

新工笔动物画技法

新

工笔动物
画技法

唐青
绘著

安徽美术出版社

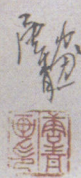
2.28
01

新工笔动物画技法

责任编辑：马 涛
装帧设计：武忠平

ISBN 7-5398-1159-5

9 787539 811598 >

图书在版编目 (CIP) 数据

新工笔动物画技法. 犬 / 唐青绘著. —合肥: 安徽美术出版社, 2003. 8

ISBN 7-5398-1159-5

I. 新... II. 唐... III. 犬—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 (2003) 第059998号

新工笔动物画技法·犬 唐 青 绘著

安徽美术出版社出版 (合肥市金寨路381号 邮编: 230063)

<http://www.ahmss.com>

新华书店经销 安徽美达公司制版 合肥远东印刷厂印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 3

2004年1月第1版 2004年1月第1次印刷

ISBN 7-5398-1159-5 定价: 22.00元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

J2

概述

一、犬科动物基本特征

犬是人类忠实的朋友。几千年来，犬与人类同存共处，对人类的工作、生活做出了特殊贡献。人们对犬非常宠爱，甚至把它视为自己家庭的成员。犬在长期的进化和驯化过程中，形成了许多优良的品质，如感觉敏锐、勇敢好胜、易于训练、善良忠诚等。

目前世界上犬的品种约有三百多种。笼统地说犬可分为两大类，一类为工作犬，另一类为家庭用犬。如果细分的话，有关书籍中也各有各的分法。最合乎情理、合乎实际的是按照目前实际的用途来分，可归为四类，即伴侣犬、玩赏犬、狩猎犬和工作犬。

犬科动物的形状、毛色的变化是非常丰富的。从外形特征上来看，一般是爪有五趾，爪较厚，不能收缩，用脚蹠行走，后腿长于前腿，所以行走时很有运动感。犬科动物的听觉、嗅觉都很灵敏。表现在外部形态上，狼、德国牧羊犬还有另外的犬种都有较大、尖挺的耳部，耳根不外露，鼻子前部潮湿，有光泽。

在犬科动物中，狼与狐狸占有极其重要的位置。狼是犬科家族中最大的食肉目，性残忍，生存能力极强，遍布世界各地，是人最为熟悉的肉食动物之一。如产于非洲热带草原的灰背胡狼，产于欧、亚、北美各洲适应性较强的青狼等等。

狐狸也属犬科，其形似狼和犬，但体形较小，四肢细长，毛长。狐狸行动灵敏，生性机警，有大耳狐、赤狐、北极狐等。赤狐也称红狐，它分布于欧洲、非洲、亚洲等地的草原、森林地带。因世界城市化的发展侵占了过多的原始森林和草原，又出现了很多郊外狐狸。

综上所述，详细、深入了解犬科动物的基本特征、生存状态、生活习性等知识，对于学习犬科动物绘画是很有益处的。

三、怎样学习犬科动物画

在中国画的范畴中，动物画技法被称为“走兽法”，是一个专门的画种。历史上描绘动物的杰作很多，甚至许多画家专攻“走兽”。而运用科学的透视、解剖原理去表现它，应该说是从清朝的郎士宁开始的。近现代的任伯年、徐悲鸿、黄胄、刘奎龄、刘继卣、冯大中等名家对现代动物画的发展做出了很大贡献。在他们的努力下，走兽画的造型不断得以提高，表现技巧趋于完善，可以说取得了非常大的成就。

中国画历来称“画兽难画狗”，这是有一定道理的。犬因其在日常生活中比较常见，形体结构复杂，姿势、动态多变，所以比较难以入手。对于初学者而言，“形准”是首要的标准，也是学画过程中的“重中之重”，在创作初期，素描稿一定要准确、概括。另外，在犬科动物画中，皮毛质感的表现整幅画中尤其重要，需要精心对待。犬科动物因外部形态的变化比较大，所以创作的难度比较大，初学者往往觉得难以掌握。其实怎样去画，怎样画好它，怎样运用各种颜料、工具，怎样操作，还是有一定的规律可循的。以下几点可供广大绘画爱好者借鉴。

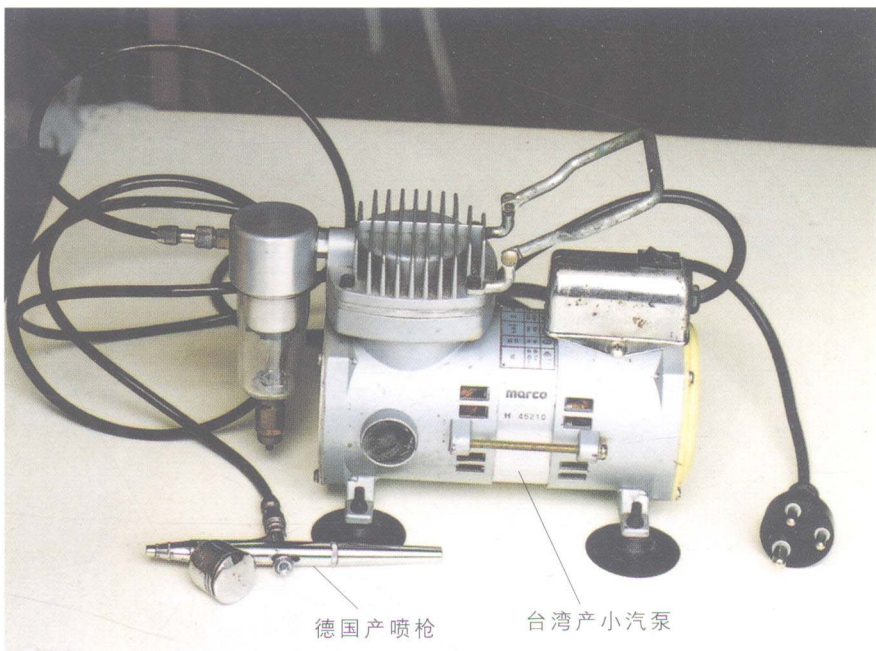
工笔犬科动物画所需材料——笔、墨、纸、色及其他。

1. 毛笔

①用的较多的是狼毫，多用于丝毛，羊毫笔多用于皮毛的渲染和罩染。②也可采用水彩笔中的平口笔丝毛。③选用大号、中号的底纹笔用于大面积的背景处理。④可选用富有弹性的衣纹、叶筋、狼圭、羽箭等勾线笔，此类笔笔锋长短不同，可根据动物的不同部位来更换不同类型的毛笔，以更好地处理动物各部毛皮不同的细节变化。⑤喷笔的作用不可忽视，要选用质量好的喷枪笔，根据画家的不同习惯，选用不同的型号去使用。喷枪的优势是对大面积的背景处理及统一画面大调子时效果出来得快，如果运用适度，效果非常自然、生动，具有特殊的肌理感。其次，喷枪的使用还可以降低在反复的描画过程中毛笔对宣纸纤维的损耗。

2. 墨

①选用优质的块墨，要以黑而有光泽的油烟墨为主，松烟不如油烟光泽。油烟墨研磨作画，画面更加细腻、青亮、层次分明。②瓶墨最好是在砚台上用块墨研磨后使用。瓶装墨汁如“中华墨汁”、“一得阁”因其含胶质多比较容易“滞笔”，最好用医用针管吸入过滤后，再

暖秋

尺寸：64cm × 36cm

材质：红星净皮生宣、超顶漆烟墨、中国画色、日本产樱花水彩色

技法：勾线笔勾线、狼毫笔散锋丝染、白粉趁湿提亮

倒出，这样使用就比较方便。③切忌不能用“宿墨”，因为使用“宿墨”的作品裱后易“跑墨”。

3. 纸张

工笔画所用的纸张有生宣、熟宣、绢、加厚皮纸等。其中安徽生产的红星牌、净皮生宣为最佳选择。也可用略厚一点的玉版或生皮纸，或者到生产厂家定制所需的纸张。

本书所介绍的范画多为生宣或皮纸绘制而成。

选用优质的生宣主要是为了利用其遇水润化的特点。另外还可借鉴水彩画的技法，用湿画法、干画法交替去画。在掌握宣纸的特性后，要充分利用纸张不同的干湿程度（如湿、半湿、全湿、干等不同的状态）来表现不同的效果、不同的对象。画工笔动物画，首先需要的是耐心。古人云：“冰冻三尺，非一日之寒。”想画好一幅画不能急于求成。

4. 颜色

①中国画颜色的使用。现在的中国画颜色有的是化学合成的，也有的是矿物色。在使用上尽量少用化学合成色。（当然，也不是绝对的。）化学合成色的缺点是时间长了有变色的问题，影响对作品的保存，因此要尽量多选用天然植物色和矿物色。例如苏州姜思序堂生产的块状色，色泽细腻、饱和、明亮，在运用湿画法处理皮毛时有较为满意的效果。

②丙烯色的使用。其与其他绘画色的主要区别在于粘合剂。它的粘合剂是人造塑胶，干燥后塑胶变得无色透明，可溶于水，使用方便，且色彩明亮，覆盖能力强，有油画色厚重、光亮的特点，也有水彩色鲜艳、明快特点。值得一提的是丙烯颜料在使用时，因其透明有光泽，故而可用来罩染动物的皮毛，使皮毛产生光泽、明亮的视觉效果。如作品《朋友》在颜色的使用上就突破中国画颜色种类单一的缺点，大量地使用水彩、水粉、丙烯等颜色，用“厚画法”层层深入，交叉反复多次才完成的。

③水彩色的使用。应多选用优质的水彩色或进口水彩色，如日本产的樱花牌颜色，其色鲜亮、透明，便于多次渲染、罩染。但使用前最好也用医用针管过滤一下，以除去较粗的颗粒和杂质。水彩色如运用适当，可在一定程度上弥补中国画颜色单一的问题。

④水粉色的使用。水粉色胶

质较多，覆盖力强。我们在使用时应尽量利用这些特点，如用于局部“提亮”等。另外在作品的后期调整时可修饰局部的不完善。但水粉不可多用，一定要运用适度，否则画面易产生“粉气”。

三、工笔犬科动物画技法

1. 初稿

初稿是整幅作品的基础，尤其重要。因为是工笔画，细节的掌握在创作时极为重要，故而初稿越深入越好，这样皮毛的转折走向可做到心中有数，另外还可以直接在宣纸上起稿，不用担心因初稿深入而弄脏画面。

2. 绢本起稿

可用HB或2B铅笔在绢上直接起稿，但一定要轻，力求简练。然后将绢用水打湿绷在白色画板上，等干后再小心上色。为使所画物体色彩明亮，应尽量少用墨加色。值得一提的是，绢本在半干时也可小心上色，这样颜色含蓄、朦胧、过渡自然，也为下一步打下基础。

3. 染

在作画时，染大至可分渲染、丝染、罩染等。

①渲染。渲染一般是由浅入深，层层推进。画皮毛时最好是用湿染法，可在宣纸半干或八成干时，用清水笔小心渲染。切记当宣纸水分大时清水笔含水一定要少，而宣纸水分少时清水笔含水一定要多方可过渡自然。尤其在画白色皮毛时一定要趁湿渲染才容易出效果，可反复用白粉提亮，这样白色皮毛就会越来越干净自然。

②丝染法。可用较粗、较短的狼毫用散锋如同丝毛般的在勾勒好的皮毛之间反复丝染，这样可增强皮毛内部结构感，让灰调子过渡自然，从而可使皮毛产生立体感和柔润感。丝染法也可以运用在背面，一般多用作绢本背面的衬染。

③罩染法。在画皮毛时，为统一画面，常用罩染法统一色相和色调。罩染时可先将画面打湿后趁湿罩，也可在画面干时罩。罩染时切记要留有余地，宁可颜色调淡一点，多罩几遍，以便调整。千万不可一次罩过头，否则很难收拾。

惊秋

尺寸：77cm × 57cm

材质：净皮宣、一得阁墨、中国画色

技法：散锋丝染、勾勒、渲染

皮毛丝染法分解

丝毛法分解

步骤一：用2B或6B铅笔认真起稿、深入刻画，按结构画出皮毛的走向，用笔要轻快而准确，不可破坏纸张（如需修改，可用棉布轻擦）表面的纤维。

步骤二：以赭石加墨（淡墨）用散锋狼毫笔或细勾线笔分层次地画好大致的结构关系。

步骤三：用喷壶将纸打湿，然后用宣纸吸去多余水分。在六分干时用散锋笔按结构关系分层深入。注意留白，为下面深入留有余地。

步骤四：用赭石加墨仔细刻画所需结构及皮毛走向。也可在半干时用颜色加白粉用底纹笔扫出背景。当八成干时用勾线笔再次深入刻画细节，然后以赭石加水罩染皮毛。

步骤五（完成图）：
深入渲染鼻、眼的结构，
反复深入丝染，接着罩
染统一画面大关系直到
满意为止。最后对画面
的重点部位进行“点睛”
式刻画，以突出重点，完
成画面。

企望 尺寸：52cm × 34cm 材质：红星净皮生宣、一得阁墨、中国画色 技法：长锋笔勾线、短锋笔丝染

步骤一：用HB或2B铅笔在宣纸上概括地画出明确的结构关系。注意画面大的形体比例及透视关系要正确。

步骤二：将纸打湿，在半干时用散锋狼毫笔画出皮毛的基本色相及环境的明暗关系。

步骤三：用散锋笔再次深入刻画，强化各部分结构。注意罩染、分染、丝染时要适当留白，为下一步留有余地。

步骤四：在八成干时，用勾线笔分组勾勒重要部位的毛发，然后用散锋笔反复深入刻画、调整。

秋林

尺寸：70cm × 50cm

材质：红星棉料、黄山松烟墨、中国画色

技法：长锋笔勾线、短锋笔丝染、白粉提亮

步骤五（完成图）：用基础色加白水粉色，小心提亮犬的五官及胸腹处的白毛，局部调整画面。然后再用赭石加曙红加墨，反复深入刻画局部直至满意，最后用冷色处理各处的暗部以完成画面。

寻血犬

尺寸：96cm × 90cm

材质：红星净皮宣、超顶漆烟墨、水彩色

技法：长锋笔勾线、渲染、罩染

这是一幅对自己的耐心进行挑战的作品，在创作之前先用素描稿深入刻画，力求“面面俱到”，尽可能深入、透彻地分析对象的形体结构，这样可做到心中有数。开始先用赭石加少量鹅黄加水由浅入深，用散锋笔小心丝出大关系，接着用细勾线笔一根根勾勒，分组深入，然后在半湿时再分层丝染，半干后罩染，染时一定要留有余地不可平涂。根据结构分染数遍后，用赭石加曙红加墨深入刻画细节。细节刻画也要有主有次，一定要由浅入深分层深入。眼部为画面焦点，一定要精心处理，不可大意。背景大面积留白，这样中国画的意境就较为突出，也使犬的外形更加完美。

寻血犬（局部）

朋友

尺寸：93cm × 122cm

材质：加厚净皮生宣、一得阁墨、丙烯色、水粉色、水彩色

技法：厚画法、喷枪喷绘、白粉提亮

这是一幅运用了大量混合技法绘制而成的作品,与传统的技法有所不同,而有点近似于西方绘画。作者利用生宣的吸水性强的特点采用喷绘的方法来处理背景,烘托出了夜晚朦胧的气氛,增强了画面的凄凉、阴冷和神秘色彩。狼的刻画强调冷暖关系和体积感。皮毛采用了厚画法,逐层提亮。在这里丙烯颜色的优势得以充分的发挥。总体上来说,这是一幅创作技法比较全面、新颖的作品,在传统工笔画技法上有所突破。

田园小景

尺寸：95cm × 88cm

材质：净皮生宣、黄山松烟墨、中国画色

技法：丝染法、勾线法

这是一幅带有比较明显的中国画意境的作品。作者运用了传统的花鸟画技法画背景,力求能表现出一种乡土气息。动物的处理比较轻松,而且融入了一些西画的技法特点。由于处理巧妙,西画与中国画相对统一、和谐。动物皮毛的绘制采用了散锋、侧锋、狼毫小拖线笔中锋用笔等笔法。

朋友（局部）

梦

尺寸：109cm × 81cm

材质：净皮生宣、超顶漆烟墨

技法：厚画法、泼墨法、喷枪喷绘

这是一幅近似油画的作品。在创作这幅画时，作者力求表现一种梦的意境，故而在背景上用泼墨的手法营造了一个抽象的环境。与之相对比的是，作者对动物形体结构的刻画比较深入，尤其是眼睛的描绘尤其精彩。注意，皮毛的处理要与背景相融合。

王者

尺寸：40cm × 42cm

材质：蝉翼熟宣、一得阁墨汁、中国画色

技法：丝染法、分染法、渲染法

这是一幅习作，是在熟宣上完成的。青灰色调是狼的皮毛的重要特征，作者反复多次的晕染，很好地表现了狼毛蓬松的质感。另外作者对狼的眼睛、鼻子的描绘很下了一番功夫，眼部、鼻部经多次的渲染，被表现得很有体积感。眼睛显的晶莹剔透，炯炯有神，鼻子的潮湿感也表现得很充分。当局部深入时，力求到位、简练，不能过分追求细节，以免失去画意，这是一幅水墨味较浓的作品。

唐青
画

凝

尺寸：87cm × 94cm

材质：净皮生宣、一得阁墨、水彩色、中国画色

技法：勾线、丝染

这是一幅比较生动的作品，作者为突出主体而在背景上大胆留白。犬在作品中的构置上所占的比重较大，故而对人的视觉冲击力也较大。技法上，作者尽可能地运用各种长短、疏密、曲直不同的线条去表现各种长短不一的皮毛。这幅结构复杂、皮毛丰富多变的小狗形象，再次说明了创作初期的素描稿的重要性。

多雨的夏天

尺寸：58cm × 58cm

材质：净皮生宣、一得阁墨、水彩色

技法：丝染、皴擦、渲染

这是一幅构图简单的作品。画中两只小狗略带伤感的表情在整幅作品里表现的较为突出，背景则是偏冷的调子。处理上，作者采用湿画技法，很好地表现了空间，皮毛表现大多采用了散锋笔丝毛的技法。

