

百態貓熊畫

编著 张锦标

图书在版编目(CIP)数据

画熊猫百态 / 张锦标编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2013.01

ISBN 978-7-5322-8016-2

I. ①画... II. ①张... III. ①大熊猫-翎毛走兽画-
国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第162499号

《十招画室》 编委会

总主编	潘 之
顾问	邵洛羊
	韩 敏
	王仲清
	高式熊
	金正惠
	颜梅华
	徐昌酩

画熊猫百态

(十招画室)

编 著: 张锦标

策 划: 潘志明

责任编辑: 沈丹青

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.5

2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

印数: 0001-3300

ISBN 978-7-5322-8016-2

定价: 24.00 元

一、中国画笔、墨、色的用法/1

1. 笔墨基本用法/1
2. 中国画颜色的基本用法/2

二、画熊猫概述/3

三、熊猫骨骼结构、特征、习性/5

1. 熊猫骨骼结构/5
2. 熊猫的特征/7
3. 熊猫的习性/8

四、熊猫眼、鼻、嘴、掌的画法/9

1. 眼的画法/9
2. 鼻与嘴的画法/10
3. 掌的画法/11
4. 熊猫头部的透视关系/12

五、熊猫的各种姿态/14

六、画熊猫步骤/22

1. 熊猫写生步骤/22
2. 工笔画熊猫步骤/23
3. 兼工带写画熊猫步骤/24

七、构图、补景、题款、钤印、补诗堂/25

1. 怎样构图/25
2. 怎样题款/26
3. 怎样布景/27
4. 怎样钤印/28
5. 怎样补诗堂/29

八、作品欣赏/30

一、中国画笔、墨、色的用法

1. 笔墨基本用法

中国画在运笔用墨上很有讲究。所谓笔是包括线在内的，它都要通过墨来实现，笔与墨结合起来，才构成中国画的主要特征。“笔墨取于物，发于心”，为了表现物体的各种质感和量感，在运笔用墨上就要多样化。

用笔法

①执笔法：以拇指、食指捏紧笔管，中指在前勾住，无名指在后抵紧，小拇指向无名指靠拢辅助，要求指实掌虚。

②笔锋运用：中国画的运笔方法十分丰富，有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、拖锋、藏锋等。中锋行笔时，笔管垂直于画面，笔锋收敛并藏于线条的正中间，产生的线条圆厚、挺拔。适宜表现枝干一类的物体或作勾勒。

侧锋行笔时，笔管倾斜于画面，笔锋处于线条的一侧，产生的线条一边光、一边毛，变化多端，易见轮廓，故一般用来表现叶子和花瓣之类的物体。

逆锋行笔时，笔管稍斜于画面，笔锋在前而笔管在后，推着笔管倒逆而行，产生的线条毛涩、老辣、苍劲、古拙。宜表现苍老的枝干等。

顺锋行笔时，笔管稍斜于画面，笔锋在前而笔管在后，拉动笔管前行，产生的线条顺畅、挺秀。

拖锋笔头斜卧于画面，牵住笔管顶端顺势拖笔而行，笔痕舒展松动，自然流畅。画山水时多用之。

藏锋起笔时把笔锋藏于线条之中，谓之“欲右先左”，收笔时逆向提笔回缩，谓之“无往不回”、“无垂不缩”，皆不露锋芒。中锋行笔、起笔时多用藏锋，将力蕴含于线条中，画竹时多用之。

中锋运笔握笔法

侧锋运笔握笔法

逆锋运笔握笔法

③运笔方法

中国画线条笔法多变，短线以指与腕的配合运用即可；若勾长线，要指、腕、肘、肩关节配合协调动作。为使长线灵活、变化有力，必要时，应悬腕、悬肘才行。

运笔包括起笔、行笔和收笔三个动作，并有轻重、徐疾、提按、顿挫的笔法应用。由于行笔的力度、速度、角度的变化，使线条产生丰富的变化，共同为写形传神服务。

运笔还要讲究笔意、笔力、笔韵、笔趣，使笔运墨要笔笔有情、笔笔有意，不然，就会成为死笔、败笔。用笔要“笔力扛鼎”、“力透纸背”，不可软弱、飘浮。古人有用笔“平、圆、留、重、活”之说，应给予重视，加深领会。笔韵是指用笔通过各种变化，求得较好的韵味，既要使画面在笔法上协调统一，又要有节奏感。笔趣指笔墨的情趣、意趣、天趣，要注意处理好用笔的生熟、巧拙、老嫩的关系。

用墨法

墨为五色之主，然须以白配之则明，老子曰：“知白守黑。”古人将墨分五色，即焦、深、浓、淡、清，又有干、湿之分，并有浓淡法、干墨法、破墨法、泼墨法、积墨法、宿墨法、色墨法、渐变法之墨色用法。画写意熊猫可以用渐变法。作画时运用墨色的深浅、浓淡、干湿，以表现苍莽、滋润和不同物体的质感等，使人有不同色彩的感觉。潘天寿论画用墨之要点有二，一曰“研墨要浓”，二曰“所用之笔与水，要清净”。以清水净笔，蘸浓墨调用，即无灰暗彩之病，老手之善于用宿墨者，尤注意及此。

2. 中国画颜色的基本用法

中国画颜料分两类，一类以苏姑姜思序堂研制的中国传统颜料成块状，有植物颜料花青、藤黄等，矿物颜料有朱砂、石青、石绿等，用色比较古雅，价格比较高，年久不退色，大画家多用此类。另一类以上海马头牌颜料，有化学成分，用锡管装制，多数画家和初学者多用此类，而且价格适中，用时方便，关键要防止用色浮艳、俗气。

中国画笔为骨、墨为肉、色为饰，祖先绘画以红、黄、蓝、白、黑为五原色，但用时必须以复色为上，以防艳丽，但求古雅。复色指两种以上原色调合起来的颜色，例如红与黄调合后为朱红色，蓝与黄调合后为汁绿色，黑与白调合后为灰色等等。色还有冷

色和热色之分，冷色即是黑、灰、蓝、绿、青、紫等，热色为红、黄、白、朱红、赭石等，在运用上要注意做到重的热色要与淡的冷色搭配，重的冷色要与淡的热色搭配。

色还可以大胆使用，例如花无黑色，但传统画牡丹、梅花等，却喜以墨色作花；竹无红色，却喜以朱色作竹。画画原意在神完意足为目的，不在乎一定要死板规定，一幅朱竹画能使人们接受就是好作品。色易艳丽，不易古雅，墨易古雅，不易流俗，以墨配色，足以济用色之艰难。所以说，用色以古雅为上，不可浮艳、混浊、火气、俗气、死气。

暖色

冷色

清墨

淡墨

浓墨

深墨

焦墨

二、画熊猫概述

熊猫堪称是古稀珍兽，它比人类发展还要早几百万年，并有“活化石”之称。对于考古、地域变迁，对古稀动物的演变、发展等研究有着很高的学术价值和极其重要的意义，它为国家一级保护动物。以保护世界珍稀生物宗旨的国际组织——世界野生生物基金会采用熊猫作会徽，象征熊猫及其他野生稀有物种的珍贵性和保护它的重要性。

熊猫是中国特产，它毛色奇颖、形象独特、姿态潇洒、性情温顺、行为逗人喜爱。世界各国大动物园内每种濒临灭绝的珍稀动物笼前，都要悬挂以熊猫为图案的标志；许多基金会成员国在发行动物邮票时，也都标以熊猫的徽标。

为了保护濒临灭绝的熊猫，我国政府颁布了一系列有关保护和合理利用野生动物资源的法规，除了对熊猫实行严禁狩猎外，还在四川的卧龙、王郎，陕西的佛坪，甘肃的白水江等地建立了16个以保护熊猫为主的自然保护区，后来还在四川成都、福建福州等地建立了熊猫繁育研究中心。

中国熊猫较早见之于外国，但几对熊猫在外国动物园安家落户，或说作为友好使者长期出使国外的壮行，却是近十多年来才有的事。据文字记载，西方世界自1869年才开始知道世界上有熊猫这种动物。当时是一位名叫皮尔·阿尔蒙德·戴维在中国四川省的一个农家里发现一张熊猫皮，他随后把熊猫皮送返巴黎。在巴黎的动物学家阿尔方斯·米尔纳·爱德华斯教授看后便赐给了一个科学名称，叫做黑白色的熊脚猫。埃德加可能是第一个见到熊猫的西方人，他是于1916年在中国金沙江附近的森林中见到熊猫的。不过，直至1936年，第一只活熊猫才出现在西方国家的土地上。那是一个名叫露丝·哈克纳斯夫人的把一只从四川获得的小熊猫带到美国芝加哥。两年后，第一只活的熊猫便来到了英国的伦敦动物园。

熊猫是中国的珍宝，保护和拯救熊猫那样的野生稀有动物，对维护自然生态平衡、合理利用野生动物资源与保障科学研究开发有着重要意义。

熊猫已成为世界人们的宠儿，但古人没有画熊猫

吴作人 作

刘海粟 作

哈克纳斯夫人在照料小“树林”——第一只到国外的活熊猫。

的。当代画熊猫著名的画家，有吴作人、刘海粟、陈佩秋、韩美林等，他们大都以传统的中国画兼工带写或写意形式来表现熊猫的各种神态，运笔豪放，用墨浑厚，淋漓尽致。现列举四位画家的佳作，以及第一只到国外的活熊猫——哈克纳斯夫人在照料小“树林”和1948年在英国的海报及1942年熊猫以丘吉尔的形象出现于海报用于提高士气的图片，以供观赏。

韩美林 作

1948 年的海报（左图）将熊猫描绘成婴儿，而 1942（右图）年熊猫则以丘吉尔的形象出现于海报用于提高士气。

陈佩秋 作（局部）

三、熊猫骨骼结构、特征、习性

1. 熊猫骨骼结构

熊猫属于猫科动物，它与狼、熊、虎、豹等同属于食肉类，唯独熊猫是从食肉类转化为以植物为食的。

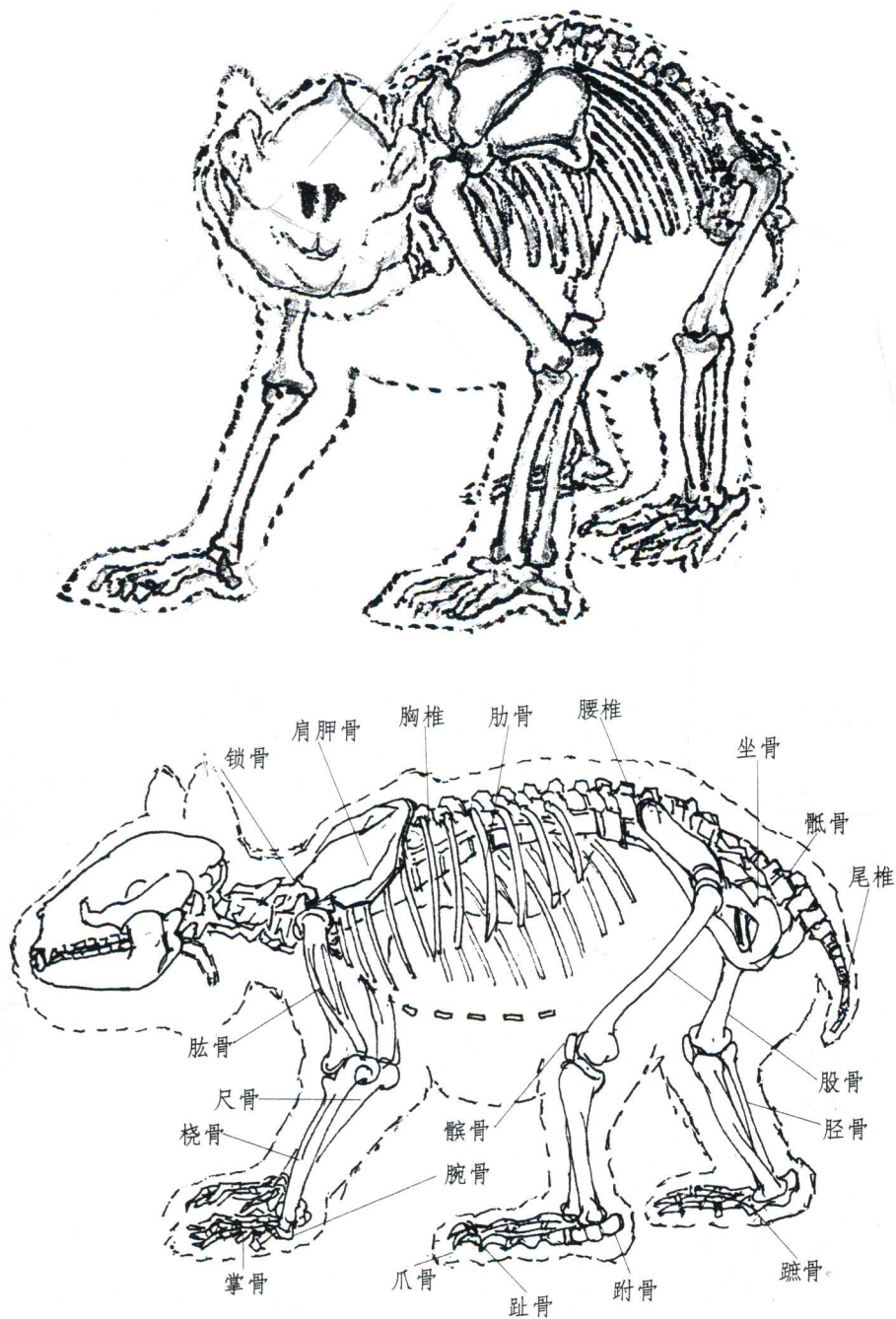
熊猫骨骼结构与人类一样，全身主要分头颅、躯干、四肢三大部分。

头部：有顶骨、枕骨、额骨、颧骨、鼻骨、舌

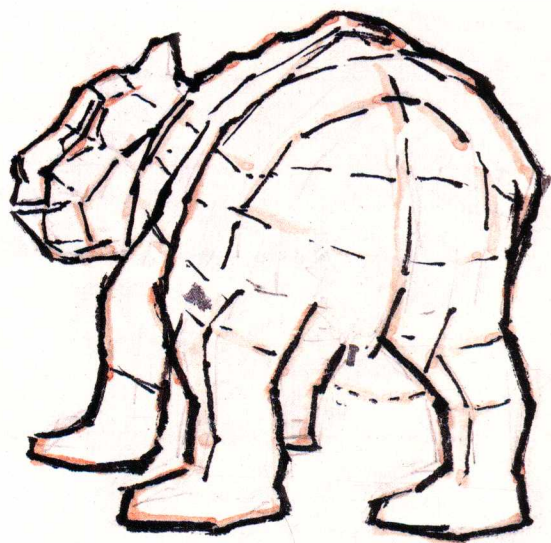
骨、上颌骨、下颌骨、颈椎骨等。

躯干：有锁骨、肩胛骨、肋骨、胸椎、腰椎、骶椎、尾椎、坐骨等。

四肢：有肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、掌骨、股骨、胫骨、髌骨、跗骨、趾骨、爪骨、蹠骨等。

熊猫骨骼与形体

1

2

3

熊猫形体步骤图

2. 熊猫的特征

熊猫形态肥胖，头颅偏大，四肢和脊柱短。其特征为白脸孔，黑耳朵，眼睛四周有八字形的黑框圈，四肢和肩部呈黑色，全身黑白相映，仪态大方，行动笨拙，性情温顺，有娇丽端庄而又稚气的姿容，逗人喜爱。

3. 熊猫的习性

熊猫是从几百万年前残存下来的古老珍稀动物，虽是猫科动物，但以箭竹为主食。它活动领域不大，喜爬树、涉水、饮水、酣睡，过着流浪式生活，喜单独行动。

熊猫的母性一般是比较强的。当幼兽落生后，母兽即用嘴叼起抱在怀中，不时地舔着，约两个小时，幼兽便吃上奶了。从出生到五个月的这段时间，母兽对幼兽十分关心，幼兽闹时，母兽用嘴叼起来走走，有时也把幼兽紧抱在怀里。哺乳时，母兽用前肢抱着幼兽坐着，幼兽趴在腹部上吸奶，吃完一边，母兽用前肢托着幼兽，并用嘴协助，将幼兽挪到另一边再吸，昼夜哺乳。五至六个月幼兽即可断奶，此时幼兽已能独立走动、上树。

熊猫白天和夜间都觅食，连续吃十小时以上，而每季吃竹不一样，春季吃嫩竹叶、竹笋，夏季吃竹叶、竹枝，秋冬硬叶、硬枝、竹竿。

啃竹

爬树

酣睡

四、熊猫眼、鼻、嘴、掌的画法

1. 眼的画法

熊猫的眼睛与其他动物一样，但周围有八字形的黑毛圈，眼皮和眼袋被黑毛遮住，眼珠较大，有眼毛保护，很有神气。

工笔画眼法

工笔画熊猫眼睛时，可用浓墨先画上眼唇，再画眼珠，然后用淡墨画上眼皮和下眼唇，用浓墨画眼毛，眼珠也要分出浓淡层次和高光点，以求形神兼备。画眼框，可用压扁了的墨色毛笔，顺着熊猫眼睛向四周丝出一块长方形的黑毛圈，待墨色干后略加淡花青色，以求加重厚实感，重点突出熊猫眼睛。

兼工带写画眼法

兼工带写画熊猫眼睛，比工笔画概括、简练。用一支清水笔蘸上浓墨，先点出眼睛，接着点上四分之二的上部黑眼圈和四分之三的下部黑眼圈。

2. 鼻与嘴的画法

熊猫鼻子较长，鼻孔上下两旁有赭黑色软体与嘴唇相距较近，鼻、嘴向外伸展较长，画时可适当变形缩短，以求美观，切忌画成猪形长鼻。熊猫牙齿坚硬，能嚼碎竹枝、竹竿，前有两颗犬牙，有时经常伸出舌头，略有稀疏胡须。

工笔画鼻、嘴法

熊猫鼻子比较厚实，为赭黑色，画时可先勾出鼻子形状，点出两只鼻孔，然后加色。画嘴时注意对准

鼻子中心线，并按透视原理，用淡墨画出嘴巴的上下唇。熊猫常伸出舌头，画时先勾勒舌头的变化形状，再填粉红色。

兼工带写画鼻、嘴法

兼工带写画鼻，一般是一笔画成，注重鼻的形状，不能复笔，有的也先画两点鼻孔，再画鼻子形状。画嘴也用干淡墨笔，用数笔画出嘴巴形状。画舌可用白色调朱红，一笔画成。

3. 掌的画法

熊猫四肢较短，毛发较长、较密，呈黑色，脚掌有几块软垫，形状呈赭黑色，前肢有六只趾爪便于爬树登高和抓竹子觅食。

工笔画脚掌法

熊猫前肢有六只锋利的趾爪，画工笔就要用双勾形式交代清楚，毛和脚板也要用压扁了的白云墨笔，

一笔一笔顺势画成，并用赭石和汁绿色加以烘染。

兼工带写画脚掌法

兼工带写画熊猫脚掌，用笔简练、豪放，有时也有意到笔不到的运笔方法。画熊猫趾爪用中锋点勾即可，画脚垫也可与脚毛一起几笔画成，然后加上颜色，要有一种概括、松动之感。

4. 熊猫头部的透视关系

熊猫头颅大且扁圆，有正视、侧视、仰视、俯视之分。正视则头圆、眼圆、鼻露孔、嘴成方形；侧视则眼成三角形、鼻露一孔、嘴成一线；仰视则头长、眼下平而上圆；俯视则头大、眼上平而下圆、鼻不露

孔、未见嘴。又有正面、九分面、八分面、七分面、六分面、五分面之别。在五官写生和刻画形象时，要注意透视变化，才能做到应物象形、形神兼备。

九分面正视

八分面正视

七分面俯视

八分面仰视

六分面仰视

五分面侧视

侧面俯视

八分面正视

侧面仰视

七分面俯视

十分面正视

五分面正视

五、熊猫的各种姿态

熊猫是在大自然演变之中生存下来的古稀动物，它自立性很强，在海拔3000米以上的高山密林中栖息、觅食、繁殖，能爬树、涉水、嬉戏、逗乐，所以姿态非常丰富，动态优美。

画熊猫的各种姿态与画人物及其他动物一样，一定要掌握其形体结构和特征，以及有独特表达的喜、怒、哀、乐的方式，作品才能做到姿态各异、形象生

动。如熊猫逗崽时的温和相，熊猫吃果时的可爱相，熊猫顶球时张大嘴的欢乐相，熊猫爬在树上睡觉的甜蜜相，以及在深山密林里碰到豺狼时，不仅发出像狗一样的叫声，而且会举起前掌向顽敌击去的勇猛相。平时我们还能看到它坐、立、仰、卧、跑等的不同姿态，以及各种生活中嬉耍的举动。

