

原著 (日)清水 胜 编译 王家斌 华梅

画动物

J211.28 / 7

HUA DONG WU

天津人民美术出版社

- 原著 (日) 清水 胜
- 编译 王家斌 华梅

画
动
物

天津人民美術出版社

天津 人民美術出版社 出版發行

新华书店 天津發行所經銷 天津美術印刷廠印刷

1990年2月第1版

1990年2月第1次印刷

開本：787×1092毫米1/16印張，7.25

印數：0001—3000

ISBN 7-5305-0202-6/J·0202

定價：18.50元

目 录

写在前面	2
一、画家看动物	6
二、谈谈怎样画动物	14
(一) 作画之前	14
(二) 安排构图	19
(三) 素描基础	26
(四) 观察与写生	27
(五) 动物的特征与表情	33
(六) 写实与现实主义	62
(七) 关于照片的利用	64
(八) 实际创作	67
(九) 关于细密画	82
(十) 参考图解说	88
(十一) 绘画工具与材料	94
三、名作欣赏	96
四、动物参考资料	106

写在前面

你喜欢动物吗？你肯定说喜欢，我们之所以敢如此断言，就是因为对这一问题的回答几乎是一致的。难道不是吗？看一看周围的人吧，无论性别、年龄有多大的差异，但对动物都有一种发自内心的由衷的喜爱，这恐怕也是人的天性之一。古往今来，就好象爱情题材常盛不衰一样，动物也是绘画艺术中一个永恒的主题，从未被冷落，从未有半日失去它夺目的光彩。当历史车轮进入二十世纪末叶的时候，动物对人的吸引力，动物所给予人的美感，更达到了一个从未有过的高度。至于说为什么，可能我们每一个人都有深刻的体会，对于生活在大城市里的人来说，尤其是这样。隆隆作响的机器声掩去了莺啼蝉鸣；宽广便利的立交桥挡住了有生命的鸡鸭牛羊；快节奏的生活与工作使你无暇饲养动物，同时还必须考虑到城市的环境卫生。诸如此类的进步，使人与动物疏远了，但也正因此使人们更加希望在动物身上寻求已逝去的原始美感和质朴感情。人们似乎觉得，观赏动物本身就是重温大自然的温馨，能有这千姿百态的人类之友真是地球的荣幸。不知你是否注意过有关报道中提及的荧屏观众呼声，《动物世界》演播数年，不仅丝毫没有厌弃之感，反而成了大人与孩子都不可缺少的精神食粮。基于这些因素，我们萌发了一个想法，即向大家介绍一本关于如何画动物的外国书籍。

这是一本图文并茂的动物画技法书，为日本当代著名动物画家清水胜先生所著。你如果一直热衷于动物画创作的话，可能曾留意过其它动物画技法书，试将这本书与之相比较，就会发现有许多令人耳目一新之处。清水胜先生对动物的习性、结构、表情、形态有深刻地了解，并曾经赴非洲等地研究、写生，其画法活泼、秀丽、构图新颖、色彩考究。笔下的动物不仅造型准确、形态生动，而且有血有肉，好似呼之欲出。流畅的线条

有时重复出现，在有意无意之中增加了几以乱真的动感和表情。画面并非精工细作，甚至于就象信手拈来，但是那出乎自然的纯真与生命力一下子就抓住了观者的心灵。凡是看过这本书的人，无不被吸引住以至爱不释手，如若不是画家笔下的动物打动了我们，我们怎么会以极大的热情去伏案疾书呢。

清水胜先生的成就，不仅限于动物画的创作，更重要的是以丰富的创作经验，对动物画技法理论提出了精辟、独到的见解，足以使中国读者领略到一种来自于异乡的画论精萃。例如，画家反复强调用眼睛去观察，用心灵去描绘，关键不是画出逼真的形态，而是画出作者本人真实的感受，甚至于提出画动物是与自然“对话”，因此不必考虑到是给哪些观者去看，即把世俗观念弃之一隅，而全神贯注地与动物进行交流。不必过多地注意线条，而是首先要具有真情实感。只有这样的创作，才有可能让观者在动物身上体会到蓬勃的生命力和潜在的与人类互通的意识，反之则会弄巧成拙，徒有其形，甚或成为毫无生机的动物解说图。于此同时，清水胜先生还对练习作画时应怎样画速写；怎样使用各种工具与颜料；怎样在不得已的情况下借助照片；怎样构图；怎样打好素描基础等问题提出了自己的看法与经验之谈，对于喜好画动物的专业和业余作者来说，真是一本既可观其用笔又可了解动物的十分亲切实用的读物。

在编译过程中，我们一边咀嚼着清水胜先生这饶有趣味的谈话，一边不由自主地想到我国历史上一些脍炙人口的名句，无形中又凭添了几分喜爱，对动物画创作又多了一层严肃的思考。例如《韩非子·外储说左上》篇曾记有这样的问答，齐王问作画之人“画什么最难？”答：“犬马最难。”又问：“画什么最容易呢？”答：“鬼魅最容易。”因为狗

和马是人非常熟悉的，随处可见，你如果画的不好，连小孩子都会讥笑你。而鬼魅本属无形之物，没有正式衡量标准，因此无论你画成什么样子，都可以说成是鬼。抛却其原来的内涵，似乎还可以看出古人对动物画的重视程度。另一篇《淮南子·说林训》中也有“寻常之外，谨毛而失貌”的论述，这主要讲绘画中局部与整体的关系，清水胜先生在动物画如何处理这种关系的论述中，讲的非常透彻、贴切。当译到“观察与写生”一节时，我们不禁联想到唐代的鞍马画家韩干，《广川画跋》中记他“凡作马必考时日、面、方位，然后定形骨、毛色。”当唐玄宗命他从师于陈闳时，他回答说：“臣自有师，陛下内厩之马皆臣之师也。”从一个侧面反映了古代画家强调观察，重视写生的科学态度。还有那曾被杜甫誉其画为“斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。玉花却在御榻上，榻上庭前屹相向。”的唐代曹霸；绘出筋骨肌肤，表现淋漓尽致的《五牛图》作者韩滉；画鹤于壁上以使真鹤误以为同类而相近的五代花鸟画家黄荃；深山中亲自养鸟喂兽，画及猿獐的宋代吴元瑜和“写生赵昌”；笔势遒劲豪放，墨色饱满灵活的明代写意画派先驱者林良以及康乾年间活跃在中国画坛上以中西画法作《百骏图》的意大利传教士郎世宁……。你如果再看本书中的名作鉴赏一章，又会将视野扩展到世界各地。德拉克罗瓦的《狮子》，实在是令我们为之倾倒，甚至于合上书本，狮子那昂起的头、随风飘起的鬃毛仍然在眼前闪现，狮子的身体中分明有心脏在跳动，有血液在循环，你看后也会禁不住赞叹：这些有灵魂的生命真是太美了！书中不象是包含着众多的动物画与技法理论，倒象是一个充满活力的动物世界，你或许也正在建造一座自己的动物乐园吧？但愿如此。

清水胜先生写这本书时，不是采取讲课的形式，而好象是与朋友或学生亲切地交谈。

既然是交谈嘛，那就自然是不拘一格，畅所欲言。我们从中国读者的角度考虑，尽可能减去无关紧要的片断，而着墨于亮明观点的章节，个别的还适当予以说明。一方面适应初学者对技法理论的渴望，一方面满足专业人员对新观点的分析与研究，从主、客观上为中国读者打开一个通向世界的窗口，以眺望那东邻扶桑的动物画水平。在有关动物特征的部分，我们揉进了某些书中的零星记载，以图加深读者对动物的了解，特别是动物在小社会中或与人接触中的喜怒哀乐的动态与表情，可能会有助于对动物的进一步刻划。在语句上，我们斟酌了许久，总想寻找到一种既不失异国情调又为中国人所理解的最佳方案。最后，就写成这个样子，尽最大努力既保留了原作直译中某些“绕”的趣味，又使之符合中国人的阅读习惯。一色白话文，老、中、青读者都可以接受，至于说到底效果如何，还要请大家批评指正。

在后两章中，承蒙出版社编辑同志大力协助，又加进一些作品照片，其它画面都是选自原著。

当你将这本书读完的时候，想必会有所启迪，如果真是这样，那将是对我们付诸心血的最大慰藉。让我们翘首以待，愿有更多更好的动物画展示在祖国以至世界的画苑之中。

编译者 1988年秋于天津美术学院

画家看动物

说起动物，我们总会有一种特殊的情感，或许因为人本来隶属于动物，或许人类早期与野生动物没有什么两样。况且，动物那丰厚的肉是味道醇美的上等佳肴，从古至今满足着人类最原始的食用欲望。动物还有各种美妙的难以言表的毛皮，不仅为人类提供了御寒抗潮的理想衣料，还为人类展开一个视觉感官得到享受的画面。尤其是动物的各种造型以及运动姿态，更显示出难得的韵律和美感，以至令人激动不已。动物的神情则因没有过于复杂的社会烙印，而显得是那样的纯真，即使是凶恶狂暴的猛兽，它身上也闪现着一种孩童般的稚气。当然，这种感觉是人类自有的，可以解释为人类的一种自信，即人类比动物更具有实力的一种优越感。

不容忽视的是，这种稚气恰恰是动物所特有的，动物依靠神（自然）所赋予它们的本能而生存、繁衍，除此之外，便不必再有更多的想法了，这正是动物的可爱之处。如果我们捉到一只小鼠，将它关在金属网中，它会对着人发出悲伤的叫声并不安地走来走去，但当人走远之后，它却稍稍安定下来，频繁修整自己的身体，为什么会这样呢？它不会有临终前的整顿意识，倒是不知其命运，也不想其命运罢了。家禽、畜中的鸡、鸭、兔等，都在其短短的一生中依赖于主人，哪怕一次饱餐，也会使它欢欣鼓舞，但是当我们要扼杀它弱小的生命时，会怎样想呢？越想

(图1)

(图2)

(图3)

到它们不能掌握自己的命运，就越会感到给它们放生是多么重要。即使是象昆虫那样的比家禽更弱小的，越是下手容易的小生命，越会充分感到给它们放生的更深的意义，这就是我们所强调的关于动物生命乃至由此而产生的各种美感的重要性。不过需要注意的是，持这种观点的显然是画家，而绝不会是禽畜屠宰场的老板。

动物的稚气出于它们的本能，纯属自然，而这正是人，尤其是成年人所最为缺少的，当然人类早期还不是这样。人类，归根结底属灵长类，如追溯到人类形成之前应为猿猴，但很遗憾，猿猴的样子在动物中实在说不上漂亮。试想，如果某一动物的样子象人，那一定不会好看。某些学术界人士将人类外貌

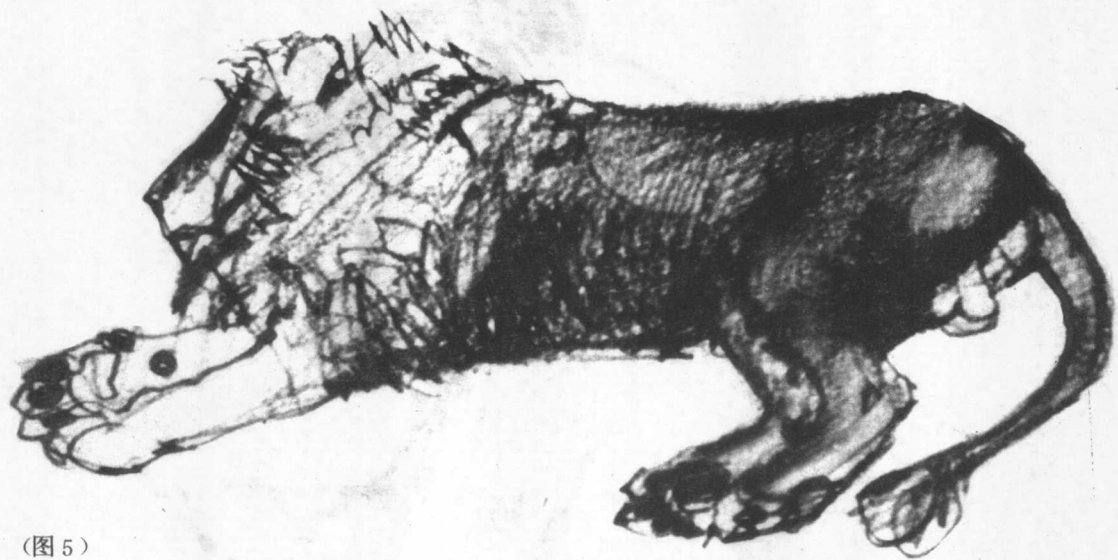
说得十分完美，其实是站在人自身的角度上，而不是站在所有动物的公正的角度上。比如，狮子的脸怎么样？那严峻的，不容妥协的美是任何东西都无法比拟的，长长的蓬起的鬃毛使它看上去格外威武端庄，矫健强壮的身躯更蕴藏着一种不可一世的力量。再如马、猎豹、麋鹿、羚羊以及锦鸡、孔雀等等，它们都具有非同寻常的美，难道谁能否认吗？这正是动物经过进化过程而形成的绝对的东西，即自然的造型。而人呢，对于人来讲，起码有二百万甚至四百万年的历史，这期间经历了自身创造的文化中的演化，从生物界来看，根本不能说这是客观意义上的进化。当人类开始创造文明，与自然搏斗，克服各种困难，以达到使之适应的整个过程中，人的自我存在的价值越来越淡薄了。

现在，人和动物的区别已经很明显，而且我们清楚地意识到人类比动物优越得多。但是我们可曾想到，人类正在失去最重要的东西，即是那本能的、超神的、伟大的感受能力，这不是事实吗？随着科学和知识的飞越发展，人们的理解力越来越受到重视，相反，那种本能的感受力却被冷落了。对于从事理论研究的人来说，只有具体的才可以成

吠鹿

(图4)

(图5)

(图6) 山融

立，而感受是看不见、摸不着的，但是任何人都会有对某些事物的直接感受，拥有自己的感觉世界，这毕竟不容否认。这种本能的感受，不是立足于人类文化基础上的考虑方法，而是遵循人类本能的判断。现实中，人类的某些直接感受正在受到制约，不能象野生动物一样想到哪就到哪，从这种意义上讲，它们是自由的。人类要想挽留、寻觅那自然的韵味，就必须求助于动物，即使是被人讨厌的丑陋的蟾蜍，画出来也是很美的，当然那必须经过一系列构思，倘若如实画上去，也许收不到理想效果。要是经过艺术加工后使一个本不讨人喜欢的动物成为画面主角，往往会别有一番情趣。至于非洲大陆上的诸多大型动物，在画家眼中更有诱人的魅力，这一点无需赘言了。

可以说，描绘动物，是历史最为久远的一项美术活动，早期恐怕与狩猎舞一样有着非常明确的功利目的或无比神秘的巫术含义。一万年前，西班牙阿尔塔米拉洞窟壁上所绘

SANUS 101

(图7)

制的野牛、驯鹿和猛犸象等，想来就是为狩猎前举行巫术仪式或记录狩猎活动之用。从所画动物形态的生动之处，不难看出人对动物的熟悉程度。同期或稍晚的各国岩画上，都有着不同种类的动物形象，说明了动物与人不可分隔的密切关系。当然，在那时，动物是人类维护自己生命不可缺少的物质，也就是说，捕杀它们是人类维持生命的绝对条件。在那种条件下，人们看到动物死时，除了获得猎物的欣喜之外，可能没有什么更多的感慨了！如果有的话，那便是对山野中优美地自由自在地奔跑着的动物身姿的一种由

(图8) 大山猫

衷地向往。

绘画，就是从再现对象的愿望出发，早期多出于模仿自然、乞求保护的描绘本能。关于旧石器时代洞窟中的壁画是为何而画，现在仍然众说纷纭，我们也不想过多涉足于考古界的学术辩论。用画家的眼睛去看，原始人把自己的生活作为对象，把这些激动人心的场面装饰在墙壁上，纯粹出于再现生活的一种欲望，从这种意义上讲不是显得更自然吗？他们不仅仅是为了食用，或许还渴望有生命的形体，故而留下了充满生命力的画面。

自原始人以后，从古代东方文明的废墟上发现了以动物为题材的浮雕作品，以及把

(图9)

动物作为神的埃及壁画等，有很多是人类文明逐步提高的过程中记录下来的动物形象。进入近代，机械文明开始推动社会前进，通过浪漫派画家所描绘的动物姿态，可以看出人们憧憬自由和无拘无束的野生生活的意愿，而不再完全醉心于动物的魅力，这也是事实。

随着文明的进步，人类好象更加被一种无形的铁锁所禁锢，同时，动物资源也屡遭破坏，这势必会造成失去一切的结果，我们想，这种说法绝不是耸人听闻，知识和科学是从既成事实出发，经努力而逐步积累起来的，但主观感受所构成的感觉世界是从没有出发，根本不受任何束缚。我们对动物怀有极大的兴趣，这一点足以说明，人类通过对动物的观察而受到启发，从而更进一步了解了我们自己，这已经是不可否认的事实。

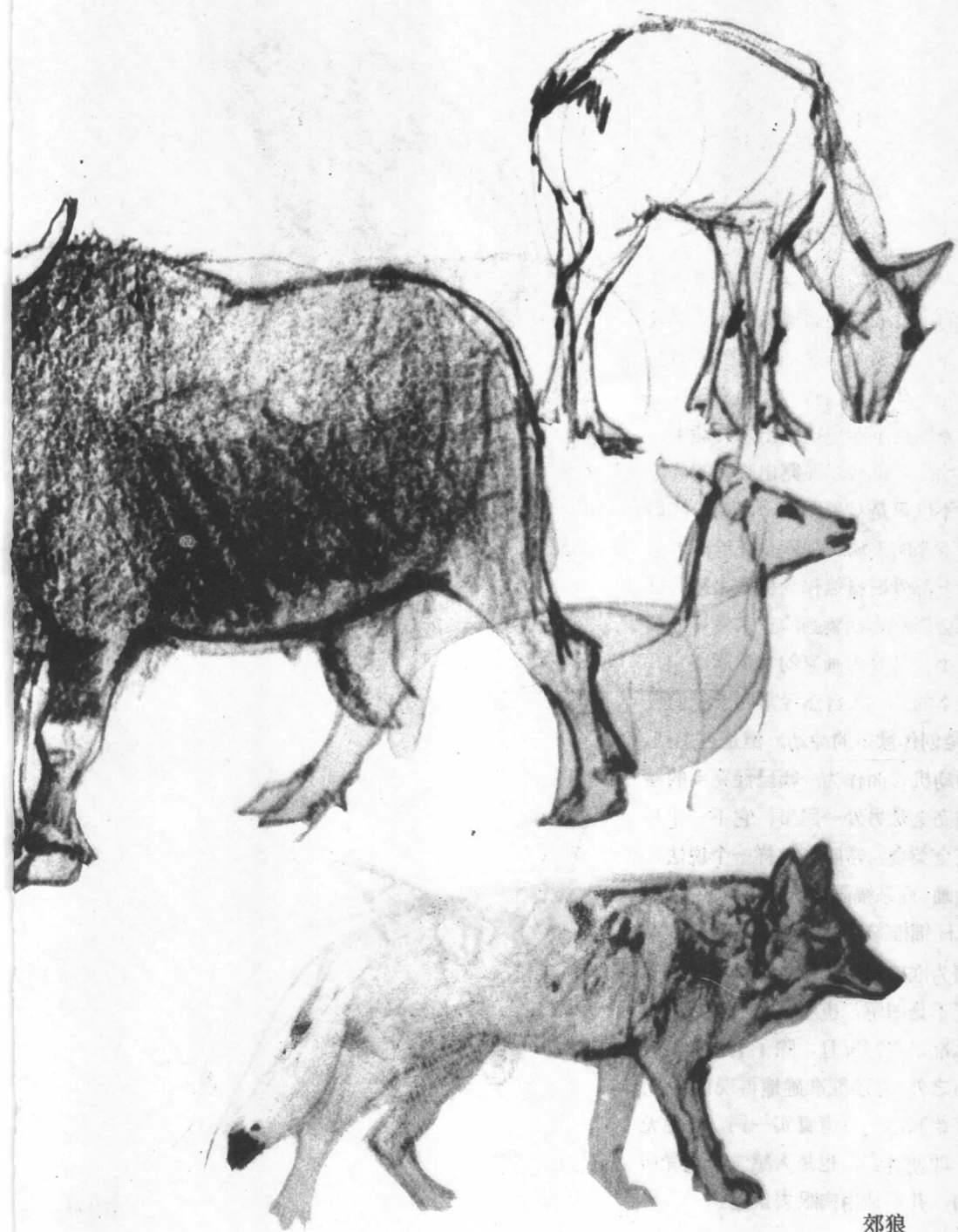

印度水牛

冠鹤

郊狼

(图10)