

画 驴

技法

江城 著

陕西人民美术出版社

责任编辑 / 储小平
封面题字 / 王子武
装帧设计 / 一 平

ISBN 7-5368-1144-6

9 787536 811447 >

ISBN7-5368-1144-6/J · 967

18.00 元

(陕)新登字 003 号

画驴技法

江城 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 西安市第二印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 7 印张 20 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5,000

ISBN7-5368-1144-6/J·967

定价: 18.00 元

画
卷
五

技 法

江 城 著

陕西人民美术出版社

目 录

绪论——画驴说驴·····	(2)
第一章 画驴基础知识·····	(5)
一、驴的外形·····	(5)
二、驴的骨骼·····	(8)
三、驴的肌肉·····	(9)
四、驴结构的简化·····	(16)
五、驴四肢的运动规律·····	(19)
六、驴颈部的活动范围·····	(22)
七、驴后腿的活动范围·····	(24)
八、驴在不同角度的透视变化·····	(26)
第二章 驴的动态与速写·····	(33)
一、速写·····	(33)
二、驴动态百图·····	(35)
第三章 笔墨演示·····	(62)
一、侧面驴笔墨演示·····	(63)
二、正面驴(低头)笔墨演示·····	(70)
三、背四驴笔墨演示·····	(75)
四、卧姿驴笔墨演示·····	(81)
欣赏图版·····	(86)

目 录

绪论——画驴说驴·····	(2)
第一章 画驴基础知识·····	(5)
一、驴的外形·····	(5)
二、驴的骨骼·····	(8)
三、驴的肌肉·····	(9)
四、驴结构的简化 ·····	(16)
五、驴四肢的运动规律 ·····	(19)
六、驴颈部的活动范围 ·····	(22)
七、驴后腿的活动范围 ·····	(24)
八、驴在不同角度的透视变化 ·····	(26)
第二章 驴的动态与速写 ·····	(33)
一、速写 ·····	(33)
二、驴动态百图 ·····	(35)
第三章 笔墨演示·····	(62)
一、侧面驴笔墨演示·····	(63)
二、正面驴(低头)笔墨演示·····	(70)
三、背四驴笔墨演示·····	(75)
四、卧姿驴笔墨演示·····	(81)
欣赏图版·····	(86)

绪 论

——画驴说驴

传统中国画在绘画题材的选择上是相当挑剔的，花鸟画多以梅、兰、竹、菊、荷花、牡丹等入画，因为它们寓意着或清白正直、或高洁儒雅、或雍容富贵。出现了无数表现此类题材的绘画大师。画动物则首推狮、虎等传说可以辟邪的神兽。马、牛也是画家乐于表现的对象，因为奔驰的马可催人奋进，辛勤耕作的牛可教人持之以恒……然而画驴，尽管也有以“驴背敲诗”、“细雨骑驴入剑门”、“张果老倒骑驴”等为题的画作，但也是凤毛麟角，且多以人物为主，驴仅为衬托。从明代沈石田，才始有单独画驴的作品，开了画驴之先河。后来有徐渭偶然写之，八大山人虽以驴子为号，却未见其画驴。唐人柳宗元有名篇《黔之驴》面世。这位柳先生偏偏将一头温顺的驴子，推到老虎面前接受考验，弱肉强食的结局是必然的，并将其归咎为驴子生性愚昧，谓之：“黔驴技穷”。从此驴就成为蠢物的代名词，以其为题作画者寥寥。

然而真正的艺术家善于从人们司空见惯的事物中发现美。黄胄先生几番进疆写生，以艺术家的慧眼，对随处可见的小毛驴，有着自己独特的审美发现，他笔下的毛驴憨态可掬、惹人喜爱。他一生画

了那么多“新疆风情”，然而留给人们最鲜明、最感人的艺术形象，莫过于毛驴。黄胄的墨驴、王子武的墨蛙、徐悲鸿的马、齐白石的虾被行家并称为“四大绝活”。1978年夏，黄胄先生创作的“百驴图”，在邓小平首次访日时被作为国礼，赠送给日本天皇，小毛驴堪称进入大雅之堂了。此后，驴子作为绘画题材，被广泛使用，在不少反映农村生活题材的创作中都有其风采，全国出现不少以驴为题材的著名画家，画驴被广大群众所接受、喜爱。

我是陕北人，长期生活工作在陕北，从事基层群众美术工作，我喜欢这里随处可见的“佳米驴”，即以其主要产地佳县、米脂县而得名，乡民俗称“黑燕白”，即如燕子般黑背、白肚。佳米驴以其身材高大、四肢修长、腰板挺直、黑白分明的外形美和它那种英气飒爽、洒脱矫健、神采飞扬的精神气质，给人以活泼可爱、生机盎然的感受。驴子由于它驮物、拉车、骑乘、耕田、推碾、滚磨……无所不能，多少年以来，一直是农家的“半壁江山”，陕北农民爱驴之情亦被升华，驴驹出生前，老农日夜守护，精心备至地为其接生的情景，绝不亚于生小孩。给小驴驹祝满

月、周岁生日时，还要特意将公驴请到家里，给它“挂花红”，即买来一丈二尺红布，裹在脖子上。“添料”时，全家人摆酒庆祝……远远超出对待一般家畜。

我画驴四十多年了，1956年，我当上中学教师后，就拿起速写本，走村串巷画速写，动物是我喜爱的题材，农家饲养的驴、马、牛、羊、驼、鹿等是我经常捕捉的对象。1960年，考入西安美院后，我一眼瞅中烧水师傅养着的一头毛驴，于是经常将它赶到田野，揣摩其状貌形神画速写。美院毕业，又分回陕北，长期的基层生活为我提供了画驴得天独厚的条件。

1994年岁尾，我怀着久久的仰慕之情，带着将出版的画稿，拜访了正在病中的黄胄先生。不想，他见到画稿后，兴致很浓地将老伴郑闻慧从里屋喊出来一起看画，并连连赞扬说：“你基层工作这条路走对了，如果你没有基层工作长期直面生活的经历，那是绝对不会画得这么好的……”接着他又不无感慨地说：“我们一些名老画家，长期不到生活中去，结果越画越空，越画越假，就吃那点老名气……”黄胄先生是一个以一生热情拥抱生活的人，是苦学派，他这番话使我感受颇深，深信艺无止境，深入生活也是没有止境的。作为画家，一旦远离生活，就成了无源之水，画驴如果不到生活中去观察、认识活生生的驴，是不可能真正画好它们的。

如何画好驴？根据我的亲身经历，归纳起来有三点：

其一，多画速写。我主张从一开始就到生活中画速写，锻炼自己对形象的敏

锐感受，锻炼捕捉动态的能力，去经受失败的教训和成功的喜悦。速写大师叶浅予先生，自称是草莽出身，一没有进美院，二没有投师，就靠无数的失败“叶腐粪本”拼搏出来的。速写要在几秒、几十秒钟内，捕捉驴复杂的形体和动态，仅靠眼观、脑记、手熟，显然是力不从心的。怎么办呢？要靠理论的支持。初学者经过一段速写实践后，会感到难以对表现对象进行更深入的刻画。为了少走弯路，就须对驴的外形特征、解剖结构、活动规律等等作理性认识。有了理论的支持，画速写就不至于看一眼画一笔，看到什么画什么，“依葫芦画瓢”，“照猫画虎”，而是通过大脑将看到的对象做理性的分析和认识，由表及里，去繁存精，采用高度概括、洗练和简约的手法表现其结构和本质。在这里，速写作为一种绘画方式，它画出来的既是生活中的驴，又不完全是生活中的驴，而是生活中驴的形象，经过人的大脑“处理”之后创造出来的艺术形象。速写本身就是一个再创造的过程，好的速写就是创作。勤于实践是画好速写的关键，不管你对驴理解得何等深刻，如果不到生活中画速写，锻炼自己对形象的感受能力，同样是画不好速写的。好多美术学院接受过科班严格训练的人，素描功底扎实，然而一画速写就无从下手。一个成功的画家对形象的感受和理解是互相依存、合二为一的，画家的感性认识，一旦插上理性认识的翅膀，就可以更自由、更大胆、更主动地去表现这种感受，避免感受的盲目性、被动性。

其二，利用和借鉴。画速写一开始容易被驴复杂的形体和瞬息万变的动态，

弄得不知所措，无从下手，这时，我们不妨借鉴一些中外艺术大师优秀的动物画作品，反复进行临摹，一可以加深对动物结构的理解，锻炼造型，二学习运笔用线。另外，可以大胆地利用照片。照片将瞬间即逝的动态凝固定格，为我们提供驴的永不疲劳的固定姿态，那惟妙惟肖的立体关系和在一定光线下显示的内部结构，可以供我们进行反复的研究和练习。但利用照片也应当在理解的基础上，切不可照猫画虎，表面描摹，不能画出来的仍然像是照片。谈到这里，我想起前不久在书店里看到的一本画动物的技法书，书中全部动物都是根据照片画出来的，看起来纤细入微，毫发毕现，但仔细分析却是错误百出，作者忽略了最本质的东西，就是动物的结构。人们往往为皮毛的光暗、阴影等非本质因素所迷惑而不得其要领。可见对待照片，是为了利用它，作为一种手段而非目的。美术界对使用照片，说法不一，仁智各见。我看无须争论，国内外不少知名画家都在创作时使用照片。而被称为“摄影之父”者，竟是法国画家达盖尔，可见摄影从它诞生之日起，就和绘画有着不解之缘。西方古典派大师安格尔、浪漫派大师德拉克洛瓦、后期印象派大师塞尚、以表现异地风情而著称的高更以及罗丹、毕加索等等，都有利用照片作画的例证，有的作品还成为传世名作。照片不是能不能用，而是要为我所用。当今电脑已普遍使用，但丝毫不意味着降低了人脑的功能。

其三，就是勤学苦练。如果说画好其他题材都须勤学苦练的话，我以为画动物也许需要付出更为艰辛的艺术劳动。我经常想，中国画坛群星璀璨，然而画动

物者则寥若晨星，就画马而言，有传世之作的，也只有韩干、李公麟、赵子昂、仇英以及意大利人郎世宁。当代也只有徐悲鸿、刘勃舒等少数几位。究其原因，除了个人爱好等因素之外，我想主要原因是动物复杂的形体和瞬息多变的姿态难于驾驭，不能不使许多画家望而却步。艺术大师黄胄，尽管对驴有那么精深的研究，然而仍然看到他在“画驴”的题款中经常自责：拙劣、力不从心、终难如人愿等等感叹。他喜欢画驴，但感叹：“从没有画好一匹”。这反映了艺无止境，也反映了画动物之难。如果你真想画好驴，只有通过不间断地到生活中去观察、研究驴的形、神、状、貌、生活习性和它的感情世界并长期坚持速写实践，才能真正掌握其规律，闯过造型这一关。接下来就是水墨练习了，如何建立属于自己的笔墨系统，难度就更大，失败更多，我画驴几十年似乎没有尝到过多少成功的喜悦，然而类似像“拙劣”、“力不从心”、“终难如人愿”等心境却时时困扰着我。但初学者也不应知难而退，只要持之以恒，勤学苦练，你会逐渐得心应手，驾轻就熟，摸索出一套适合自己的画法。

编绘这本《画驴技法》就是想着把我几十年来画驴的经验总结出来，希望能对有志于动物画学习的美术爱好者提供技法入门指导，也希望能为美术工作者创作提供驴的形象素材。我深知这都需要有较深的艺术学养为前提，为此，我做了力所能及的努力。然而，学海无涯，我所摄取的也只是沧海一粟。因此我真诚希望听到同行及读者的宝贵意见。

江城

1998年岁末

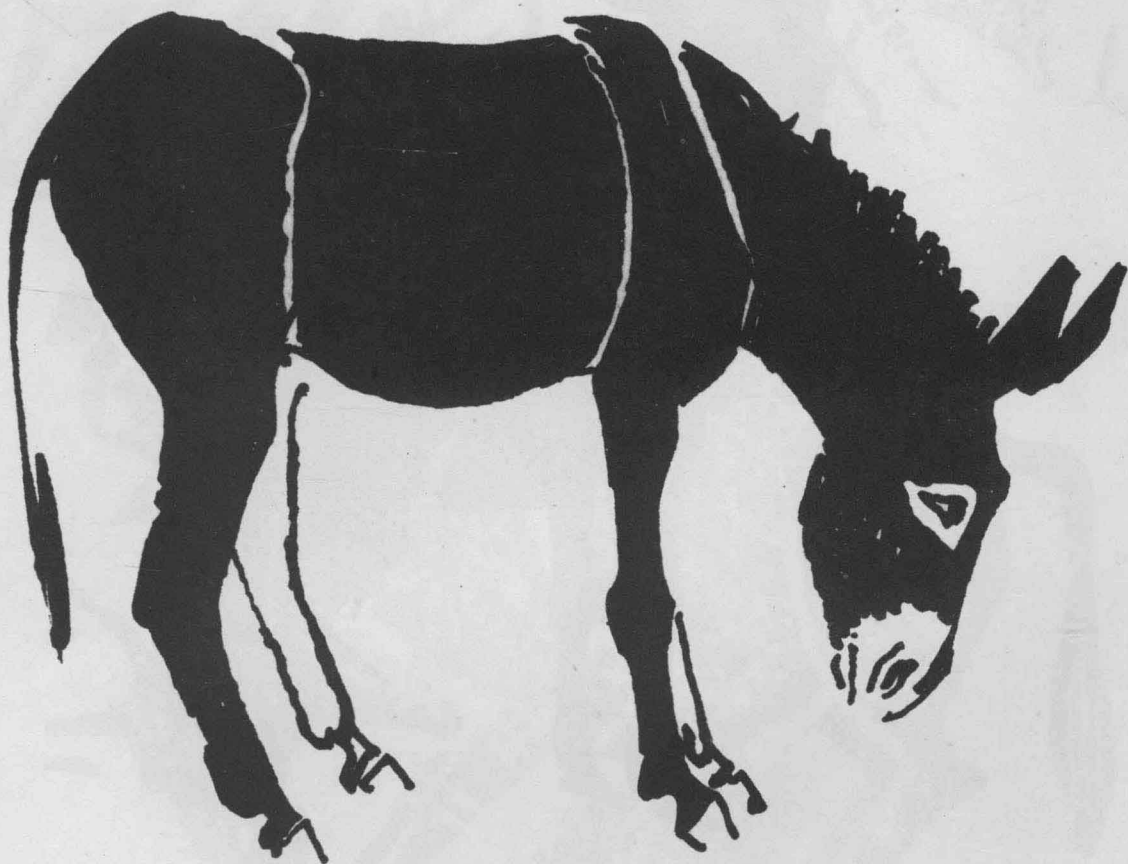
第一章 画驴基础知识

学习画驴，掌握一些关于驴的解剖、结构及相关基础理论是非常必要的。如果没有基础理论指导，只凭人的感觉去画，要走好多弯路，因为人的感觉有偏差，有时甚至是错误的。为此，本书就驴的外形、结构、肌肉、骨骼、运动规律和透视变化规律等方面，作简要介绍。只有掌握了这些基础知识，当我们面对一头活生生的驴，并想把它表现出来时，就可

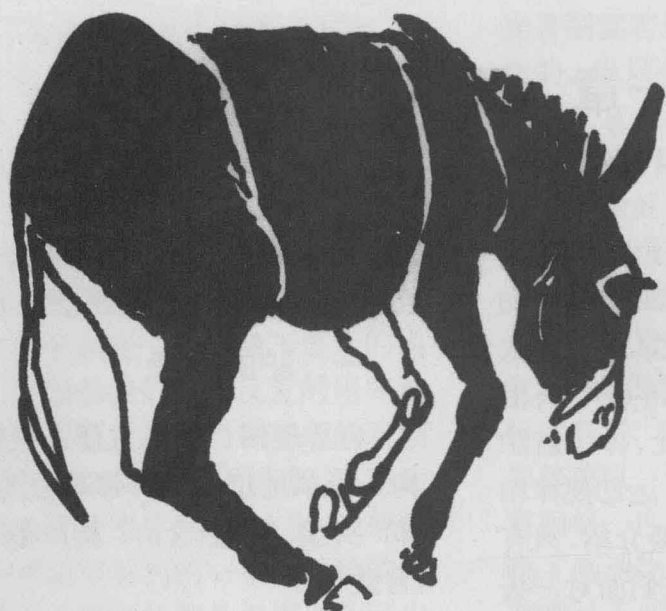
以用科学的观念、理性的眼光，去支配自己的感觉、判断，并校正感觉上的误差。

一、驴的外形

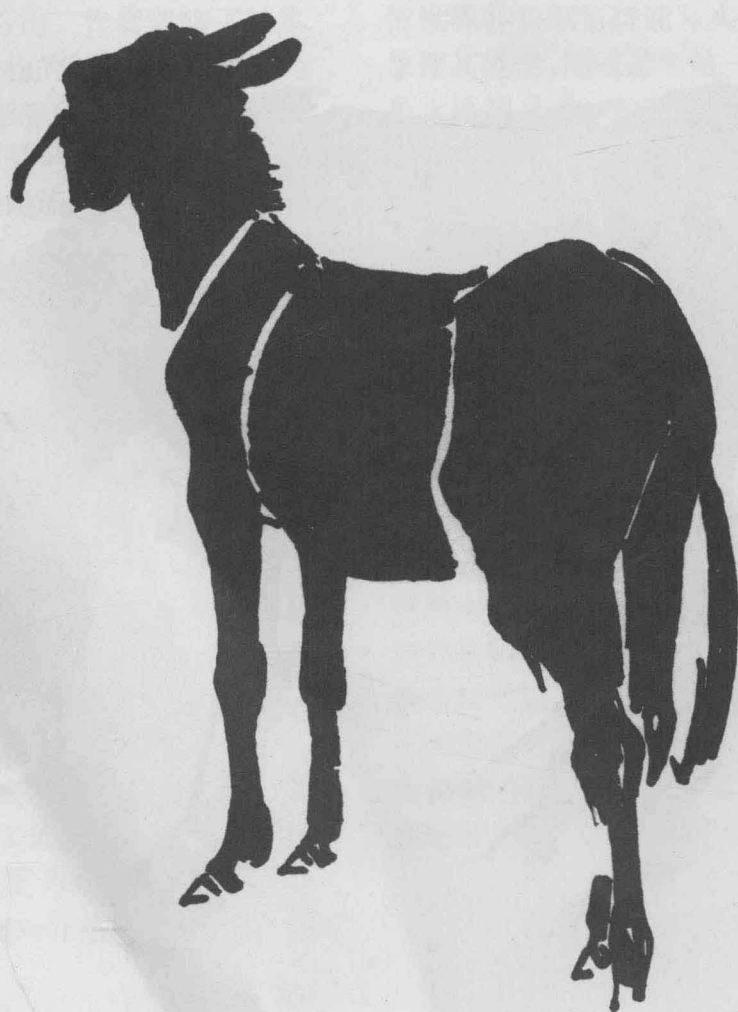
为了理解、记忆方便，根据驴的结构，简单地把它的外形划分为四部分，即：头颈、前肢(含肩、胸)、躯干、后肢(含盆骨)。

图一

图二

图三

从我国汉代石刻画像当中,就可以看出,古代民间工匠,在刻画家畜时,就是采用了这种概括手法,将牛、马、羊、鹿等动物分割成头颈、前肢、躯干、后肢四部分。

图四

二、驴的骨骼

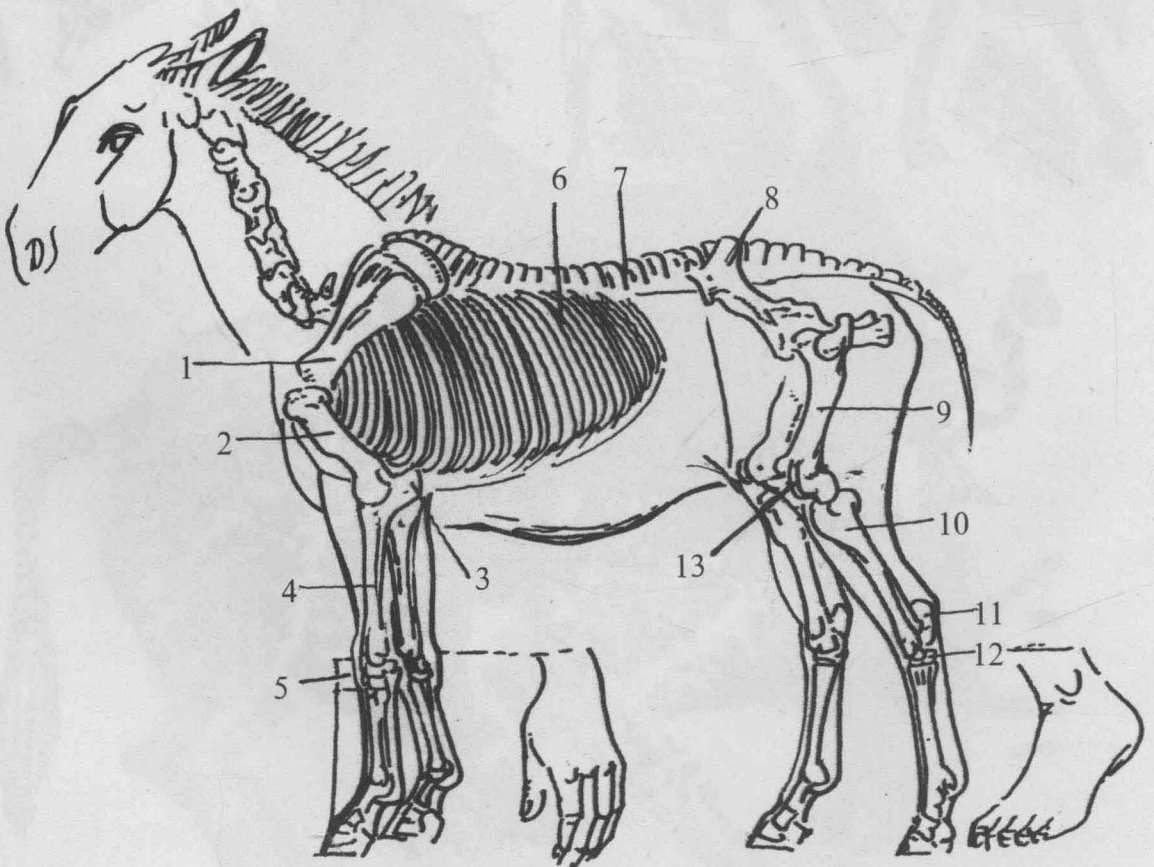
动物的骨骼，如同房屋的屋脊、大梁、支柱一样。驴的外形特征，主要是由骨骼的结构特征决定的。古人云：“皮之不存，毛之焉附？”同样道理：肉之不存，皮之焉附；骨之不存，肉之焉附。任何一种动物，骨骼对外形结构起着决定性作用。

走兽类动物，包括家畜，其骨骼和肌肉的结构可以说大同小异，是由二百多块骨头串连起来的，肌肉通过肌腱和韧带连接在骨骼上，由于肌肉的收缩和伸展，产生一系列复杂的运动。

我们没有太大的必要将驴的二百多

块骨骼全部记住，但关键性的肌肉，尤其是对外形产生影响的，应当心中有数。它们是：1. 肩胛骨；2. 肱骨；3. 鹰嘴；4. 尺骨；5. 腕骨；6. 肋骨；7. 椎骨；8. 骨盆；9. 股骨；10. 腓骨；11. 脚骨；12. 脚腕；13. 膝盖骨。

人是由脊椎动物进化而来的，人具有和所有脊椎动物大体相同的骨骼名称以及部位。只是因为人直立行走之后，手脚分工的原因，使整个骨骼的形状和功能发生重大变化。如图中“5”相当于人的手腕由上而下便是手掌、手指。“12”相当于人的脚腕，由上而下便是脚掌、脚指。

图五

三、驴的肌肉

对驴肌肉的认识和理解，同样十分重要。当驴处于运动状态，尤其是当它驮拉负重时，全身肌肉都在用力收缩、绷紧，显示出一种力量感，这时皮下肌肉的纹理和走向十分清楚。

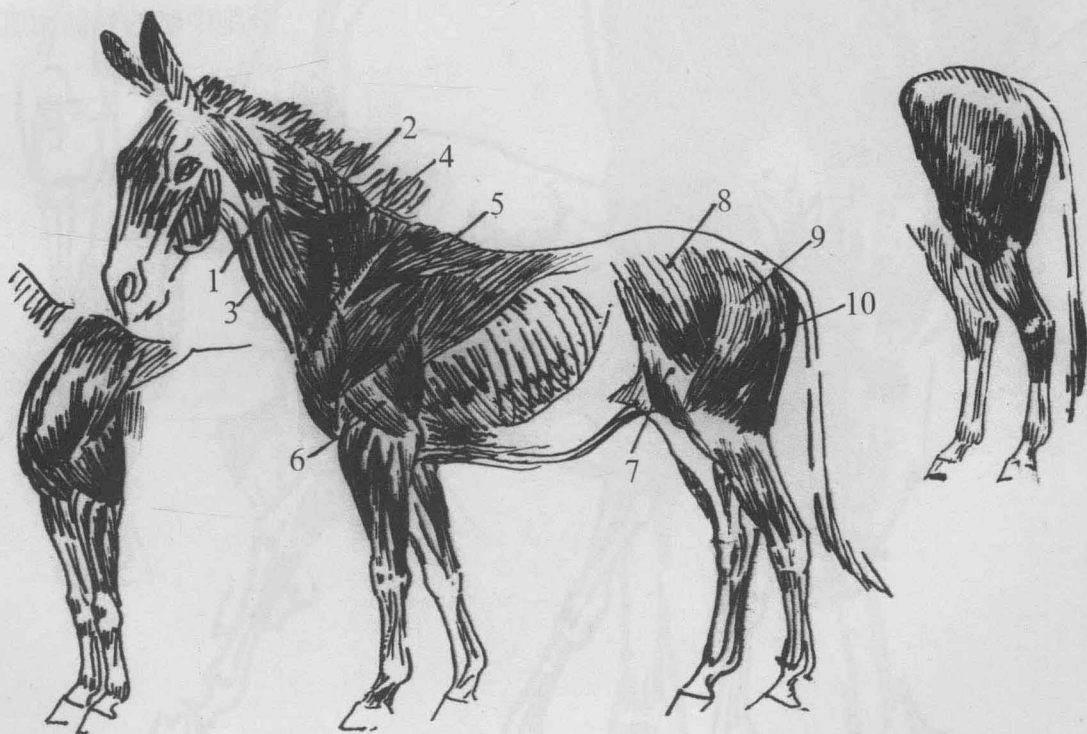
对肌肉的研究，古代有“庖丁解牛，游刃有余”的典故，反映了屠夫庖丁对牛的内部结构、解剖关系非常熟悉。意大利文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇，为了准确、扎实地表现人体，他冒着被绞死的危险，偷偷地解剖人的尸体，这种致学精神和对待艺术的忠诚，即使在今天也令

人佩服。由此可见，作为一个画家对所表现对象的内部解剖结构进行研究，是何等重要。

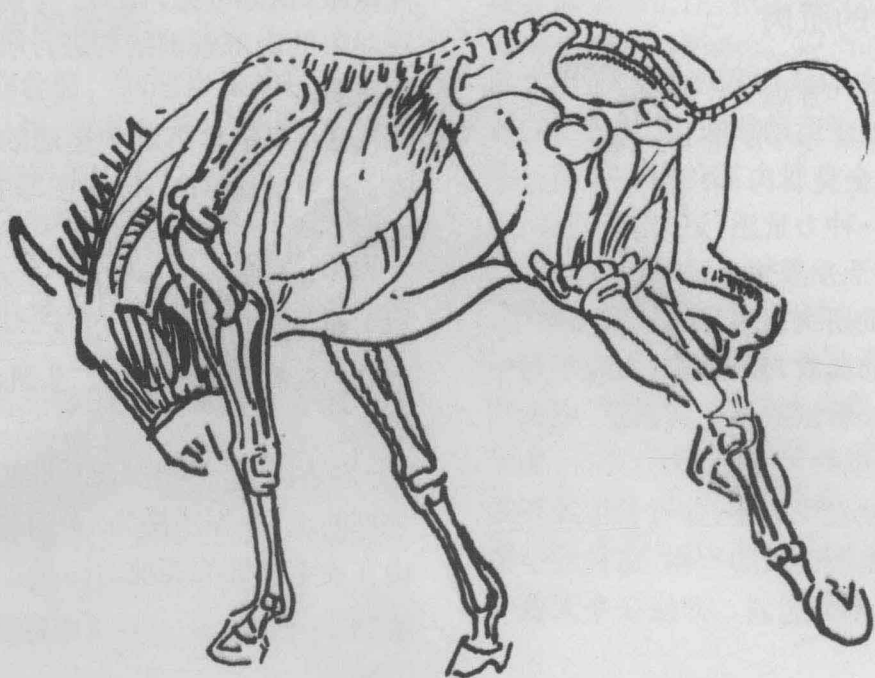
图六所示是影响驴运动的主要肌肉束，必须反复琢磨，以便在写生时，心里有数。

1. 头臂肌；2. 颈锯肌；3. 头胸肌；4. 斜方肌；5. 三角肌；6. 以肱三头肌；7. 股直肌；8. 臂中肌；9. 股二头肌；10. 半腱肌

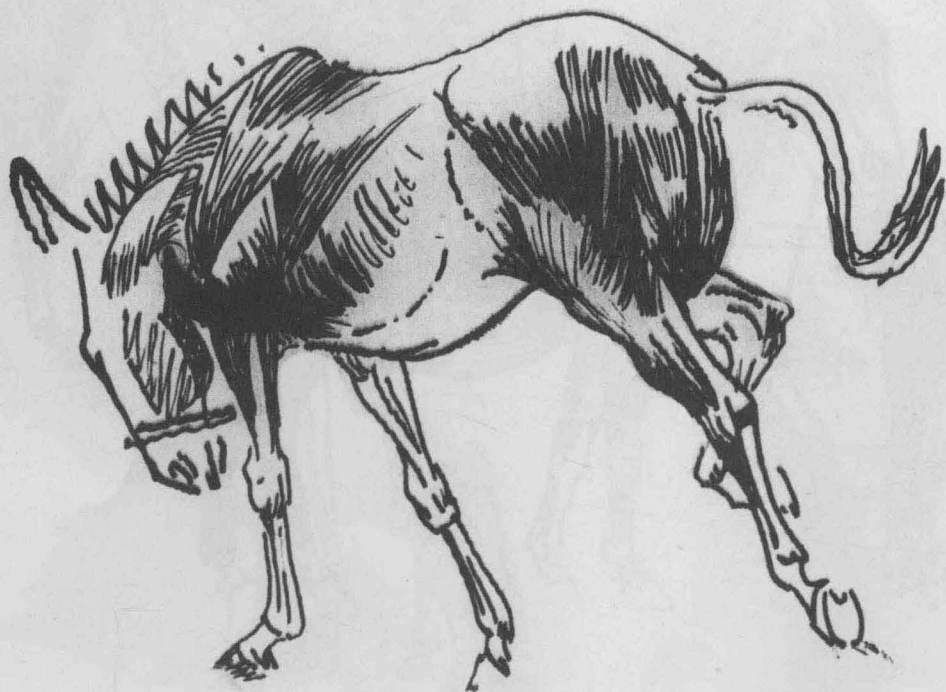
右边图为：驴臀部及后肢肌肉在皮毛外部的表现；左边图为：驴肩胛及前肢肌肉在皮毛外部的表现。

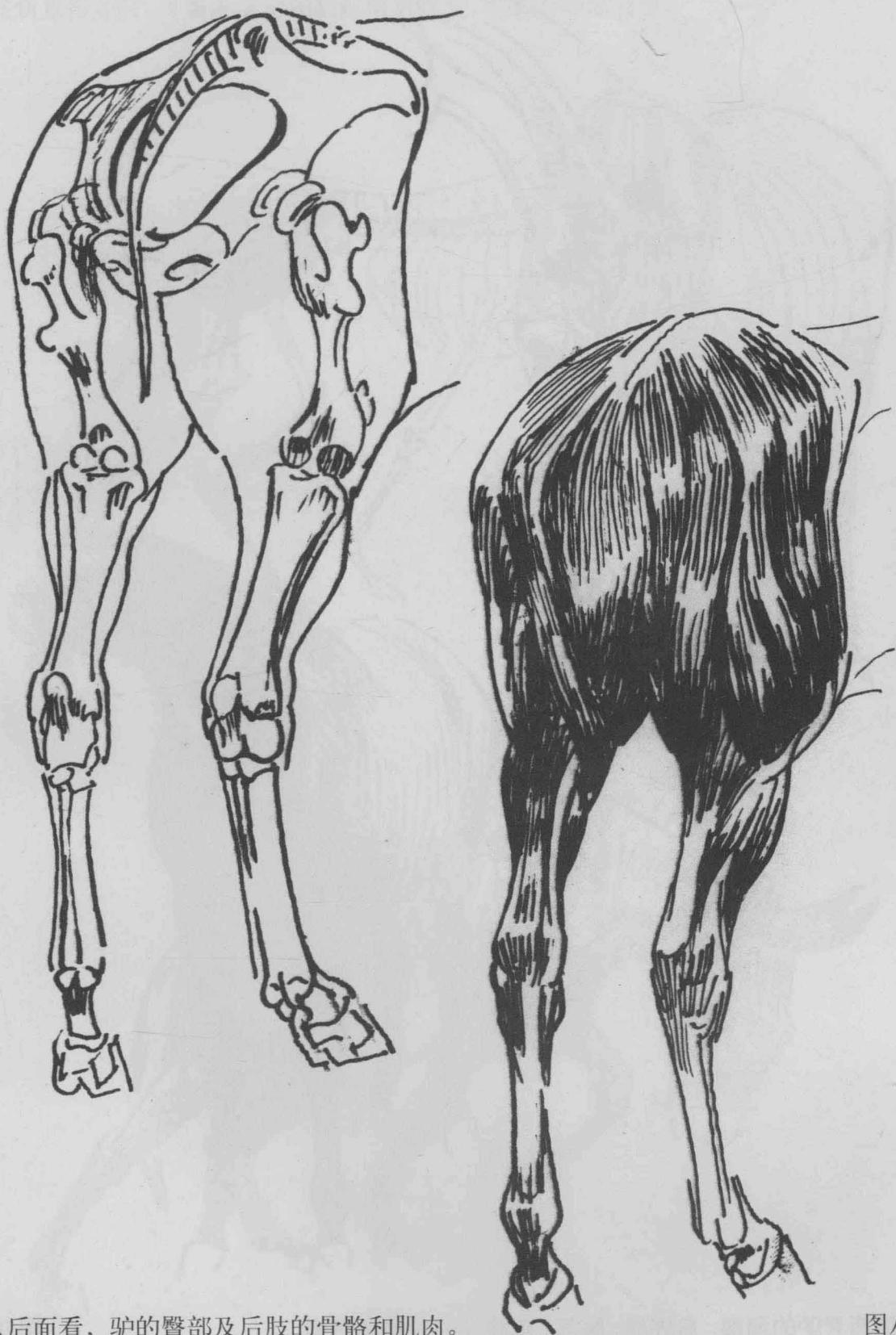
图六

奔跑中驴的骨骼和肌肉。

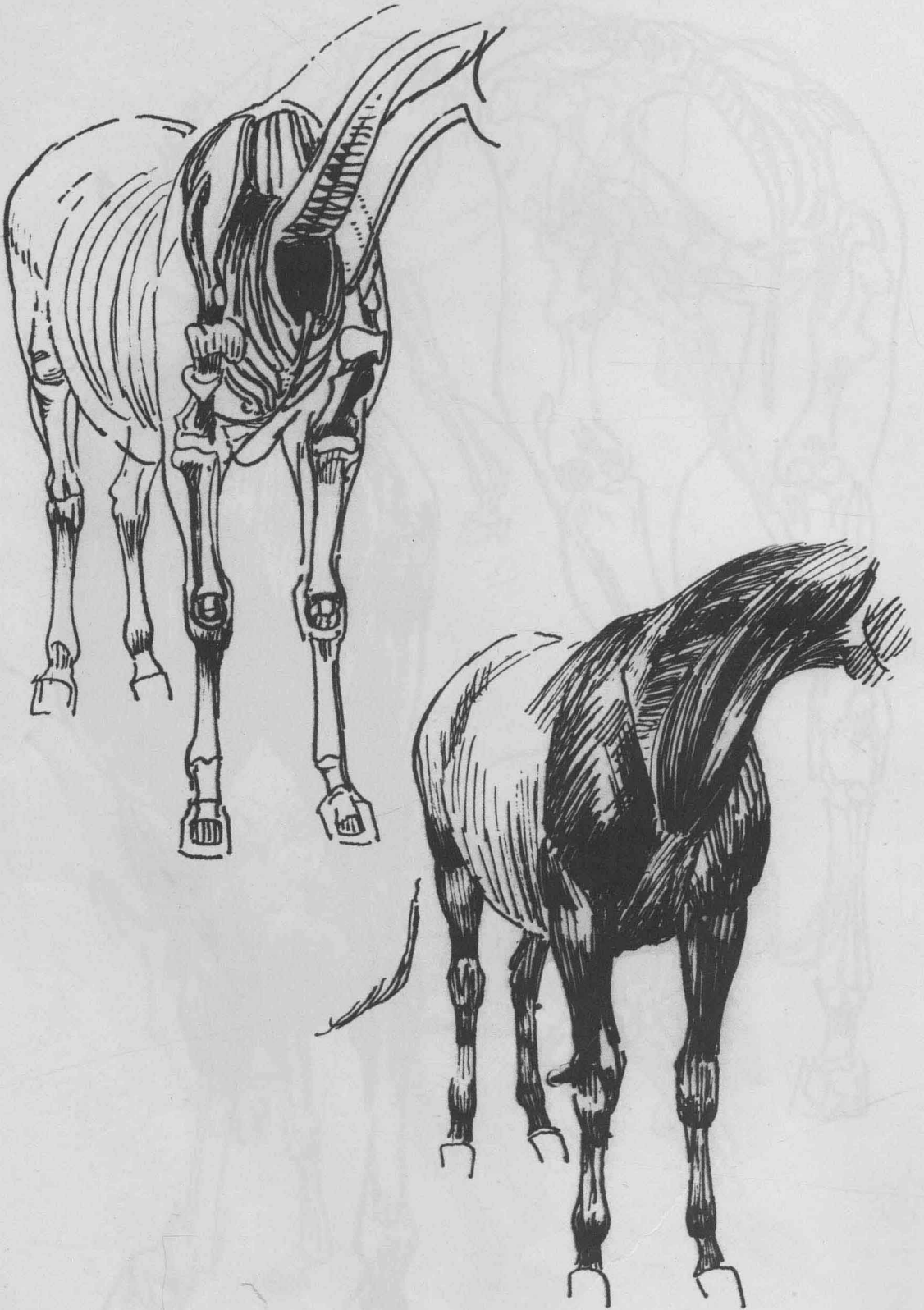

图七

从后面看，驴的臀部及后肢的骨骼和肌肉。

图八

从前面看驴的颈部、肩胛部、胸部、前肢部的骨骼和肌肉。

图九