

【中国画学谱·花鸟卷】

牛

杨振熙
编著

河南美术出版社

【中国画学谱·花鸟卷】

杨振熙
编著

牛

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·花鸟卷·牛 / 杨振熙编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2010.12

ISBN 978-7-5401-2088-7

I. 中… II. 杨 III. 牛—翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221726 号

中国画学谱·花鸟卷·牛 / 杨振熙编著

策 划: 李学峰

责任编辑: 文 晓

责任校对: 李 娟 敖敬华

装帧设计: 王明林

出版发行: 河南美术出版社

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张: 2

印 数: 0001—5000

版 次: 2010 年 12 月第 1 版

印 次: 2010 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-2088-7

定 价: 18.00 元

一、概述

牛成为不少画家喜爱的动物之一，是因在悠久的历史长河里，以农耕为经济支柱的农村生活中，作为重要的生产工具，其勤劳、忠厚、鞠躬尽瘁、无私奉献的精神，受到人民群众的极大敬重和爱戴。鲁迅先生的名言“俯首甘为孺子牛”代表了历代文人对牛之高贵品格的赞誉与讴歌。从唐代韩滉的《五牛图》到近现代的任伯年、齐白石、李可染，出现了无计其数的画牛高手与大家及其他的丰富多彩的大量的杰作。到目前仍有大批的画牛爱好者与初学者，在全国各地涌现出来。画牛以及对以牛为题材的绘画作品的欣赏与珍爱已成为中华民族不可或缺的情缘与传统。缘此，我们编写了这本画牛的参考书，根据牛的基本结构，分部位、按步骤地讲解，从单条牛的画法到整幅作品的创作过程，都提供了系统的图式资料及简要讲述。并且，着重编入水墨技巧演练的具体示范资料和牛的各种复杂多变的动态与丰富生动、妙趣横生的大量作品。以范画为主，启迪初学者，以摹绘为练习手段，让初学者掌握画牛的基础知识是本书的特点。

牛的简要骨骼结构和形体结构

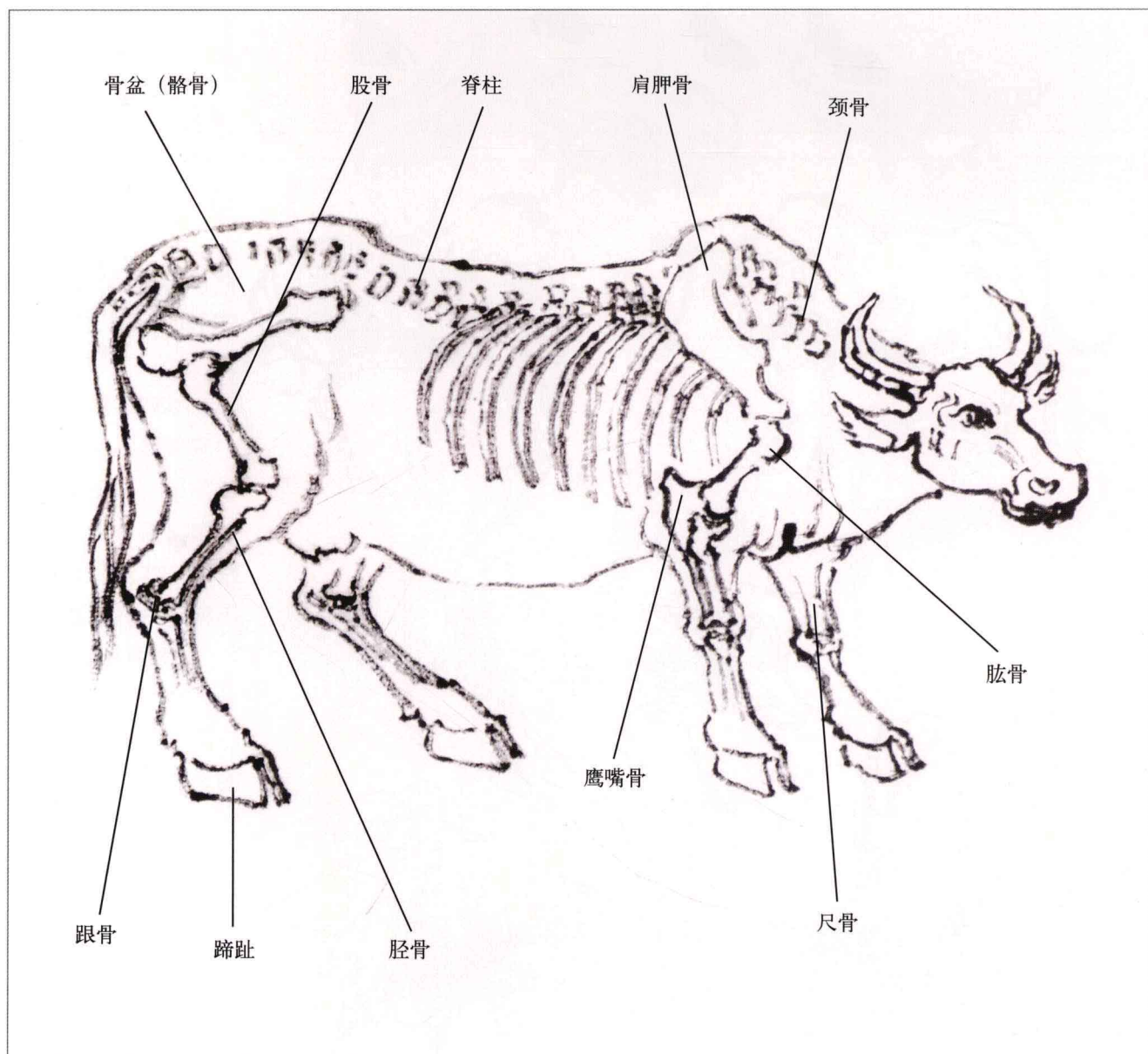

图1

二、牛体不同角度的结构（如图2~图3）

图2

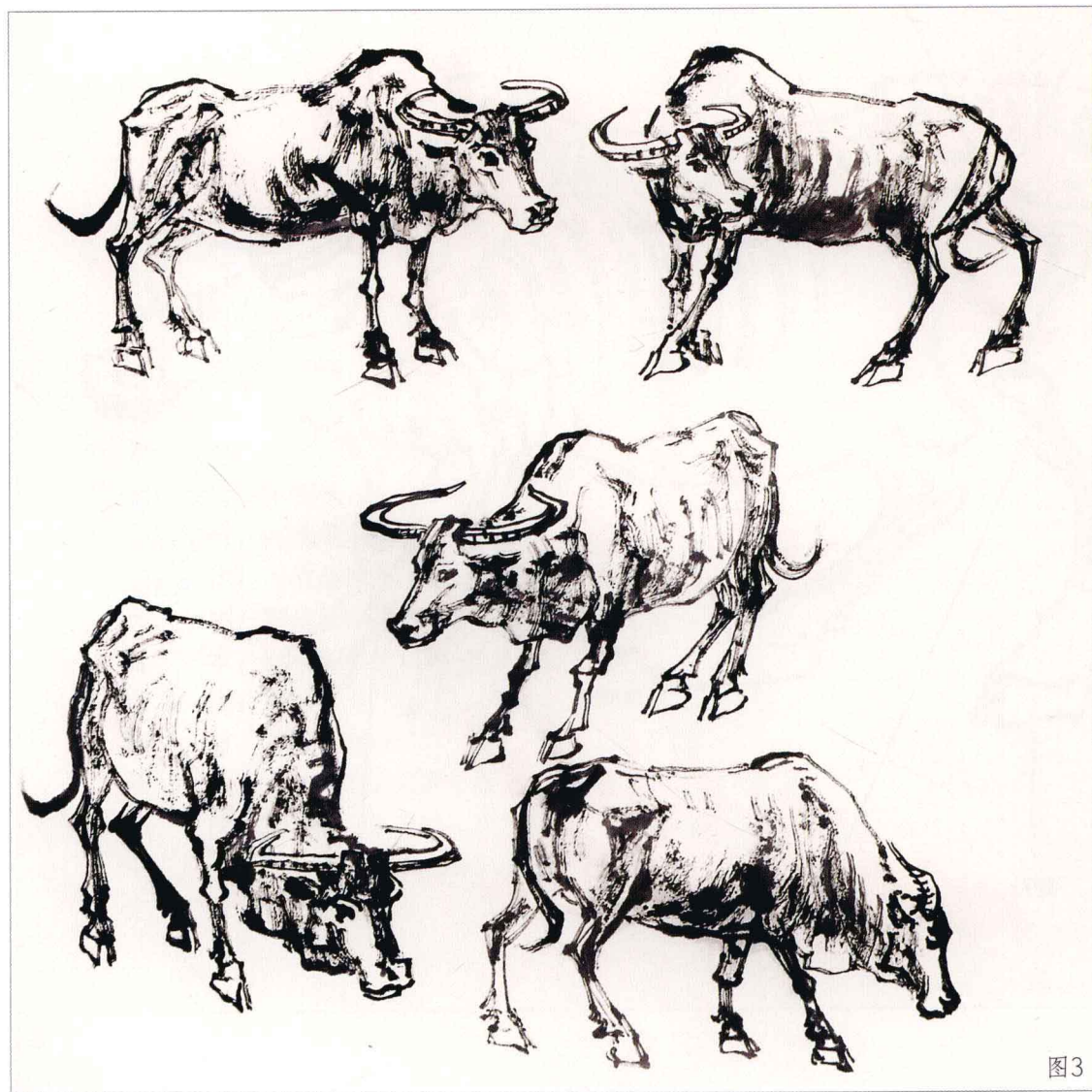

图3

牛体的结构与其特殊的骨骼结构有着重要的关系。要将其肩峰、肩胛、臀部、后腿、蹄趾等几个重要部位的特点，从结构到动态规律把握到很熟练的程度。既要画出骨骼的粗壮挺拔感，又要画出肌肉的浑厚有力感。

三、牛头的不同角度的结构（如图4～图6）

1. 牛的两眼距离很宽，圆而有神，耳大而张。

2. 牛的嘴鼻方阔、突出而厚实，鼻孔大而气冲，鼻梁直而挺。

3. 牛的头颅宽阔饱满，犄角粗壮弯曲而有力。

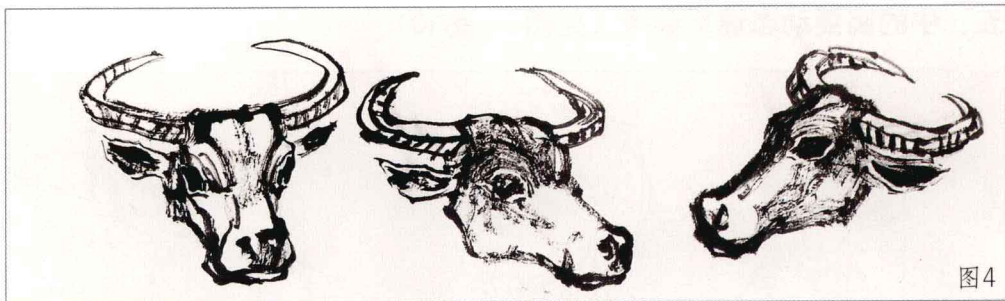

图4

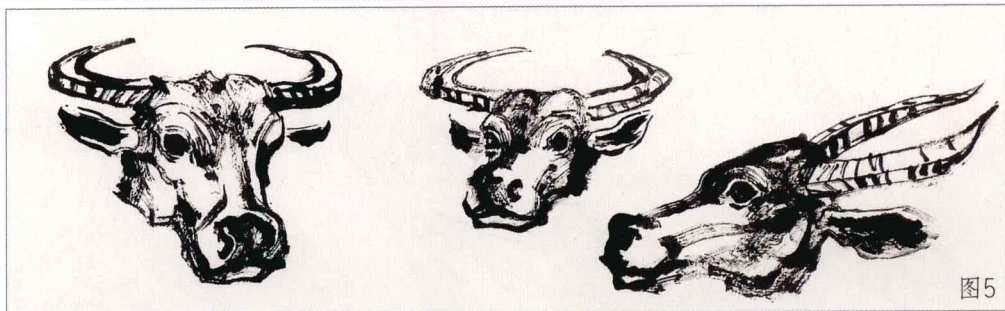

图5

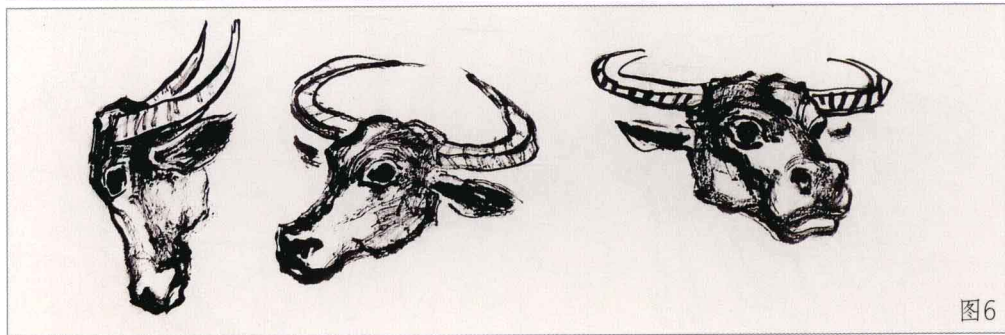

图6

四、牛臀部不同角度的结构（如图7～图8）

1. 牛臀部的结构把握是关系到整条牛的重要部位。应该认真去训练，使把握这个部位的能力，达到如“庖丁解牛”游刃有余的熟练程度。

2. 要掌握好牛的后腿方向与蹄趾的前后关系及不同角度的结构特点，将其粗壮有力的感觉很好地刻画出来。

3. 尾部是臀部方向最好的标志，将其走向、曲度与飘动感画好，会增加牛的动势、力量感。

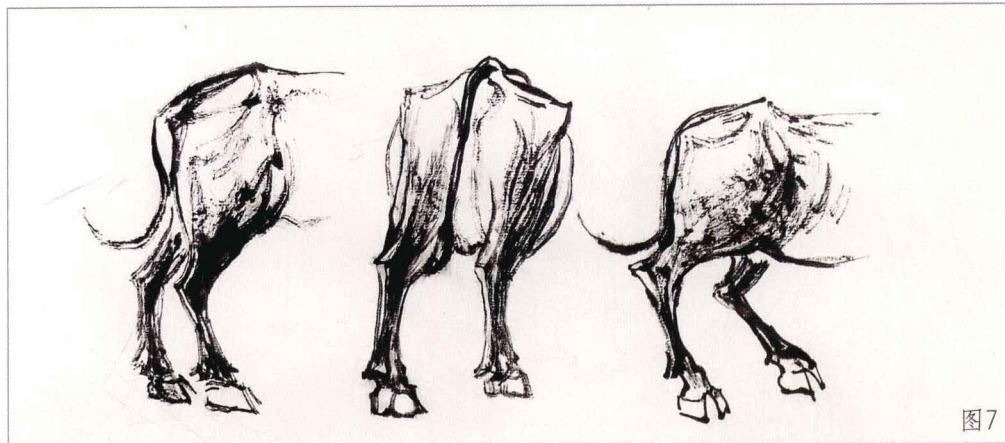

图7

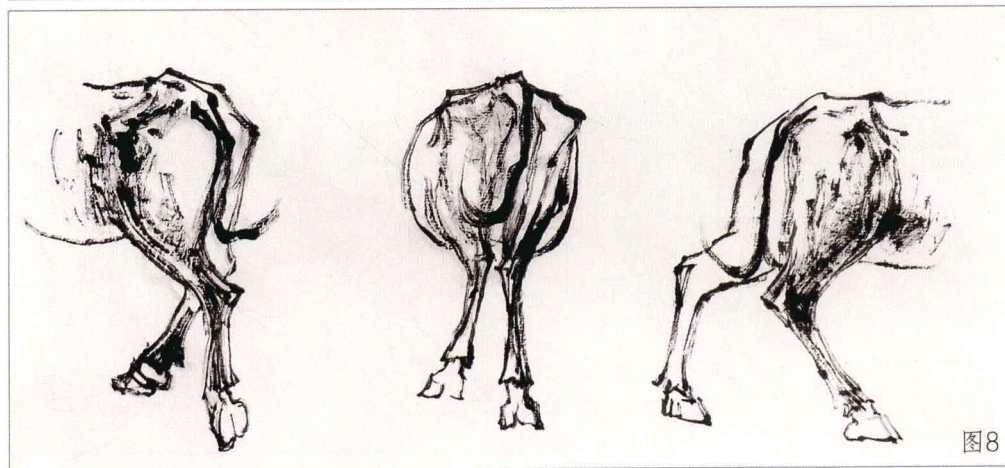

图8

五、牛的简要动态速写参考 (如图9~图10)

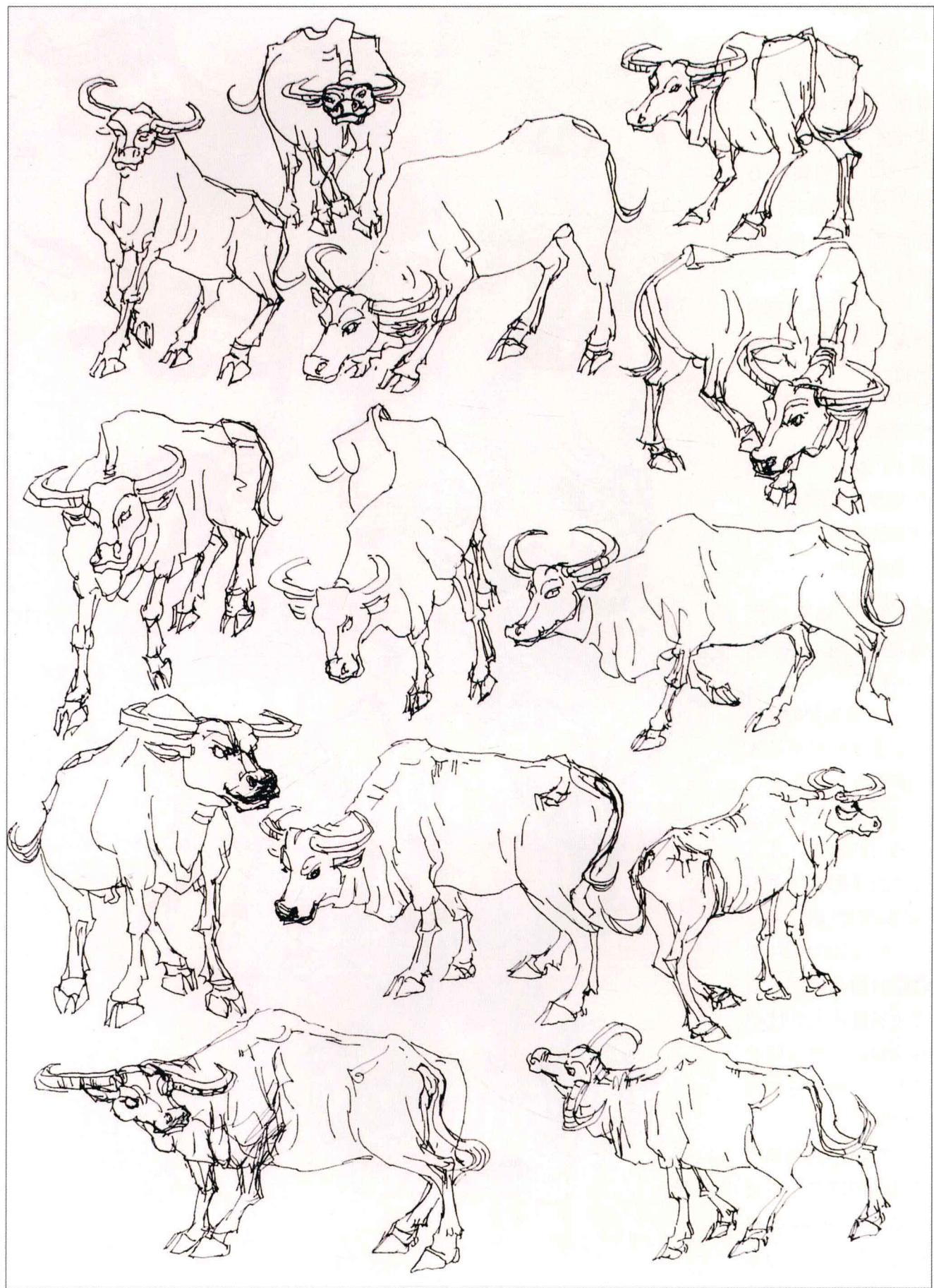

图9

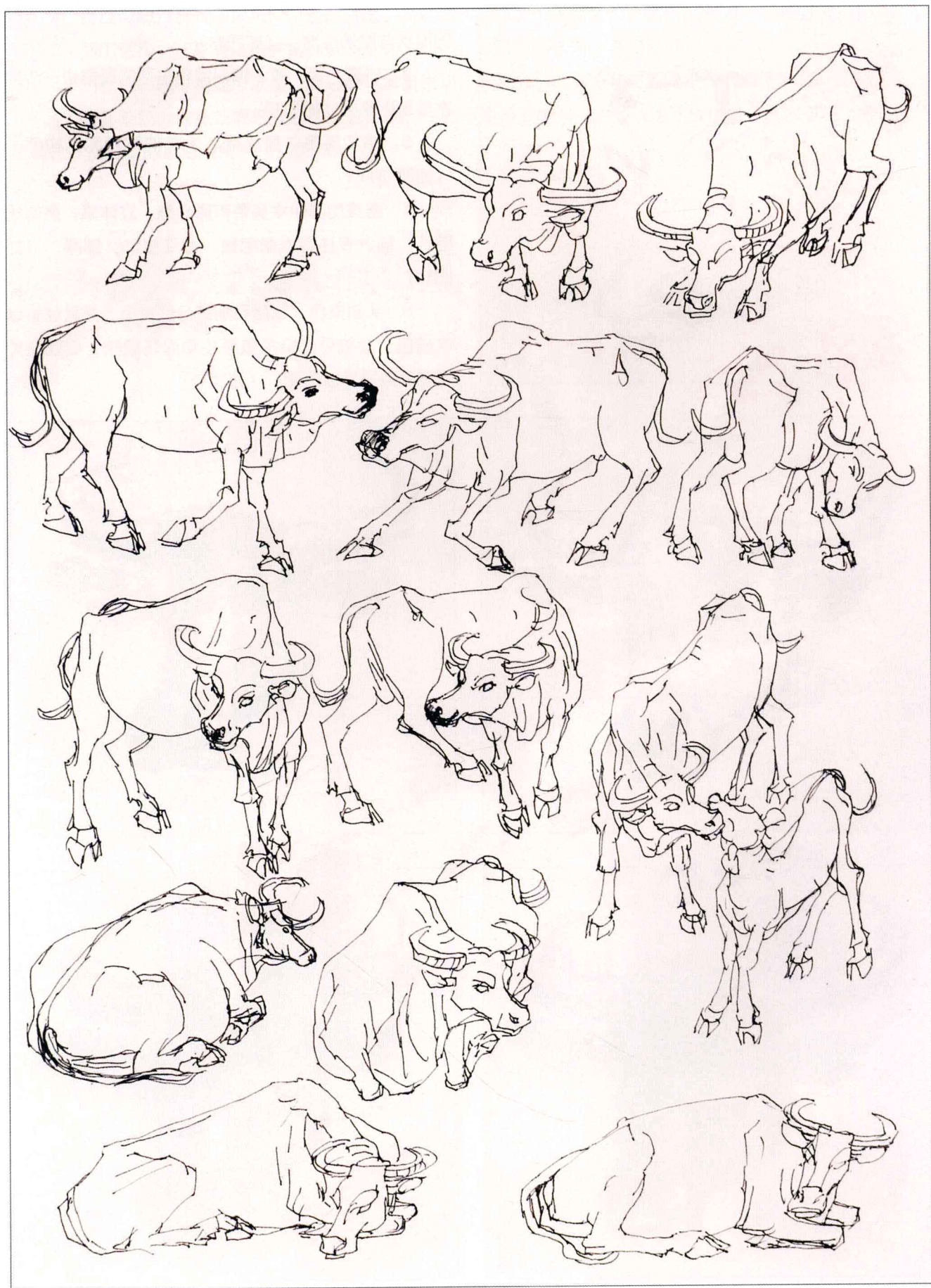

图10

图11

六、牛头的水墨画法步骤图

1. 勾出牛头的大结构，注意将结构、五官及犄角的形状与比例画准。（如图11）

2. 将眼、耳、鼻、嘴、犄角主要的部位进一步用水墨画出来。（如图12）

3. 略加淡墨与重墨画出牛头的体积和结构感。（如图13）

4. 继续加墨使牛头更有层次感、立体感，更有绘画性。画时要注意水墨相破，使之生动、浑厚。（如图14）

5. 头部染色。以赭石加墨分层烘染，并且注意以水破色，墨破色使染色效果生动而有趣味，尽量避免将画面染得平板僵死。（如图15）

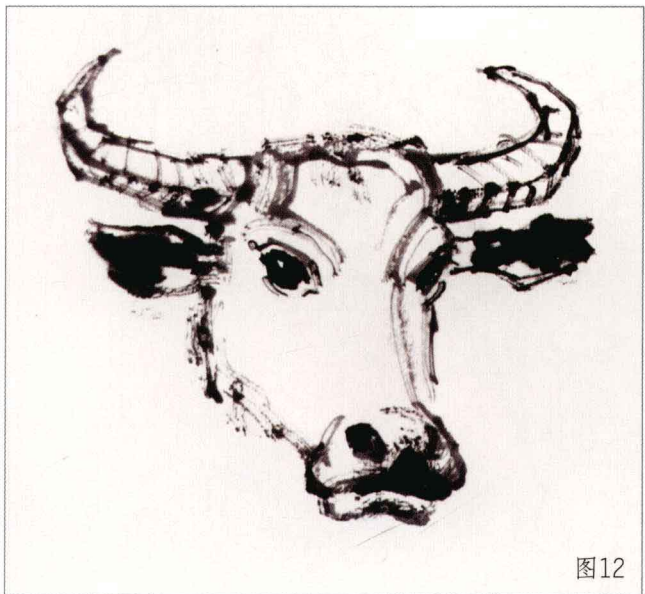

图12

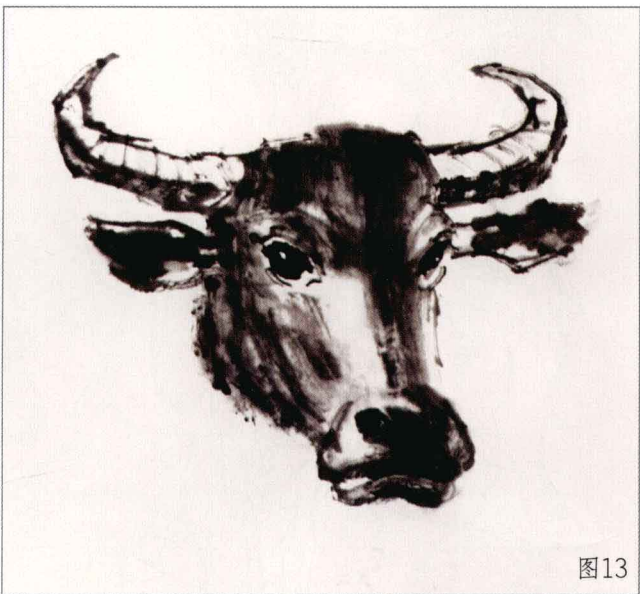

图13

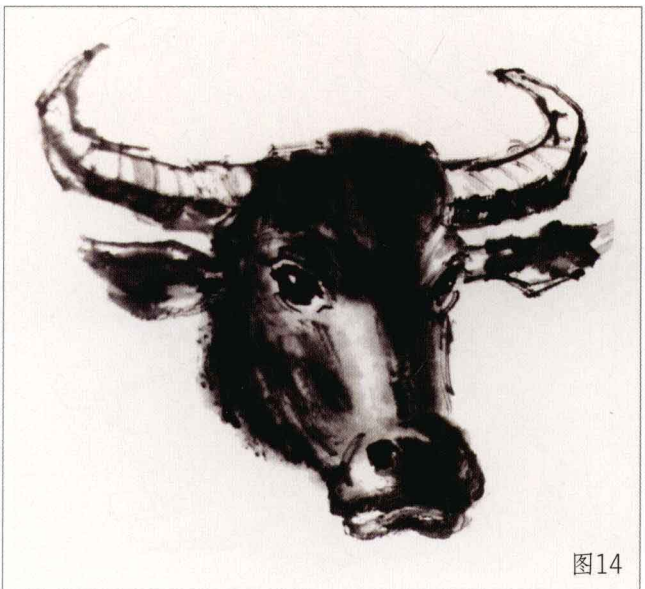

图14

图15

七、牛臀部的画法步骤图

1. 臀部勾勒。将臀部大结构以淡墨画出，将后腿、脚踝、蹄趾轻轻地、虚虚地勾准。（如图16）
2. 画出结构。注意将这些关键部位的结构、动态、力量感画出来。（如图17）
3. 用破墨法施以淡墨与浓墨，使之具有水墨生动、层次分明、厚重有力的效果。（如图18）
4. 臀部染色。注意把握好最后的染色效果，尽力不要平涂，结合用好、用活破色法。（水破色、色破水、墨破色、色破墨的灵活运用）（如图19）

图16

图17

图18

图19

八、牛体的水墨画法步骤图

1. 先画出牛背结构曲线与颈的方向，再将牛肩部与臀部结构画出，然后将牛头的方向、高低位置、神态，尤其是将牛犄角的形状大体画准。（如图20）

2. 画牛近面的前腿与后腿，注意将腿的弯度画好，这是把握牛动态的关键。（如图21）

3. 画牛的肚子与脖颈。（注意牛独特的脖颈垂而薄的形状）（如图22）

4. 画牛的后面的前腿与后腿及牛尾。（注意腿脚的相互关系与动态的协调）（如图23）

5. 施以水墨画出墨味淋漓的感觉，注意干湿浓淡的灵活变化，要在见笔中显出牛的韵味与力度。（如图24）

6. 染色。以赭石色为主，注意色墨关系，画得既混然一体又能层次分明，画出牛纯厚浑朴的性格。（如图25）

图20

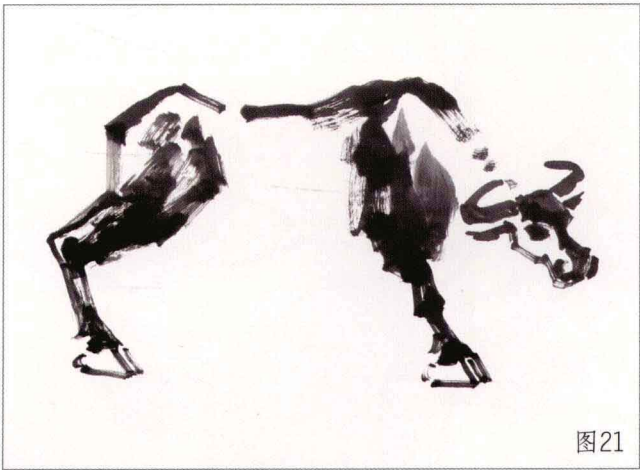

图21

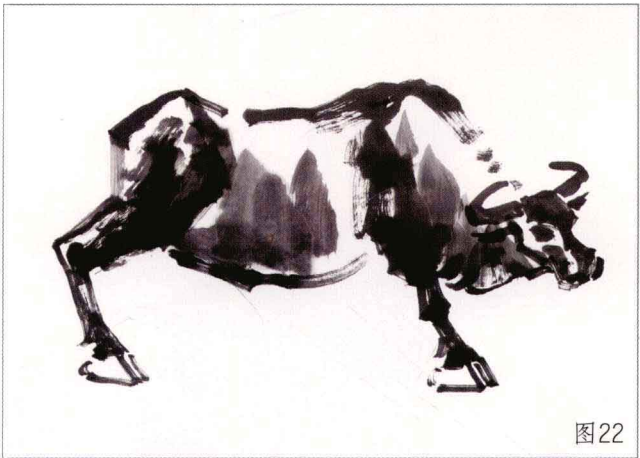

图22

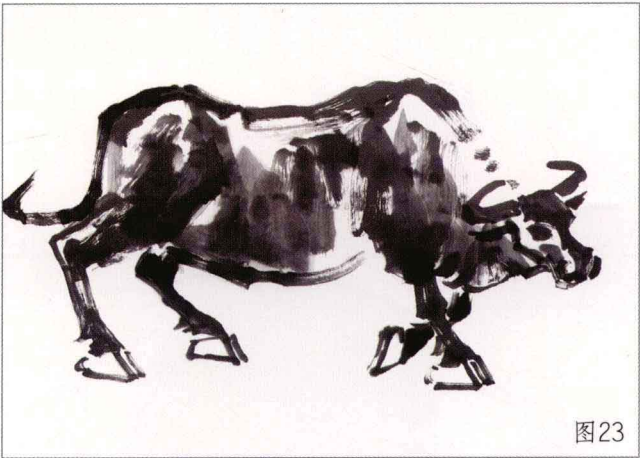

图23

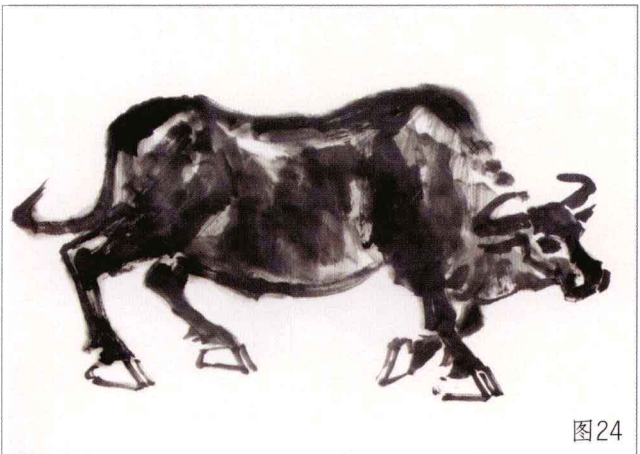

图24

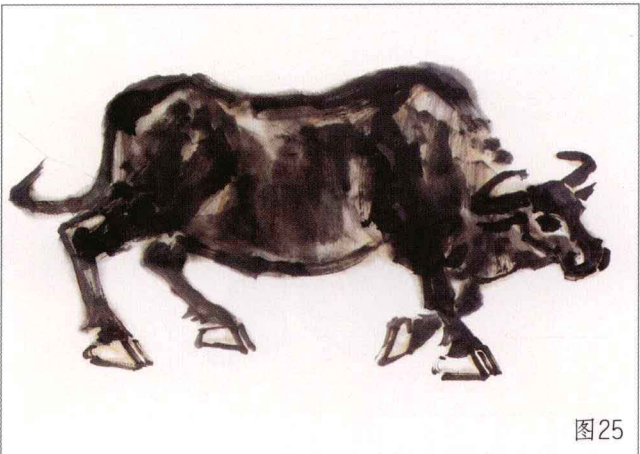

图25

九、作品创作步骤图

1. 先画牧童。（按一般规律是先将牛画好再点人物，而按我的习惯体会到先画人物会有把握，将人物画得生动自然，将牛与人物画得更协调）（如图26）
2. 画出牛头与背。将牛的基本动态与人物处理得生动自然。（如图27）
3. 画肩、颈、臀及四肢。画牛的四肢，注意动态感的舒适畅快，还得注意变化多姿，不能形态相同有重复感。（如图28）
4. 画牛肚子与尾。肚子要画得饱满，圆中见方，厚重有力。牛尾部要画得飘逸自然更增加动势的情趣。（如图29）
5. 加背景树时注意将飘动的柳条穿插得生动自然，恰到好处，情趣十足。（如图30）
6. 染色、题款、盖章。最后环节的把握若不慎重往往会导致画面的不适，所以一定要精心将款题好、章盖好。将这一环节把握好，更见画家的经验与修养功夫。（如图31）

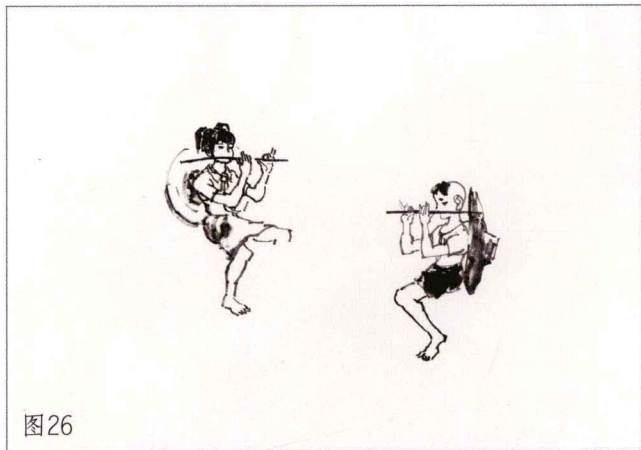

图26

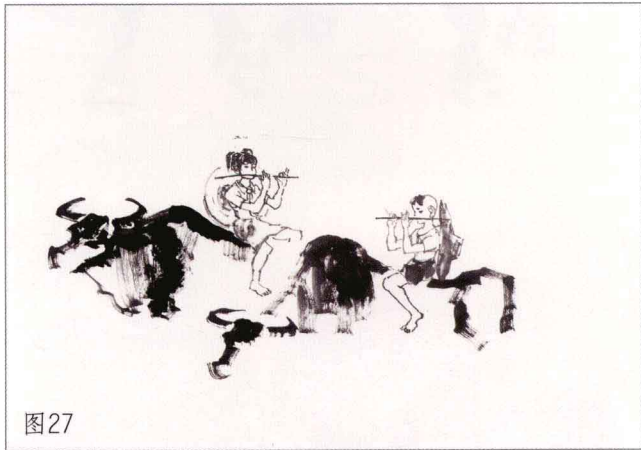

图27

图28

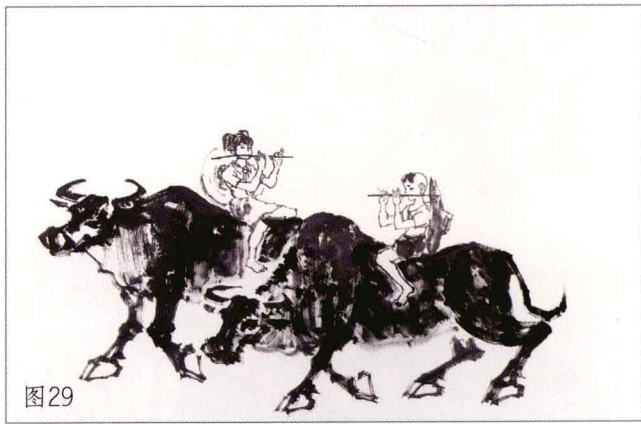

图29

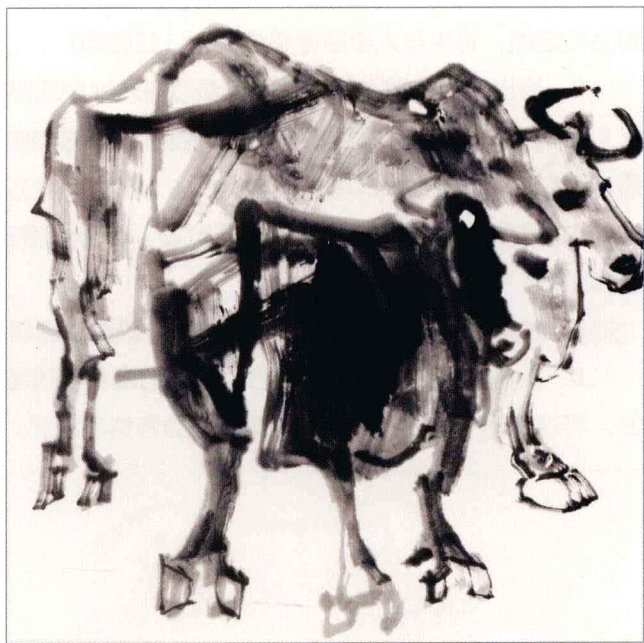

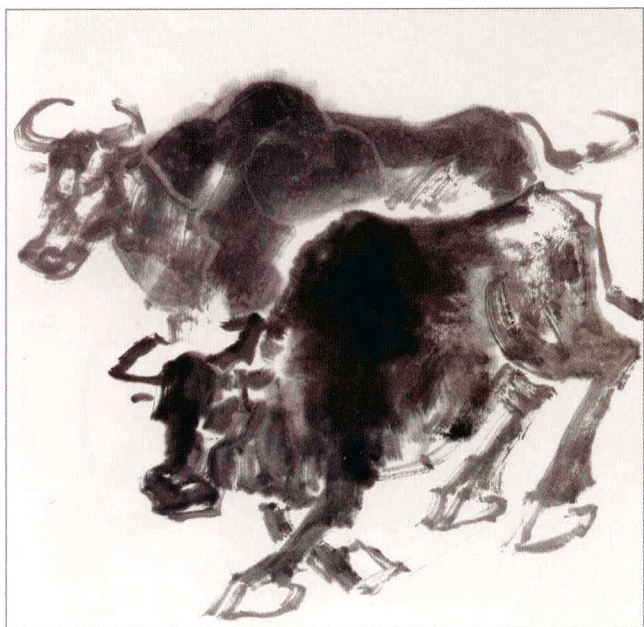
图30

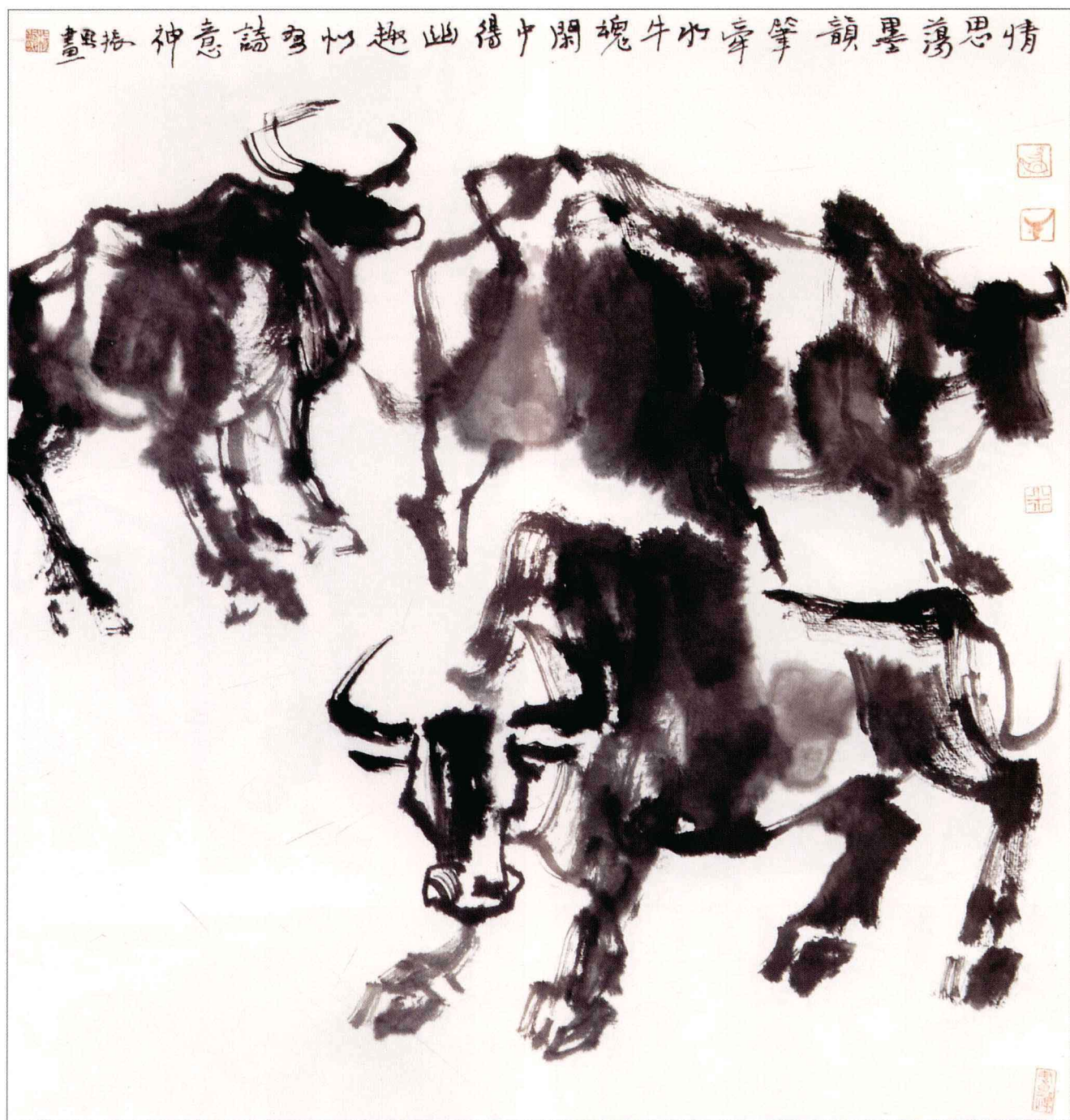
图31

十、水墨练习画牛范例

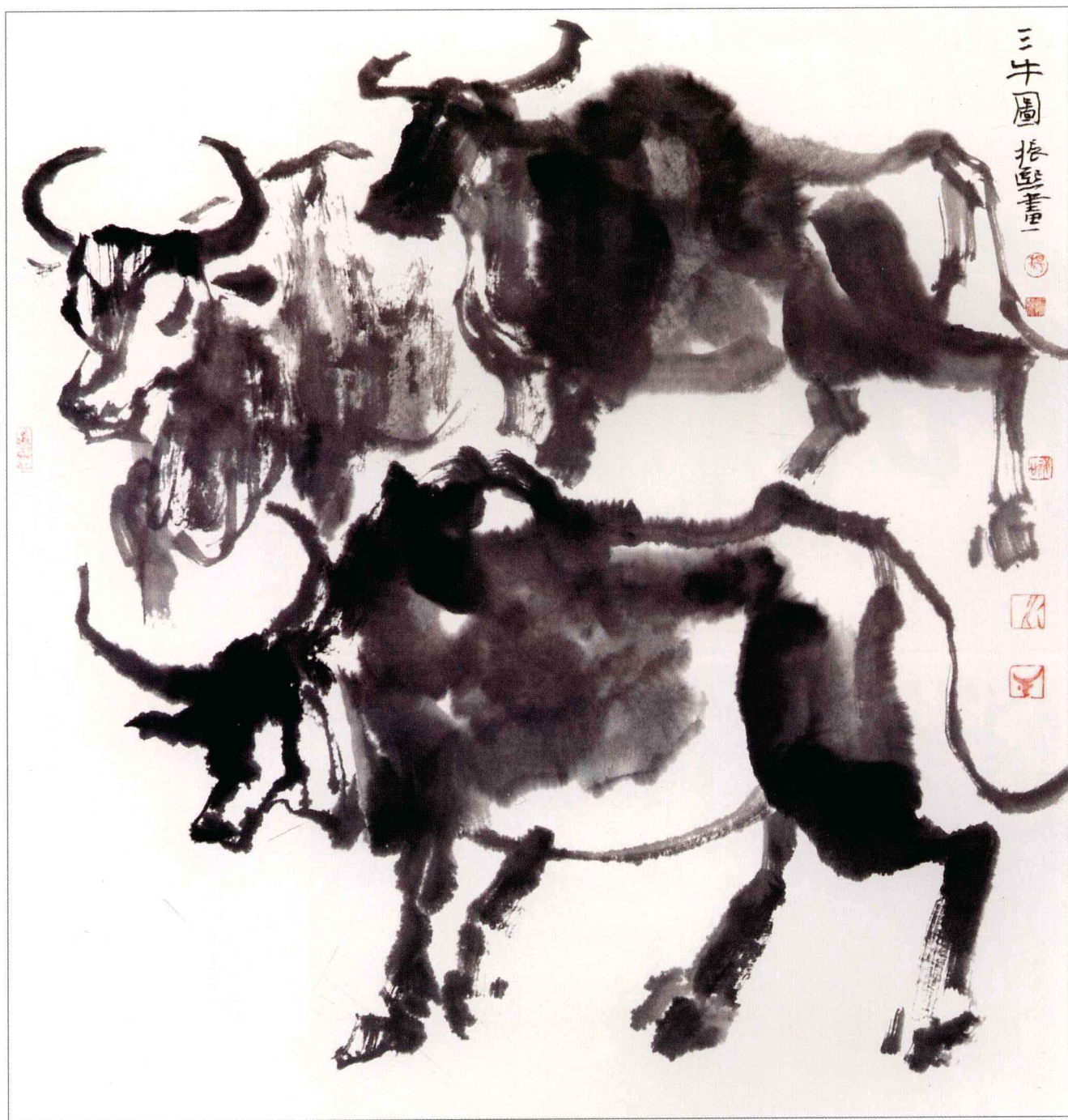

十一、牛作品欣赏

杨振熙 / 情思荡墨图

杨振熙 / 三牛图

杨振熙 / 牛栏叙事曲

杨振熙 / 牛角挂书