显精神，宜用倒笔从尾尖往胸部连接。尾部也是鸟类多动部分，在连接时宜松，中间最好留些空隙。注意补足背部和腹部完成体型塑造。

画爪宜用小号硬笔。嘴与爪最好统一，要勾都勾，要点都点。

步骤四：

主体大体完成后，要给它一个符合老鹰生态的自然环境。不管配置什么背景，都要从“猛禽”角度考虑，用笔要果断、有力，不可太轻浮软弱，损害老鹰的性格。

画鹰与画任何鸟类，在中国花鸟画中都是画家自己个性的体现。就是说，鸟的神态、精神状态都是画家心态的外延。画家个性过于柔弱者大多不喜欢画鹰，其画出老鹰也体现不出鹰的个性。

步骤五：

调整画面，最后适当补以色彩，点睛。补景时注意给老鹰在注视前方留出空间，不宜堵住它的视线，减弱想象余地。这是写意花鸟画经常用的处理方法。

最后题款用印是根据画面构图及色彩关系处理的。如果画面以墨为主。一点红色印纹会起到画面整个调节平衡作用。出奇制胜的钤题效果更佳。

范图二

画鹰宜用大块整笔果断为好。写意花鸟贵在其精神状态,用笔太碎往往有损其精神。鸟形是不同个性的画家自己审美观念的体现,从自然鸟到个性鸟,有一个夸张变形的过程。省去什么?放大什么?画家有自主权。花鸟画不同于西画中的静物写生。画家在行使夸张变形中要遵循“似与不似”原则,牢记“过就不及”观念。在突出画家个性化的造型中,张弛有度。

步骤一:

这是一幅背视鹰。用较整块的重墨按鹰的基本体形结构用笔,从两肩、背、飞羽、尾羽定位。笔与笔之间可用深浅亦可用大体一致的墨色,关键是用笔一定要符合老鹰的体形特征及解剖结构,鸟的结构要烂熟于胸。笔墨随着结构走。不同的墨色或浓或淡或整体或变化是可以自由运用的。

步骤二:

画头、颈、胸、腹。为多一点变化,在画头部时,用赭墨比单用淡墨丰富,处理颈部与范围一相同,放松用笔,宜虚。胸腹处一定要顺整体鹰的体态用笔。鹰的腿桩粗壮独具特点。用小笔硬毫勾爪注意鹰的姿态处理,整个重心要落在爪上。

步骤三：

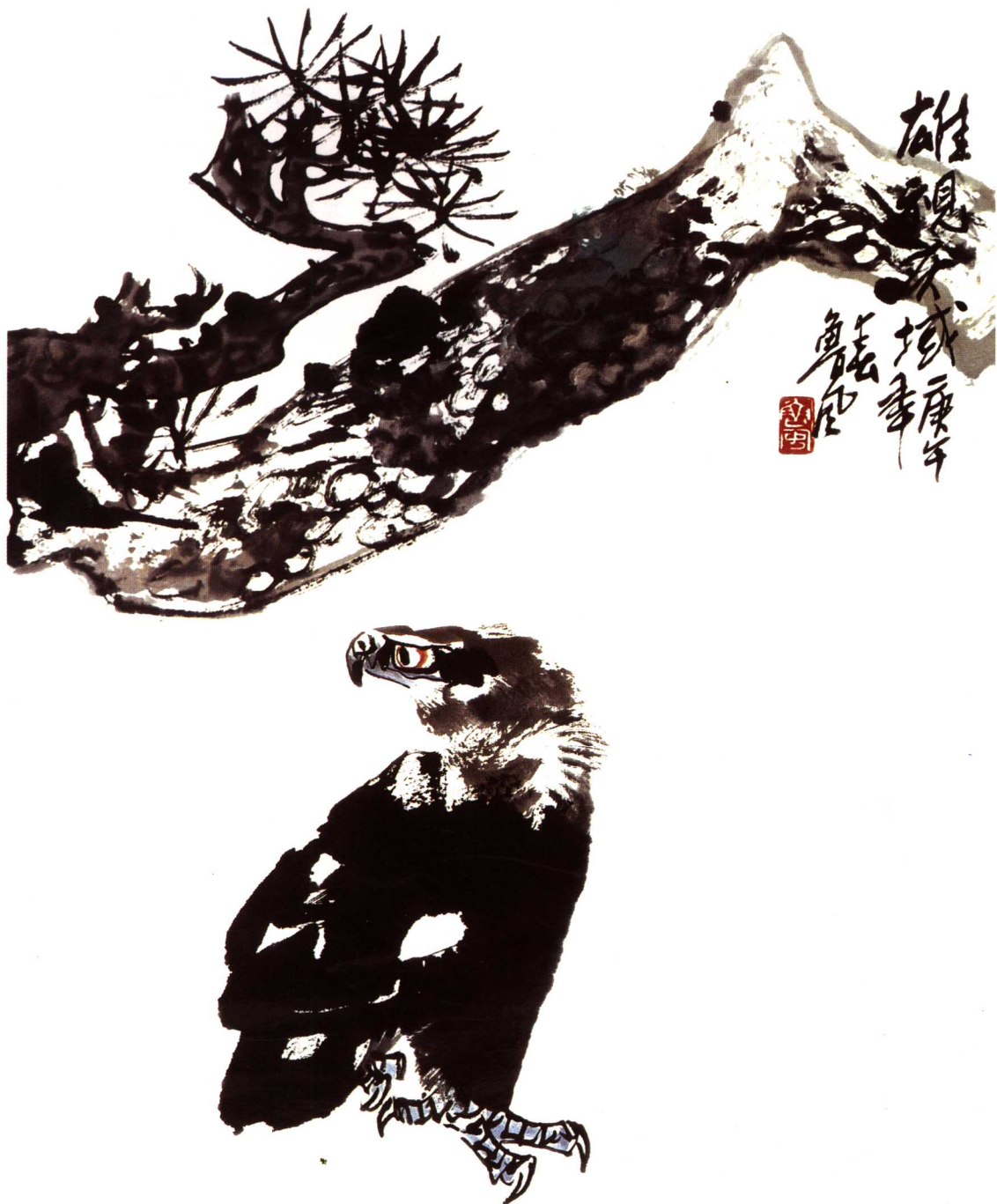
这是一只站在低处的鹰。补景在上方。用赭墨稍加三绿画松树干，不必太拘泥于自然形，意到可矣。

步骤四：

趁树干墨尚未干之前即可圈点重墨，注意在双勾时用笔力度及干湿变化和疏密节奏。添加松针就基本完成了。

步骤五：

用适当色彩（这里是用浅花青）染鹰的嘴、爪及松针。中国写意画崇尚意象色，而不逼真自然色。是谓“意足不求颜色似”，重在其精神，叫“神完意足”。这是中国绘画崇尚的艺术精神。其理论是：任何自然景物随着光线变化都在不停的变化之中，要逼真自然再现客观事物实际上是不可能的，即使是拍照，不等照片冲洗出来，自然色已经发生变化了。自然界色彩的不稳定使中国画家对景物“外象”、“表象”不那么看重，画家力求追求自然景物的“本象”、“意像”，这就是它的“精神”、“神态”，由此导致了以墨代色的“水墨至上”。

范图三

老鹰在画家笔下因体形大及注重其精神，往往以一只就能立幅。但自然中老鹰的“家庭”观念是很强的，群飞群居也经常看到，画二只乃至三五只也是常有的。在画幅中，因其体形大，方便用墨，以水墨画鹰居多。在画群鹰时应注意相互关系，忌相互姿态雷同，墨色变化单一。

步骤一：

这是一幅双鹰图。一背一正，使墨色拉开了差距。背面用墨重，正面胸部用淡墨，两鹰都有轻重墨，并相互为补。重墨鹰中有淡墨，淡墨鹰中有重墨，重淡比重正好相反，但合起来非常协调。先画背面重墨，按老鹰的结构用墨，背、肩、飞羽、尾羽，用淡墨画出尾上尾下附羽。顺笔画正面鹰前胸，很方便。在形态上鹰嘴一张一合使之有变化，两鹰视线一致加强相互关系，不宜一个朝东一个朝西分散画面。

步骤二：

补颈羽。从头顶开始，稍实一些，接着用稍枯笔画颈羽，在用笔“松”的整体要求下，有意识地区别轻重。两只以上老鹰都要有主次关系，两只是主次，三只就要求加上疏密关系，形成1+2关系，五只为2+3关系或1+4关系。在2+3中，2只的一组有主次，3只的一组要主次上疏密，余类推。这是中国花鸟画中多数花与鸟在画面上组合的规律，是审美需要。以这个模式组成的画面在构图上就显美观。

步骤三：

画腿爪。老鹰是猛禽，把爪画得有力很重要，用小点的硬毫中锋双勾。注意姿态及重心，只要是静态的，就要让重心落在腿上。

步骤四：

用赭石、赭红色画眼圈，用黄赭色亦可。用花青画嘴、脚。然后审视双鹰的关系点睛，不可太随便，让双鹰既统一又有变化为好。关键还是要传神。

步骤五：

补景完成。补景的用笔与鹰的气势尽量协调统一，尽管是一块巨石，要求有力度，内涵是语言丰富。干湿、浓淡、轻重、疏密等等对立统一关系尽量表现出来，画面才能达到神完意足，令人百看不厌。题款可长可短，要注意的是把款识用印当成画面的一个有机组成部分，帮助构图更完整协调，而不是起破坏作用。

作品欣赏

雄视

朔风

天地英豪

天地英豪
壬子年甲子月角

甲子年
壬子月角

争雄

黑鷹不省人間有

黑鷹不省人間有
黑鷹不省人間有
黑鷹不省人間有

双鹰图

松鷹

甲申
冬
寫

欲憩