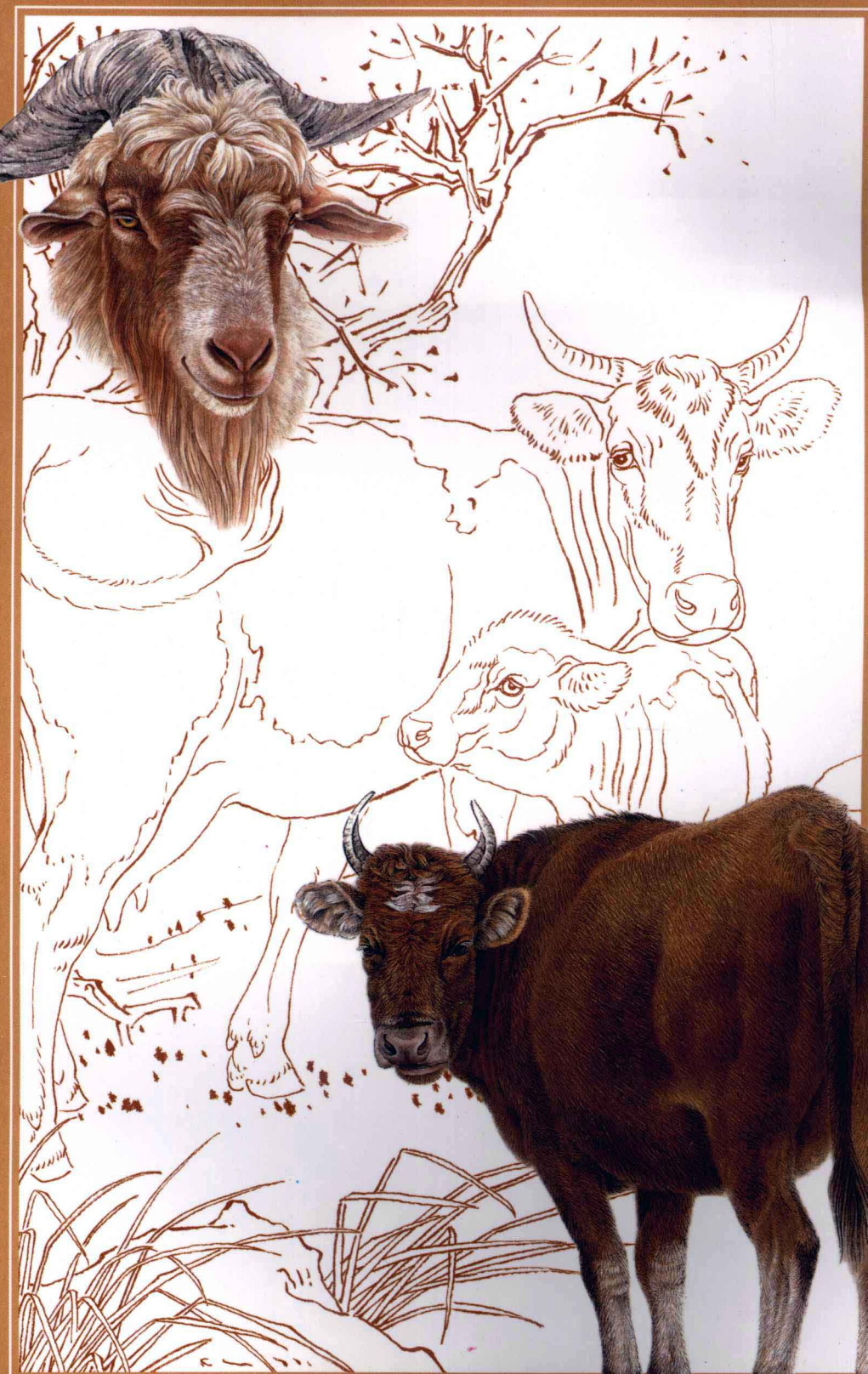

GongBiHuaXianMiao DongWu HuaPu

工笔画线描动物画谱

牛羊篇

张馨羽 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描动物画谱·牛羊篇 / 张馨羽绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2008.8

ISBN 978-7-80738-363-5

I.工... II.张... III.①牛—白描—工笔画:翎
毛走兽画—技法(美术)②羊—白描—工笔画:翎
毛走兽画—技法(美术) IV.J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 092439 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

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

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: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 印

印 数: 1—6000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-363-5

定 价: 12 元

概述

一、牛、羊生活习性与特征

牛羊均属偶蹄类食草动物。现就其习性特征分述如下：

牛大致分为黄牛、水牛、奶牛、牦牛等。牛是反刍动物，所以它能充分吸收食物的养分。牛的交配一般一月一次，孕期大致10个月，一般一胎一仔。牛的身高大约是头的三倍，体长大约是头的五倍。牛的骨架比马粗大，特别是臀部，公牛有明显的肩峰，脖子下面拖着松弛的皮层。黄牛主要分布在我国北方。黄牛头上的角大致有长、中、短三种，毛色也有黄、黑、白、花等。黄牛主要在田地里耕作，是北方劳动人民生活当中不可缺少的好伙伴。水牛大多分布在我国西南、江南一带。水牛头上的角比黄牛的角大得多，骨架比黄牛也粗大得多。毛色多为黑灰色，是水田里耕作的好手。奶牛是农场或畜牧场里饲养的牛，它的主要功能是产奶。毛色黑白花居多。牦牛是我国青藏高原上特有的种类。它们身上披着粗糙浓密的长毛，身

体粗壮，善攀爬崎岖的山路，它是高原人民重要的运输工具，素有“高原之舟”的称号。

羊可分为绵羊和山羊等。羊的分布较广，我国及全世界到处都可以见到它们的身影。羊的毛色较多，有白色、黑色、灰色、黄褐色、花色等。羊的孕期一般为6至7个月，每胎生一两只，多的也有四五只。羊羔生下后不久便可站立，两天后便可奔跑。羊的骨骼与鹿较为相近，只是它们的体形有所不同。羊通人性，表情也较为丰富。是人类很好的朋友！

绵羊的皮毛较厚，而且卷曲，状如棉花，紧裹着身体。绵羊的头部因皮毛覆盖，正面外形较圆，鼻梁

上凸。绵羊的头上有的长角，有的没角。绵羊的体形较大，腿粗壮，尾肥大含油脂。奔跑时尾部向腹部内收。它们主要生长在草原，北方平原也有。山羊有长毛、短毛两种。长毛类体形较小，腿短且粗，小尾，主要生长在高山、丛林、荒原地区，善于攀爬。短毛类山羊较长毛类山羊体形略大，腿也略长，主要生长于丘陵、农村等。

二、历代画牛、羊赏析

牛以其温厚忠良的形象出现在人们的面前。除了任劳任怨、辛勤耕作外，牛似乎还具有一种人格的隐喻和象征；人们所描绘的“老子出关”，老子骑的就是一只神化了的青牛；还有南朝的陶弘景以画牛自喻，婉拒梁武帝诏其出山，留下了“山中宰相”的美名。当代画家李可染不仅画牛，还写了一篇水牛赞，并且把自己的堂号取名“师牛堂”。古往今来，牛的形象经常被喜爱它的人们再三图画表现。

韩滉，唐代绘画大家，《五牛图卷》是其传世的唯一一件代表性作品。图中所绘五牛各具神态，或低头或昂首，或回眸，生动自然。在技法上，五牛的刻画用笔粗放，通过线条的转折起伏，轻重虚实生动地

表现出牛的结构和粗糙的皮质。同时作者对牛的头、尾、眉、眼、唇等部位的刻画，则用细笔勾出，使五只牛更加生动传神。在颜色的设计方面《五牛图卷》更有其独到之处，图中有黑白花、灰黑、褐黄、深黄、浅黄等，敷色采用富有深浅变化的晕染法，细致入微地刻画牛的体积与骨骼结构。它们既富于变化又和谐统一。

戴嵩、戴峰兄弟皆是唐代画牛大家。他们所作《牛乳图册》、《逸牛图册》都是传世精品。在技法上较之前辈画家有了长足的发展与进步，除了仍采用细毛勾形，淡墨晕染外，牛的身上还用细笔丝毛，使牛的形象更加生动逼真。

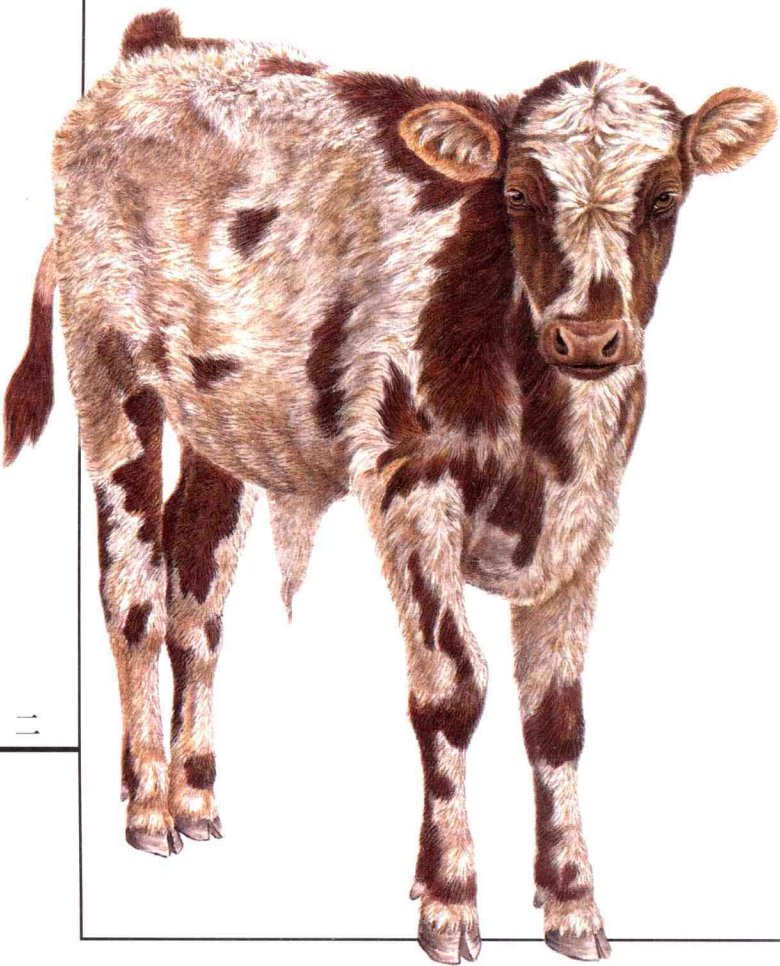
李唐、李迪为宋代画牛的大家。《乳牛图》、《风雨归牧图》是他们的精品。二人的画风基本继承了戴氏兄弟的细笔勾勒丝毛，淡墨晕染法。只是他们的笔墨更加明净，用笔更加严谨。

阎次平亦宋代画牛大家。《四季牧牛图卷》是其传世佳作。图中描绘九牛、六牧童。用笔用墨较之李唐一派更加奔放潇洒，画面更加灵动，逸气宜人。

元、明、清三代尽管也有少数画家，偶尔画牛，但远不及唐、宋，这种局面到近现代才略有改变。

古语云，“马持帅风，羊致祥和”，“羊者，祥也”。由于羊的温顺善良，深得人们的喜爱。也就成了历代画家笔下描绘的理想化的形象了。陈居中《四羊图》可算是唐、宋时画羊当中的精品了，图中四羊三只角斗嬉戏，一只在山坡上观望。画面重心偏于左下留出大片空白，真可算是匠心独运。相斗的山羊，一腾空跃起，前腿紧张，两耳竖起，一则低头猛顶，生动至极，妙趣横生。

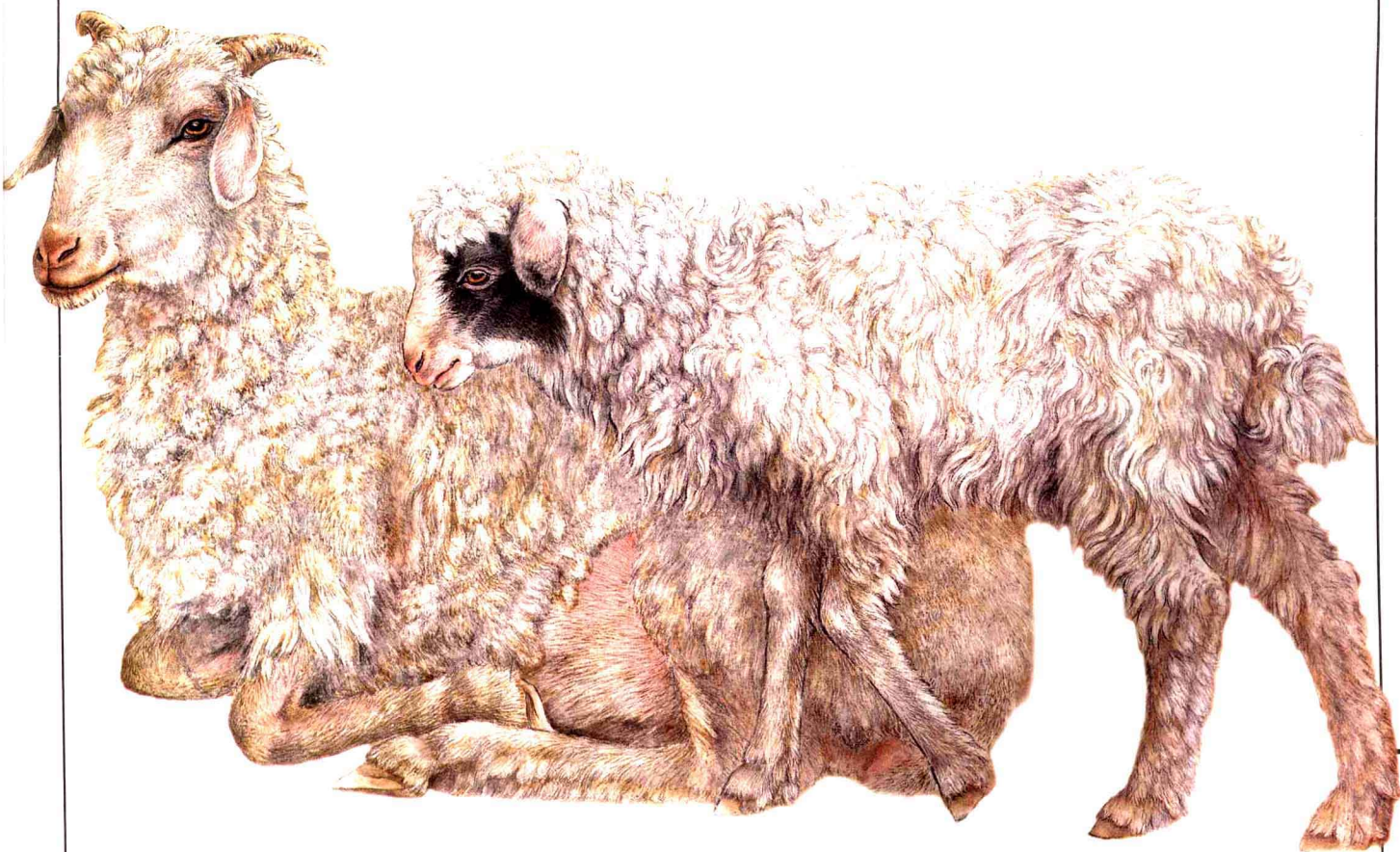
元代书画大家赵孟頫的《二羊图》也算是一件画

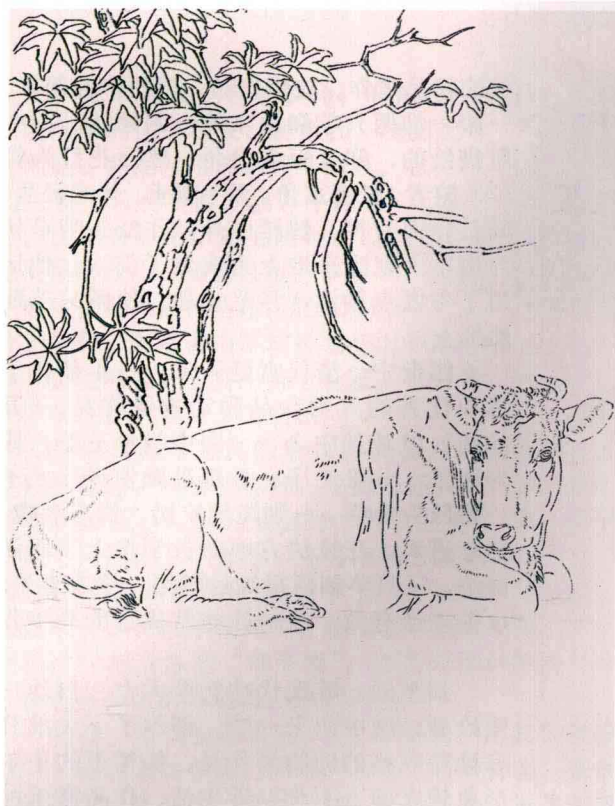

羊的精品之作。这幅作品，画面十分简单，一俯一仰两只羊和画家的一则题跋。图中所描绘的，仰者短毛卷角，黑白花纹为湖羊；俯者，长毛直角，黑毛飘垂，体态轻盈，圆目睁而有神，翘尾弓身，作低头啃草状为山羊。赵氏在地上也突破了前人，他运用了勾皴点染法，涉笔成趣，使两只羊跃然纸上。

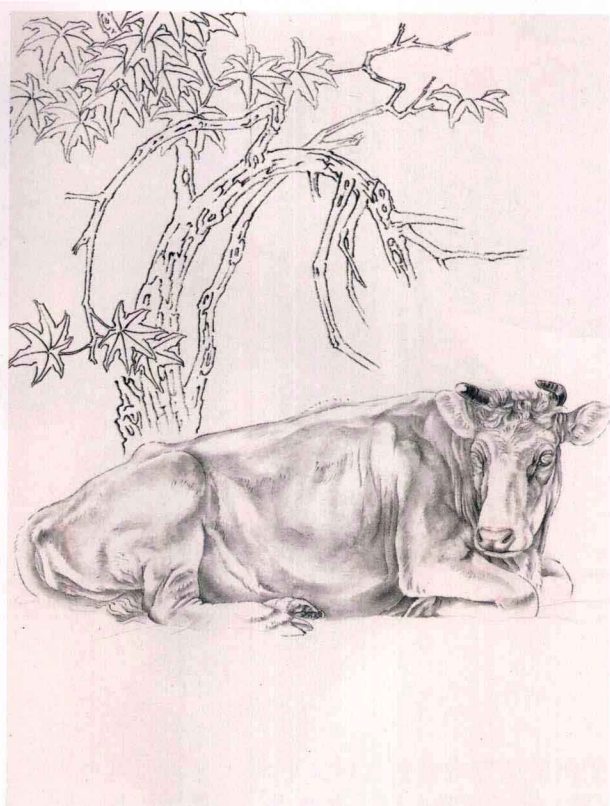
郎世宁，清代宫廷画家，一生创作了不少优秀的人物作品和动物画作品。《开泰图》就是其中之一。图中描绘三羊，皆为绵羊，一母二子。母则温顺安详，二子一则低头食草；一则跪地吃奶。情态有趣，神态逼真。在技法方面郎世宁渗入了西洋画法，三只羊刻画得细致精绝，体态丰盈，皮毛干净有致，是一件非常优秀的画羊作品。

刘奎龄，近现代动物画大家。自幼喜爱绘画，融中西于一炉，创作了一大批具有独特风格的动物画作品。他笔下的牛羊形象较之前人更加贴近生活，作品富于神韵，充满生机，雅俗共赏，给人以很好的艺术享受。并对当代国内外的绘画艺术产生了巨大影响。

步骤一：用羊毫笔蘸淡墨勾出牛的轮廓及主要的结构部位，勾线时要注意用笔的轻重、干湿，虚实等的变化。不要画得单调死板。

步骤二：用淡墨晕染，进一步刻画牛的特征。注意，用墨要灵活，要细致刻画黄牛毛皮的粗糙质感。

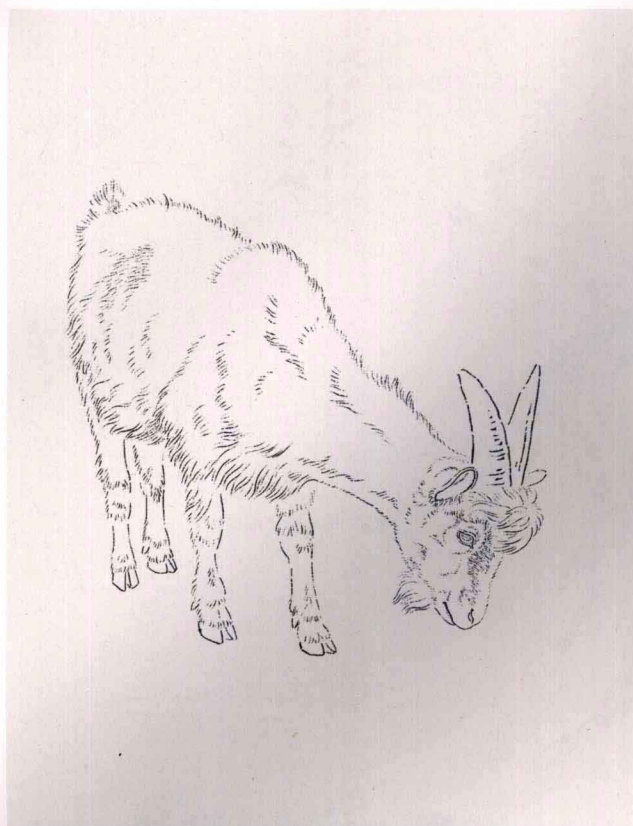
步骤三：细笔丝毛。丝毛时用笔一定要健挺，线要洒脱，要有变化。还要注意丝毛时要根据牛的结构丝，不要零乱，切忌拖沓。

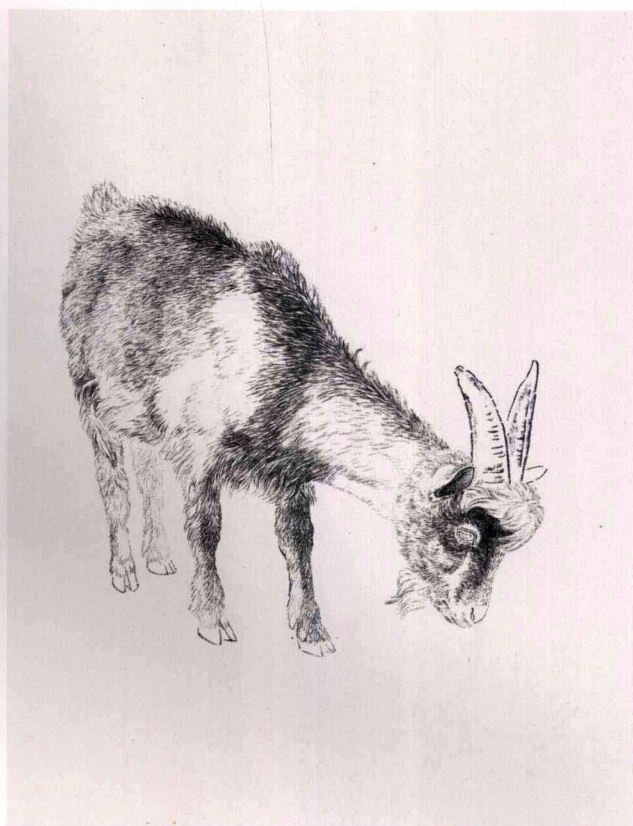
步骤四：用赭石加少许花青，根据牛的结构晕染数遍即可。用赭石加胭脂染牛的鼻子。用白粉染黄牛头上方白毛和耳朵里的长毛。

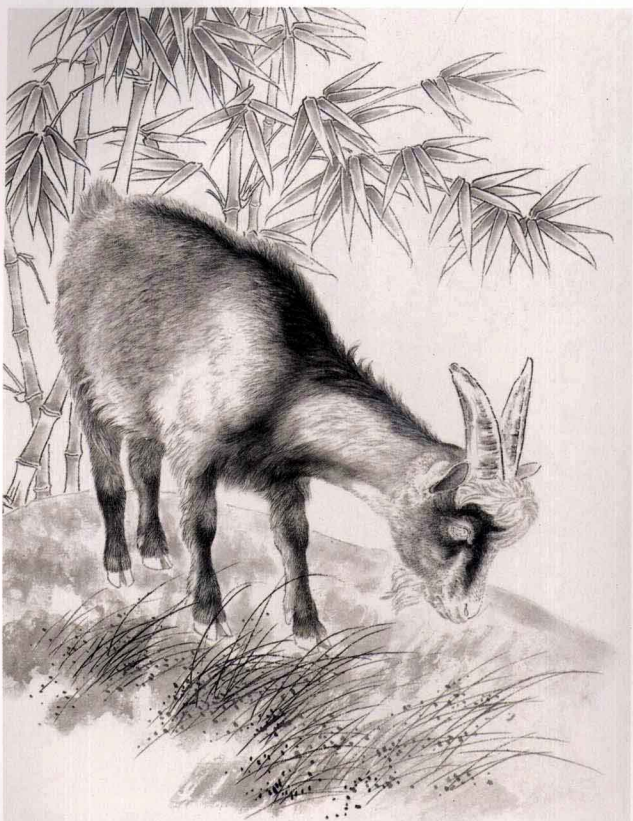
步骤五：画黄牛的眼、角、蹄子，最后整理完成。

步骤一：用羊毫笔蘸淡墨勾出羊的轮廓及主要的结构部位，注意用笔的变化。

步骤二：用细笔丝毛，淡墨晕染山羊的结构，反复数遍即可。

步骤三：用中墨染黑毛部分；用花青加淡墨染灰毛部分；用花青加赭石染白毛部分。

步骤四：再用细笔丝毛，加强山羊皮毛的质感。墨毛部分用重墨丝，灰毛用中墨丝，白毛部分用白粉丝。

步骤五：画山羊的眼、鼻子、嘴、角、蹄子，最后整理完成。

勾线执笔法

染色执笔法

用笔用墨的方法

笔墨是中国画技法中的重要组成部分，这里所指的笔是描绘形象时所用的线条，墨是指体现形象明暗、轻重时所用的墨色。从其关系来说，笔是墨的筋骨，墨是笔的血肉，两者密切结合，不可分离，作画时要求做到“有笔有墨”。

一、用笔：用笔要得法，作画时运用适当正确的笔法，既能表现出所要表现的形象，又能充分发挥毛笔的作用，达到绘画的艺术要求。用笔要得法，首先是怎样执笔的问题。概括地说：大拇指紧贴笔管，力向外；食指、中指与大拇指相对夹持笔管，力向内；无名指的尖端挡着笔管，力由右内稍向左外拉；小指靠近无名指以助之；这样才能五指齐力，手掌空虚，既所谓的“指实掌虚”。

用笔有顺逆、快慢、轻重之分，在起收、提按、顿挫、转折以及勾勒、皴擦、点簇等各种不同技法的运用中，表现出各种不同的形象及其质感。毛笔的笔头，可分锋、腹、根三个部分，性能作用各有不同。有时作画用笔锋，像一根游丝在纸面上移动；有时用笔根，在纸面上重按；有时用它的腹部，画出极为饱满的笔姿；也有一笔之中，兼用毛笔的几个部分；这完全在于如何适应表现对象的要求，而变化运用。在下笔之前，须先根据画作的要求和纸的性能，打定如何运笔的主意；在运笔的过程中，则应随时用指和腕、肘控制毛笔，作出相应的各种动作，使笔无虚发，绘写灵活。

二、用墨一般不外乎浓、淡、干、湿四者，这四者应根据表现形象的要求，与用笔紧密结合。所谓“墨分五色”，是指用墨须有浓淡之分，不应通体一色，浓淡不分。作画时，一笔之中往往有浓有淡，要使墨色先浓后淡，可先将笔蘸些清水，然后笔尖再蘸浓墨；要先淡后浓，可将蘸墨后的笔尖再蘸清水。至于蘸墨或蘸清水的多少，视需要而定。墨用得好的，可使墨彩丰富，融洽鲜明，充分体现形象的阴阳向背和远近虚实等关系。

用笔和用墨同样也在于多多实践，在实践中逐渐积累经验。

工笔画牛羊的笔墨纸砚及使用方法

工笔画牛羊的独特面貌及其特殊的表现形式，与其所使用的工具和材料有着直接的关系，了解画工笔牛羊所必须的笔墨纸砚等工具、颜料的选择及其使用方法等，对画好工笔牛羊有着至关重要的作用。

毛笔：

毛笔有硬毫、软毫和介于两者之间的兼毫三大类。硬毫笔主要是黄鼠狼毫制成，也有用貂、獾、鼠、狼的毛须等制成的。常用的有大小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、兰竹、蟹爪、描笔等品种。勾线笔要求瘦长尖细，软硬适中，富于弹性，不能扁锋偏锋。渲染用笔一般以羊毫为主，性质柔软而有弹性，常用的有白云、羊毫寸楷、长锋中楷等。兼毫主要是用羊毫和狼毫搭配制成，刚柔相间，如：“七紫三羊”、“五紫五羊”、加健白云等。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴配景山石之用。

每次用完毛笔后应洗净，在纸上拉干，并将笔毛理正，放在笔筒内或吊起来保存。保存时要注意避免笔毛污损，防潮防蛀。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨等三种。油烟有光泽，适宜作工笔画；松烟墨黑而无光，适宜书写，在绘画中用途较少；漆烟墨黑有光泽，用于作画时点鸟的眼睛等用。一般画工笔牛羊只选择油烟墨即可。

选择墨时应注意：质细、质纯、胶好者为上。画工笔画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁。由于墨怕潮湿、风吹、曝晒，因此应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨锭用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。

纸、绢：

宣纸，主要产于我国安徽省宣城，在四川、浙江、湖南等地也有生产。宣纸分为生宣和熟宣两种，生熟是以是否经过胶矾处理为区别。生宣未经过胶矾加工处理，渗水性强，不宜作工笔画用纸。生宣经过胶矾加工处理，便成了熟宣，适宜作工笔画。熟宣纸有冰雪、清水书画、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。画工笔画宣纸薄厚选择的原则是：渲染面积较大，遍数较多的应选择冰雪、清水书画等厚宣纸；渲染面积小的作品，适宜选择薄宣纸。

绢也有生熟之分：织好未经捶压、胶矾处理的绢为生绢，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，保存方法与熟宣相同。

砚台：

砚台种类繁多，比较适于工笔画的是石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚为上乘。石砚的选择不必追求华美，但求质地细密，不滑不腻，墨池平整，底盖弥合为佳。每次使用前应将砚台洗净，使砚台中不留宿墨，以免污染画面。

颜料：

中国画颜料分为矿物质和植物两大类：矿物质颜色是由天然矿石和金属氧化物制成，有很强的覆盖能力，不透明，又称“石色”，有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、锌白等；植物色是由植物加工而成的，质轻透明，又称“水色”，有花青、藤黄、洋红、酞青蓝、大红等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种。

管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。

胶块颜料：使用时滴入少量温水泡开，用手指研磨均匀即可使用。

粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。

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，撇出上部杂质，冷却待用。矾，又称明矾或白矾。用时洗净、凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。胶矾水的制作方法是：胶水和矾水按7:3的比例相混合，去掉杂质后，用于生宣或生绢做成熟宣熟绢和固定颜色。

画工笔牛羊需要准备：勾线笔，几支大小不同的羊毫笔，画配景山石用的旧笔，熟宣或熟绢，油烟墨、砚台、国画颜料（初学者可以先使用管装的颜料），胶和矾。此外，画毡、笔洗、调色碟等都应适当准备。

