

中国画

水墨牛

技法

辽宁美术出版社

谢京秋·著

丙子年冬月于潘城

中国画

水墨

技法

谢京秋
著

辽宁美术出版社
LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

丙子年冬月 书潘峰

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画水墨牛表现技法 / 谢京秋著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2003. 2

ISBN 7-5314-3005-3

I. 中… II. 谢… III. 牛—水墨画: 翎毛走兽画—技
法 (美术) IV. J212. 28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第066922号

辽 宁 美 术 出 版 社 出 版

(沈阳市和平区民族北街29号, 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 5千字 印张: 4

印数: 1—3 000 册

2003年2月第1版

2003年2月第1次印刷

封面设计: 白 鑫

责任校对: 鑫 泉

责任编辑: 刘新泉

版式设计: 萧 冰

定价: 28.00 元

前言

约六千年前，当我们的先民进入农耕时代起，牛，作为六畜之一就与人类结下了不解之缘。群“经”之首的《周易》就有“乾为马，坤为牛”的叙述。把牛作为厚德载物、负重致远的象征。春秋时《礼记·月令》中记载周代的习俗说，冬末官府祭鬼，作土牛，送寒气以迎春。后世改为立春日举行，所作土牛叫“春牛”。及近现代历书开篇多以“春牛图”为首，以示一年之歉丰。“牺牲”一词均为“牛”旁，是由古代祭祀天神的贡品名词而演变为献身精神的动词。有史以来，牛的形象人们赋予了众多的人文内涵，作为勤劳奉献的“形象大使”是当之无愧的，它与今天所提倡的公民道德精神又何其吻合！

在我国长期的农业社会发展进程中，“日出而作，日入而息”，牛与人相依相伴，它既是生产的工具，又是人的朋友，加之它性情温顺，忍辱负重，与人们生命进程中某些际遇有许多共通之处。感时溅泪，望月思乡，故而历代众多的文人墨客，官宦士人多有诗歌辞赋述及牛的。唐柳宗元写有《牛赋》其中有“日耕百亩……输入官仓，己不适口……皮角见用，肩尻莫保”的句子。宋朝的李纲有“但得众生皆得饱，不辞羸病卧残阳”的感喟。伟大的文学家鲁迅先生自比“孺子牛”的对联“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”作为座右铭为世人所传抄。著名诗人郭沫若则赞水牛为“国兽”，作有《水牛赞》的长诗。其中有“（你）坚毅、雄浑、无私……你角大如虹，腹大如海，脚踏实地而神游天外。”的颂扬。

牛的形象早在远古的岩画中即有表现，及商代的青铜器中出现了造型精美的牛兽。以干支纪年的历法中十二地支的动物形象中牛对应于丑位而占一席之地。及汉代，许多画像石刻中多有表现，甚至在精美的银具中用牛的形象作成灯具。以牛为题材的绘画作品自魏晋以来更是屡见不鲜，历代都有高手出现。如唐代的戴嵩、韩滉，宋代的阎次平，元代的杜本，明代的许道，清代的杨晋。及近现代的任伯年、齐白石、刘海粟、徐悲鸿、潘天寿等名家都有以牛为题材的画作出现。已故著名画家李可染更以“师牛堂”作其书斋名，牛的作品为其画作中极为重要的一部分。另外，历代民间工艺品，剪纸、绣品、陶艺、布饰……皆有牛的形象。牛除了作为勤劳奉献的“形象大使”外，它还是年丰人乐、怡然恬适的田园风光的体现。词语中常用的“牛劲”、“牛气”、“牛势”则又是人们坚韧不拔、努力进取的精神表征。中国绘画素有哲学属性与文学属性的特点，我们多了解一些有关牛的知识对于升华情感，触发创作激情是有所借鉴的，这也是中国绘画区别于西方绘画的特征之一，应该继承并发扬光大。

春风高节图

130cm × 69cm

历代牛的画作多为工细严谨的风格，讲究笔情墨趣的牛的画作是近现代的事情。从清末任伯年的作品中初见端倪，及齐白石则发展成“似牛非牛”，李可染先生则高度提炼概括成以写神写趣为主的形象。已故著名画家黄胄先生除以画驴著称外也从写生入手画了许多既有水墨韵致又真实可信的牛的水墨写生画，拓展了写意画的领域。

以笔墨为表现语言的水墨画艺术是我国极具民族特色的绘画语言的重要组成部分。它不分雅俗，深深植根于中国广大人群中，受到人们的欢迎。本书所述及的技法、理意是基于这种认识的。作者希望在继承这一传统的基础上找出一套自己的表现程序，丰富和发扬传统。

古人云“画无定法，物有常理”。所谓的技法既有普遍规律又有特殊规律，需要提醒初学者的是，技法的提高是画者在不断加深对客观事物的认识和反复实践中进行的。这是作者在长期探索中的体会。

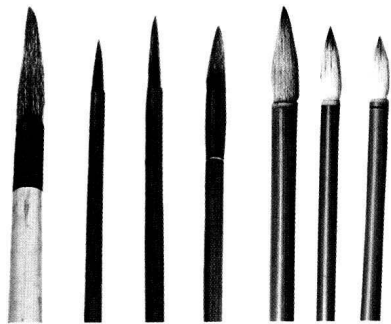
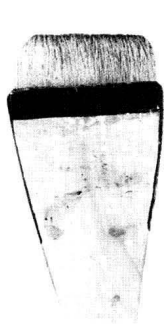
中国水墨画技法有如桀骜不驯的烈马，极难驯服，作品很难臻于完美，作者仅在此作一小结，以作抛砖引玉之举，诚待各方人士批评指正。

黄牛 水牛

牛，有黄牛、水牛、牦牛、瘤牛以及其间杂种的牛。动物学上属哺乳纲、牛科。四趾，三、四趾发达，趾端为蹄。上颌无门齿，胃分四室，草食反刍。体重自数百公斤至千余公斤不等。有乳用、肉用或兼用等种类。其中黄牛在我国又有六七种之多，如秦川牛、南阳牛、鲁西牛、延边牛、蒙古牛……。水牛亦有沼泽型与河流型的区别。作为艺术形象我们只能区别其大的种类，绘画时可根据自己所熟知的品种为依据练习或创作。本书的图例是以水牛为表现对象设计的，其实，学者如掌握了基本规律，其它牛的画法都大同小异。熟练之后更可以自己“编程”。

◀工具与材料▶

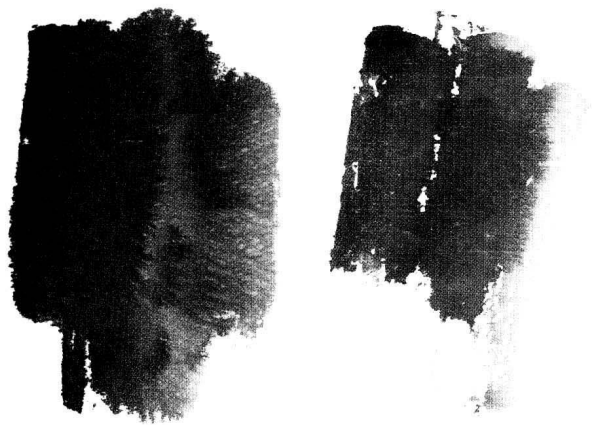

◀笔▶

笔的材料有，兔毫、山马毫、羊毫、狼毫等。通常分为硬毫、软毫和兼毫三种。一般画一尺左右大小的牛用二寸及三寸斗笔各一支即可。如配人物，则用小兰竹、中白云配用即可。如作大面积渲染则需用羊毫板刷。

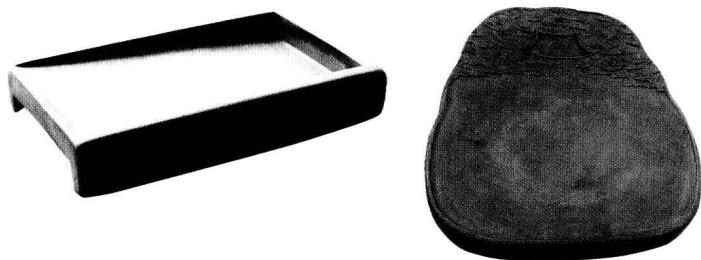
◀墨▶

墨有松烟、油烟、漆烟。水墨画一般用油烟墨，安徽老胡开文制作的墨选泛紫光的都可用。如今画家用墨汁者居多，如两者配用效果也会不错。墨的层次会显得丰富些，且墨色透明度高。

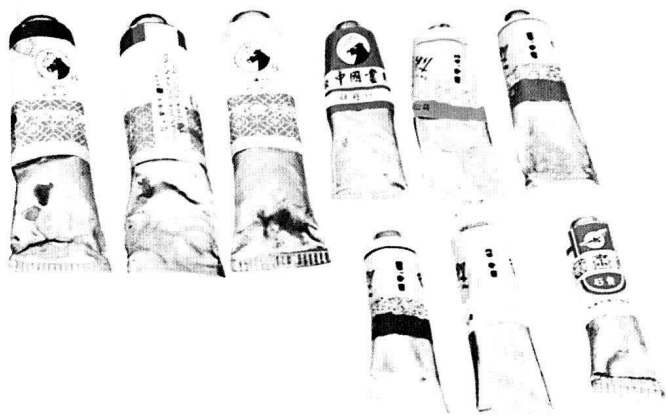
◀ 纸 ▶

水墨画使用的主要是生纸,但有的画家也偶用熟纸。宣纸一般分生熟两种,但如煮宣、皮纸、高丽纸、毛边纸则属于半生纸,初学者便于掌握。生纸有玉版、夹贡、双夹、丈匹、丈二匹属厚宣;净皮、单宣属薄宣。画水墨牛多用薄宣。

◀ 砚 ▶

最好的当数产于广东高要县的端砚和产于江西婺源石料由安徽歙县制作的歙砚,发墨细腻,久储不干。但一般价格低廉的青石砚亦可使用。

◀ 国画颜料 ▶

国画颜料有盒装与管装两种,盒装一般种类基本够用。管装一般选购赭石、花青、藤黄、朱膘、朱砂、曙红、石青、石绿即可。另外近年日本丙烯色的传入给国画的一些特殊表现提供了条件,不妨也可买几种备用,如白、普蓝、翠绿。

◀ 其它用具 ▶

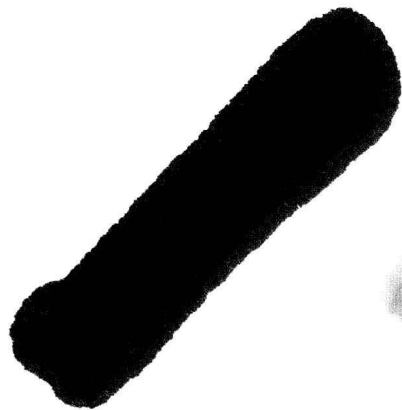
笔洗、白瓷碟、木炭条、毛毡也需购置备用。

【笔法与墨法】

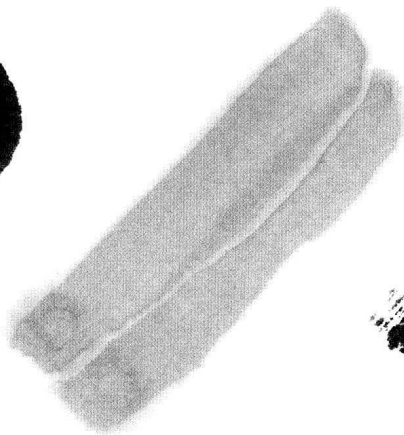
因为是用水墨来画牛，所以对我国传统的笔墨表现语言应有所认识。“笔”、“墨”，在这里已不是指物质的东西，所指的是表现手段，有如京剧用唱、念、作、打来表现人物，传达感情。西画强调形色，水墨画强调意趣。形色偏重诉诸视觉，而意趣是触及心灵的。如果只用毛笔和墨在宣纸上造“形”，把物象画“象”就满足的话，那你还未进入到“笔墨”的境界中去。下录黄宾虹及潘天寿先生的一段话给学者以参照：“法理既明，气韵尤重。谢赫著《六法论》以气韵生动列为第一，瓯香馆书跋云：‘有笔有墨谓之画，有趣有韵谓之笔，潇洒风流谓之韵，画变穷奇谓之趣’。”（黄宾虹）“笔为骨，墨与彩色为血肉，气息精神为灵魂，风韵格趣为意态”。由此看来，笔墨似乎是不可捉摸的东西，事实上通过长期的实践是可以体会和掌握的。学者在熟记并理解客观事物的形体结构后，通过反复的实践，经过取舍与升华之后，“熟能生巧”，“巧”即能成“趣”，成“韵”。

前人总结笔法为五种：平、留、圆、重、变。平，要平实。留，留得住，不浮滑。圆，不扁，内力、中锋用笔。重，准而狠、力透纸背。变，运笔活脱，有快慢、顿挫等变化，相对的忌讳浮、滑、扁、弱、板刻。用笔的方法有中锋、侧锋、逆锋、散锋等。以上各种方法都是相对而显现的，重要的是注意变化。

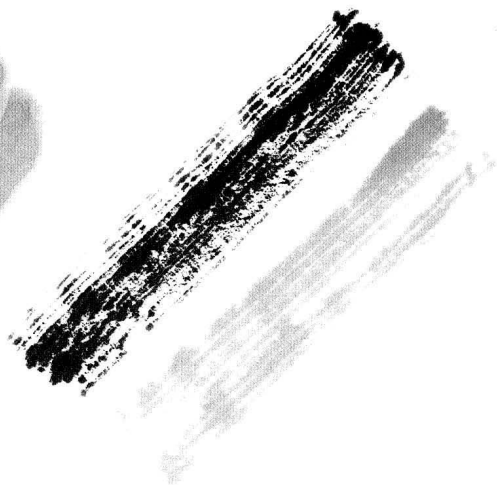
墨法是通过笔法实现的（特殊处理除外），笔为骨，墨为血肉。墨色有浓、淡、干、湿、焦、宿。用墨的方法有积墨、破墨、泼墨等法。黄宾虹先生说“一钵水，一砚墨，两者互用，是为墨法”。所以说，墨法与用水法又分不开。兹将几种用墨法分述如下：

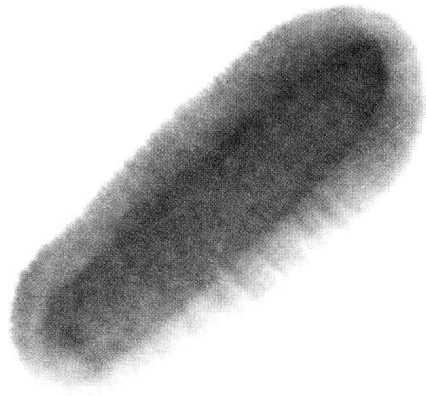
浓 墨

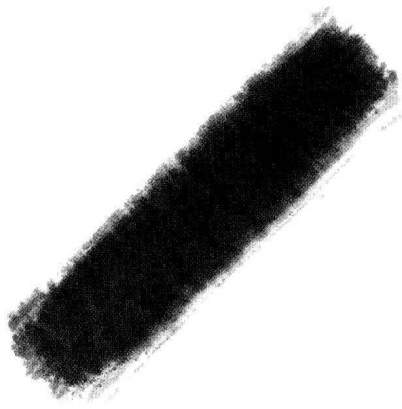
淡 墨

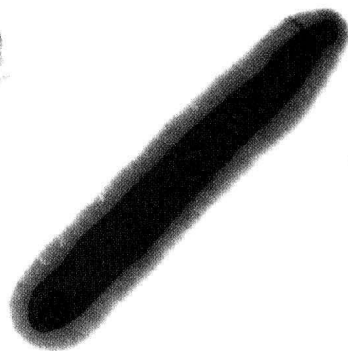
干 墨

湿 墨

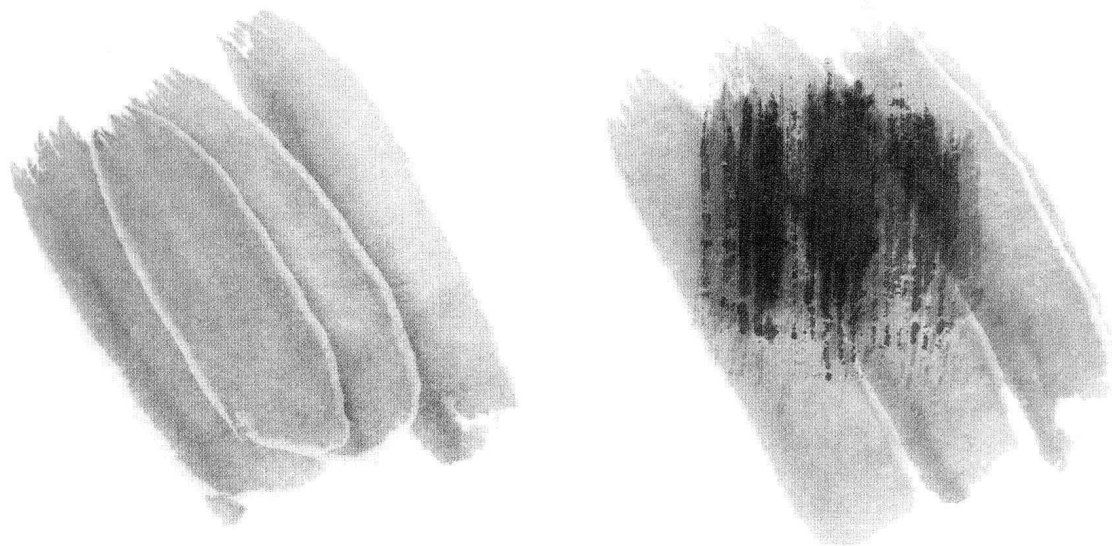
焦 墨

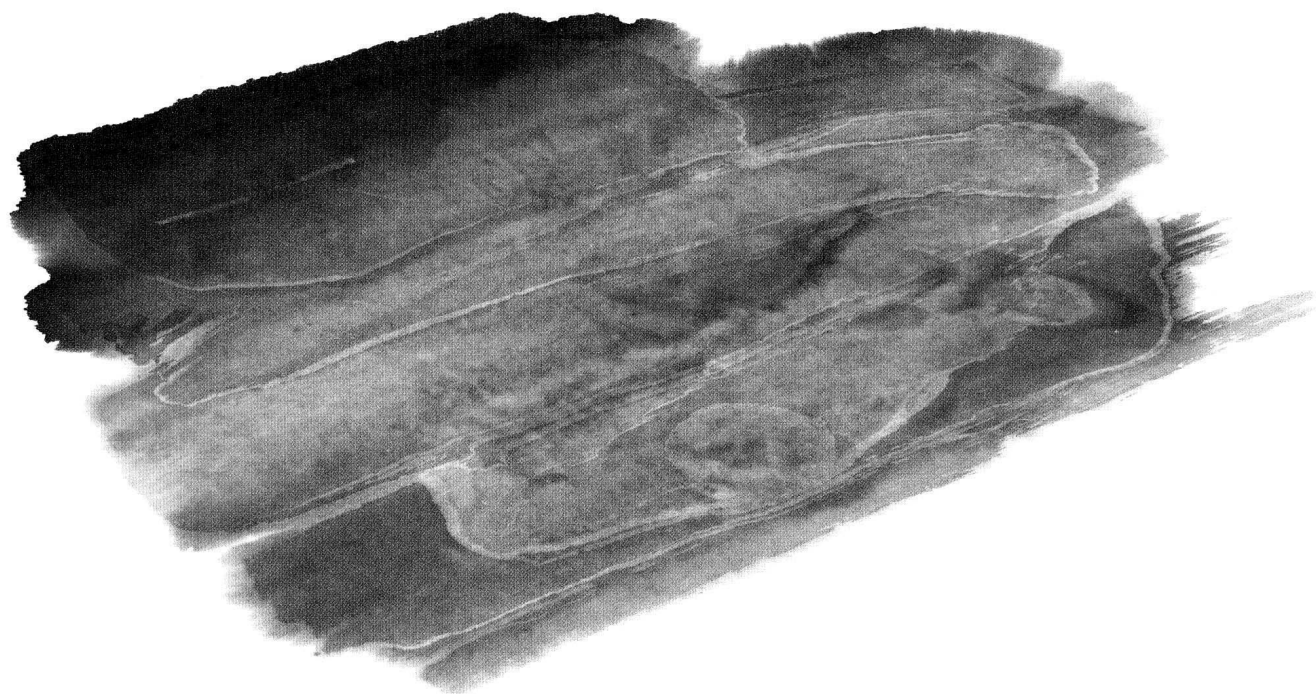
宿 墨

积墨法 指在第一次墨迹干后再叠加多层，第一次可以是淡墨，亦可以是浓墨，注意叠加时笔触的错落，不要重复。

泼墨法 指在有基本意图后用墨如泼洒一般，令水墨呈自然渗化状，有豪放酣畅情趣。可泼后再泼，趁第一次未干时泼或干后再泼都可以。

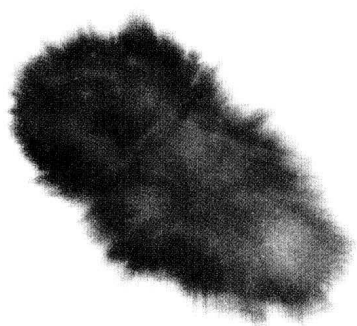

积墨法

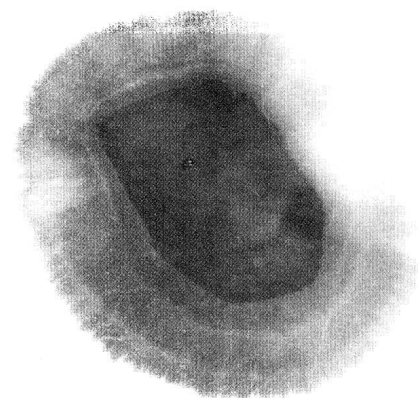

泼墨法

破墨法 水与墨互相渗化即破。破墨又分浓破淡、淡破浓，干破湿、湿破干，水破墨、墨破水等等。

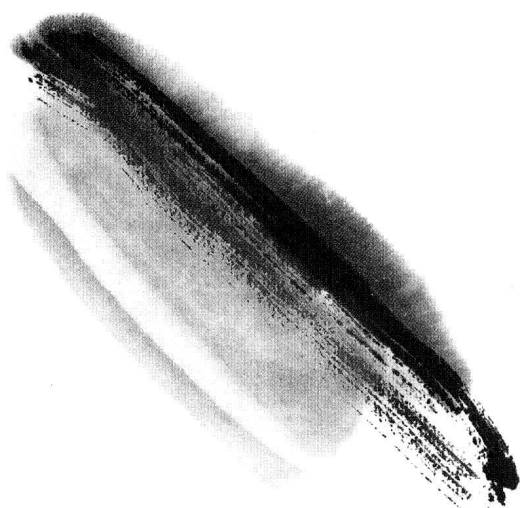
墨破水

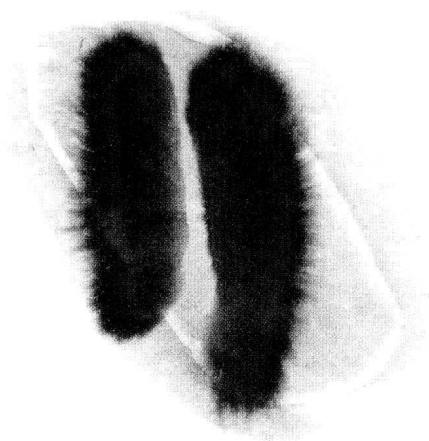
水破墨

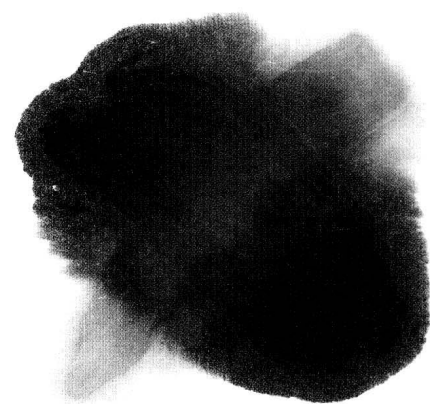
干破淡

淡破干

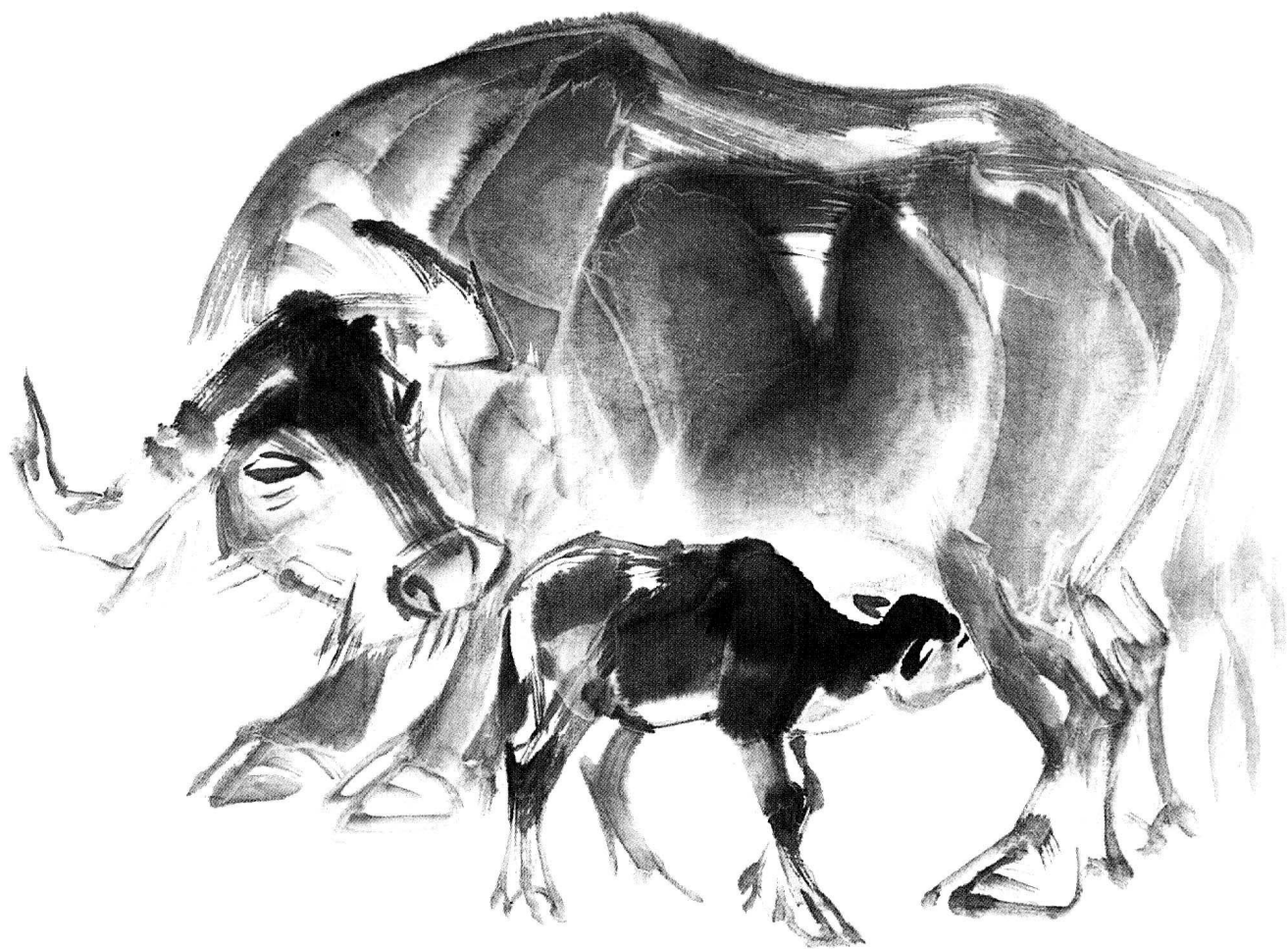
浓破淡

淡破浓

线与墨 线与墨如何结合得自然是很难处理的问题。我们可以借鉴没骨花鸟画点叶勾筋的方法。一般情况是在运完墨后，待墨将干未干之际用浓淡不同的墨线勾出主要或辅助的部位。有的线可靠着墨块，有的可避开墨块，避开处有如受光面或反光面，这决定于你对形体的理解，深入理解后，可自由运用。另一种方法是先勾出主要部位，后运墨（线未干时），按需要可将墨线冲出一些，形成毛茸茸的肌理。

京之辉 高元年作

相依圖

壬午丁巳端月·京華

相依圖 69cm × 54cm

柳堤春晓图 壬午年春 李苦禅画

柳堤春晓图 96cm X 50cm

李苦禅

秋高年丰图 壬午秋月 李苦禅画

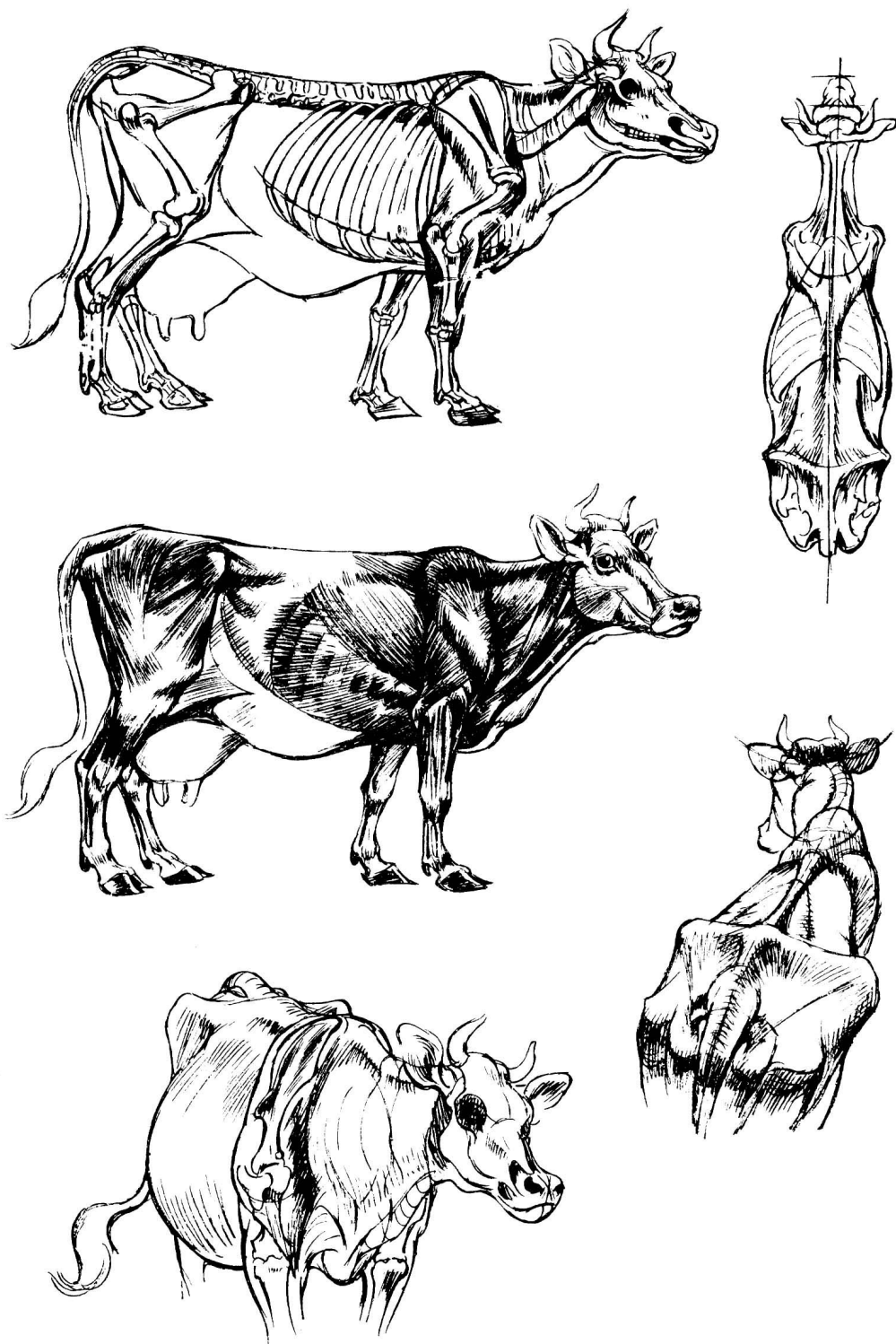
秋高年丰图

96cm × 50cm

【牛的解剖知识】

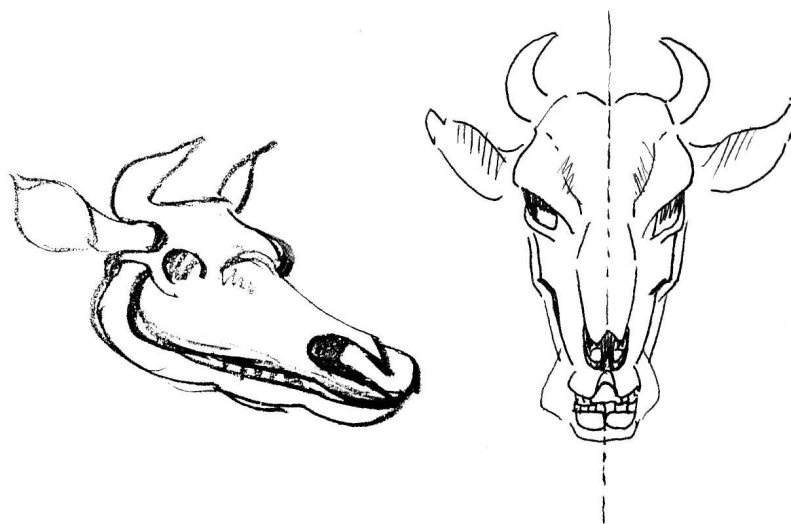
要画好牛首先要对牛的骨骼解剖加以了解,特别是一些关节部位要从各个面去观察它的形体结构。做到心中有数。多画速写是最好的办法,有条件拍一些牛的照片作参考也是必要的。

注: 此图选自《动物画技法》更·赫尔脱格仑 编著

牛头是牛最重要的部位，也是最富变化和最传神的部位。

牛头具体画法

先画鼻头和鼻梁，注意应侧锋下笔，爽利而果断。再画两眉弓骨，牛的眉弓骨有如两个核桃分置两旁，解剖关系明显，不能忽视。

再用淡墨线勾出嘴、眼、颌，注意用笔的书写性，不要“描”。水牛的嘴唇因无上门齿，呈“扁”形，有如老年人，上唇两边与下颌有须，应作为特点来表现。