

故宫画谱

花鸟卷

鹿
羊

杨斌 杨琪 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

花鸟卷·鹿羊

杨斌 杨琪 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·鹿 羊/杨斌, 杨琪编写. —北京: 故宫出版社, 2013.10

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0495-2

I. ①故… II. ①杨… ②杨… III. ①鹿—翎毛走兽画—国画技法②羊—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第249780号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·鹿 羊

编 写: 杨 斌 杨 琪

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2013年10月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0495-2

定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓐、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰富的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守卫者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显欠缺，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展 展望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第8期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列从书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列从书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《冶梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据，文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1986）为主要依据。

导读

自古人类的生存和繁衍，始终与动物有着极为密切的关系。在远古时代，人们以动物图腾作为部落之魂。从欧洲克罗马农人在洞壁上绘制的野牛图到我国云南石寨山出土的青铜器上的动物形象，都非常生动，富有活力。从世界各地发现的原始人岩画和洞窟画中不难看出，人类对动物的形象已经非常熟悉。可以说动物画的发展是早于其他任何画种的，动物画是绘画艺术中一个永恒的主题。

随着人类的进步，画种的繁多，描绘动物已经是个相当重要的课题。从中国绘画史上看，到了宋代，画分六门，第三门即「畜兽」，后又分四科，动物被列入「杂画」科；及至现代，绘画除了人物、山水、花鸟三大类以外，还有多种区分，如走兽画等，甚至更细的类别。

鹿与羊都是人们熟悉和喜爱的动物，是古今中外许多画家都乐于表现的题材。鹿，性情温和，观之可亲，体型优美，斑纹秀丽，步伐轻盈，喜跃善跑，动作敏捷，历来为人们所喜爱。我国民间自古对鹿有着特别的偏爱，冠以「仙兽」、「仙鹿」之美称。传统绘画中，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」。羊，温驯仁和，有跪乳之礼，能知报母恩，教人以礼。羊在中国古代又被当成灵兽和吉祥物。从古代器物上我们可以看到，很多「吉祥」的铭文都写成「吉羊」。在古汉语中，「羊」与「祥」通假。《说文解字》说：「羊，祥也」。因而，鹿和羊是人们心灵中幸福、长寿、吉祥、美好的象征。

画鹿、羊的历史可谓悠久，而历代专以画鹿画羊的画家似乎并不多见，但兼作画鹿画羊的却不乏其人。五代佚名画家的《丹枫呦鹿图》、《秋林群鹿图》，明代戴进的《长松五鹿》、清代沈铨的《双鹿图》；宋代陈居中的《四羊图》、元代赵孟頫的《二羊图》等等都是一幅幅令人叹服的经典之作。

学习画鹿画羊与学习其他传统绘画一样，应从「师法古人」、「师法造化」入手。可先从临摹开始，临摹旨在借鉴，不是目的。通过临摹，可以很好的学习古人的笔墨技法与经验，掌握形、线、墨与色的处理方法。抓住重点，反复读临，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。

动物画不应成为标准的动物图谱，每一个画家笔下的动物，都注定被赋予不同的个性。然而，幻变万端的灵感来源，仍是同一个大自然。即古人所说的「外师造化，中得心源」，但是自然的美并不能够自动地成为艺术的美，对于这一转化过程，艺术家内心的情思和构想是不可或缺的。多观察、写生，在掌握了动物的习性后，才能准确、敏捷地捕捉对象的神韵、形态和动势，惟其如此，才能得神形之妙。画家可以从古人、今人的画中来吸取有用的营养，从而促进自己的创作。若脱离生活、脱离实际，只是一味模仿别人，是不可能创作出好作品的。所以我们必须坚持「外师造化，中得心源」的创作原则，在实践中不断地进行探索 and 尝试，这样的创作才是有价值的。

目录

基础画法

丝毛法.....2

鹿.....4

鹿的结构及形体特征.....4

鹿的画法.....6

鹿的画法步骤.....14

鹿的各种姿态.....17

羊.....20

羊的结构及形体特征.....20

羊的画法.....22

羊的画法步骤.....30

羊的各种姿态.....32

技法精讲

宋 陈居中 四羊图.....36

元 赵孟頫 二羊图卷.....42

清 朱耷 松鹿图轴.....50

名作临摹

五代 佚名 丹枫呦鹿图轴.....58

宋 佚名 初平牧羊图页.....59

宋 佚名 牧羊图轴.....60

明 郭汾涯 山水人物册.....62

明 朱瞻基 三阳开泰图轴.....64

明 戴进 长松五鹿轴.....65

明 张路 麻姑献寿轴.....66

明 张路 蝠鹿仙人轴.....67

明 吕纪 南极老人图轴.....68

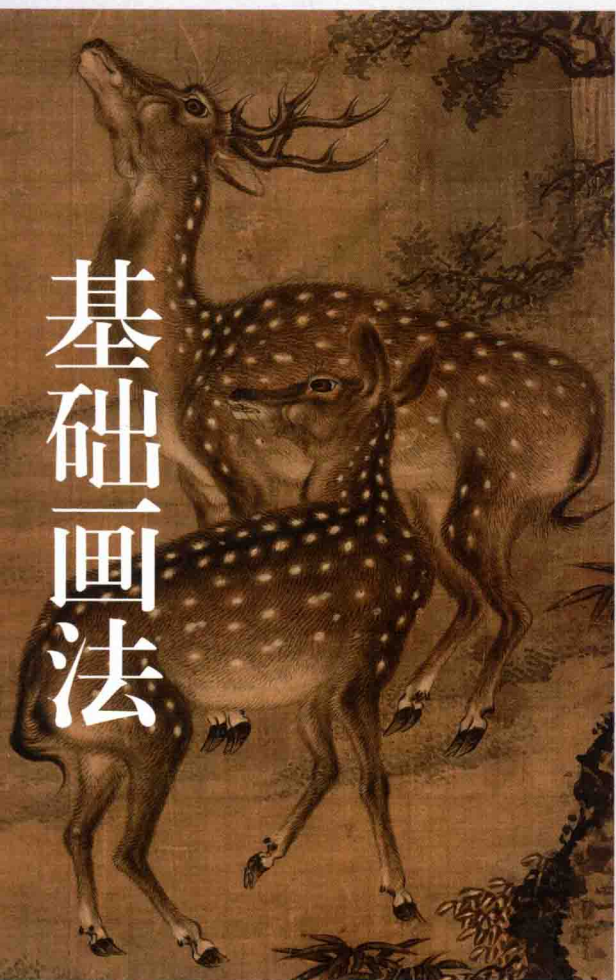
明 佚名 三羊开泰页.....69

清 华岳 骑鹿图轴.....70

清 沈铨 受天白禄图轴.....71

清 倪田 三羊开泰图轴.....72

清 任伯年 苏武牧羊册.....73

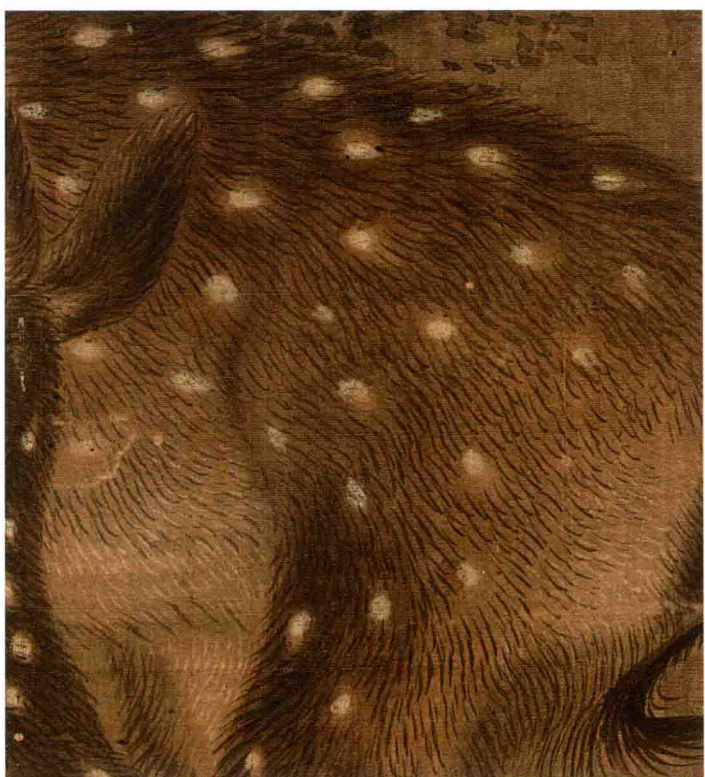
丝毛法

自古以来，一般画工笔走兽的皮毛，都是一笔一划来组织的，宋元画走兽名家李迪、赵孟頫，明代朱瞻基，清代的沈铨、郎世宁等，莫不是用细笔一根一根画出走兽皮毛。要画好工笔动物画，在丝毛技法上一定要让丝出的线条彼此之间能够自然融合，只有这样，丝出的线条才会让人感觉到毛是长出来的，而不是生硬地披在身上的。也只有这样，数十万根长短不一的线条灵动地穿插在一起，才会形成一个自然生动的形体。对写实工笔动物画而言，丝毛技法掌握的程度，对作品最终表达出来的艺术效果起着关键的作用。

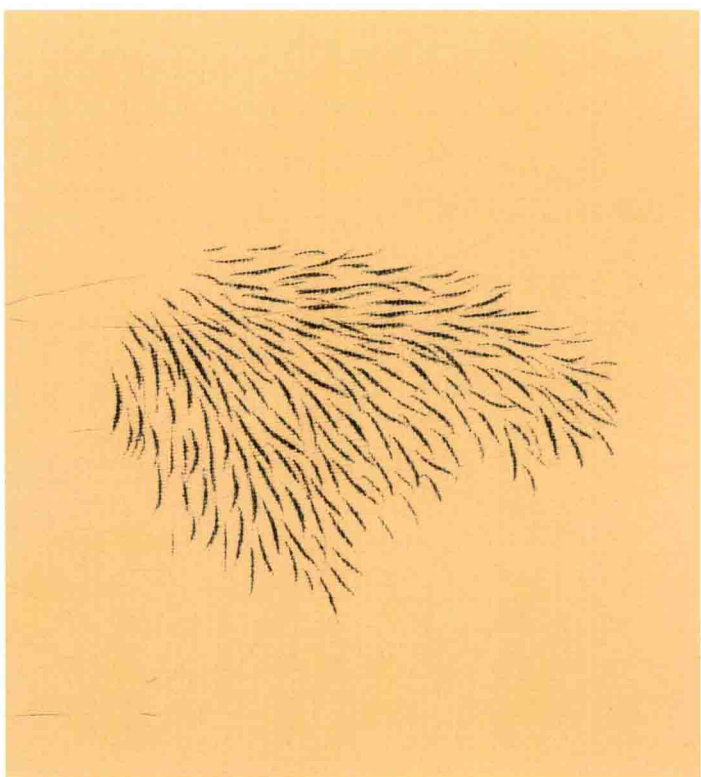
画毛的运笔，要有一波三折之势，行笔流畅，如写行草，不可迟钝，落笔要轻，不可顿笔，中间稍稍用力，随行随按，收笔也要轻，画出两头尖、中间略粗的线条，用这样的线条组织起来，才能有一缕或一片毛的效果。所以在丝毛时一定要组织好，把握好每组毛的弧度走势与层次关系，必须紧紧围绕着结构走。毛的走势也比较有规律，技法上用扁锋、散锋、勾线丝毛法都可以，丝出的毛就会自然、生动、飘逸。

勾线丝毛法（短、长线）

这是古人画动物最常用的丝毛方法，用勾线笔以放射状排列，按动物的形体结构一根一根地丝，用笔要虚入虚出，长短粗细保持一定规律，要注意用笔力度。

清 沈铨 双鹿图（局部）

勾线丝毛法（短线）

元 赵孟頫 二羊图（局部）

勾线丝毛法（长线）

点笔丝毛法

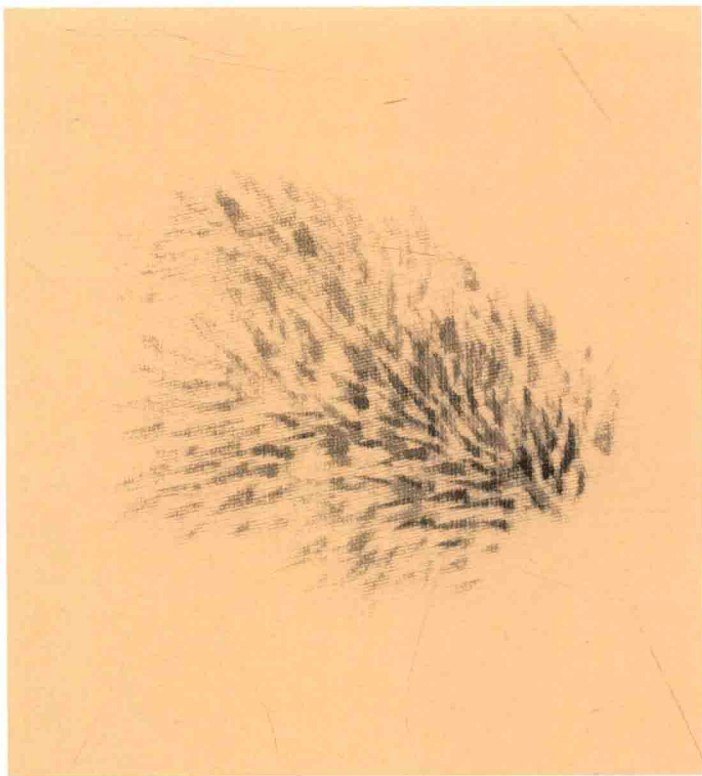
用狼毫小笔，依墨色的轻重虚实一笔一笔地点画，可用于动物面部及腿脚部极短而密的毛。

散锋丝毛法

将笔毛散开，根据结构丝毛。这种笔法比较难掌握，需要在绘制时体会。散锋丝毛法适用于表现短而柔软的毛，特点是灵活多变，可粗可细，可写可工，可点可放。特别是方向朝前的和结构比较复杂部分的毛丛，用此法最合适。

明 佚名 山溪呦鹿图（局部）

点笔丝毛法

明 朱瞻基 三羊开泰（局部）

散锋丝毛法

鹿的结构及形体特征

鹿属偶蹄类反刍动物。鹿的体形，不像花鸟虫鱼那样易于概括。因此，首先了解其解剖结构是非常必要的。在绘画中常出现的主要是大中型鹿类，尤以梅花鹿最为常见。

梅花鹿是中型鹿，性格温顺，以草为主食，体形较瘦，四肢细长，后肢略长于前肢，尾短，尾端内白外黑。雌鹿体形较小，雄鹿体形较大，并有角。梅花鹿毛为棕褐色、黄褐色或棕红色，周身布满白斑，如梅花一样，故称梅花鹿。

鹿的形体结构

鹿的体形纤细优美，动作灵活机警，胸腔、盆腔明显比牛马等动物小，腿瘦小，结构非常明显。

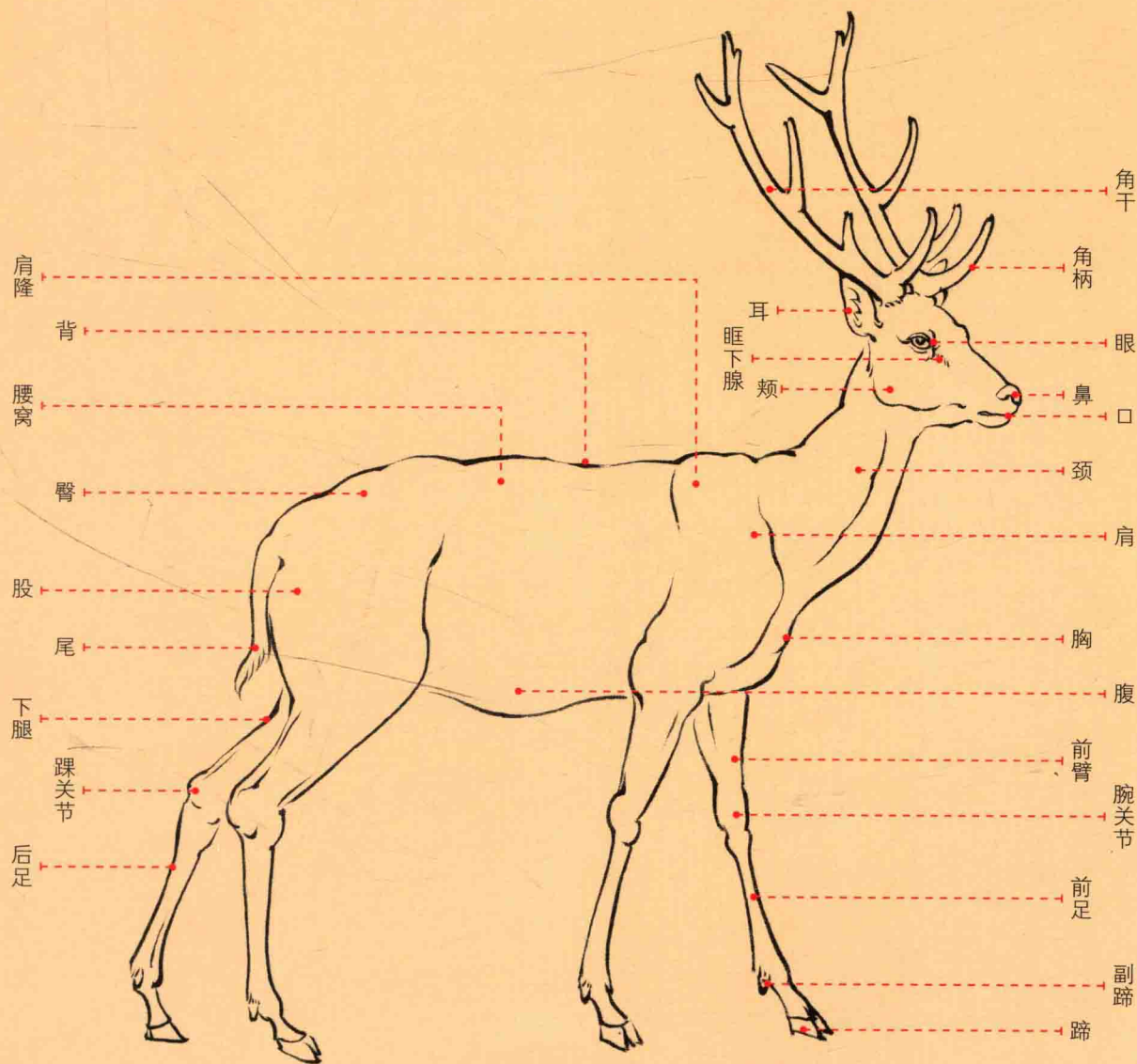
掌握鹿的形体结构是画鹿的关键，可以用「三部五段二线」来概括。

三部 头部、前肢、后肢。

五段 头部、颈部、躯体、前肢、后肢。

二线 躯干线和胸腹线。

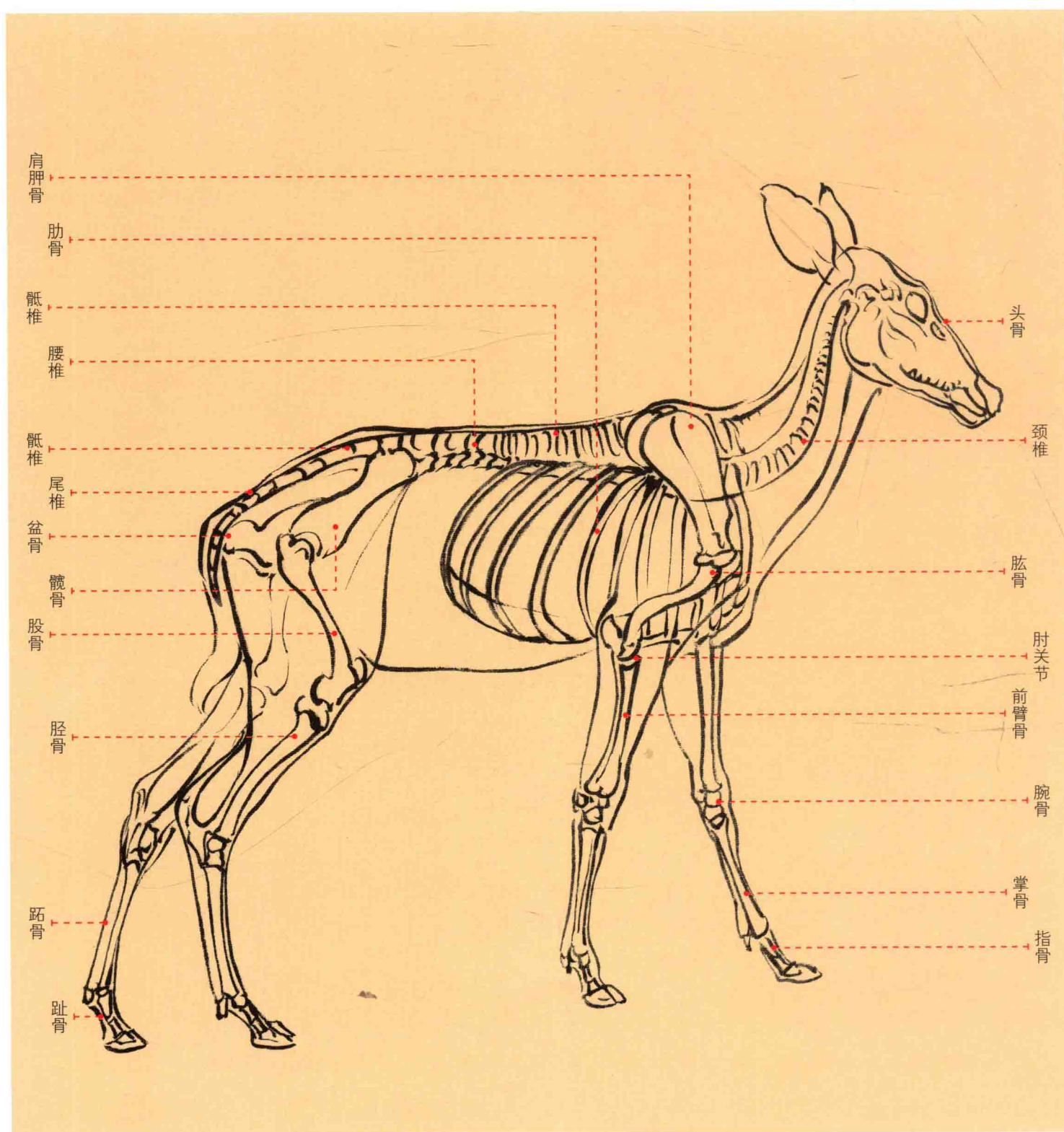
鹿的大体比例可归纳为：身长与身高相等；头、肩胛、上下肢、髌骨、股骨的长度大体相等；腿高与身高以及额与鼻梁的比例大体为2:3。

鹿的形体结构

鹿的骨骼

鹿的骨骼整体上看较纤细，结构紧密，骨节嶙峋。一条优美的脊椎线，以肩胛骨为限，前段是长而灵活的颈椎骨，后段是相对稳固而曲线微妙的脊椎骨，肋骨围成胸廓，圆浑而紧凑，肩胛骨与前肢各部分组成比例匀称的整体结构；髌骨与后肢各部分组成弯度自然的整体结构。

鹿的骨骼结构

鹿的画法

头部

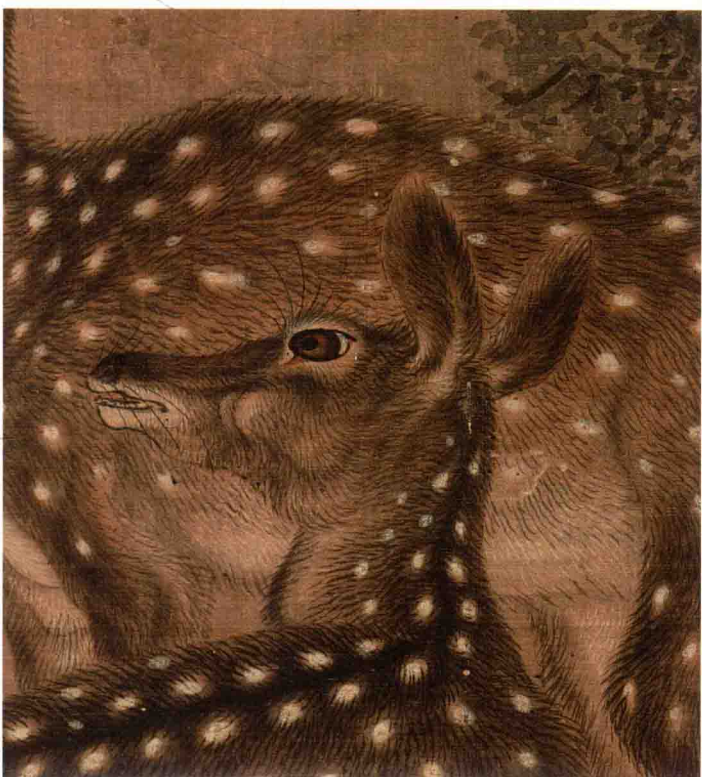
鹿的五官是非常富于表情的，要注意大姿势里的小变化。鹿的头部呈橄榄形，眉骨突出，脸面修长。以眼线为界，头部分上下比例约为1:2，母鹿需加长，雄鹿需稍短。眼大而明亮，眼睑线顺着额骨边沿上斜。上嘴唇方厚，耳长且宽大，鼻尖乌亮。雄鹿头上有角，从额骨长出，形如树杈。总之，头部是鹿最精妙的部分，若头部欠妥，整个画面就不能再向下进行了。

明 张路 蝠鹿仙人（局部）

清 华岳 骑鹿图（局部）

清 沈铨 双鹿图（局部）

清 朱奎 椿鹿图（局部）

眼睛

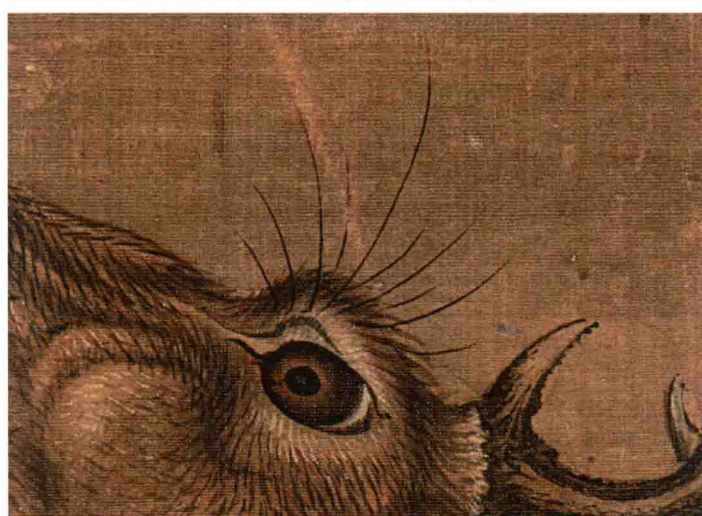
鹿的眼睛很大，富有情感性，与牛马羊相似，眼睛生长在头部的两侧，比猫狗的眼睛靠后一些。鹿眼为椭圆形，瞳孔按光线的强弱有微妙的放大或缩小的变化。在作画时应画得比真鹿眼睛大些，这样才能显出精微处的传神之妙。

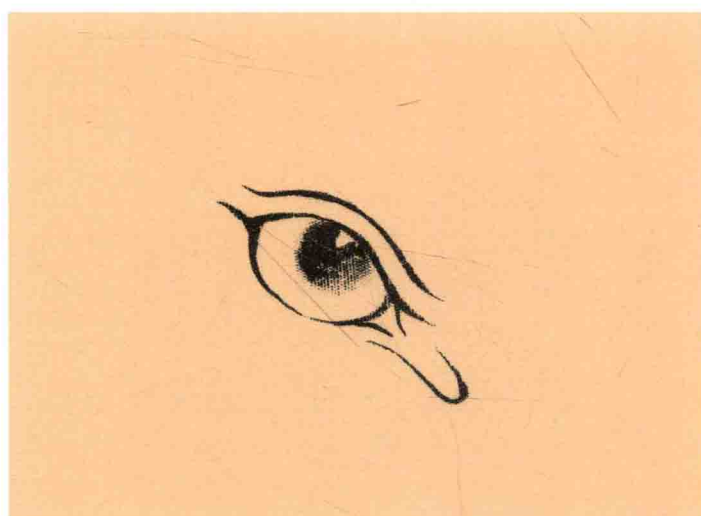
清 贺清泰 贵鹿图（局部）

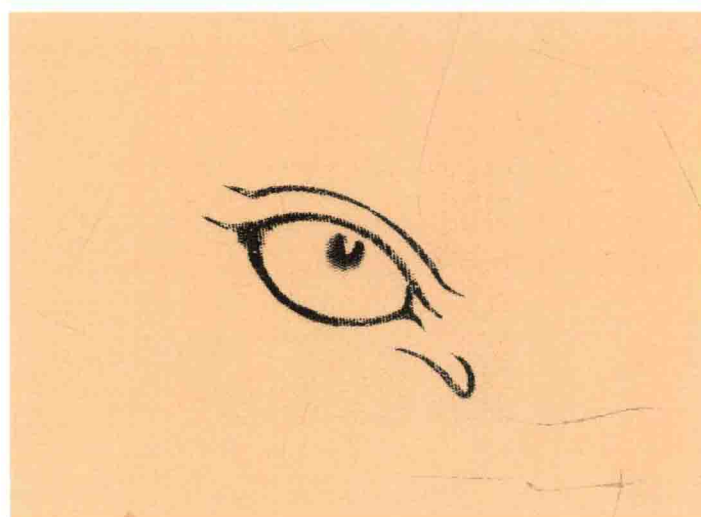
清 华岳 骑鹿图（局部）

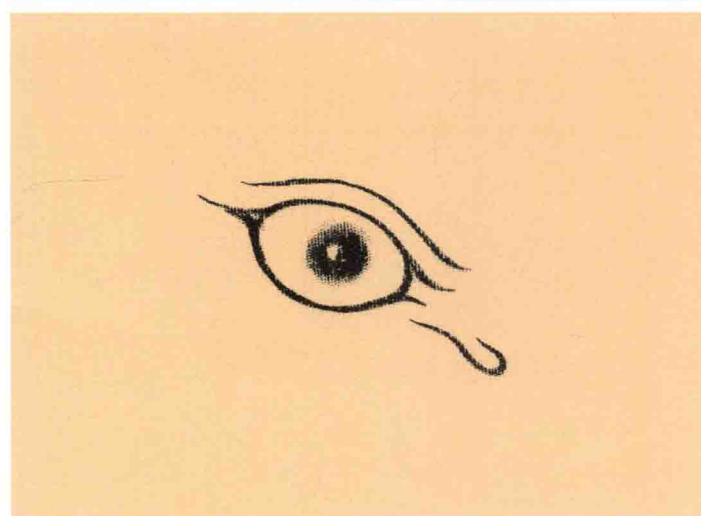
清 沈铨 双鹿图（局部）

平时

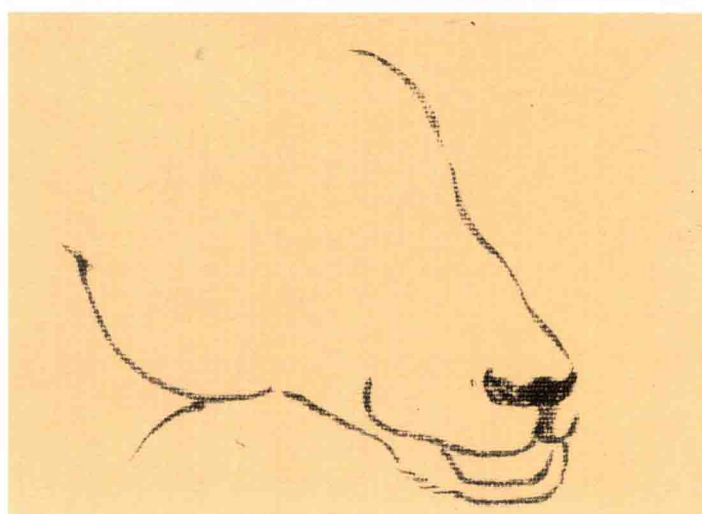
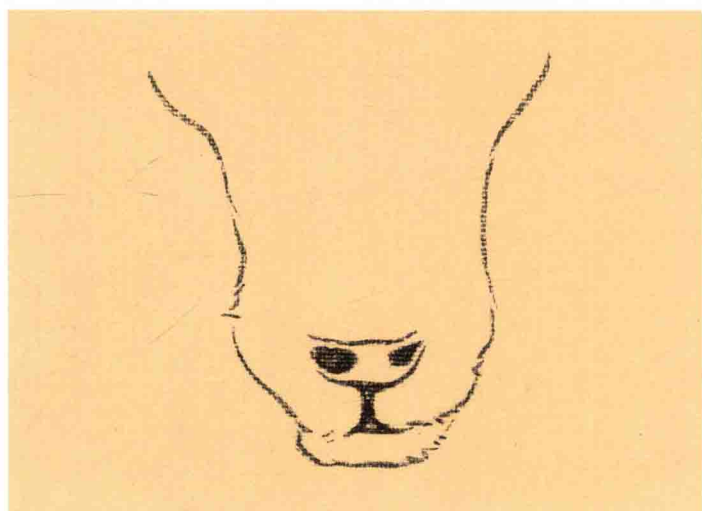
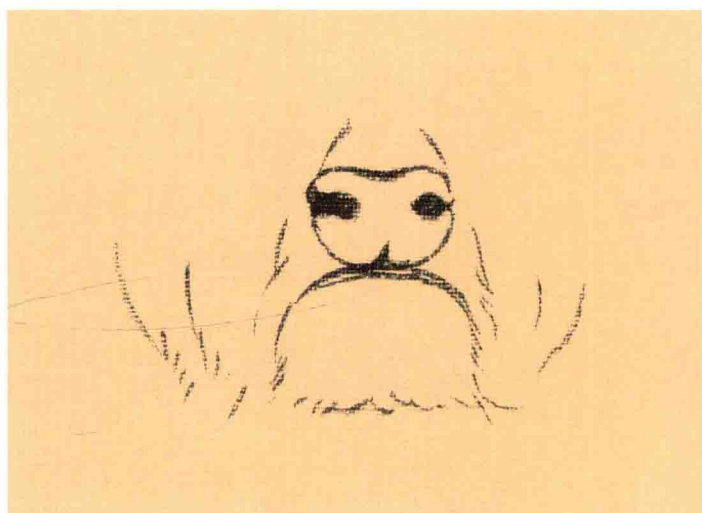
中午

夜晚

鼻嘴

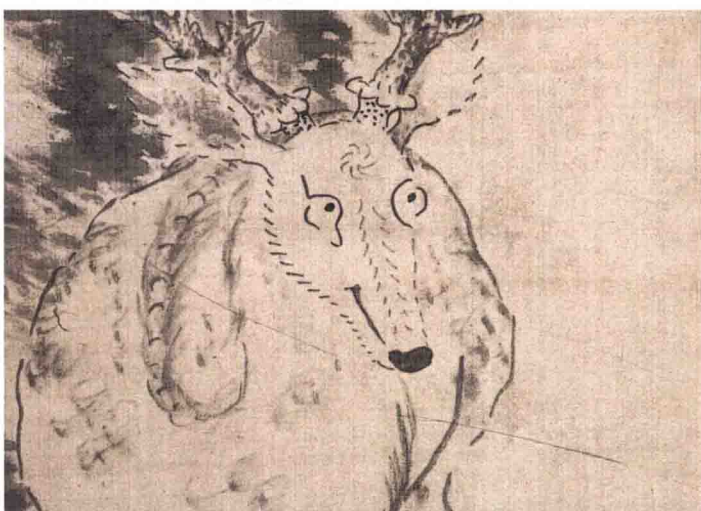
鼻画得一定要小，微向上翘，有嗅动的感觉。上嘴唇方厚，与羊科动物的尖扁嘴唇有所区别。上仰时鼻梁缩短，嘴巴上下唇都可见到。俯视时，见鼻尖不见鼻底及唇。侧视时，要注意鼻与嘴的透视变化。

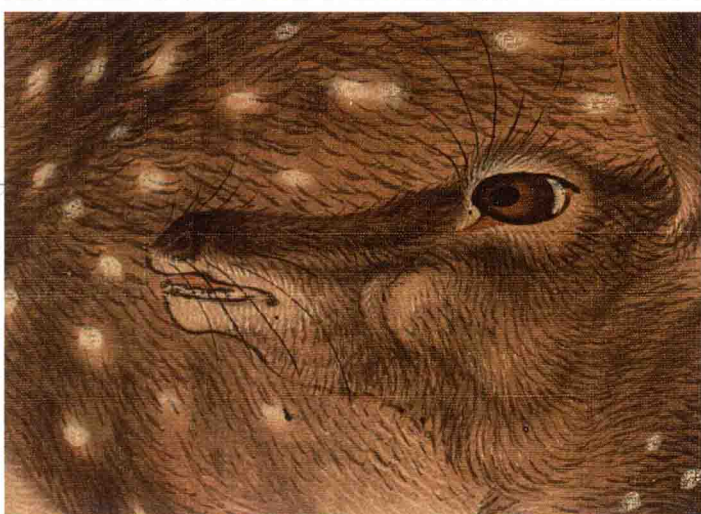
鼻嘴的不同透视

清 朱耷 椿鹿图（局部）

清 朱耷 椿鹿图（局部）

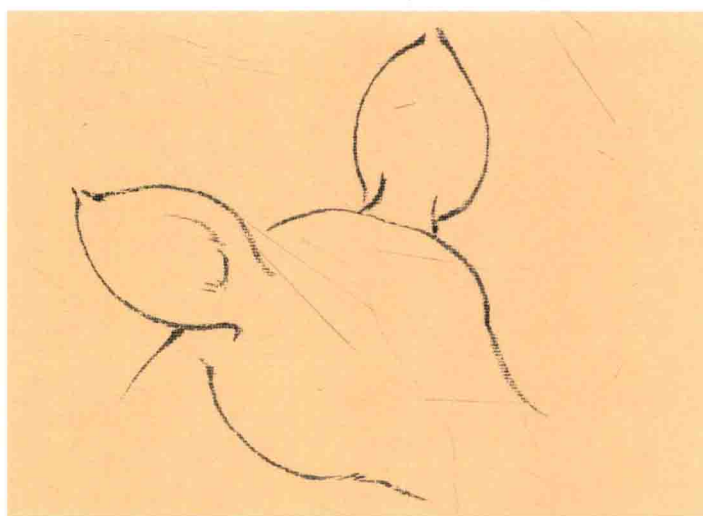
清 沈铨 双鹿图（局部）

耳朵

鹿的耳朵宽大，与羊科动物的尖窄耳朵有所区别。两耳向前或向后，感觉是完全不同的。唐代孟郊《寄洛州李大夫》诗云：「鸟巢忧迸射，鹿耳骇惊闻」道出了鹿耳的机警灵活。

五代 佚名 秋林群鹿（局部）

清 沈铨 双鹿图（局部）

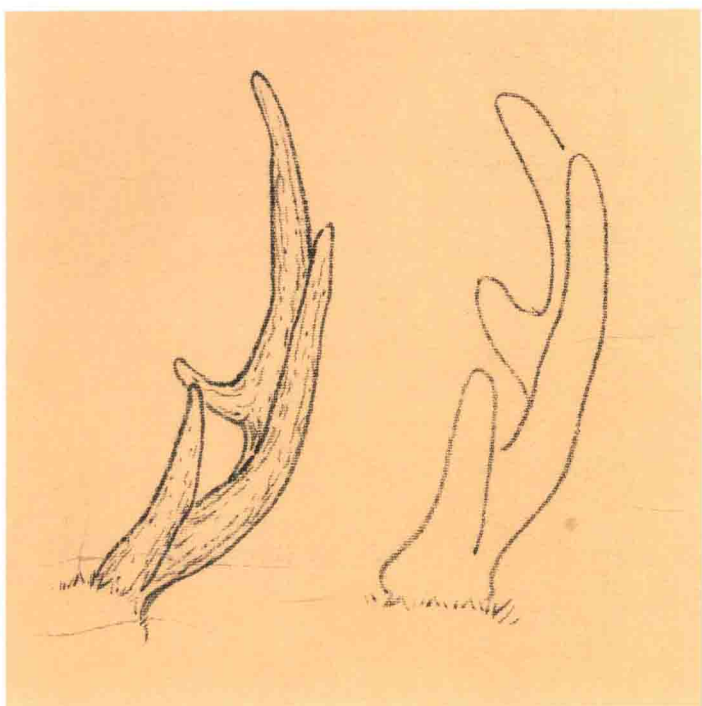

明 戴进 长松五鹿（局部）

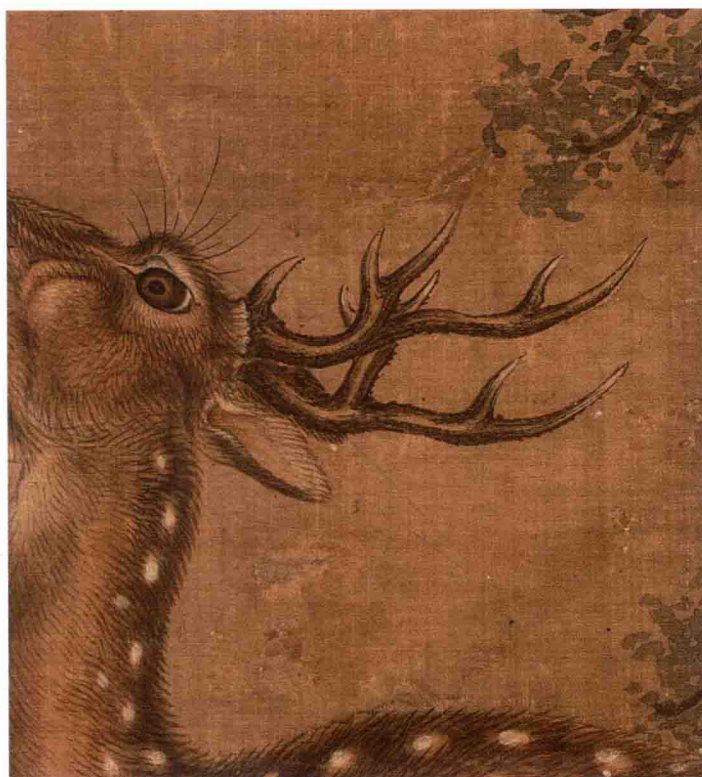

鹿角

雄鹿初生无角，半岁左右开始长鹿茸，鹿茸矮短且披有厚绒。三四岁左右，鹿茸脱皮形成鹿角，呈树枝状，逐年生长且角叉愈增，一般四叉，直至六岁而止。此后鹿角继续增长，分叉则不复加多。鹿的种类较多，且产地不同，因此鹿角的形状多种多样，画出来有很美的装饰意味。

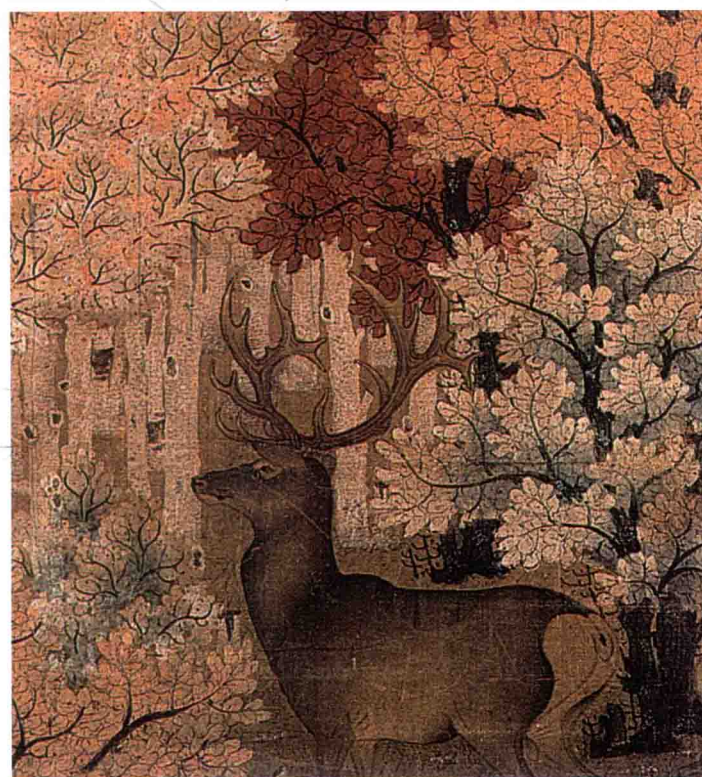
鹿角

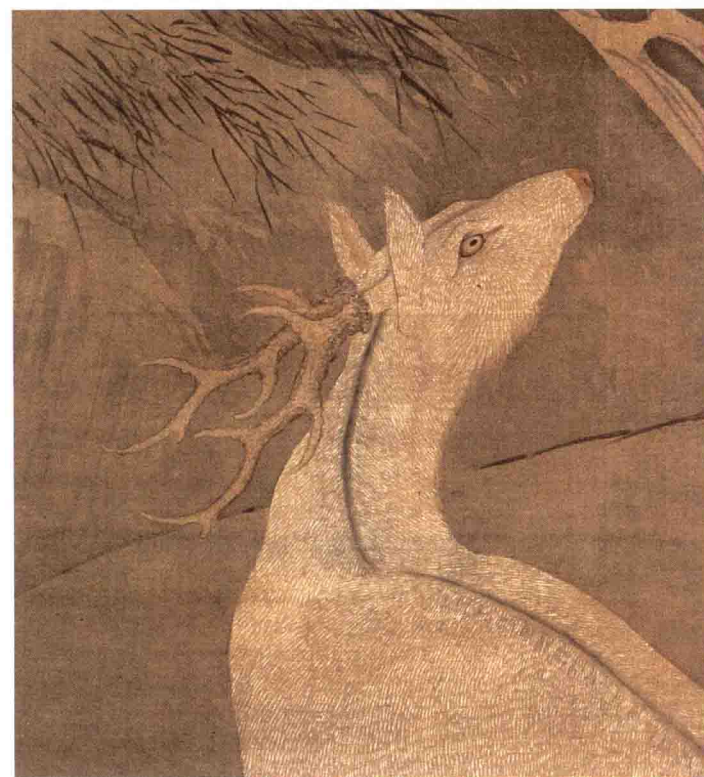
清 沈铨 双鹿图（局部）

明 佚名 山溪呦鹿图（局部）

五代 佚名 丹枫呦鹿图（局部）

明 吕纪 南极老人图（局部）