

工笔走兽

繪畫技法

李正平 著

天津人民美術出版社
（全國優秀出版社）

三羊圖 泰 庚午年 李正平 繪

工筆走獸繪畫技法

李正平 著

天津人民美術出版社
(全國優秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔走兽绘画技法 / 李正平等绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.8

ISBN 978-7-5305-3733-6

I.工 … II.李 … 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 (2008) 第121498号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2008年8月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3.5

全国新华书店经销

2008年8月第1次印刷

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 28.00元

前言

把动物作为绘画内容，在人类社会发展的早期就已经出现了。刀耕火种的远古时代，人们把动物造型绘制于生活用品上，雕刻于山崖石壁上，以求祈福与吉祥。

我国古代有许多著名画家画动物，传世佳作也很多，唐韩滉《五牛图》，宋李公麟《五马图》，明沈周《卧游图》，清虚谷《松鼠图》，冷枚《梧桐双兔图》，郎世宁《青羊图》、《开泰图》、《白猿图》等。

现代动物画家当属天津刘奎龄父子，他们的作品融入西法，所绘动物逼真传神，其巨大的影响力使工笔走兽创作水平达到一个高峰。当代动物画家基本是在传承刘氏父子的基础上发展的。

近年来，随着属相文化的兴起，动物题材的绘画作品很受欢迎，尤其是工笔走兽。主要是动物与人类关系密切，它们的情感与行为在许多方面与人类相通，人们从动物身上找到了心灵的寄托和慰藉。这样，在以物寄情中使动物画形成热潮，因此，许多画家运用自己的绘画技巧，把可爱的动物刻画得逼真传神。有的写实功底强，可以达到惟妙惟肖、以假乱真的地步。画家的神笔和赏析者的赞叹，让工笔走兽越来越受到人们的喜爱，以至于画家们全身心投入创作而应接不暇。许多爱好者希望能了解工笔走兽的创作要领，掌握一些绘画技巧。我在多年动物画的创作中体会到，工笔走兽并不深奥，只要你熟悉动物的身体结构、动态特点、习性爱好，加上你热爱动物，并致力于创作动物画的实践，很快就能见效于其中。

工笔走兽所用笔墨纸砚相对简单，这是因为动物没有花鸟艳丽丰富的色彩，在动物画的创作中，主要是水墨淡彩的运用，而且用墨用色也是小笔勾描，由浅入深，由淡到浓慢慢画来。因此，不可能因一笔而毁全盘。用纸与工笔花鸟也有不同，工笔走兽大多使用生宣而不是熟宣。这样做主要是有利于表现动物的皮毛质感，再加上工笔走兽画的背景大多需要山水画补景，用生宣容易出效果而且速度快。初学者可以通过临习刘奎龄先生的作品体会出来。

对于动物画的造型问题，事实上只要多画速写，多进行实物写生，就会逐步掌握。同时也可借助于相机获取大量生动的创作素材。总之，只要你专心致力于工笔走兽创作，并能持之以恒，就会在创作中总结很多好的方法，在不断的进步中，你会获得无穷的乐趣。本书在一些具体细节上都介绍了步骤、方法和解析，愿与广大爱好者共同探讨。如果本书能在某一方面对您有所帮助，则是我所期望的。

李正平

戊子年初夏

目 录

一、怎样画工笔走兽	1
二、《三羊开泰》创作方法与步骤	3
三、《祥和图》创作方法与步骤	10
四、《金猴献瑞》创作方法与步骤	18
五、《山泉高致图》创作方法与步骤	21
六、《瑞祥图》创作方法与步骤	24
七、工笔走兽作品解析	27
飞谷泉鸣	27
开泰图	28
泉涧祥瑞图	29
崖岭溪畔	30
山野秋趣	31
嬉戏图	32
山林	33
鸣泉图	34
林野山鸣图	35
寒雪图	36
飞瀑图	37
天马行空图	38
踏雪图	39
秋林	40
寒岭腊雪图	41
春光曲	42
伴月图	43
小兔	44
玉兔松风	45
卧虎图	46
八、古代工笔走兽名家名作解析	47

一、怎样画工笔走兽

1. 工笔走兽画的发展创新

现存最早的工笔走兽画,应该是唐朝韩滉所绘《五牛图》。传统工笔走兽一直是以线造型,表现力受到一定限制。由于走兽造型的特殊性,工笔走兽也初步融入了一些立体造型和解剖学方面的表现方法,《五牛图》即有这种效果。这些,已与工笔花鸟画有了区别,宋代徐崇嗣虽创工笔没骨画法,但工笔走兽却很少运用。清代郎世宁等一批西洋画家的出现,对中国传统走兽画产生了重大影响。以西洋的透视法、光源法、色彩法等先进技艺对中国工笔走兽画的渗透创新,出现了一大批新工笔走兽画家。现代走兽绘画大师刘奎龄即称自己“本郎世宁画风”。由于中西合璧的郎世宁、刘奎龄画法适应了走兽画造型的需要,所以得到了普及和发展,当代工笔走兽画家基本都是在学习和继承他们的技法基础上进行创作的。

五牛图 韩滉

表现立体感和透视

2. 工笔走兽的特殊性

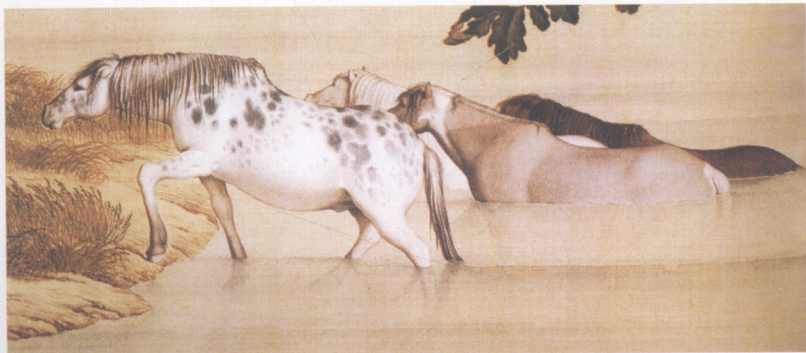
工笔走兽技法有很多特殊性。走兽画主要是表现造型的,笔墨为造型服务。在用线上也不同于工笔花鸟画,花鸟画造型完全以线造型,工笔走兽如果只用线造型则大大削弱了它的表现力,这是动物本身形态特征决定的。在工笔走兽画创作中,表现的目标主要是形。另外,工笔走兽需要强调立体感、质感和透视,这些都与工笔花鸟画有很大不同。这些西法的手段在走兽画创作中使用很多。

工笔走兽在造型上也与花鸟画区别很大,动物画有特定的造型限制,动物无论动态如何变也不能改变它的形态和身体结构。花鸟画则可以夸张结构,甚至可以改变形态,因为花鸟千变万化,不受特定限制,作者可以有很大的发挥空间。

另外,动物画还需要配景,景的比重比花鸟画要大得多,而且配景的好坏直接影响作品成功与否,好的背景不仅能给画面增色,而且本身就是一幅山水画。

3. 工笔走兽需借鉴西画技法

许多爱好者觉得动物画很逼真、很神奇,自己在创作时又觉得很复杂,不容易达到好的效果。其实,工笔走兽也有许多有利创作的方面。因为动物画需借鉴一些西画技法,因此已经打破传统工笔画束缚。在创作中可

百骏图(局部) 郎世宁

表现光感立体感

以表现立体感、光感(徐悲鸿画马就有此画法),也可表现体、面和透视。敷色也可追求效果的逼真,不用局限于淡彩范围(郎世宁、刘奎龄作品中有此画法)。如果完全排斥西法,动物画则无法形似。神似也无从谈起。

4. 工笔走兽的绘画工具

我画工笔走兽使用的是生宣纸,它的好处是绘画过程可收可放,画面效果可紧可松。通过多次实践以后可以掌握得心应手。最好选用安徽生产的名牌生宣,如红星玉版净皮单宣或手工皮纸,常用尺寸为四尺(69cm×138cm),对折为斗方。也有五尺、六尺宣,最大为丈六匹。

工笔走兽所用颜料也很简单,花青、藤黄、赭石、胭脂、石绿这几种就可以。调整它们之间的比例加墨后会生成不同色彩倾向的颜色。

用墨要选用绘画专用优质墨汁(如一得阁等),头部以及关键部位可用优质油烟块墨研磨使用,隔夜宿墨不可用,装裱时会跑墨。

工笔走兽刻画脸部及丝毛要用狼毫小楷笔,如叶筋、羽箭、狼圭等,用羊毫白云笔渲染罩色。大面积罩染草地或山峦可用板刷。

毛毡一般选用2m×1m,笔洗和调色碟可根据个人需要任选。另外,准备一个电吹风、一个喷壶,以备特殊情况下使用。

5. 工笔走兽的作画顺序

先画草图,起稿时要注意布局,动物画不同于花鸟画,要考虑到情节,相互之间的关系,有情节才有情趣。动态神情要符合动物的特性。草图要画具体,因为拷贝到宣纸上后不可再用橡皮涂擦修改。

画墨稿是很关键的一步,通过水墨的初步造型,使画面具有了基本的效果。但是,画墨稿要谨慎,生宣纸落墨后只能加重不能变浅,所以要考虑好以后再落笔。

主体和配景要同时进行,要随时调整画面布局,以突出主题、渲染气氛。

勾勒动物面部时要用淡墨干笔一点一点刻画,由浅入深一边观察一边加重。墨稿不要画得太黑,这样上色后会使画面偏深。画面部墨稿时要注意毛发走向,这样才会逼真。浅色和白色毛发要留出,不可用白粉填改。

着色时要注意,生宣着色会立刻变深,大概超过干时两倍以上深度,重要部位可先画在另一张小纸上,用电吹风吹干,心中有数后再上色。颜色不可太艳,以免浮漂。所有颜色均须加墨后再用,不然会使色彩脱离环境而破坏画面。

背景罩色要与主体动物同步进行,这样可以随时调整色调不至出错。画景不要太繁杂,注意尽量多留空白以代替空间。主体背后的衬景要尽量浅或留白,以突出主题。

上色时要注意多保留原来的墨色,因墨色是中性色,与蓝绿对比,墨色就是暖色,与红黄对比,墨色就是冷色。利用墨色可以很好地表现距离感和空间感,而且使画面雅致而不俗。

在勾墨稿或上色时,为了达到质感逼真可先将局部画面喷湿,待半干时进行勾描填色,其效果会更佳。

浅色部分是颜料加水稀释而成,不能用白粉调浅绘制,白色部分是空出的宣纸色,不能用白粉盖涂而成。

为防止浅色画细部跑墨,可先调好浓淡后把笔挤干再画。

二、《三羊开泰》创作方法与步骤

1. 画公羊墨稿

先画公羊，用淡墨勾线，小楷狼毫，中锋用笔。首先从公羊头角开始勾，要注意羊角的立体效果。公羊角根部较粗，有密集螺旋样沟纹。羊角顶端沟纹逐渐变宽。画公羊角要注意，不要画成圆筒，因羊角呈菱形向前弯曲，羊角色重，在勾墨稿时要注意它的墨色深度。公羊嘴阔额宽，鼻部隆起，造型十分雄壮。公羊毛呈波纹状弯曲，不要画成卷，要画得蓬松而有起伏。公羊前胸宽大毛发发达，要画出厚重的感觉。丝毛时要分层勾描，要画清楚羊毛的起伏走势，这样才会有逼真的效果。

2. 画母羊墨稿

母羊脸部较细长，嘴、鼻部窄小，鼻部无隆起，面部毛色干净平整，眼部要注意画出睫毛。母羊毛呈卷状，尤其是草原牧场，由于无污染，羊毛卷曲分明，如同烫发效果。母羊体形是后大前小，胸部毛发由细而小的卷毛组成，尾部及臀部毛呈大卷状，画时先用淡墨丝毛，然后再用稍重的墨色画出起伏的立体效果。丝毛时要注意，只在羊毛卷的梢部丝毛，毛根处空白，因毛根部是羊绒。

3. 画小羊墨稿

羊羔眼鼻口位置集中于脸部下方，耳朵宽而软垂于头两侧，小羊毛呈小卷状十分密集，卷毛直至蹄部。从身体比例上看，羊羔腿较长，羊蹄色重，腿下部由细毛覆盖，从腿前方向两边分开。羊羔前腿膝盖部分色重，这是由于跪地吃乳时留下的痕迹。

4. 对照调整墨稿

三只羊在勾墨稿时要穿插进行，这样可以随时调整它们的立体效果、墨色浓淡以及光感方向。要确立它们最深和最浅处，这样画面会协调统一不散不乱。对于情绪的刻画、眼神的刻画也要进行对照调整，这样会增加画面的情调和逼真效果。

5. 公羊着色

公羊着色用胭脂加淡墨加赭石罩染羊角里面(朝下部分),羊角外面使用花青加淡墨加赭石罩染,这样立体效果好。羊角尖部色渐淡呈暖色,用淡墨加赭石罩染。深色螺旋沟纹用浓墨加重。

公羊面部先染眼睛,羊眼瞳孔呈扁长线状,用墨画出眼球部分,用赭石加淡墨略加藤黄平染。稍干后用墨加胭脂加赭石勾边缘暗部。羊鼻部及嘴部呈淡红色,用胭脂加淡墨上色,不可一次太重,要分层罩染。墨色被颜色遮压后发灰可用墨再加深。羊鼻梁部分微显淡红色,因为此部位羊毛稀而短,透出皮肤色所致,可用藤黄加淡墨加胭脂轻染。染时要注意毛发走向与墨稿保持一致,这样会有真实感。在额头及眉弓部可用少许淡花青加淡墨点画毛发部位,可使头部更具立体感。

6. 母羊着色

母羊头部着色与公羊相同,只是要注意保留脸部空白部分,不可过多描画毛发而弄脏脸部。母羊脸部较平,无过多结构变化,只刻画好眼部及嘴、鼻就可以了。羊耳朵要注意它的颜色感觉,因为羊耳毛稀而短,在阳光下会呈淡粉色,可用淡胭脂加淡墨和少量藤黄染其下方。

勾染身体部位羊毛时,注意下方腹部色应暖,可用赭石加淡墨勾染,要按照墨稿丝毛的方向勾染,要分层多次勾染。背部保留墨色即可,局部可用淡花青加淡墨勾一下暗部增加立体效果。

7. 画小羊 画瀑布

小羊着色与母羊相似，只是要注意小羊鼻部、耳朵、脸颊及颈部更透红润。同时要注意正对前方的小羊着色时近实远虚的透视关系。在羊染色一半时即可开始填画背景。背景先染墨色，要注意远近虚实。《三羊开泰》选用瀑布为背景，可增加画面气氛。同时瀑布背景较明亮，不会影响主体。在画瀑布时要用淡墨画出水流的走势，然后画没有被水盖上的岩石山体部分。淡墨画完整体后再用稍深些的墨画出山体结构。画瀑布流水要侧锋用笔、浅墨干笔点画出跳跃式叠瀑的深色台阶部分。待干后再用淡墨侧锋由上而下画出水流走势，运笔要准确快速，不要描画，一气呵成。山上的树要有造型，中景是岸边树丛，要稍加具体，与远山的树分出前后。近景就是主体所位于的草地，要细致刻画。要把河岸画具体。近处要画出水的波纹，岸边石头的结构要交代清楚。

8. 画景

此时要先画草地，只有先画了草地的颜色才能确定羊的用色深浅。因为羊是主题不能来回改。画草地先用石绿（也可用三绿）加淡墨平染。要注意留出空地位置。草地色不可过重，这样会使羊与草地脱节。草地要分片染色，近处可多留空地，远处要少留。草地按片画，草根部色重可用墨加朱砂随着草的生长方向竖染。远处用赭石加墨染，颜色要比近景的淡些。近景的树要注意造型，要具体画出树干的转折变化。树干染色要深于地的颜色，画树叶用小楷狼毫笔蘸较浓的墨画出近景树叶，羊身后的树叶用墨要稍淡一些，这样会有空间感，树干也要浅于近景树。树叶罩染时要用花青加墨，地的颜色要用朱砂加淡墨少许藤黄罩染，要注意留空白，不要全部染色。远处的瀑布留白即可，山石近景部分用淡赭石加墨罩染，远景山石只留墨色。

9. 整理完成全稿

画瀑布后面远景的山峦用花青加墨，连绵山峰造型要有变化，左侧山峰下方要和中景连接，用浅色把山体的结构画出来。瀑布要继续把流水画出层次和细部变化，但不要重复描画，以免颜色过重缺乏距离感。草地要进行整理，分片把近、中、远的草地区分开来。近景草要具体一些，后面远景的草只分片画即可。

三、《祥和图》创作方法与步骤

1. 画公羊头部

先画公羊头部，此幅羊是正脸，画时要考虑到它脸部的对称，画羊角时要注意它的立体效果，正面羊角的立体感主要靠受光面与反光面之间的重色形成。要用稍重一点儿的墨色把它的效果画出，然后细画羊角的沟纹，先用淡墨一圈圈画出，角根处密，角尖处疏，待墨色稍干在淡墨的下方边缘用稍重的墨勾一下，起到立体效果。角尖的地方要浅一些，纹也要大一些。公羊耳朵用淡墨勾出，同时根据结构画出暗部。羊的眼睛相互距离较远，在脸的两侧边缘，并长有长长的睫毛。

画时要注意空出。公羊脸部用淡墨丝毛，先淡后重画出立体效果。公羊头部应是全稿刻画的中心，深色部位可用浓墨，这样立体效果才能出来，丝毛要顺着毛发生长方向用淡墨一笔笔细画，直至基本成形。

2. 画母羊墨稿

这也是一个较正的母羊脸部，它的视线应该和公羊一致，要注意刻画母羊温和的神情，羊头在转向前方时颈部因扭动而形成羊毛层的变化，羊毛卷已变成片状并形成暗影。

3. 母羊丝毛

母绵羊身上的羊毛卷要用很小的狼毫笔一笔笔丝毛，要一层一层地画，先画大片的，再由大到小地细画，这样不至于脱离羊毛的总体结构。分片时要考虑羊毛卷的走势，要有变化，不可类同。颈部在丝毛的同时要用淡墨画出暗部，使其逐步显现立体效果。丝毛到腹部时，羊毛呈波纹状，不要再画卷。

根据动势画出羊腿、羊蹄的结构，要注意各种角度羊腿、羊蹄的结构变化。

丝毛时要注意宁淡勿重，要留出着色的空间，不然白羊会画脏。另外，母羊头部及全身一定要浅于公羊。要注意羊腿在行走时肩部结构的变化，丝毛时要画出它的变化特点。

4. 画小羊头部

画出小羊的头部，要对照公羊、母羊画小羊。小羊墨色不可画得太重，要注意刻画小羊的眼神和表情，嘴微微地张开显示其边走边叫。小羊鼻梁部因还未长开，所以较成年羊短而凹。小羊头后面母羊的尾部丝毛要画得略细一些，这样会使光洁的小羊头部有稚嫩活泼的感觉。

5. 对照调整墨稿

公羊、母羊同小羊的丝毛要同步进行，这样在相互协调下突出它们的特点，同时还兼顾了动态的一致性和神态的一致性。

公羊、母羊与小羊交汇处要通过后面的重色把前面的挤出来，同时依偎在身旁的羊羔也具有了亲切感，增加了情趣和亲情的气氛。小羊羔羊毛卷小而密，要具体画出它的起始变化，要分组分片丝毛。背部丝毛时要考虑到毛卷的透视关系，不能和正面的一样处理，要把前面羊毛卷压后面羊毛卷的效果画出来。

6. 配景

配景开始进行。树干处理要有穿插变化，硕大的树干以显示其生机勃勃。先用淡墨勾描出枝干的走势，然后用重一点的墨勾描暗部，并皴擦树皮表面的质感，树干与草地的交接处也要仔细处理，来龙去脉交代清楚，这样就使得整个画面真实具体，给人以身临其境的感觉。

