

当代书画名家技法解析

牧歌
癸丑
孟春
冀人
绍敏
于京

郑绍敏 水墨骆驼写意画法

高原初春

图书在版编目 (CIP) 数据

郑绍敏水墨骆驼写意画法 / 郑绍敏著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006.5

(当代书画名家技法解析)

ISBN 7-5305-3211-1

I. 郑… II. 郑… III. 骆驼—写意画: 翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 027065 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>

天津外国语学院印刷厂印刷

全国新华书店发行

2006年6月第1版

2006年6月第1次印刷

开本: 787×1092毫米

1/12

印张: 3

印数: 0001-4000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00元

作者简历

郑绍敏，1946年生，河北邯郸人。1966年毕业于北京工艺美术学校，曾拜名画家王雪涛先生为师。多年来潜心研究石涛、任伯年、吴昌硕、李可染、黄胄诸家之法，主攻中国人物画。传统基本功深厚，并刻意求新，工、写皆精。作品以反映云南傣家和北方蒙古族风情为主，并有古典历史人物作品著称于世。大量作品在国内外报刊发表，许多优秀作品为国家和书院及国内外收藏家收藏，并在日本、新加坡及中国内地、香港、台湾地区多次举办个展，深受好评。

现为中国美术家协会会员、中国连环画艺委会委员、中国当代工笔画学会会员、全国书画院创作交流协会副秘书长、中国书画经营家协会副秘书长、首都师范大学美术学院客座教授。出版有：《画工技法资料》、《山水画新技法》、《水墨画鹿》、《水墨画骆驼》、《郑绍敏人物画选》、《当代中国画名家小品画谱》等十几部专著。《神偷》插图收入《中国现代美术全集》，《三言二拍》连环画获第四届连环画评奖套书二等奖。

当代书画名家技法解析

郑绍敏水墨骆驼写意画法

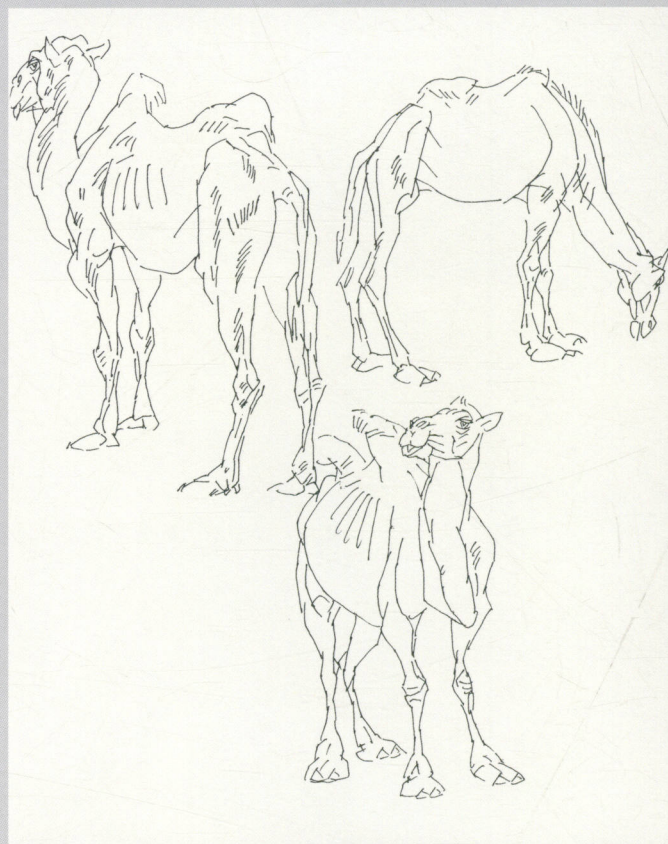
郑绍敏 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

目 录

前言	3
一、概论	4
二、速写起家	6
1. 从速写入手	6
2. 提高眼力	6
3. 培养默写能力	7
三、水墨画骆驼的笔法与墨法	9
1. 工具	9
2. 笔法	10
3. 墨法	10
四、水墨画骆驼写生与步骤	11
1. 水墨写生	11
2. 头部画法	15
3. 单骆驼画法	16
4. 组合画法	17
五、小品画	18
1. 《归牧图》(一) 画法步骤	22
2. 《归牧图》(二) 画法步骤	23
3. 《塔吉克新娘》画法步骤	24
六、作品欣赏	26

前言

动物是大自然的造物。罗丹说“自然永远是美的”。在动物身上和在人体中一样，蕴藏着大自然无穷的美。骆驼是动物中与人类最密切最忠实的伴侣。在人类所从事的艺术行为中，骆驼也从来没被忽视过，在美术遗产中，无论古今中外，表现骆驼的题材也是非常丰富的。

我喜欢画骆驼是特殊年代生活在美丽富饶的内蒙大草原，培育和焕发了我酷爱表现骆驼的真情。浩浩大漠，沙丘叠浪，几匹双峰驼载着远行者，无暇叹息，只顾前行。倾耳谛听：似有雪的狂歌，风的咆哮，亦闻银铃丁冬，驼蹄噗噗。在这自强不息的家园里，干旱和饥渴孕育着钢铁般的家族，这里有比死神更强大的精灵，那就是骆驼。沙漠中的骆驼不仅有着强悍的体魄还有自己的雄浑、质朴和粗犷的豪情。骆驼独特的身姿和动态，无不激发我的艺术冲动和创造力。

画好写实水墨骆驼画是很辛苦的事，没有多年的基础训练和创作实践是不成的。

要想画好骆驼每个画家都有适合于自己情况的作画方法。我认为，应该从画速写入手。注重写生，注重深入生活。

通过画速写，可以更充分、更深入地观察、组合骆驼的形体、动态；可以不断锤炼、提高描绘骆驼的技巧……速写是艺术家训练造型能力，培养敏锐观察力和探索形式美的手段。同时又是艺术家深入生活，积累创作素材，勾勒创作的工具。

“师法自然”、“师真驼”是真正艺术家的一致主张。这些年来，我五去新疆，对骆驼的生活习性、体貌特点烂熟于心。

水墨画骆驼是我这些年来研究和创作的课题，中国写意画是以笔墨为主的造型艺术。深入研究传统笔墨成就，重视笔墨的丰富内涵的学习，古为今用，是很重要的事情。

罗丹说：“尊重传统……对自然的爱好和真挚，这是天才作家的两种强烈的渴望。”在学习、研究、创作和表现的过程中，我领会到他的告诫是十分中肯的。

一、概论

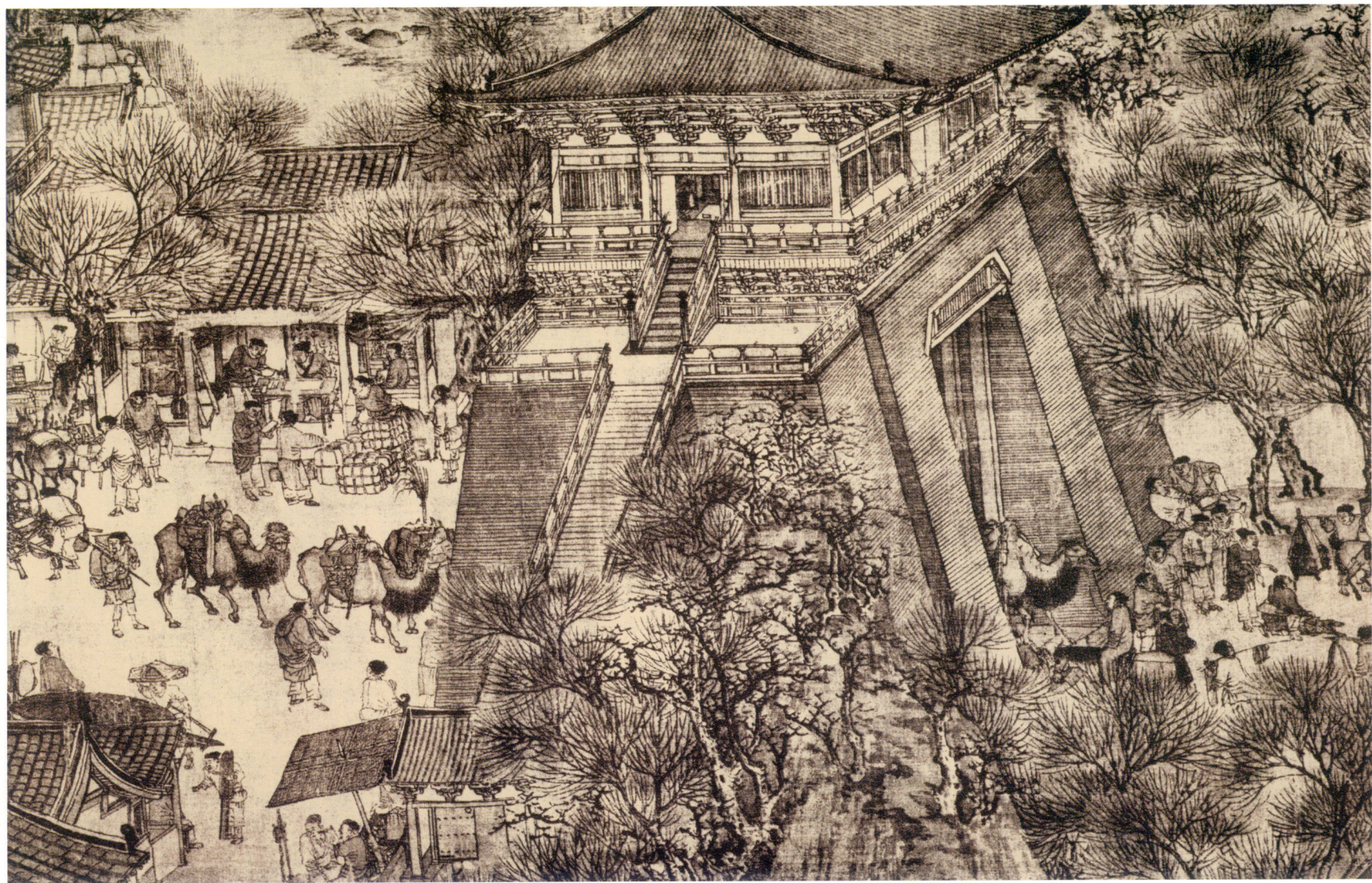
骆驼属家畜，性情温顺，偶蹄，体形大，背有两驼峰（非洲有单峰驼）以草为食，每次吃饱喝足后可连续一周以上不吃不喝。其性格刚毅，步伐稳健，又能负重远行，适于在沙漠中长途跋涉，有“沙漠之舟”之誉。

骆驼在我国很早以前就有饲养历史了，如《后汉书·梁懂传》所载：“懂等出战……获牲口数千，骆驼畜产数万头。”骆驼身上长长的绒毛为驼绒，它有很好的保暖性，可做衣被，受到人们的青睐。宋·陆游《剑南诗稿——辛丑正月三日雪》中有生动的写照：“龙团笑羔酒，狐腋袭驼茸。”骆驼背上隆起的肉峰为驼峰，是骆驼生理和外形上的一大显著特征。唐·杜甫《杜工部草堂诗笺——丽人行》中有“紫驼之峰出翠釜，水

精之舟行素鳞”这样的诗句；唐·段成式《酉阳杂俎——酒食》诗中也赞道：“将军曲良翰，能为驴骡驼峰炙。”可见在古代驼峰也成为上等佳肴，得到诗人的赞誉。

骆驼不仅成为诗人的吟咏对象，骆驼作为绘画题材，出现在古代绘画作品中已有一千多年的历史了。唐·章怀太子墓壁画《出行图》就有描绘了几头骆驼背负重物奔路的生动形象；宋·张择端《清明上河图》是一幅展现古代社会风情的历史名作，画卷后半部分亦描绘了一群骆驼背负重物进入城内的情景；宋·陈居中《文姬归汉图》是将骆驼作为配景描绘的……以至到清代如画家华岳、任伯年等对骆驼都有生动描绘。但以骆驼为对象成为画面描绘的主体或主要部分，则是在近现代。

宋·张择端《清明上河图》

谈到中国水墨画发展不能不提到南宋的梁楷,梁楷的功绩是在人物画领域中创造性地扩大了用笔、用墨的概念,并且进行了更加意象地、高度概括地表现对象的尝试,其在作品中所取得的艺术效果是成功的。以他的《泼墨仙人》图为例,不但在绘画史上是佳作,就是在今天看来,仍然给我们艺术上很多启示。梁楷将较单纯的工笔用线扩大成线、点、面,并将不同的用笔类型相结合,使之成为更自由的,各种对比更强烈的艺术组合;他又将自然淋漓而丰富的墨色融于各种笔触之中,从而进一步开拓了水墨画新天地。这种充满韵味,层次丰富,笔触变化多端的画法影响了后人。使许多文人画家改变了唐宋画的严谨法度追求立意、形似、骨气三者合一的文人画,特别是元人画深邃的意境和笔墨趣味,明清诸家大写意的鲜明个性,无不受到梁楷艺术风格的启发。

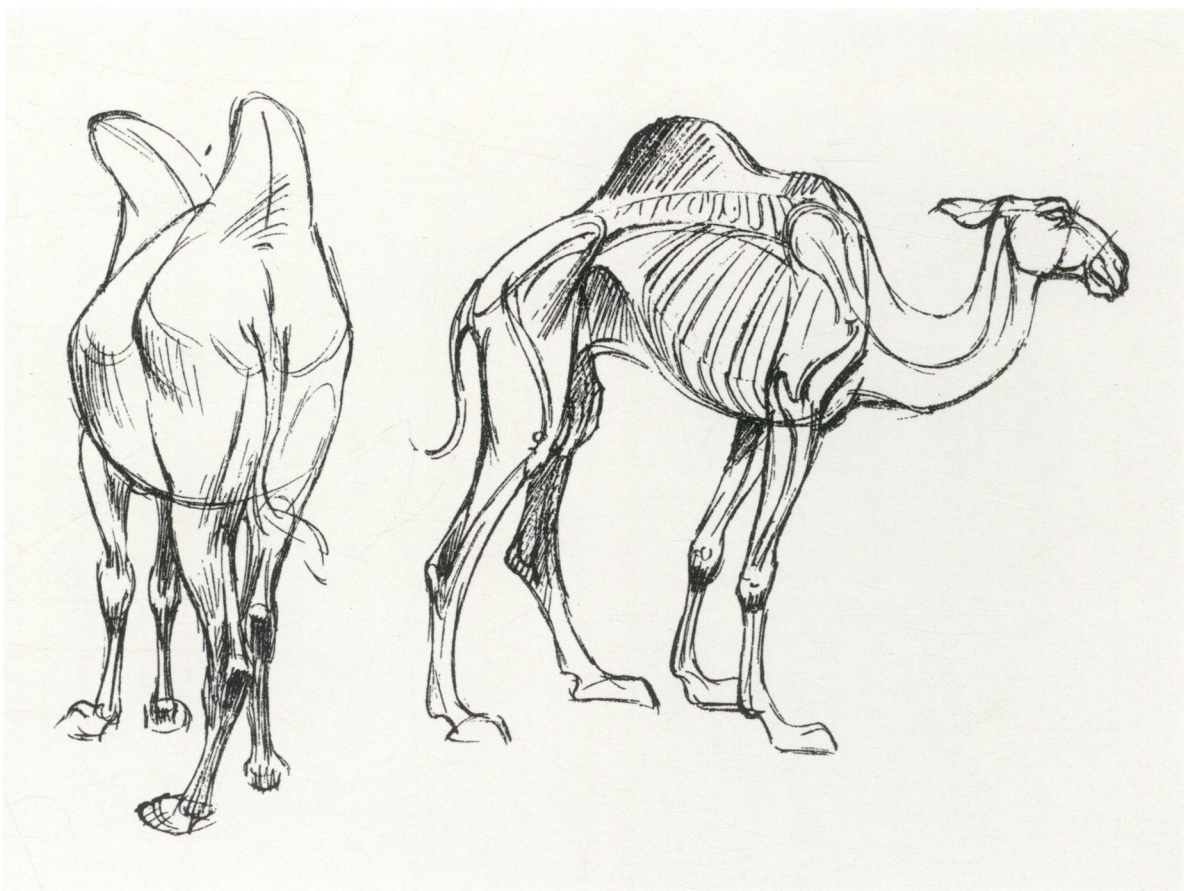
以水墨画骆驼作为独立表现对象是画家吴作人、黄胄等大师画过的

作品。吴作人先生以书法篆字笔触融于自己表现骆驼题材的作品中,以其扎实写实的基本功,与书法有机地结合,将骆驼那种忠厚耐劳的秉性寄于自己笔下。吴先生作品以书法入画,气势弥盛,苍劲雄浑。黄胄先生作品以速写线条融于中国画笔墨中,他将速写中那种奔放、流畅、遒劲的线条与中国画传统笔墨技巧融于一体,以速写开启并进入艺术殿堂。黄胄先生画驴很有名气,他谦逊说自己画骆驼还不到家,但我认为:他从构思、章法、意境到笔墨技巧、趣味格调都有所突破与创新,他将中国水墨画这一独特表现语言,在骆驼身上得到体察与感悟,抒写胸中的豪情,形成了自己的艺术语言与风格。

水墨画在60年代、80年代得到两大发展机遇,水墨画动物,水墨画骆驼,也随其发展达到了新高度。相信经过老、中、青画家的不断探索,将使水墨画达到新的高度。

南宋·梁楷《泼墨仙人》

骆驼的结构图

二、速写起家

1. 从速写入手

怎样学习画水墨骆驼呢？每个画家都有适合自己的成功之路。我认为，应该从速写入手。

速写是素描的浓缩，同时又是向水墨画过渡的最好途径。作为一个水墨画画家，基本功就是画好速写。

通过画速写，人们可以更充分、更深入地观察、领会骆驼的形体、神态，提高描绘骆驼的技巧……速写是艺术家训练造型能力，培养敏锐观察和探索形式美的手段，同时又是艺术家深入生活，积累素材，提高创作的工具。

2. 提高眼力

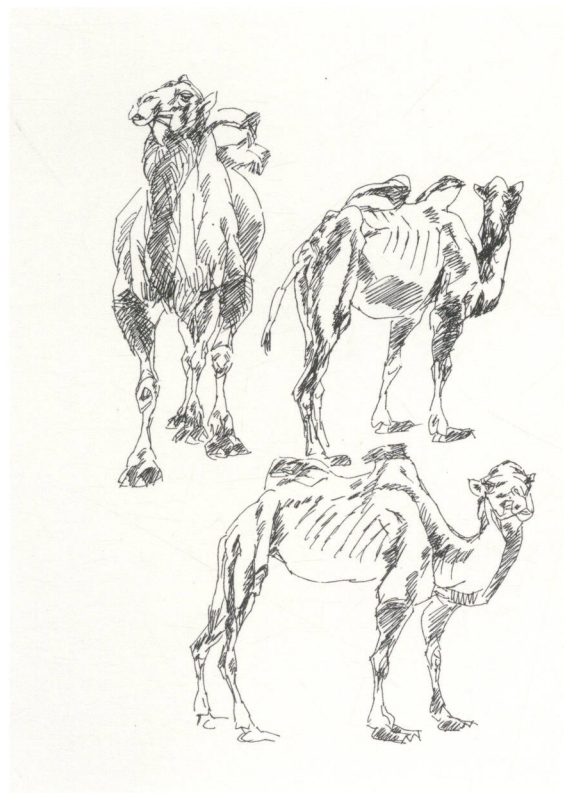
首先，速写能准确、快速以简练、概括的线条来表现对象，在简练概括中，包含着

你对造型规律的理解。在这个过程中，眼睛的观察力将获得最有效的训练，同时艺术直觉会变得更敏锐，而艺术直觉的能力是一个有素养的画家所必备的。

中国画大师黄胄，是画速写的高手。速写，对于他不仅是为创作做准备而且是认识生活、记录生活、积累素材的手段，更是他在中国画创新中有着独立审美价值的创造，是黄胄艺术成就的一个重要方面。

画家的眼睛是最厉害的！因为他能准确、深刻、传神地把握对象。画家的这种能力来源于长期的观察和训练。

画家在速写中，必然要有选择地反映生活中的事物，表现画家对生活的印象、感受，对繁杂的场景要学会概括、提炼。取其典型，抓住主要内容，记录下来。根据对象内容和

画家的意图,当场进行构图处理,确定中心内容,陪衬背景,剪裁、挪动、合理组合、条理化,把生活现象反映到画面上,提炼升华为艺术品。多作这种速写练习,对画家了解生活、表现生活,对创作的作品构思、构图,是大有益处的。尤其在有条件情况下能进行毛笔速写练习,在速写中,发挥毛笔的特点,体会熟悉用笔的规律,面对多彩的生活,将自己激情融化在笔墨之中。这种训练,往往会获得意想不到的效果。

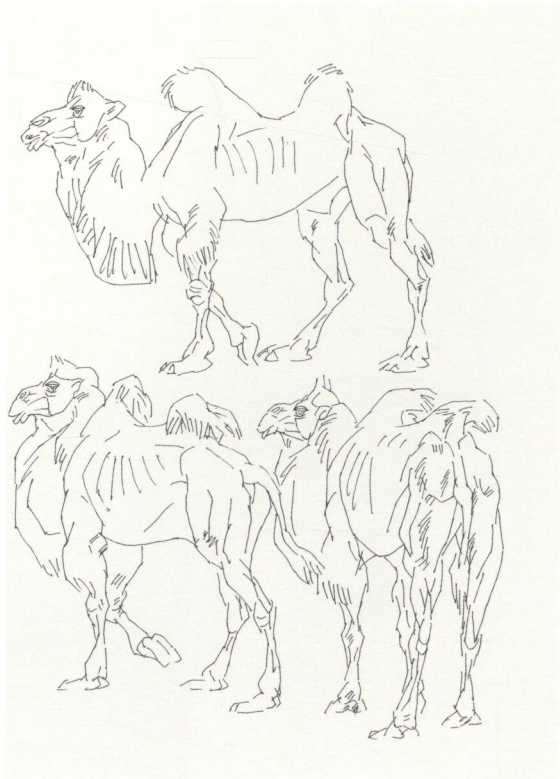
3. 培养默写能力

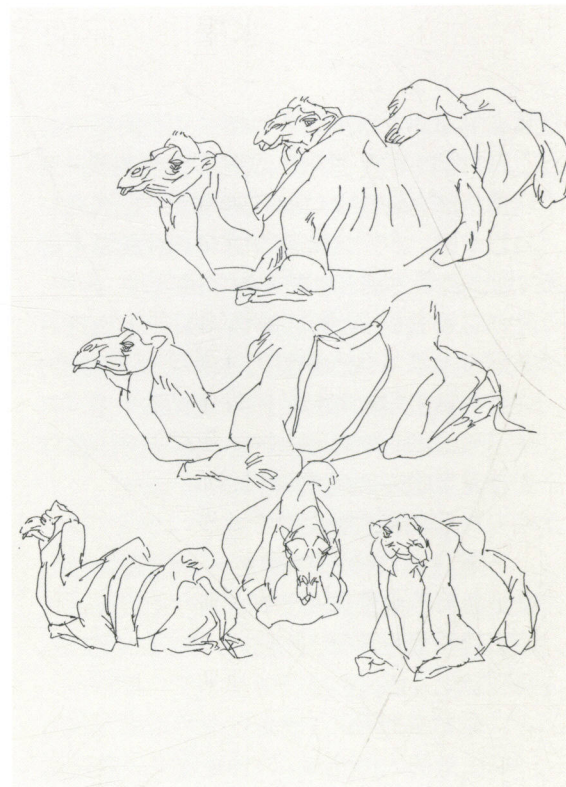
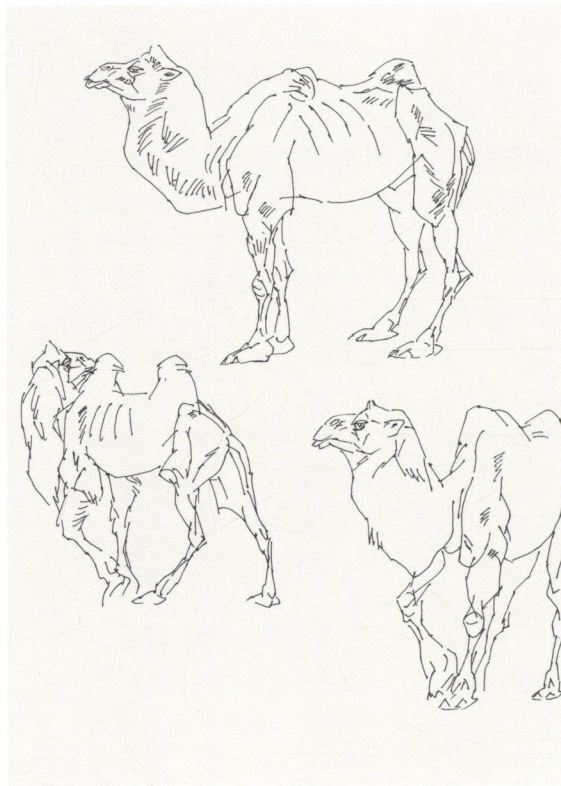
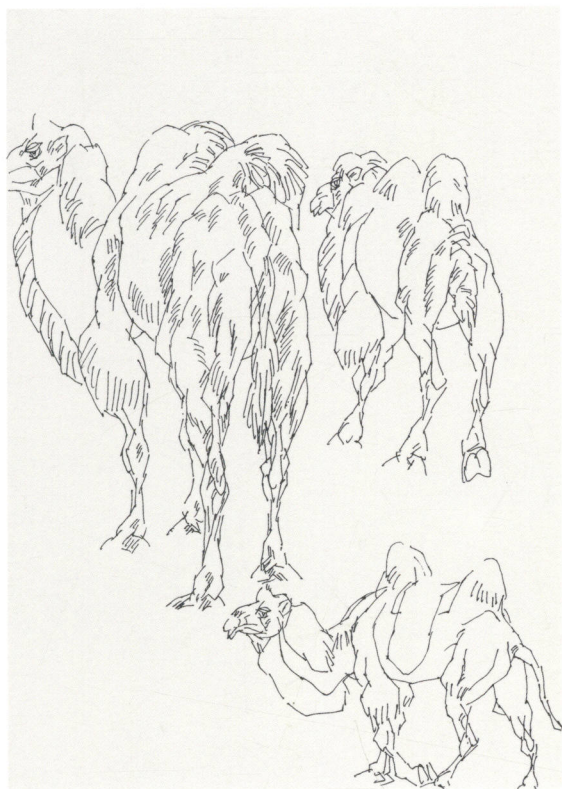
默写是培养造型能力的一个重要途径,也是我国传统绘画造型方法之一。我国古代画家就很重视默写、记忆。所谓“目识心记”就是默记、默写。

默写有两种:一种是在理解基础上临习一些优秀的大师作品,一种是靠自己在生活中的积累,把生活中,旅途中感人形象及场面默画出来。

黄胄大师非常重视锻炼记忆作画的能力,他说如果在路上遇到动人形象而当时无法画下来时,最好在晚上凭记忆画下来。这个形象就变成自己的了。他主张:“画速写要注意默写,能够‘背诵’形象。”

画骆驼速写时要注意认真去研究骆驼的骨骼、肌肉结构、运动规律。不要主观追求表面的线条流畅,要认真观察对象,描绘形象,不要追求表面的完整、艺术性。

三、水墨画骆驼的笔法与墨法

1. 工具

笔：毛笔是中国特有的书画工具，它是中国古代文明的结晶，是为了追求线的形式美而创造出来的。

下面介绍几种常用笔：

羊毫笔：属软毫型，以江南产的好，其中湖毛最佳。羊毫类笔，吸水量大，接触纸面后放水慢，一般用于涂墨敷色。常用羊毫型笔有：中型以上的各种长、短锋羊毫笔，大、小羊毫笔。

狼毫笔：狼毫属于硬毫型，用黄鼠狼尾毛为主要原料，以北方所产之原料为好。狼毫笔硬而粗，吸水小，放水快，一般适于勾勒、皴擦、点厾之用，其笔触效果粗犷而有力。

兼毫笔：以狼、羊毫为主的混合制品，以两种以上软硬性不同的毛结合制成。

墨：墨色在传统中国画中是主色。中国的墨，与一般颜料中的墨色不一样，它是用生漆、动物植物油、松木等燃点薰烟并调入胶与香料精研制成。用油类生漆之薰烟作原料的称油烟墨；以松木薰烟作原料的为松烟墨。

我画骆驼是用油烟墨，现通常用墨汁。

纸：生宣、棉料、净皮、特净皮等。生宣的优劣，可先看纸的用料，要求皮料多，白中有光彩，纸面白净，纸中起云头（可将纸对光照看，不匀而自然起一团团云块者为佳），纸的松紧适度（可将纸轻轻抖动，如声音清脆则说明纸质太紧，容易使笔墨火气，如所发之声较沉闷，则纸质略松，笔墨的韵味容易发挥）。

2. 笔法

水墨画用笔以线的形式表现对象是主要课题,用线的问题是解决好点、面、皴、染、擦的基础。线是骨,而点、面等可起丰富、补充和活泼画面作用。线的造型功能是最明显突出的,因为它明确。当然有时点、面等也可替代线作为主要的造型手段,艺术效果也很特殊,但它们毕竟不可能替代线而作为水墨画主要造型手段。

意笔用线应追求厚重、稳健、有力、含蓄、酣畅、凝练、浑朴,既要重视整体感觉,又要注意每笔的运笔效果,以及笔与笔之间的节奏、力量,笔势的延续和联系。用笔应忌信笔,力戒浮滑、软弱、琐碎、甜俗。要从大处着眼,从小处严格要求。

笔法主要包括勾、勒、点、丑、染、泼等形式。其中,勾勒是通过中锋、侧锋、卧锋、逆锋等用笔方法来完成的。中锋是竖着执笔,在运笔时笔尖始终保持在线的中间位置,画出线条浑厚有力,但变化较小;侧锋是笔尖在线的一侧,利用毫身横在纸面进行运笔,笔痕可宽可窄,变化大,但易单薄;卧锋是横拖运笔,笔根在前,笔尖在后,最

适于拉长线,或笔尖在前,笔根在后,逆向运笔,笔毫时收时散,所画出的线条既粗犷又多变化。在实际运用中,其用笔则是综合性的,或中转侧,或侧转中,或中转卧、逆,或卧转侧等。

线的主要形式是勾勒,勾勒讲究起笔、运笔、收笔,讲究笔与笔之间的呼应。勾勒在意笔中变化要比工笔更繁杂、多变,正如草书用笔比楷书更多杂一样。它以浓淡、干湿、刚柔、粗细、长短、虚实、疏密、强弱等对比方式去组织、表现对象,表现作者的各种感情和感受。

3. 墨法

墨法主要有破墨法、淡墨法、焦墨法、宿墨法、泼墨法、色墨法、粉墨法等。

墨的浓淡变化关键在于用水,只有熟练掌握不同程度水分在生宣纸上的渗化效果,才谈得上用水墨塑造骆驼的形象。

我画骆驼主要常用泼墨法。

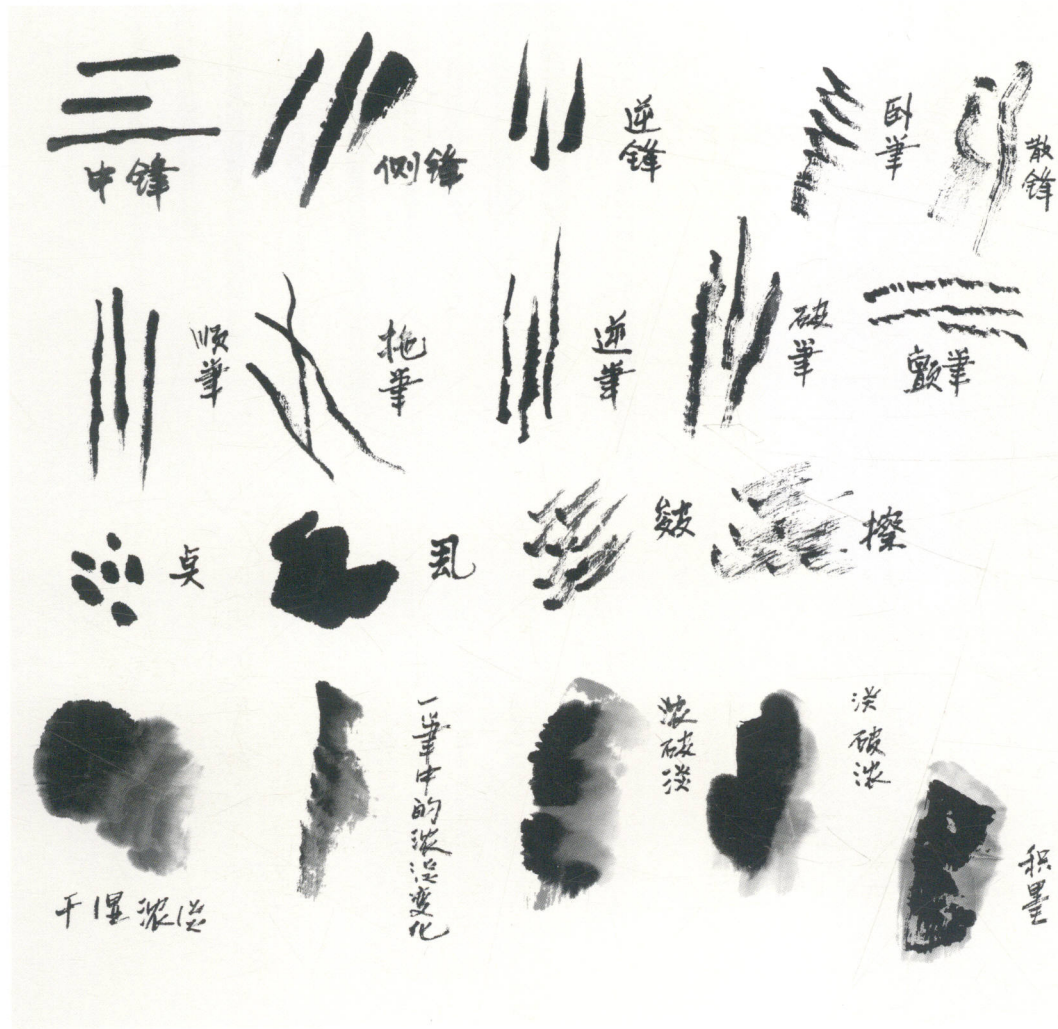
用笔有干、湿、浓、淡之分,但这只是常规的用笔用墨之法,所谓“墨分五色”,即来源于此。而泼墨法则不然了,所谓“泼”,则形容水分极多,如天河倒泻,不可阻遇,气势豪纵之极,已于一般的用笔规则不可同日而语。

一般是根据画面需要在笔内含有一定量水,捺墨,墨由笔尖至笔根依次从重到淡分出多种墨色层次。先浓后淡,充分利用生宣性能,根据形体体积,用笔轻、重、缓、急依次画出形体或事先安排的笔墨效果。

当纸上已经画了一遍墨以后,趁湿画第二遍墨,这叫做破墨法。可以“以浓破淡”也可以“以淡破浓”。都会起到不同的艺术效果。我画骆驼眼睛为追求骆驼毛毛眼效果,就“以浓破淡”。为了使画面厚重,一次墨不够深度或分量不足,可反复加深,在画骆驼较重的毛时,如驼峰部分可用此墨法。

积墨时,不可太平均,画面上保持几块第一遍水墨原始痕迹,或者说是凹进地方积墨方显厚重。

淡墨时要以透明、干净为主,保持笔触形成的印迹。淡墨是墨韵的主要部分,水太少画面会太干燥,水太多画面会烂掉,要做到淡墨润而不烂,同时还要和空白、白纸、深墨的对接、呼应,方可造成黑、白、灰和谐的整体。

四、水墨画骆驼写生与步骤

1. 水墨写生

写生，是学习水墨画很关键的一课。我们在前面已讲到画速写的重要性，我认为从观察和认识对象来讲，这是一致的，都必须按中国造型艺术原理和基本法则。强调结构关系的表现，注重形象感与形式感在笔法中的高度统一。

前面的速写主要用的是硬笔，有条件也要经常用毛笔写生。水墨写生用的是毛笔。

一条线又要表现书法味、金石味，又要表现形体，又要有透视变化；同时还包含作者的情绪。讲起来，又具体又抽象。学习中国画关键在体会“骨法用笔”（结构画法）。结构是绘画中的造型本质，我们从形象感觉中去概括笔墨关系，思考怎样使感受具体化，怎样用笔画出主体造型

及性格特征，特别注意形象的起伏，微妙的变化。

画写生时，运笔落墨应从内在的结构关系出发，避免形成空洞的笔墨，避免勾边框式的画法，避免过于琐碎刻露的线条。轮廓的处理是需要仔细深度的表现。不能只想到物象的边框。以形写神，形，就是指内在结构关系，包括形象的基本形、各种角度的变化形、形象的动态、骨骼、气质特征。运笔的感觉，是讲到作者的修养及艺术感觉，这将随作者精神品格、内在气质、学识等，通过画法，自然表露出来。

写生一方面去研究技法，一方面则是到生活中收集资料。同时是对所学水墨画的技法的检验和实践。

写生之初总的应由易到难，由浅入深，由简单到复杂。

