

中国画家

画法经典图谱

唐 坚

画猛兽

主编 贾德江 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

唐坚画猛兽/贾德江主编. —南京: 江苏美术出版社, 2005. 12

(中国画名家画法经典图谱)

ISBN 7-5344-2039-3

I. 唐... II. 贾... III. 工笔画: 翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 151576 号

责任编辑 张延安
美术编辑 龚 婷
封面设计 龚 婷
装帧设计 秋 韵
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉
贲 炜

ISBN 7-5344-2039-3

9 787534 420399 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

中国画名家画法经典图谱·唐坚 画猛兽

出版发行: 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编: 210009)

集团网址: 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经销: 江苏省新华发行集团有限公司 印刷: 淮阴新华印刷厂 开本: 889 × 1194 1/12 总印张: 24

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷 标准书号: ISBN 7-5344-2039-3/J · 1900 总定价: 200.00 元 (全套共 8 册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼 江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编辑人语

文 / 贾德江

唐 坚

■ 1963年生于青岛市，定居北京。师从王明明。

■ 12幅作品入编《中国当代美术全集·花鸟卷》，多幅作品被海内外美术机构及知名人士、收藏家收藏。入编中国美协多部大型画集及《美术》《国画家》《艺术收藏》等专业刊物，艺术传略载入多种大型美术辞典、辞林。

■ 1982年（18岁）首次由青岛出版社出版了连环画《大泽乡起义》，后为山东少儿、山东美术等出版社创作出版了连环画《袖里乾坤》《呼延庆》《杨贵妃》及刊物插图等。作品《故土》入选澳门新世纪中国画大展，《温馨家园》入选2000年全国中国画大展，《童趣》入选新世纪全国中国画大展，《风云岁月》获2001年全国中国画作品展优秀奖。人物《祥云》获纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年铜奖，获迎奥运全国中国画大展优秀奖。人物《朝晖》入选中国西部大地情中国画展，人物《初雪》获全国第五届工笔画大展优秀奖。《清风摇影》获海峡两岸呼唤自然中国画大展金奖。《寒色秋声》获中兴杯中国画展一等奖，人物《暮雪》入选2004年全国中国画大展。2004年创办个人网站“唐坚画室”。人物《阳光》获第三届全国青年中国画展铜奖。

■ 2005年应故宫博物院之邀，参加由故宫博物院、中国美协、中国书协联合举办的故宫博物院建院80周年首届中国当代名家收藏展。同年应邀参加在美国联合国总部大楼举办的中华文化节之中国画名家展。近年有多幅作品应邀参加海外及东南亚等国举行的大型画展获良好评价。

■ 出版的有天津杨柳青画社编绘的美术教学示范作品集《工笔狮虎豹画法》《工笔小狮虎豹画法》等。

当代著名画家 唐 坚 艺术档案

中国画有着非常悠久的历史，回顾它的源头，其古典形态是以鲜明的工笔语言予以体现的，汉代的浑厚沉雄、盛唐的凝重灿烂、五代北宋的工巧细腻，尤其在盛唐盛世之下，众多的职业画家无不以严谨的创作态度，营造出了一个五彩缤纷、富丽堂皇、博大精深新的艺术世界。工笔以其成熟的语言风格为中国画艺术的发展建筑了历史上的第一次辉煌。直到北宋的苏轼等人倡导兴起了一场文人画运动，使古典的工笔形式转由写意的水墨形态所替代。此后长达近千年，新兴的写意水墨这种艺术语言及以它为基础而规范出来的审美标准统治了整个中国画坛，古典的工笔画艺术时代逐渐走向式微，开始了它的黯淡千年。

中国工笔画的再度辉煌是在改革开放后的新时代，一大批中青年画家仔细地吸收和消化外来的西方绘画的风格手法，借此扩大自己的艺术视野；他们一方面扎实地学习中国古代绘画的艺术语言及艺术传统，借此深化巩固自己的艺术根基；另一方面又不断地深入社会体验生活，得以创造出全新的属于自己的艺术风格和富有时代特征的绘画语言。从唐坚的作品中，我们明显地感受到他正是从这几方面做出的努力，才使他的作品具有了朝气蓬勃的新气象。

唐坚选择的表现主体是野生动物。历代画家的优秀作品没有为他提供多少的参照物，他凭借自己的智慧和才能，凭借自己扎实的造型基础和锲而不舍的精神，一手伸向传统，一手伸向生活，并大胆借鉴、移植西方古典主义和现代艺术的表现手法，强调了绘画艺术中视觉形象的塑造性，强调了色彩的表现力，使他所创造的画面有形有色、有骨有肉，表现了猛兽的雄姿神韵，充分显示了中国工笔画的丰富表现力。

得妙物于神会

唐坚

动物速写

动物速写

动物速写

有着几千年悠久历史文化传统的中华民族,对于动物已带着情感色彩潜移默化地深入到了人类的文化生活和文化习俗,无论是文学、戏剧、电影作品,还是绘画、雕塑、建筑中关于动物的传说、神话、成语、图案、造型,不胜枚举。这都是人类生存与动物关系密切的佐证。

工笔动物画是一项极尽绘画之精微的艺术劳作。动物画家们走进自然,贴近生活,通过大量的速写采风,奠定了深厚的造型和生活功底,结合中国画独有的水墨语言,使这一画科进入了高难度新的艺术境界。在表现动物画的形体、质感、空间、量感、色彩、透视、明暗、解剖等一大堆物质性的因素和情感方面所下的功夫,已使其具有了独立的可赏性。即使在表现非常形似的状态下也具备非常独立的品格,升华至此层面,就不在乎是否画了俗之又俗的老虎,而是画什么都一样。

然而由于高等院校还没有设其科目,动物画虽有不小的创作群体和极大的收藏市场,却在学术界备受轻视。这与元代以后文人画的兴起,绘画业余化的步伐加快,使动物画和人物画逐渐走向衰落的态势不无关系。因为文人画不求形似的逸笔草草,完全脱离现实和过分的空灵,绘画成了文人抒发胸中逸气的工具,表现技能和内容日益狭窄,绘画整体水平趋于下降,审美内涵越发贫乏,人们迷恋水墨的小情趣,使水墨之路越走越窄。千年来的历史证明文人画的理论标准、技术方法和审美规范只适合山水花鸟画的发展,而在事实上遏制了动物画的发展。晋唐的雄浑劲健、造型坚实、朴素自然、高雅大气的画风却被后人所丢弃,这真是历史的悲哀!

纵观近代动物画大师名家——徐悲鸿、刘奎龄、黄胄、刘继卣、何香凝等,哪位的作品不是被世人所津津乐道?如美术教育家徐悲鸿先生一生的大量作品中动物画就占大部分,而且他也以画“马”最具代表性。他画的马气势雄浑,似勇士,像君子,是民族的精神,神圣不可侵犯,反映了他对生活、社会、祖国乃至整个世界的看法。如他的《负伤之狮》表达了南京画家面临沦陷的悲壮心情;《群狮》仿佛是屹立在富士山上的勇猛将士,旨在表达打败日本侵略者后应一举直捣日本国彻底消灭日本帝国主义的愿望。这些作品使观者无不为之震撼和感染。由此可见,动物画所含盖的内容及含义与人物画相比,有时是有过之而无不及的。因为前者是在间接地阐释人的心境、理想和抱负,而且更为宏观和浪漫,比文人画的情趣更具丰富性、思想性和公益性,更具有社会意义乃至世界意义,从而在唤醒人类爱护自然珍惜动物方面起到非比寻常的重大作用。

动物画难画,野生动物就更难画。为何古人所留下的野生动物画极少?其关键在于古人所在的年代没有动物园的设置,也就是古人根本没有见到猛兽的机会,这就是古画中猛兽的精品之作绝少的原因之一。而当今人民生活富足,动物园及野生动物园的大量设置使热爱野生动物的画家们可以尽享古人无法享受的视觉感受。但是表现它的难度还是极高的,因为野生动物的造型转瞬即逝,画家必须投入大量财力、时间,经常去野生动物园仔细深刻地反复观察、速写或拍摄,掌握其神态、习性,默写其动态造型及筋骨、肌肉、皮毛走向。大家都知道,在中国画里最难表现的是皮毛质感,这要求画家不但要具备扎实的造型能力,还要有较好的水墨技能,在使皮毛非常柔软、蓬松、厚重的同时,还要保持其色彩的透明性与灵动性。

动物画观念的超越直接规范着表现手法,随之产生形式的变迁与技法的突破,促成个人风格的定位与形成。我在探索工笔动物画的形式、内容、技法上很谨慎,通过嫁接重构,

01

唐坚画猛兽

自然地将水墨、工笔、水彩、油画等其他门类艺术的优势纳入到动物画的轨道，在东方与西方、传统与现代相互交融的过程中博采众长，赋予工笔动物画本体语言，以新的内涵追求新的“自我”。

在背景绘制中我一直努力寻找与工笔动物绘画语言的统一性，寻求反映动物与自然的协调，工笔与水墨的融合来营造真实的画面。梦想能把水墨的精神、水彩的透明注入工笔画中，将工笔的细致精微和水墨的淋漓酣畅结合起来，如梦如诗般的自由自在地作画。国画大师黄宾虹的“七墨法”给了我很大的启示，使我在学习后收益匪浅。画面多遍地渲染叠加，笔触多而不繁，保持画面的轻松灵动、细而不腻、凝重透明，并增强画面的厚实、含蓄、逼真，拒绝在简练、古拙、率真、超逸、趣味与感觉等各种借口下的空洞等等，把传统的趣味、轻快、飘逸的风格转向雄浑，以细腻、典雅、清新、自然的画风来实现雅俗共赏。

我属于自学派也是苦学派，平生钟爱经典，做事较真，追求完美，但不甚明

白复杂的人际关系，只崇尚真实的艺术，而不会去高谈莫名其妙的“观念”和五花八门的“主义”，脚踏实地地在比照中反思，在观察中发现，才不会丢失自我。在艺术的创造中，我选择了孤独。因为孤独使我拥有了一天12小时以上的工作时间，孤独不需要我去与人周旋，更不易被伤害。我以前画的是人物，但后来却选择了野生动物画为主项，别无他想，就是我太热爱大自然了。我欣赏动物的优雅美丽和单纯、直白，它们不会去破坏自然，取自己所需而从不贪婪；我喜欢它们的勇猛顽强与大自然的和谐相处。我憎恶那些无止境的贪婪的人使它们濒临灭绝的边缘，幻想用自己情感的画笔去唤醒人类爱护自然、珍惜动物的意识，这是我最大的心愿！

2004 纸本
61cm × 83cm

啸雨

早寒 2004 纸本
90cm × 106cm

工笔野生动物画要想有高境界、高格调，其绘画语言是关键。绘画语言不应该被简单地认为是技巧问题，而是画家的才学、格调、胆识的综合体现。因为动物绘画需要用心去养，用心不够，造型定俗，不但要拼体力，还要拼心智。我觉得动物画的高境界除绘画语言外，应当是平和、含蓄、不张不狂、不激不厉而有“度”的。大的主势固然要掌握，但更要驾驭好全画面的节奏、韵律，其作品才会具有引人入胜的韵致。

《雪豹》画法步骤

步骤一：定稿后，用铅笔拷贝到生宣净皮纸上，先用淡墨精心描绘雪豹的眼睛、口、鼻，注意雪豹的面部特征：眼大、鼻小、额骨向前凸起，眼睛则向里凹，颧骨高，与其他猫科动物差别较大，所以一定要把握住其形象特征。用淡墨丝毛，要由淡往浓层层深入，切记宁欠勿过，以便于最后的调整。雪豹的皮毛很厚，其走向也很乱，要注意变化，反复观察后再动墨。丝毛时的用笔要灵活，动物画最忌的便是将皮毛画得僵硬而缺乏蓬松柔软的质感。

步骤二：雪豹生长在喜马拉雅山上，常年居住在雪域之中。所以配景要以冰雪为主，来展现它的生存环境。这幅作品是雪豹伏卧在雪坡上向远方眺望，像穿越了画面的局限，产生了视觉的张力，从而给观者以想像的空间。背景是雪雾蒙胧的雪山。雪豹的颜色呈淡褐色，将纸喷湿后，生褐、熟赭染皮毛，朱砂染鼻数遍，赭石、熟褐等染眼睛数遍。在绘制雪坡之前先绘出远近的山石，注意用墨的浓淡，远虚近实，从而拉开距离。画面中山石形成了远近不同的“点”，而后面将绘制的雪坡会产生些许不同的斜“线”。这样，整幅作品将是点、线、面的构成。

步骤三：用极淡的生褐、熟赭丝出雪豹的皮毛，尤其是胸前的白色毛丛非常的柔软，用笔要灵活。雪豹身体的暗部生褐成分要多一些，受光部熟赭多一些，注意皮毛及色彩的变化，不足的地方反复深入。绘制积雪前先将纸喷湿，生褐、花青等染出雪坡的凹凸面，由淡至深层层叠加，用笔要稳，不能扫，而是点染，这样雪的质感会更加厚重、沉稳。

雪豹 2004 纸本
96cm × 96cm

步骤四：反复多遍渲染积雪，用赭石等色皴染山石，远处的雪雾染些许暖色以缓解画面的色调过冷，雪豹身后雪坡染极淡的灰紫色，近处的雪染少许暖色。雪豹面部精心反复描绘，最后再用重墨复勾眼睛、口、鼻等部位，这叫做“醒”。整个画面要给人以真实感，所以要做到刻画充分。最后用白粉点染眼睛高光，画出胡须眉毛，用笔要稳而有力。题款、钤印，作品完成。

雪痕 2004 纸本
87cm × 118cm

(左图)

烟雨送秋 2004 纸本
136cm × 124cm

我的主攻是工笔野生动物画，这种题材很难，除造型和皮毛质感难度高以外，就是很容易“俗”。因为以前野生动物画以“虎”作品较多，把凶猛当作了虎画的标准，而将其原有的优雅美丽的丰富性、自然生活性和更多内涵弃置，替代的是凶猛和张牙舞爪，虎虎相同，千虎一面，非常概念程式化，更非常俗气。还有一种太过柔弱化，虎的造型都太人工饲养化（笼养）而缺乏画家赋予虎的精神内涵，失去了作品的含金量。以上两点我很慎重，一直在回避套路，所以一定要另辟新境，刻画充分。从外在形象到精神气势，把握其微妙神态，更要将我的情感、思想、格调赋予所画的对象，这样才是我的作品。例如：不管我画的狮、虎、豹、狼，它们身上都有一种神圣不可侵犯的傲然和孤独而不寂寞的精神。这也是我的人生体验，而我将其赋予了它们。

清露 2004 纸本
89cm × 73cm

写实动物绘画决不是复制自然，而是一种以动物为载体、间接地阐释画家内心世界的手段（当然这并不代表所有动物画家的绘画思想）。大部分画猛兽的画家还是在着力表现狮虎龇牙咧嘴的凶相，好像只有这样才能再现它们的威猛。我认为一只眺望远方、神情孤傲的雄狮，一只在无意间回眸一瞥的老虎，一只在树枝间悠然自得睡大觉的花豹等，无论从哪方面看都别有韵味。这些看似是在表现猛兽生活的作品，其实也是在阐释画家的情感、阐释生命、阐释理想，同时也不失这些王者的威严。

王者之风
唐坚画
2004年夏月
唐坚画

王者之风 2004 纸本
85cm x 89cm

晓雪

2004 纸本
90cm × 124cm

狼来了！多么可怕的警示，我们常用“狼性”、“色狼”、“狼子野心”、“狼心狗肺”、“引狼入室”等极尽贬义之词来作为人类的恶劣属性的代用词，这完全有失公平。现实中只要是狼群中的一员它就会全身心地维护这个大家庭，保护幼狼服从领导，狼具有很强的社会性，家庭观念胜于人类。即使在狼与狼的争斗中，当斗败之狼将柔软的腹部交给战胜之狼时，那胜者是决不会再将无力还击的对手置于死地的。动物在大自然残酷的竞争和相互制约中，根本没有人类的“无法无天”，这应该是人类学习的一个美德。

(雪豹)
清寒

2004 纸本
90cm × 96cm

我所有的创作激情都是来自对生活的认识和理解,也明白自己走的是一条艰难曲折的路,要付出比别人更多的劳动和心血,因为我选择了极高难度的工笔写实野生动物画。

风雪恋歌 2004 纸本
74cm × 95cm

为了捕捉到一个预想的动物造型，我要整日地待在野生动物园里，而所绘动物的习性又都是昼伏夜出的，白天基本上都在睡大觉，或是来回踱步重复着每个动作，我必须精力高度集中，随时捕捉如意的动态。无论是酷暑还是寒冬，往往是空等一天，腰酸腿痛无功而返。我最羡慕的工作是猛兽饲养员，那样将会观察到无数入画的动物造型。在景物写生中更无缘于秀美的山光水色、鸟语花香，而是前往没有人烟的冰天雪岭、杂草丛生、荆棘密布的荒野。然而这些景物就是在远离城市的地方也难以寻到，因为都已人工美化而失去了自然性，无法入画。今年冬天我历时半个月，去了黑龙江林海雪原、威虎山、横道河子虎林园和哈尔滨虎场，拍摄了近两千张动物及雪景素材，虽说气温都是在20摄氏度以下，但兴奋已使我忘记了寒冷，创作激情尤为高涨。

惬意清风 2004 纸本
81cm × 113cm

花豹（金钱豹）在所有的猫科动物中，是最善于在树上生活和能在离地很高的树上睡觉的动物，所以我总愿表现其在树上的各种造型和动态。有同道问我：是从哪里搞到的那么多动物造型？我告诉他，就是要从自然中感悟，多去动物园和野生动物园速写、摄影，要有“搜尽动物打草稿”的精神。因为只有在大自然中才能寻到创作灵感和激情。要记住“积跬步至千里，汇小流成江海”，所以我的资料颇丰，取之不尽、用之不竭，一切来源于生活。

(雪豹)

天寒山净

2004 纸本
74cm × 96cm

雪豹也是我很爱描绘的猫科动物，着迷于它的美丽皮毛和硕大无比的尾巴。其形象更加可爱，大大的眼睛时常看起来有点斗鸡眼。每次去动物园我都要在雪豹区前观察很久，画什么就要彻底了解什么，不只了解其外形、内部结构、生活习性，就是动物皮毛每处的走向也都应完全掌握。在给动物配景之前我要做大量的选景工作，总要在四五个方案中反复比照后才定稿。我曾经赴甘南藏区采风，拍摄了许多雪山冰川的照片。