

写意动物

小品画

创作技法

◎杨乾亮编著

江西美术出版社

写意动物

小品画

创作技法

◎杨乾亮／编著

图书在版编目(CIP)数据

写意动物小品画创作技法 / 杨乾亮编著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80749-663-2

I. 写… II. 杨… III. 写意画: 动物画—技法 (美术)

IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 199392 号

写意动物小品画创作技法

编著: 杨乾亮

出版: 江西美术出版社

地址: 南昌市子安路 66 号

电话: 0791-6565779

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

发行: 新华书店

制版: 江西省江美数码印刷制版有限公司

印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版次: 2008 年 12 月第 1 版

印次: 2008 年 12 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 4 印数: 4000

ISBN 978-7-80749-663-2

定价: 28.00 元

目 录

一、动物小品画概述	1	3. 宾主	25
二、小品画的特点	2	4. 分疆	26
三、小品画的创作要求	3	5. 开合	27
四、动物小品画的绘画技法	9	6. 起伏	28
(一) 丝毛法	10	7. 欹正	29
(二) 点厝法	11	8. 聚散	30
(三) 勾描法	12	9. 疏密	31
1. 先勾后染法	12	10. 繁略	32
2. 先染后描法	13	11. 虚实	33
(四) 综合画法	14	12. 浓淡	34
1. 鹿的画法、点厝与勾法相结合	14	13. 黑白	35
2. 驴的画法	15	14. 动静	36
3. 猴的画法	16	15. 穿插	37
4. 狗的画法	17	16. 呼应	38
5. 猫的画法	18	17. 对比、变化、节奏、平衡和自然	39
(五) 动物画的线描技法	19	(二) 构图形式	40
1. 工笔线描	19	1. 纵横式构图	40
(1) 工笔线描画驴	19	2. “之”字形构图	41
(2) 工笔线描画牛	19	3. 三角形构图	42
2. 写意线描	20	4. “O”形构图	43
3. 速写线描	21	(三) 常用纸形的构图	45
4. 墨画法	22	1. 方形构图	45
5. 勾皴画法	22	2. 长方形构图	46
五、构图	23	3. 条幅构图	47
(一) 构图法则	23	4. 圆形构图	49
1. 天地	23	5. 扇形构图	50
2. 取舍	24	六、动物小品画作品赏析	51

一、动物小品画概述

在中国绘画中，最早被描绘的题材是动物。动物成为绘画的表现主题与原始先民狩猎的生活方式息息相关。原始人在与飞禽走兽的长期接触中，对动物的某些特殊机能产生了仰慕和崇敬之情，并幻想自己也能具有鸟兽的特异功能，甚至将自己的思想感情和喜怒哀乐都附会到它们身上，并认为人与动物可以易形。这种“万物有灵”的原始宗教观使他们把自己与飞禽走兽等动物联系起来。

《诗经·商颂》中就有“天命玄鸟，降以生商”的记载。基于这种朴素的原始宗教观，原始人描绘了大量以飞禽走兽为题材的动物形象。人们描绘它们的目的并不仅仅是为了欣赏，而主要是出于宗教和记事，但描绘花鸟鱼虫无论出于何种目的，在客观上都促进了人们对动植物的了解和对绘画规律的认识。人类进入阶级社会后，飞禽走兽、花鸟鱼虫借助旌幡帛画、染织图案、漆器壁画、玉石雕刻、青铜铭文等媒介不断地被描绘。至西周、春秋时期，某些特定的动物形象已具有了文字符号的含义，并逐渐演变成为“官称”、“爵位”、“冠冕车服之饰”。直至今日，一些动物如喜鹊、乌鸦、白头翁、仙鹤、鲤鱼等还被人们赋予特定的含义。

中国画中表现动物的题材基本上分为走兽、翎毛、鳞甲和草虫等几大类。在长期的发展中，它们都形成了比较成熟的技法程式。由于表现形式的差异，写意动物和工笔动物画法在形体结构和个体细节的表现上各不相同。动物工笔画要求结构准确，形象生动，刻画深入，而动物写意画法无法也没有必要做到面面俱到，它只要求在造型上表“意”，在形式上写“情”。

写意动物的造型一要重整体，二要抓特征，三要传精神。画写意动物首先应从对象的整体形象出发，用简洁的笔触表现出高度概括的形象。但是仅仅表现出洗练的形象还不能描绘出具体对象的生动性，因此还必须抓住对象的典型特征加以表现。有时为了突出个性，还要有意强化个体特征，这样才能描绘出特定动物的特定形象。画写意动物最重要的还是“传神”。固然，活泼的造型和生动的形象是传神的基础，但是“点睛”是传神的关键。传统中国画对“点睛”特别重视，早在东晋时期的顾恺之就提出了“传神写照，正在阿堵（眼睛）中”的观点。宋人为了表现眼睛的亮度和光泽，用生漆点睛，八大山人为了表现鸟鄙夷和傲视的神态，加大眼眶的面积，将眼球点在眼眶的一隅。画动物点睛，要根据不同动物的特征，用简练的笔触，干净利落地点画。一般情况下，眼眶宜大不宜小，眼球宜小不宜大，这样眼睛才比较有神。

写意动物在表现形式上要根据不同的描绘对象使用不同的表现技巧，如画走兽，以丝毛戳擦为主；画翎毛，以点刹勾画为主；画鳞甲，以点画撇染为主；画草虫，以勾画点丝为主。虽然表现技法有所差异，但在笔墨要求上却是一致的，即要用洗练的笔触、变化的墨彩和润泽的水分表现对象。

动物小品画是以动物为题材、篇幅不大的即兴绘画。它以小见大，以少胜多，笔墨精练，意趣无穷，以微缩营造画面，以浓缩体现画情，是最能显示画家高深的功力和素养的绘画，是画家思想感情的结晶。读之神往，一如老酒之醇，新茶之香。

作小画，画家心情亢奋，聚精会神，行笔或挥洒自如，或精细入微，呕心沥血，极见功夫。写景小而见大，寸笔而见百里之遥，也往往得于一时的兴会，任意挥洒，趣出法外，形寓象外，不拘形迹，在漫不经心处见神韵。若此境界，实非多年磨练，不可臻此天地。

小品画为人注目喜爱，由来已久。查看宋、元、明、清以来，画家名手，多染指此道。历代画家名手都有不少好作品留传于世，为我们今天的画家留下不少创作经验。

这本书就动物小品画创作中的一些问题，提出来与大家一起研究，希望在这个方面能有一个发展。

二、小品画的特点

所谓小品画，实际是相对于大品画而言，因为小品画是一个相对的概念。从严格意义上讲，小品画不同于小幅画，最大的不同在于一个“品”字。经典、大气恐怕是小品画所要表达的。一个画家若想成大器，小品无疑是一门必修课。小品虽小，创作的难度却不小。综合起来它有以下几个特点：

一是尺幅小。小品画尺幅往往在斗方之间，多以小立轴、册页、扇面和手卷等形式出现。这类作品一般不适宜在大厅张挂，属于案头把玩观赏的艺术品。

二是画家创作小品常常是有感而作，成竹在胸，直抒胸臆。一般创作过程时间短，速度快，多为即兴之作，但这些并不影响绘画的质量。这类作品多表达画家的情感，画家会时常创作出有感而发的作品。细细欣赏他们的小品，会令人回味无穷，爱不释手。

三是笔墨精湛。优秀的小品画看似是简单的即兴之作，但是画中的线条、笔墨相当优美、精湛。从某种角度而言，小品画能反映画家的笔墨功力。

四是意境深远。小品画的品位从很大程度上要看这件作品内涵是否丰富，是否有意境。张大千说：“小品应该有大寄托。”此话道出了小品画的关键。其实小品画要小中见大，能使观者在精神上得到启迪和满足。我国宋代的小品画就成就很高，影响极大。那时的小品画往往体现出小中见大、隽永精辟的特色，特别是视觉效果经典大气。

五是赠友佳品。小品画历来是赠送亲朋好友最具品位的礼品。为此，许多画家也喜欢用小品画赠送知己朋友。

六是小品虽小，艺术价值却不小。从另一角度说，小品画是一个画家功底、笔墨、修养、灵性的体现。黄宾虹生前就喜欢作小品，每每创作信手拈来，气势不凡。所以，精品跟尺幅大小是没有联系的，艺术的高低关键在质量。遗憾的是，当今不少画家喜欢画大画，动辄四尺整纸，甚至丈二匹，似乎画幅越大艺术价值越高，画幅越大自己的绘画能耐越高，而对小品画往往不屑一顾，总认为画小品不能成为大画家，这显然是艺术创作中的一个极大误区。

小品画是中国画画家比较自由抒情的作品。随意之作往往在艺术水平上能达到较高境界，其原因大概是在思想上没有过多的拘束，属随意发挥所致。

小品画不是结构严整、情节丰富的鸿篇巨制。但小品画与小幅画不能等同，小品画除篇幅较小外还应具备自身的一些特点。“小品应该有大寄托”，这是张大千先生对小品画的认知，这是一句很经典的话，也是小品画的本旨。小品画不是随意的小画，而是有思想、技巧和表现力的心灵之作。

“小品”二字，原本出自佛经。佛家一般将佛经之详本称为“大品”，而将简本称为“小品”。中国画里的“小品画”之定义，是相对于一种严谨的、大型的主题性创作而言，两者所担负的美学功能不尽相同。主题性创作往往起着艺术为社会、为政治服务的功能，即“成教化、助人伦”的作用；而“小品画”的功能多是抒发画家的闲情逸致，或进行多种技法的有益尝试。就中国画小品而言，它是画家带着文人墨客的观念或探索技法的目的，以画寄情，兴趣所至，即兴创作，无拘无束地抒发感情的随意之作。它继承了“文人画”的传统，题跋和用印成为画面形式的重要组成部分，它强调诗情画意，强调笔法的书写性。“小品画”一般在一尺或者数尺之内，在内容上要求简练、概括、小中见大。趣味隽永是“小品画”追求的最高境界。小品画表现的题材有小情小景、寻常故事、民俗民风、神话传说、历史人物、诗情词意等等。因其小，所以一石一花、一树一亭、一人一物均可入画。由于篇幅小，着墨简约，不需要太多时间，茶余饭后一挥而就，十分方便，正与现代人的快节奏生活合拍。“小品画”虽小，但它的幽雅却能给人以美感，同样具有很高的审美价值。“咫尺之图，写百千里之景”、“一叶知秋”、“一滴水看世界”，小而不小，小画仍需大手笔。

三、小品画的创作要求

- (一) 立意要新颖
- (二) 构图宜简洁
- (三) 笔墨应洗练
- (四) 设色需概括

国画小品脱胎于为主题性中国画创作练笔练墨的习作，现已发展成相对独立的绘画样式，是中国画家进行笔墨技法探索最适合的形式。

画小品画，画家往往以无拘无束、随意、放松的心态进行即兴式的信笔挥洒。即使是工笔画小品，也都精取大舍，笔简意工，是画家灵感即发式的反映，是清风出岫、明月入怀般自然而然的心灵的抒发。

国画小品有条幅、横披、斗方、册页、扇面等多种格式，幅面有竖，有横，有圆，有方，有扁，尺寸都不大，其小者甚至小不盈尺，其大者也不过四尺三开、四尺对开左右。小品画篇幅虽小，但其上乘者却往往小中见大，纳须弥于芥子，容千里以咫尺，有如古典诗词中的绝句、小令，沁人肺腑，令人回味。

画动物小品，应把握五个要素：一为选题，二为构思，三为布局，四为造型，五为技巧。选题亦称选材。国画动物小品的题材既可取自直接，亦可取自间接；既可以从日常生活中撷取素材，也可以从历史掌故、神话传奇、诗情词意中选择传统题材。

画家的构思总是从被某一生动的形象或事物所感染，激发了创作冲动而开始的。小品画也不例外。与主题性创作不同的是：小品画的构思侧重挖掘题材的味中之味，韵外之韵，挖掘趣味性、抒情性。画家缘物寄情，情、景、思相互生发，营造诗一般美的意境。

这幅画是以猴为主题的小品画。作品用简练的色块概括了猴的典型动态，下面配一棵歪脖松，增加了小品画的趣味，表现出古松、顽猴的意境。

小品画有时也只是兴趣所致，没有任何想法，就是出于想画一画的动机。

有所发现

歲在丁亥年秋日

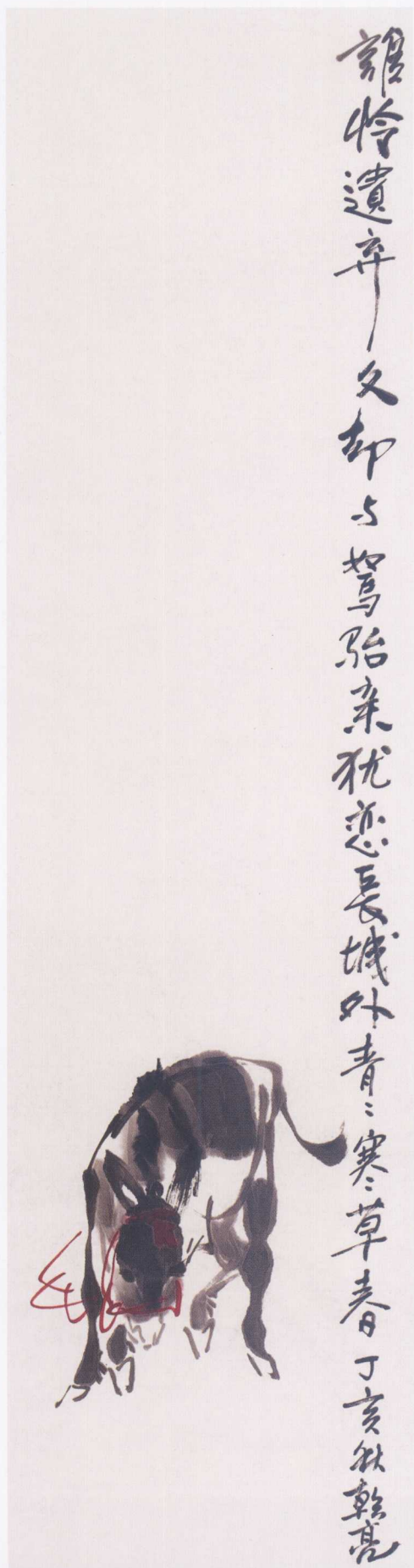

鄭亮寫於津

这是以猴为题材的小品画。好动的猴子看着小红甲虫，好像在研究什么。用题目“有所发现”来引申全画的意境，令人遐想。

其实，中国写意画多是借自然的景物来讲作者自己的思想、情感。借景抒情就是这个意思。

这是以驴为主题的小品画。题上长长的诗作，增加了画面的文人气息。

《攬月》，中国古老的寓言故事。作者用概括的笔墨描画出这个故事的场景，赋予了深的思想境界。这就是小品画的特点。

四、动物小品画的绘画技法

动物小品画以动物形象为审美主体。能否塑造感人的动物形象是动物小品画成功的关键。一个造型能力很差的人是无法完成一张耐看的动物小品画的。毫无疑问,动物小品画家应对造型给予相当的关注。中国动物画的造型是一种经过提炼、概括而理想化的处于“似与不似”之间的形态,是以意象表现为特征的。动物小品画可以以写实的手法画就,也可以以夸张变形的手法完成。一位优秀的动物小品画家应该既能写实又能变形,既能“似”,又能“不似”的。而这个“不似”是画家“高于生活”的主动加工,是为了使“似”更有魅力。画家通过对外形表象的把握,进而捕捉其内在的精神气质,运用合适的表现手段使外在的“形”与内在的“神”合而为一。

写意动物小品画的情趣主要借助笔墨生发出来。笔主气,墨主韵,用笔与用墨是一个整体的两个方面。笔中有墨,墨中见笔,笔与墨互为表里,互相衬托。用笔方式及行笔速度、力度的变化及笔中含水的多少带来墨色无穷的变幻。流畅与滞拙、光洁与枯涩、浑厚与华滋、浓重与清淡,表现出无尽的笔情与墨趣。

在意笔动物画小品中,用色处于从属地位。现代青年画家有进行意笔重彩或以色代墨的尝试的,但总的看来仍是以水墨为主的画法占上风。用色服从于用墨,画家按主观感受和画面需要去概括、处理画面的颜色,以少胜多,求得单纯、明净、清新、脱俗的效果。

总之,动物小品画无论是工笔还是写意,对主题和题材的要求均比较宽松,对技法的运用也比较自由,注重情感的宣泄,注重笔情墨韵的锤炼和形式美感的追求。讲究“趣”与“味”,于简约中寓丰富,单纯中求变化,轻松、飘逸、洗练、空灵。与经过殚精竭虑、惨淡经营、精耕细作的主题性中国画大创作比较起来,更具抒情性和观赏性。

许多中国动物画家,热衷于画小品画,反复研习,随意挥洒,多有不俗之作。但也有人沉溺其中,游戏笔墨,陷入浮、飘、油、滑的渊薮,是小品画家中最没出息的一族,毋庸详评。

小品画是画中的“诗”,是“诗”中的画,它篇幅小但要求高,画简单但难度大,画出来容易但画好难,是最能看出画家能力的画种,也是最能锻炼画家、提高画家绘画能力的画种。

动物小品画的常用画法有:

(一) 丝毛法

(二) 点虱法

(三) 勾描法

1. 先勾后染; 2. 先染后勾

(四) 综合画法

1. 鹿的画法; 2. 驴的画法; 3. 猴的画法; 4. 狗的画法; 5. 猫的画法

(五) 动物画的线描技法。

1. 工笔线描; 2. 意笔线描; 3. 速写线描; 4. 墨画法; 5. 勾皴画法

(一) 丝毛法

① 勾画草稿

② 勾画细部

丝毛画法，是画动物的常用画法。一般第一步是用铅笔起稿，第二步用毛笔勾线，第三步先用调好的色染，然后用毛笔丝毛。丝毛时可把毛笔按平，然后平着，像用刷子一样，一排一排地画毛发。

（二）点乱法

小毛熊的画法

点乱法，是用毛笔调上墨或是色墨，按照所画的动物形态，高度概括的用墨点，点乱出物象的方法。必要时可加一些线描来塑造形象。

(三) 勾描法

① 勾画草稿

1. 先勾后染法

这种画法是先用铅笔起稿，然后用毛笔勾线，勾好线后，再用色墨染。染时可一遍便可，也可分几次染。

② 染法

2. 先染后描法

先染后描法，也叫没骨画法。一般是先用墨或墨色画出动物的大块形体，然后不等墨或色干，就马上用墨线勾画形体。这种画法生动、自然，但难度比较大。

