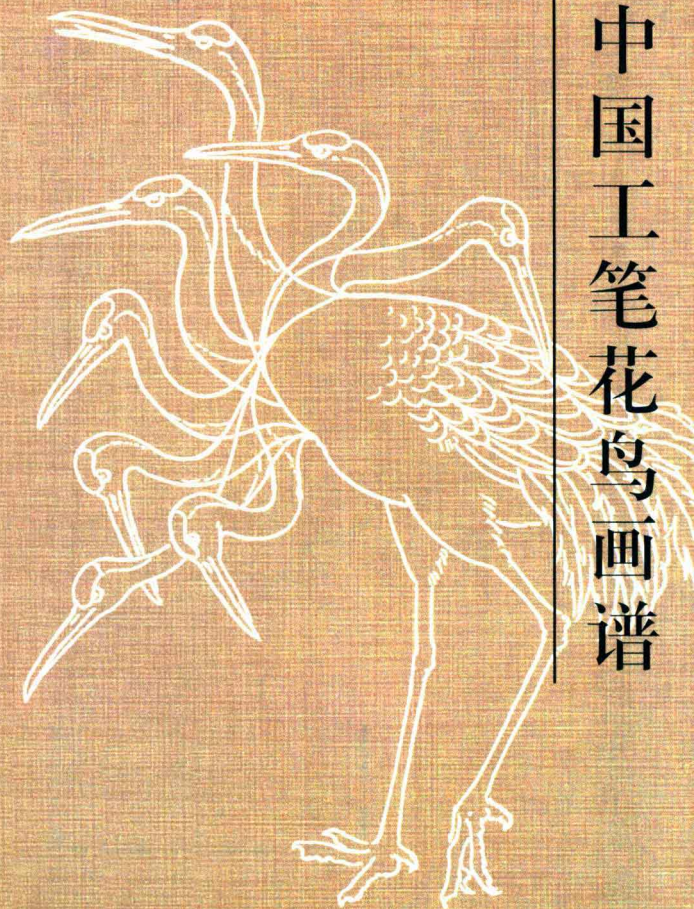

中国工笔花鸟画谱

李有光 著

工笔丹顶鹤技法

福建美术出版社

松鹤图 [清] 沈铨 作

中国工笔花鸟画谱
工笔丹顶鹤技法

李有光 著

福建美术出版社出版发行

(福州东水路76号)

福州彩虹制版印刷有限公司制版

福建彩色印刷有限公司印刷

889 × 1194mm 1/16 1印张

2001年3月第1版第1次印刷

梅鶴迎春

陳之佛 作

李有光，安徽桐城人，1931年2月生于上海。1953年毕业于南京大学艺术系并留校任教。曾先后出访香港、日本、韩国等，进行讲学和学术交流。现为南京师范大学教授，江苏省花鸟画研究会理事，陈之佛故居文保所顾问，中国美术家协会会员，中国工艺美术学会会员。

一、丹顶鹤的概说

鹤是一种大型涉水禽鸟，经常活动于江河、湖泽的滩头草地。鹤的种类很多，有灰鹤、黑颈鹤、蓑衣鹤、白头鹤、赤头鹤、白枕鹤和丹顶鹤等。

丹顶鹤又叫仙鹤。因民间流传丹顶鹤常与仙人隐士为伴，故有此雅称。丹顶鹤是鹤中骄子，形体健美、色彩明洁、姿态潇洒、举止温雅、鸣声嘹亮，自古以来为我国广大群众所喜爱。是我国一级保护鸟类。

丹顶鹤的体型较大，长颈修足，雌鹤与幼鹤外形色彩完全相同，全身洁白，喉、颊和颈大部份呈黑褐色，翅膀上的三级飞羽与次级飞羽均为黑色。头顶皮肤全部裸露，似肉冠状，呈鲜艳的朱红色，这是鸟类极少有的现象，因此而得“丹顶鹤”的美名。

丹顶鹤有两类，一类是留鸟，长期定居于一地。日本的丹顶鹤属这一类；另一类是候鸟，随气候变化而迁徙，我国的丹顶鹤属这一类。它们在东北地带生活繁殖，到长江中下游地区越冬，天暖时又成群结队返回北方，飞行力极强，性宁静机警。

丹顶鹤的寿命较长，一般可达六十余年，是鸟类绝无仅有的，故人们常借以象征吉庆长寿。在我国绘画、诗歌等各种艺术领域都广泛采用丹顶鹤作题材。我国历代画鹤高手很多，早在唐代就有以画鹤闻名于世的著名画家薛稷。据文字记载五代花鸟画大家黄荃，曾奉命在一殿壁上画了六只鹤，有唼天、鹭露、啄苔、舞风、疏翎、顾步各种不同形态，画得生动逼真，引来真鹤同伴，后将此殿命名为六鹤殿，当时文人欧阳炯为他作画鹤赋，极力赞赏，在画史上传为佳话。宋代皇帝画家赵佶的《瑞鹤图》画的是汴梁宣德门上方，彩云萦绕，18只神态各异的丹顶鹤，翱翔于上空，另两只停立在殿脊两端的鸱吻上，空中仿佛回荡着悦耳的鹤鸣声。其构图别致，堪称佳作。明代边文进《百鹤图》长卷，描绘的丹顶鹤，或聚或散，或戏清流，或翔云表，或飞鸣啄食，或舒翼理毛，莫不栩栩如生，各臻其妙。近代工笔花鸟画大师陈之佛，晚年对丹顶鹤情有独钟，创作了《松涛立鹤》、《翠竹双鹤》、《蓝天鸣鹤》、《松龄鹤寿》等图，流传于世，深受人们喜爱。

二、丹顶鹤的形体

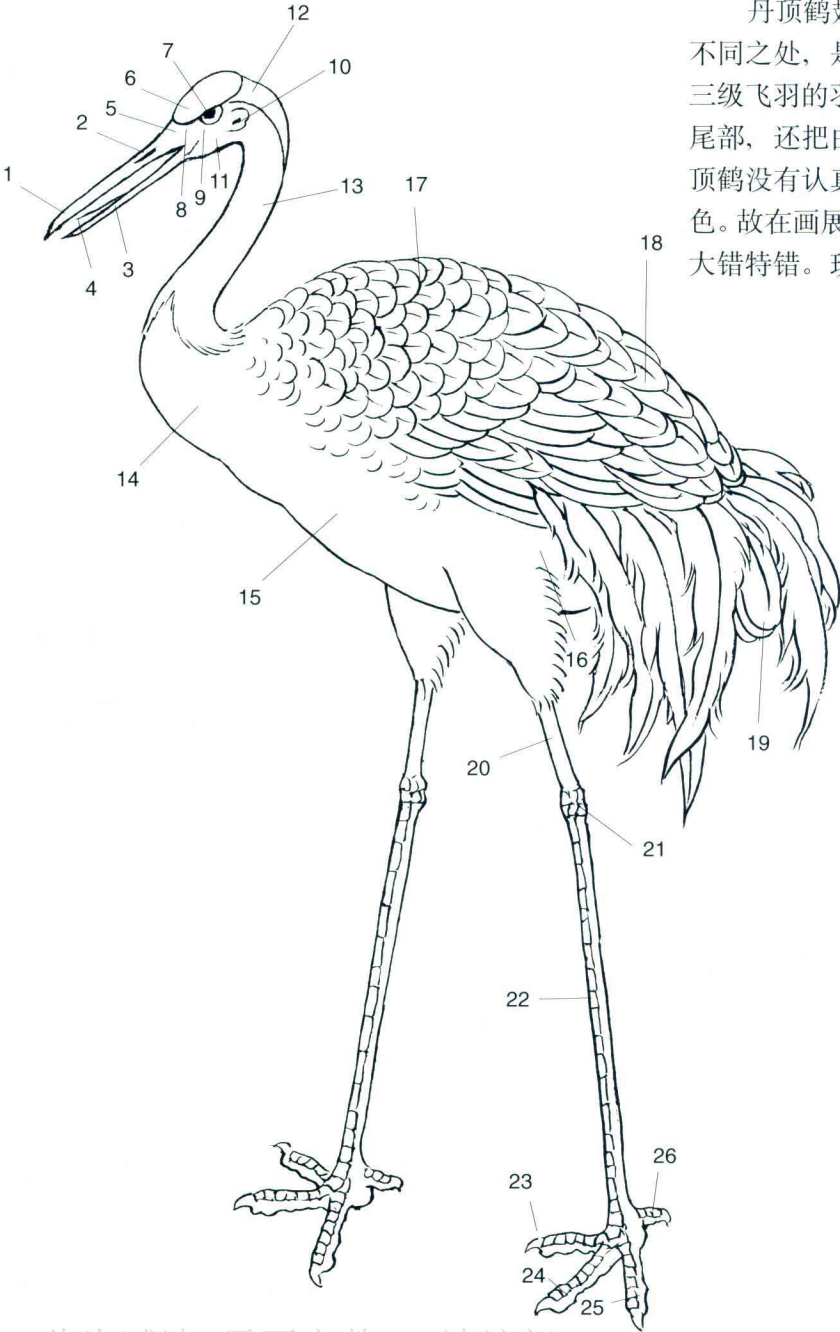
(一)丹顶鹤的形体

要画好工笔丹顶鹤，必须先对丹顶鹤的形体有较深入的了解，画时才能做到心中有数，变化自如。国画的“以形写神”，“形神兼备”，对工笔花鸟画尤为重要，只有对丹顶鹤有透彻了解，画出的丹顶鹤才能达到传神的地步。现把丹顶鹤形体各个部位的名称介绍如下：

1、上嘴 2、鼻孔 3、下嘴 4、舌 5、额 6、丹顶 7、眼睛 8、眼先 9、颊 10、耳 11、颏与喉 12、枕 13、颈与项 14、胸 15、腹 16、肋 17、背 18、翼 19、尾 20、胫 21、膝 22、跗蹠 23、内趾 24、中趾 25、外趾 26、后趾

(二)丹顶鹤的羽毛

丹顶鹤翅膀的羽毛，与一般鸟类大致相同。最显著的不同之处，是丹顶鹤的次级飞羽与三级飞羽为黑色，而且三级飞羽的羽毛非常长，弯曲呈弓形。佇立歇憩时，覆盖于尾部，还把白色的短小尾羽全部遮住。所以有些画家对丹顶鹤没有认真了解，只看表面，误以为丹顶鹤的尾羽是黑色。故在画展翅飞翔的丹顶鹤时，往往画成黑色尾巴，这是大错特错。现把丹顶鹤的翅膀羽毛列图标出。

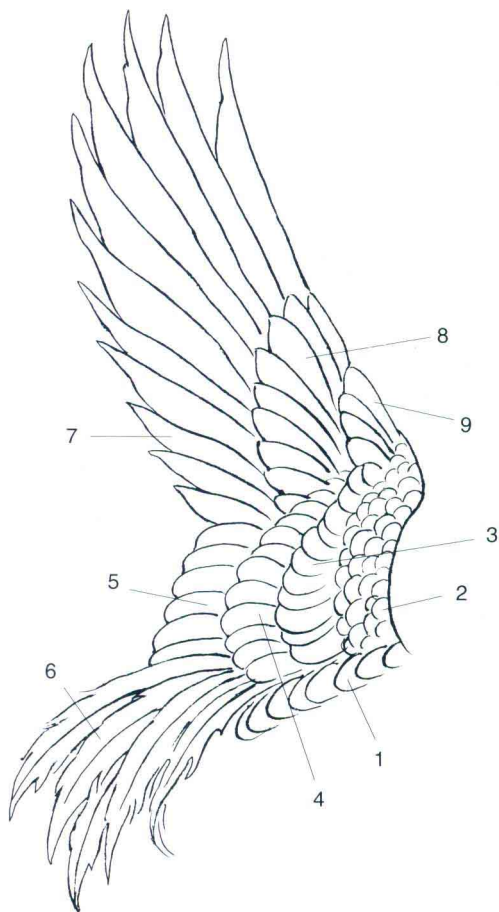

三、丹顶鹤的动态

丹顶鹤的动态变化非常之多，鸣叫时长颈向上，引喉高歌；休息时常一脚独立，头向后转，将嘴插入背羽；向异性求爱时，扇动双翅翩翩起舞，跳出各种优美舞姿；行走时常爱回头顾盼；飞翔时，展开强有力的双翅，头颈伸向前方，双脚拖于尾后；日常生活中，觅食、舒翼、梳羽、挠腮、剔足、含首，千变万化，不胜枚举。

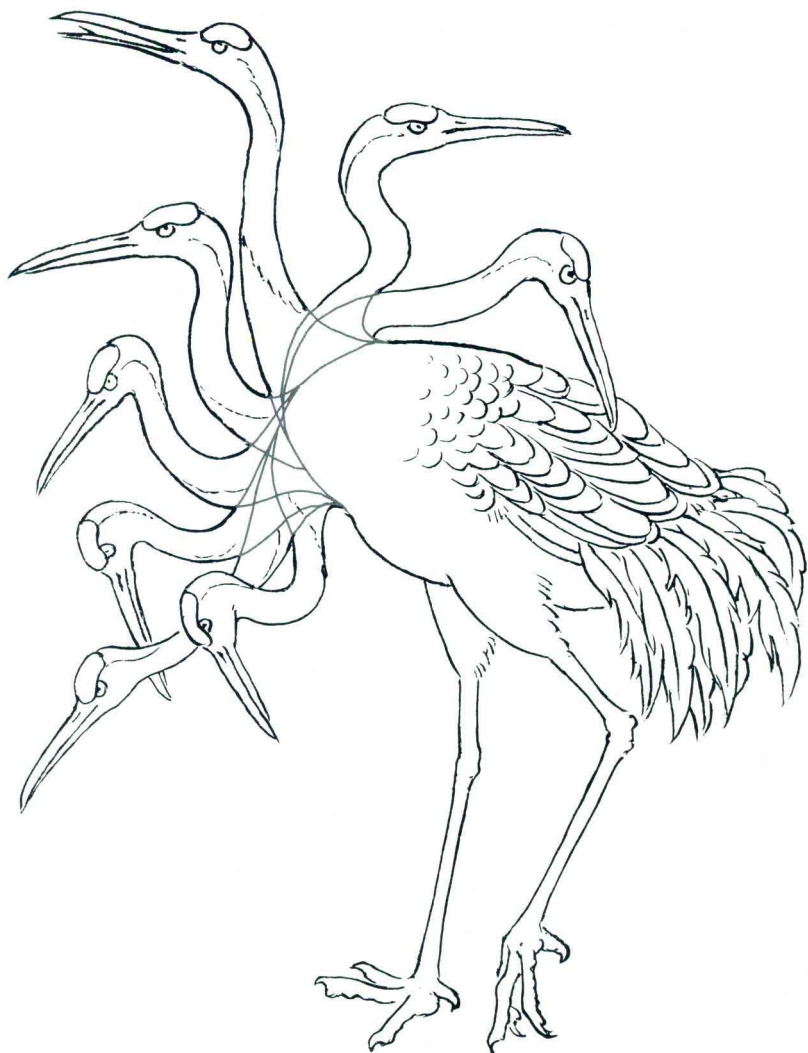
丹顶鹤的颈部修长，动态变化，颈部最大。若作图，身躯不变，仅将颈部作伸缩、弯曲、扭动的变化，就可画出不少的姿态，所以画丹顶鹤的动态，颈是一个极为重要的部位。

丹顶鹤喜爱飞翔，可飞行很高，大规模迁徙又夜间飞行，其飞行的姿态，较难捕捉，除了用记忆画的方法外，也可用录相、摄影来抓取。

丹顶鹤的翅膀羽毛（外侧）

1、肩羽、2、小复羽、3、中复羽、4大复羽、5、次级飞羽、6、三级飞羽、7、初级飞羽、8、初级复羽、9、小翼羽。

丹顶鹤站立的姿态

丹顶鹤飞翔姿态

有些画家误以为丹顶鹤的尾羽是黑色，在画展翅飞翔的丹顶鹤时，往往画成黑色尾巴，这是错误的。

四、丹顶鹤的画法

工笔丹顶鹤的画法步骤，大致可分为白描和渲染两个阶段。

(一)白描的画法

是用较浓的墨勾画嘴、眼、头、颈和双脚，再用稍淡的墨勾画背部鳞状的羽毛。白描可用的毛笔，最好是衣纹、叶筋、拖线等硬毫笔，勾出的线既要笔笔到位，又要生动灵活，不可太僵硬死板。画完后待全部干透，再赋色渲染。

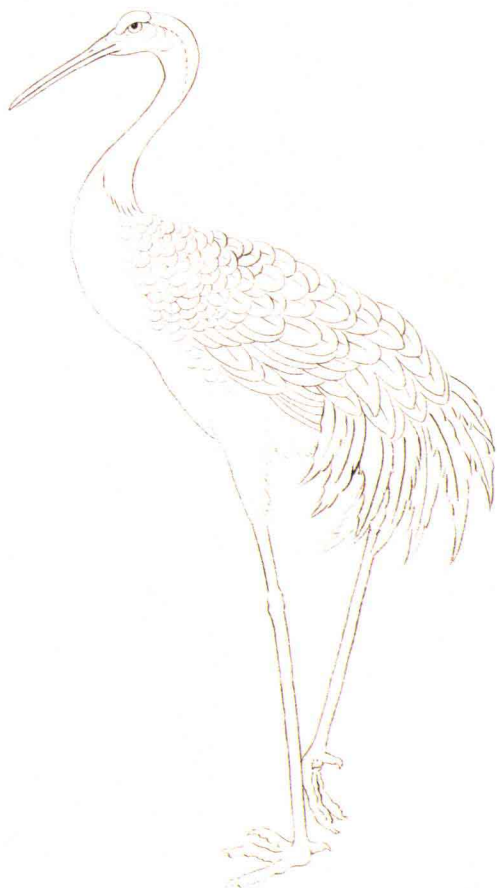
(二)赋色渲染

渲染的第一部是先用黑色或赭黑，染出头部和颈部的黑色部分，再画翅膀上的黑色羽毛。用青灰或黄灰染鳞状羽毛及胸、腹、尾的暗部（如用色宣，可利用纸本色，免去此道工序）。然后以白粉分层染出其明亮部分，干后丝毛。嘴用黄灰色洗染，前深后淡。画出嘴喙坚硬的质感。双脚可先平铺一层青灰色，然后以墨青点画突出的鳞栉。渲染的毛笔，应该使用羊毛制成的短锋软毫笔为宜，或以羊毛为主的兼毫笔（如白云毛笔等）亦可。

工笔用的纸和绢，都是经过胶矾加工过的熟纸、熟绢。选用时，以清水滴在纸、绢上，长久不渗透不化水为宜。此种熟纸、熟绢保存时要用皮纸包牢、切忌透风，否则会走矾。走矾纸渲染时会渗化，干后便会形成脏的斑点。

①用白描起稿。

②染出头部、颈部和三级飞羽的黑色部分。

①

②

头的局部

躯干的局部

足的局部

③以白粉分层染出其明亮部分。

③

五、丹顶鹤的创作

在掌握了丹顶鹤的一些基本常识和作画的基本规律后，进一步应作丹顶鹤的创作训练，逐渐提高创作水平。我们可通过观、写、摹、读四个方面来进行。

观 有两个含意，一是观察自然界中的丹顶鹤。因生活是创作取之不尽用之不竭的源泉，在自然环境里仔细观察，深入研究丹顶鹤的生活习性，各种形态，以及当时当地的景色，你会发现意想不到的感人景象，通过大脑思维，从而获得创作灵感。二是观赏前人有关丹顶鹤的优秀作品，研究这些前辈是如何把自然界中丹顶鹤，经过取舍、夸张、构图、配景等艺术手法的处理，创作出生动、精美、感人的美术作品，从而启发创作的构思。

写 是写生和默写，也是观察的深入和继续，就是将看到的场景不仅记在脑中，而且动手画下来，这可加深记忆，避免日久遗忘。丹顶鹤是活的动物，不像静止的静物，风景可长时间对景写生，丹顶鹤有些美丽的动态，是瞬间即逝，这要用追忆的方法默写出来。默写的锻炼也是非常重要的，通过写生和默写得出来的资料，是创作最好的原始素材。

摹 是临摹，也是观赏的深入和继续，将前人的佳作，用对临或摹绘的方法复制下来。临摹可整幅全临，学习他们的技法，了解他们的构思和理念；也可临摹精湛的局部，探讨其用笔用墨，渲染赋色技巧；也可粗略勾划其构图，研究其章法、配景与局部。临摹的资料可作为创作的借鉴，从而达到推陈出新，标新立意的境地。

读 是研读有关丹顶鹤的文艺作品和技法评论书籍，提高创作素养。我国古代撰写丹顶鹤的诗词特别多，文笔优美，意境深邃，读后可令你展开无限的遐想，并对创作大有裨益。

观、写、摹、读四字诀，是陈之佛先生多年创作的经验结晶。我们用这种方法学习，进步很快，这里结合丹顶鹤的创作进行阐述，介绍给大家，希望对大家的创作有所帮助。

鹤赞 李有光 陈修范 作

苍天鸣鹤 陈之佛 作

松涛立鹤 陈之佛 作

双鹤 陈之佛 作

苍海翔鹤 陈之佛 作

翠竹双鹤 陈之佛 作

百鹤图(局部) 〔明〕边文进 作

卧鹤(局部·日本画)