

中国画技法

柳财顺 绘

工

笔

小

动

物

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔小动物画法

柳财顺 绘

天津杨柳青画社

柳财顺，福建东山县人，中国工笔画学会会员，福建省美术家协会会员，闽南工笔画院副秘书长，东山画院画师，毕业于福建师范大学。其作品曾多次在国内大展获奖，并被荣宝斋拍卖、被辽河美术馆等机构收藏。

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔小动物画法/柳财顺绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2015.1
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0364-9

I. ①工… II. ①柳… III. ①工笔画—动物画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第265725号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0364-9

2015年1月第1版 2015年1月第1印

印数: 1—3000册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

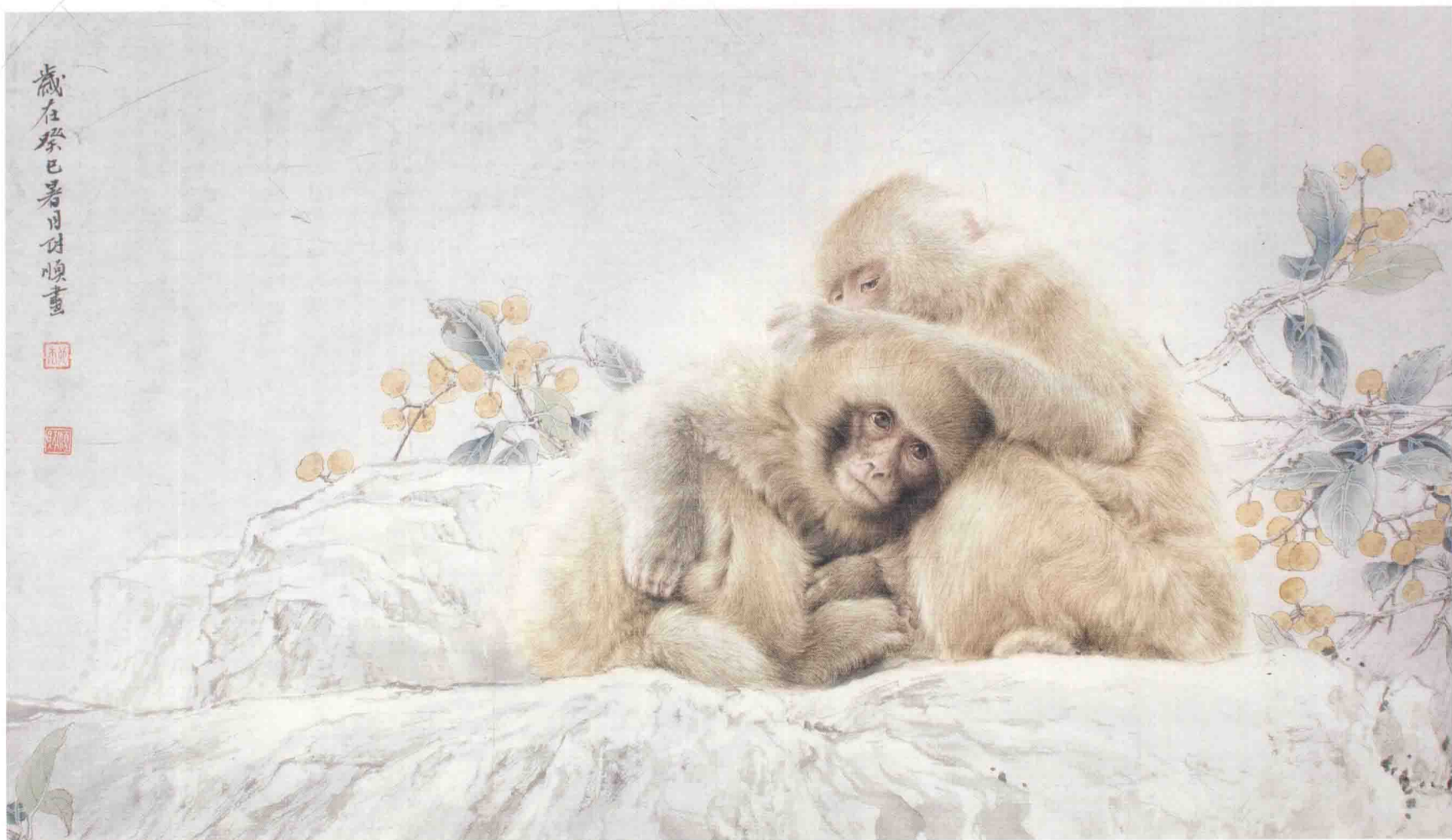
前言

纵观中国古代美术史，是没有专门使用过“动物画”一词的，动物画这一概念，直接或间接涵盖在花鸟画、畜兽门、花竹翎毛等分科当中。后来，以动物为主题的绘画作品，统称为“动物画”。中国画表现动物题材基本上分为走兽、翎毛、鳞甲和草虫等几大类，在长期的发展中，已形成了比较成熟的绘画方式和技法程式。如盛唐名家韩滉、曹霸、韩干，五代黄筌，宋代李公麟，明代边文进等，都是用自己独特的表现方式对马、牛、芦雁等动物进行精致细微的刻画，不仅描绘其形，在畜兽静、动、性情、意趣等方面的刻画皆达到了极致，成为后人学习的表率。由于表现形式的差异，写意动物画和工笔动物画在形体结构和个体细节的表现上各不相同。工笔动物要求结构准确，形象生动，刻画深入；而写意动物要求在造型上以表“意”为主，在形式上写“情”。当代众所周知的徐悲鸿擅长画马，黄胄擅长画驴，张善孖擅长画虎，他们都能在动物画题材的表现上独树一帜。

动物是有情感和性灵的。选择花鸟画中的走兽画科作为艺术表现的研究课题，并用工笔画去表现它，参透传统意趣，是不容易的。宋代易元吉选择以猿猴为绘画对象，描绘猿猴在树上忘情地追逐打闹，其感受的是生命的舒适和对自由本性的追求。大自然的惬意和美丽，不觉让人有隐逸之思。一幅以动物为主的国画，其“立意”直接决定画面的主题，而构图、技法等皆为立意服务。哪怕是一只独立的兔子，一只皮质华丽的金钱豹或是拥有一身棕色毛的猴子，也不只是简单地描绘其外表，更讲究内外兼修，体现动物的灵性。通过动物画，来传达人类与动物、与大自然和谐相处的情感意趣。

当然，要完成一幅能与读者产生共鸣的画作，没有具体落实到形式语言、笔墨技法、表现方式等方面便都是空谈，特别是细微的动物工笔画。为了使动物画增加体积感和厚重感，传统的渲染技法在分染、平染、罩染、烘染等方面都起到了重要的作用，增强了画面气氛，突出对象。而着重表达的动物主体以丝毛法呈现，且无论经多少次重叠的丝毛都不能将动物的皮毛丝成团，必须在每笔之间留下空隙，这样才能恰到好处地表现出皮毛的质感，一动一静，与背景形成鲜明对比。“皮之不存，毛将焉附”，所以丝毛法的过程必须顺延着动物的结构线，有肌肉组织的附着感，期间丝毛法与渲染等交错使用，达到融合自然，贴切真实，恍如呼之欲出。

特别是动物眼神的描绘，眼睛是心灵的窗户，有思想感情，也有喜怒哀乐，所以动物眼睛的描绘就成了一幅作品成败的关键。主体与景的呼应、动物的动态、景物的穿插、色彩的烘托、疏与密的关系都是构图的重要因素。在确定主体后，最重要的是对背景环境氛围的营造。把动物置身于秋林野壑，或是嬉戏于山间小道，亦或是穿梭于什物虬枝间，都要融合得恰如其分，正所谓“如诗如画”。

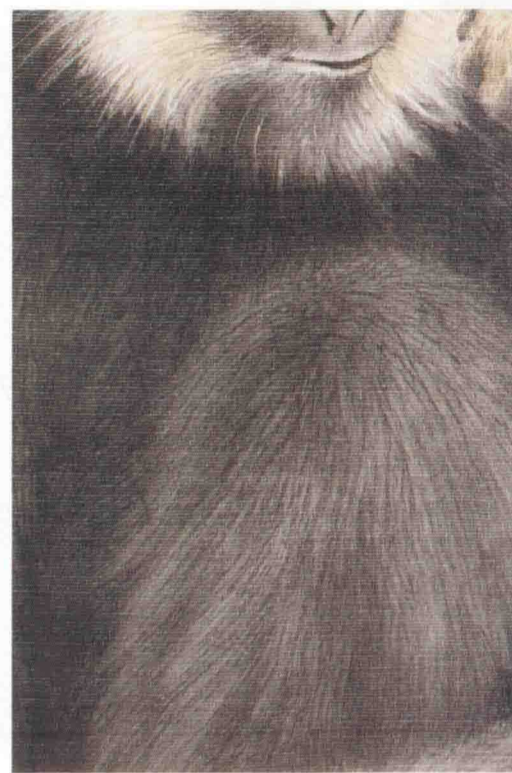

中毛及长毛画法

使用的毛笔：以狼毫中楷或者大楷为宜，把笔头用手按平，像刷子。
运笔方法：轻入轻出，中间有个按的行笔动作，手不要抓得太死，保持手腕的松动灵活。

中毛及长毛示例图（局部）

短毛画法

使用的毛笔：以小楷笔、勾线笔为宜。

运笔方法：用笔尖点写，层叠而成，以墨色浓淡、点写的疏密表现层次关系。

短毛示例图

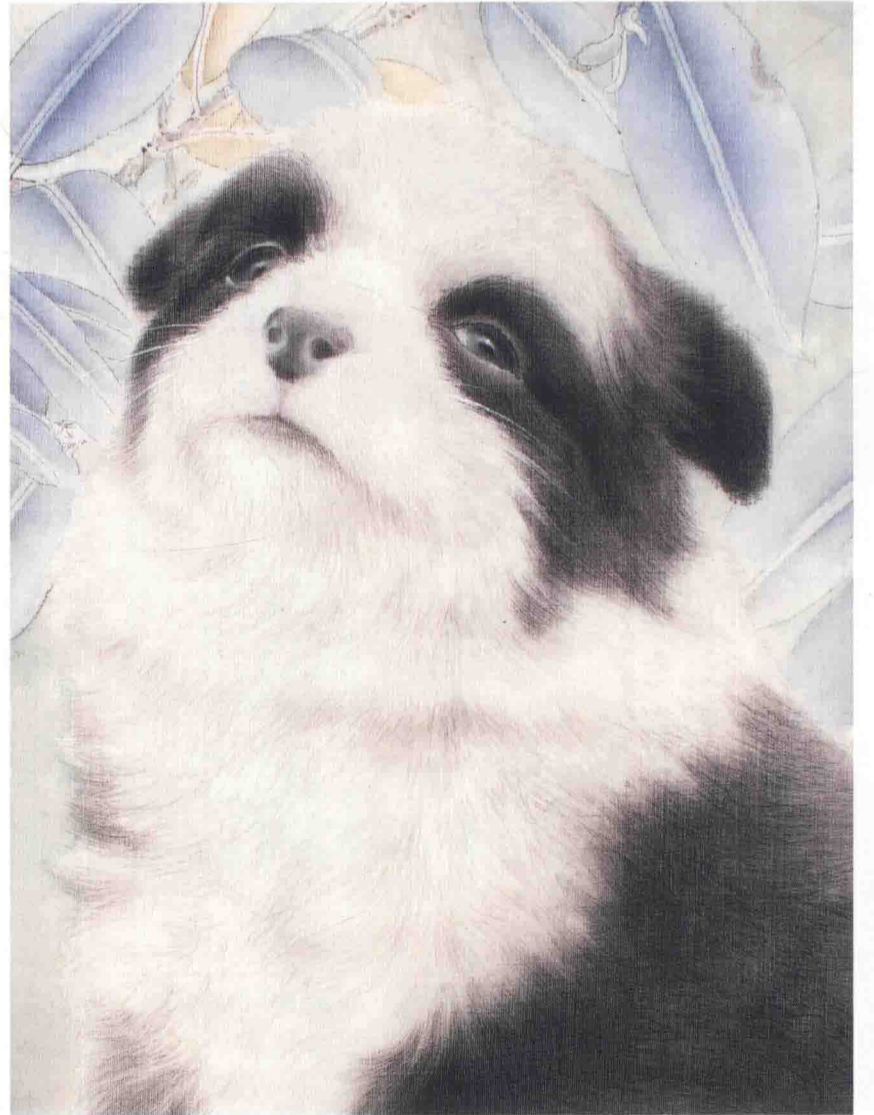
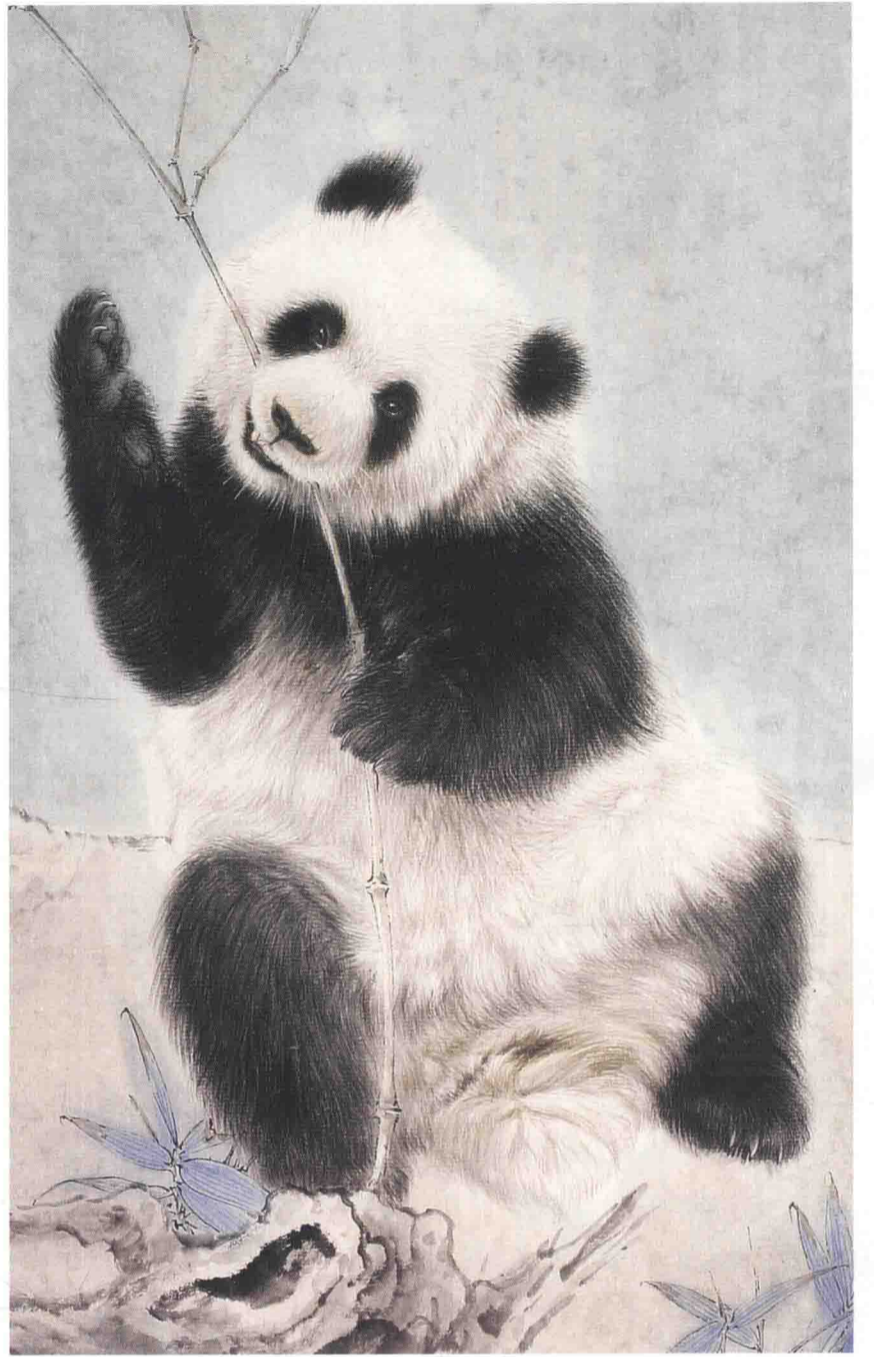
绒毛画法

使用的毛笔：笔锋较短的毛笔，把笔头在砚台上
搥开，形成随意的散锋。

运笔方法：用散开的笔锋按皮毛的结构走向，长
短线并用，疏密轻重结合，交错用笔，画出厚实蓬松
的绒毛质感。

绒毛示例图

《爱犬》画法步骤

步骤一 先用铅笔或钢笔在素描纸上打稿。用绢或者宣纸拷贝画好的底稿。用勾线笔勾线，花的线条用淡墨，叶子的线条要流畅灵动，枝干要枯笔干涩。把笔用手按开、顺着结构、皮毛的走向丝毛，把小狗丰厚的毛量表现出来，要有蓬松感，白毛处留白，再用勾线笔画出眼睛的结构线。

步骤二 用墨分染小狗的黑毛、树叶、树枝和背景，白毛和花用白粉罩染。

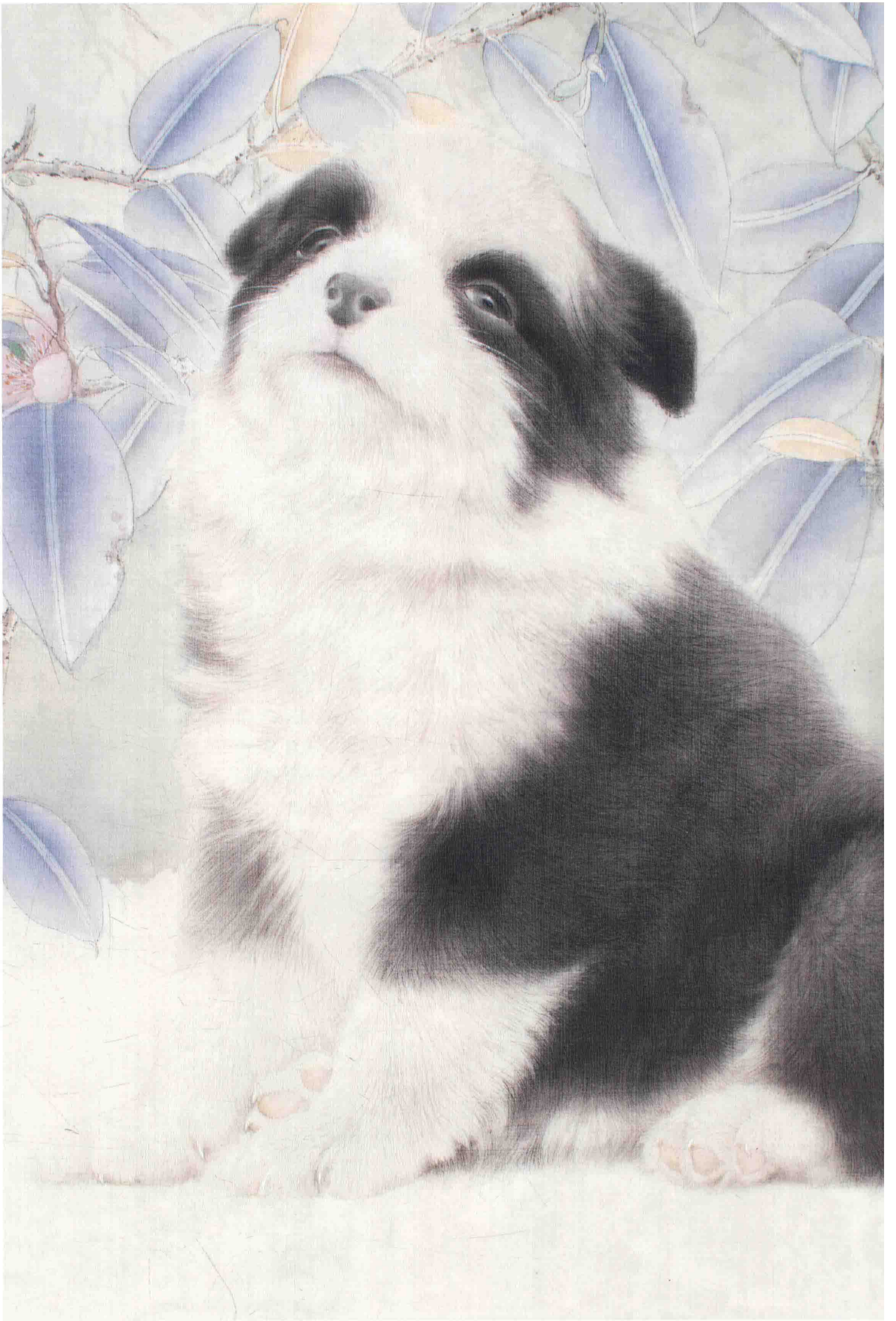
步骤三 用群青色分染叶子，淡淡的胭脂色分染小花。背景用淡赭墨（赭石调墨）罩染做底色。用淡赭墨顺着结构、皮毛的走向丝白毛。眼睛用淡赭墨分染，狗掌肉垫用淡朱磬分染。

步骤四 用墨渲染小狗的黑毛一两遍，使之厚实，加强毛感和结构，眼睛用群青调墨淡淡地继续分染，淡朱磬渲染狗掌肉垫。用美蓝（或者酞青蓝）渲染叶子，注意叶子的浓淡虚实变化，反叶用朱磬调藤黄加墨分染，淡淡的胭脂色深入渲染小花。背景在赭墨底的基础上用三绿渲染。

步骤五 用墨反复罩染黑毛三四遍并调整白毛，加强质感和体积感。用白粉点出眼睛和爪子的高光。用群青色再分染一遍叶子，加深颜色。白粉分染提亮小花后点花蕊。虫咬处用赭石加墨点染。服从整体的原则，调整大关系。最后题款、钤印，完成。

(局部)

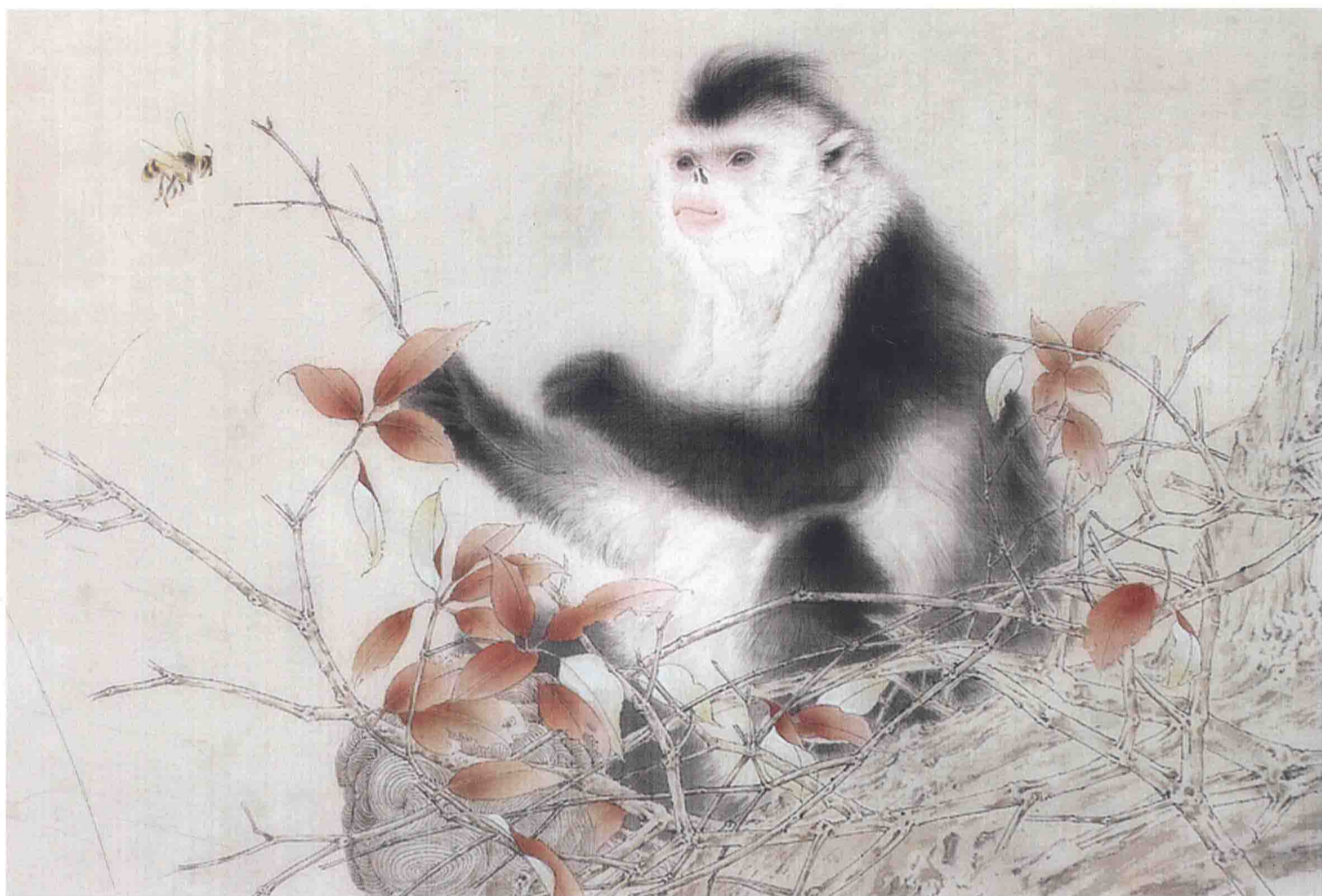
《蜂猴》画法步骤

步骤一 先用铅笔或钢笔在素描纸上打稿。再把画稿拷贝到绢或者宣纸上，用勾线笔勾出树枝，注意线条节奏变化和干湿组织（叶子的线条要流畅灵动，老枝要枯笔干涩）。滇金丝猴用丝毛法画大体的黑毛走势，注意贴紧结构，白毛处留白。用勾线笔画出眼睛、鼻子及脸部的结构线。

步骤二 用朱磬、藤黄、花青加墨调出背景色，兑入清水调匀，用大号排刷把背景色均匀铺上，白毛处留白。待干后，用墨把猴子的黑毛、树的叶子和蜂的黑色斑纹分染一至两遍。用赭石调墨分染树枝和皴擦老干。用胭脂调少量朱磬分染猴子的嘴巴和眼眶部位，赭石加墨分染眼睛。

步骤三 淡墨罩染一遍黑毛，再用丝毛笔复丝一两遍黑毛，调整毛的走向和结构，深入刻画，使动物皮毛丰满厚实。用朱磬加藤黄加墨丝出白毛的结构，用赭墨色进一步渲染眼睛，同时加深黄蜂的黑色斑纹。用藤黄加少许朱磬染上黄色斑纹；朱磬加藤黄分染叶子，打底色后再用胭脂加曙红渲染红色叶子，叶子反面用白粉加少许三绿分染。深入刻画树枝的转折和结构部位，使树枝层次分明，树枝、树干、蜂巢用赭石加墨进一步分染。

步骤四 用淡墨再次分染和罩染几遍黑毛，用朱磬加藤黄加墨再深入刻画白毛的结构和质感，用胭脂调少量朱磬，深入分染嘴巴和眼眶部位，眼睛用赭墨分染，后用白粉点高光。黄蜂再渲染几次后用白粉勾出翅膀的纹络线。红色叶子用天然朱砂渲染后再用胭脂局部分染，以白粉提出叶茎。服从整体的原则，调整大关系。最后题款、钤印，完成。

《草菊白兔》画法步骤

步骤一 用特皮生宣拷贝底稿。用勾线笔勾线，水分要适中，太多会渗开，最好备张试纸，先在试纸上试下干湿。花的线条用淡墨，叶子的线条用浓墨。白兔用淡赭墨画出轮廓及结构的转折，毛要有蓬松感，尽量画得淡些，为后面深入刻画保留比较充足的空间。再用勾线笔画出眼睛的结构线。石头和土坡用意笔的手法写出，注意浓淡干湿的用笔变化。

步骤二 朱磬、藤黄加墨调出背景色，淡淡地上一两遍，白兔要留白，土坡渲染淡三绿。花青加藤黄给叶子上第一遍绿色底，藤黄加少量朱磬给黄色花上色，花蕊多调点朱磬。