

动物画谱

技法详解

原绘者 戈湘岚
编 著 顾宝兴

动物画概述

动物画创作注意要点

动物形态结构

动物画的画法步骤

范画赏析

上海人民美術出版社

动物画谱

原绘者 戈湘岚 编著 顾宝兴

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动物画谱 / 顾宝兴编著 戈湘岚原绘. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5586-0009-8

I. ①动... II. ①顾... ②戈... III. ①动物画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第174998号

动物画谱

原 绘 者	戈湘岚
编 著	顾宝兴
统 筹	潘志明
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	朱跃良
装帧设计	于 茵 何雨晴
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海新艺印刷有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 6.5印张
版 次	2016年8月第1版
印 次	2016年8月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5586-0009-8
定 价	39.00元

◎ 序言

中国画中的走兽一科，历来都不似山水、花鸟科般红火热闹，然而历代善画走兽者，不乏名家高手，远有唐宋的曹霸、韩幹、李公麟，元之赵孟頫，清之郎世宁等；近代虽有赵叔孺、徐悲鸿、张善孖等名家，然更有一位走兽名家在近现代中国画发展史上，值得大书一笔，他就是民国时期书画名家，以走兽画名扬大江南北的戈湘岚。

这位曾被郭沫若赞誉为“今之曹霸也，所画名贵一时，此幅尤见功力，纸上如闻风沙之声”的丹青妙手，五十余年来几乎湮没，作品的“风沙之声”几不可闻，只是专门研究中国美术发展史的学者或传承门人知之。究其原委，无非是戈湘岚先生过世早，其次对于走兽画创作，相对于山水、花鸟的大宗画主流呈现，大抵都比较边缘寂冷，再次十年文革，传统文化遭受浩劫，传统的走兽画佳作也大多散佚，后人乃不知有走兽名家戈湘岚者多也。其实，戈湘岚先生虽以画马名世，也擅翎毛、花卉、鱼虫、走兽，近代“诗书画三绝”的著名大家陈含光有诗赞誉道：“戈君画犬气如虎，笔与而师写马同。便载猖獗驱驷驎，围场十月猎霜风。”可见戈湘岚走兽作品的重要了。

戈湘岚的中国走兽画作品，以扎实的传统笔墨融入西洋绘画的光影渲染，兼工带写，神态生动，尤以画马最为杰出，与徐悲鸿并称为“北徐南戈”。有诸多佳作传世如《神骏扬蹄》、《八骏图》、《春耕》、《白马图》、《马》、《斑马》等等。

今有海上擅画马者顾宝兴君赓续前贤事迹，着手编撰《动物画谱》一书也理属当然。顾宝兴乃戈湘岚弟子胡成荣先生门下，为戈湘岚再传弟子，得戈氏画马真法，浸淫丹青诗文数十年，已有所成就，其作亦闻“风沙之声”来矣，人咸视为当世海上画马者翘楚，以顾马而著名，我以为由其光大师门得其所哉。顾宝兴君熟稔戈传师门之丹青笔法，以画谱为基础，精心分解动物走兽画法，传道解惑，弘扬光大中国画走兽一科的继承与发展，为好学者提供种种技法方便，入门之阶，其功莫大焉也。是著将付印刊发，应宝兴君嘱，缀此数语，是为序。

令 野

2016年6月

目 录

一 概述	5	2 范图	72
二 创作动物画的画前准备及注意要点	8	六 松鼠的画法	73
1 动物画的笔墨工具与材料	8	概述及画法步骤	73
2 动物画的笔法和墨法	9	七 猴的画法	76
3 动物画的写生与配景	10	1 概述及画法步骤	76
三 马的画法	11	2 范图	79
1 概述	11	八 羊的画法	80
2 马的基本结构	13	1 概述及画法步骤	80
3 马的画法	14	2 范图	83
4 马的形态	18	九 猪的画法	84
5 马各个部分的画法	19	1 概述及画法步骤	84
6 画马步骤图	22	2 范图	87
7 画马百态	34	十 狗的画法	88
8 范图	53	概述及画法步骤	88
四 虎的画法	61	十一 其他动物的画法	91
1 虎的特征及画法步骤	61	十二 动物画作品欣赏	99
2 范图	68		
五 猫的画法	69		
1 概述及画法步骤	69		

动物画谱

原绘者 戈湘岚 编著 顾宝兴

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

动物画谱 / 顾宝兴编著 戈湘岚原绘. —上海: 上海人民美术出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5586-0009-8

I. ①动... II. ①顾... ②戈... III. ①动物画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第174998号

动物画谱

原 绘 者	戈湘岚
编 著	顾宝兴
统 筹	潘志明
策 划	徐 亭
责任编辑	徐 亭
技术编辑	朱跃良
装帧设计	于 茵 何雨晴
出版发行	上海人民美术出版社 上海长乐路672弄33号
印 刷	上海新艺印刷有限公司
制 版	上海驰艺文化传播有限公司
开 本	889×1194 1/16 6.5印张
版 次	2016年8月第1版
印 次	2016年8月第1次
印 数	0001—3300
书 号	ISBN 978-7-5586-0009-8
定 价	39.00元

◎ 序言

中国画中的走兽一科，历来都不似山水、花鸟科般红火热闹，然而历代善画走兽者，不乏名家高手，远有唐宋的曹霸、韩幹、李公麟，元之赵孟頫，清之郎世宁等；近代虽有赵叔孺、徐悲鸿、张善孖等名家，然更有一位走兽名家在近现代中国画发展史上，值得大书一笔，他就是民国时期书画名家，以走兽画名扬大江南北的戈湘岚。

这位曾被郭沫若赞誉为“今之曹霸也，所画名贵一时，此幅尤见功力，纸上如闻风沙之声”的丹青妙手，五十余年来几乎湮没，作品的“风沙之声”几不可闻，只是专门研究中国美术发展史的学者或传承门人知之。究其原委，无非是戈湘岚先生过世早，其次对于走兽画创作，相对于山水、花鸟的大宗画主流呈现，大抵都比较边缘寂冷，再次十年文革，传统文化遭受浩劫，传统的走兽画佳作也大多散佚，后人乃不知有走兽名家戈湘岚者多也。其实，戈湘岚先生虽以画马名世，也擅翎毛、花卉、鱼虫、走兽，近代“诗书画三绝”的著名大家陈含光有诗赞誉道：“戈君画犬气如虎，笔与而师写马同。便载猖獗驱驷驎，围场十月猎霜风。”可见戈湘岚走兽作品的重要了。

戈湘岚的中国走兽画作品，以扎实的传统笔墨融入西洋绘画的光影渲染，兼工带写，神态生动，尤以画马最为杰出，与徐悲鸿并称为“北徐南戈”。有诸多佳作传世如《神骏扬蹄》、《八骏图》、《春耕》、《白马图》、《马》、《斑马》等等。

今有海上擅画马者顾宝兴君赓续前贤事迹，着手编撰《动物画谱》一书也理属当然。顾宝兴乃戈湘岚弟子胡成荣先生门下，为戈湘岚再传弟子，得戈氏画马真法，浸淫丹青诗文数十年，已有所成就，其作亦闻“风沙之声”来矣，人咸视为当世海上画马者翘楚，以顾马而著名，我以为由其光大师门得其所哉。顾宝兴君熟稔戈传师门之丹青笔法，以画谱为基础，精心分解动物走兽画法，传道解惑，弘扬光大中国画走兽一科的继承与发展，为好学者提供种种技法方便，入门之阶，其功莫大焉也。是著将付印刊发，应宝兴君嘱，缀此数语，是为序。

令 野

2016年6月

目 录

一 概述	5	2 范图	72
二 创作动物画的画前准备及注意要点	8	六 松鼠的画法	73
1 动物画的笔墨工具与材料	8	概述及画法步骤	73
2 动物画的笔法和墨法	9	七 猴的画法	76
3 动物画的写生与配景	10	1 概述及画法步骤	76
三 马的画法	11	2 范图	79
1 概述	11	八 羊的画法	80
2 马的基本结构	13	1 概述及画法步骤	80
3 马的画法	14	2 范图	83
4 马的形态	18	九 猪的画法	84
5 马各个部分的画法	19	1 概述及画法步骤	84
6 画马步骤图	22	2 范图	87
7 画马百态	34	十 狗的画法	88
8 范图	53	概述及画法步骤	88
四 虎的画法	61	十一 其他动物的画法	91
1 虎的特征及画法步骤	61	十二 动物画作品欣赏	99
2 范图	68		
五 猫的画法	69		
1 概述及画法步骤	69		

一 概述

中国画中的动物画

人类离不开动物,动物和人类的关系甚为密切,我们的祖先从狩猎到畜牧都离不开动物。动物形象的象征性、图腾化成为崇尚的偶像、吉祥的象征。从人类最早的绘画中可以看到许多动物图样、动物题材。而它们也是历代画家乐于表现的题材。在中国绘画里,最早的描绘题材也是动物,也称走兽画。

人类进入文明社会后,飞禽走兽、花鸟鱼虫借助于旌幡帛画、染织图案、漆器壁画、玉石雕刻、青铜铭纹不断地反复被描绘,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“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、仙鹤、鲤鱼等动物还被人们赋予了特定的含义。

中国画表现动物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。动物画在古代最早表现的是马,马是战争、交通、运输和农业生产的重要工具,与人类生活、生产息息相关,因而它自古就是美术作品反映的主题之一。汉代和六朝绘画中都有许多描绘马的作品,至唐代画马之风更盛。渐渐地鞍马画便成为一门独立的画科。

马(局部) 郎世宁(清)

松鼠扇面 虚谷(清)

经唐代到两宋的不断发展变化,兽畜已成独立画科。北宋的白描画家李公麟将唐人以线状物的传统发展到更高的水平。

南宋的陈容专以墨龙扬名画史,现存的《云龙图》《墨龙图》《五龙图》等豪壮雄奇,巨龙在云蒸雨飞中变化无穷,明清两代至近代以兽畜为题材的传世之作不多。清朝的一些外来传教士画家都擅画人物或走兽,而且风格比较接近。其中成就最高,影响最大的是郎世宁。他画的骏马极尽精工写实之能事,技法上

猫 徐悲鸿

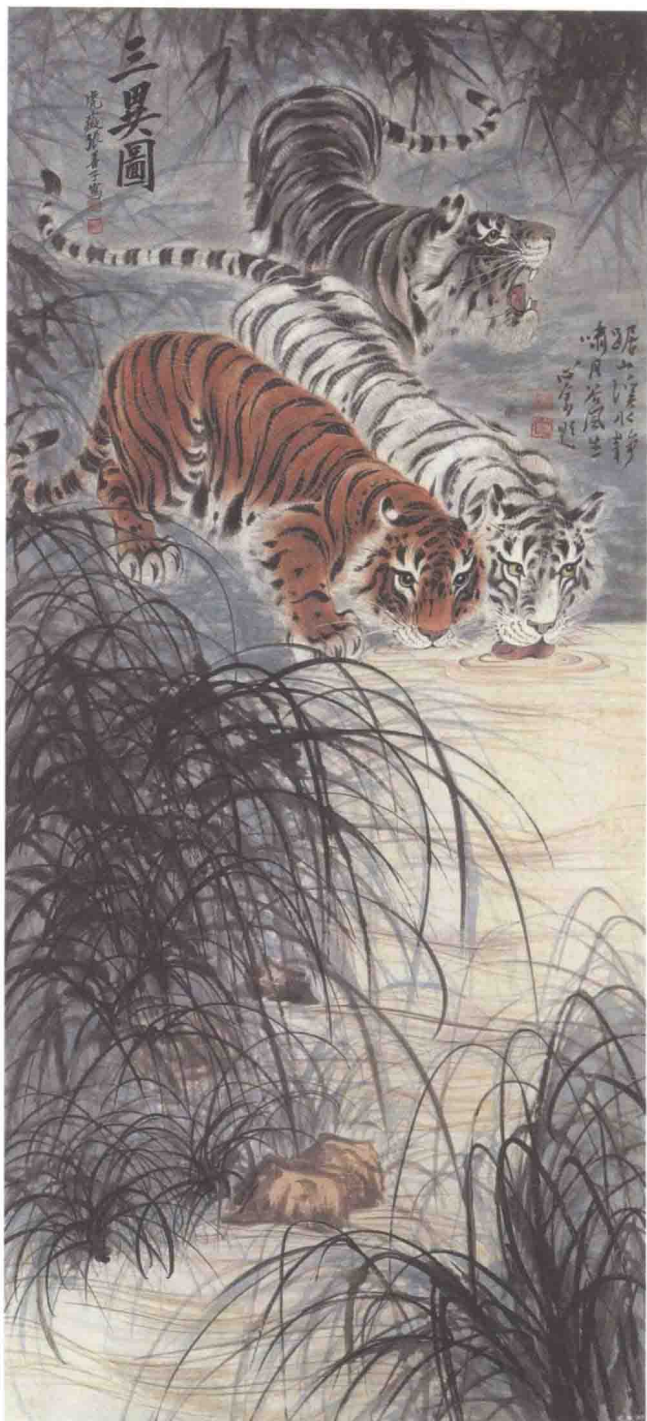
中西合璧而又偏于西法，造型准确，立体感强，效果逼真。现代画家锐意创新，选材广泛，入画的兽畜日益完善。徐悲鸿画马，吴作人画骆驼、熊猫，李可染画水牛，黄胄画毛驴，而刘奎龄、刘继卣父子在动物画题材上则是更为全面的动物画家。

海派画坛及动物画名家

随着城市经济的繁荣，文化活动相继活跃，上海的画坛逐渐兴旺起来。同时，文化的商品化也急剧发展，吸引了大批文艺家的纷纷涌入。原来集中在扬州、苏州、杭州等地的画家，为了生活也都转到上海。任熊、朱熊、张熊、王礼、朱偁、钱慧安、任薰、任颐、胡璋、高邕、虚谷、赵之谦、蒲华、吴昌硕、倪田、陆恢、吴谷祥、程璋、吴澂、王震等先后来沪，这一长串名单真如过江之鲫，首尾相衔，可见其盛况空前。

海上画派大约形成于19世纪中叶，海派画家们大都平民出身，以卖画为业，创作题材丰富，画面清新通俗，深受平民阶层的欢迎。与以北京为中心的正统宫廷画派形成鲜明的对比。海上画派，对中国近现代国画影响深刻，作为一个地域流派，至今存在（新“海派”），兴盛不衰。他们的作品在今天的书画艺术市场上仍占很大的份额。

海上画派，上承唐宋传统技艺，汲取明清陈淳（白阳）、徐渭（青藤）、陈洪绶（老莲）、八大山人、石涛和“扬州八怪”等诸家之长，又受清代金石学的影响。画风潇洒放纵，又雄厚古朴的特色。画技上借鉴民间与西洋绘画艺术，对传统中国画进行大胆的改革和创新，作品体现时代生活气息，在“正统派”外别树一帜，融贯中西，独成一派。就内容来说：花鸟画最多，其次为人物，再次山水画，依序再为杂项题材。就传统的意义上，有来自古诗词、文学作为基调，再佐以西方反衬法、结构法、设色法等，在笔法、墨法的应用上，简逸而明快，只求意境而略其形式。艺术特点上则是在继承传统的基础上能破格创新，流派自由，个性鲜明；重品学修养；和民间艺术联系深，能达到雅俗共赏；善于借鉴吸收外来艺术；作品颇具象征性，讲究内涵

三异图 张善孖

充实，造型色彩华美而兼具实用性与现实性。

海派画家中画动物画的名家代不乏人，著名的有任伯年、张善孖、朱文侯、陈莲涛、程璋、程十发、刘旦宅、戈湘岚、胡成荣等等。

戈湘岚的动物画

戈湘岚(1904—1964)，名绍荃，戈荃，自号东亭居士，别号神骏斋主，江苏东台人，曾寄寓扬州。中国民主同盟会会员，上海美术家协会及上海分会会员，上海画院画师。自幼聪慧，酷爱绘画，尤爱画马，投考上海美专时，以画马为卷，竟名列第一。毕业后，工作于商务印书馆图画部，并与友人创立“学友图书社”，专门编印教科书及教育挂图，开创了我国教育挂图事业。他常说：“我的画有两种，一种是卖钱的，一种是欣赏的。欣赏的我不卖，卖钱的我不留。”新中国成立后，任职于上海教育出版社，曾领导《辞海》插图组的绘编工作。

1904年戈湘岚生于东台安丰古镇的一户书香门第，其堂兄为中国现代著名新闻学家戈公振先生。戈湘岚自幼聪慧，酷爱绘画，尤爱画马，凡有马匹经过自家门前，必尾随很远。15岁那年报考上海美专时，以画马为卷，竟以第一名的好成绩被上海美专西画系录取。

戈湘岚的绘画虽然可以说是花卉、飞禽走兽无一

不精，但最为出名的还是画马。郭沫若先生见到他画的马后极为欣赏，为之题跋称“急驰如电，嘶声如雷，空有骅骝志，何处试霜蹄。”可谓推崇之至。

戈湘岚学画马从临摹李公麟入手，参照《故宫周刊》上历代名画马，对中国历代画马名手结构广泛涉猎，譬如，唐代韩滉的用笔细劲浑穆，马身的肥腴有骨，姿态的雄骏豪纵；宋代李公麟勤于观察，“终日不去，几与俱化”的写生独创，以及元代赵松雪“法备而神完”，境开复格雅，清代宫廷西洋画家郎世宁讲究结构、体积的写实技艺，同时借鉴西方名画和雕塑马的神态，形成自家画马风貌：毛片细密，体态神骏。1940年初露头角的戈湘岚举办个人画展时，即被海上画马名家赵叔孺所赏识，收为入室弟子。

戈湘岚对马的造型掌握之深。工，不伤其骏；写，不伤其性，一匹马有工有写是在传统基础上真正的出新，是戈派画马的典型画法。

此外戈湘岚还画虎、画羊、画牛、画鱼等等，也无不曲尽其妙，造型准确外，又富有个人的笔墨特色和风格。

奔马图 戈湘岚

二 创作动物画的画前准备及注意要点

1 动物画的笔墨工具与材料

画动物画，首先要选择好纸笔以及墨砚，称之为文房四宝。俗语：“工欲善其事，必先利其器。”现在作画大部分使用墨汁，对墨砚用得不多，但在纸笔的选择上对其性能要有所了解。

笔，选毛笔时首先要知道笔的四德五毫的特性。一支好的毛笔须具备尖、齐、圆、健的特点，称之为笔的四德。所谓尖，是指笔锋尖如锥状；齐，是指笔锋在尖的基础上要齐如刀切，无参差现象；圆，是指笔头浑圆挺直无凹凸之处；健，是指书写时笔富有弹性，苍劲有力。五毫是指按原料性能，分为羊毫、兼毫、狼毫、紫毫、鸡毫五大类。笔锋以长短分为长锋与短锋，以笔毫的硬度分为硬毫、软毫和兼毫，其用途各不相同，如短锋玉筍笔适宜点垛花瓣、叶，长锋笔宜撇兰竹、出枝干等。一般动物画选用兼毫较多，对画者来说只要顺手即可。

纸，动物画用纸一般以净皮宣纸为佳。它是由檀树皮、沙田稻草为原料，经过特殊传统工艺加工，具有润墨和耐久独特的性能，古诗云：“薄似蝉翼洁如玉，抖似细绸不闻声，泼墨似云分五色，久藏不腐色如新。”这种纸落墨如雨入沙，直透纸背。宣纸按原料配比不同可分为棉料、净皮、特种净皮等。除安徽泾县的宣纸外，其他四川夹江纸、浙江富阳纸、温州皮纸均能作画，新纸有火气，若能放置7~8年后再用，易出润柔韵味。

墨，墨的种类很多但主要分油烟、松烟两种，油烟墨有光泽，松烟无光泽，作画一般用油烟，现在不少画家用墨汁作画，若用墨汁，最好在砚中磨后再用，易发墨，并有光泽。

砚，砚的品种繁多，如广东的端砚，安徽的歙砚，要选择质地较细、易发墨的砚即可。

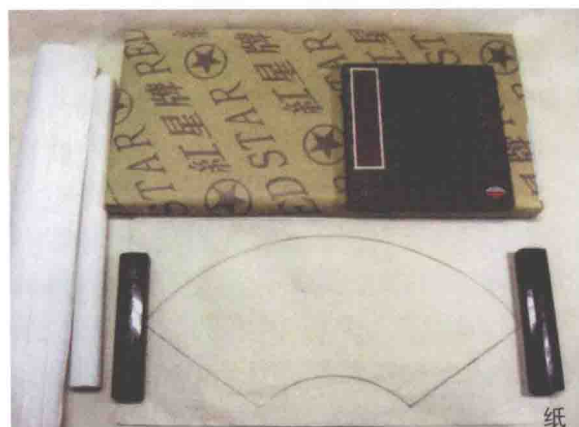
颜料，以上海生产的国画色为多，颜料有植物色如花青、胭脂等；矿物质色如石青、石绿等；动物质色有洋红等。在各种颜料中加少许墨能使色彩变得沉着，加少许白色可增强其明度。

笔

墨

纸

印章、印泥

2 动物画的笔法和墨法

谈墨法离不开水。既是水墨，当以墨为体，以水为用。“墨分五彩”，讲的是墨有焦、浓、重、淡、轻，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分。墨法中有水润墨涨法、泼墨法、浓墨法、淡

墨法、破墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法、冲墨法等。墨法这一节中主要介绍常用的破墨法、积墨法、焦墨法、宿墨法、冲墨法。

浓墨

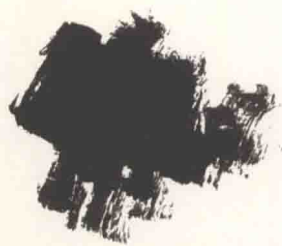
淡墨

干墨

湿墨

焦墨

浓

次浓

淡

次淡

最淡

焦墨

干墨

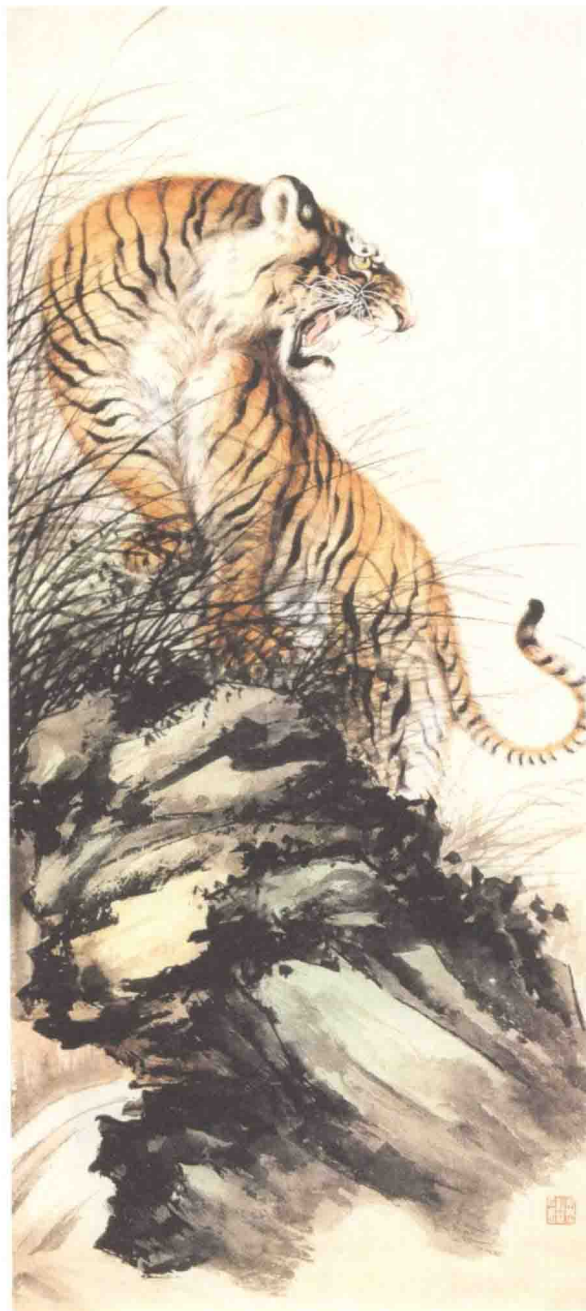
3 动物画的写生与配景

掌握造型能力是画好动物画的首要 and 必备的能力，不论是写实和写意，还是做一定的夸张，都要掌握扎实的造型能力，而掌握造型能力的最佳途径，就是写生。

为了提高写生能力，我们可以注意观察身边的小猫小狗等，都可以当成写生的对象，我们可以到动物园去，那里大型动物多，可以用速写的方法记录各种动物形象，也可以从摄影画册上来描摹动物形象和神

态。写生时候可以先画静态的，再画动态的。写生的素材积累多了，创作素材就有了，创作的时候就可以左右逢源，创作出有独特意境的画作来。

此外，画动物画还需要给动物配景，或是山水，或是树木，如画狮子、老虎、豹子，配上巨石瀑布、枯树苍松等，以突出气概。画小动物，可以配上花卉等，小猫、小狗配牡丹、芍药，松鼠可配葡萄松枝等。

独立长啸 戈湘岚

雄心志万里 戈湘岚

三 马的画法

1 概述

马是人类最好的朋友，也是人类征服自然、改造自然的工具，征战、狩猎、商旅、游宴、农耕、运输、通讯等。在古代，金戈铁马是开疆扩土的保证，香车名马还是上流社会身份的象征，还有在沙场上与主人生死与共的传奇。中华民族把马视为迅捷、勇敢、奔放、成功的象征物。即使在现代社会，马仍是人们非常钟爱的动物，有赛马、马戏、马球比赛等等活动盛行。

画马艺术的发展和流传，正是基于广大人民对马的喜爱。人们爱屋及乌，由于爱马，也就喜欢表现马的绘画。从古至今，有许多表现马的艺术珍品流传于世，马的形象最早出现于甲骨文字中，后来在历朝历代的艺术品中频繁出现。

中国画的风格基本上可以分为工笔和写意两种画法。因此，我国画马的方法一般分如下几种：工笔画法、兼工带写法、写意法。其中工笔又分勾勒法、勾勒渲染法、渲染法；兼工带写法分偏工笔和偏写意的两种；写意法分小写意和大写意。其中小写意与兼工带写画法的偏写意的画法很相近，界线很难分得清楚。

在中国古代，画马艺术的发展，很大程度上是由于帝王的好尚，但归根结底是由于人们普遍的对马的

喜爱。尤其是画家，只有深深地爱马，才能够对马做认真的观察、思考，并且以锲而不舍的精神，去研究和探索画马艺术。

韩幹经常在御厩观察马，曾对唐玄宗说：“陛下内厩之马，皆臣之师也。”韦偃多在大自然中观察马的动态。北宋李公麟在舒城，爱看千百成群的牧马，求其“自得之性”，后来入都，也常在内厩观马。元代赵孟頫画“浴马图”，王稚登在图后跋语中说，赵孟頫的夫人曾于窗外见赵在屋里“据床学马滚尘状”。清代张穆爱马，自养两匹骏马，平时观察，由乘骑时鞍的颤动，研究马蹄着地的情况，甚至观察马在喜怒时的表情、动态。

汉唐画马时，尚无墨法，宋元明各代，才使墨法发展成熟。墨法也丰富了笔法的内涵。唐以前，笔仅仅指线，所谓“中锋用笔”。元代提倡书法用笔，用笔之法也更丰富了。连同山水画之皴擦用笔，使笔与墨密切结合，成为我国绘画优秀传统的重要内容。

历代出现了很多画马名家。如顾恺之、韦偃、韩幹、李公麟、钱选、赵孟頫、任仁发、郎世宁、钱沅、马晋、徐悲鸿、刘勃舒、戈湘岚等等。

五马图（局部）
李公麟（北宋）

其中清代郎世宁画马的影响深远，至今仍受到人们喜爱，细究其原因，一是它是民族绘画中宋画传统的延续；二是它吸收西画法，与宋画传统做到了有机地融合，因此在画马艺术中，郎世宁画马有很好的“发展机制”，就是说，学习郎世宁画马的技法，不但能继承和发展工笔画马的画法，而且在此基础上，发展小写意的画法，也是可能的。

现代的徐悲鸿先生，以他对传统笔墨的理解和精通马的结构解剖，泼墨写奔马，融会中西，创造了徐氏泼墨大写意，给1400余年延续下来的画马技法的绘画宝库增添了新的内容。他成为写意画马第一人！

除了徐悲鸿先生，现代的戈湘岚先生对马的造型掌握之深。工，不伤其骏；写，不伤其性，一匹马有工有写是在传统基础上真正的出新，是戈派画马的典型画法。

最后，用中国画画法画马，要努力做到以下几点，才能是成功的创作作品。

（一）形神兼备，以形写神。所谓以形写神，不仅外形要画得像，更重要的是通过对外形的描绘表现出内在的神韵。

（二）立意在先，构图灵活。

（三）虚实结合，浓淡相宜。中国画特别重视笔墨的运用，笔墨浓重的地方为实，清淡的地方为虚，一幅好画正是通过虚实的结合、浓淡的对比来增强形象的鲜明性和感染力。

（四）诗、书、画、印结合，一幅完整的中国画不仅要有画家自题的画题，姓名以及作画时间等，常常还包括诗人或书法家（有时是画家自己）题的诗文，用以补充和丰富画的主题和意境，印章的使用则往往能起到装饰和平衡画面的作用。

十骏图 郎世宁（清）

志在千里 戈湘岚