

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画走兽

GUOHUA
ZOUSHO

编绘：蔡育贤

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画走兽 / 蔡育贤编绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2007

绘画教程

ISBN 978-7-5322-5118-6

I. 国... II. 蔡... III. 翎毛走兽画—技法 (美术)—教材 IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148418 号

绘画教程——国画走兽

编 绘: 蔡育贤

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 635 × 965 1/8

印 张: 8

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5118-6

定 价: 25.00 元

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画走兽

GUOHUA ZOUSHOU GUOHUA ZOUSHOU GUOHUA ZOUSHOU GUOHUA ZOUSHOU

编绘：蔡育贤

上海人民美術出版社

序

原始时期人类祖先以狩猎为生。在漫长的人兽共处岁月中，动物就成了人类最初用绘画手段来表达自己的愿望的对象了。原始人将鱼、虫、蛙、鹿、牛、羊等动物描绘在彩陶上，画在岩石上，其造型简练、概括，虽显稚趣，却使今天人们看来更显得淳朴。商周时代的青铜器和器皿，纹饰造型也多采用动物形象，这些纹饰有以现实生活中走兽形象象征吉祥如意，也有主观想象的神兽象征权力威仪，如龙、螭、麒麟、貔貅、虎、象等。它们既是当时社会宗教和政治需求的产物，也凝结着先人的智慧和创造力。

秦汉时期的瓦当、画像石、画像砖上雕塑的动物造型内容更见丰富多彩，无论是写实类和写意类的作品均彰显出早期艺术家对动物的深入观察，和对比例结构的驾驭能力。进入隋唐时期，名家辈出，以走兽为题材的作品更是层出不穷，画史上有曹霸、韦偃、韩干画马，戴嵩、韩滉画牛之说。传世之作有韩干《牧马图》、《照夜白图》，韩滉《五牛图》，戴嵩《斗牛图》等，用笔厚拙粗辣，色彩湿润，形态各异，既得动物筋骨之妙，又得动物神气磊落，可谓稀世名笔。

宋代是中国绘画的全盛时期，山水、人物、花鸟都达到顶盛，走兽画被纳入杂画称畜兽科。据《图画见闻志》、《画继》所载，北宋时走兽画家很多，李公麟既是人物画家也擅画走兽，尤擅画马；崔白是北宋花鸟画大家，他的《禽兔图轴》是传世珍品；易元吉是画猿高手；包鼎画虎有惊人之威；南宋李迪画猫；陈居中的《四羊图》等都是存世之作。元代赵子昂擅画马，有《秋郊饮马图》传世，还有钱选《桃枝松鼠图》存世。明代画坛流派纷呈，戴进、赵廉，虽是山水花鸟大家也曾兼工画虎。清代画坛西画传入，宫廷画师，意大利人郎世宁融合中西，采用阴阳法画出动

物画的立体感。

海派画坛创始人任伯年开一代新风，他的走兽画，兼工带写，形态夸张新奇，所作猫、羊、牛、虎，无不生机盎然，人称传神写照妙手。还有虚谷干笔侧锋，状貌奇谲，天趣自成，所作松鼠在晚清时代也堪称一绝。

现代张善孖的虎，徐悲鸿的马，李可染的牛，黄胄的驴，都有独到之处。岭南派高剑父、高奇峰也善施彩墨画走兽。

天津的刘奎龄工笔细画惟妙惟肖，刘继卣兼工带写，形神兼备，他们父子以独特的造型、风格丰富了动物画的艺术表现技法，均给以后的学者莫大启迪。

从中国传统绘画史中了解翎毛、走兽画部分发展轨道，对我们热爱这一题材的初学者来说很必要。

今天我们感悟自然对动物的关爱，也是这颗美丽星球上生命和谐的关爱。本书以图稿为主、以文为辅分两部分。一是作走兽画的过程，讲述笔墨技法的运用，及所达到的不同艺术效果。二是部分作品范例以供作画者参考。图稿中有作画步骤，有走兽各种动态造型变化以及不同种类区别，说明翎毛、走兽画创作可寄情于物、寓意于物，而不是单纯地留意于物，是作者的外师造化，内得心源的创作心得。但愿学者不要只顾临摹，依样画葫芦，而要举一反三，领会创意，学习的目的应该是创造。

目录

画前准备	4
笔墨纸砚和颜料介绍	4
走兽画的笔墨技法	5
虎	7
豹	12
狮	17
狐	20
小熊猫	23
大熊猫	26
猴	29
猿	32
松鼠	34
兔	37
狗	40
猫	43
马	46
牛	49
羊	52
鹿	55
骆驼	57
作品欣赏	60

画前准备

笔墨纸砚和颜料介绍

一. 笔

笔的种类

按制笔原料不同分为狼毫、羊毫、紫毫和兼毫（羊毫、狼毫相配）几种。另外还有用獾毛、貂毛、鼠毛以及猪鬃等制成的笔。

按笔的大小不同分为大、中、小三种，如兰竹笔、白云笔、写意笔。

按笔的功能不同分为提笔、勾线笔等等。狼毫提笔、羊毫提笔有1号、2号、3号、4号四种规格。勾线笔有叶筋笔、衣纹笔等。

常用的笔只要有中、小几支就行了。

二. 墨

墨有油烟墨与松烟墨两种。油烟墨有光泽，松烟墨无光泽。作画一般用油烟墨。另外还有书画墨汁，用起来很方便，但有些老画家还是喜欢自己研磨的墨。

三. 砚台

砚的种类很多，有石砚、砖砚、玉砚等，其形状有方、圆、长及随意形等。砚以安徽的歙砚、广东的端砚最有名，其收藏价值很高。作画用的砚，只要质地细、能发墨就可以了。选砚时要选砚池稍深和有盖的，这样能多存墨、

保洁和耐干。

四. 纸

以安徽宣城制做的书画纸最有名，故称宣纸。宣纸分生宣和熟宣两种。

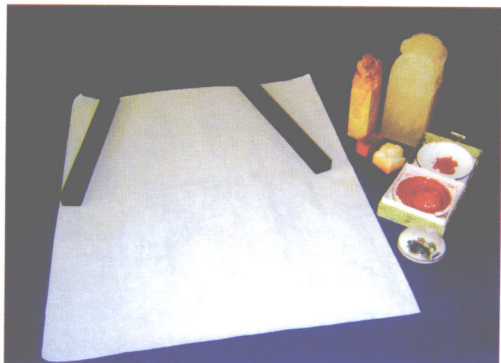
(1)生宣

生宣纸吸水性强，容易渗化，能反映出丰富的笔触墨韵。写意画的笔墨浓淡、干湿技法就是靠宣纸的特性来体现的。常用宣纸有净皮、棉连等。好的宣纸具备以下特点：一能定笔，有笔痕；二能发墨，使墨色不灰；三是渗透力适中。

(2)熟宣

熟宣纸经过矾水加工，不吸水，不外洇，便于画工笔画逐层上色，或用水烘染。常用熟宣纸有蝉翼宣、矾棉连等。

除了宣纸之外，皮纸和绢也是能够作画的材料。皮纸的性能和宣纸的性能接近，渗化能力也很强，用它画动物能反映出毛质感。皮纸有温州皮纸、云南皮纸、高丽纸、夹江纸等。绢也有生熟之分，经过捶压、上胶和

矾水处理的绢叫熟绢，适合于画工笔画。古人作画多用绢。

五. 颜料

(1)颜料的分类

国画颜料分植物色和石色两类。

植物色颜料有花青、藤黄、胭脂等色。植物色也叫水色，其色薄，有透明感。另外一种从国外传入的曙红也叫西洋红，其性能与水色相同。

石色颜料是用矿石制成的，有石青、石绿、朱砂、赭色、石黄等。此外，还有人工合成的铅粉，如锌白。石色颜料色厚重，有覆盖性。

(2)颜料的使用方法

国画色有块状的，用时需用水泡开，用多少泡多少，随泡随用，久放会起渣、变霉。国画色还有管状的，可随时挤出便于使用。但画家们大多喜欢用块状的颜料，因为其颜色纯真，特别是花青膏和赭石膏。

(3)色彩的调配

调配色彩时，颜料成分的多与少，水分的多与少，调出的效果是不同的。要想调出丰富多彩的色彩来，一定要注意掌握水分的多少。

下面介绍一些常用的调配色彩及注意事项：

花青（蓝色）与藤黄调配成绿色；与曙红调配成紫色；与墨调配成墨青（墨绿色）。

藤黄与墨调配成橄榄绿；与红色调配成橙色；与赭石调配成檀色。

胭脂、曙红、朱磬，都是红色系的色相。

赭石与墨调配成赭墨，也可与花青调配成赭青。

石绿有头绿、二绿、三绿，头绿最粗、最绿，依次渐细、渐淡。作石绿要用墨色或赭色、草绿打底，才能显得厚实。

石青和石绿一样也有头青、二青、三青等，其作法和石绿一样。

朱砂、白粉在使用时也都需要反衬法，才能突出其效果。

走兽画的笔墨技法

怎样画好走兽的造型、质感和神韵？首先要解决画什么和怎么画的概念。画什么即是画好造型。走兽画中形体表现很重要，不论是写实还是写意，“造型美”是画画的第一要素。作画先要解决造型，这需要作画者下功夫，要多观察、多画速写，这也是画家的基本功。怎么画是指用什么手法画。同一题材表现手法不同，画出来的效果也会不同。画家要体现自己的创作风格和个性，不和别人雷同，就必须要在怎么画上下功夫，要有自己的表现方法。

怎么画才既有传统又能创新？传统即前人的成功画法、宝贵经验，是我们初学者借鉴学习的好方法，可继承。如笔墨技法，也谓之笔法和墨法，是中国画的基本表现方法。而创新就要根据画者自身的积累，不断加入新的元素，把传统的艺术提向更高的层次，把我们的国粹更好地发展下去。

下面简介几种用笔用墨的技法。

一、用笔方法

(1) 运笔

运笔方法有中锋、侧锋和逆锋三种，以及勾、皴、擦、点、染等多种笔法。

(2) 中锋

中锋即运笔时笔锋在笔道中间，有轻、重、快、慢之分，行笔稳重，其效果圆实厚重。如用白描勾勒手法来画走兽的结构造型，效果最好。

(3) 侧锋

侧锋即运笔时笔杆稍侧卧，笔道有飞白，下笔有浓淡，变化较大。这种运笔方法适用于笔画比较粗犷的画，使人感觉沉重而且有明显的墨色和色彩的变化，有虚实多变之感。

(4) 顺逆用笔

顺与逆是相对而言的，顺锋的笔道光润、自然，而逆锋则是推着笔逆向走，笔墨效果变化较多。顺逆锋兼用，可以达到笔墨变化丰富的效果。

(5) 散锋、破笔

笔锋本是聚拢在一起运用的，但

有时要根据不同表现的要求，把笔锋散开运用。如画松鼠，用破笔乱，可达到毛绒绒的效果。

(6) 皴、擦、点、染

① 皴

在表现物体表面粗糙不平的时候，可用皴法。皴法常用于山水画的山水、树的画法之中，走兽画中也运用。如画大象、犀牛，用这种笔法可画出对象的立体感来。

② 擦

擦与皴的运笔方法相同，只是皴法见笔，而擦法不见笔。擦是一种为了更好地体现皴的效果所作的补充手段。

③ 点

一幅画是由点、线、面组成的。点的作用很大，大的点就是一个面。点的效果在山水画中常用于树法中点

叶，石法中点苔。走兽画中也可借鉴表现皮毛斑点。

④染

染法可以丰富、协调、统一画面各部分之间的关系。一幅画在染之前，常有些部分需要明确、充实、协调。染法可加强物体的体积感和质感。

二、用墨方法

墨分五色：焦、浓、淡、干、湿。又称六彩：黑、白、干、湿、浓、淡，这里的白指纸张留白。墨色是靠水调出来的，用墨离不开水，不同的水分可出现不同色调效果，故用墨的关键是掌握用水。下面介绍几种常用墨法。

(1)浓墨法与淡墨法

一幅好的作品应该既有浓墨又有淡墨，只是要分清主次而已。创作一幅作品，除了构图、造型、用笔技巧外，还要浓淡结合得好，才是佳作。如齐白石画的虾、黄胄画的驴，淡中见厚，很有韵味；又如潘天寿、李苦禅画的芭蕉墨荷，浓墨中见精神。

(2)破墨法与破色法

在落一种墨的基础上，趁湿恰当地加上另一种墨，如在较淡的墨底上加上一些浓墨，叫以浓破淡；在较浓的墨上趁湿加几处淡墨，把前层墨破开，叫以淡破浓。除了浓破淡、淡破浓外，还有色破墨、墨破色等。

(3)泼墨法与泼彩法

泼墨法有两种：一种是用墨块，再将水墨淋漓；另一种是将墨块和线条相结合。墨色要四处散漫，这样可取得墨彩自然浑融的效果。泼墨时，要根据要求运用笔锋，轻重、顿柔并用，这样墨韵才分得清。泼彩的用笔和泼墨相同，也有浓淡效果。

(4)其他墨法

除了以上几种墨法外，还有积墨法、焦墨法、宿墨法，这些方法在走兽画中也是常用的。

总之，我们只有熟练地掌握好笔墨技巧才能画好走兽的优美形体和质感、神韵。

擦笔侧锋皴线结合法

枯笔用线

中锋粗细不同勾线用笔

勾线法

破笔法

淡墨法、浓墨法

破色法

①

②

③

④

⑤

⑥

虎属大型猫科动物。猫科动物的姿态有一定的共同性，充满了蓄势待发的张力。所以画虎时要注意画出虎的气势，使画面虎虎有生气。

作画提示：

先用蘸好的赭墨色画出额鼻部分。

在两边用干墨勾眉、眼部分。

用有力的线条勾嘴、鼻等处，完成头部的的基本结构和形态特征。

头部是虎的重点，要详细刻画。点睛要有神，眼珠不宜过大，画得集中

才传神。画虎纹时，笔墨线条要虚实相间，用破色法染色，注意眉、嘴、两腮都要留白。画胡须用笔要挺拔。

用赭石或朱磬加藤黄并调入少许花青，调和成赭黄色。用大笔触，按虎的结构，由颈部到背部，连接尾部，一气而成。画出躯干各部分，注意前肢要实。身体后部可画得虚些，胸腹部要留白。

趁色将干未干时用干浓墨破虎纹，使虎更有精神。臂部前肢花纹较少，腰部虎纹要松，最后根据需要再加深细节部分。

虎

● 虎的头部正、侧变化 ●

● 意笔画虎，线条要流畅，墨破色水分要掌握好。 ●

虎

• 不同姿态的虎 •

● 三义图

以白虎、黑虎、黄虎为主题的画，称三异图，又称三义图，不作配景也可以。

● 母子图

以母子虎来体现老虎温情的一面，一般以文字长款配景。

虎啸龙吟

图中一虎似缓缓走来，却又不失威严，尽显“虎势”。配上山泉、树石，更加体现了“一声长啸，山鸣谷应”的意境。

豹

豹在体形上比虎小，毛皮一般有黑色斑纹或斑点。健美灵活，善于爬树，性格凶猛。常见有金钱豹、黑豹、猎豹、云豹、雪豹等。

作画提示：

豹的画法和虎的画法一样，区别

在于豹头小于虎头，呈圆形。花纹用点、圈来破色。

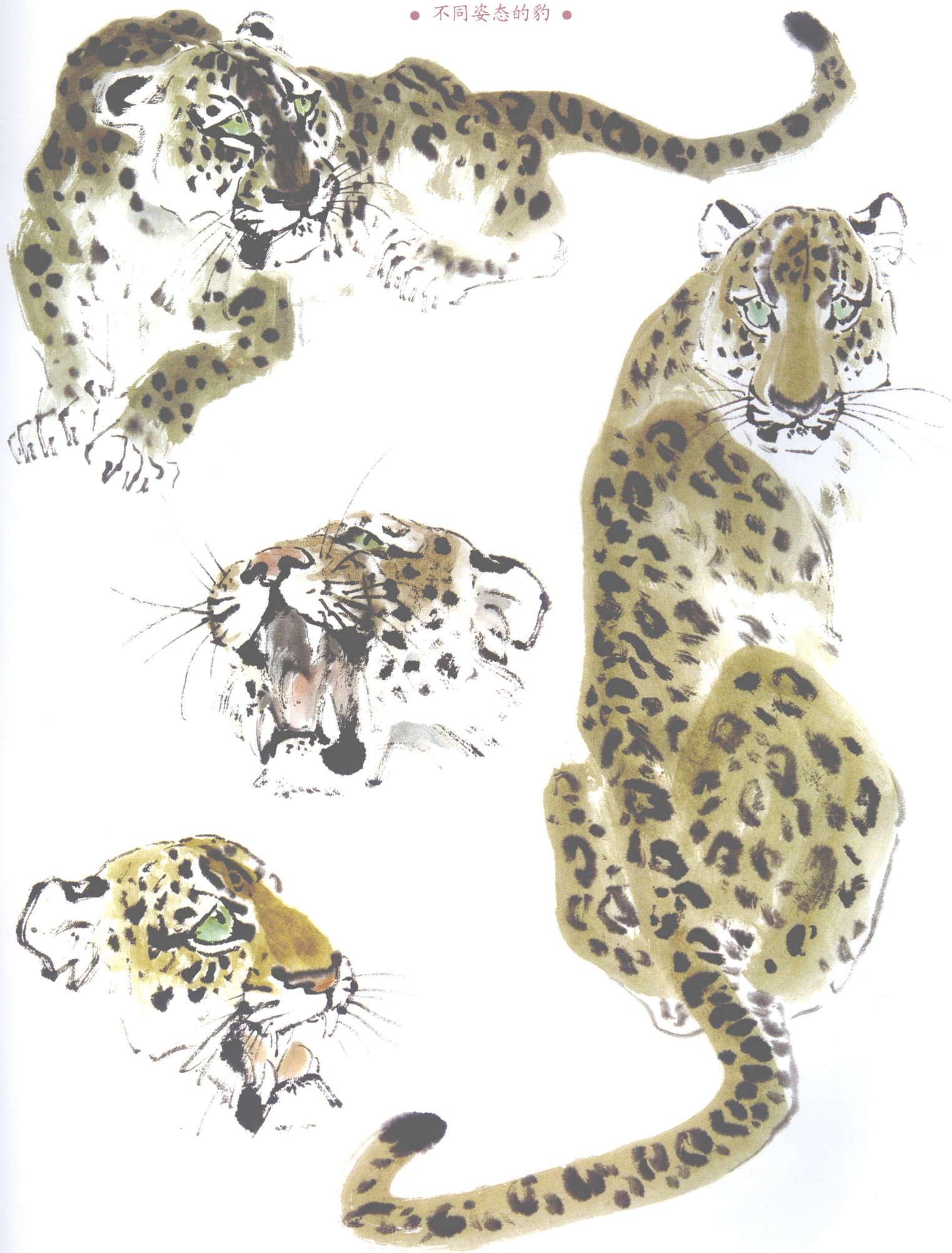
画猎豹时要注意，它的四肢特别长，内眼角有一条黑斑通向口角，全身斑点为实心黑点。

画黑豹要掌握好墨色效果，利用浓淡墨画出结构。

云豹身上花纹如龟纹，圈形大，画时要特别注意。

雪豹呈灰白色，画时可以用淡墨表现，斑点呈小圈形，尾粗。

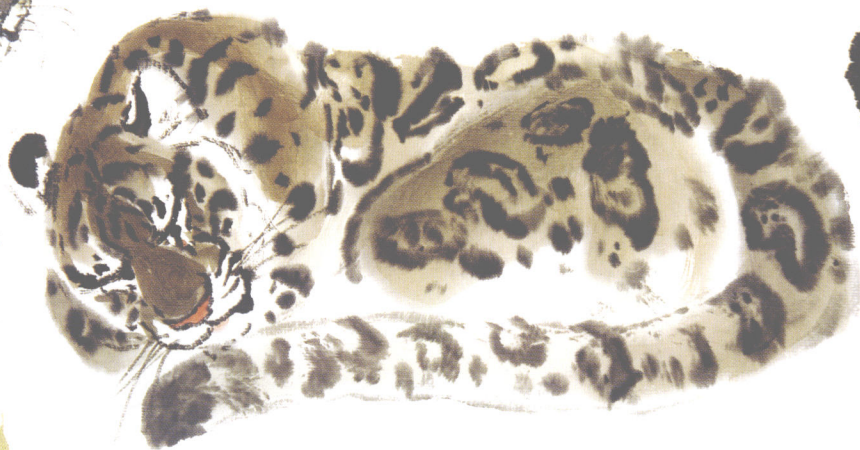

豹

● 不同种类的豹 ●

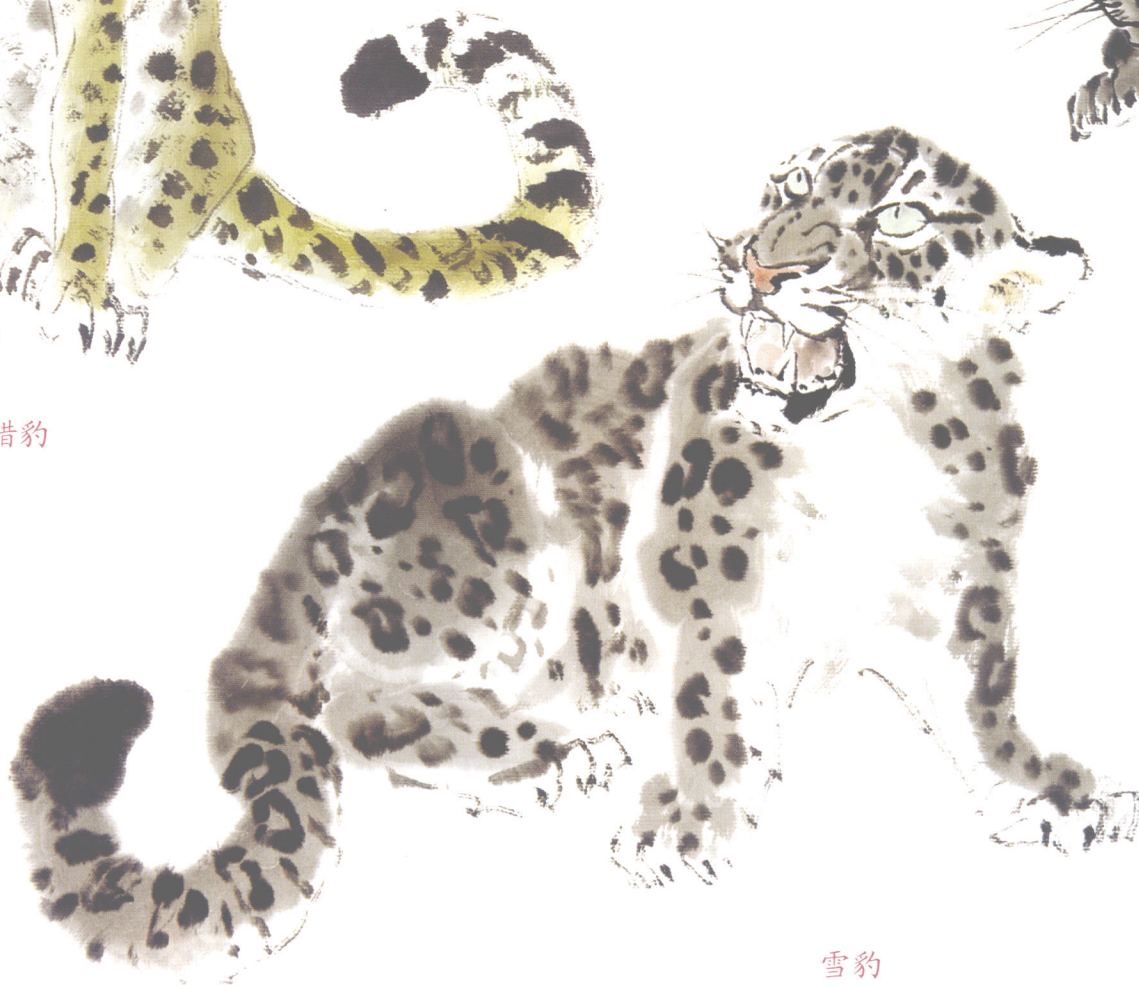
猎豹

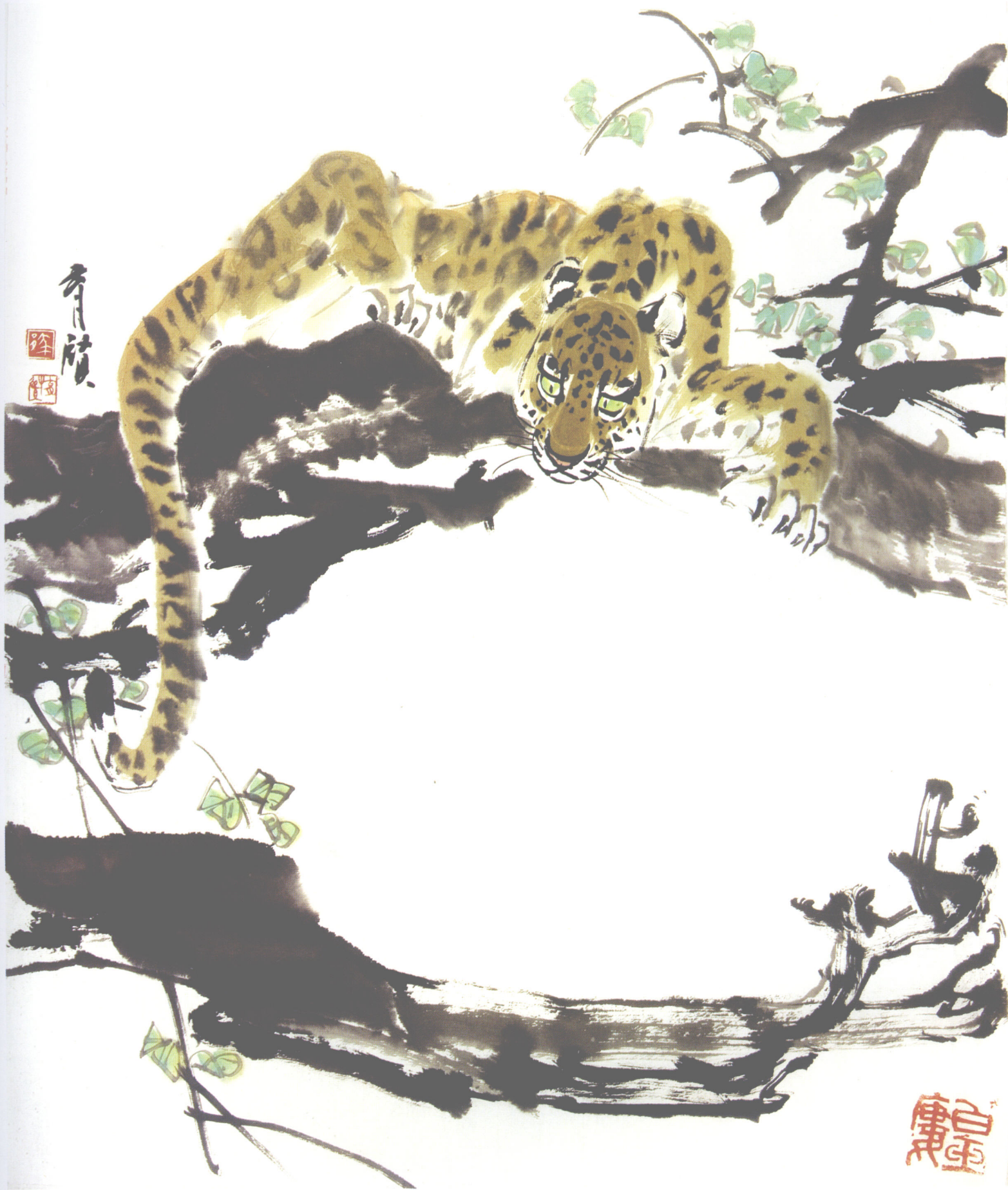
云豹

黑豹

雪豹

蛰伏以待

图中一豹栖卧于树枝之上，双目炯炯有神，形神栩栩如生。
作者将它安排于画幅的上半部分，仿佛随时都会扑面而来。