

实物

图书在版编目(CIP)数据

学国画. 宠物/杨杰著. — 福州: 海潮摄影艺术出版社, 2003.1

ISBN 7-80562-869-6

I. 学... II. 杨... III. ①中国画—技法(美术)
②中国画: 动物画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第109919号

学国画

*

海潮摄影艺术出版社出版

(福州市东水路76号12层)

新华书店发行

杭州云鼎广告有限公司

制作

浙江省邮电印刷厂

印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 开 30 印张

2003 年10月第1版

2003 年10月第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-80562-869-6/J · 671

(全六册定价: 100.80 元) 定价: 16.80 元

杨杰

五七年生于青岛。八二年毕业于浙江美术学院中国画系, 获学士学位。曾在出版业工作十余载, 编辑与绘制的多套大型图书及画册荣获过中国图书大奖、二等奖、冰心图书大奖等。创作的作品多次在海外展出并收藏。中国水墨研究会会员、中国油画协会会员, 现任教于杭州师范学院美术学院绘画系。

【学国画】XUE GUO HUA

水墨宠物

杨杰 著

海潮摄影艺术出版社

第一章 水墨画的基本规范及特点

一、水墨宠物画的基本造型特点及布局	3
二、工具的选择和合理的运用	3
三、水墨宠物画的画意情趣	4
四、水墨宠物画的用笔技巧	4

第二章 水墨画的示范图例

瑞士猎犬头部	6
猫	9
鸟	12
兔	14
瑞士猎犬	16
鹰头部	19
鹰全身	22
大麦町狗	25
猴子	28
哈巴狗	31
奔跑中的黑兔	34
鹦鹉	37
玩赏鼠	40
沙宣狗	43
灰兔	47
土佐犬	50
锦鱼	53
德国牧羊犬	53
澳洲热带鱼	57
雕	60
渔鹰	63
灰雕头部	70
瑞士猎犬	73
鸭头部	76
白猫的头	79

第一章 水墨画的基本规范及特点

中国水墨画有它独特的意趣及发展过程,自古以来就深得各阶层人士的喜爱。以墨为主兼辅设色也是中国水墨画的特点,纯朴及高雅,细致与对比,这在水墨画中都会体现出。笔情墨韵,墨中有情,有着一一种和谐之完美。

古人讲究书画同体,以书法之笔入画,笔力贯注到用笔之中,增加厚实与美感。运笔四具要:“似”“劲”“畅”“气”。

“似”意是要从具体表现对象的真实性,又不受其呆板的约束和限制,要结合对象充分地发挥主观的创造,达到“真似”或“意似”。即古人所说“借状物以抒情”,使需绘制的形象表现的更真,更活而具感染力。

“劲”意是运笔有劲,这也是笔力与功力的反映,古人云:“力透纸背”“力能扛鼎”,用笔有力,形象才能结实、厚重,切忌浮弱。

“畅”意是运笔一定要流利顺畅,意平而生动,婀娜中保持刚劲,切忌柔媚轻浮,忌犹疑不决,以免产生“混”与“滞”的弊病。

“气”意是运笔一定要气贯相通,来龙去脉自然得理。既是笔断,也要隐其相贯,达到笔断意不断。切忌琐碎与凌乱。

总之用笔、用墨的好坏与自身的造型基础及功力技法是决定所绘作品成功与否的关键。

一、水墨宠物画的基本造型特点及布局

宠物画有其自身的造型特点及独特的布局律理。

1、造型:

与其它兴趣画种有所不同的是,宠物画有其一定的造型规律,要注意研究宠物最基本的造型特点。抓住其特征和艺术感染力,着重突出其型、神和墨趣。比如,画一条宠物狗时,首先要注意观察其神态和特征,在真实写照的基础上做一些有意的夸张,“似”与“不似”,关键在于

在写实基础上的艺术效果处理,运用笔墨做进一步的塑造。型为本,这一点固为重要,关键是要应该把握其笔墨的“情趣”,结合自身对宠物狗的造型认识做艺术处理。使其作品富有感染力。对造型的认真需通过临摹、写生、创作等不同的环节做更深一步的了解。

2、布局:

在画面布局上,充分体现个人的艺术阅历,在刻画好对象的同时,布局也尤为重要。“构图黄金比”也是绘画专业常用的一种术语。意思是画面的组合,需在视觉上给人一种“合理”享受。这需要更多的观阅许多好的作品,从中吸取和了解这些作品在布局和构图上完美之处理,这一点尤为重要。

二、工具的选择和合理的运用

笔

毛笔有软硬之分,长短之区,也可以说是种类繁多,总体上要加以选择。又有狼毫、羊毫、兼毫之三种,要了解这些不同的笔的功能及性能。

狼毫较为硬挺而富有弹性,墨线有力、挺拔、如处理对象的基本形括和五官等较为适合,硬笔中又常分为“衣纹”“小红毛”“叶筋”“兰竹”“大书”“毫提”等。水墨宠物画结构处理上基本常用的有“兰竹”“毫提”等。

羊毫较为细软,运笔饱满,厚和富有层次感。如“羊毫长锋”“小楷”“京提”等。初学者可根据自身的条件和了解程度做比较及尝试,不断的根据自己的爱好及习性而做更深一步的研究和调理,进而熟能生巧。

兼毫是羊毫和狼毫合制而成,性适中,同时可具备两者各自的优异,在做一些较为特殊的处理上可做到更完美的效果。皴、点、染上更为适用,如“白云”“提笔”等。

选择毛笔时一定要注意其笔的质量,因为笔的质量对笔墨技巧的发

挥和画面效果至关重要。这也是创作出好作品的关键所在。

墨

墨又分油烟和松烟两种。油烟浓厚光润,作画更为适合,而松烟较之书法所用更多。所以说画家们更喜欢“一得阁墨”等。初学者可根据自己的爱好做以选择。另有一种宿墨,也称之为隔夜墨,俗称“陈墨”。该墨也有它独特的墨迹效果,在绘制一些较为有趣和特殊的肌理时会有以以外的“艺术效果”。

纸

中国画的纸品种繁多,总类可分为生宣、熟宣及皮宣等。水墨宠物画尤生宣为最佳,墨润情浓,画面极具情趣感染力,层次也更为丰富。当然其他类型的宣纸也能表达出各自的肌理效果。绢也同样可画宠物,这要看画作者的实际状况及爱好及功力所需。

颜料

中国画颜料基本分为三种(块状、粉状、袋状)。一类是矿石制成,如:赭石、朱砂、石绿、石膏等。另有植物制成,如:藤黄、胭脂、花青等。而这两大类又有它不同的性能,矿物质覆盖力极强,植物类透明度较好。

三、水墨宠物画的画意情趣

与人物画有所不同,宠物画有其自身的画意情趣。要想画好水墨宠物画必须注意以下几点。

1、动趣

首先必须要了解和观察动物的基本形体结构及运动规律。要反映和突出动物的伶俐一面,捕捉瞬间的动感来表现出它们的活泼可爱,有静有动,方可使作品具有感染力。

2、情趣

情趣就是将宠物的表情,活泼可爱的一面展示与画面上。每一种

类的宠物都有它的表情语言,在平日观察时要尽量捕捉并加以概括,使其画出的作品,有声有色。

3、神趣

目光的交流最具感染力,初学者在画宠物时,往往会忽视到这一点。要着重注意眼睛的结构,神态的变化及运笔的干练。防止用笔含糊不清。要捕捉和表现最具感染力的眼神,定格瞬间,这样才会使作品更具艺术魅力。

四、水墨宠物画的用笔技巧

1、运笔基本规则及要领

笔墨讲究法规,起笔、行笔、收笔都要有条有理。要做到神兼备、骨法用笔,以中锋为主,侧锋为辅。运笔要有节奏感,速度均匀而稳、初而润。切忌杂乱无章。运笔要注意来龙去脉,笔意相贯,形成统一节奏和气势,要注意宠物自身形体的概括性。注意运笔的精干和到位。运用提、按、顿挫、压等手法相贯而成。要做到起讫分明,笔笔送到而有力,没有虚浮渺弱之处。近代名画家黄宾虹说:“因此,平并非板,要自然生动。”

运笔讲究圆浑润丽,厚实有力。不轻浮漂忽,结实而沉着,有凝练与初劲的效果。运笔要结合书法中的“无往不复,无垂不缩”,使用笔往而复,垂而缩。注意藏锋回锋,使笔墨沉着不浮,达到稳健和厚重。

运笔要“去其繁章,采其大要”。对纷纭复杂的客观对象进行艺术概括,抓住要点,去其枝蔓,有取去舍,主次分明。

笔墨的组织中要有反复、连续、节奏、韵律、含蓄、对比、和谐、对称、平衡等,以特有的用笔秩序和自律来控制。

同时运笔要注意画面视觉上的主观感受。笔墨的艺术产生与画家的笔下,要经过提炼及特有的艺术夸张、形式美和艺术规律所持有的

装饰性。

笔墨要有虚实、浓淡变化。主辅、前后层次的合理关系。笔笔皆要肯定，毫无含糊，要讲究笔墨的空间和谐美。这要求画作者需在日常的练习中扎扎实实，从中苦练。方可画出尽善尽美的作品。

2、造型与笔墨之间的和谐

宠物与人物或其它物象不同，有其自身的特点和表现规律。动物的皮毛是丰富的，怎样运用笔墨表现出其特色，这就需要画者要去充分地了解其特有的皮毛体态，使笔墨更能表现出它的质地，要能够将其毛茸茸的感觉充分的表现出来。要学会通过写生，记录它的形体特征。研究它的生活习惯，神态、动态规律、神韵，方可进入创作阶段，探索和形成自己的风格。

画好宠物画，不单单要有形的表现，最重要的是运用合理的笔墨去反映和提炼。狗的皮毛和猫的皮毛又有所不同，两者的差别在于硬和柔。运笔时切记这一点，要有变化，运笔虚实相结合，水分的调控与运笔的速度都要注意。

不同的动物，其结构特征各不相同，有大、有小、有长、有短。如何运用笔墨处理好这些关系尤为重要。意笔处理往往是画家最喜欢的表现方式。意笔与工笔不同，后者需占据大量的时间和空间，而前者则可在短的时间内完成，而且有的画面效果更适合用夸张的写意手法去表现。

宠物的头部、躯干、四肢的笔墨处理要精练明朗，结合结构上的突出点做概括和肯定。其他部位则可采用不同的写意手法表现。

3、水墨宠物画的构图处理

一幅完美的作品，笔墨的处理、情趣的自然、形态的夸张这些固然重要。但不可忽视其作品的布局 and 构图，许多初学者往往不注意到这一点。行有自然，度有法规，视觉上的感官意识更需要完美的“尺度”。

行家常有“七分白，三分实”来形容构图中的“黄金比”，三分实即画面物象所占据空间的容量，七分白是指留出大量的空白来衬托其主题的空间。忌画面过于杂满和随意性。要结合物象的主题和布局留出比例恰当的空间，注意物象在画面的合理位置，天头，地角，左右对称并和谐一致。合理地安排好物象的前后、左右及相互之间的关系，使需要表达的主题在画面中安排得体，有条有理。

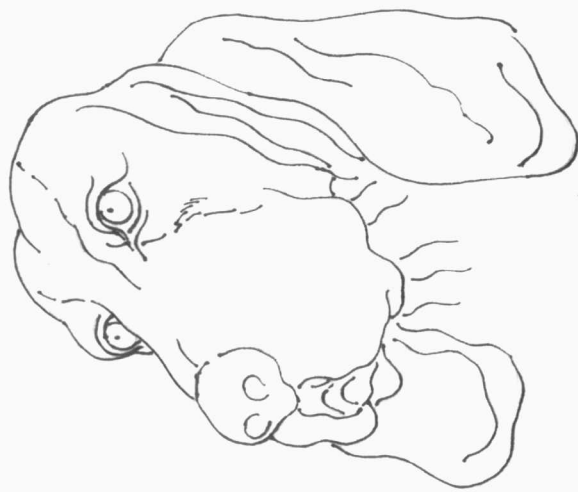
瑞士猎犬头部

④

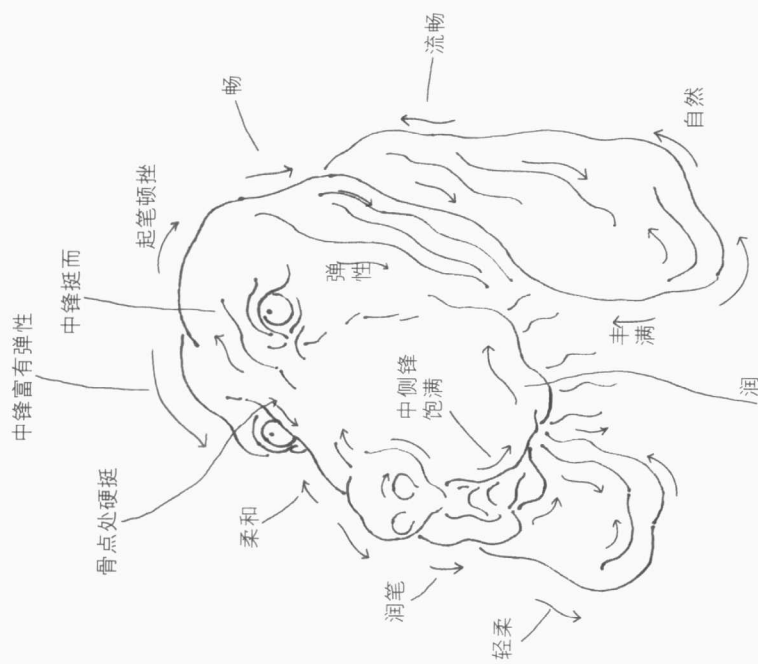

◆ 瑞士猎犬头部写生铅笔稿

此稿为铅笔写生稿，起稿时注意狗的造型结构，强化鼻梁、头顶骨、下唇及耳朵的结构质感，要画出其质感的效果最重要的是对狗头部的解剖要有一定的认识。铅笔

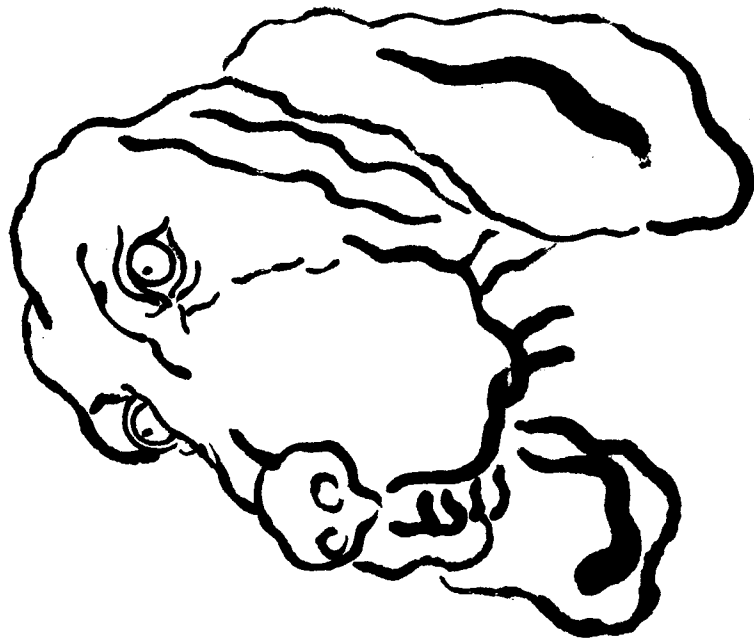
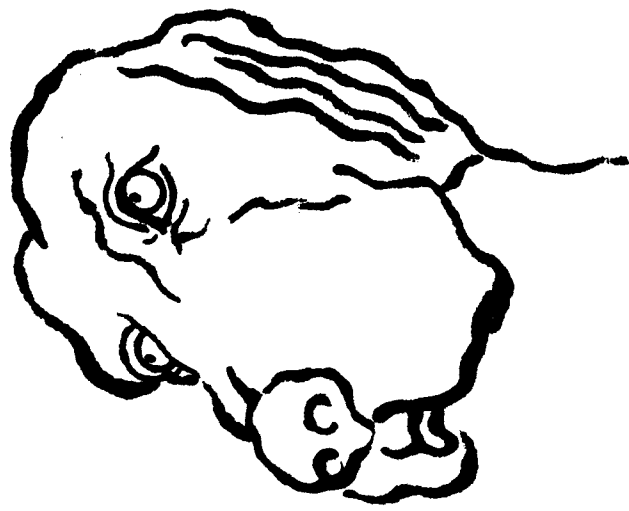

◆ 瑞士猎犬头部线描结构图

◆ 瑞士猎犬头部笔墨走势图

◆ 墨稿

①. 先用中锋勾出眼睛及眉部等处的结构线, 提笔要稳, 要注意运笔的力度和饱满, 笔势要依据其自身的结构规律运行, 切勿用笔杂乱无章。勾勒出鼻骨及头顶部的结构线。依照其自然的结构布局做有序的行笔。由于层次不同, 后部的顶骨线墨要润而厚重, 前部的墨线在墨色上要有所区别, 注意行笔要流畅, 忌杂乱无章。

②. 画出鼻头、下唇局部及前耳的定位线, 以增加步骤的合理性, 可用中锋接合侧锋的笔势将基本的大方位给以确定。完整前下唇部, 使其在布局上有层次和体积感, 用不同的墨色来表现不同的结构, 运笔要注意笔与笔之间的吻合, 防止出现“滞”的现象。

③. 在前一步的基础上进一步画出双耳及部分脖颈线, 注意要用流畅的墨线表现出耳部的柔和之感及飘动的节奏性, 可采用逆侧锋和顺侧锋加以强调。再用概括的笔墨点画出耳部中的区域结构线, 使其该步骤空间、结构、布局均较系统和合理。

④. 用皴笔及淡墨在结构之间加以渲染。鼻部、眉端耳部等处均是结构区域的关键部分。运用不同的墨迹加以辅设，渲染时注意到结构相接处要留出少量的空白，使其起到墨色与结构相合的空间层次感，切勿涂满辅平。

⑤. 进一步运用大块的笔墨在结构交接处渲染，运笔时要注意按结构生长的规律进行。起笔顺依结构的走势由暗部开始，笔墨之间要有层次及走式的变化，耳部的笔墨要运用中侧锋做大面积的覆盖，上部与下部之间方可形成强烈的对比，注意行笔走墨要流畅自然，切忌笔墨与结构之间含糊不清。

⑥. 一幅好的动物画作品需要完整和富有艺术感染力，每个步骤之间要和谐有理。该步骤的做画调整尤为关键，在前几步骤的基础上加大和丰富其逼真感，用大量的笔墨做最后的效果处理。注意几个结构部位的衔接，鼻头、眼睛等处强化质感及神态，墨色之间层次分明，空间得体，方可为一幅较为满意的佳作。

◆素描写生稿

◆笔墨区域布局图

五官等部位用墨明确、肯定、多用中锋，眼睛要简明饱满。

用墨要注意走向，由背部到腹部逐渐变淡。

用较粗的笔墨一气呵成

◆线描勾勒走势图

重墨区域、大面积设墨的同时注意结构线的明确。

层次较分明的辅墨

浓墨、灰墨渲染时注意层次的变化。

①. 先将五官及双耳勾勒出来，注意层次，五官墨较重，耳及下唇要淡，运笔时注意结构的走向。

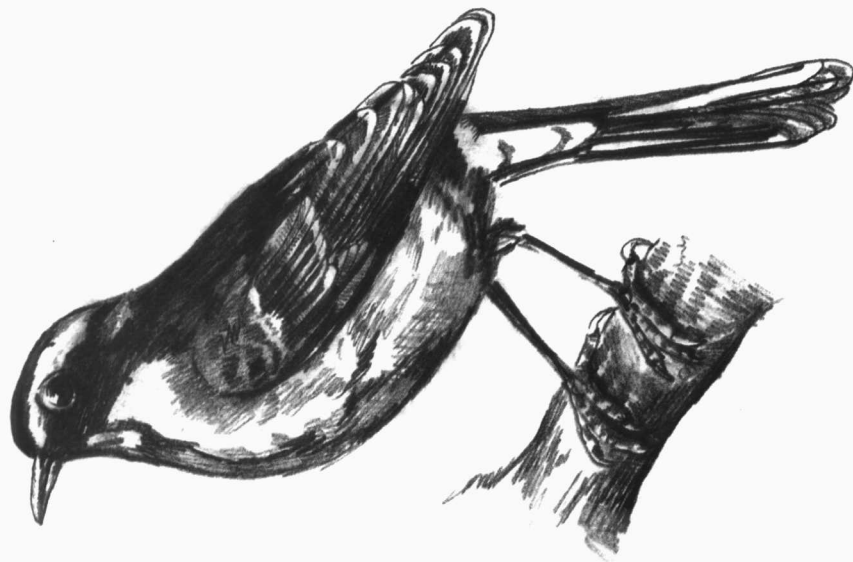
②. 勾勒出头部及肩部，形成一定的塑造整体性和层次感，肩部墨重，对比强调空间距离。

③. 将整猫墨线完成，大腿部的墨线要重而渐弱，增强层次和水墨的效果。

◆ 素描写生稿

◆ 勾勒笔墨走势图

墨与结构线的对比要注意层次和落笔的次序，线前墨后。

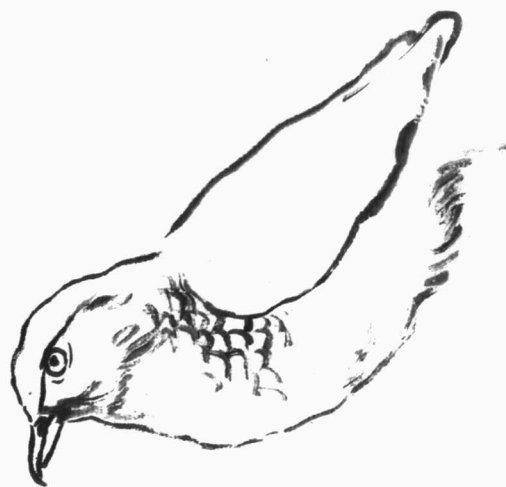

运墨要依结构生长的规律落笔，按笔时要注意轻重。

焦墨与浓墨交叉，但大量的空白要留出，强调空间的动感。

① 勾出嘴及眼睛，可出现一个大概的基本型。

② 运用不同的墨线勾出整个身子。

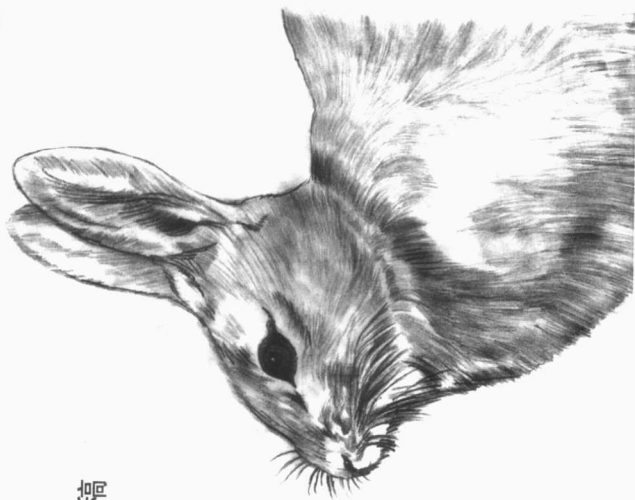

③进一步刻画，注意尾部的落墨要简适。

④协调好整个的布局 and 加大层次的处理，腿部可概括处理。

◆素描写生稿

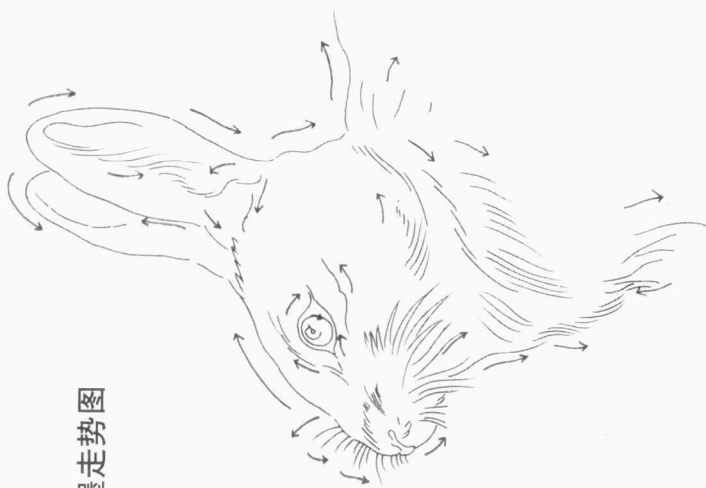

◆墨稿

①. 勾勒出眼部及头骨的定位线，注意眼睛的运笔要富有变化。

◆勾勒笔墨走势图

②. 画出唇部下腭，出现一个基本的轮廓。

③. 整个头部完成，要有层次感，结构交待清楚，行笔时大胆有序。

④. 加工和丰富。如灰兔、白兔、黑兔各自墨的多少可自行调控，本步骤以灰兔为例，尽量用大块的墨处理。