

老 年 | 大 学 | 书 画 | 教 材

老年大学书画教材

叶波邵防书题

意兽法 写走画

蔡育贤

著

上海书店出版社

主编：邵洛羊
1917年生
上海老年大学书画社社长
上海中国画院顾问
一级美术师
《中国美术大辞典》总主编

老年大学书画教材主要参编单位

上海老年大学
上海老年大学书画社
上海市老年书画会
上海市老干部大学
复旦大学复旦老年大学
交通大学老年大学
同济大学老年大学
上海教师学会书画委员会

老年大学书画教材编委会

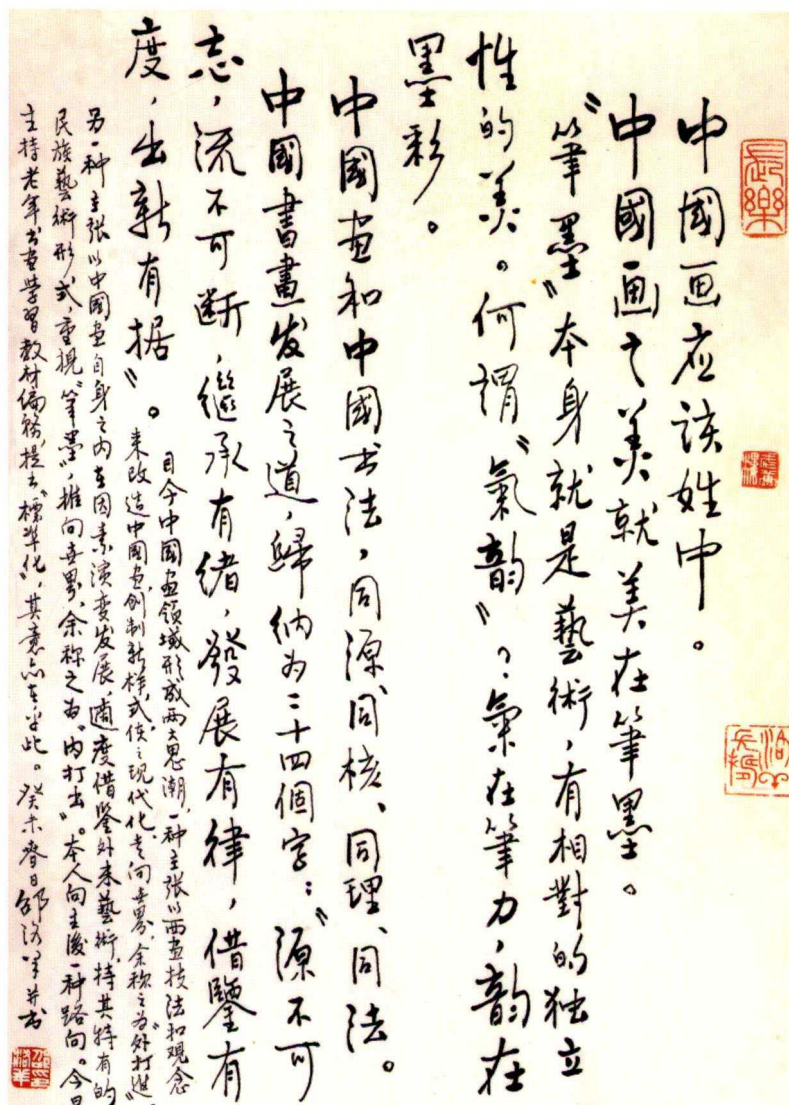
主 编：邵洛羊
副主编：潘 之
编 委：邵洛羊（上海老年大学书画社社长、《中国美术大辞典》总主编）
潘 之（《老年大学国画教材》执行主编、上海人民美术出版社编辑）
王伯敏（中国美术学院教授、杭州画院院长）
江晨清（上海老年大学常务副校长）
施伯云（上海市老年书画会副会长）
陈国栋（复旦大学复旦老年大学副校长）
任荣珍（老年大学书画系主任）
张静芳（上海市老干部大学书法教师、上海市书法家协会常务理事）
周世璋（上海老年大学同济大学分校国画教师、上海教师学会书画会副主任）
李 钢（上海老年大学交通大学分校国画教师）
俞子林（上海书店出版社副编审）

图书在版编目(CIP)数据

写意走兽画法/蔡育贤编著. —上海：上海书店出版社, 2004. 2
老年大学书画教材
ISBN 7-80678-128-5

I. 写... II. 蔡... III. 写意画: 翎毛走兽画—技法(美术)—老年大学—教材 IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064594 号

邵洛羊先生小楷手书书画要语

写意走兽画法

编 著	蔡育贤
责任编辑	包晨晖
技术编辑	吴 放
装帧设计	包晨晖
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销	新华书店上海发行所
制 版	上海中华印刷有限公司
印 刷	上海市印刷十厂有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	3
版 次	2004 年 2 月第一版
印 次	2004 年 2 月第一次印刷
印 数	0001—5000
书 号	ISBN 7-80678-128-5/J·73
定 价	19.50 元

目 录

前言	(1)
一、总论	(2)
二、技法分解	(4)
1. 猫的基本画法	(4)
2. 松鼠基本画法	(6)
3. 猴的基本画法	(8)
4. 马的基本画法	(10)
5. 牛的基本画法	(12)
6. 羊的基本画法	(14)
7. 狮的基本画法	(16)
8. 虎的基本画法	(18)
9. 豹的基本画法	(20)
10. 大熊猫的基本画法	(22)
三、范画临摹步骤	(24)
1. 猫的范画步骤	(24)
2. 松鼠范画步骤	(26)
3. 猴的范画步骤	(28)
4. 马的范画步骤	(30)
5. 牛的范画步骤	(31)
6. 羊的范画步骤	(33)
7. 狮的范画步骤	(35)
8. 虎的范画步骤	(37)
9. 豹的范画步骤	(39)
10. 大熊猫的范画步骤	(42)
四、创作的构图与款识	(44)
附录：名家介绍	(46)

J212.28/70

前 言

老年大学，是老年人接受继续教育的场所。据了解，全国各大城市的区、街道、高校以及各系统部门，都有自己的老年大学或老干部大学，总量不下万余所，有的老年大学规模很大，学员达数千人。由于老年大学的学费一般都比较低，为老年大学的发展创造了条件。近几年来，城市的老龄人口逐年递增，他们虽已退休，但大都退而不闲，在物质生活得到改善的同时，热衷于生活质量的追求。他们为了充实精神生活内容，尽享“老有所学，老有所乐”的乐趣，自愿加入接受终身教育的学习行列，“活到老，学到老”，犹如一颗常青树，永葆青春活力。

在老年大学中，书画班是最受学员青睐的科目之一。由于在作书画的过程中，刚柔相济，静中有动，能帮助学习者很好地协调生理和心理，陶冶情操，延年益寿。据统计，在长寿者中，书法家排列第一，画家其次，这也是学习书画能在老年人中得以广泛普及的原因之一。

为了满足老年大学书画班的广大学员以及老年书画自学爱好者拥有一套有别于一般技法书而完全适合于自己特点的规范专用教材的需要，我们特邀请长期从事老年大学书画教学的专家、教师，共同组织编写了这套题材选择恰当，力求章节安排科学合理，图文表述浅显易懂的老年书画教本。全套教材共八册。相信本套书的出版，一定会使老年书画朋友们得到有益的帮助。

总 论

动物画作品历来受到人们的普遍喜爱。我们看到在原始社会岩画彩陶中动物作品几乎是艺术的主宰，到了春秋战国时代，人的形象才渐渐转为主体地位。秦汉时代留存的砖雕石刻、铜器物等图案中，动物画形象的概括与简洁以及特有的粗犷风格令人赞叹。进入隋唐，动物画作品日多，曹霸须臾间挥毫便神形兼备，韩幹青出于蓝而胜于蓝，成为唐代杰出的画马名家。韩滉的《五牛图》对动物结构的理解，注重对动物内在性格与气质的描绘。宋代则注重写实，白描大师李公麟也是画马高手；陈居中的《四羊图》，李迪的《猫》等，都达到一定的艺术水平。进入元代绘画风格渐入空灵，赵孟頫山水、花鸟、人物、动物皆精，也画了不少以马为题材的作品。清代意大利人郎世宁画动物中西融合别开生面。近代，徐悲鸿开一代新风，运用中国水墨画渲染画马，着重于结构的表现，使动物画一展新姿。而张善孖的虎，何香凝的狮、李可染的牛、黄胄的驴……都倍受赞赏。刘奎龄、刘继卣父子，其独特的造型与施墨彩的风格，极大地丰富了动物画造型和艺术表现的新格局、均给后学者莫大启迪。

中国画中，将动物画分为翎毛、走兽、鳞介、草虫等类别。本书所描绘的则是其中一部分即走兽，也可称为哺乳动物，并分类为小型动物、有蹄类动物、猛兽类动物等三个方面。

动物画之表现手法，大致有两个方面：其一是，以中国画传统的笔墨技法点、线、面来表现动物的结构造型；其二是，以皴、擦、揉、戳和梳毛法来表现动物的皮毛和质感。

画好动物还要多画速写与写生，也可以临摹前辈名家的优秀作品，还可以参考动物的生态照片。但要画好一张动物画创作，一要画

得形神兼备，画出对象的情感与情趣，还必须了解动物的生活习性，并把自己的感情抒发出来，这样才能使动物画作品不仅形象准确，而且生动传神。

今天我们画动物，欣赏动物画，既是中国画艺术教学中的一部分，同时也能唤起人们对生态环境的关心，为保护动物、保护环境贡献一份力量。

接下来简单介绍一下绘画工具。

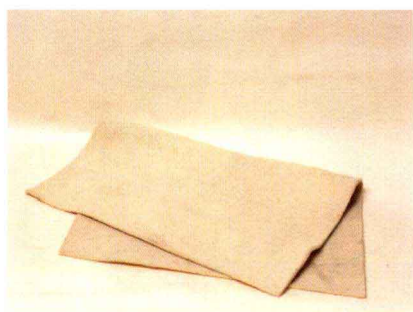
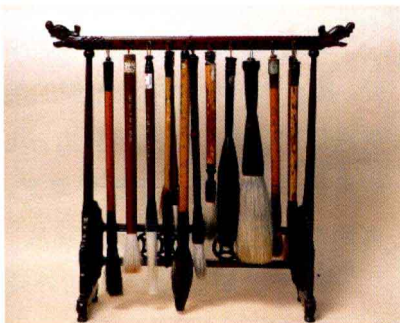
毛笔：通常用的为软毫、硬毫和兼毫三类，每类又有长、短锋之分。在实际的运用中，可根据不同的需要来自由选择。

墨：最好选择专用的书画墨汁，如“曹素功”、“一得阁”等。

纸：即指宣纸，画写意画最好选生宣，以其能达到笔墨在纸上渗化的效果。

颜料：为中国画颜料，常见的如块状、管装等。

其它还有如毛毡、笔洗、调色盒等辅助用品，也是必不可少的，应适当加以添置。

二、技法分解

1. 猫的基本画法

(1) 头部画法

用羊毫写意笔湿水后蘸上淡墨，笔尖加浓墨，墨色不要调得太匀，落笔要慢要准。点垛额头两块，然后添加两耳，再用兼毫笔蘸墨勾眼眶，点睛。用淡墨点鼻、勾嘴，用笔要干，墨色不能渗化。勾耳轮，擦腮毛用笔要有虚实。

点睛用浓墨。猫白天眼珠呈直线，夜里是圆点。画胡须，可用细笔狼毫，要挺劲有力。

(2) 身体画法

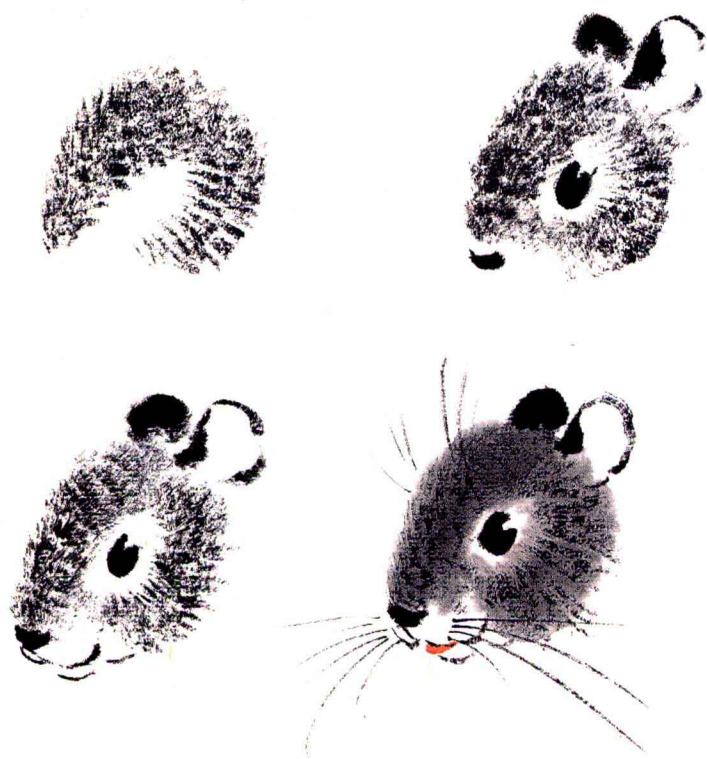
猫是宠物，要画得依人可爱。按身体结构用浓淡不同的墨色点垛出背部，尾巴要有力，尾巴根部笔锋破开擦出蓬松笔意。再用虚实线条勾画轮廓与猫爪。

着色，用淡赭色衬托外轮廓，以托出毛色洁白。用石绿点睛，用色淡而透明。

卧眠

2. 松鼠基本画法

(1) 头部画法

用狼毫笔蘸浓淡相间的墨色，将笔锋散开，由鼻端向额头进行擦毛至腮部，再用浓墨点出眼睛、鼻、耳等部分。用细笔蘸浓淡墨勾嘴。松鼠的胡须勾得要细长，挺拔有力。

(2) 身体画法

松鼠小巧灵活，要画出动态来，头部画完接着用破笔散锋擦出肩部、腿部和尾部三个主要部分。尾巴要画得蓬松，用笔用色要淡而虚，腰和腹部也要虚，用浓墨添爪有精神。

(3) 着色

待墨色干后，再用羊毫笔蘸淡湿墨渲染松鼠的全身。用墨时须注意浓淡变化，由内向外渗化淡出。

3. 猴的基本画法

(1) 头部画法

先用狼毫笔蘸浓墨勾出五官，再用破笔擦出眼眶下腮毛和头顶毛发，用朱砂色染脸膛。腮毛画得要虚，头顶毛发画得要实。

(2) 身体画法

猴子要画出聪明机灵的模样，可以用拟人手法来画。头部画好后继续用破笔散锋以浓淡墨色皴擦出肩部至四肢，足爪画得要实，背部、尾巴画得可松些。足爪用墨要浓，有精神。

(3) 着色

墨稿底色将干未干时用赭色加黄进行破色，染画全身统一画面。臀部用朱砂染红。

惊跳

4. 马的基本画法

(1) 头部画法

用狼毫笔蘸上浓淡墨先勾出眼睛和鼻端，鼻孔和唇部连在一起画。腮部突出，两耳竖起，表现出马的警觉性。马的鬃毛要画得松散，用散锋梳毛，捺扫要有力。勾好马头轮廓后，在鼻唇部分用淡墨皴擦一番，突出这些部位。

(2) 身体画法

马要画出英姿飒爽之状来。用笔要有力，线条流畅，颈、脖、肩、胸、臀、前后肢结构要表现出造型美，腿关节要突出，马尾、蹄子要有力。

(3) 着色

根据不同要求，或以墨色涂染黑马，以朱磬染棕马，以点垛画花马等。

英姿

5. 牛的基本画法

(1) 头部画法

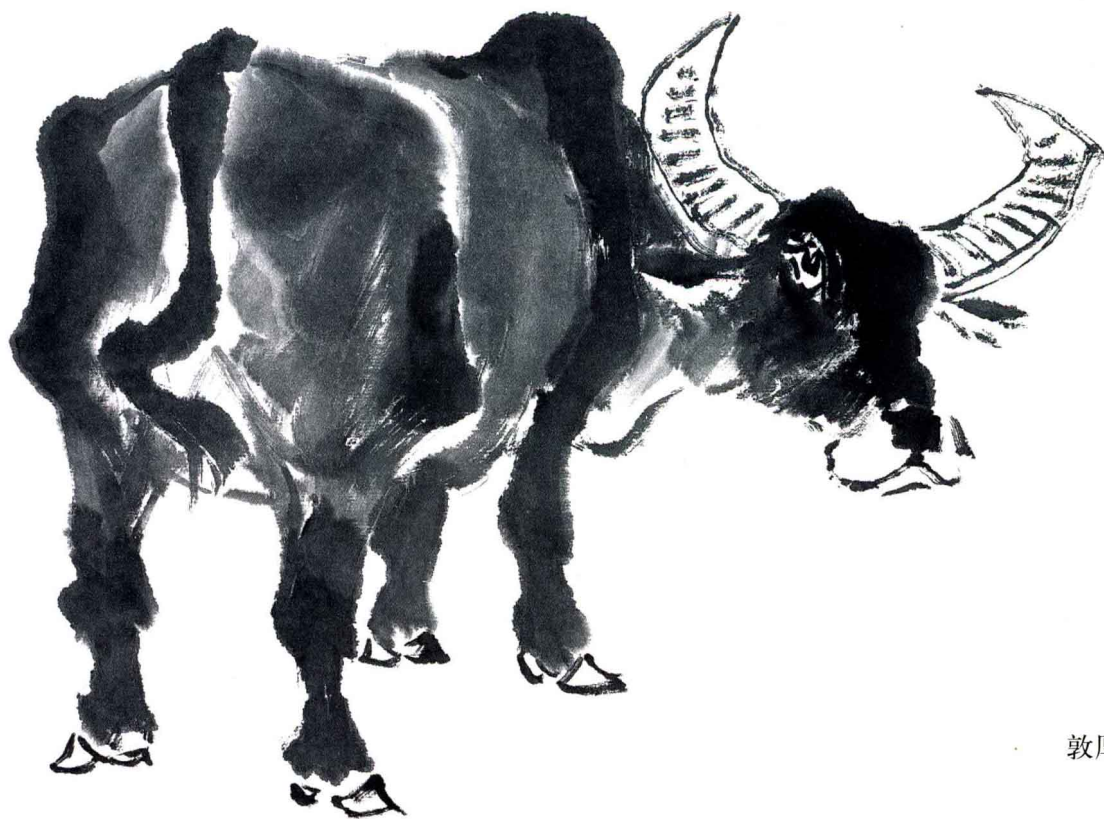

用羊毫笔蘸上浓淡相间的墨色垛出头部色块，从额头自上而下到鼻端。再换兼毫笔蘸浓墨勾眼眶点睛，鼻子用深墨点上，勾出嘴唇后继续垛出腮部和耳轮廓，嘴唇边用破笔扫几笔以突出毛发质感。水牛角粗大而扁向后弯曲，用笔要干枯有力。

(2) 身体画法

牛要画出敦厚朴实之态来。画好头部后蘸上浓淡相间的墨色继续垛画肩背部，脊背处中锋用笔，直至尾部，沉着大胆。髋胯部呈方形，腹部呈圆桶形，颈部用笔虚实照应，躯体位置确定好，用侧锋画出体积厚度。腿关节运笔简练明快、讲究力度。最后墨线勾画蹄趾。

略加赭色在唇边，牛角上点缀而已。

敦厚

6. 羊的基本画法

(1) 头部画法

用干笔以虚实的笔触勾画羊头，蘸淡墨勾勒头型轮廓及眼。眼睛可以闭上表现其温顺之态。鼻口用线要虚。画羊角用笔干枯有力，山羊角呈三棱形，状似镰刀。颌下有须。山羊头型较长，颈短，画黑羊在墨线勾好的羊头部进行浓墨点染，点眼圈和腮部，额头鼻端留白。

(2) 身体画法

接着用笔染勾颈、背及躯体，然后画羊腿并勾出蹄趾。背部的毛质要画出蓬松感，可用散锋破笔破墨戳出。总之画羊时在掌握形体的基础上做到简练概括，讲究笔墨韵味和意趣。最后以赭色衬托。