

美术爱好者之友

怎样画

编者 施永成 责编 徐华华

江苏美术出版社

鹿

怎样画

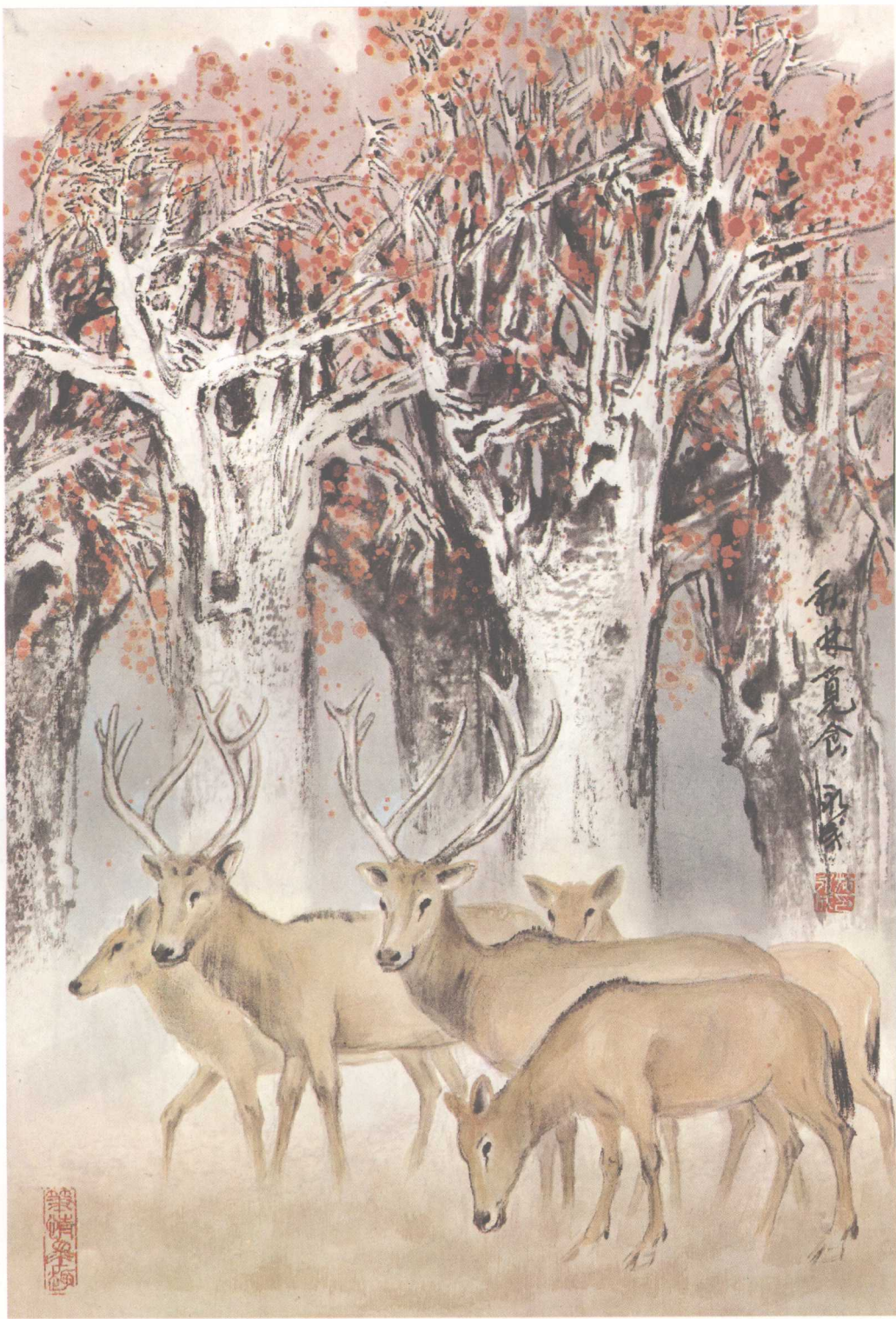
鹿

月是故乡明

清凉世界

秋林觅食

目录

学前寄语.....	2
鹿的种类及主要特征.....	3
鹿的形态与习性.....	4
鹿的形体结构.....	4
鹿的头、颈与四肢.....	6
写生与起稿.....	7
鹿的画法步骤.....	9
一、先墨后色法	
二、先色后墨法	
三、水墨写意笔法	
画背面鹿.....	13
画正面鹿.....	15
画卧鹿.....	16
画低头与仰头的鹿.....	17
画小鹿与母子鹿.....	18
画奔鹿.....	19
画双鹿与多鹿.....	20
画点景鹿.....	21
麋鹿.....	23
白唇鹿.....	24
马鹿.....	25
驯鹿.....	26
驼鹿.....	27
坡鹿.....	28
鹿的配景.....	29

学前寄语

鹿是人们熟悉和喜爱的动物，它性情温和，体态优美，伶俐聪慧且通晓人性，因此成为古今中外许多画家乐意表现的题材。我国是鹿类动物的主要发源地，是驯养梅花鹿、麋鹿最早的国家，养鹿业已有三千多年的历史。也是鹿类资源最丰富的国家，现存的鹿类动物有二十种，总数占全球的百分之四十以上。其中麋鹿、白唇鹿、黑鹿属于我国的特产品种。

鹿是野生动物中最具有经济价值和观赏娱乐价值的动物类群。鹿浑身是宝，鹿茸和麝香都是举世闻名的中药材，麝香还是最名贵的香料。鹿肉是上好的滋补食品，鹿胎、鹿血、鹿筋、鹿鞭等都可入药，皮可制革，鹿角是天然优美的工艺品，常被人们争相收藏。北国的驯鹿经过驯化，已成为当地的交通运输工具。由于鹿与人类的关系极为密切，我国民间自古对鹿同鹤一样，有着传统的偏爱，冠以“仙兽”、“仙鹿”之美称。古典小说《封神榜》将麋鹿（四不象）作为姜子牙的坐骑，更具神秘色彩。传统的绘画中，常把梅花鹿与南极仙翁画在一起，称之为“百寿图”；将鹿与鹤画在一起，称为“鹿鹤同春”；将鹿与蝙蝠、丹顶鹤画在一起，称为“福禄寿齐全”。总之，鹿在民间一直被看作是幸福、长寿、吉利、祥和的动物。

画鹿的历史可谓悠久，动物画是人类最早的绘画题材。远古时代人们为了生存，总是不断狩猎，不断与动物进行搏斗，他们将这些生存活动常常记录在岩画中，里面就有不少鹿的形象。往后的彩陶纹样，青铜艺术中也都有鹿的形象，而汉代画像砖中鹿的形象就更为精采了。至于北魏、西魏敦煌壁画中的《九色鹿》、《鹿王本生故事》、《狩猎》等作品中，鹿不但画得优美生动富有装饰性，而且还充满情趣。在其它一些出土的墓葬壁画中，也都可以看到鹿的生动形象。总之，无论在传统的绘画中，还是雕刻、工艺美术、图案装饰中，都有大量鹿的形象出现。

历代专以画鹿的画家似乎不多见，但兼作鹿画的却不乏其人。五代佚名画家画的鹿就相当生动，宋代易元吉以画猿獐著名，清初朱奎画的水

墨鹿意境清新，笔墨精练，富有独创性。而清代意籍画家郎世宁，以中西法渗合画的鹿也十分耐看。清代还有任伯年、程璋、朱偁、王震以及近现代的徐悲鸿、何香凝、刘奎龄、刘继卣、张其翼等都留下不少画鹿的珍品。

学习画鹿与学习其它传统绘画一样，应从“师法古人”、“师法造化”入手。初学者可先从临摹开始，临摹旨在借鉴，不是目的，但临摹是学习传统绘画的重要手段，也是初学者的必经阶段。通过临摹，可很好地学习古人及前人的笔墨技法与经验，初步掌握形、线、墨、色的处理方法。临摹有对临、背临、拟临、局部临、整幅复制等多种方式，但不管怎样临摹，临画前都要认真读画，仔细研究，待有所领悟后方可动笔。要做到临其意、摹其神。临摹切不可急于求成，见异思迁，而是要抓住重点，反复临摹，深入研究，寻找规律，突破一点，触类旁通。只有这样才能取其精华、融为己有。然而，读画、临画只是“师法于人”，只有“师古人而后师造化”才是学习的根本途径。因此必须要深入生活，到生活中去对真鹿进行观察、体验、写生，了解鹿的生活习性、活动规律和生态环境，熟悉鹿的形体结构，掌握鹿的造型规律。在勤于速写积累素材的基础上，大胆进行创作练习，将临摹、写生、创作有机地结合起来，从易到难循序渐进，持之以恒，逐渐做到得心应手。当然要画好鹿，除了扎扎实实苦练基本功外，还要加强多方面的文化修养，提高鉴赏能力，勇于实践，敢于创新。学会了画鹿，再画其它蹄类动物，也就能举一反三，驾轻就熟了。我想只要有行动，成功是必然的。

施永成 于江苏省国画院

鹿的种类及主要特征

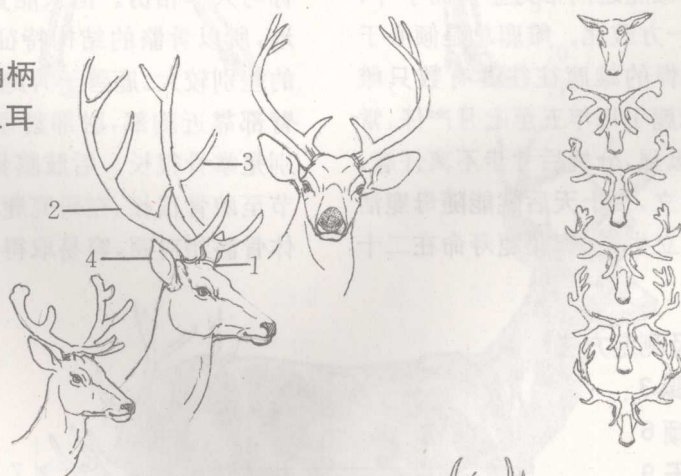
鹿属于偶蹄目,包括麝科与鹿科。我国二十种鹿类动物,其中四种是麝,麝是能分泌麝香的小型鹿类。鹿分大、中、小三个类型。大型鹿主要有驼鹿、马鹿、驯鹿、麋鹿、白唇鹿;中型鹿主要有梅花鹿、坡鹿、水鹿、豚鹿、狍等;小型鹿有毛冠鹿、黑鹿、獐等等。最大的驼鹿体长超过二米,体重达五、六百千克,最小的鹿体重仅十几千克。所有鹿类基本面貌与形态相近。

鹿类动物的主要特征是头部和身躯都较长,耳长大且直立,能转动,鼻端多数裸露无毛,四肢细长,主蹄大,偶蹄型,侧蹄小不着地,尾短,雄性头上长角,只有獐、麝不长角,而驯鹿雌雄都长角,凡头上不长角的雄性都有獠牙。大中型的鹿类都是雄性大于雌性,颈部也比雌性粗壮。鹿角是鹿科动物的特有结构,也是鹿类分种的主要依

据。大多数鹿在出生后第二年开始长角,刚长出的角尚未角质化,茸毛外皮柔软布满血管,称茸角,角质化后茸皮脱落。以后每年脱角,叉数随着年龄增长而加多。鹿种不同鹿角的大小与形态也不同。大中型的鹿角形状较为复杂,梅花鹿、麋鹿、马鹿、坡鹿、白唇鹿等角呈树枝状,但叉形分枝不一,驼鹿、驯鹿的角扁平且长,呈掌状分枝,驯鹿的角分枝最为优美,富有装饰味。雄鹿对自己的角非常爱护,因为这既是它的性征又是主要武器。据说每当夕阳晚照时,公梅花鹿常到水边照看自己的倒影欣赏茸冠。野生雄鹿被捕获时,宁愿将茸角在树上撞碎也决不给人,只有在争偶时才舍得用自己的角互相打斗角逐(图1)。

在绘画中出现的主要是大中型鹿类,尤以梅花鹿最为多见,本书也以介绍梅花鹿为主。

图1 鹿的角 1.角柄 2.角干 3.小枝 4.耳

鹿角的生长变化

自上而下: 二周茸角刚刚长起; 九周茸角分叉; 十一周; 十二又二分之一周分叉更多鹿角初具规模; 十七周; 二十周鹿角长成,茸已磨损并脱落,留下石灰质的角。几种主要鹿类的角形 1.梅花鹿 2.白唇鹿 3.马鹿 4.驼鹿 5.驯鹿 6.坡鹿 7.麋鹿

鹿的形态与习性

鹿类动物多数生活在林区,是食草反刍偶蹄动物,习性兼具其它蹄类动物特征,如反刍像牛,拉的粪蛋像羊,善跑像马,爱在泥水里打溺像猪。

下面对梅花鹿的形态与习性作重点介绍。

梅花鹿别名花鹿,属中型鹿,体长在一百五十厘米左右,夏毛棕黄或棕红,背部有黑褐色纵纹,腹和臀斑白色,背及身体两侧有鲜明的白色斑点,冬毛无斑点或很模糊。耳长大,尾短,雄性头上有角,四至五叉。梅花鹿原产于亚洲,后被引入许多国家,我国东北、华北、西南、台湾等地都有分布。野生梅花鹿常年栖息在山地林区、灌木丛或山地草原,以青草、树叶、嫩枝等为食,也吃树皮苔藓。夏秋季多在林区深处,冬季喜在阳坡活动。一般在清晨和黄昏出来活动,生性胆小,机警敏捷,善于奔跑跳跃。喜欢集群生活,雌鹿与幼鹿常年生活在一起,雄鹿平时独居。秋天雌鹿发情期,雌雄合群生活。雄鹿之间常为争偶而争斗,互相以角相撞,直至一方败北。雌鹿总是倾心于强壮的雄鹿,一只强悍的雄鹿往往占有数只雌鹿,形成一个群体。雌鹿于每年五至七月产仔,常一胎一仔。雌鹿母性极强,分娩后寸步不离仔鹿。仔鹿出生不久就能站立,二十天后就能随母鹿活动,三、四个月就能独立生活。梅花鹿寿命在二十

年左右。由于猎杀过度,野生梅花鹿已十分稀少,好在梅花鹿易于驯养,养鹿场已遍布全国各地,也为我们画鹿提供了很多的机会和场所。

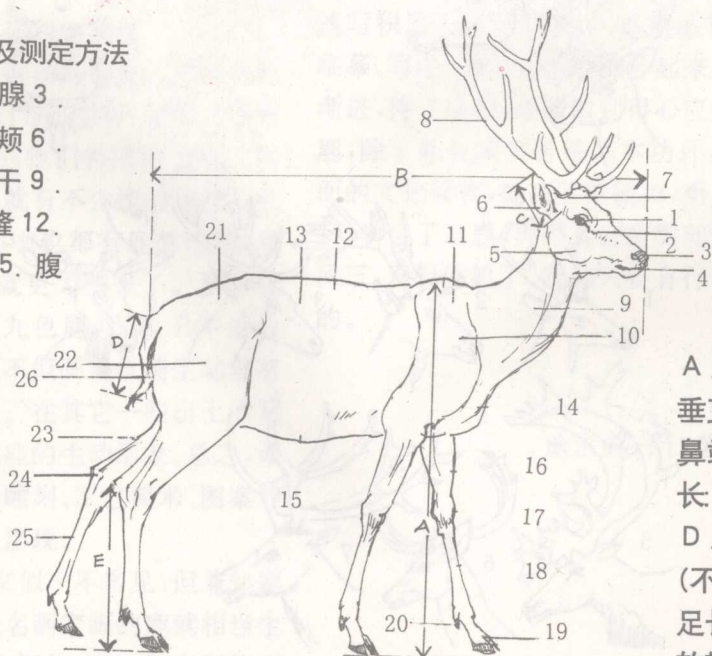
鹿的形体结构

熟悉和掌握鹿的形体结构是画鹿的关键。先要了解一下鹿的各部名称及鹿体的测定方法,才能对鹿有个比较全面的认识(图2)。

进而要熟悉鹿的解剖,特别是骨骼、肌肉的生理结构。鹿类动物的内部形体结构基本一样,以梅花鹿为例,它全身的骨骼包括头、颈、躯干、四肢,从头到尾由脊椎骨相连。根据其解剖关系,可以很自然地把躯干分成前部、后部(从臀部起下连后腿),前部与后部之间是腹部,再加上头部与颈部,鹿可被分成五个部分。这样就比较容易掌握比例,记住大的形体结构(图3)。从解剖的角度看,人和鹿都属脊椎动物,因此鹿的骨骼名称与人体相仿。但人能直立行走,鹿只能四肢着地,所以骨骼的结构特征也有所不同,尤其四肢的差别较大。鹿善于奔跑四肢发达,前肢肱骨短,臂部靠近胸部,肘部紧靠胸廓,肘部以下关节特别是掌骨很长。后肢腓骨紧靠腹腔,跗骨以下关节至趾骨很长。在研究鹿的骨骼结构时如果与人体骨骼相对照,容易取得好的效果。

鹿的外形各部名称及测定方法

1. 眼 2. 眶下腺 3. 鼻镜 4. 口 5. 颊 6. 耳 7. 角柄 8. 角干 9. 颈 10. 肩 11. 肩隆 12. 背 13. 腰窝 14. 胸 15. 腹 16. 前臂 17. 腕关节 18. 前足 19. 蹄 20. 副蹄 21. 臀 22. 股 23. 下腿(小腿) 24. 踝关节 25. 后足 26. 尾

鹿外形的测定方法

A. 肩高: 肩峰与前肢垂直长度。B. 体长: 鼻端至尾基。C. 耳长: 耳基裂口至耳端。D. 尾长: 尾基至尾端(不包括尾毛)。E. 后足长: 踝关节突至蹄壳软垫。

图2

鹿的骨骼(附肌肉解剖) 1. 头骨 2. 颈椎 3. 肩胛骨 4. 上臂骨 5. 肘关节 6. 前臂骨 7. 腕骨 8. 掌骨 9. 籽骨 10. 指骨 11. 蹄 12. 胸椎 13. 腰椎 14. 荐椎 15. 尾椎 16. 肋骨 17. 肋软骨 18. 盆骨 19. 股骨(大腿骨) 20. 膝盖骨 21. 胫骨与腓骨(小腿骨) 22. 跗骨(踝关节) 23. 跖骨 24. 趾骨 25. 角

图3

鹿的头、颈与四肢

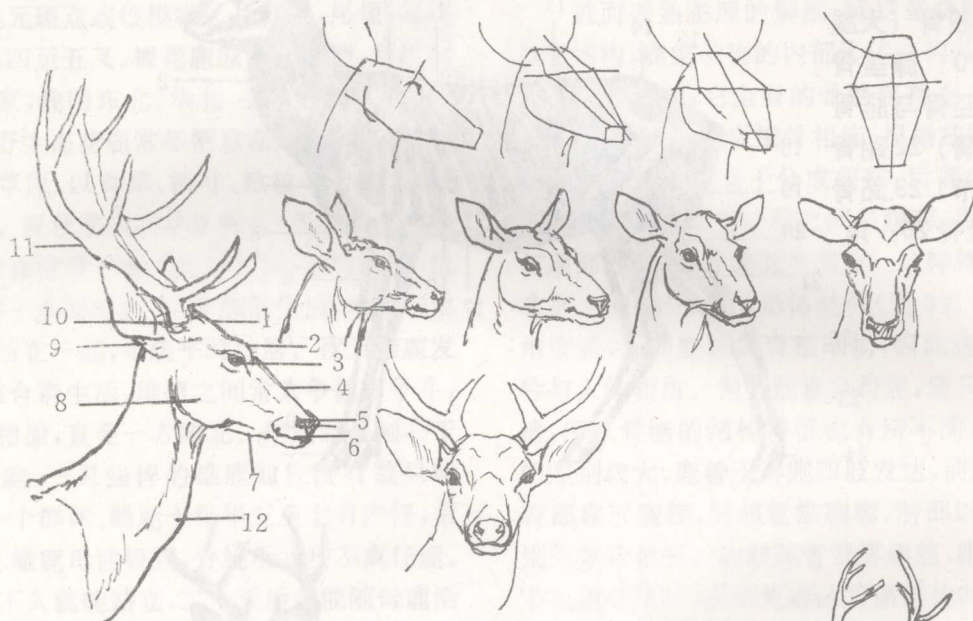
头部与四肢是画鹿的重点。当你面对真鹿观察写生时,会发现鹿的所有动作主要表现在头、颈及四肢的变化上。

鹿的头部较长,呈橄榄形,眉骨突出,眼大而明亮,鼻骨较长,有黑色鼻镜,耳长且宽大,上唇方厚。雄鹿头上有角,角从额骨长出,呈树叉形。

鹿的颈长而灵活,长度约为身躯长度的三分

之一,状呈梯形。

鹿的前肢包括肩胛部、上臂、前臂、前足与蹄。肩胛上臂与躯干相连,露出身躯的只有前臂腕部前足及指蹄部。后肢包括臀部、大腿、小腿后足及蹄,露出身躯的只有小腿踝部后足及趾蹄部。蹄长在前后是足的指或趾末端,由角质组成。(图4)。

鹿的头部:1.额 2.眉骨 3.眼 4.鼻 5.鼻镜
6.口 7.下颌 8.颊 9.耳 10.角柄 11.角干
12.颈

鹿的四肢:

- 1.肩胛部 2.上臂
3.前臂 4.腕 5.
前足 6.副蹄 7.
指 8.前蹄 9.臀
部 10.上腿(大
腿) 11.下腿(小
腿) 12.踝关节
13.后足 14.副蹄
15.趾 16.后蹄

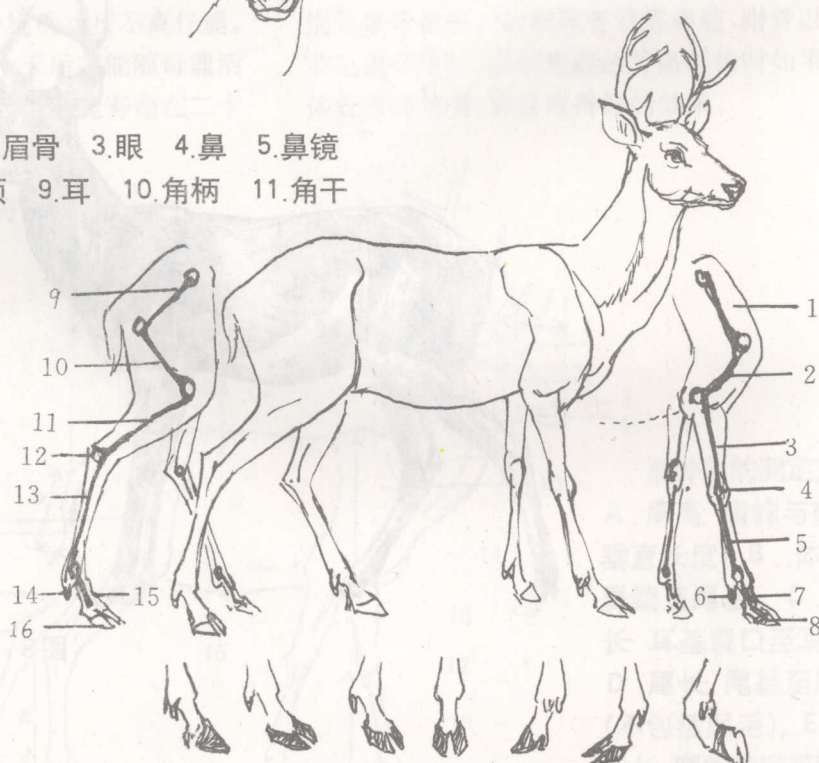

图4 鹿的头、颈与四肢

写生与起稿

画动物画,写生是必不可少的。画鹿也一样。写生可分为慢写、速写与默写。所谓慢写是对比较静止的鹿或标本写生,对某些局部作仔细刻画,旨在研究它的特征和细部结构。速写以抓动态形象为主,如画行走、奔跑、跳跃的鹿,先要仔细观察,弄清它的动作规律,找出动态线,再以最简练的笔法勾画它的瞬间动态。速写还是训练观察、提高造型能力以及搜集素材的重要手段。默写就是凭记忆默画。因为无论慢写、速写都不可能看一下画一笔,特别对瞬间即逝的动态形象,只有通过仔细观察、反复研究,在熟视的基础上默记于心,然后凭记忆画出来。为便于记忆和分析形体在运动中的透视变化,可采用确立基本形

与结构线的方法,也就是将复杂的形体简化为几何图形,或以几何图形作辅助线。例如画侧面的鹿,先画两个圆,一个在鹿的肩胛部,一个在臀部,再在两个圆的上下各画一根弧线,上线作脊椎线,下线作胸腹线,就构成了鹿的躯干,以一小圆形确定头部位置并画出头形,头身相连画出颈子,再加上四肢就可以画出鹿的多种动态。其它角度如正面、背面、斜面也可用这个方法去画。鹿四肢结构较复杂,为了简化分解,将前、后肢从小腿到蹄按关节结构分六段,在主要关节处(前肢腕、指关节、后肢踝、趾关节)画个圆,这样前、后肢的结构就比较清楚了,不管腿部动作如何变化,都可照这个方法去画(图5)。

图5 化繁为简 以基本形和结构线的方法画速写与默写

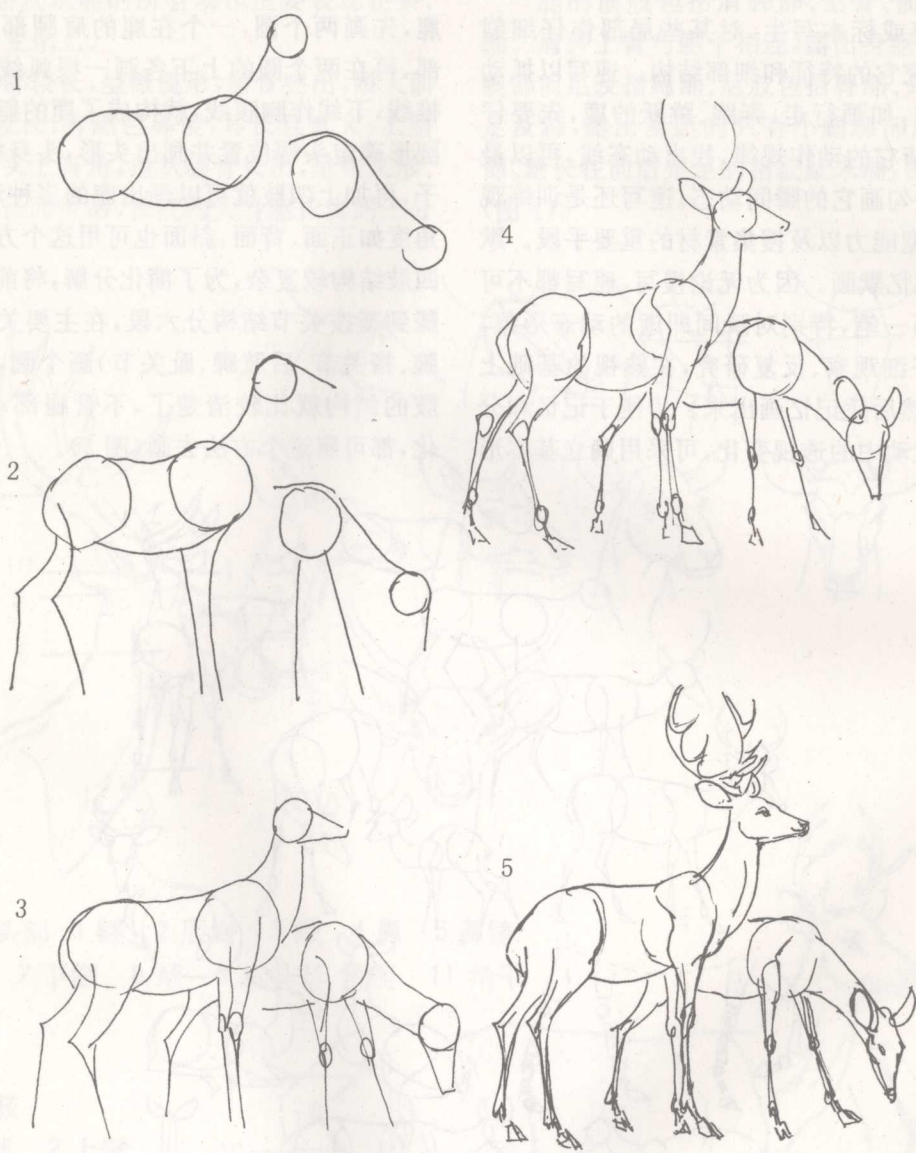

图6

起稿也称打草稿,是落墨前的一个步骤。一定要注意从整体入手大处着眼,可采用基本形与结构线的方法画出大形,再逐步画出细部的结构与特征

起稿有实稿与腹稿之分。上面所讲的方法是实稿,是以炭条、铅笔或毛笔淡墨直接在宣纸上起稿,这当然要有一定的基础。初学者可先在普

通的白纸上打草稿,定稿后再采用拷贝、复写等方法画到宣纸上,也可将宣纸蒙在稿子上直接落墨。腹稿的要求比较高,不在纸上打稿,所有布局位置、动态、形象均在心中,“胸有全鹿”提笔蘸墨直接落幅挥毫。当然,初学者往往不易掌握,只要多画多练,画熟了就可熟能生巧(图6)。

鹿的画法步骤

在鹿类动物中常被作为绘画表现对象的是梅花鹿,其次有马鹿、麋鹿、驯鹿等等。画鹿的方法历来有工笔、写意(分大写意小写意)、半工写(兼工带写)之分。工笔画是我国古代画动物的主要形式,明代以前多称工笔重彩或白描。工笔画对勾线、设色等均有较高要求,且技法自成体系。大写意画追求“遗貌取神”、“以神取形”,往往要夸张变形,这些初学者都不易掌握。初学者宜从小写意画法入手。其实,归纳起来主要的画法就是两种,即先勾后染或先染后勾。先勾后染也称先墨后色法,起稿以后先落墨,然后设色渲染,刻画细部,最后整理完成。先染后勾也称先色后墨法,或湿化法,是先以基本色按结构渲染,乘湿时落墨勾线,在此基础上刻画细部,收拾整理最后完成。另外,还有水墨画鹿法,以纯水墨画鹿也别有一番情趣。

一、先墨后色法

当然所有画法步骤并非固定不变,应视具体情况而定。以侧面坡鹿为例。

①从头部画起,以浓墨中锋从额部起笔。注意勾线用笔要有轻重顿挫;用线要与形体结构结合,刚柔相济。笔宜干,行笔稍慢。

②额部下来接画鼻梁、鼻镜,勾画眼眶。

③完成口部与下颌,画出双耳。

④勾出颈部与前胸、背部与腹部,添上尾巴(图7)。

⑤画出四肢,最后画角和蹄。要注意前后虚实关系,以淡墨在结构处稍加渲染(图8)。

⑥以赭石、藤黄加墨调成棕黄色,按结构渲染。注意不能平涂,颜色的浓淡不要超过墨线。以淡赭墨勾勒角和蹄,最后作必要的整理即告完成(图9)。

二、先色后墨法(也称湿画法或湿化法)

传统的设色法叫染高不染低,这里的“高”是指隆起凸出的部分,设色时要按照鹿的解剖结构

从骨骼肌肉隆起的部分下笔,凹下的部分不染或后染,切忌平涂。以侧面梅花鹿为例,同样还是从头部画。

①以赭石、藤黄加墨调成棕黄色作为基本色,先画额部两笔,接画鼻梁。注意基本色要一次调够。如调棕红色可加少些朱磬。

②以同样颜色画出脸颊、下颌、耳朵。注意画时要将五官位置空开,掌握水份,笔不宜太湿。

③接画颈部,以淡色没骨法画出角叉。注意颈的形体结构。

④蘸饱色一笔画出背部,顺笔添尾。接着从肩胛处画躯干前部及前肢,从臀部画躯干后部及后肢,淡色画腹部。染色不能平涂,要求见笔(图10)。

⑤乘湿以白粉点出梅花点,同时以白粉绘腹部白毛(也可留白不染)。注意梅花点既要符合结构,又要讲究疏密。(图11)。

⑥在色半干时落墨。以干笔浓淡墨勾画五官、四肢、尾巴及角、蹄,最后适当收拾整理即告完成(图12)。如果所染的色已干了,可用少许清水打湿,待半干再落墨,以保色墨交融自然渗化,避免呆滞死板。落墨这一步非常关键,一要注意掌握好水份,太湿了渗化过头会破坏造型,太干了缺少笔墨韵味易显呆板;二要注意用笔,要有轻重快慢抑扬顿挫,要根据结构力求下笔果断,落笔正确,做到大胆落笔,细心收拾;三要注意细部刻画,注意表达鹿的神采。

三、水墨写意笔法

“墨分五色”。以水墨画鹿,应充分发挥水墨的特长,使画面清雅明丽,富有韵味。其画法步骤与前两种相仿,或先勾后染,或先染后勾,只是要将染色变成点厾纯水墨。当然水墨画有其自身的特点,更讲究用笔、用墨和用水,要求墨色丰富,处处见笔。

图7

图8

图9

图10

图11

图12

画背面鹿

①从背部画起,大笔中墨从浓到淡先画臀部。

②接画大腿、小腿、后足及趾。以点厶和勾画笔法相结合,注意要按结构用笔,体现躯干后部与后肢的关节。

③蘸墨画躯干前部及前肢,勾出背与腹,顺

笔添尾。(图 13)。

④确定头部位置,先画额头,顺笔下画鼻梁,再画脸颊、下颌、口鼻及双耳。然后画颈,连上躯干与头(图 14)。

⑤干笔浓墨勾角和蹄,最后点睛。再适当收拾整理即告完成(图 15)。

图 13

图 14