

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
XIEXI ZOU SHOU

写意走马

《名家教你七天学国画》编委会 绘编

入门技法

细致讲解

参考图例

深入浅出

化学工业出版社

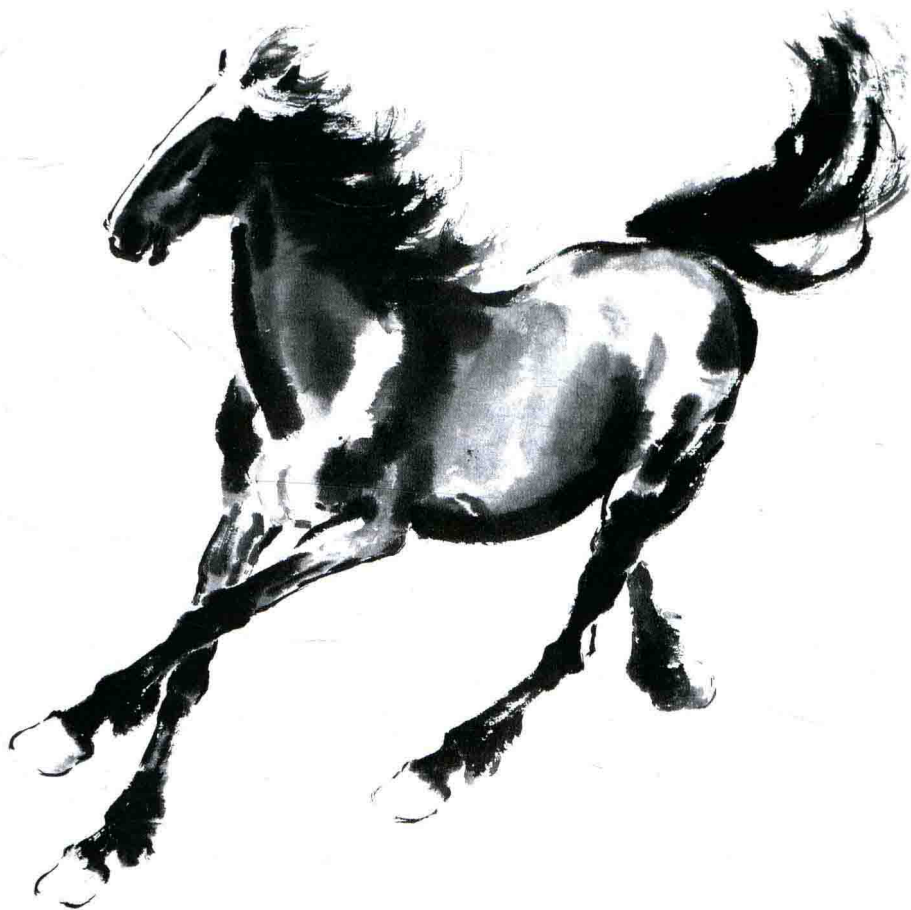

名家教你七天学国画

MINGJIA JIAONI QITIAN XUE GUOHUA
XIEXI ZOU SHOU

写意走兽

《名家教你七天学国画》编委会 绘编

化学工业出版社

· 北京 ·

本书详尽地讲解了画写意走兽的各种基础入门技法，帮助没有国画基础的学习者在较短时间内通过自我训练快速掌握画国画的技能。书中对写意走兽的各种画法、笔法、造型方式、作画工具、执笔方法、调色方法等逐一进行了细致讲解，其画作步骤清晰，由浅入深，对初学者有极大的帮助。

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教你七天学国画·写意走兽 / 《名家教你七天学国画》编委会绘编. —北京：化学工业出版社，2015.8

ISBN 978-7-122-24642-4

I. ①名… II. ①名… III. ①写意画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 161342 号

责任编辑：徐娟

版式设计：刘晓东

装帧设计：中海盛嘉

封面设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京瑞禾彩色印刷有限公司

710 mm × 1000mm 1/12 印张 7 字数 150 千字 2015 年 10 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网址：http://www.cip.com.cn

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定价：36.00 元

版权所有 违者必究

前言

走兽包括牛、马、羊、虎、豹、猴等，大多身形庞大，形体或矫健、或灵动，在画中多表现得活泼向上，动感十足。

与山水、花鸟画相比，在中国画史上专门画走兽的画家群体数量偏少，但历代仍不断有名家名作出现。比如，唐代画马名家韩干的“照夜白”，唐代中期韩滉画的“五牛图”，北宋李公麟的传世名作“五马图”，清代郎世宁的“皇家八骏图”等。

在近现代画坛上，擅长走兽的名家也不少，如张善孖、徐悲鸿、黄胄等。其中，张善孖以“虎痴”著称，为写生曾专门豢养老虎，昼夜观察老虎的习性和神态，并对虎作画，力求作品真实生动。画家徐悲鸿更是着力倡导“写实主义”，强调“惟妙惟肖”、“直接师法造化”，他画的奔马笔墨淋漓潇洒，大气生动，可谓是“独创一格，前无古人”。

历代专攻走兽的画家虽然各有所长，不一而足，但笔下所展示的客体对象多是日常可见的牛、马、驴、羊，或出没山林草原的虎、狼、豹、狮、猴、鹿、象等。这些走兽或性格温驯或威猛怒吼，表现的是一种积极向上、斗志昂扬的精神状态，其中尤以渗透了中华民族文化精神底蕴的牛、马、虎入画最为常见。这是一种集体审美文化的传承，尤其是历代画家笔下的骏马图，大抵都与理想中的贤者、名士、英雄有关。

对于初学者来说，要画好写意走兽在注重写生的同时，一本好的临摹范本是必要的。参加本丛书编写并提供画作的画家均为当下的一线知名画家，他们中的很多人不仅是长期从事绘画艺术的艺术家、专家，而且多年坚持艺术创作与创新不辍，既有深厚的理论功底，又有丰富的实践经验，这些均为本丛书提供了更加丰富的内容，同时丛书中还选取了历代大家的名作赏析，从而使本丛书更显示出不同寻常的活力。

在技法讲解方面，本书尽可能简明扼要、通俗易懂，步骤方面则笔墨清晰，由浅入深，力求让初学者在名师的示范下，少走弯路，短时间内就能掌握写意花鸟画的要领。

《名家教你七天学国画》编委会

2015年7月于北京

付洛红
(工笔人物)

中国美术家协会重彩画研究会会员/中国工笔画学会会员/北京工笔重彩画会会员

河南省郑州市人,毕业于河南大学美术系。2008年毕业于中国艺术研究院研究生院蒋采萍工作室。现任教北京大学今日丹青当代工笔画写生创作班。作品《小女孩》获得2008年河南省首届工笔画提名展学术奖,《八条日记》线描获2008年全国首届中国画线描艺术展“优秀作品奖”,《八条日记》重彩获得全国第七届工笔画大展优秀奖。2010年出版《华彩溢香·中国重彩画解析》,由天津杨柳青画社出版发行。2011年出版《人物工笔画法》,由天津杨柳青画社出版发行。

乔秩泰
(写意走兽)

国家一级美术师/中国花鸟画研究会研究员/吉林省美术家协会会员

毕业于中国艺术研究院研究生院课程班,多年潜心临摹古人名作,学习任伯年、吴昌硕的画风技法,创作的《山娇》、《啸月》、《林海神威》等作品在国内外获奖,部分作品被国内外博物馆、美术馆收藏,作品《静听松风》在天安门城楼展出并收藏。出版有《乔秩泰画集》。

刘敏君
(写意走兽)

中国人民大学教授/中国民族艺术研究院副院长/中国美术家协会会员

1969年出生于重庆,土家族。1992年毕业于中央民族大学美术学院获学士学位;1998年毕业于日本东京大学艺术学部获硕士学位。2008年获美学博士学位。近年来,潜心创作以牛为题材的大量传神作品,画风典雅纯美,富有深刻的哲理性。作品多为国家领导人,国际友人,大中型艺术馆收藏。结集出版有《刘敏君油画集》、《刘敏君绘画作品选》等。

苏柏斗
(工笔人物)

北京大学中国传统艺术文化研究所教授/中国美协中国重彩画研究会理事/中国工笔画学会理事

1997年毕业于解放军艺术学院美术系,2008年毕业于中国艺术研究院研究生院;2008年获“首届全国青年工笔画新锐艺术展暨学院工笔”新锐奖、2008年获“和谐家园——全国工笔画作品展”优秀奖、2009年获美国奥巴马签署的杰出艺术大奖、获“微观·精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展”丹青奖,2010年参加“百年百虎展”,获“第二届东北亚国际书画摄影展”银奖、获2012伦敦奥林匹克美术大会金奖(伦敦)、2013年美国洛杉矶举办个人画展,获美国国会颁发艺术家杰出贡献奖。

李政恩
(写意花卉)

中国山水画创作院副秘书长/中华文化促进会佛教文化中心主任/中华炎黄书画院副秘书长/安徽省美术家协会会员/安徽省书法家协会会员/天津印社会员

字啸岚,号云溪草堂主人,安徽濉溪人,曾就读于首都师范大学首届龙瑞山水课题班。师从丁梦周、龙瑞、姜宝林等名家。作品发表于《光明日报》、《人民日报·民生周刊》、《美术报》、《文艺报》、《经济日报》等多家媒体。结集出版有《李政恩书画作品集》、《李政恩画集彩墨敦煌卷》。

余新志
(写意禽鸟)

中国沫若书画院创始人、终身院长/国家一级美术师/徐悲鸿画院、世界名人中心艺术顾问

又名新治,洲山,字翔漫,号石竹斋主人。从艺60余年,刻苦治学,对中国书画艺术的崇高追求与深刻理解,在继承发展创新中,独创一派,被誉为“板桥之后墨竹人”。代表作品《浩气长存》获世界华人艺术家成就特别奖;《堂堂正气》获2000年中国美协、中国书协等单位联合主办的书画精品大展特别奖。2010年10月特邀出席全球世界华人精英代表大会,被授予“世界华人杰出艺术家”称号。作品《锦绣江山》获世界华人著名美术家经典作品“白金奖”。作品《森风雀舞》收藏陈列于天安门城楼;1993年应中国邮票总局特邀创作《春风满林》墨竹邮折封。出版个人专著《余新志画集》、《余新志花鸟精品集》、《余新志竹画欣赏》、《余新志写意花鸟》、《余新志诗文书画选集》等。

沈堂荣
(写意鱼虫)

中国国家民俗书画院副院长/中华百虎堂书画院副院长/中国书画艺术研究会理事

高级工程师。自幼喜爱书画，尤喜爱画马、鱼、虾等动物。习画中曾得到齐白石大师弟子黄刚中老先生等名家指点。作品曾获“纪念香港回归十周年两岸三地民间书画艺术展”金算奖；“深切怀念世纪伟人邓小平逝世十周年大型文献画册”金奖；“孺子牛艺术奖全国书画大赛”金奖；“‘军魂颂’纪念中国人民解放军建军80周年全国书画大赛”金奖；“纪念白石大师逝世50周年海内外书画大赛”金奖；“纪念周恩来总理诞辰110周年大型文献特辑”金奖。作品分别被编入“中国当代书画名家墨迹大观”、“中国当代书画家精品集”等数十部典籍。

张士君
(写意花卉)

中华炎黄书画院副院长/枣庄市美术家协会副主席

笔名至昊，1961年出生于山东省枣庄市，2003年考入中央美术学院中国写意画高研班，师承张立辰、邱振中、姜宝林等名家。作品先后参展全国中青年中国画名家（花鸟）优秀作品展、“炎黄名人”中国画全国名家精品展、“情系奥运”当代中国画名家小品艺术邀请展、“盛世丹青”全国名家学术提名展等，曾获得中国美术家协会与中央电视台举办的首届电视中国画大赛银奖。结集出版《当代名画家系列·张士君卷》。

翁芳友
(写意花卉)

《中国画谭》主编/中国国家画院程大利工作室班主任

1973年生。曾就读于北京大学首届书法研究生班。艺术经历及作品先后被《美术报》、《书画艺术》、《中国书画博览》、《中国画谭》等艺术类专业报刊报道。著有三十余万字的评论及其他文章散见于专业报刊。现供职于中国国家画院，自2007年至今负责编辑中国国家画院教育培训中心《教学年鉴》，多年来一直担任中国国家画院程大利工作室班主任。

郭慧贞
(工笔花鸟)

北京大学贾广健工作室教学助理/人民日报社《民生周刊·艺术》总策划/中国三峡画院一级画师

中国国家画院贾广健工作室首届研究生。作品《荷魂》入选全国花鸟画大展，《醉花荫》入选全国第六届工笔画大展，《魂落秋林》获首届“中国画画家乡”全国书法美术作品大赛银奖，《荷塘晨雾》获首届南戴河“荷花杯”全国书画大赛铜奖，《秋影》获走进郑州第五届海峡两岸书画大赛优秀奖，《日落秋色远》获中国水墨画研究院第二届（2007）年度创作展银奖，《秋韵》获笔墨雅韵中国当代书画百家小品展优秀奖等。

康景海
(工笔人物)

中国公共关系协会文化艺术委员会顾问/四宝阁艺术馆馆长/奇石鉴赏家/著名书画家

毕业于沈阳鲁迅美术学院附中，1962年应征入伍，历任16军136团报道组长、宣传股长等职，16军报道组宣传文化干事；后调入军政大学任校刊编辑、国防大学研究生院某部政委（正师、大校），军旅、军史传记文学家。退休后从事书画、奇石文化艺术工作，多次参加大型书画展。书画主要以钟馗、弥勒等佛教人物为题材，作品造型饱满，笔酣墨饱，力健有锋。

臧松林
(工笔花鸟)

北京艺术交流中心一级书法家/中国书法家协会理事

弱冠习书，研习书艺几十年。楮以柳公权《玄秘塔》入门，由唐入魏，于《张玄墓志》用功最久。行以《集王圣教序》入手，转而习赵子昂、王铎及宋四家，上溯晋唐，尤钟情唐李邕。旁涉篆隶，深爱《大盂鼎》之厚重，《张迁碑》之险峻。严守法度而时出己意，大方奔放、笔力浑厚、气息洒脱。其书法作品曾多次赴日本、新加坡、美国、韩国等多个国家展出并被国际友人收藏。作品被编入《中国当代书法家珍品鉴赏》、《当代名家墨宝大全》等十多部书画专著中。

第一天 名家创作走兽四法则 1

意象造型 2

以线造型 4

笔墨造型 6

以色造型 8

第二天 跟画家学基本功 9

用笔 10

着色 12

第三天 马：马到成功 13

认识真正的马 14

画马的基础步骤 16

画马的着色步骤 20

骏马奔腾的画法步骤 22

马群的画法 28

第四天 牛：牛气冲天 31

认识真正的牛 32

犏牛基础画法 34

犏牛 着色、配景画法 38

第五天 虎：虎虎生威 41

认识真正的虎 42

虎头的画法 44

虎身、腿、爪、尾的画法 48

墨虎的画法 50

虎的着色画法 52

第六天：画好走兽精气神 57

狮子的基本画法 58

猫的基本画法 60

猴的基本画法 62

第七天：走兽佳作赏析 65

佳作独美特点 66

品鉴作画要诀 72

主要参考文献 78

走鲁四法则

第一天 名家创作

意象造型

意象

“意象”是指客观事物反映到画家的主观意识里，并经过画家处理的影像，是画家的情感、意识、创作手法和客观事物的结合，也就是“意念”和“物象”的融合。意象造型是中国画最核心理论之一，是国画创作中始终所遵循的艺术法则。

学习中国画，不能像镜子或者照相机那样机械地再现物体，而是要通过笔墨的灵活运用，倾注内心的真实感受，营造出一种源于自然而又高于自然的画中意境，赋予作品鲜活的生命力。对于初学者来说，在临摹一些名家名作的时候，除了要掌握笔墨用法、线条勾勒之外，还应该去体悟画作中的意念之美。

在画家的眼中，虎、狮子、熊、马、牛、鹿等都是活生的素材，通过画笔在纸上描绘出冷漠或者孤傲、凶猛或温顺的动物，进而向世人呈现出另外一个栩栩如生的缤纷世界。

【近现代】骏马（徐悲鸿）

此画中骏马几乎占据着整幅画面，构图简洁，视觉冲击感强烈。骏马鬃毛、尾巴以渴墨一扫而出，中国画特有的笔墨韵味与扎实的西画造型手法结合，不同的墨色于浓淡干湿间刻画出骏马的身躯，尤其是肌肉和骨骼的表现皆用浓墨画出，造型逼真。

以意立象

意象造型的第一步是以意立象，就是在创作之前要确定立意，就是画要表达的主要意念，然后根据中心思想在确定物体之“象”，也就是造型。比如，画马之前，要先明确画的立意，如果是突出马的神骏，那么马的造型应该是奔跑式的；如果表现牧马场景，那么画出的马应该是在草地上悠闲地吃草的样子。与此类似，在画老虎的时候，如果是要表现虎啸山林的意境，那么老虎一定要画得非常凶猛、健壮才行；如果是画幼虎，一般是要突出其温顺可爱的造型。

得意忘象

传统的中国画最注重的是“意”，早在魏晋时期，当时的哲学家王弼就提出了“得意忘象”的说法，后来变成了中国画的一种艺术主张，就是说绘画的精髓是画中之“意”，画面之“象”是为了表达“意”。

中国画在创作的过程中并不需要拘泥于西方绘画所遵从的“形式美”法则、逻辑学等科学理论，而是可根据画者自身的所思所想，不断推陈出新，通过巧妙的构图、恰如其分的着笔涂墨，进而使画面达到“出神入化”的境界。

当然，“意”的表达，总要借助于形象，也就是所谓的“借物抒情”。如果没有形象，“意”也就无从寄托。

【近现代】秋风立马（徐悲鸿）

徐悲鸿画马具有独特的美，尤其在四肢上倾注了巨大心血，膝、踝关节的塑造坚实、充分，用浓墨和焦墨绘出鬃、尾的飞舞之状，并以白粉施于鼻梁骨的最高处，拉开黑白对比，以收到画龙点睛之效。

以线造型

线造型

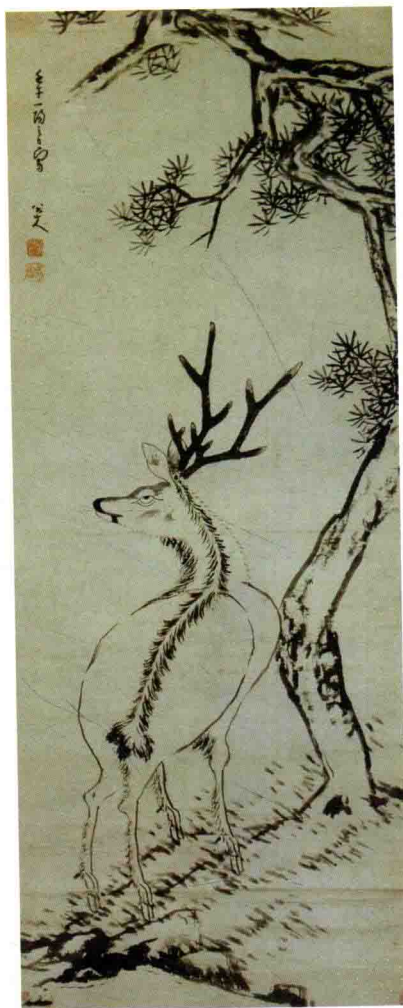
线是中国画的主要表现技法之一，也是中国画最重要的特点，更是中国画的基础。以线造型是中国画造型的基本手段，比如，山水画中山石的脉络、水流的方向，花鸟画中枝干的伸展曲直、花叶的疏密聚散，走兽画中各种走兽形体的动态动势、结构都是通过线条表现出来的。

线描规律

用线就是用笔，线描功夫即是用笔的功夫。近现代画家黄宾虹在线描用笔方面有极为精辟的论述：“用笔须平，如锥画沙；用笔须圆，如折钗股，如金之柔；用笔须留，如屋漏痕；用笔须重，如高山坠石。”可以说这是写意线描最根本的用笔规律。历来众多的中国画名家，无一不是在用线上高人一筹，可以说，线描功夫不足的画家，很难登艺术的大雅之堂。

【清】松鹿图（八大山人）

作品以线造型，用浓淡虚实的墨线勾出鹿的形态，笔墨苍劲圆润，放任恣纵，简约传神，真正达到了“得其神，忘其形”的境界。

技巧提示

创作写意走

兽，通过线的用笔

表现，不仅仅体现

走兽本身的外部轮

廓，还要体现内部

关系、透视、内部

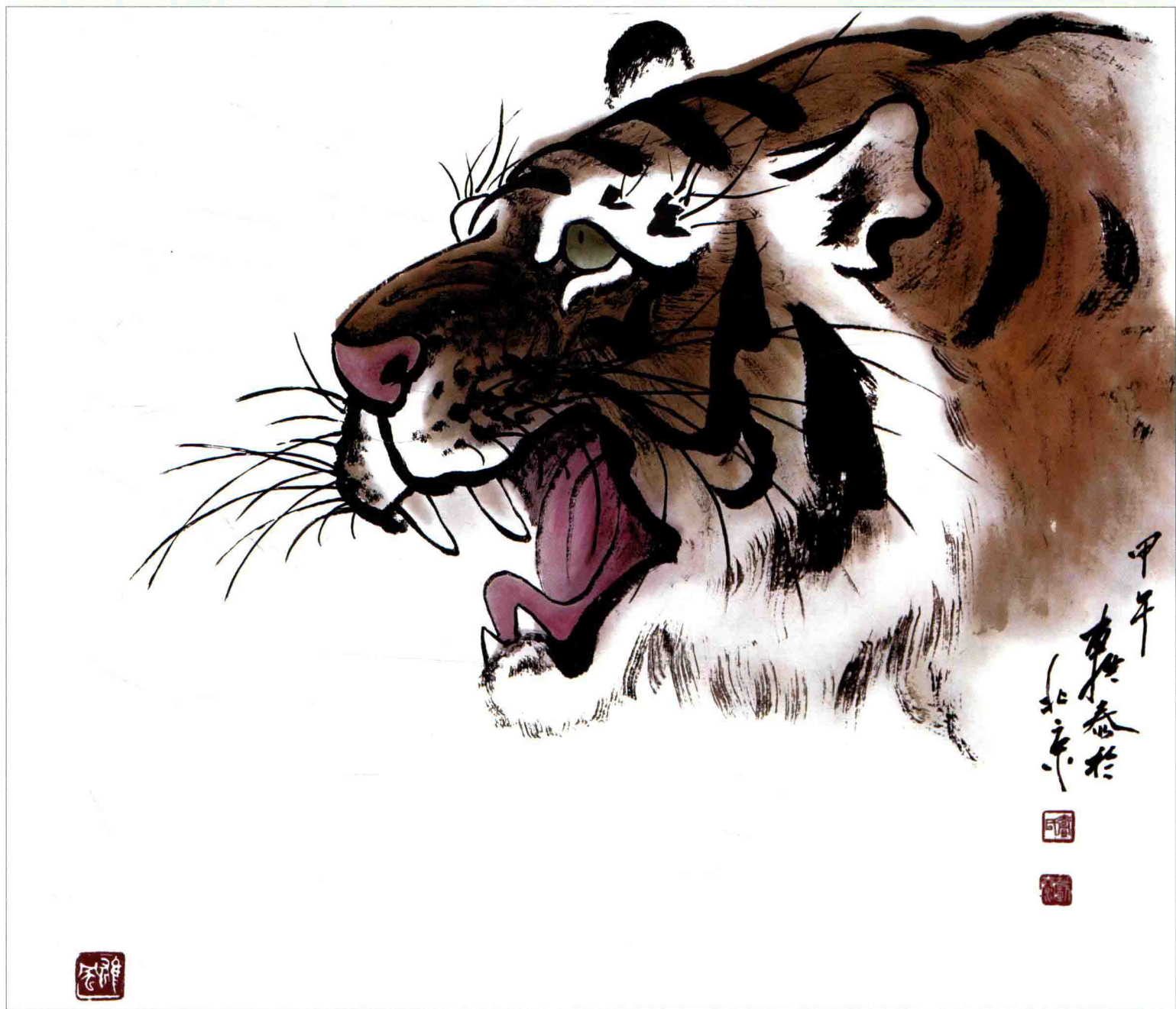
轮廓。通过线的顿

挫、方圆、刚柔、

疏密、曲折的特

性，千变万化，更

体现走兽的生命。

【当代】虎虎生威（乔轶泰）

作品主要采取以线造型的方法，特别是在虎须、虎毛上，通过不同的线条描绘，衬托出老虎的威猛之态。

笔墨造型

笔墨的语言

除了以线造型外，笔墨造型也是中国画中常见的造型方法。笔墨也是中国画的主要语言特征，它是通过对笔的控制，用墨色来勾勒物体的形象。在笔墨造型中，造型能力的把握与控制非常重要，在创作中不仅要完成现实的物体形象到绘画形象的转换，还要做到绘画形象的笔墨塑造，将笔墨美赋予形象。

笔墨的运用

笔墨本身，如一条线、一个点、一团墨块并不能代表什么东西，只有把这些作为造型的方法，才会在画作中成为具体的形象。所以在绘画的时候，要调动各种变化的线条、墨块，为表现的景物服务，做到构成景物和各个局部的笔墨都妥贴地、统一和谐地和形态、结构紧密结合在一起。如果笔墨不是很恰当地依附在具体形象之中，那么再好的笔墨也会破坏画的形象和立意，这种笔墨也就是败笔。笔墨的运用与变化，要根据画中所表现的物象造型灵活掌握，如虚、实、轻、重、浓、淡、干、湿、粗、细、中锋、侧锋等在造型过程中要做到恰到好处。比如画马，各种笔墨变化，通过勾、皴、擦、染的方法组织在一起，按造型的需要，灵活运用，马的躯干、鬃毛、四蹄、前后距离，都需用不同的笔墨变化去构成。画马如此，其他动物也一样。

笔墨的内涵

画家在下笔时，功力要深，结构和韵律把握得要到位和恰当，切忌

【名家示范】百骏图局部（沈堂荣）

此画主要描绘了马群，为了使画面有变化，每匹马的姿态不同，颜色也有所变化。奔马的线条遒劲有力，笔墨大胆奔放，同时画家在进行“群马写意”的线条中将书法中的中锋、侧锋、偏锋笔法以及国画的技法融于一体，画面独显张力。

不知轻重，运笔要在轻重、徐疾、虚实、疏密中寻求和谐和统一。书写时要有美感，属于内美，体现了骨法用笔的内在内涵。在笔墨画的物质材料范围的选取上，也突破了传统笔墨画的范围选取，造成肌理效果，评价标准就在于是否有骨

法用笔之美。笔墨造型要想丰富和深刻，不仅要熟能生巧、注重练习，而且也要多了解世界各国的文化特色，中西交融，汲取营养，这样才能把中国笔墨画发扬光大，继续传承下去。

以色造型

色之造型

“以色造型”，就是利用色彩来表现描绘对象的形体特征。画色是为了画形，用色画形是为了所刻画的形象更真实。“以色造型”能把光学现象和生理、心理对人感觉的反应表现出来，包括光色多变的闪烁感、透明交替的虚幻感、强弱断续的节奏感、悠扬舒缓的韵律感等，既有外形动态，又有内在秩序和活力的感觉。由此而见，作为绘画表现手法的“以色造型”，比“以线造型”具有更大的优势。初学者在色彩造型的过程中，经常出现有色无形或有形无色的问题，有的夸大了色彩的层面，忽略了形体的表现；有的过分顾及形体，弱化了色彩的感觉，等等，达不到色彩与形体统一。绘画的时候要注意克服。

色之关系

画家在创作过程中，往往要反复修改润色，就是为了协调对比、调和色彩关系，以体现画面整体和谐之美。

对比有微弱对比与强烈对比之分。微弱对比，追求微差，包括色块之间的微差，色块之中的微差以及微露底色与其邻近之色对比的微差，或者采用“原色带灰”即红灰、黄灰、蓝灰的复

色。复色及微差之色都比较温和、幽雅、隽永，耐人寻味，有一种色的微妙感。

色之互补

强烈对比主要是由互补色，包括准互补色、冷暖色并置形成的，其特点是双方色感加强，呈现鲜艳，给人色的共振感。它是最具力度、最有趣味、最为奥妙的色彩对比关系，在创作过程中也少不了对它的注重和运用。

画家通过面对自然的写生，根据自己对色彩的揣摩和领悟，把它们进行重新组合，即在客观对象中融入主观因素。因而写生对象之“象”，是“立象以尽意”的意象。

【近现代】猫（任伯年）

画面为一只猫立于石上，此猫十分显眼且甚为罕见，通身或黑或白，背略弓起，虎视眈眈地盯着水中的鱼，着色非常自然。

学基本功

第二天 跟画家

用笔

笔墨技法是中国画的基本表现方法，毛笔使用得心应手是画好中国画的关键，墨色的调配和使用也是作品成功的关键。总之，掌握好笔墨技巧在中国画的学习中十分重要，在实践中不断地体会、总结，一定会有收获。

中锋

运笔的时候笔锋须在笔道中间，有轻、重、快、慢之分，同时行笔要稳重，其效果圆实、厚重。

侧锋

运笔的时候笔杆须稍侧卧，而且笔道有飞白，下笔有浓、淡，变化较大。

顺逆锋

顺与逆是相对而言的，顺峰的笔道光润、自然，逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多，而顺逆锋兼用，可以达到

笔墨变化丰富的效果。

散锋、破笔

笔锋原本是聚拢在一起运笔的，但有时则要根据不同表现的要求，把笔锋散开，表现出一种效果的变化。

皴、擦、点、染

皴法常用于山水画的山石、树的画法之中，花卉画中也可运用，重点表现物体表面粗糙不平，产生立体效果。擦法是能更好地体现皴的效果所做的补充手段，与皴法的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。点法的作用很大，大的点就是一个面，花卉画中常用于点叶、点苔等。染法可加强物体的体积感和质感，可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。

墨色转换

墨是指用墨的表现形式，如浓、淡、干、湿、焦，古人说用墨而五色具矣。阴阳明暗，凹凸远近，苍翠秀润，动静巨微，尽在五色之妙。

浓墨

淡墨

干墨

湿墨

焦墨