

当代书画名家技法解析

国宝
乙酉秋
宁佳录

宁佳录

宁佳录 著

写意动物六步画法

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

当代书画名家技法解析

宁佳录写意动物六步画法

宁佳录 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

作者简介：

宁佳录 笔名佳露，1960年生于晋南，中国美术家协会山西分会会员。多年来从事水墨画的教学与研究，先后编著了《儿童国画入门》、《写意国画速成课本》、《写意国画技法速成》、《花鸟画谱》等丛书约40册，发行逾百万册。现为珠海电视台《跟我学画画》栏目制片人，职业画家。

目 录

关于学习写意动物的几点看法·····	1
一、写意动物要符合一定的物理特性·····	1
二、写意动物要符合一定的画理·····	2
笔墨·····	2
用色·····	3
章法·····	4
三、六步画法·····	6
(一) 蝌蚪·····	6
(二) 瓢虫·····	8
(三) 蜻蜓·····	10
(四) 金鱼·····	12
(五) 蜜蜂·····	14
(六) 热带鱼·····	16
(七) 海豚·····	18
(八) 刺猬·····	20
(九) 小猫·····	22
(十) 小鼠·····	24
(十一) 企鹅·····	26
(十二) 青蛙·····	28
(十三) 松鼠·····	30
(十四) 大熊猫·····	32
(十五) 小熊猫·····	34
(十六) 小猴·····	36
(十七) 浣熊·····	38
(十八) 鲤鱼·····	40

图书在版编目(CIP)数据

宁佳录写意动物六步画法/宁佳录著. —天津: 天津人民美术出版社, 2006.7

(当代书画名家技法解析)

ISBN 7-5305-3279-0

I. 宁... II. 宁... 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(2006)第063077号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2006年7月第1版 2006年7月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 3.5 印数: 1-4000

版权所有, 侵权必究 定价: 28.00 元

关于学习写意动物的几点看法

写意花鸟画在漫长的历史发展过程中,形成了各种不同的风格和流派,对于如何学习和提高绘画水平,仁者见仁,智者见智。我认为,无论是哪一种绘画风格,都须遵循一定的艺术规律,即“艺术来源于生活而又高于生活”。“艺术来源于生活”强调了向自然学习的重要性,“艺术高于生活”则强调了艺术作品要符合艺术规律性,两者缺一不可。只强调前者,画得很像,容易匠气、俗气,齐白石讲“太似则媚俗”;忽略了前者,脱离了生活的真实,不知所云,“不似则欺世”。所以,我们无论是在绘画学习还是创作中,都应该紧紧围绕生活规律和艺术规律这两个方面的问题进行研究,绘画创作水平就会不断提高。

一、写意动物要符合一定的物理特性

要画好动物,首先应了解动物的结构形态和生活习性。如画猫,先了解猫的结构:头、胸、腹、臀、四肢和尾的特点。画猫的骨骼和主要关节结构图,并研究猫在不同动态下其骨骼结构的变化。细心观察猫的动作、表情,熟悉其动态规律。猫和鼠是天敌,但由于猫的形态优美、爱好清洁、通人性情,故现在的猫多以宠物养,少了些凶悍,多了些天真。

对于动物的动态规律,我们应多观察、多写生。在收集素材时,观察和写生对象应仔细、全面,动物的各种状态:睡时、安静、警觉、欲动、捕食等姿势要记忆、写生,特别注意动物在运动时的头、颈、臀、四肢、尾等的配合协调,这样创作时才能信手拈来,表现得得心应手。

齐白石讲写意画“妙在似与不似之间”,其中“似”对象,就是指一看所画,即知是何物。画对象要紧紧抓住对象的特征,大写意画,甚至是以夸张地表现对象的特征为造形手段,以达到强化艺术表现为目的。

图 1

图2 动物的动态练习

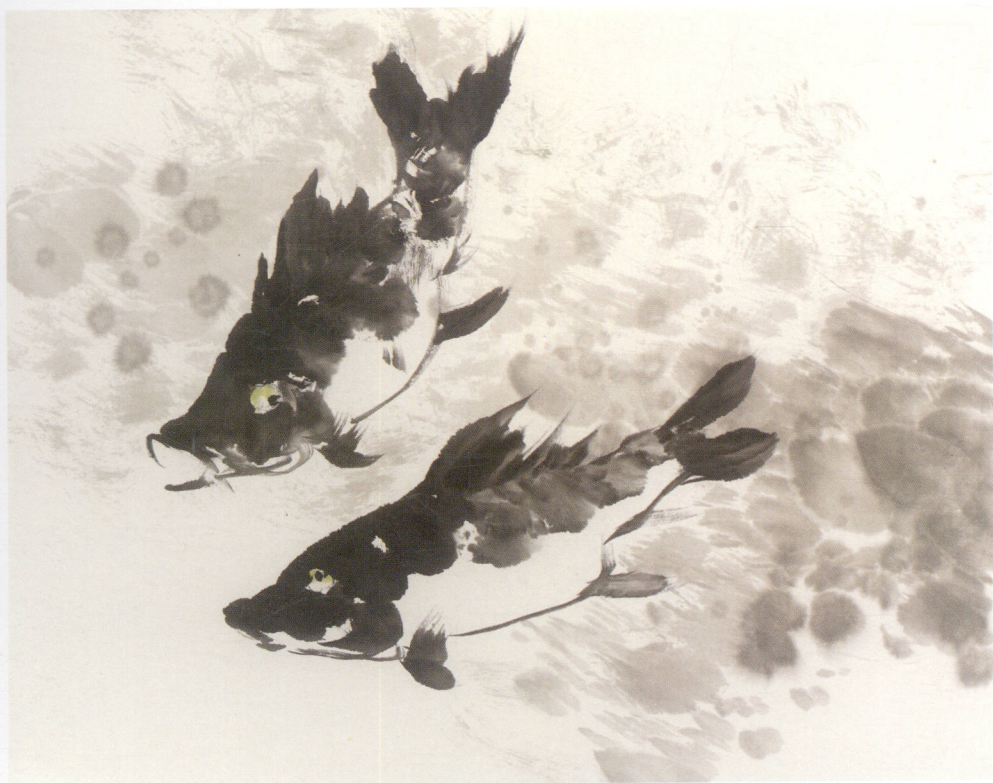

图3

二、写意动物要符合一定的画理

动物创作的目的，不是为了再现动物本身，而是运用一定的艺术表现手法，借助一定的表现对象，表达作者的审美情趣和主观感受。如果说我们欣赏自然本身的美，慨叹造化的神奇，那么，一幅写意动物画作品，则是体现了作者运用艺术规律表现生活的高妙所在。

绘画作品的品类高低是由作画者对艺术规律的驾驭程度决定的。杰出的艺术家总是能运用艺术规律于看似不经意间，却处处匠心独运，看似无法乃为至法。艺术创作过程无处不是艺术家运用艺术规律的体现，小到一枝一叶，大到整篇的谋略布局。“从无法到有法再到无法”是绘画学习和创作的不二途径。这里的所谓“法”，是指艺术的规律，也即画理。概括体现在以下几个方面：

笔墨

写意画的笔墨是不可分割的，就像人的骨肉关系，笔为骨，墨为肉，有笔少墨，显得干瘦；有墨少笔显得就会臃肿，只有骨肉匀称，才能气韵生动。

笔墨用好的关键有二。一在用笔，二在用水。用笔方法可通过练习书法而获得，没有扎实的书法基本功练习不可得。绘画中的中锋、侧锋、藏锋、露锋，行笔的快慢、轻重、提按、转折、顿挫等笔法，都是书法中笔法的自觉运用。用墨贵在用水。墨笔因有了水而呈现“五彩”，即浓、淡、干、湿、枯。笔里含水少，行笔慢些，则画出的线条沉着、稳健；行笔快些，则画出的线条灵动，易出现飞白。如笔中含水多，行笔宜快些，否则会显得臃肿。笔中含水分的多少与用笔的快慢，怎样使笔和墨巧妙结合，以达到不同的艺术效果，在实践中应视具体情况而定。

水墨鱼的练习（如图3）

1. 两条鱼全用浓淡不同的墨画, 方向不同, 形成不同的开合关系。

2. 鱼的头部比较硬, 所以, 先用较干的浓墨笔圈眼、勾嘴、画腮。调较淡的墨依鱼的动势勾画梭形鱼身。用笔应圆中带方。

3. 画好鱼鳍、鱼尾是表现水中游动的关键。依势下笔要果断, 出笔要顺势提笔。最后根据墨变化需要, 在鱼身皴擦淡墨, 使墨的浓淡节奏形成韵律美。

用色

写意画的用色没有固定的陈式, 如吴昌硕用色浑厚, 齐白石用色鲜明, 任伯年善用中性色, 色彩丰富而谐和。但无论哪种风格, 他们的色彩是符合用色规律的。

写意画用色, 首要的是色系不能多。如果一幅画里把红、黄、绿、紫等多种颜色都画出, 就不容易画好。掌握一个规律: 大面积统一, 或大关系统一, 局部变化以求丰富。(如图4)

1. 两只小白狗采用双勾的画法表现。用淡墨勾以求丰富。(如图4) 画时要注意小狗的结构形态变化。

2. 一丛暖色的小花把小白狗衬托出来。调色色阶要拉开——大笔先饱满蘸水后调白, 笔尖再调曙红成暖粉色, 最后笔尖蘸少许曙红点画, 粉色的花衬以墨叶子形成了画面的暖色调。

一幅画中要有一个主色调, 或以暖色为主; 或以冷色为主; 或以墨为主, 局部用色。画时要突出画面的主体, 其它客体用色应以衬托主体为目的。(如图5)

1. 小花猪主要以墨的浓淡变化画成。形体勾线应力求生动。猪的黑白对比强烈, 突出主体。

2. 萝卜的块状暖色和线性小叶的冷色形成弱对比, 丰富了画面。猪嘴、脚略染暖色和萝卜相呼应, 画面利落谐和。

图4

图5

章法

取形布势是决定一幅画成败的关键。章法布局好比统率千军，运筹帷幄，才能决胜千里。

创作一幅画，一枝一叶，一花一鸟都是你的“小卒”，如何安排、起何作用都需苦心经营。当然，名家布局常常出奇制胜，或以少胜多、或繁而不乱，平时学习中应多总结、积累，提高各方面的艺术修养。以下是几种主要的章法布局关系：

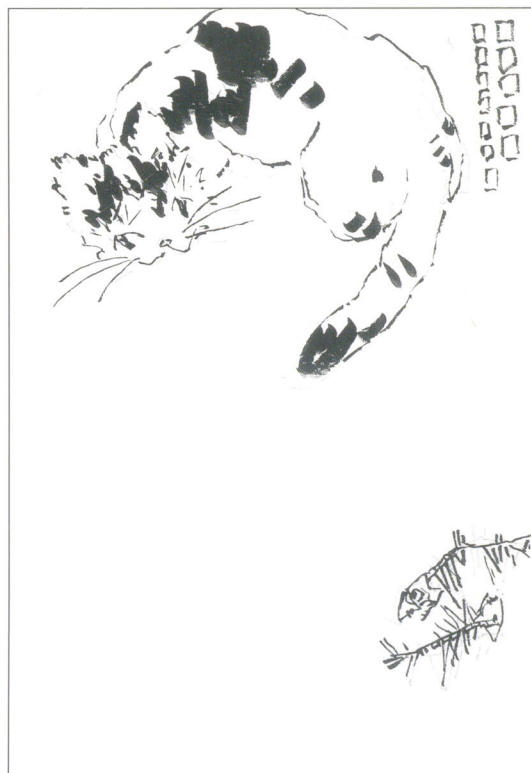
开合
荷花为开，蜻蜓为合。

聚散
蝌蚪分布下聚上散。

藏露
松鼠一藏一露。

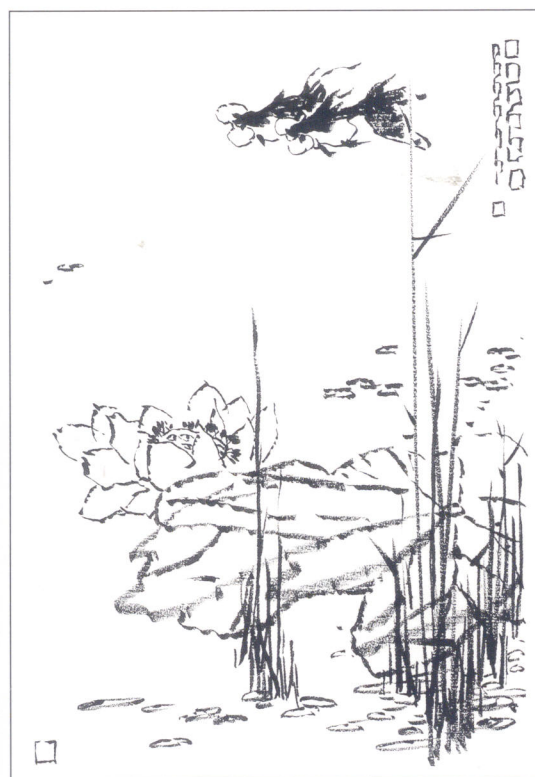
宾主
猫为主，鱼为宾。

虚实
荷叶虚，青蛙实。

疏密
右密左疏。

纵横
水草为纵，鱼为横。

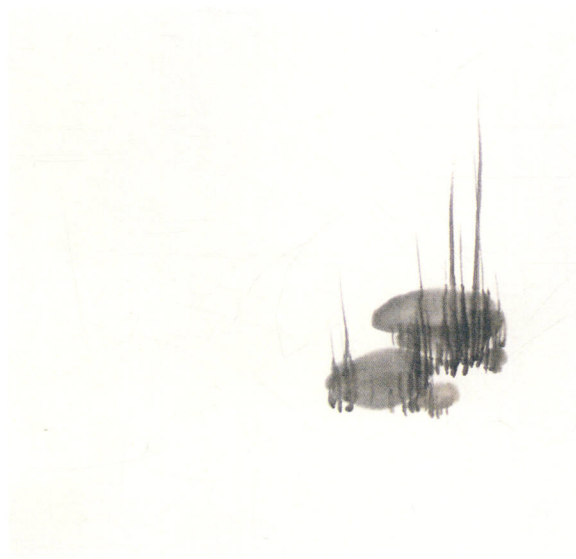
呼应
两条大鱼应小鱼。

三、六步画法

(一) 蝌蚪

1. 调好淡墨点浮萍

2. 中锋重墨写水草

3. 浓墨一点画蝌蚪

4. 小小尾巴S形

5. 三只蝌蚪水中游

6. 有大有小有聚散

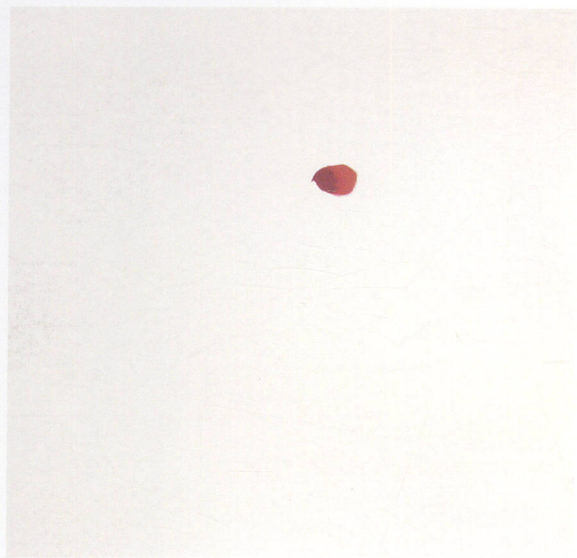
嬉戏荷塘

名家论画结晶

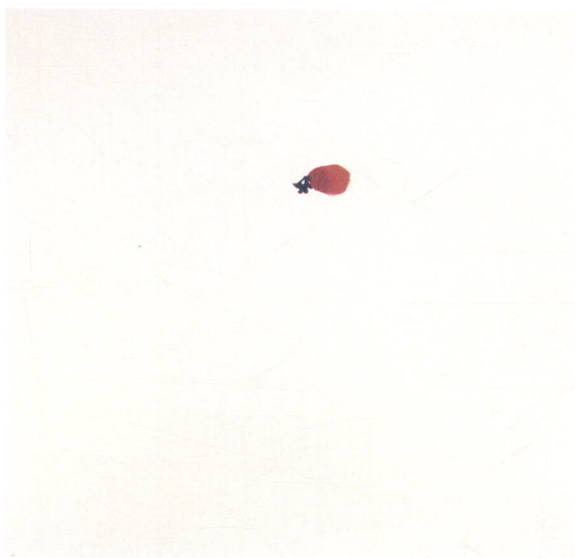
学画
知识

书画同源，“画之道在书法中”，“欲明画法，先究书法”。——黄宾虹

(二)瓢虫

1. 红色一点画鞘翅

2. 头部小笔墨来勾

3. 前后共有六只足

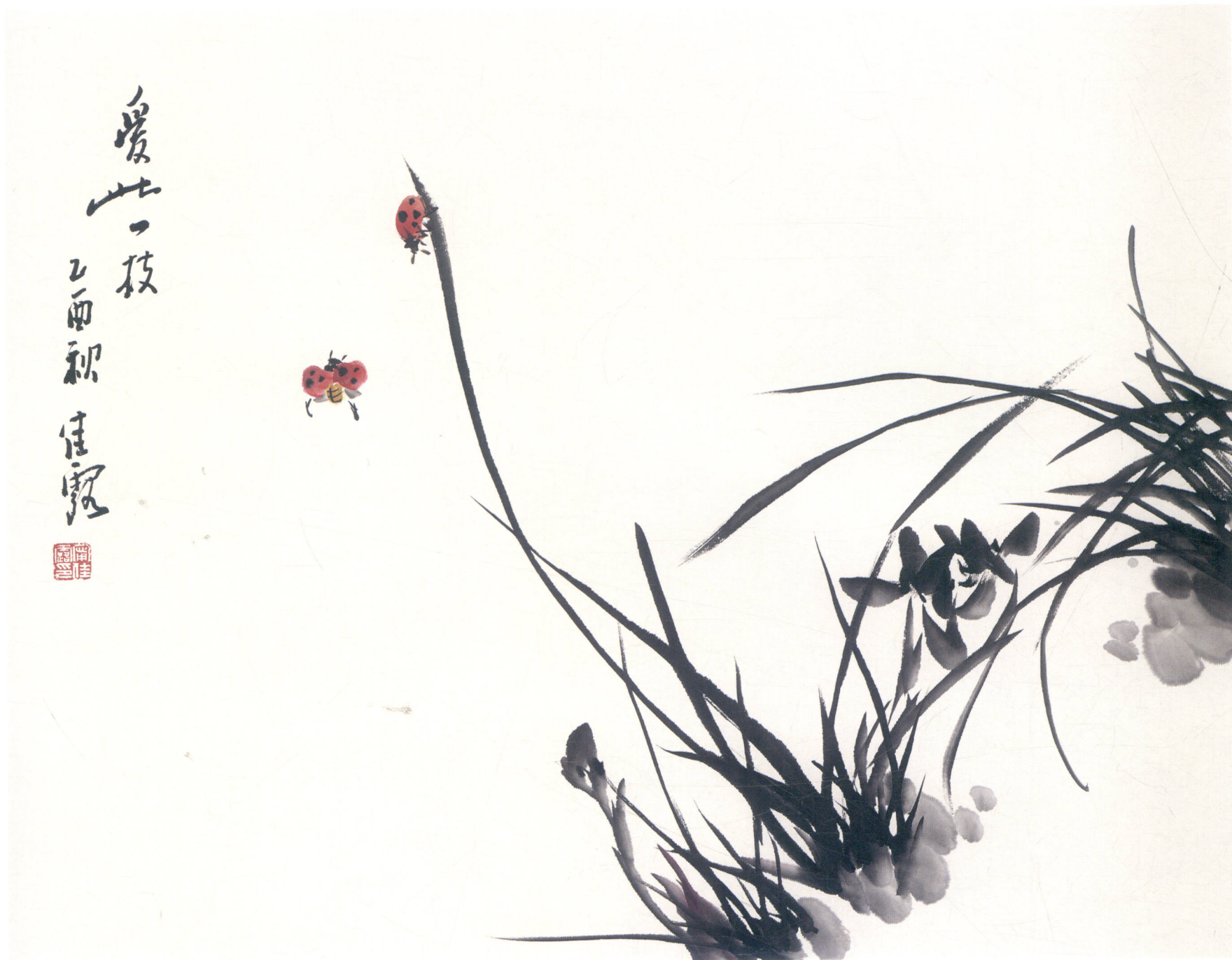
4. 鞘上斑点墨色点

5. 两只瓢虫色不同

6. 一红一橙绿叶辅

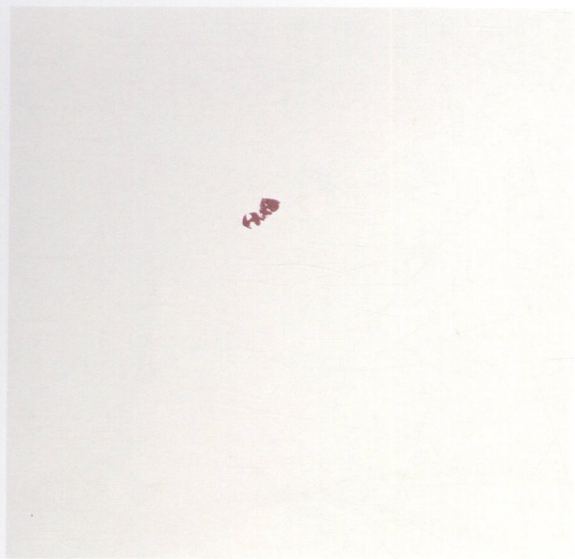
爱此一枝

名家论画结晶

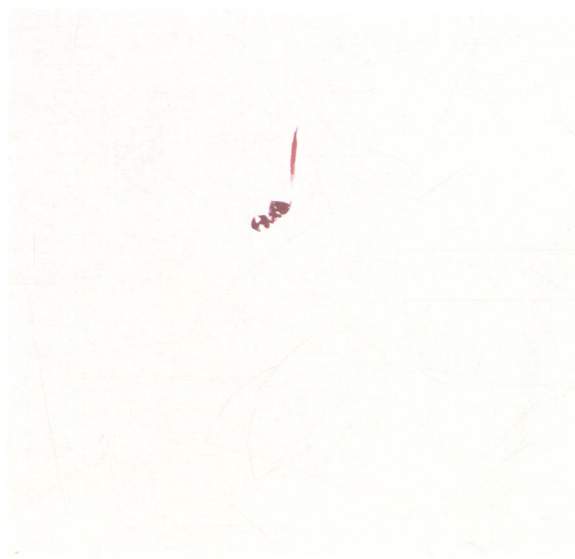
学画
知识

学画者不可不读老、庄之书，论画者不可不见古今名画。——黄宾虹

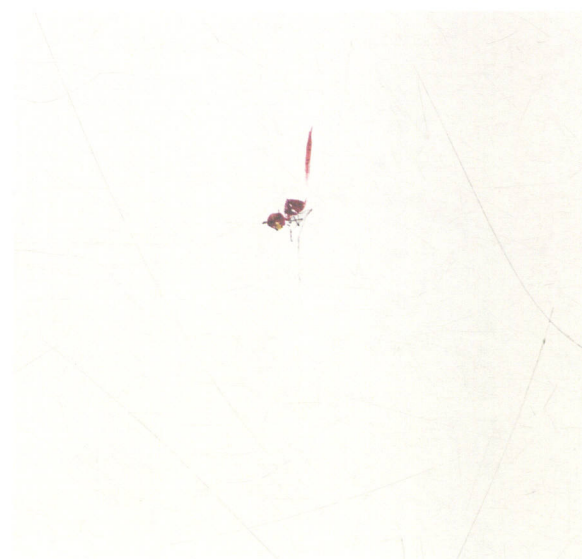
(三) 蜻蜓

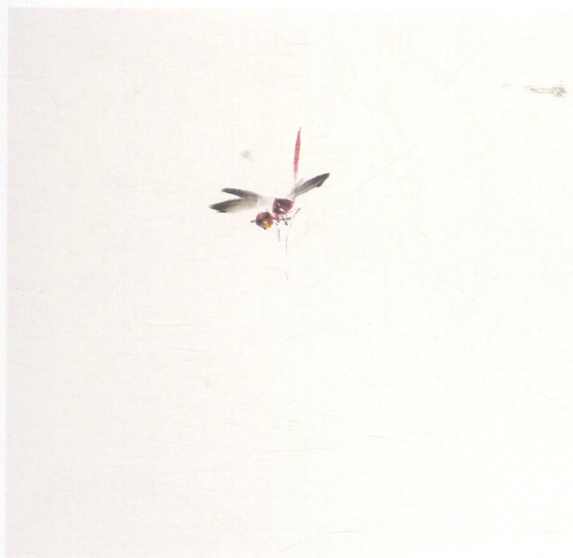
1. 方形头中点眼睛

2. 再画背部和长腹

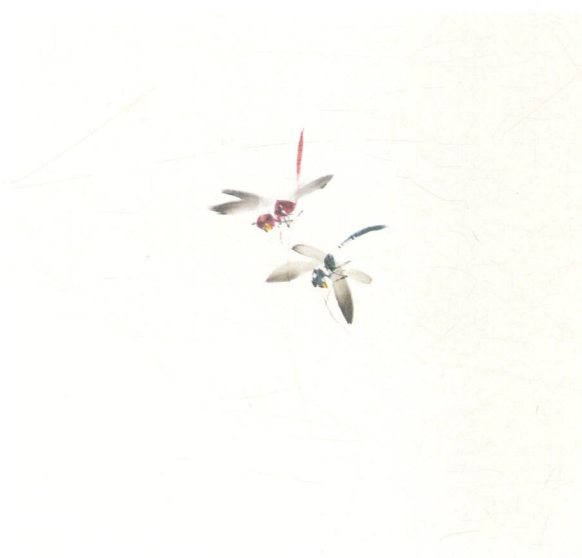
3. 背下六足折叠状

4. 调出淡墨画翅膀

5. 两只蜻蜓色不同

6. 共同飞翔灭害虫

朝露晨风

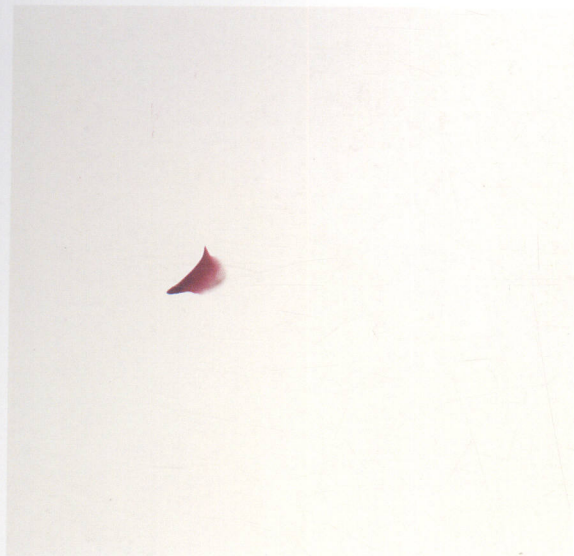
名家论画结晶

学画
知识

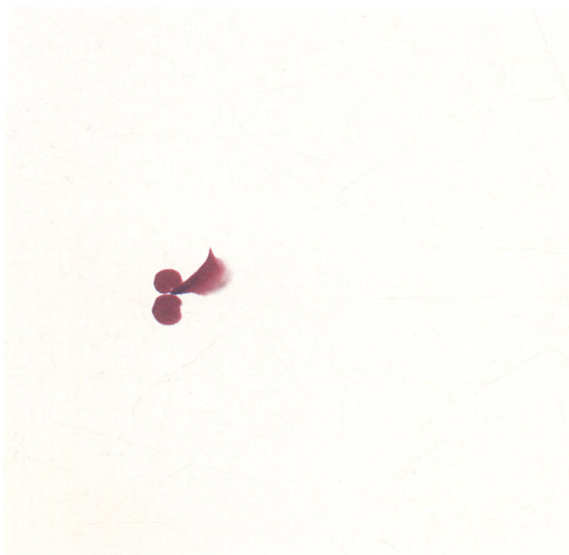
中国艺术本是无所不通的。先有金石雕刻，后有绢纸笔墨。书与画亦是一本同源，理法一贯。虽音乐、博弈，亦有与图画相通之处。

——黄宾虹

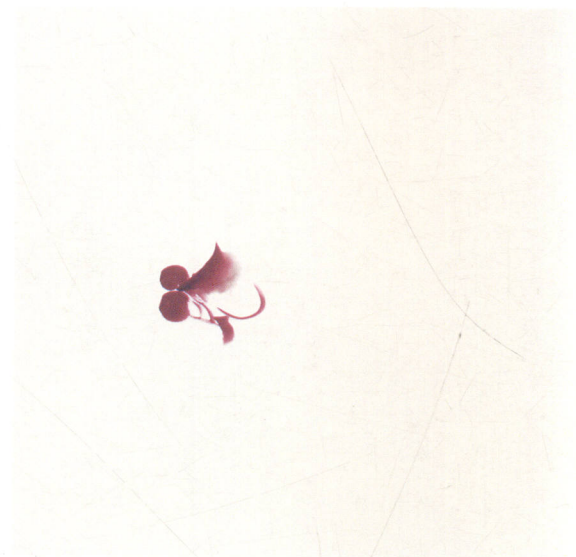
(四) 金鱼

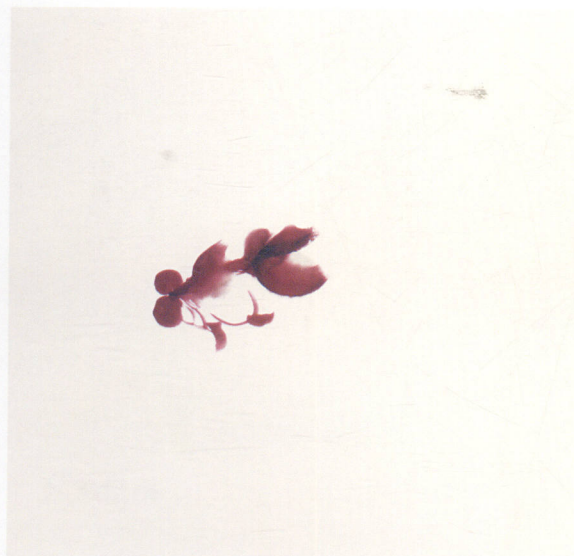
1. 曙红颜色点出头

2. 中锋用笔画泡眼

3. 顺手勾鳃点鱼鳍

4. 侧锋用笔画鱼尾

5. 两条小鱼水中游

6. 动态变化有情趣

紫韵

名家论画结晶

学画
知识

笔墨精神千古不变；章法面目刻刻翻新。 ——黄宾虹