

国画技法讲堂

名家教你画

动物

杨乾亮 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

- 通过对这本书的学习，你可以获得17种动物的写意画法，你还可以掌握动物画写生的基本技巧，为创作积累丰富的素材。
- 特别设置的繁体诗句再次提醒你重视对传统文化的学习，以及题款的重要性。
- 掌握几种动物画技法并不是最终目的，重要的是领悟书中举一反三、触类旁通的学习方法。

国画技法讲堂
名家教你画

动物

杨乾亮 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画动物 / 杨乾亮著. —合肥: 安徽美术出版社, 2010. 6

(国画技法讲堂)

ISBN 978-7-5398-2351-5

I. ①名… II. ①杨… III. ①中国画: 动物画—技法(美术) IV.
①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第089808号

责任编辑: 朱阜燕

责任校对: 史春霖

封面设计: 关敏

装帧设计: 安徽教育·蒋利娟
13866144964

国画技法讲堂

名家教你画动物 杨乾亮/著

出版: 安徽美术出版社

地址: 合肥市政务区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮编: 230071

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmschs.com>

购书热线: 0551—3533607 3533608 3533609

编辑出版热线: 0551—3533611 13965059340

发行: 全国新华书店

印刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2351-5

定价: 34.00元

目录

第四章	第三节	第二节	第一节	第一章	概述
动物画题诗句选	灵长类	小兽类	猛兽类	动物的写生	
96	81	70	48	4	
第四章	第三节	第二节	第一节	第三章	第二章
动物画题诗句选	灵长类	小兽类	猛兽类	动物画的具体表现手法	动物的基本画法
96	81	70	48	45	27
				笔墨的理念	线描与笔法
				45	27
				墨法与色法	动物画常用技法
				40	34

概述

Gai shu

在中国绘画里，最早的描绘题材是动物。动物成为绘画的表现主题，可以说从人类开始有审美意识时就出现了动物画。

原始时期的动物绘画艺术主要表现在彩陶装饰、岩画以及一些实用器物上的纹饰刻画方面。半坡彩陶纹饰形象已具有一定写实水平，说明当时人们已有对动物形象和特征的追求意识。之后在漫长的夏商周时代里，思想学术领域出现了空前未有的繁荣局面，文化艺术也得到极大的推进，人们审美认识不断提高、深化，绘画也普遍应用于人们生活的各个方面。各种动物装饰的彩陶、器物更是举不胜举，并且动物图案还运用到各种服饰、族旗、祭器等象征权力、等级的物品上面。这时期动物图案的广泛运用，为秦汉时期动物画发展打下坚实的基础。秦汉的统一，有利于社会和文化艺术的发展，绘画成为美术最重要的门类之一，出现了以宫廷画工为主体的专业创作队伍，西汉时已出现了

一批擅画牛马的画家。在秦汉时各种动物图案出现在壁画、帛画及画像石、画像砖中，在画像石和画像砖中还有了自己的主题性、思想性。马在战争与贵族生活中占有重要地位，在汉代绘画中被反复表现。此外汉代绘画中开始有处理复杂生活和情节的构图能力，线描和渲染赋色技巧也有很大提高，动物专题作品已向内容和形式的完整性方向迈进，并出现了专业的动物画雏形。从整个动物画发展情况来看，一般可以将秦汉及其前代归纳为动物画发展的起源阶段。

魏晋南北朝时期的动物类绘画基本延续秦汉时期的风格和技巧。这时期大多数画家画的动物都是结合人物来画的，顾恺之和曹不兴等人的动物形象描绘对后世产生极大的影响。在这时期佛教文化的流行与广泛传播，使许多动物形象的描绘也被运用到佛画上来。魏晋南北朝时期可归纳为动物画发展的过渡阶段，例如敦煌壁画就反映这一点。

隋唐时期，特别是唐朝，中国是世界上最强盛、富庶、具有高度文明的大国，社会安定，经济繁荣，这些也促进了艺术的进步。在唐朝绘画中，鞍马、走兽、花鸟都形成独立的画科，特别是鞍马画的发展更是处于鼎盛繁荣时期。这时期的画家们对鞍马、走兽题材的探索，对花鸟画以至整个中国画题材的发展作出了相当重要的贡献。到了五代两宋时期，动物画的发展又开拓了一个灿烂辉煌的局面。当时城市的繁荣，使绘画走向市场，并出现了职业画家，走兽画题材被画家们广泛运用，特别是北宋画家们更普遍探究动物的形态习性，生动逼真地描绘对象，这种师造化的精神推动着宋代绘画的发展和提高。南宋走兽画的发展承接北宋而不衰，手法形式上也有所发展，有勾填和没骨两大形式，在绘画意境方面也积累了丰富的经验。

元代，基本承袭了宋代画风，写意、工笔并行发展。文人画领袖赵孟頫提倡以书法入画法，水墨画风大开，墨戏盛行，他们不屑在形色逼真上用功夫，讲究气韵流溢。其中柯九思、王冕、倪云林、吴镇等更是文人画的代表人物。倪云林有著名的论说：“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”吴镇亦有“始由笔墨成，渐次忘笔墨。心手两相忘，融化同造物”的物我两忘写意墨戏说法，体现了画家作画时那种闲逸恬淡的心境。

在明代的思想文化领域里，一些对现实不满的带有民主色彩的思想家、文学家和艺术家提出了很多新的观点，影响着美术的发展和变革，也影响动物画的发展。由于水墨画及文人画风的兴起，写实风格日趋衰落，动物画科也逐渐萎缩。

清朝前期动物画大致和明朝一样处于萎缩状态，但是通过传教士将西方的写实绘画传入中国，画家们把素描、透视、明暗的法则同中国的传统绘画结合起来，使动物画发生了微妙的变化。这些变化在今天看来并不怎么理想，但是这种并不理想的变化经过几百年的融合，给20世纪初的动物画带来了生机。这时期也可以说是动物画走向现代的开端。到了清朝晚期岭南画派将西洋画与国画加以巧妙结合，动物画也同样受到西洋画的影响。这时期是传统动物画走向现代的转轨时期。

动物画发展到近现代又是一个逐渐繁荣的局面，出现了一大批擅画动物或动物题材的画家。画坛巨匠徐悲鸿所画的马、狮等形象都被赋予了人格的意义，反映了时代独有的特色。另外还有一些国画大师如张大千、齐白石、潘天寿等都描绘了许多动物形象。近现代中国最著名的动物画家刘奎龄，他继承宋元以来工笔花鸟画的传统技法，同时又吸收了西画技法上一些有益因素，中西合璧，融为一体，创造出与众不同的风貌，别具一格。这是前人所未有的，所以他对动物画发展的贡献是罕见的。

现代是动物画的繁荣期，大家李可染、黄胄、吴作人、刘继卣等都是动物画高手，他们皆以一种或几种鲜明艺术风格的写意动物画享誉当代。简略回顾动物画的发展轨迹，我们可以看出，它是随中国历代绘画整体的变革发展而发展，任何把某一画科分割开来的做法都是片面的。中华文化一脉相承，珍惜历代中国画家留下的宝贵财富，了解熟悉本民族宝贵的文化遗产是为了更好地继承、研究、学习和发扬创新。

第一章 动物的写生

Di yi zhang dongwu de xiesheng

写生须通过长期的反复训练，以熟练地掌握动物的造型规律。训练过程可分为三个步骤来进行：慢写，速写，默写。

慢写要求进行深入细致的素描研究，通过对动物的深入分析研究，了解动物的详细结构特征，除骨架肌肉结构准确外，还必须详细描绘出皮毛的起伏变化及生长规律。可先采取局部写生，在局部写生的同时，须熟悉各种动物的局部结构变化和皮毛的生长规律。

速写是动物画较为重要的造型基础训练，主要目的是培养敏锐的观察能力和艺术概括能力，是搜集素材、捕捉大的结构、动势和情趣等生动形象的重要手段，须长期训练，坚持速写。画动物速写，边看边画的机会并不多，因为动物会随时改变动态，所以不能看一笔画一笔，只能以观察和默写相结合的方法来画。画速写时不能盲目下笔，要先观察、捕捉形象特征、神态，再分析思考，抓特点、动态、整体结构，省略次要的细节，然后以简练快速的方法描绘出来。

默写，往往在慢写过程中刚画完一部分，动物便已改变了动态，这时只能依靠记忆将它默写完成。这种默写方法同时也可以加强、巩固慢写和速写所掌握的知识，锻炼自己的形象记忆能力。默写必须更多地深入观察，捕捉动物的动态神韵及各种细节。在慢写过程中，最好先以速写的方式将动物的整体完成，然后再进行深入刻画。

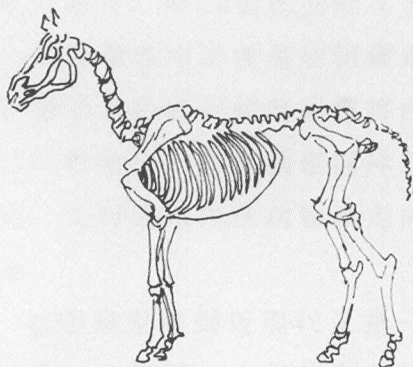
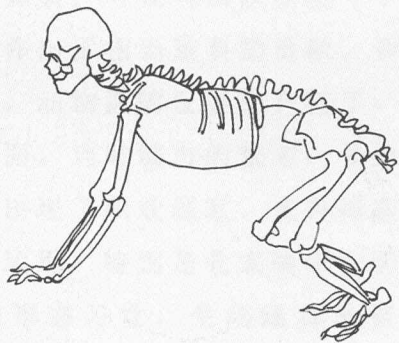
一幅动物画创作的好与坏，是否生动传神，关键在于你对动物的观察是否深入和慢写、速写、默写的熟练程度。现在有一些画家完全依靠照相机代替写生，这给画家带来的后果是：对现实中的动物观察太少，造型训练不过关，结构、比例不准确，呆板而不生动。甚至有些画家完全按照照片画，以致出现透视不合理和一些常识性错误。虽然照片给我们带来一些方便，但不能完全依赖照片，更不能一成不变地直接照搬，照片只能作为创作的参考资料，平时还是要加强造型写生训练。

第一节 有蹄类

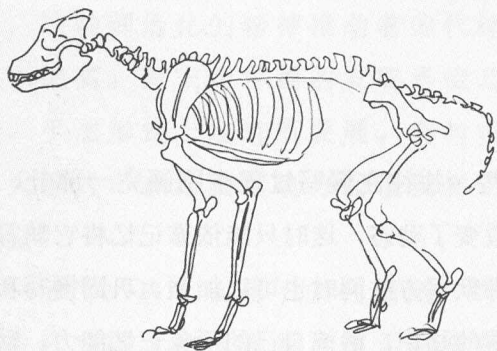
马

马的特征：食草，适合于高速奔跑，腿较长。中型马耐劳、稳健、质朴，纯种马体型略

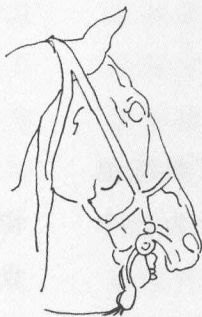
高，修长、矫健。马的皮毛颜色多为白、黑、青、黄、红、棕、杂色等。

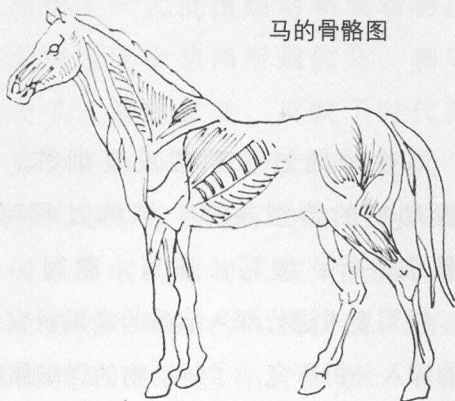
马的骨骼图

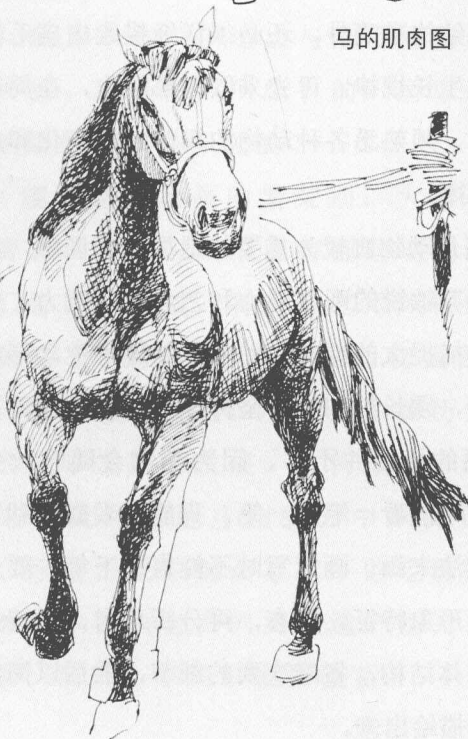
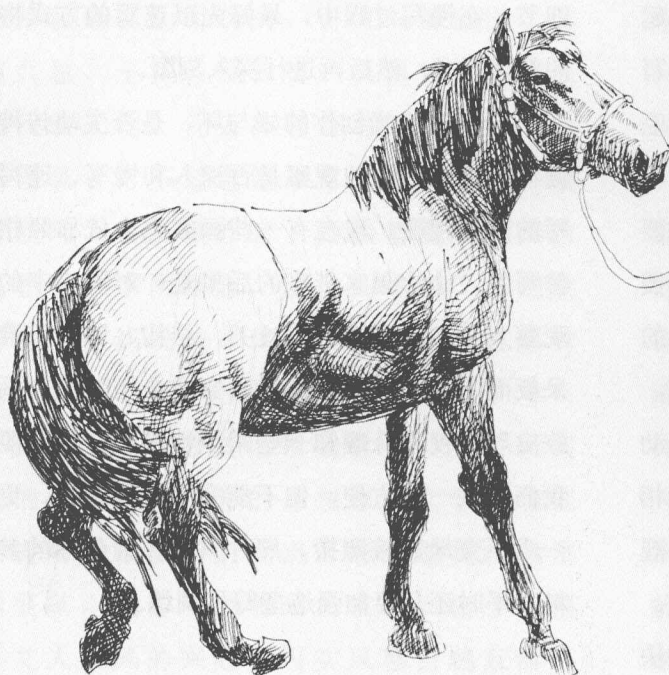
马的骨结构与人的骨结构关系对比

马头的结构

马的肌肉图

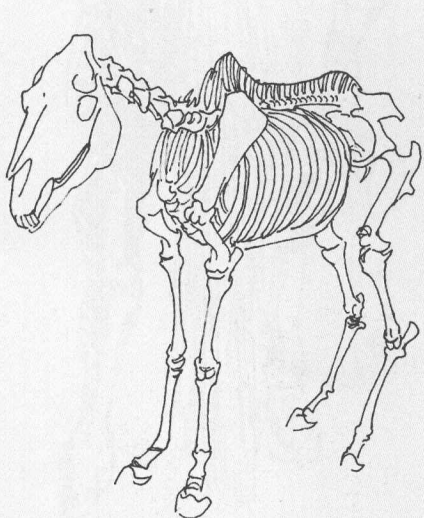

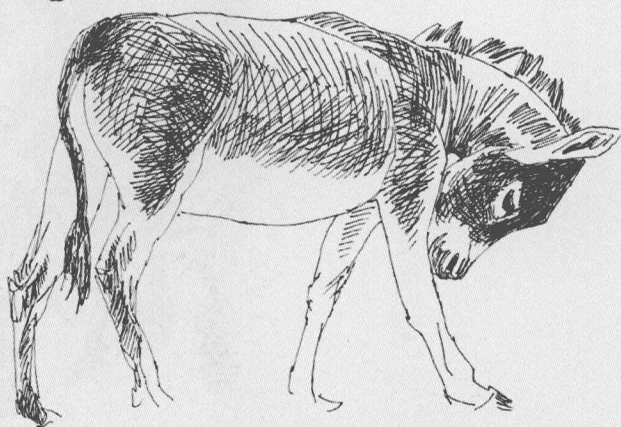
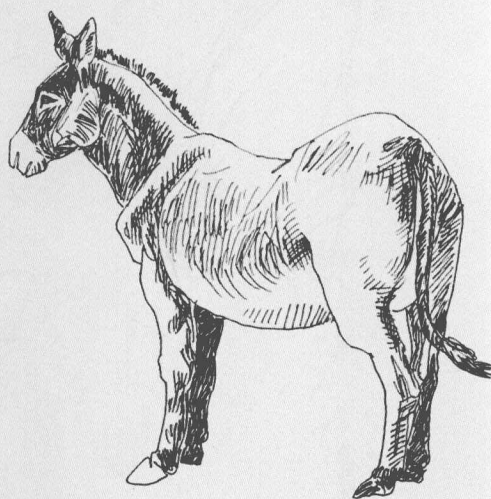
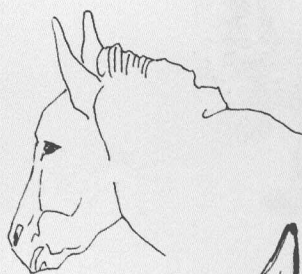
驴

驴非常适应于干旱环境的生活，忍耐力极强，不畏寒冷，以粗草和荆棘为食，四肢强健有力，有快速奔跑能力。驴的整个体形比马小，头

大面长，体丰。骡是马与驴杂交所生，由于杂交优势，一般兼有两种动物的优点，比驴高大，比马稍小，力量大，比马有耐力。

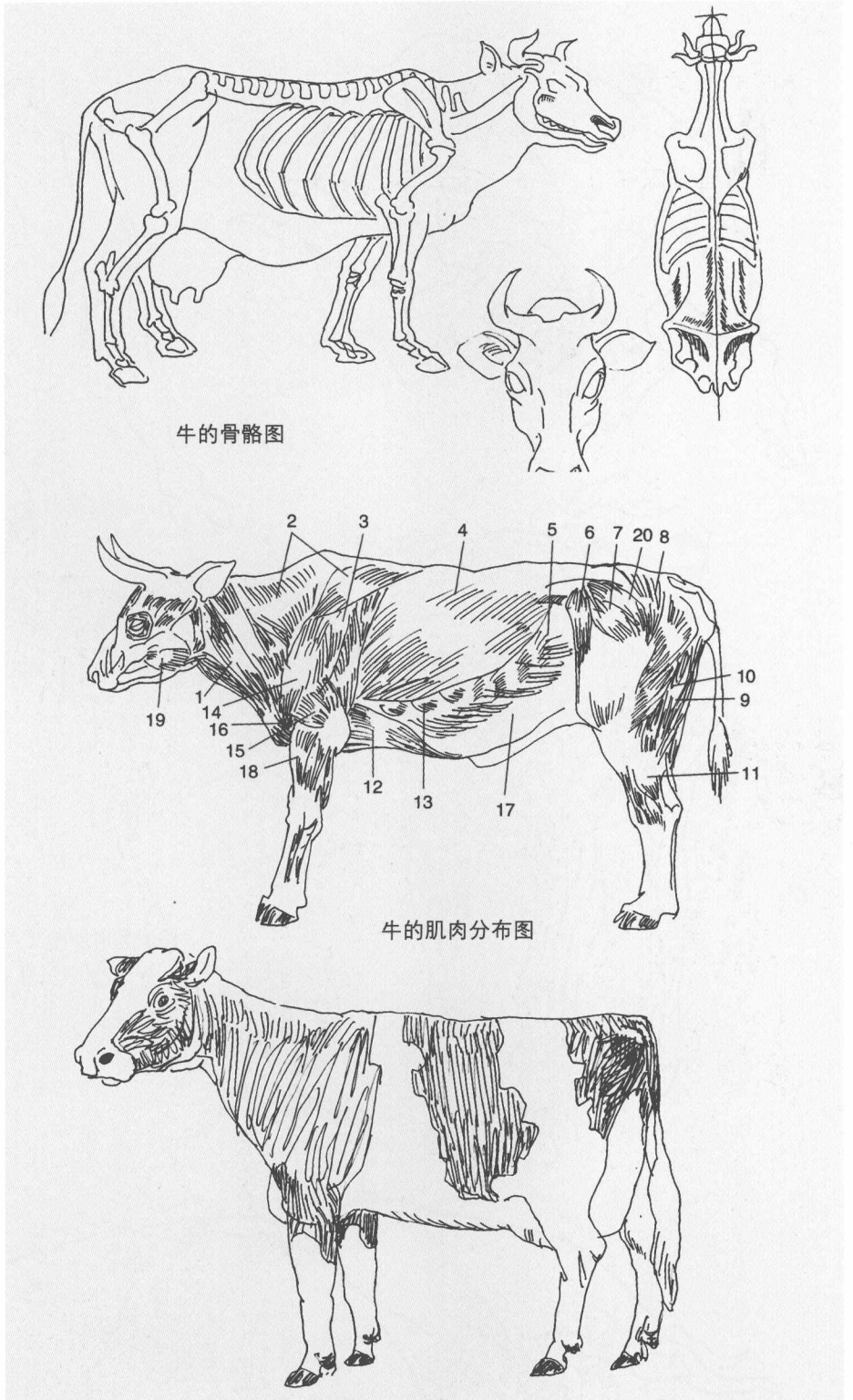

驴的骨骼图

牛

牛食草，与鹿、猪、羊均为偶蹄类。牛的骨架比马粗大，特别是臀部。黄牛中的公牛有明显的肩峰，脖子下拖着松弛的皮。水牛的骨架比黄牛略粗大。水牛颜色一般为黑灰色，黄牛颜色大概可分为黑、黄、白、花几种，乳牛一般为白、花两种，牦牛多为黑色，偶尔有白色。牦牛是我国青藏高原上所特有的种类。我国西南、江南一带多为水牛，北方黄牛居多。黄牛并不是以黄色皮毛命名，而是一个种类。牛角有长中短三种，角较圆，北方黄牛以短角种居多。水牛的角较长，呈圆弧形向后盘于头顶，两角尖相对。牦牛角类似水牛角，两角尖向上，但从根部到角尖呈圆形。牛的身高大约是头的三倍，躯长则为头的四到五倍。

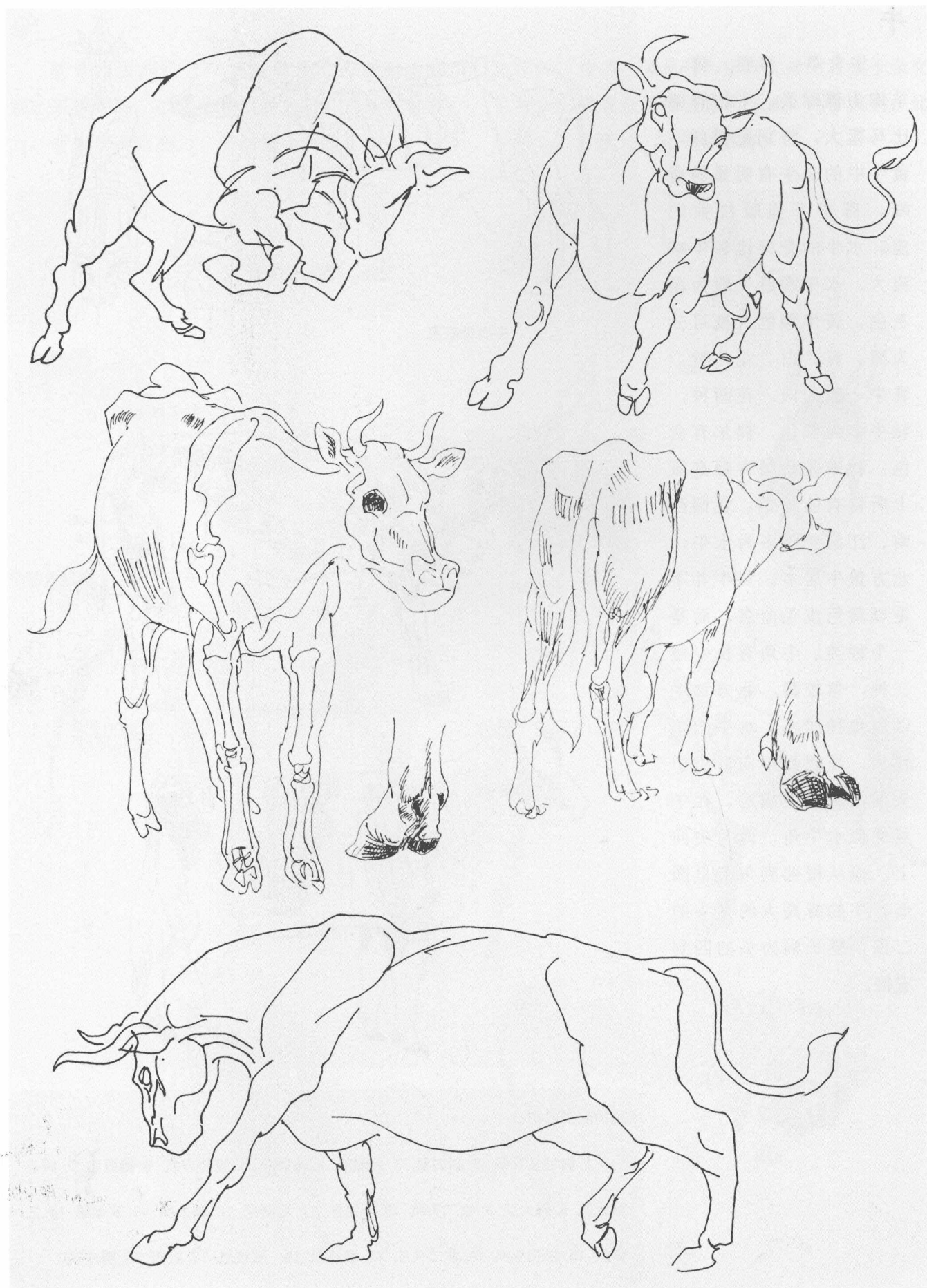

牛的骨骼图

牛的肌肉分布图

牛的肌肉名称:

1. 胸锁乳突肌 2. 斜方肌 3. 大圆肌 4. 背阔肌 5. 腹外方肌 6. 缝匠肌 7. 阔筋膜张肌 8. 臀大肌 9. 股二头肌 10. 半腱肌 11. 腓肠肌 12. 胸大肌 13. 前锯肌 14. 三角肌 15. 肱三头肌 16. 肱二头肌 17. 腹直肌 18. 肱桡肌 19. 咬肌 20. 臀中肌

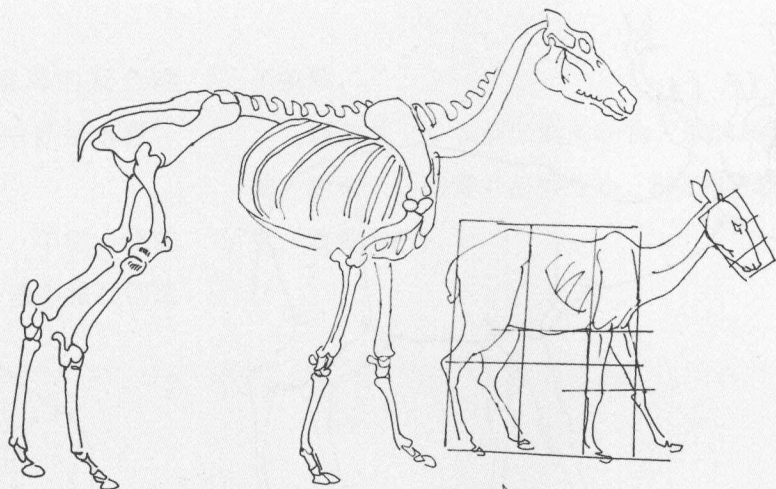

鹿

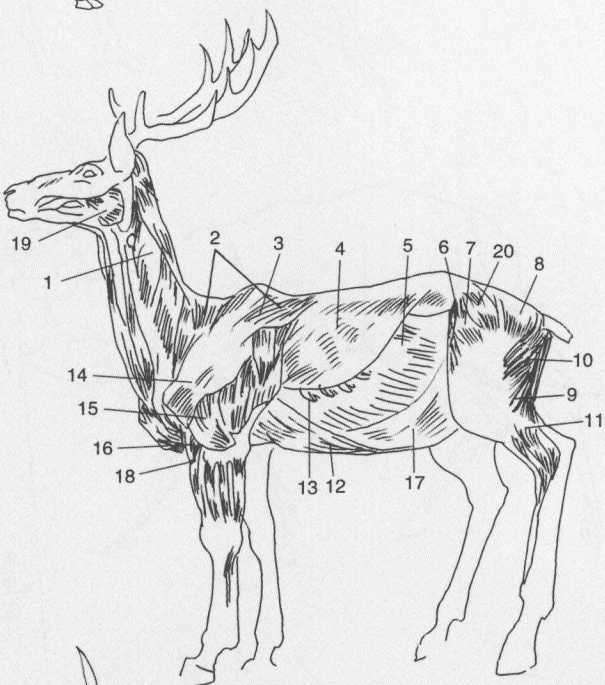
梅花鹿因其栗红或棕红色体毛上均匀地散布着白色斑点，犹如梅花一样，因而得名。

梅花鹿身体修长，各部分组织突出，线条柔和美观。梅花鹿的尾很短，臀毛为白色，尾黑色，是跳跃时互相联系的标记。雄性梅花鹿有角，雌性与小鹿均无角。鹿角是随鹿的生长而发育的。

雄性鹿体阔，雌性鹿纤弱些。背部毛色（白与棕红色）的变化是以脊柱为中心向身体两侧散开，脊背颜色较深，腹部较浅，四肢的颜色淡，近于乳白色。小鹿的骨骼组织是很柔软的，它们的四足关节内翻很厉害。与其他的动物幼时一样，小鹿有一个很大的前额。

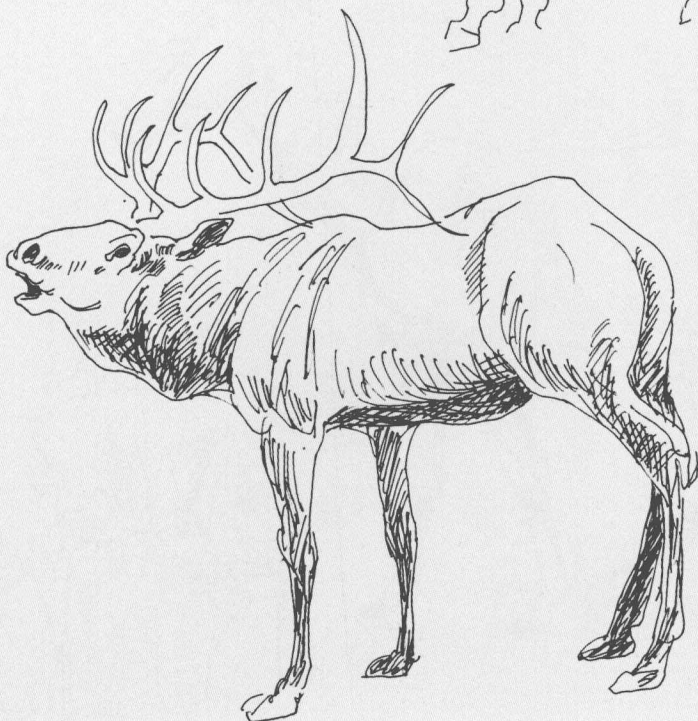
鹿的骨骼图

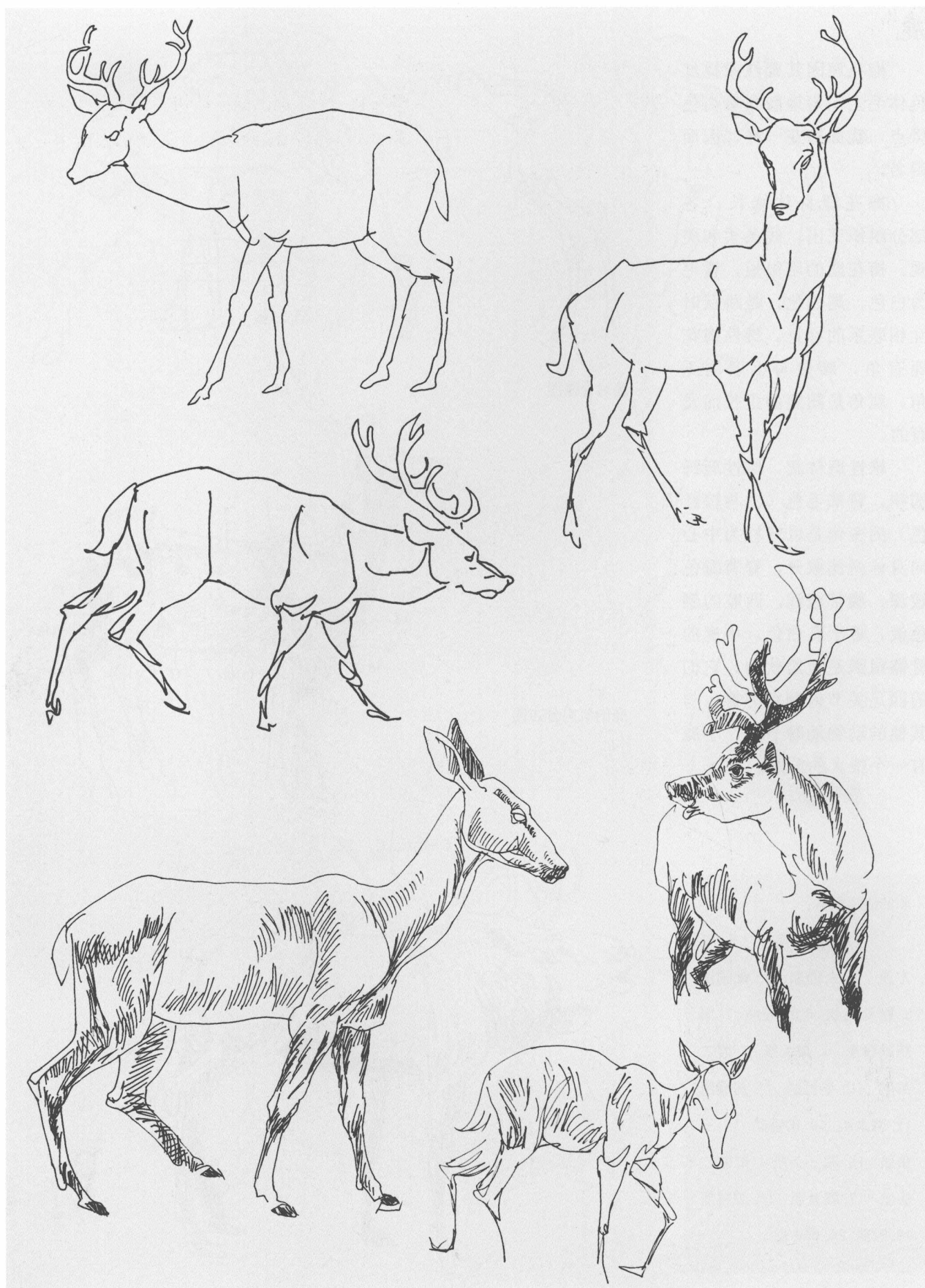

鹿的肌肉分布图

鹿的肌肉名称：

1. 胸锁乳突肌 2. 斜方肌 3. 大圆肌 4. 背阔肌
5. 腹外方肌 6. 缝匠肌 7. 阔筋膜张肌 8. 臀大肌 9. 股二头肌 10. 半腱肌 11. 腓肠肌
12. 胸大肌 13. 前锯肌 14. 三角肌 15. 肱三头肌 16. 肱二头肌 17. 腹直肌 18. 肱桡肌
19. 咬肌 20. 臀中肌

骆驼

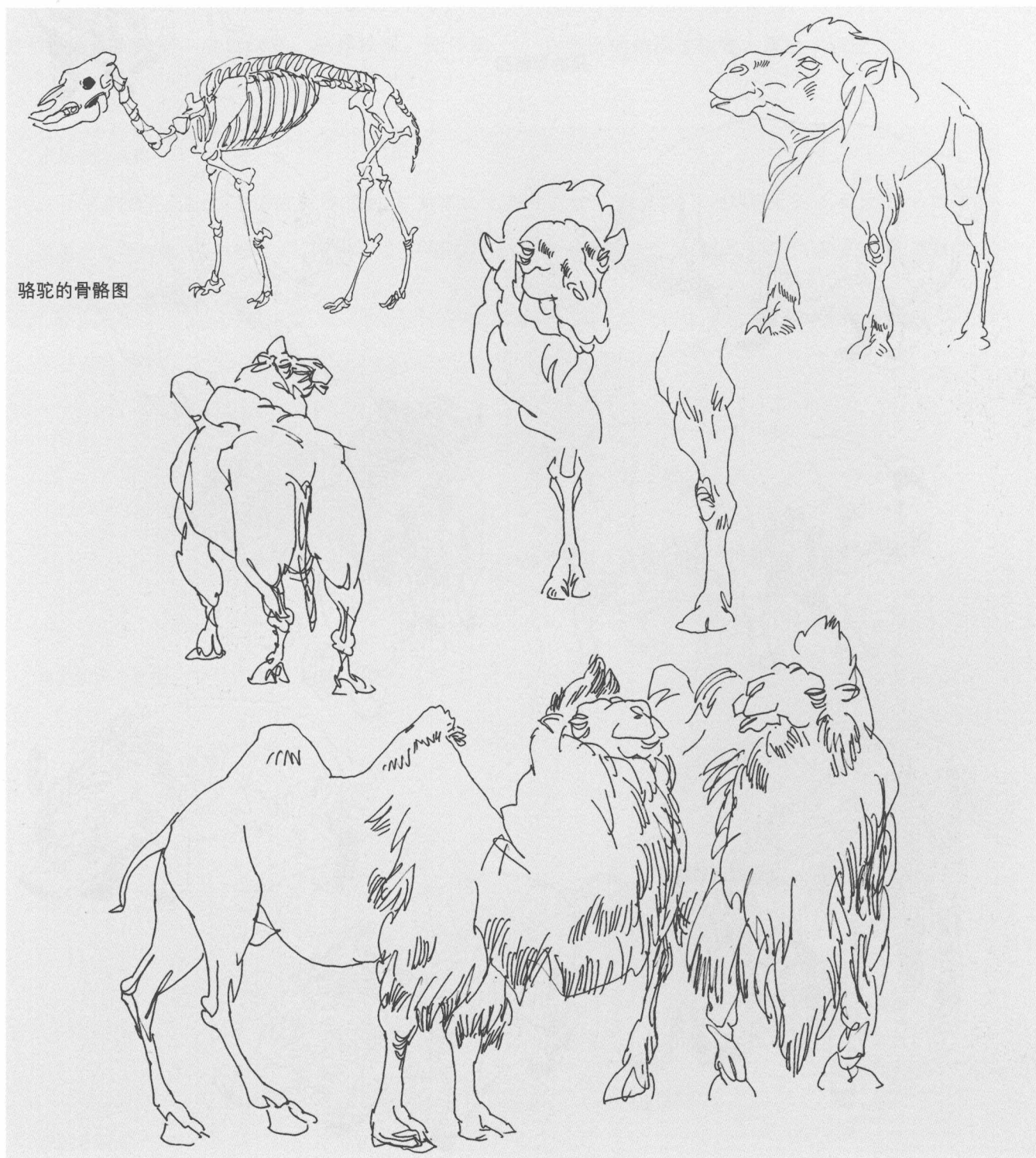
骆驼是耐寒、耐热、耐饥、耐渴的反刍动物，它的嗅觉灵敏，因而能在沙漠中寻得水源。它们一般三五成群地活动。

骆驼有双峰驼、平峰驼、原驼、羊驼。骆驼的峰是极好的天然水库，为骆驼在沙漠中旅行创造

了条件。

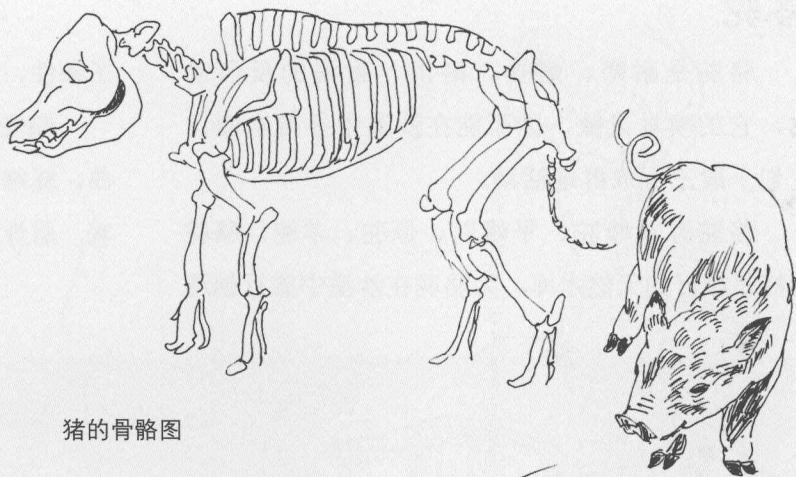
骆驼是一个长腿凹胸的动物。骆驼颈骨长而弯曲，腿细长，腿骨且后臀处小。骆驼的眼睛生得很宽，眉骨高凸。

骆驼的骨骼图

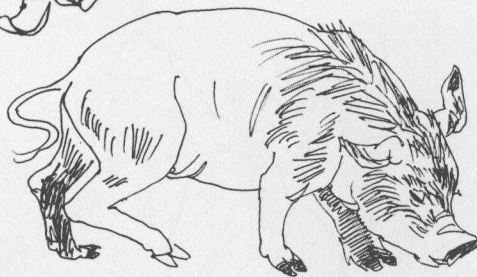
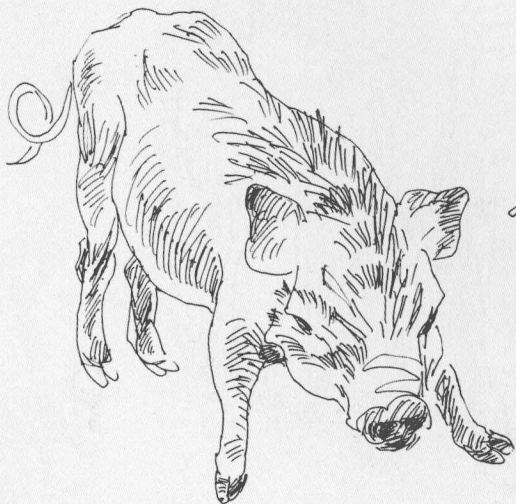
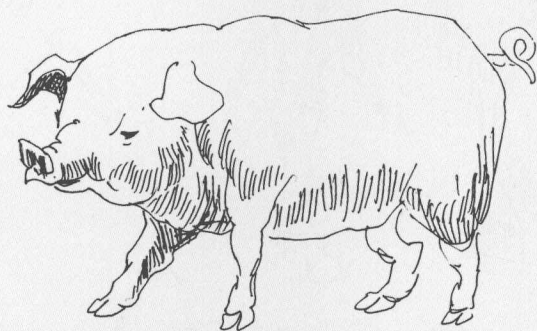
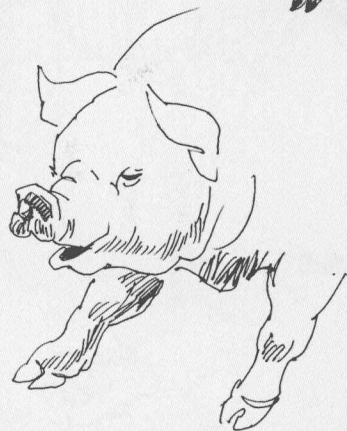
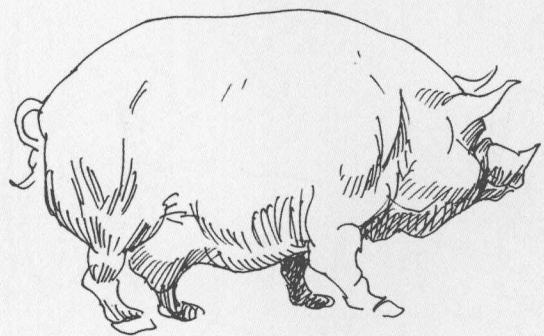

猪

猪，杂食类动物，一般多指家畜。猪是十二生肖之末，也称之为亥。猪体肥肢短，性温驯，适应力强，易饲养，繁殖快，有黑、白、酱红或黑白花等色。

猪的骨骼图

第二节 猛兽类

虎

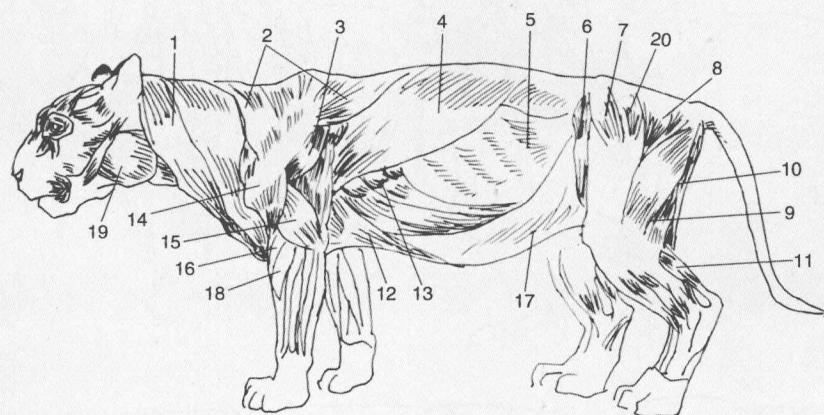
虎是大型猫科动物。头圆，耳短，色彩斑斓，四肢灵巧，行动敏捷，体态威武雄壮，吼啸之声惊天动地，素有“兽中之王”之称。

中国目前野生虎有东北虎、华南虎两种。华南虎毛色橘黄而艳丽，虎斑纹宽，色泽较深，在体侧

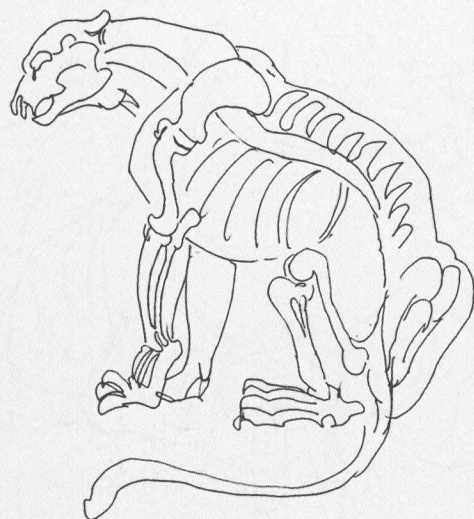
的两条横纹上下两端相连而出现菱形纹，胸腹部和四肢内侧呈乳白色；东北虎毛较华南虎长，色清淡而素雅，斑纹较疏，色泽较淡，常常不是黑色，而接近于赤褐色，胸腹部和四肢内侧呈现纯白色，而白色区的范围也较宽，尾巴丰满肥大。

虎的肌肉名称：

1. 胸锁乳突肌 2. 斜方肌 3. 大圆肌 4. 背阔肌 5. 腹外方肌 6. 缝匠肌 7. 阔筋膜张肌 8. 臀大肌 9. 股二头肌 10. 半腱肌 11. 腓肠肌 12. 胸大肌 13. 前锯肌 14. 三角肌 15. 肱三头肌 16. 肱二头肌 17. 腹直肌 18. 肱桡肌 19. 咬肌 20. 臀中肌

虎的肌肉分布图

虎的骨骼图

