

中国画技法

任建辉 编绘

工
笔
大
画
法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔犬画法

任建辉
编绘

天津杨柳青画社

任建辉，现为山西省工笔画协会会员、山西省当代工笔画艺术研究院画家、大同市工笔画学会副主席、大同市诗书画印研究会理事、大同市美术家协会会员。2008年作品《忠诚》入选大同市“迎新春”优秀美术书画作品展，荣获优秀奖；2010年作品《期望》入选“古冶杯”山西省第二届工笔画大展，荣获优秀奖；2013年在《山西日报》书画“新锐·新作”品鉴栏目发表作品《相依》《搜救》；2015年作品《相依》《雄狮》《王者风范》入选山西省当代工笔画艺术研究院首届院展及学术邀请展；2016年作品《王者风范》《童趣》《豹》《期望》入选山西省当代工笔画艺术研究院小品展。

图书在版编目（CIP）数据

工笔犬画法/任建辉编绘. —天津：天津杨柳青画社，2017.4
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0620-6

I. ①工… II. ①任… III. ①犬—工笔画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第041431号

出版人：王勇

出版者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376885 28374517
28376998 28376928

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：天津海顺印业包装有限公司分公司

印 刷：天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本：1/8 787mm×1092mm

印 张：4

版 次：2017年4月第1版

印 次：2017年4月第1次印刷

印 数：1—3 000册

书 号：ISBN 978-7-5547-0620-6

定 价：28.00元

概 述

犬，俗称狗，它有着人类最忠实的朋友之美誉。

犬是聪明的动物。据相关资料介绍，犬的嗅觉的灵敏程度是人类的1200倍。犬被人类驯养后，为人类做出的贡献数不胜数。如军犬、警犬不仅时刻保卫着人民的生命和财产安全，而且当国家和人民遇到危难时，它们会始终奋战在抢险第一线，奋不顾身地去搜索、去寻找有价值的线索。它们被战士们称为最亲密的战友。再如导盲犬寸步不离地陪伴和保护主人，它是主人的伙伴，也是主人最亲的家庭成员。还有藏族人民不能缺少的“勇士”——藏獒，为了保护家园它可以与比自己强大而凶猛的狼、虎争斗，它因勇猛被誉为“战神”。

犬的种类较多，不同类别的犬的体型、皮毛、神态以及个性截然不同。按照犬的体型特征可分为大型犬、中型犬和小型犬；按照犬的生长发育特征可分为成犬和幼犬；按照犬的皮毛特征大致可分为长毛犬、短毛犬、无毛犬、绒毛犬，长毛犬中又分为直长毛和卷长毛；按照犬的情绪所产生的神态特征大致可分为凶猛型、敏锐型、温顺型、活泼可爱型、悠闲型和懒惰型等。

古人讲“画人难画手，画兽难画狗”。在作画时，要想让犬造型准确、生动传神、富有情感，首先应深入生活“以情求真”，也就是说喜欢它们，才能了解它们，才可能把它们画好。然后更要详细了解它们的习性、动作、皮毛等特征，用心把握犬的外形特点、运动的姿态、骨骼的结构以及它们的喜、怒、忧、思、悲、恐、惊等各种情绪表现出的不同状态。即便是同一只犬，同一部位的皮毛，在肌肉和骨骼的细小动作下，情绪和姿态改变时都会产生或大或小的变化。记住这些变化，在画中表现出来，就会特别生动。最后还是要苦练技法。凡事熟能生巧，只有经过反复临摹练习，才能做到画时得心应手。

犬的外貌千差万别，给绘画提供了丰富的资源。如长毛犬就有查理王小猎犬、德国牧羊犬、松狮犬等。画时主要突出“毛”。通过犬毛的变化，体现出其动态。仔细观察犬的各个部位的毛的形态，根据犬的骨骼和肌肉的变化，刻画不同姿态下犬毛的变化，如长毛和短毛的衔接、直长毛的走向、平顺长毛的光滑柔韧、小卷毛和大卷毛的相互融合等。

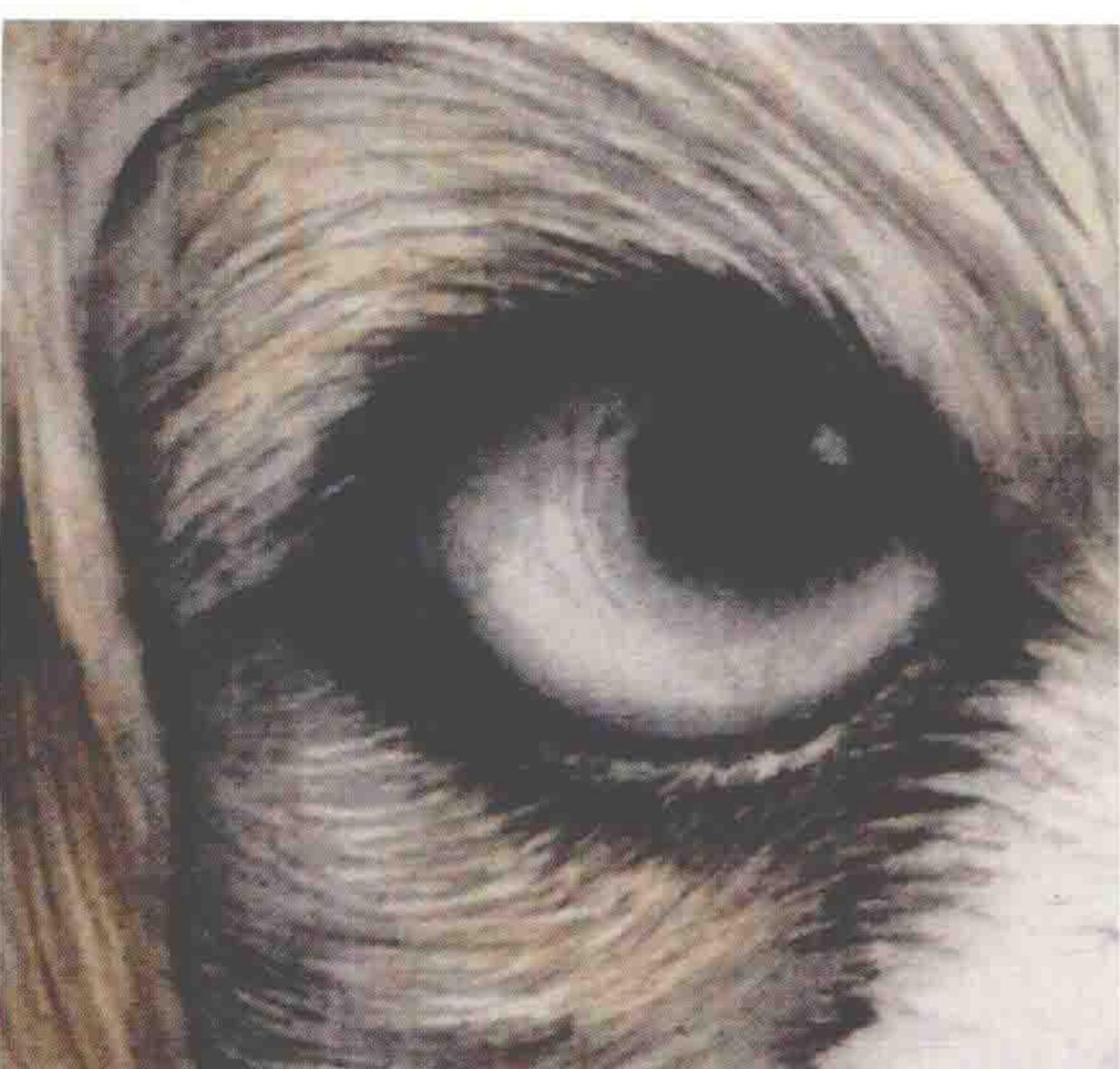
短毛犬有沙皮犬和英国斗牛犬等，画时主要突出“皮”。通过短毛的疏密、浓淡和形态，刻画出皮毛质感，体现出犬的姿态和骨骼的变化。

画幼犬则主要突出调皮可爱的特点。通过幼犬的神态和动作表现它活泼、机灵、调皮、可爱的天性。毛质以绒毛为主，体现出蓬松、毛茸茸的感觉。

画成犬主要突出“形”与“神”。画整只犬要把它的形态、姿势刻画准确。画半身犬一般是头部特写，要把其眼睛的神态画到位。通过对五官，如眼睛、耳朵的刻画，反映出犬的内心世界，让每一只犬都在画面上栩栩如生、活泼可爱起来。

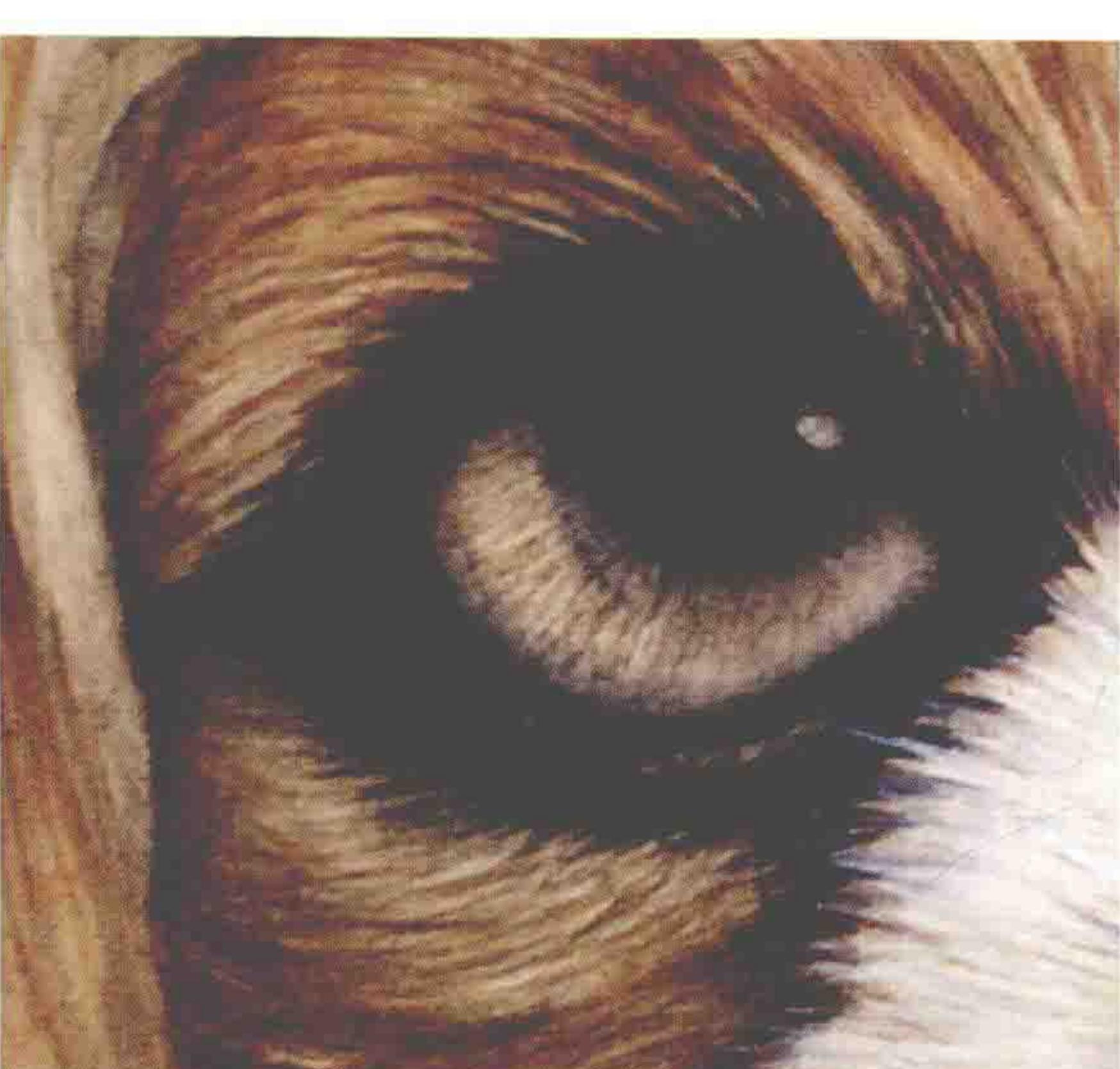
一、眼睛的画法

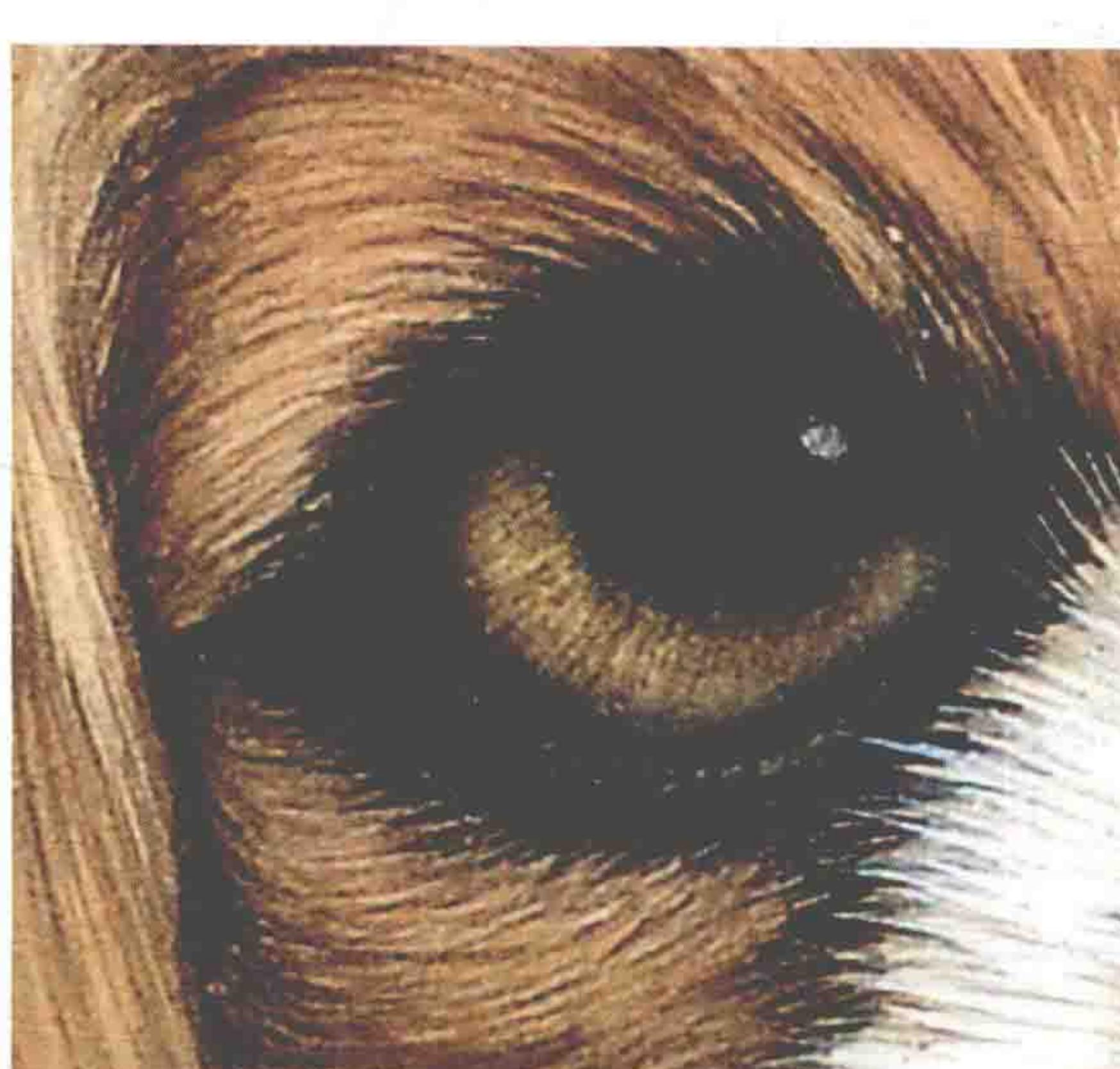
步骤一 以重墨勾眼睛的形，用淡墨渲染眼球和眼部周围的结构。然后以虚入虚出的短线丝毛，眼眶周围是较短的绒毛。

步骤二 用较重的墨深入渲染眼球以及上下眼睑。调淡赭色染眼睛周围的绒毛，干后以赭墨丝毛。

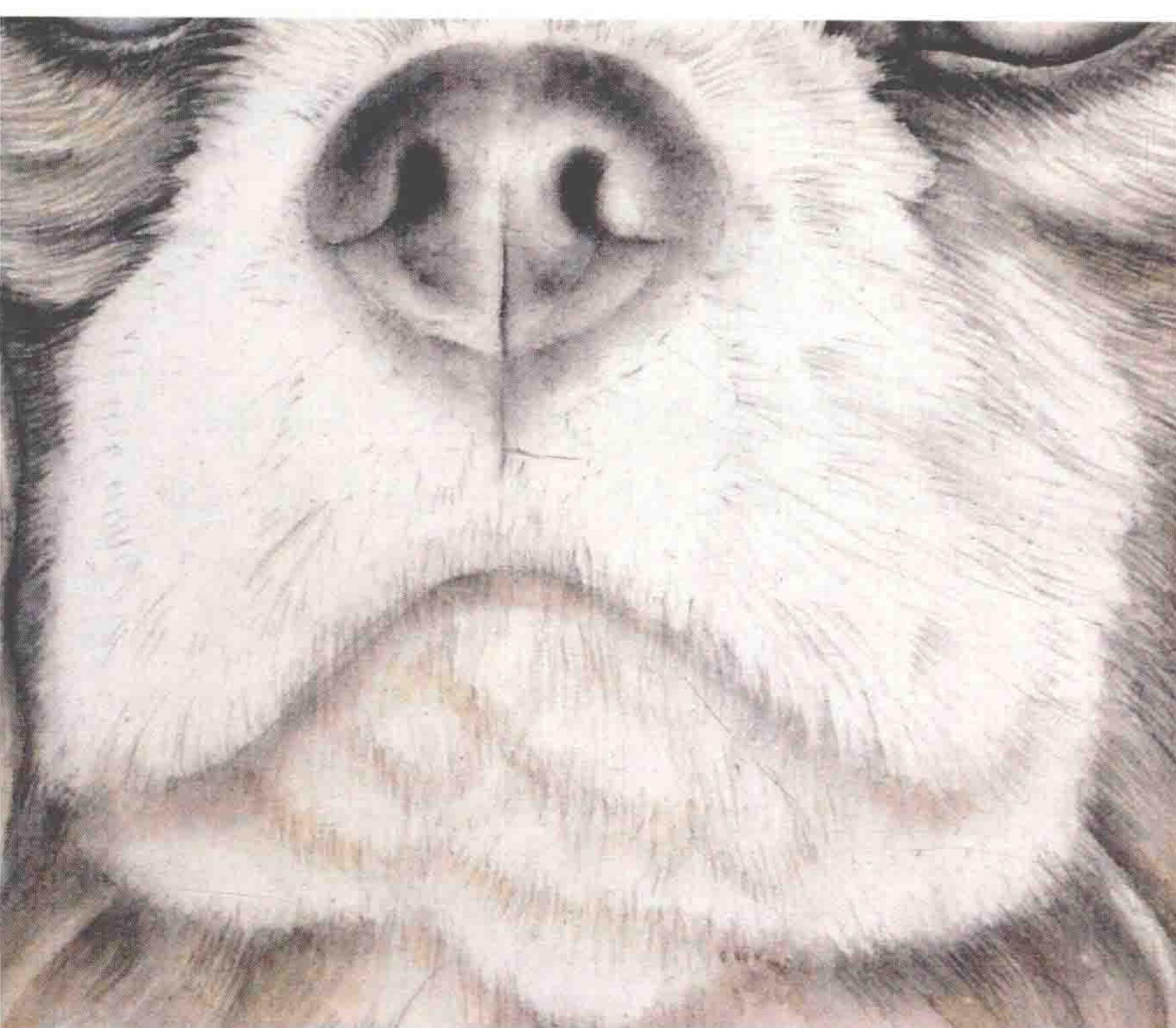

步骤三 用淡赭色罩染眼球，留出高光。用藤黄加少许赭墨罩染眼睛周围。

步骤四 继续调赭墨罩染眼球。以重墨提染上下眼睑。调赭石加朱磦和墨丝毛，进一步刻画眼部的结构。细致收拾整理，眼睛就基本完成了。

二、鼻子和嘴的画法

步骤一 用淡墨勾出鼻子的形，以短线、虚笔勾嘴的结构。用淡墨渲染鼻子和嘴，鼻孔染得重一些。

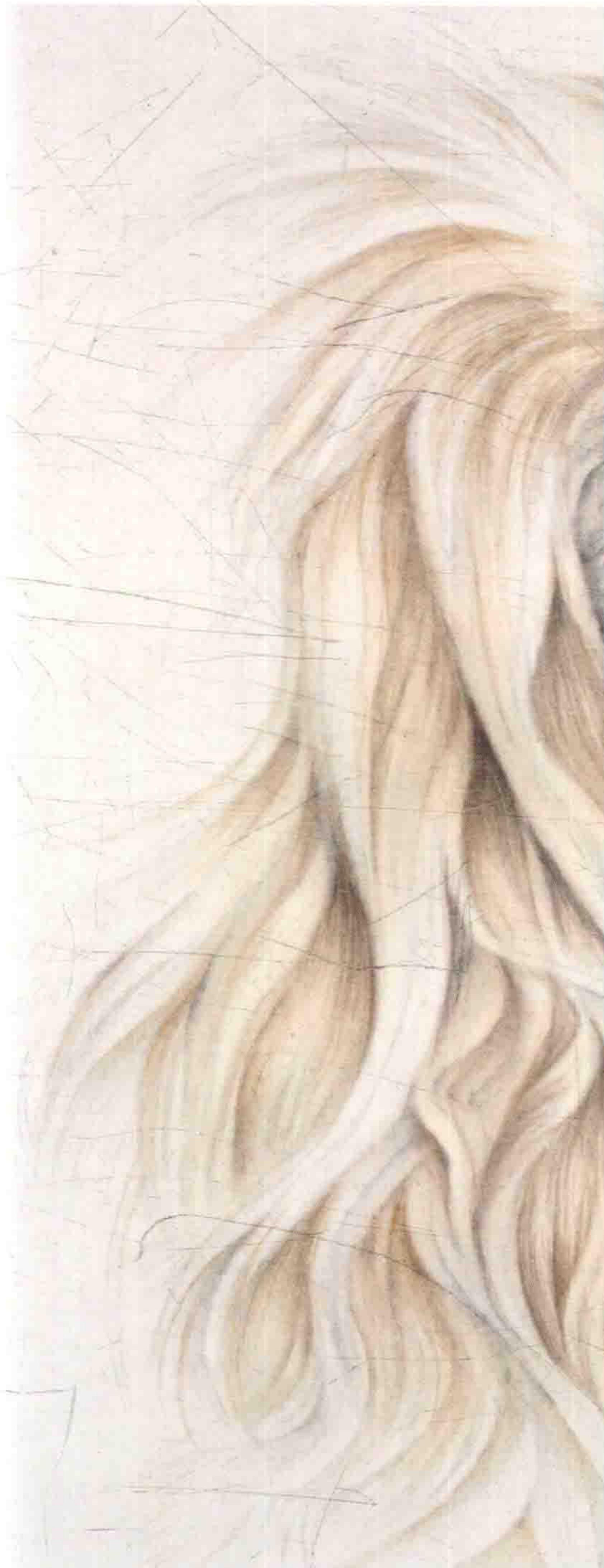

步骤二 用稍重的墨渲染鼻子，按照鼻子的结构染出体积感。以淡赭色渲染嘴部，适当留白。干后以赭墨丝暗部的毛。

步骤三 以重墨罩染鼻子，待干后用浓墨提染。以白粉丝出嘴部白色的绒毛。表现充分后，调浓稠的白色勾胡须。犬的胡须不是很长，比较粗，勾时用笔要有力度。

三、耳部长毛的画法

步骤一 用淡墨分组勾出耳部的长毛，然后进行渲染，也可以用淡赭墨渲染。

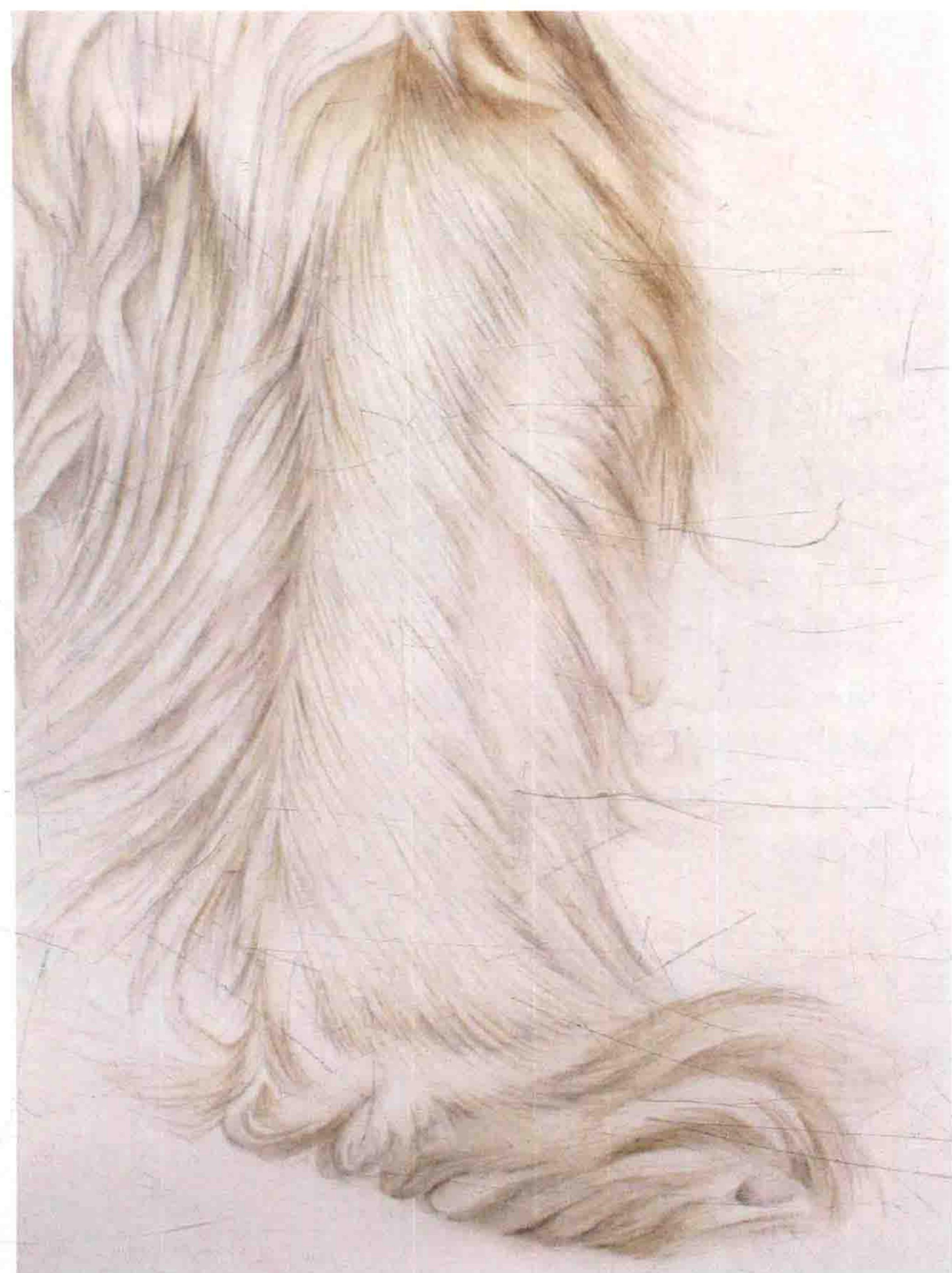
步骤二 用藤黄加赭石调淡后罩染，待干后以赭墨深入渲染。用虚入虚出的长线条丝毛。

步骤三 调赭石稍加墨再次罩染，干后以赭墨丝毛。最后调整，深的地方用深赭墨提一提。

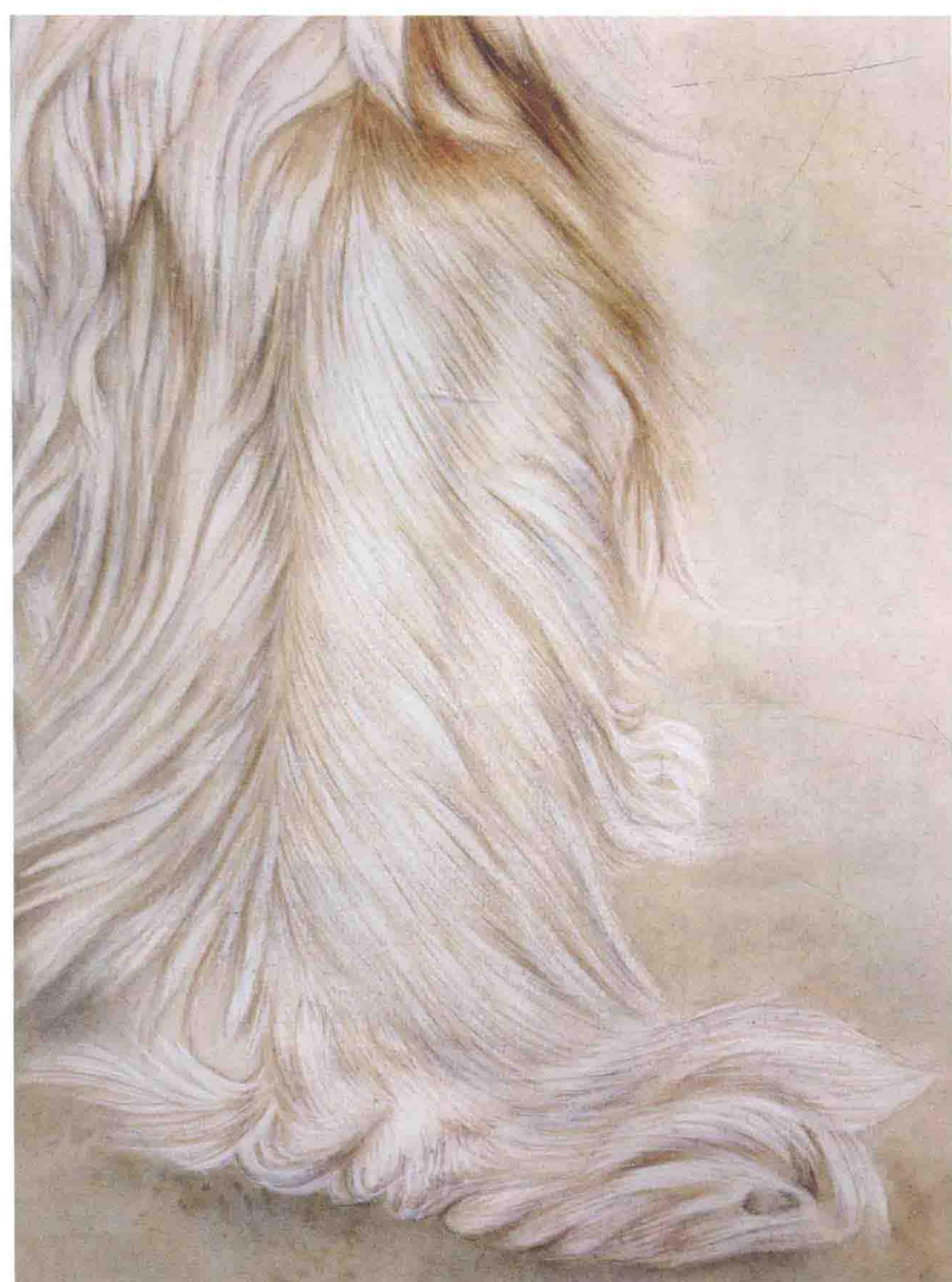
四、腿部的画法

步骤一 先以淡墨按腿部结构勾出腿部的毛，再进行初步渲染。

步骤二 用淡赭墨渲染，注意按照明暗关系和结构染。

步骤三 以赭墨给暗部丝毛，再用白色给亮部丝毛。

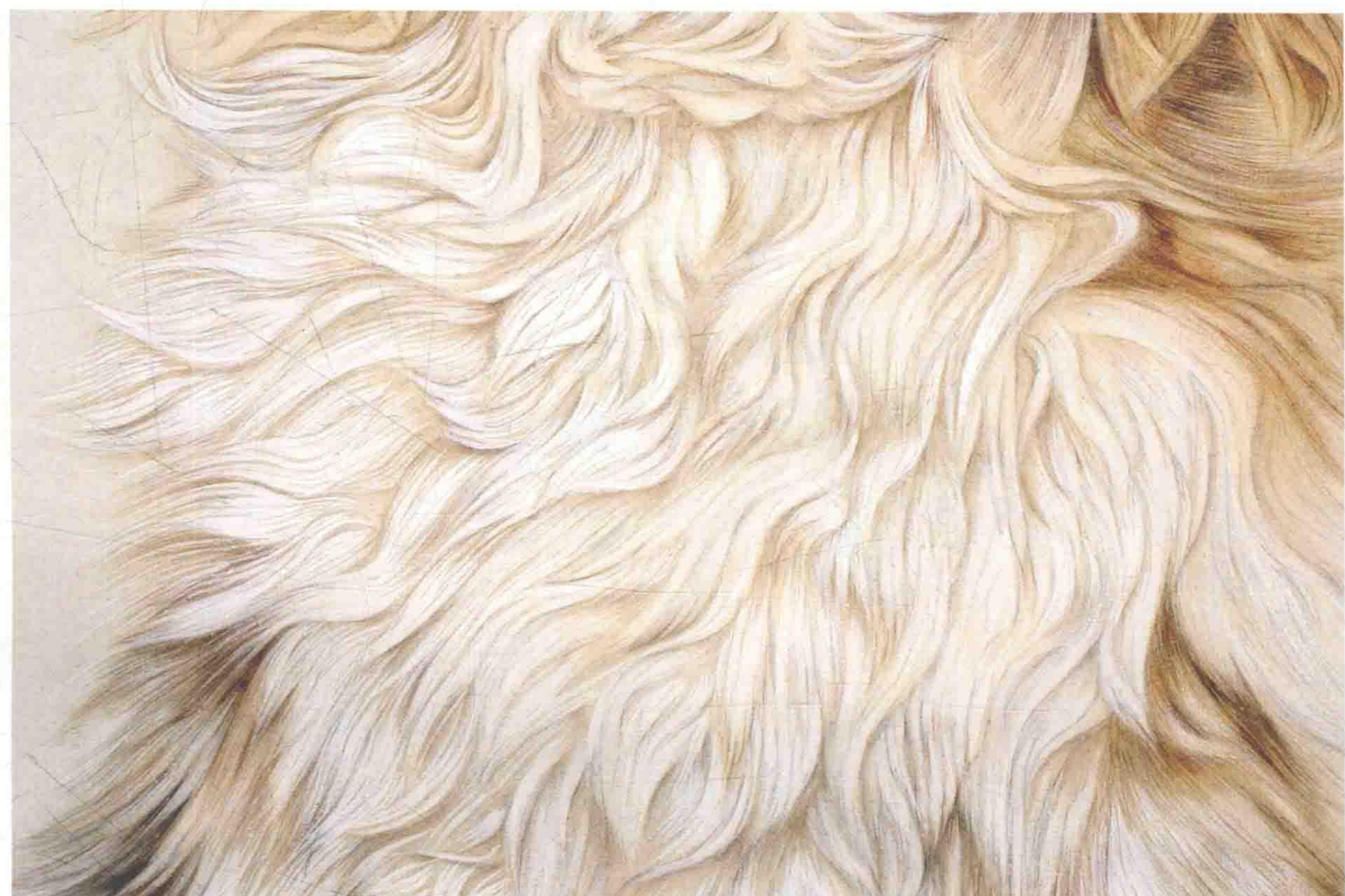

步骤四 调白色稍加藤黄丝毛，要特别注意毛的整体走势和结构关系。最后再用白色丝毛，进行整理、提亮。

五、胸腹部绒毛的画法

步骤一 胸腹部的毛比较短而柔软，有些卷曲，抓住这些特点就好刻画了。先用淡墨大体勾出一组一组的毛，以淡赭墨按照结构关系加以渲染，然后初步丝毛。


步骤二 用淡赭色丝染暗部的绒毛。丝毛的同时注意整体关系，不要很平均。

步骤三 用白色丝出主要的白色绒毛，再用赭墨加重暗部的毛色。要始终把握好整体关系。

六、作品画法步骤


《专注》

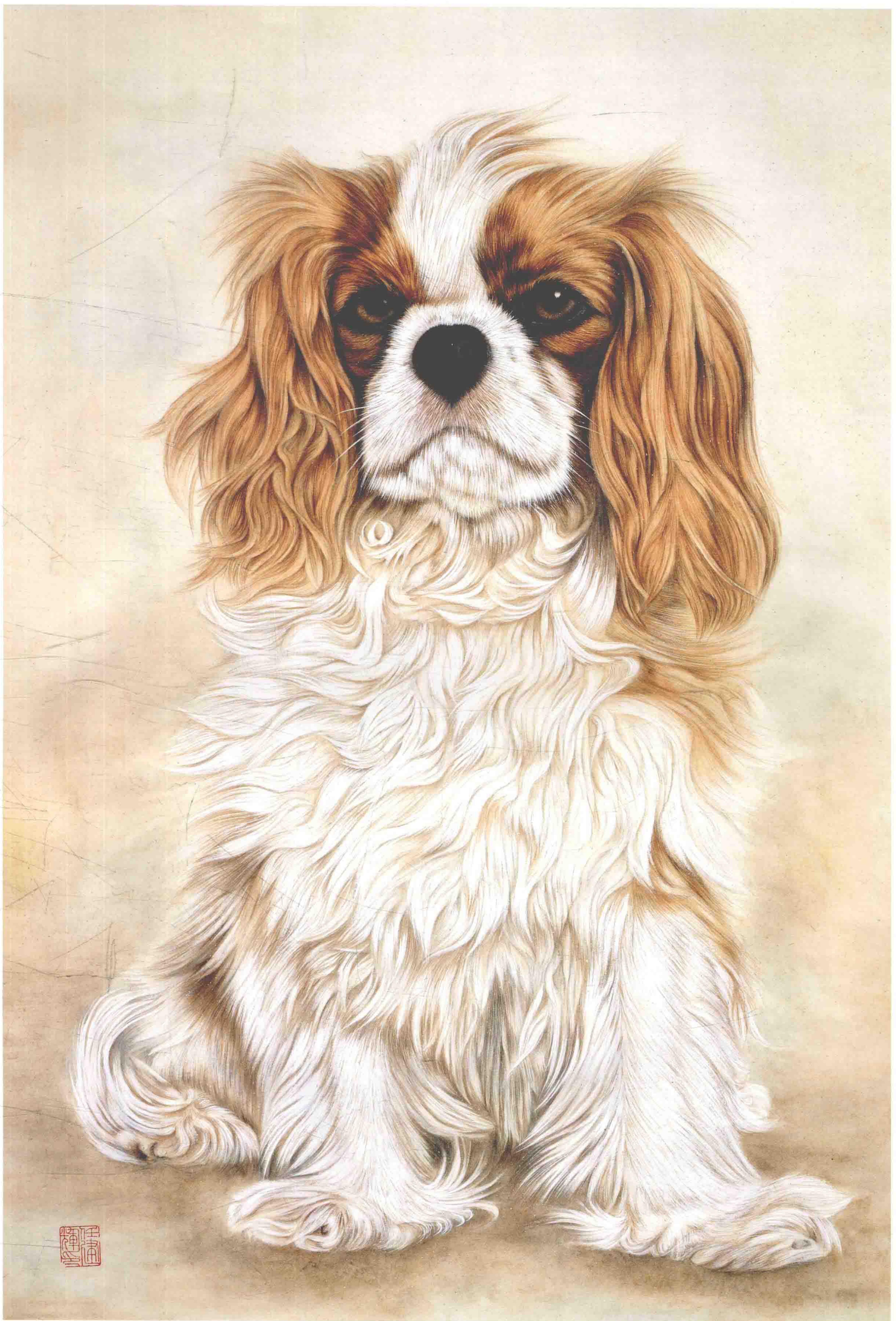
步骤一 为了讲解更清晰，前面对犬的五官、耳部的长毛、胸腹部和腿部的毛的画法都做了介绍，这套步骤图则展示了整只犬的画法。选用熟宣纸，先用铅笔轻轻地画出犬的形。用淡墨勾出大体结构，眼睛和鼻子用墨重一些。然后进行初步渲染。

步骤二 按照结构和体积关系用赭墨丝毛。画整只犬的时候，重点通常放在头部，要刻画得精细、深入些，而身体部分注重毛的质感表现，用笔比较放松。

步骤三 进入染色阶段。根据犬的毛色变化罩染对应的颜色，上图犬的眼睛周围和耳朵的毛是棕黄色的，身体上有少部分黄色，剩下大部分为白色。调藤黄或者朱磾加赭石和墨罩染黄毛部分，要染两三遍才能达到要求。在染色的基础上再调稍重的棕色进行丝毛。画时适当渲染背景。

步骤四 继续渲染毛色，白毛部分用赭墨分染，加重暗部。染色之后再用白色丝毛。调棕黄色渲染背景，犬的爪子周围染得重一些。从画面整体观察，做细致的收拾调整，最后钤印。

《追梦》

步骤一 确定好构图，在熟宣纸上用铅笔轻轻地起稿。先用淡墨和淡赭色勾出小狗整体的形，然后渲染结构。头部用色重一些，刻画要细致。

步骤二 用赭墨进行初步丝毛。头部和背部棕色的毛用色重一些，其他部分用色较淡。为了造型严谨，丝毛时可以分组丝，要随时注意整体和结构关系。

步骤三 调赭石加朱
磚和墨进一步染色。以较重
的墨渲染加深眼球和鼻子，
用赭褐色罩染眼球。以白色
丝白毛部分，并勾胡须。

步骤四 为突出主体的小狗，背景做相对简单的处理，调赭墨加花青渲染。用白色丝最亮处的毛，点眼睛的高光。以深赭墨丝暗部的毛。调整画面的细节，不满意的地方再做修改。钤印，完成。

《惊醒》

步骤一 用淡赭色和墨勾画出小狗的形，并进行初步渲染。注意把小狗的动态和神情画准确。

步骤二 用墨和赭色深入丝染狗的结构，再加重眼球、鼻子等部位的渲染，然后用赭色罩染眼球。