

水墨动物画技法

王同仁 编著

THE TECHNIQUE OF
CHINESE TRADITIONAL
ANIMAL PAINTING

人民美術出版社

前言

我国传统绘画艺术发展源远流长，由于表现题材与绘画技法的不断开拓与创新，到现在早已突破了原有的画种与分类，水墨动物画已成为传统绘画艺术中的一个独立门类。水墨动物画以其简练概括的笔法与淋漓酣畅的墨色，以及生动自然的形象，而深受人们的喜爱。

本书作者王同仁是一位著名的人物画画家，也是一位享有盛名的动物画画家。他1937年出生于甘肃兰州，童年时师从著名画家黄胄学画，1955年入中央美术学院学习，1961年毕业后留校任教。他的绘画作品，受蒋兆和、叶浅予、李苦禅和黄胄等名家的影响，但又有自己独特的艺术追求和风格。

他对传统中国画技法下过很大功夫。在学习传统过程中，他并不满足于对前人技法的掌握，而是致力于领悟传统艺术的奥妙，追寻传统艺术的真谛与前人未曾领悟到的艺术价值。同时，他又非常注重深入生活。多年来，他曾多次背负画具，跋涉于黄河之滨，甘南草原，体验生活，捕捉丰富多姿的美好形象；对现代写生技巧进行了孜孜不倦的探索。他成功地将传统笔墨技法与现代艺术语言融为一体，形成了笔墨粗犷潇洒、气势宏伟、劲健自然，充满生活情趣的画风。

在30余年的绘画创作与教学实践中，他创作了许多优秀作品，受到画坛内外的好评。其中包括数量可观的动物速写与水墨动物画。

他在整理和总结多年创作与教学经验的基础上编著了这本《水墨动物画技法》。主要从继承传统、深入生活、水墨技法等几个方面来介绍学习水墨动物画的过程和体会。为了适合初学者的要求，本书行文浅显易懂，插图详尽丰富。有志于学习水墨动物画的朋友会从中得到教益和帮助。

编 者

目 录

继承传统 借鉴前人	1
深入生活 勤于速写	15
水墨动物画技法	48
牛的画法	48
驴的画法	64
羊的画法	70
其它动物的画法	79
点景动物的画法	87
水墨动物画的创作	91
附图	92
育子图	92
骆驼	93
山羊	94
三驴图	95
五牛图	95
送奶	96
牧场拾趣	97
玛曲风情	98
高原放牧	99
瀚海明驼	100
腾飞	100
孺子牛	101
挤奶	102
山羊图	103
三羊图	104
熊	104
虎	105
马	106
羊	107
小牛	108
母子图	109

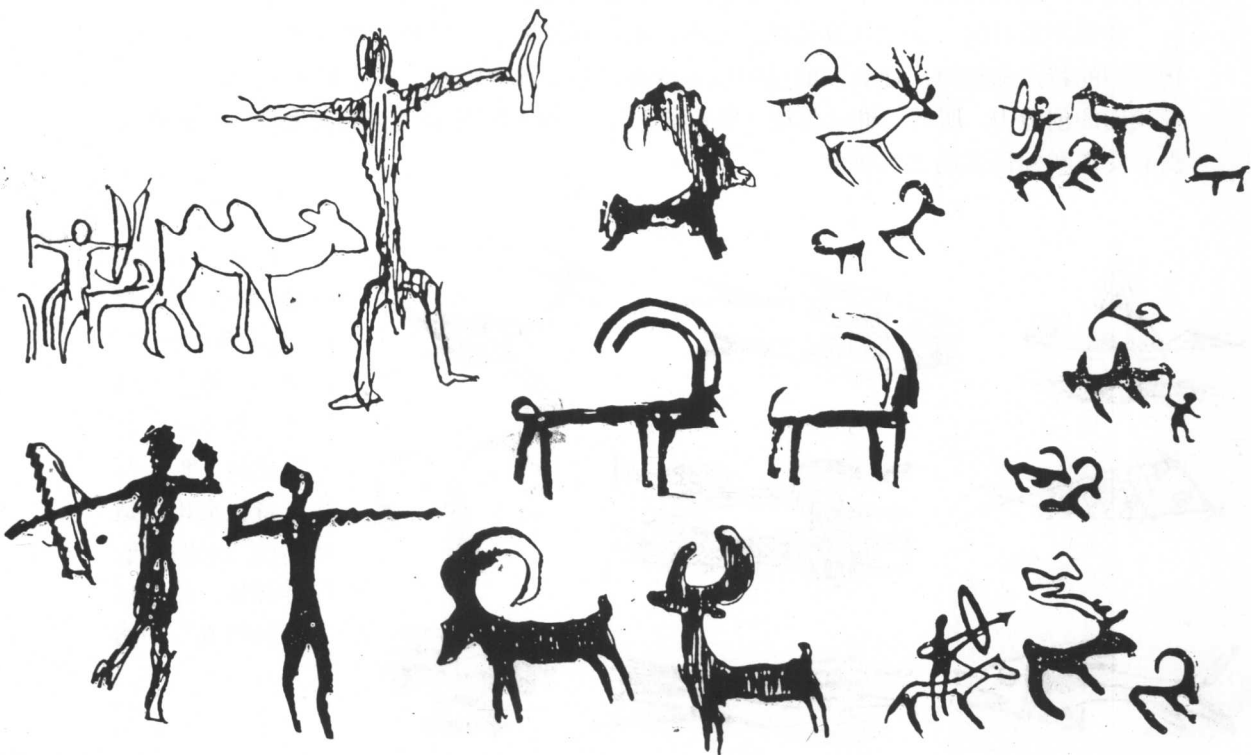
松鼠	109
狗	110
双牛	111
太行清晨	112
兔	113
猴	114
母子图	115
高原清夏	115
牧童	116
阴山霜雪	117
幽谷之晨	118

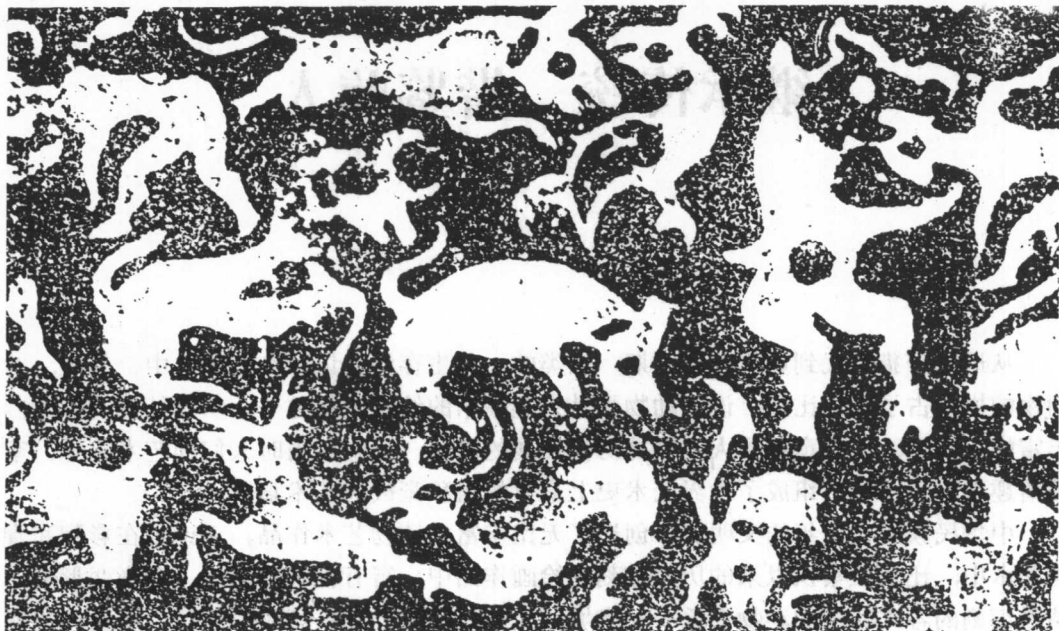
继承传统 借鉴前人

从远古狩猎时代到原始部落时期，人类的一些生存活动记录在岩画之中。其中，对动物的描绘占了很大比重，说明动物画是人类最早的绘画题材之一。从其朴拙的形象、丰富的内容中，可以窥探到人类精神历史发展的渊源，反映了当时人们的艺术感觉、审美情趣和创造才能，组成了世界艺术史上最早的粗犷豪放的艺术篇章。

中华民族有数千年的文明史，创造了无比丰富的动物艺术作品。无论是在彩陶和青铜艺术中，还是在秦汉以来的历代雕刻和绘画作品中，富有种种幻想的、夸张变形的、精雕细刻的各式各样的动物形象——半坡《人面鱼纹盆》、商《四羊方尊》、春秋《莲鹤方壶》、秦《兵马俑》、汉霍去病墓《伏虎》、《卧牛》、《马踏匈奴》、唐《绍陵六骏》、《顺陵石狮》、韩干《牧马图》、宋《搜山图》、李公麟《五马图》、金《文姬归汉图》、元赵孟頫《浴马图》、明徐渭《驴背吟诗图》、清八大山人《古椿双鹿图》、华岳《天山积雪图》、任熊《弄玉引凤》、任颐《三羊开泰》、《苏武牧羊》……构成了一个五彩缤纷的艺术世界。这些作品，是历史和时代精神的形象记录，是我国艺术宝库中的稀世名作，是历代艺术家劳动和智慧的结晶，它对我们学习水墨动物画必将起到滋养作用。

学习水墨动物画，应从师法古人（学习传统）、师法自然（深入生活）了解动物的生

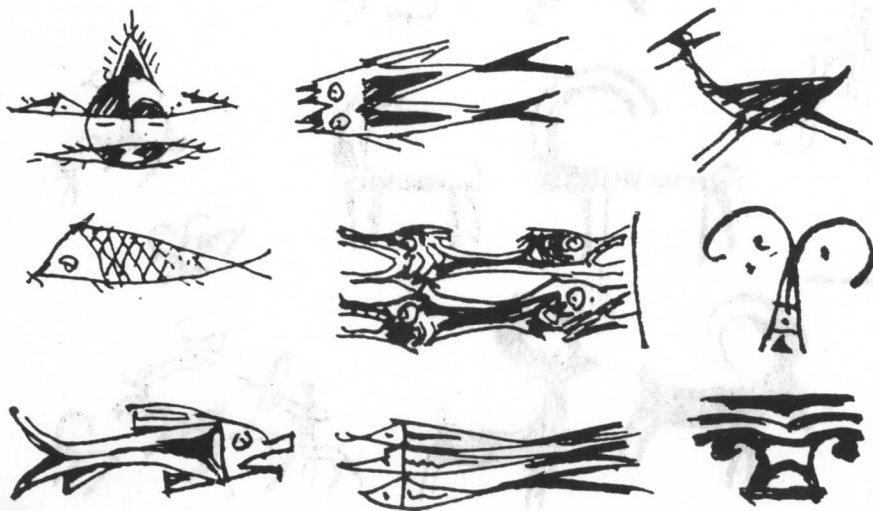

活习性和生理结构入手。只有真正地领悟了传统的奥妙，又能在生活中不辞辛劳地认真观察和记录一些动物的形体特征之后，方能更好地进入水墨动物画的创作。

临摹是学习古代绘画遗产的重要方法，也是借鉴前人的笔墨技法的一个重要方面。临摹前要认真读画，眼要看、脑要想，仔细研究原作的用意、用笔、用墨的来龙去脉，熟读后，心领神会，然后动笔。临摹不是简单的复制，要临其意，摹其神，不可死临。临画不能一次了事，要反复临摹数次，直到掌握了原作的笔意为止。在此基础上，可以离开范本，进行背临，把学到的传统技法，真正吸收消化，变成自己的艺术语言。

临摹不是目的。通过认真读画、临画，我们可以熟悉、理解古代各种艺术珍品中动物造型的特点和规律，使我们的精神境界变高，思想境界变宽，艺术境界变深，进而激发我们的创造力。所谓“继承传统、借鉴前人”，是对传统艺术真谛的再发现，挖掘前人没有发现和领悟到的艺术价值。

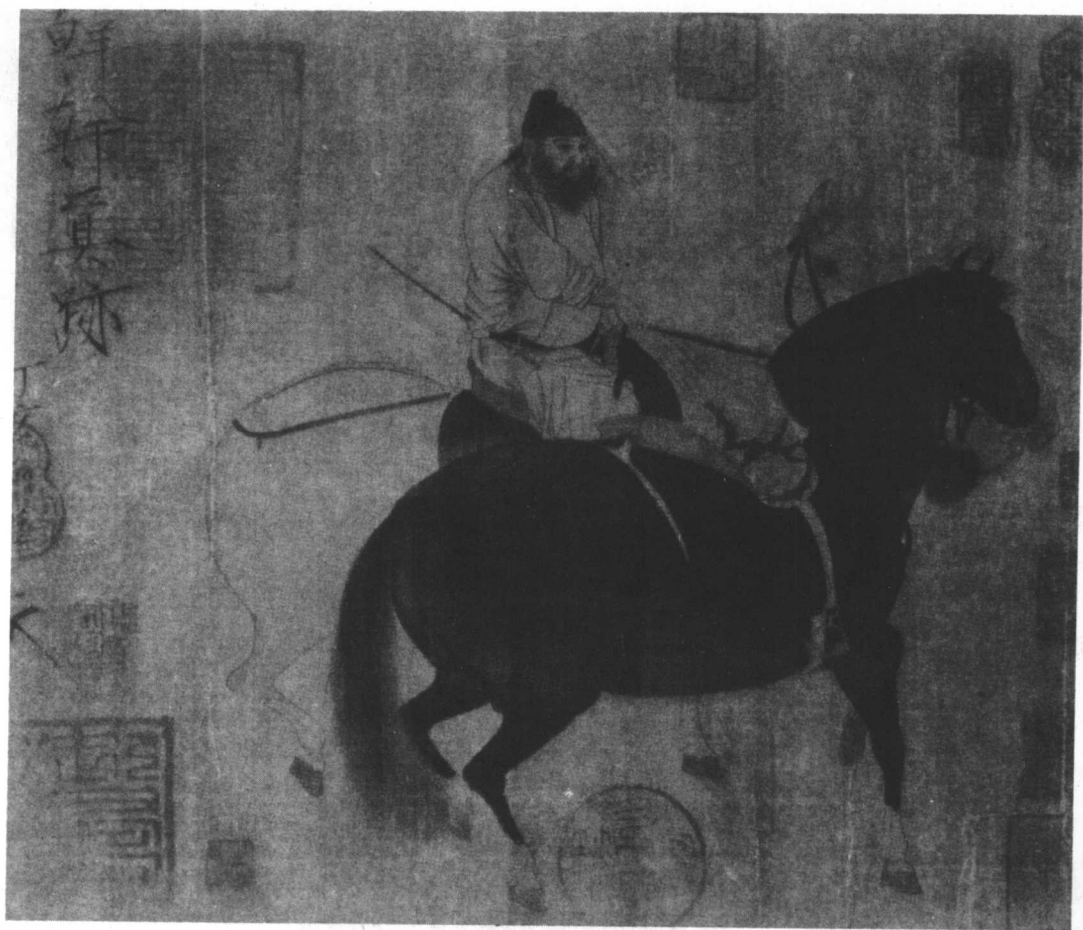
在彩陶纹样中有动物和人面花纹，其中鱼纹最多。鱼纹是先祖对渔猎生活的单纯回忆或形象模拟。形象写实，特征突出，造型简洁，画法朴拙，纹样神秘，给人以“返朴归真”的美感。

汉画像艺术中的马大都是侧影，类型化明显，雄健有力、气魄宏大。它们或奔驰、或跳跃，充满活力。表现了汉代人的审美理想。

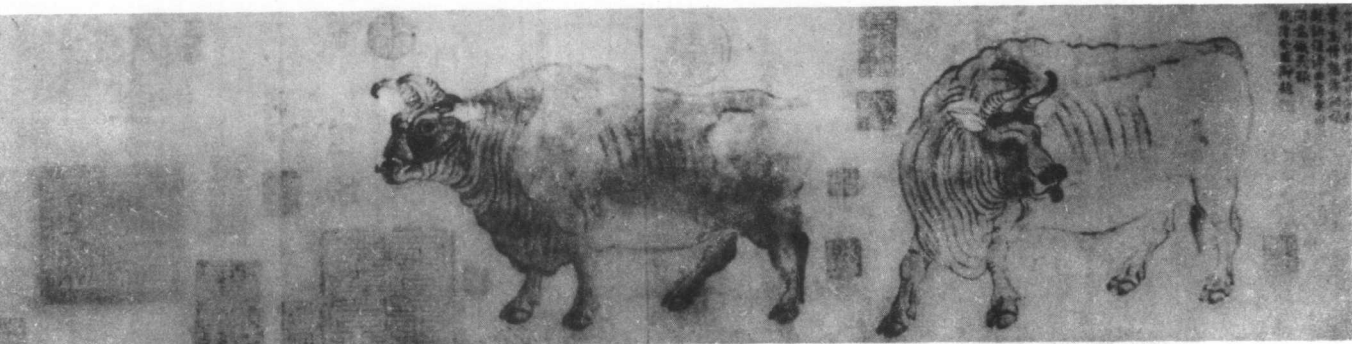
汉砖中各种动物的造型特点是动中取形，将运动中的动物形体拉长，四肢伸展，加强动势，夸张特征。在小小的画面中，给人以深沉雄大，充满力之美。

2 牧马图 唐 韩 干

韩干，长安人，善人物，工鞍马。初师曹霸，后自成一家。韩干画马来自观察写生。他笔下的马，形体肥壮，肌肉丰美，用笔刚劲，线条简洁，表现了唐代的审美情趣。

《牧马图》画两马，一奚官骑于马上，神态从容，气度轩昂。以刚劲有力富于弹性的细线勾勒马的外轮廓，准确地刻画出马的筋骨和强健的肌肉，肥壮有力，表现出盛唐时期的大国风范。

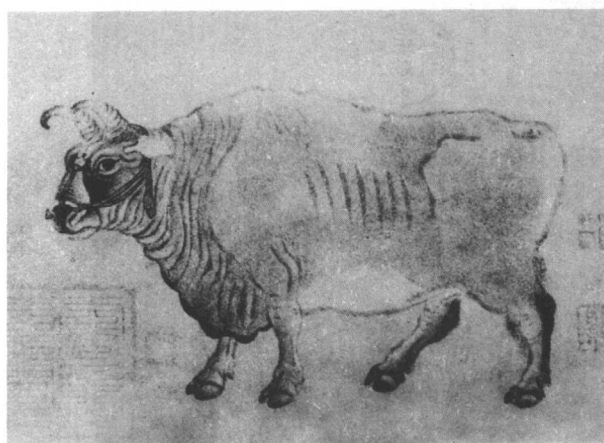
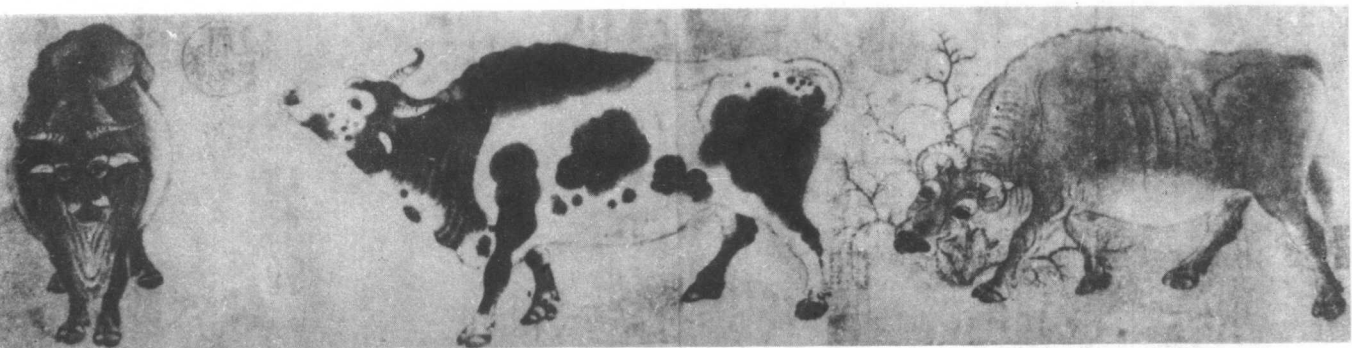

五牛图 唐 韩 滉

韩滉，字太冲，长安人，以画牛著称，并善村田人物。

此图卷画五头大牛，姿态各异，神气生动，用笔茁壮而朴实，宽博而入精工，用线造型扼要而富于现实性，形象写实而又高度概括有力，显得十分深刻而传神。

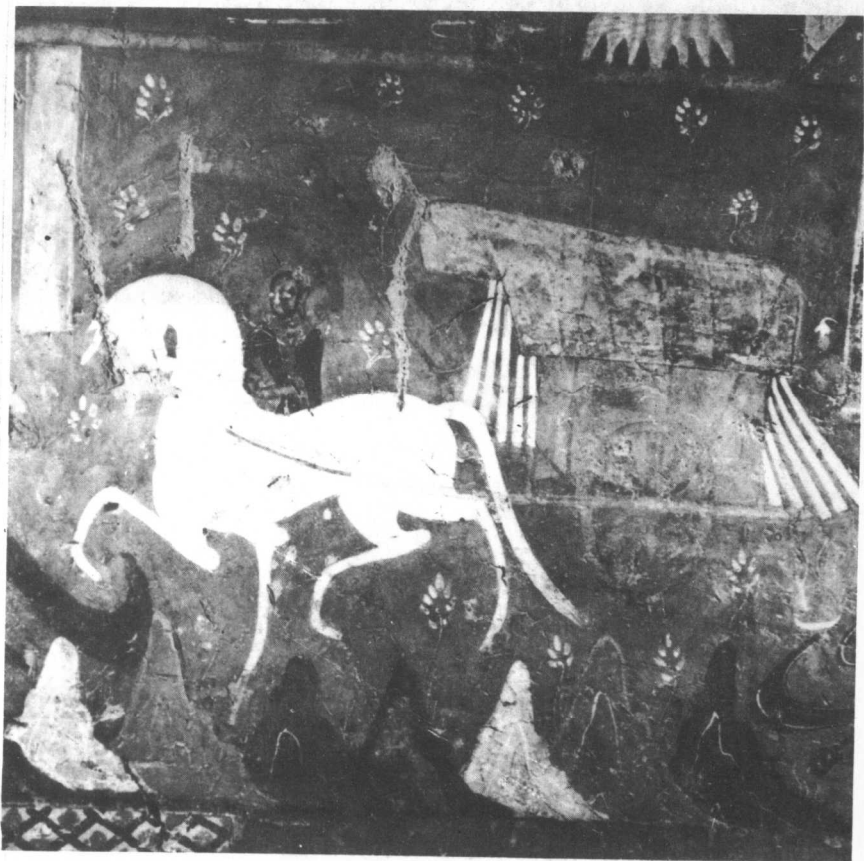
猎犬图 宋 李 迪

李迪是河阳（今河南省温县）人。善写飞禽走兽、花竹，颇有生意。其作品传世的有《风雨归牧图》、《雪树寒禽图》、《猎犬图》等。他的画有的典雅精丽、富有装饰性，笔势老健浑厚。

《张议潮统军出行图》 唐

《张议潮统军出行图》是中唐后期的敦煌壁画。它将众多的骑士井然有序地安排在场面宏伟而又自然、严谨的画面中，显示出一种宏大、向上、强健的气魄。

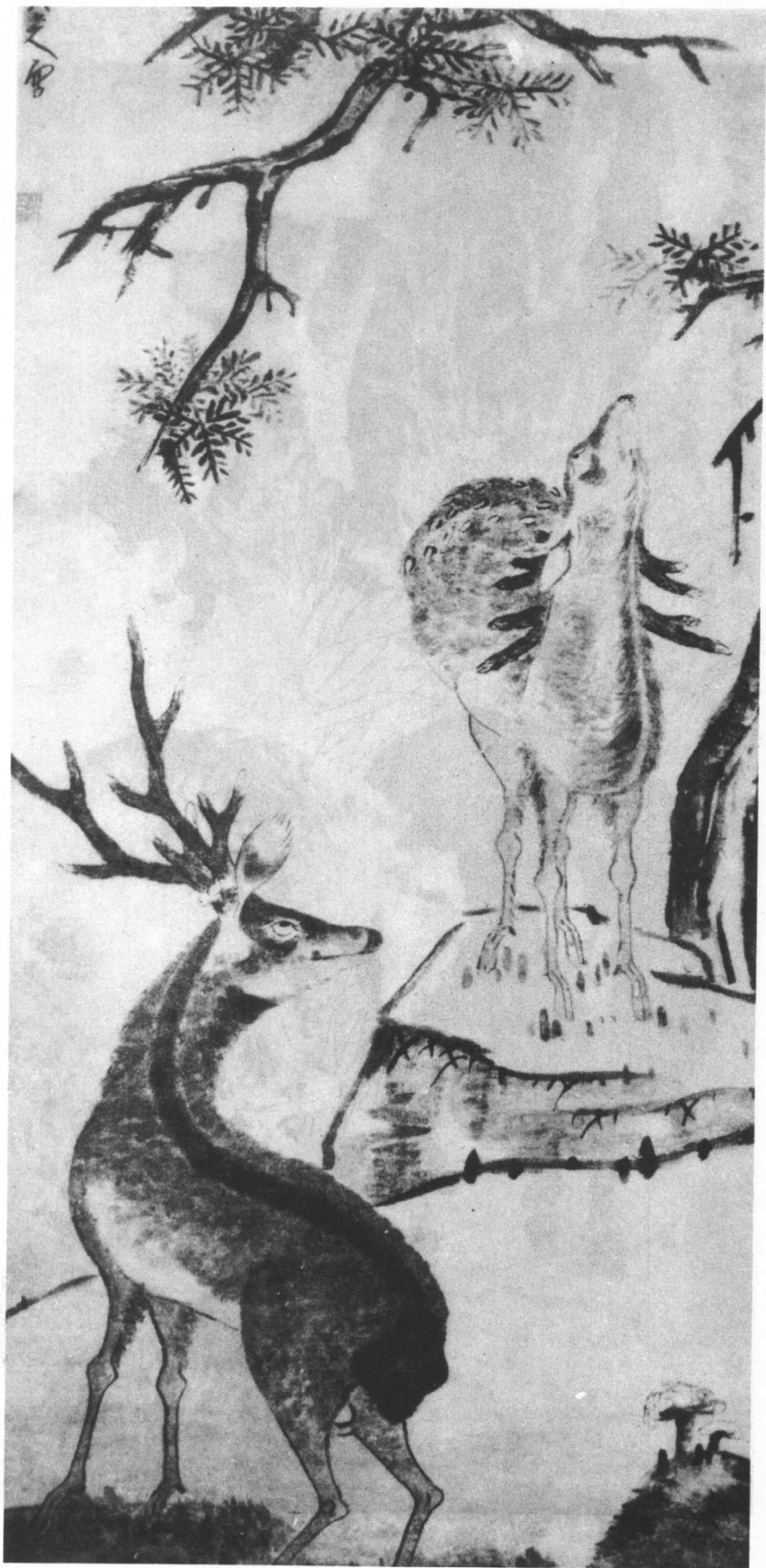

四羊图 宋 陈居中

画家表现了山羊抵斗闪避之状，活泼稚气，尤其是那一只跳跃着的羊，神气更是顽皮可爱，使人看到这些形象感到亲切有趣。

古椿双鹿 明 朱耷

明代以前，不少画家所作动物画多系工笔重彩或白描。明代徐渭开创并发展了大写意泼墨画法，开拓了写意花鸟画的表现领域。他的作品水墨淋漓，气象万千。八大山人在笔法、章法上明显汲取了徐渭写意花卉的营养。他在艺术构思、构图、表现手法方面与众不同，意境翻新、情思隽永、独具创性。

三羊开泰

清 任伯年

任伯年，浙江山阴人。

任伯年借古开今、洋为中用。他博采众长，既能吸收民间艺术的精华，又能融汇西洋画的色彩和某些造型因素，将文人画的优点兼收并蓄，融汇贯通地运用到自己的创作中。他的作品题材广泛，人物、花卉、禽兽，无所不能，亦无所不精。

牧牛图 齐白石

齐白石一生保持着天真、朴实、温厚的农民性格。小时候到山上放牛，祖母和母亲不放心，在他脖子上挂一铜铃，远远即可听到。他作《牧牛图》题诗云：祖母闻铃心始欢，也曾总角牧牛还，儿孙照样耕春雨，老对犁鋤汗满颜。这是画家追忆单年生活的写照。