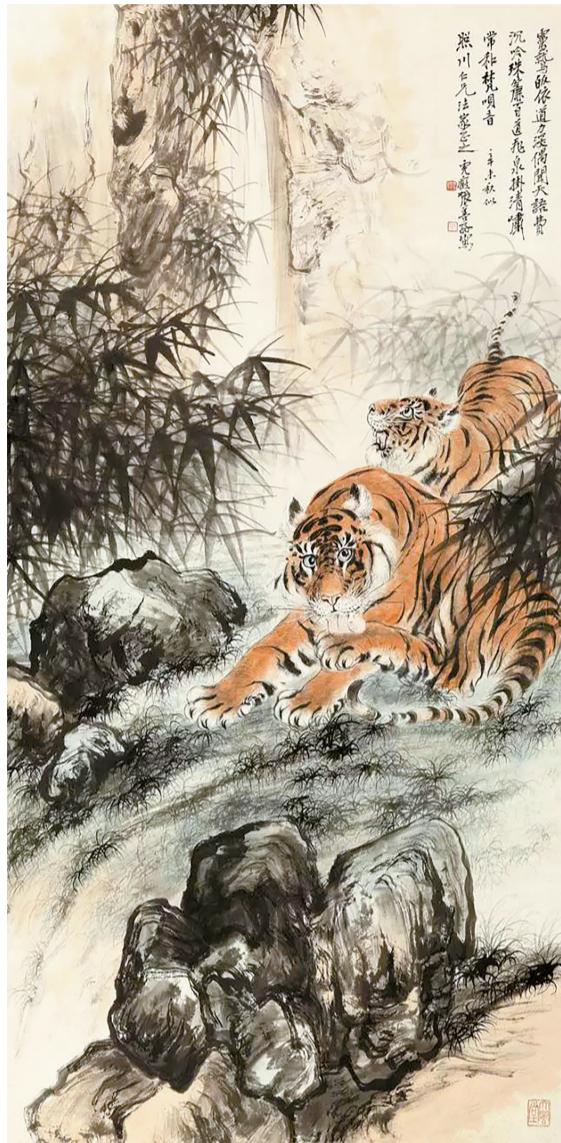

广州画院名誉院长张绍城： 想画好动物，应做到胸有成竹

十二生肖是中国画创作题材中比较常见的内容，明年是虎年，老虎这样的形象，在中国画里，更是老百姓喜闻乐见的题材。

中国画如何画老虎？纯粹的花卉相对会简单，画家多喜欢在花卉里配上动物，是较容易让群众接受的。当然，画动物，好像难度也不高，掌握特征，多画便可。

■张善子 虎题材作品

■张绍城 母亲的呵护最安全

老虎是猫科，但不能把猫放大。它们的体型、五官的特点不同，虎的鼻子大，两眼眼距不宽，身体庞大。掌握了基本结构，才可以解决笔墨问题，另外，主体与配景如何配搭亦是个难题。

我早在上世纪八十年代，就开始探索老虎的题材。画虎至今，已有三十多年，也研究过了很多历代画老虎名家的作品。但中国古代画老虎题材能为大师的，并不多，宋代有一位画老虎不错的，叫法常，存世作品也不多。而近代则有张善子，他画了很多老虎，主要是用勾线的办法，此后也有他的追随者画了不少老虎题材。我们岭南也有高剑父、何香凝等画了不少老虎和狮子题材，他们画的老虎题材更多的是具有象征意义，形容民族的觉醒。之后也有北京名家刘继卣也画了不少老虎题材作品，方楚雄也画过不少。

以上所说，表现老虎的手法主要有两种，一种是以张善子为代表的勾线为主的手法；另一种则以何香凝为代表的岭南派手法。张善子是以山水画的石头、松树以及愿景来配搭老虎，而何香凝的老虎则较少背景，我综合了他们两种办法的利弊之后，最后选择了用茅草来搭配老虎，并让草穿过或遮挡一下，让虎处在草丛之中，这样画面能汇成一体。

由于老虎给人的感觉，是“野性”的，画

■刘继卣 虎题材作品

面不适合画得太工整，有老虎出没的地方，都是相对原始的地方，很少花卉的，如果在老虎题材的画面中，搭配一些大红大紫的花卉，是很不协调的，或者在老虎的作品中，背景配瀑布或者海景或者远景，则更容易庸俗。所以，我画的老虎，都不会画远景的，最多加几笔潇洒的野草，这样也使得画面的笔墨能够聚集在老虎身上，这是我对我上一辈画家成功的实践探索之后总结出来的。比如黄胄画毛驴，他最多是配一些少数民族，一些新疆少女或者干脆只画毛驴，他比较有代表的毛驴作品，几乎没有搭配其他元素的。徐悲鸿画的马，也几乎只有马，不配其他元素。

这里也有一个共同的特点，老虎、毛驴、马等这些都是比较大型的动物，这样体量的动物，背景都不好搭配。猫、狗、兔等还相对容易。

要想画好动物，基本对其体型结构、动态特点以及生活习性等有了了解之后，能够做到胸有成竹地默写，那基本可以了。

每个画家的追求各有不同，我认为，虎与牡丹类似，已是入俗的画材，尤其在照片发达的今日，画得逼真不再是唯一的追求。古人曾指出“谨毛失颜”的问题，意思是过于勾出每一根毛线，则易丢失原有的面貌。画家的追求主要应在立意上，在精神层面上努力。

■名家评论

■赵孟頫《浴马图》(局部) 故宫博物院藏

赵孟頫《浴马图》的由来

《浴马图》是元朝大画家赵孟頫的名作，大约作于1308—1311年，当时是赵孟頫应元武宗的要求而绘制的作品。

以马为题材的绘画，是赵孟頫的专长。史书上记载说，有一次赵孟頫在书房里连日不出，夫人放心不下，于是前往探视，结果却发现赵孟頫正四肢着地在地上爬，嘴里还模仿着马的叫声……原来，赵孟頫痴迷于马，达到了人马合一的地步。

赵孟頫一生画了大量的以马为题材的优秀画作，他也成了中国古代最著名的画马大师之一。

对于元武宗的命题之作，赵孟頫不敢大意，赵孟頫冥思苦想之后，终于交出了自己的“作业”——《浴马图》，画中共有14匹马、9个人，青绿设色。全画由观水、入浴、出水上岸、穿衣遛马等几个部分组成，描绘的是一天中的夕阳景色。画中的人物神态优和从容，马儿健壮温顺，人、马、天地之间洋溢着和谐的生命互动。这正是元武宗希望看到的那种感觉。

但赵孟頫在画中表现的人和马，却并非当朝：画中的人身着唐装，马为进口的贡马！这一方面可以理解为赵孟頫对盛唐时期繁荣景象的向往和赞叹、把元朝比作盛唐进行赞美；另一方面也可以理解为对当朝实际现状的回避。

中国艺术研究院研究员陈训勇： 对微弱苍生之关注，对微小卑卑精神之颂扬

陈训勇潜心颂蚁画蚁逾十八年。2007年“草间品墨”陈训勇蚂蚁一族水墨艺术作品展在中国美术馆举行，同时举办高规格学术研讨会，其蚂蚁题材作品被中国美术界誉为“前无古人”的开拓创新。2012年，蚂蚁作品《万众一心》被编入全国中小学《美术》教科书。

谈及蚂蚁，他如此说道：蚂蚁，既小又微，在历代画家描写对象中较少又被关注，在汗牛充栋之历代画册中也罕见其成为当中之主，配角。余以为：蚂蚁，相对于人类而渺微，人类，相对于宇宙而渺无。芸芸苍生无分巨微，各为生存而奔波，各为精彩而存在，蚂蚁，小而不弱，

骨头敢啃，以小博大，力可移山，蚂蚁，微而不卑，协力尽责，默默耕耘，顽强生存。是故；余为之而写之，画之，颂之，意在对毫微弱势苍生之关注，及对微小而卑卑精神之颂扬，兼作为尊重芸芸苍生之价值及平等和谐之生活态度之敬意表达。

他感叹，没想到这小小的蚂蚁群落竟然就是一个大世界，人生的冷暖百态无不折射其中，其社会性、组织性、勤劳智慧及顽强的生命力，以及利它利族的品质令人叹为观止，这才是蚂蚁的真正灵魂！它使我深佩其微物大慧，感想、感悟、感慨良多，故因画蚁而学道，因道而悟人生。

■陈训勇 无私堪自豪