

- 中老年书画爱好者的教材
- 自学水墨画者的摹本
- 十几种动物画法步骤图
- 详细的技法讲解
- 优秀的作品赏析

SHUI MO XIE YI DONG WU HUA JI FA

水墨写意动物画技法

顾青蛟 著

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

水墨写意动物画技法

顾青蛟 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

水墨写意动物画技法 / 顾青蛟著. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2005.1

ISBN 7-5305-2741-X

I. 水... II. 顾... III. 水墨画: 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 (2004) 第 124985 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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京嘉彩印刷有限公司印刷

天津发行所经销

2005年1月第1版

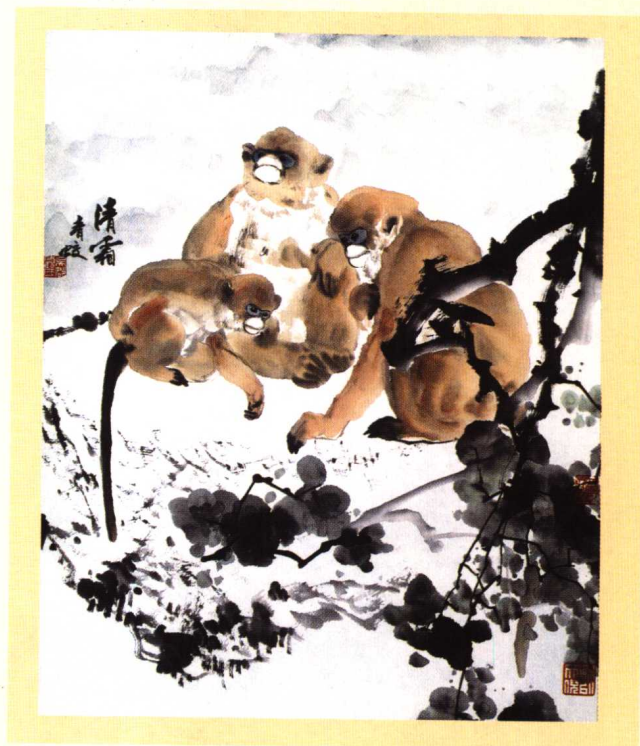
2005年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 38.00 元

目录

得法更传动物神（代序）	3
第一章 写意动物画概述	4
畜兽类动物各科目外形特征及习性	6
动物画的形体结构	10
第二章 写意动物画基本技法	13
动物画的造型基础训练	13
笔法与墨法	14
写意动物画的造型处理	16
第三章 写意动物画的表现方法	18
表现方法步骤例 一 猕猴	18
例 二 马	22
例 三 松鼠	25
例 四 双狗	28
例 五 猫	32
例 六 鹿	35
例 七 双羊	38
例 八 虎	42
例 九 豹	46
例 十 双牛	49
第四章 动物画的创作方法——立意与构图	52
第五章 写意动物作品解析	53
第六章 作品欣赏	68

竹林悠趣 46cm × 68cm

得法更传动物神（代序）

楚默

中国古代的绘画史上，画动物的画家并不多。《宣和画谱》收自晋唐五代至宋的画畜画家只27人，古代画家画动物，也以马、牛为多。这是有原因的，古人认为乾象征天，天行健，故为马，坤象征地，地任重而顺，故为牛。画史所以状马、牛而得名者为多。如唐朝的曹霸、韩幹以画马著称，画牛的，要数唐戴嵩兄弟著名。也有画虎、猫、犬、羊的，但不很多。即使画动物的画家，也以工笔为多，写意的极少。为什么？因为动物传神实在太难，犬、马、牛、虎有常形，无常态，故画者难工。而它们的精神体现在奔跑、俯仰、伏立、趋并之中，就更难了。李伯时在彭蠡滨，见野马千百为群，因作《马性图》，盖谓散逸水草，蹄龄起伏，得遂其性耳。而那些平日所为金羁玉勒，围宫执策的马，皆失马之性。赵孟頫画马，不但观察得仔细，而且体验深，曾学马滚尘状，所以画得“像”。赵孟頫画的马绝大多数是很工的，偶有带写的，所以完全写意的马到徐悲鸿手中才得以大放异彩。

顾青蛟敢于接《水墨写意动物画技法》这一难题，就说明他深厚的绘画功底。顾青蛟擅长人物、走兽等画种，能工善写，形神兼备，确实是一个难得的优秀画家。数十年的绘画实践使他积累了丰富的经验。近十余年，光绘画技法的书就出了近二十种，其中虎、马、牛、羊、狗、猫之类的动物技法书就不下十多种，尤其是一本《百兽画谱》更是畅销。现在这本《水墨写意动物画技法》是他倾全力精心绘制的书，值得美术爱好者借鉴。

写意动物看似无法，然传神必依形。故为动物传神必须抓住各自的特征，这本书的第一个特色就是从动物的外形特征和习性讲起，解析各种动物的形体结构，示人以具体的门径。其次，对写意动物的造型处理，做了具体的讲解与演示。这一部分是精华所在，许多动物第一笔到底画什么大有讲究，确是经验之谈。

第三，从局部的形体到全体的整合，从立意到构图的完成，这一过程本属创作主体的中心之秘，现一一得以层次化、具体化，创作之法不再神秘。

最后，对写意动物作品的解析，实是顾青蛟的创作谈，将前面讲的技法活学活用于创作的示范。

元好问《论诗三首》云：“鸳鸯绣了从教看，莫把金针度与人。”古人做诗作画都有一些秘法，从不示人。顾青蛟却是乐把金针度与人的画家。然而问：仔细学了顾青蛟的写意动物技法就能画写意动物了？话还不能这么说。顾青蛟笔下的动物栩栩如生，情趣可爱，这与他长期的观察与体验分不开。他常到动物园看动物、写生、拍照，并琢磨动物的一举一动，反复看，细心体察，再加上高超的绘画技法，才有了这种潇洒的“写意画法”。如若闭门学画，反而背道而驰。猫科类的动物就有很多，弄不好，虎画成了猫还不算，虎的精神也荡然无存，这是易入绘画的恶道。

现在技法书出得越来越多。许多技法书实是隔靴搔痒，空讲技法，不得要领。而顾青蛟的技法书，如其人，如其画，实实在在，不搞花拳绣腿。顾青蛟的写意动物有很高的造诣，他的虎、马、狗、猫、牛、羊等都神采飞扬，精神四溢，故其法，是经验，是门径，爱画者何不读其书而一试身手。

第一章 写意动物画概述

“写意”是与“工笔”相对而言，是一种艺术表现方法。写意画在中国画中属于疏放而随意的一类画法，泛指笔墨纵放，洒落简略地来描绘物象的形态，抒发作者的胸臆及情感的宣泄，强调作品的韵味及意境。

在宋代动物画被归于杂画一门类称畜兽科。在中国绘画史上，记载有动物绘画的作品是较早的。远在新石器时代，河姆渡出土的长方陶钵陶罐上就描绘有野猪、小狗等动物纹样，其造型简练，概括而粗放，从中能看出先民对动物的认知熟悉程度，也说明了古代人类与动物不可分割的亲密关系，这些作品传达着人类对生命活力的追求与渴望，是先民情感的流露，具有写意因素。

商周时代，动物造型被大量地在青铜器上运用，如龙、螭、虎、羊、牛、马、象、熊等，造型手法有的粗犷而夸张，有的奇妙而神秘，作品透露出对力量和威仪的崇拜，具有王权、神权色彩。

战国时期漆器、铜器上的纹饰动物造型奔放而动感较强，如行云流水般地与器物浑然一体，这与当时社会动荡、思想活跃是相吻合的，具有很强的浪漫性和象征性。秦汉时的瓦当、画像砖、画像石中留存下来大量的动物浮雕，如马、虎、鹿、狗、象等，形象朴素而自然，豪放而大气，体现了雄浑的秦汉风韵，艺术手法很注重写意，且极富装饰和想象力，这种对动物造型高超的驾驭能力是当时艺人对所刻画对象的深刻认识和感悟，这种心与物融的表现手法与后来不断发展完善的中国写意画法是一脉相承的。

晋唐乃至五代，随着社会相对繁荣稳定，人们的审美意识在长期艺术实践中不断地感悟总结，创作已从感性的流露趋向理性的表达，加之美学思想的成熟，导致绘画艺术创作程式化法。如谢赫《画品》中的“六法”论、顾恺之的“传神阿堵”与“以形写神”的传神论，已成为历代画论的经典。这段时期所产生的绘画作品从自由、奔放渐转向严谨细致，并达到了空前辉煌的鼎盛高峰期，特别是人物画名家辈出，以动物画闻名于世的有曹霸、韦偃、陈闳、韩幹、厉归真、戴嵩、韩滉等。这时期工笔画已十分成熟，留下许多传世佳作。这段时期我们能见到的地道写意作品当数五代石恪作的《二祖调心图》，此画中的虎与人物用笔锐意迅疾，洒脱放逸。

唐代王维《山水法》中“夫画道之中，水墨为上，肇自然之性，成造化之功”及张璪“外师造化，中得心源。”在理论上为后来写意水墨画的技法奠定了审美价值。

宋代在我国绘画史上占有重要位置，在表现风格上除工整谨严、提炼概括外，工写结合的绘画风格也随之出现。北宋苏轼、黄庭坚、米芾等人倡导“士夫画”，也是文人写意画的身体力行者，苏轼还提出了“论画以形似，见与儿童邻”的著名论点。写意画在古代本是士大夫们闲暇时的即兴挥洒，不囿成法，因此也是文人画的一种。苏轼的《枯木怪石图》、米芾的《珊瑚笔架图》体现了当时文人写意墨戏所追求的意趣，也揭示了一种自由、放纵、提炼的画风渐趋形成。代表人物有梁楷，人称“梁疯子”，他的水墨人物《泼墨仙人图》水墨淋漓，大笔挥写成形，略勾数笔，神情即跃然纸上，是杰出的大写意人物画。僧法常继承了石恪、梁楷的画风，龙、虎、猿、鹤、人物、花鸟兼长，

笔墨萧散虚和，随笔点画，即成图画，意趣盎然，由于他们成功的探索，使写意画这一画种在当时已达到了成熟高峰期。

元代以后，基本承袭了宋代画风，写意、工笔并行发展。文人画领袖赵孟頫提倡以书法入画法，水墨画风大开，墨戏盛行，他们不屑在形色逼真上用功夫，讲究气韵流溢。其中柯九思、王冕、倪云林、吴镇等更是文人画的代表人物。倪云林有著名的论说：“仆之所谓画者，不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱耳。”吴镇亦有“始由笔墨成，渐次忘笔墨、心手两相忘，融化同造物”的物我两忘写意墨戏说法，体现了画家作画时那种闲逸恬淡的心境。

明代写意花鸟画人才辈出，出现了很多画派，其中有林良、吕纪、唐寅、周之冕、徐渭、陈淳等画坛领袖人物，其中徐渭的豪迈画风和用笔放纵的风格对大写意花鸟发展影响非常大。元明两代动物画家则相对较少，而赵孟頫的《二羊图》可称是一幅能见到实物的兼工带写动物画作品。

清代，写意画已达到了一个新阶段，从朱耷、石涛到“扬州八怪”各以鲜明的艺术特色相继鼎立于画坛。到清代后期，画坛巨擘、海派画家任伯年是位全能画家，在吸收继承陈老莲、任渭长、任阜长等绘画风格基础上别开生面，他又具有极强的捕捉对象神情动态的能力。笔下的猫、羊、牛、鹿、虎等动物用笔潇洒、简逸，形神兼备，生机盎然，开创了写意动物画创作的新局面。另外虚谷、华岳、高其佩等大家也都各有迥异的写意动物画作品传世。在古代因受条件环境限制和局限，动物画比较起其它门类就显得较弱。

现代是动物画的繁荣期，大家徐悲鸿、高剑父、李可染、黄胄、吴作人、刘继卣等都是动物画高手，他们皆以一种或几种鲜明艺术风格的写意动物画享誉当代。

简略回顾动物画的发展轨迹，我们可以看出，它是与中国历代绘画整体的变革发展而发展，任何把某一画科分割开来的做法都是片面的，中华文化一脉相承，珍惜历代中国画家留下的宝贵财富，了解熟悉本民族宝贵的文化遗产是为了更好地继承研究学习和发扬创新。

果熟时节 58cm × 28cm

猴趣图 46cm × 68.5 cm

雄风 63cm × 32cm

畜兽类动物各科目外形特征及习性

兽类属于哺乳类动物，是动物界中形态结构最高等、生理机能最完善的类群。哺乳类动物的体表一般有毛，可以帮助保持体温，也就是说无论处于什么环境，大致体温不会有太大改变，属恒温动物。哺乳类动物又可分成灵长目、食肉目、长鼻目、奇蹄目、偶蹄目、兔形目、啮齿目。

猴：灵长目，猴科。是最接近人类的动物，前肢类似人手，可以抓握物体，善攀援，除少量猿猴能在陆地上生活外，多在林间树上活动。猿猴的大脑较发达，善于模仿，喜群居，杂食。腿部发达，脚腕短而无力，故行走时一般手脚并用。

狮、虎、豹、猫：食肉目，猫科。它们的共同特征是四肢较短且粗大，腰部柔

闲庭信步 46cm × 47.5cm

望春 45cm × 47cm

一样春风 45cm × 48cm

吉象图 47cm × 47cm

软，爪子能伸曲，有助平衡的长尾。猫科动物适应猎食生活，其中虎体形最大，猫体形最小。

狗、狐：食肉目，犬科。它们体形一般较修长，腿也较长，耳朵呈尖三角形，狗的品种很多，外形体形有所区别。狐的嘴尖，尾毛蓬松，生性狡猾，动作敏捷，能在各种环境中生存。

大熊猫：食肉目，熊猫科。仅产于我国四川、甘肃和陕西的部分地区，体态似熊，后腿在全身的比例比熊略短，嘴部也比熊短。主食竹类植物。

小熊猫：食肉目，浣熊科。猫脸熊身，尾很长，体形比猫大，尾上有九个环纹，俗称“九节狼”。以竹笋、根茎、嫩叶、果实为主食。

棕熊、黑熊：食肉目，熊科。熊的体形笨重，四肢粗壮，主要生活在山林之中，视

驴趣 65cm × 65cm

互抵 69cm × 53.5cm

觉弱而嗅觉强，能奔跑、爬树、游泳，杂食，会冬眠。

食肉目动物的共同特征是牙齿和爪都很锐利，口裂较长，前肢粗于后肢，后臀较尖削。

象：长鼻目，象科，象是陆地上最大的动物，生活在密林之中，象的颈短，体壮，眼虽小，但视觉敏锐，雄象的象牙较长，象喜浴水，群居。以树、草、果为食。

马、驴：奇蹄目，马科。共同特点是细长的腿上仅单趾，有蹄，食草，脖子较长，腹部粗短，后腿肌肉比前腿发达，骨盆宽大，擅跑，马鬃长，驴鬃短，驴的耳长，家驴性温顺，富有忍耐力。

牛、羊：偶蹄目，牛科。牛的身躯庞大，骨架比马大，髁部关节明显。头上长有虚角，黄牛的公牛肩峰明显，水牛骨架比黄牛粗大，墩厚，水牛天热喜浸在水中散热。山羊同样有一对虚角，呈棱形。山羊躯体较狭，头长颈短，颌下有须。尾短，向上翘。善攀爬。绵羊躯体丰满，毛绵密，头短。公羊有螺旋状大角，母羊无角，牛羊均以草本植物为主食。

骆驼：偶蹄目，骆驼科。骆驼体高大头较小，颈及背部上生长毛，蹠部肥厚有弹力，背有驼峰，骆驼有很强的耐饥渴能力，能在沙漠中长途跋涉，嗅觉灵敏。

鹿：偶蹄目，鹿科。鹿四肢和身躯都较长，腿瘦削，耳大而直立，能转动。大多数雄鹿都长有叉角。鹿生活在丘陵、森林、草原等地，以植物为食，喜集群。动作灵活机警，善奔跑跳跃。

猪：偶蹄目，猪科。猪嘴部较长，四肢短，臀部发达。猪性温顺适应力强，以食植物为主。

兔：兔形目，兔科。兔的耳朵长，尾巴短，后肢比前肢长，脊背隆起，兔的嗅、听、视觉都很灵敏，善蹦跳。

松鼠、鼠：啮齿目，鼠科。它们的主要特征是无犬齿，门齿很发达，松鼠体形大于家鼠，尾长而蓬松，居树穴之中，以果实、谷物为主食。

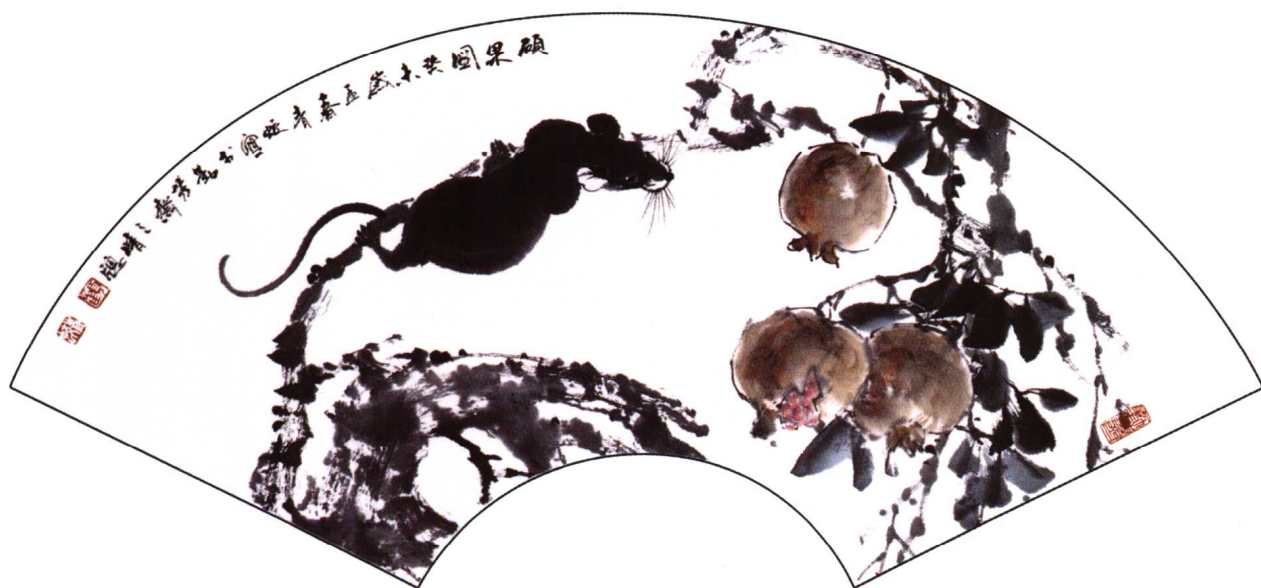
祥和 69cm × 68cm

逐猪图 47cm × 47cm

有兔爱爱 70cm × 67.5cm

硕果图 58cm × 27cm

动物画的形体结构

动物的品种繁多，形体各异，怎样来把握动物的造型是画好动物的关键，那么学习掌握一定的解剖知识就显得十分必要，熟悉动物的基本骨骼结构和肌肉基本分布情况，灵活运用动物形体结构的基本要素，贯穿到要画的动物中去，使看起来很复杂的形体变得易于把握和刻画。

马的骨骼肌肉可作为四足动物解剖知识的范例来研究。凡四足动物的骨骼、肌肉的组成大致相同，不同的是因形体的不同，而使骨骼、肌肉在大小、长短及位置细节上有所变化，可以通过推理比较来达到掌握其它动物的造型结构特点。（图1）

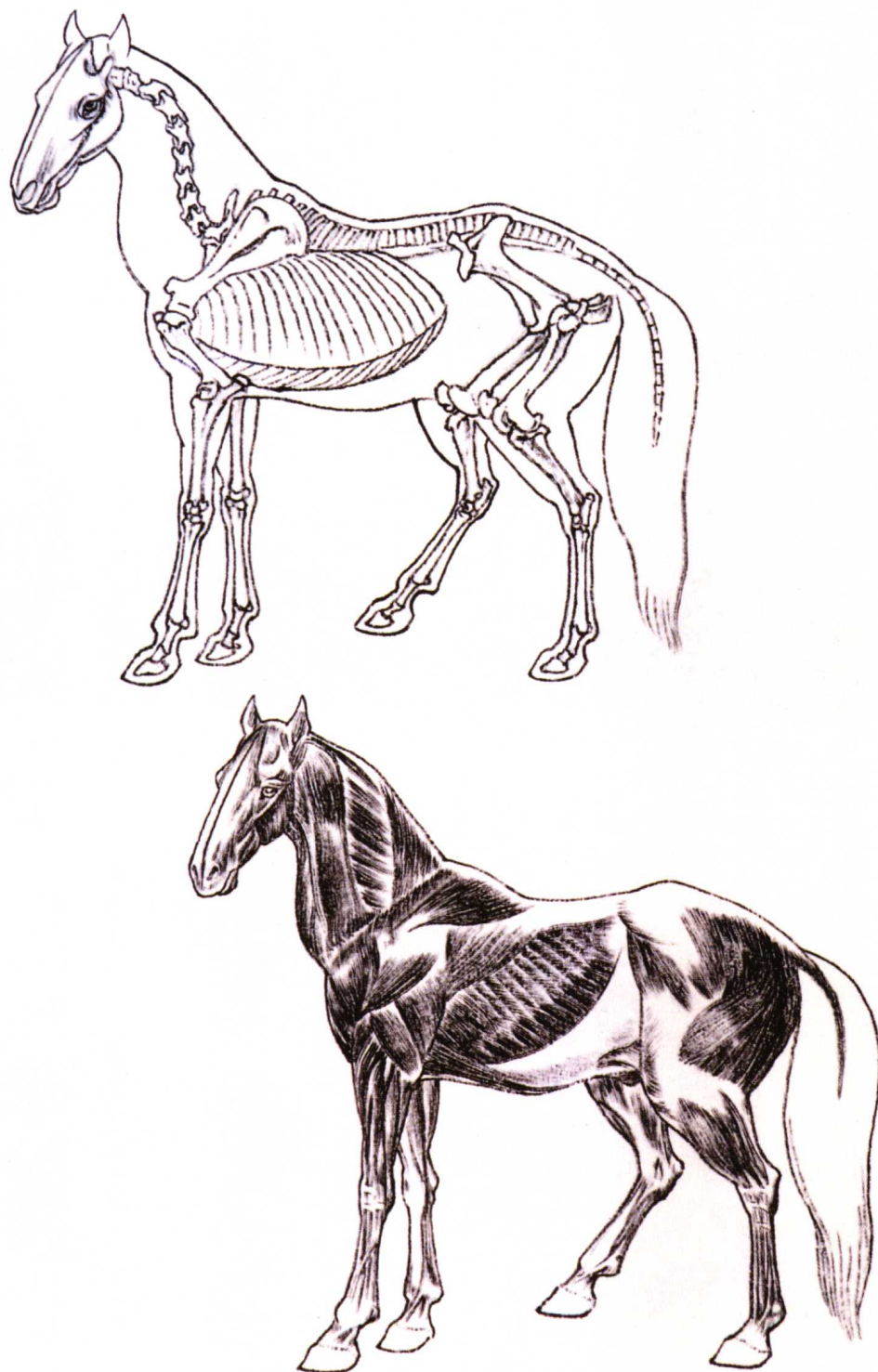

图1

在了解动物解剖知识的基础上把握动物的三个要点。脊柱连接着头部前肢部分，胸腔包括在前肢部分，后肢部分三个自然段，是构成形体动态的重要元素。(图2)

这幅“马图”是从三个不同角度来展示三个自然段所构成的不同形体结构。按照透视关系，运用笔墨从把握整体部分着手。一般迎面姿态从头部至前肢、后肢，背向姿态从后肢、前肢、头部，侧身姿态从前肢、后肢、头部，按序进行。(图3)

图2

图3

对同科动物，不同种类的动物外形，特别是头部进行比较，寻找差别对准确把握各种动物的头部造型特征十分有用。(图4)

比较不同种类动物四足的外形，寻找它们各自不同的特征，加以归类同样重要。(图5)

图4

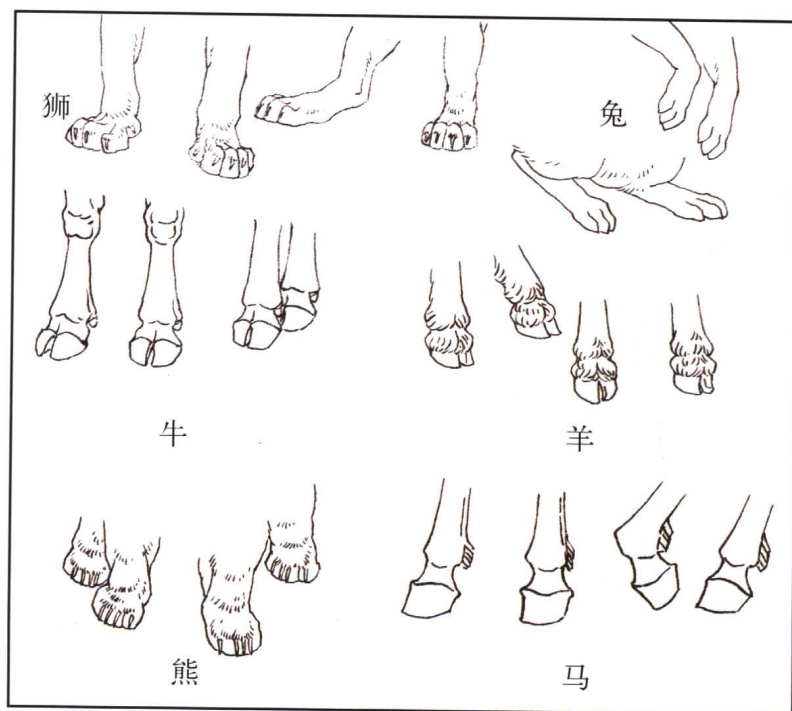

图5

第二章 写意动物画基本技法

动物画的造型基础训练

以动物为对象的造型艺术离不开对形的把握,而对动物的造型基础训练是画好动物的基础,写生是学习绘画的基本功之一,也是认识生活、观察生活的重要手段。《广川画跋》中有关于鞍马画家韩幹画马的一段记载:“凡作马必考时日,画方位,然后定形骨,毛色。”当唐玄宗命他从师陈闳时,韩幹答道:“臣自有师,陛下内厩之马,皆臣之师也。”由此可以看出古代画家同样也强调从体验生活观察对象中搜集素材,为创作作品之本。

写生有慢写、速写、默写之分,写生首先是在深入观察的基础上,整体把握对象大

图6

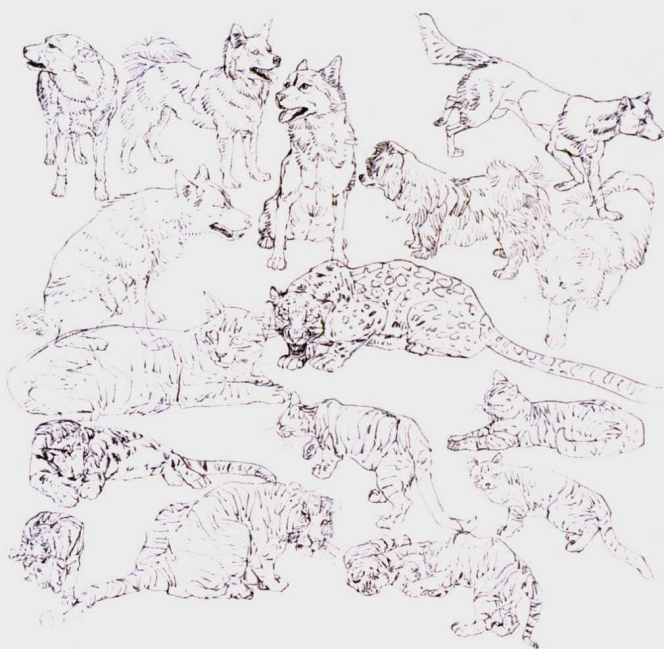

图7

的结构轮廓,把主要的神态和形体表现出来,抓主要造型特征。在对象动态静止或少动、有时间细致刻画的情况下,进行慢写,但也需注意主次,抓本舍末。

速写是在对象动态变化较快或动态瞬间即逝的情况下快速抓取形态。默写则是将所观察到的对象最生动的形态神情通过目识心记,默写记录下来。速写本不可能看一眼画一笔,须结合默写同时进行。写生可以是画整体,也可以是画局部,哪怕是一只

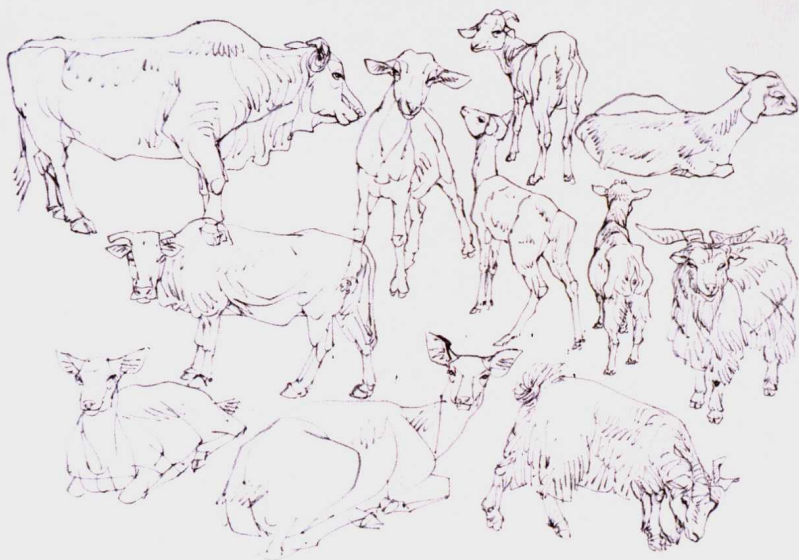

图8

眼、一条腿，都必须抓住对象的本质，日积月累，勤于练习。大量的写生素材积累和造型能力的提高是画好动物画的有力保证。（图6）（图7）（图8）

笔法与墨法

笔墨是中国画的基本表现方法。唐代张彦远言：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气形似皆本于立意而归乎用笔。”“意存笔先，画尽意在。”谢赫六法中的“骨法用笔”指出了用笔的要求。

用笔的好坏高低归系到写意画的优劣成败，用笔既要讲究笔墨意趣、气韵、动势等，并须讲究笔势。五代的荆浩《笔法记》中云：“凡笔有四势：谓筋、肉、骨、气。笔绝而不断谓之筋，起伏成实谓之肉，生死刚正谓之骨，迹画不败谓之气。”所谓“筋”是指下笔有力而墨色略枯，笔断而意含；“骨”是指下笔刚劲有力而用墨适中；“肉”是指下笔用力稍逊而墨较丰腴；“气”是指下笔的相互照应顾盼，贯气通畅。

用笔的笔法体现在提按、顺逆、转折、轻重、疾徐等方面。落笔前应宁心静气，沉着运笔，笔落纸上要有力，诚如草书。

笔锋是行笔过程中笔锋的偏正、转折，包括中锋、侧锋、卧锋、藏锋，点、趯、勾、皴、擦等用笔方法。

中锋，是笔尖行于线的中部，垂直运笔，中锋线圆浑厚实有力而富有弹性。

侧锋，是笔锋偏向一边运笔，侧锋变化丰富，粗细自由。

卧锋，是笔根在前笔尖在后的横式中锋用笔，适于拉长线，仍具中锋基本特点。

藏锋，是收笔均做逆向动作，运笔时欲左先右，欲右先左，欲上先下，欲下先上，即书论所言：“无往不复”，“无垂不缩”。

顺逆用笔，右手执笔向右向下运笔为顺笔，顺笔流畅结实，向左向上运笔为逆笔，逆笔线条凝重而多变。

混合用笔

混合用笔，作画时往往多种运笔方法结合使用，如中锋转侧锋，侧锋转中锋，或中侧锋转卧锋，卧锋转中、侧锋等。混合用笔使画面有活泼感，及协调画面。

干湿用笔，作画时干湿相济，互为映衬对比，要使画“元气淋漓”，须有干笔飞白的衬托。画论云：“带燥方润。”

转折用笔，圆笔称转，其线柔韧，方笔称折，其线坚强。用笔时方中有圆，圆中有方，使线刚柔相济。

线的主要表现形式是勾勒，勾勒包括起笔、运笔、收笔，讲究笔与笔之间的呼应，通过线的干湿浓淡、粗细长短、刚柔强弱、疏密虚实等对比方法去组织表现物象。

以上介绍的是用笔基本知识和方法，既要掌握这些方法，又须在学习继承中来不断充实新的知识，社会在发展进步，审美趣味也不断在变化，正如石涛所说：“笔墨当随时代”，“把笔无定法，要使虚而宽”，“腕若虚灵，则画能折变”，则“飞舞悠扬”。

“笔由墨现，墨自笔出。”清代张式的《画谭》云：“笔法既领会，墨法尤当深究，画家用墨最吃紧事。”笔法与墨法是写意画必须掌握的两个重要环节，彼此依赖映发，相