

国画基础教程
花鸟画临创图典

畜 兽 篇

XU SHOU PIAN

临创
图典

顾青蛟 著

作者简介

顾青蛟，江苏苏州人。1969年毕业于苏州工艺美术专科学校，后进修于无锡轻工业大学。现为中国美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会理事，无锡市书画院国家一级美术师。

国画基础教程 花鸟画临创图典

畜 兽 篇

XU SHOU PIAN

临创 图典

顾青蛟 著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画临创图典· 畜兽篇 / 顾青蛟著. —南京:
江苏美术出版社, 2010.6
国画基础教程
ISBN 978-7-5344-3140-1

I. ①花… II. ①顾… III. ①花鸟画—技法(美术)
—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第119937号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 花鸟画临创图典——畜兽篇

著 者 顾青蛟

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3140-1

定 价 26.00元

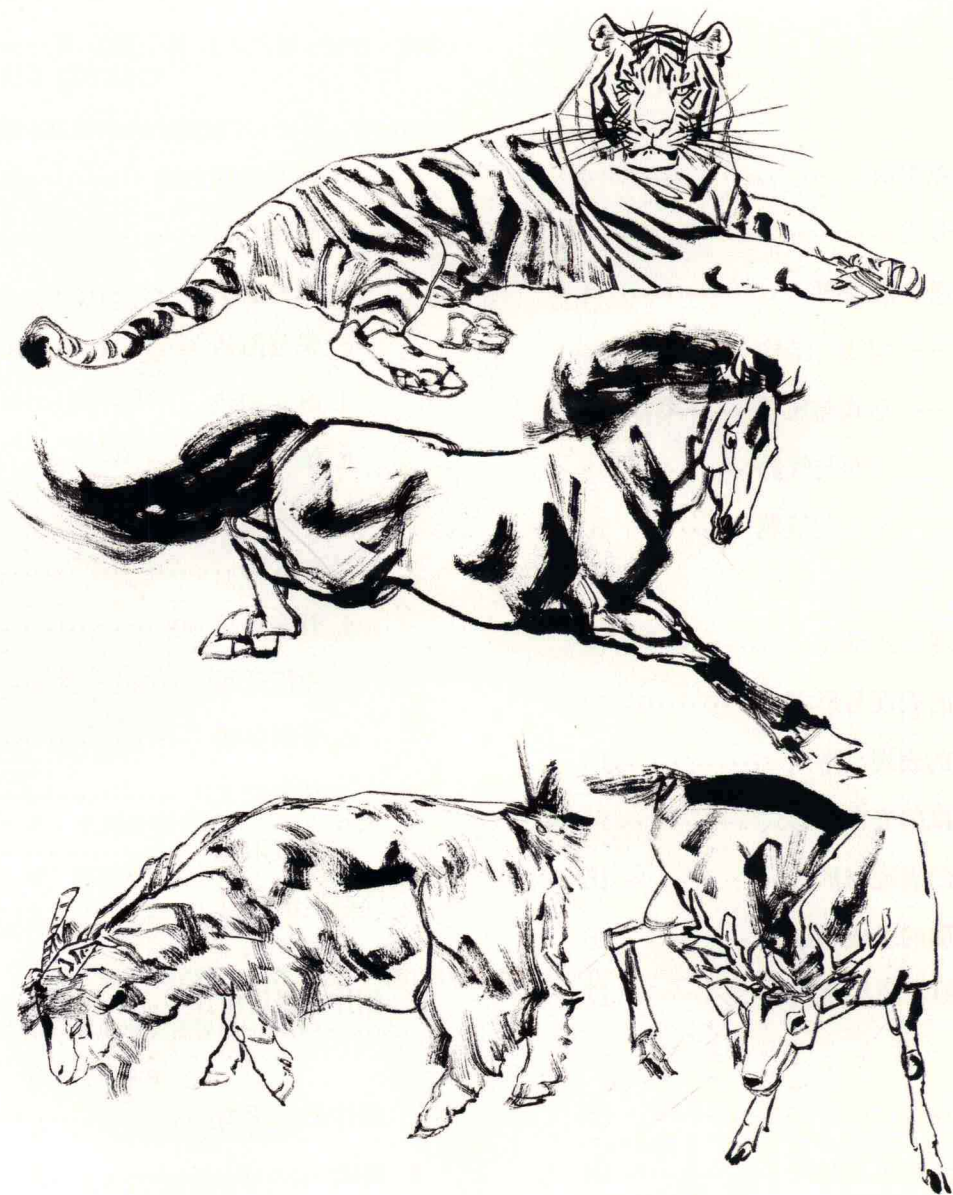
营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

一、临摹要点讲析	4	(2) 形态表现方法	26
1. 笔墨与形式	4	a. 争让互衬	26
(1) 笔墨方法提要	4	b. 承上启下	28
a. 线——勾线与结构	4	c. 繁复简洁	30
b. 皴——形式与质感	6	d. 虚实相映	32
c. 墨——节奏与气韵	8	e. 统一变化	34
d. 点——情景与醒题	10	3. 衬景与布局	36
(2) 表现形式举要	12	a. 开合转接	36
a. 马的表现与形式	12	b. 曲折迂回	38
b. 猫的表现与形式	13	c. 分割穿插	40
c. 松鼠的表现与形式	14	d. 疏密交叉	42
d. 猴的表现与形式	15	e. 透视取舍	44
e. 骆驼的表现与形式	16	f. 主次呼应	46
f. 虎的表现与形式	17	二、创作要点讲析	48
2. 整合与形态	18	三、创作形式图典	52
(1) 整合方法与形式	18	1. 扇面	52
a. 重叠法	18	2. 斗方	66
b. 穿插法	20	3. 条屏	68
c. 分解法	22	4. 中堂	80
d. 组合法	24	5. 横披	88

一、临摹要点讲析

1. 笔墨与形式

(1) 笔墨方法提要

a. 线——勾线与结构

畜兽的意笔勾勒因其外形的特征不同而运用的勾线方法也有所区别。如虎有自身的斑纹特征，在运笔勾外形时就需同时将斑纹的特征处理考虑进去；如马、鹿就需突出其鬃毛、背脊深色块特征。勾画这类动物除讲究用笔的顺逆顿挫，还应运用粗、细线结合的处理方法，如山羊

这种毛较长且软的动物，还可结合破笔勾线处理。

在勾勒时既要抓住兽各自的外貌特征，如花猫的斑纹，狗、猴的长毛，又必须在勾线过程中抓住形体的主要结构，无论是骨骼较明显的，或是外形结构不明显的，凡涉及到表达形体特征的线必须加以强调，做到笔笔到位方能传神达意。

b. 皴——形式与质感

畜兽的皴应根据具体对象或运用粗线、细线，或长短线，或浓或淡的墨线，通过恰当的线的形式组合来刻画。以上虎、羊、狗就是用适合其各自的线皴形式来表达质感、塑造物象的。

畜兽也可用面皴形式来表现，这种侧锋阔笔的面皴能够很好地概括表达具体畜兽的形体质感。图中的马、猴、骆驼即是运用不同的面皴形式表达的。

c. 墨——节奏与气韵

墨随笔运，刻画畜兽时应掌握笔和墨的运用，无论淡墨、浓墨或干湿相兼或点线面的有机结合，随着运笔的徐疾、轻重、顺逆点玃，墨痕显露的节奏感也随之得到展现。

中国画的墨色要有变化，表现畜兽也是如此。杜甫诗：“元气淋漓障犹湿。”墨色的浓淡枯湿处理的如何，也反映了气韵是否生动，墨的浓淡关键还在于对水的运用。水墨神化，意韵无穷，而节奏与气韵两者又是相辅相承的有机关系。

d. 点——情景与醒题

点是笔墨中的重要组成部分，同样，在畜兽画中，巧妙地运用点既能活跃画面，又能塑造情景。此猴图是用面皴刻画，配景中的湖石、枝干则结合了点的运用，图中点线面三者相互映衬使画面关系显得多变而又生机无限。

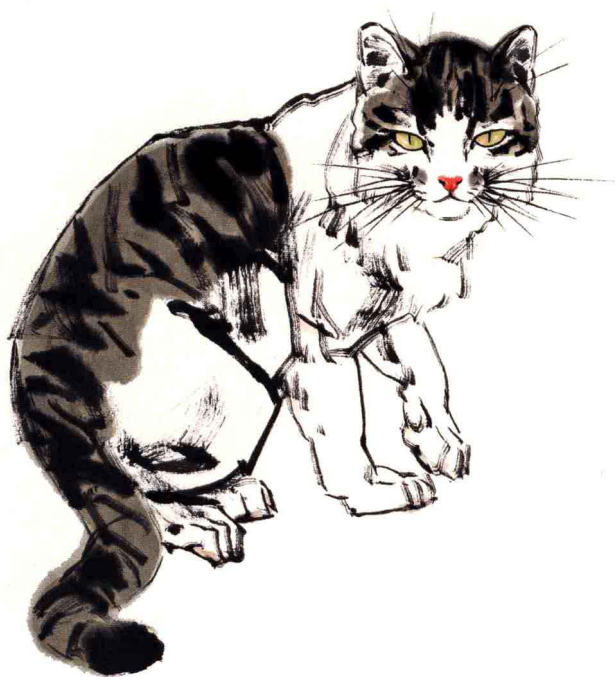
点在刻画畜兽时为了醒题也需要巧妙地运用。如图中之三只白兔子，仅用线描刻画画面会显得平淡，而恰当地将其中一只点些色点改成花色，画面就显得活泼并起到醒目作用。

（2）表现形式举要

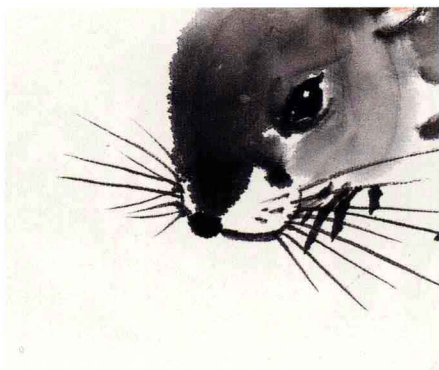
a. 马的表现与形式

- 1) 兼毫笔蘸浓墨中锋勾勒额头及按序勾眼、鼻、口等头部结构和轮廓，接着勾画颈部。
- 2) 勾勒肩、胸腔及前肢，勾出马蹄，注意运笔要有顿挫、提按，强调上肢肌肉、肢关节刻画。
- 3) 侧锋勾皴腹部，勾勒下腹和背线，接着勾出臀部和后肢，用笔要简括并强调形体结构的表达。
- 4) 浓墨侧锋撇出马鬃、马尾，补乱头部、颈项处墨色，调整收拾完成。

b. 猫的表现与形式

- 1) 提笔赭石色调花青色点出额、耳及背尾部色斑。
- 2) 健笔勾勒出眼、鼻、口线，兼毫蘸浓墨正侧锋画出头部斑纹及头部轮廓。
- 3) 边勾躯体外廓边勾皴猫身斑纹，勾皴时注意笔的顺逆顿挫，然后勾勒胸腹处、大腿。
- 4) 添画四肢。姜黄色敷眼，朱磬调少许胭脂色敷鼻镜，勾线笔勾出须、眉，淡赭青色略敷猫四肢及腹部线，收拾完整。

c. 松鼠的表现与形式

- 1) 青赭色提笔蘸墨，笔略揉，笔尖再蘸墨从鼻梁、额至面颊按序乱按。
- 2) 笔尖略蘸墨勾双耳，接着从肩至前肢，然后背腹臀、后肢按序乱按，再蘸墨点勾眼、鼻头及爪。
- 3) 色笔蘸深墨略揉，侧锋插笔拖擦出鼠尾，少许赭石色敷内耳，线笔勾须，收拾完整。

d. 猴的表现与形式

- 1) 提笔赭石色调花青色，然后蘸墨少许略揉，按厶额头、耳及面颊，散笔勾勒脸部轮廓，接着厶皴肩部色。
- 2) 厶皴出肩后色调深色厶腰背，下肢腿部蘸调赭石色厶撇，猴的下臂色较深可蘸调些墨厶皴，笔尖蘸墨勾画爪指。
- 3) 接着厶皴出左下肢，猴胸腹及上臂内侧毛色较浅，故调浅色勾画，调深色厶皴右下臂，添画爪指。
- 4) 健笔勾眉弓及眼鼻、口耳、脸部五官。赭石色敷眼，赭石色调朱砂色再调少许墨色敷脸额，最后渗水调稀淡渲润颜面完成。