

动物篇

王忠富 等编著

中国写意画 超细致讲解

自学
宝典

超值的案例和作品
无须导师
从零开始，完全自学！

精细的线描稿能帮助
您快速掌握每种动物
的结构关系！

超级细致的步骤演示
让您一目了然！



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS





国写意画超细致讲解

动物篇

王忠富 等编著

本书是一本关于各类动物绘制学习的国画入门级参考用书。书中大致可分为3个部分，其中，第一部分（第1章~第3章）是对写意动物常用的必备工具以及技法、构图等基础理论知识的学习，该部分图文结合，进行了针对性的分析，文字通俗易懂；第二部分（第4章~第6章）是对草虫、禽鸟、鱼虾蟹等的具体绘制步骤、方法进行深入的讲解；第三部分（第7章）则是展示前人的优秀作品，方便大家欣赏与临摹，让大家快速提高绘制动物的技法与意境表达。

本书通过对草虫、禽鸟、鱼虾蟹画法的示范讲解，让初学者对写意画中用笔、用墨的基本方法及规律有一个正确的了解与把握，并对草虫、禽鸟、鱼虾蟹的形态、结构有所认识，能初步用笔墨去塑造草虫、禽鸟、鱼虾蟹的形象，以此触类旁通去表现其他的对象。

图书在版编目(CIP)数据

中国写意画超细致讲解·动物篇/王忠富等编著.—北京：机械工业出版社，2014.6

ISBN 978-7-111-47231-5

I . ①中… II . ①王… III . ①写意画—动物画—国画技法 IV . ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第147157号

机械工业出版社(北京市百万庄大街22号 邮政编码100037)

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源 责任校对：杨源 责任印制：乔宇
北京汇林印务有限公司印刷

2014年8月第1版第1次印刷

184mm×260mm·8印张·255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-47231-5

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务 网络服务

社服务中心：(010) 88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010) 68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010) 88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203 封面无防伪标均为盗版

目 录

前言

第1章 动物画概论

动物画发展概况/07

特点/08

相关诗句/08

第2章 工具介绍

笔/09

颜料/10

墨/10

纸/11

砚/11

镇纸/11

笔洗/11

调色碟/11

第3章 技法介绍

笔法/12

墨法/13

调色/14

技法的分类/14

不同技法的表现/15

第4章 草虫

草虫概述/16

草虫结构/18

草虫用笔/18

草虫技法/18

蝉/19

蝈蝈/21

纺织娘/23

蝴蝶/25

蝗虫/27

蜻蜓/29

蜜蜂/31

螳螂/33

天牛/35

蚱蜢/37

第5章 禽鸟

禽鸟概述/39

禽鸟结构/41

禽鸟用笔/41

禽鸟用色/41

麻雀/42

八哥/44

仙鹤/46

白头翁/49

斑鸠/51

翠鸟/53

红靛颏/55

黄鹂/57

不同形态/59

灰芙蓉/60

鸡雏/62

芦雁/64

鹭鸶/66

喜鹊/69
雉鸡/71
灰喜鹊/74
燕子/76
鹰/78
鸳鸯/81

第6章 鱼虾蟹

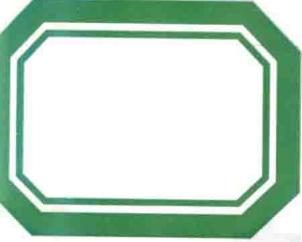
鱼概述/83
鱼结构/83
虾概述/84
虾结构/84
蟹概述/85
蟹结构/85
用笔/86

用色/86
白条鱼/87
金鱼/89
鲤鱼/91
鲶鱼/93
神仙鱼/95
鳜鱼/97
虾/99
蟹/102

第7章 临摹与欣赏

临摹/105
欣赏/105
构图/106
题款/107





国写意画超细致讲解

动物篇

王忠富 等编著

本书是一本关于各类动物绘制学习的国画入门级参考用书。书中大致可分为3个部分，其中，第一部分（第1章~第3章）是对写意动物常用的必备工具以及技法、构图等基础理论知识的学习，该部分图文结合，进行了针对性的分析，文字通俗易懂；第二部分（第4章~第6章）是对草虫、禽鸟、鱼虾蟹等的具体绘制步骤、方法进行深入的讲解；第三部分（第7章）则是展示前人的优秀作品，方便大家欣赏与临摹，让大家快速提高绘制动物的技法与意境表达。

本书通过对草虫、禽鸟、鱼虾蟹画法的示范讲解，让初学者对写意画中用笔、用墨的基本方法及规律有一个正确的了解与把握，并对草虫、禽鸟、鱼虾蟹的形态、结构有所认识，能初步用笔墨去塑造草虫、禽鸟、鱼虾蟹的形象，以此触类旁通去表现其他的对象。

图书在版编目（CIP）数据

中国写意画超细致讲解·动物篇/王忠富等编著.—北京：机械工业出版社，2014.6

ISBN 978-7-111-47231-5

I .①中… II .①王… III .①写意画—动物画—国画技法 IV .①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第147157号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）

策划编辑：杨源 责任编辑：杨源 责任校对：杨源 责任印制：乔宇
北京汇林印务有限公司印刷

2014年8月第1版第1次印刷

184mm×260mm · 8印张 · 255千字

0001—4000册

标准书号：ISBN 978-7-111-47231-5

定价：38.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服务中心：(010) 88361066

教材网：<http://www.cmpedu.com>

销售一部：(010) 68326294

机工官网：<http://www.cmpbook.com>

销售二部：(010) 88379649

机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线：(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

前　　言

在中国文化中，动物被赋予了特定的内涵：喜鹊象征吉祥，自古有画鹊兆喜的风俗；鸳鸯被看作是美好爱情、白头偕老的象征，汉乐府有“中有双飞鸟，自名为鸳鸯”的诗句，唐代诗人卢照邻的《长安古意》更有“愿做鸳鸯不羡仙”的诗句；鹰象征着英勇、志向高远、英勇无畏；鹤具有长寿之意，象征了自由洒脱、脱离凡尘；鱼象征着幸福、年年有余，也是书信的代名词，古人为秘传信息，以绵帛写信装在鱼腹中；虾具有力争上游之意，也是力量的象征；蟹高贵、美味，深受人们的喜爱；蝉是高洁的象征，沈德潜在《唐诗别裁》中说：“咏蝉者每咏其声，此独尊其品格。”；蜜蜂迎着朝霞出，披着余晖归，是勤劳的象征；蝴蝶被人们誉为“会飞的花朵”“虫国的佳丽”，是一种高雅文化的象征；等等。它们构成了中国文化中必不可少的一部分。

大自然中无数灵动的草虫、禽鸟、鱼虾蟹等激发了众多艺术家的创作灵感，成为艺术创作中一个重要的主题，如：商代的青铜器花纹上劳动人民已经塑造了凤的形象、动的禽鸟；五代黄荃的《写生珍禽图》里描绘的禽虫，六法完备、惟妙惟肖；北宋的徐白、徐泉、徐易等专门画鱼的画家，作品载入《宣和画谱》，供人欣赏和学习；等等。他们都从不同形态角度描绘了动物世界的美妙与特性。

写意画在中国五千年的民族美术史上留下了璀璨的一页。中国历代文人墨客都极力推崇写意画的艺术形式，并不断进行大胆实践。“写意”不仅成为中国画的一种创作风格，而且成为中国画中的一种艺术观念。艺术的发展、创造需要遵循艺术发展规律，写意画具有以形写神、以神写意、骨法用笔、以书入画、追求意境、缘物寄情的特点，成为代代画家追求和绘画的准则。

本书囊括了不同品种的草虫、禽鸟、鱼虾蟹的绘制，详细地讲解写意动物的用笔、用墨、构图立意等，由浅入深，循序渐进。最后从临摹、欣赏角度引导读者独立创作，最大限度地满足读者学习使用。本书在为学画者提供学习方法和经典范画的同时，正确地引导学画者取法乎上、心追手摹传统绘画的精髓，树立较高的审美意趣。

参与本书编写的人员包括王正、郭大为、宋甜甜、王敏、任安兰、高雅、牛雪彤、王忠富、刘富强、吴宝辉、母春航、袁媛。

编者

目 录

前 言

第1章 动物画概论

动物画发展概况/07

特点/08

相关诗句/08

第2章 工具介绍

笔/09

颜料/10

墨/10

纸/11

砚/11

镇纸/11

笔洗/11

调色碟/11

第3章 技法介绍

笔法/12

墨法/13

调色/14

技法的分类/14

不同技法的表现/15

第4章 草虫

草虫概述/16

草虫结构/18

草虫用笔/18

草虫技法/18

蝉/19

蝈蝈/21

纺织娘/23

蝴蝶/25

蝗虫/27

蜻蜓/29

蜜蜂/31

螳螂/33

天牛/35

蚱蜢/37

第5章 禽鸟

禽鸟概述/39

禽鸟结构/41

禽鸟用笔/41

禽鸟用色/41

麻雀/42

八哥/44

仙鹤/46

白头翁/49

斑鸠/51

翠鸟/53

红靛颏/55

黄鹂/57

不同形态/59

灰芙蓉/60

鸡雏/62

芦雁/64

鹭鸶/66

喜鹊/69
雉鸡/71
灰喜鹊/74
燕子/76
鹰/78
鸳鸯/81

第6章 鱼虾蟹

鱼概述/83
鱼结构/83
虾概述/84
虾结构/84
蟹概述/85
蟹结构/85
用笔/86

用色/86
白条鱼/87
金鱼/89
鲤鱼/91
鲶鱼/93
神仙鱼/95
鳜鱼/97
虾/99
蟹/102

第7章 临摹与欣赏

临摹/105
欣赏/105
构图/106
题款/107





第1章

动物画概论

在开始学习绘画技法之前首先要了解动物画的发展历史，就如同想真正地领略一个国家要首先探究它的历史一样。本章将带大家来了解中国动物画的历史概况与表现特点。

动物画发展概况

动物画是一个宽泛的概念，除了禽鸟之外，还包括鱼虫、虾蟹等动物，在原始彩陶和青铜器上，动物充满了神秘的色彩，遗留下图腾的气息。

六朝时期

据史书记载，到六朝时期，已出现不少独立形态的花鸟绘画作品，如顾恺之的《鬼雀图》、史道硕的《鹅图》、顾景秀的《蜂雀图》、萧绎的《鹿图》等，虽然已看不到这些原作，但著录资料表明当时花鸟画已具有相当高的水平。

唐代

到唐代，著录中计有动物画家几十人。如薛稷画鹤，张曼画鸡，齐曼画犬，李邈画昆虫，等等。他们已能注意到动物的体态结构，在形式技法上也比较成熟。

五代

五代是中国动物画发展史上的重要时期，以徐熙、黄筌为代表的两大流派确立了绘制动物画的两种不同风格，“黄筌富贵，徐熙野逸”，黄筌的富贵不仅表现对象的珍奇，在画法上工细，设色浓丽，显出富贵之气；徐熙则开创“没骨”画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神态迥然。

宋代

北宋的动物画主要承接五代的传统，早期以黄筌之风格为主导，基本上用的是“勾勒填彩”法，旨趣浓艳，墨线不显。到了南宋，画院一半以上的画家画禽鸟、鱼虫等，这一时期的动物画是中国画发展史上的一个高峰。

元代

到了元代，尖锐的民族矛盾和阶级矛盾是发展文人画的良好土壤。元代倪瓒的“逸笔草草，不求形似，聊以写胸中逸气”的说法，更是将花鸟画推向写意的航道。同时，墨法已备，艺术技巧也达到了足以适应这种表现的要求。不再取悦于工丽，以清淡的水墨写意为主，是元代花鸟画的一个特点。

明代

明代四家除了画山水外，亦擅长画禽鸟虫鱼并卓有成就，而徐渭的淋漓畅快、陈道复的隽雅洒脱，代表了文人画的两种风格。

清代

清代石涛、恽寿平、朱耷（八大山人）和扬州八怪等都在动物画发展史上占有重要的地位，特别是八大山人以其独特的绘画语言表现内心的忧伤与家国之痛，其笔墨与造型均独树一帜，而恽寿平的没骨画作则在“黄徐体异”中得以综合与发展，为动物画新辟蹊径。此后，“四任”尤其是任颐，又加以弘扬发展，使得动物画在清末出现了一次小的高潮。

近现代

在现代画坛，动物画整体上已不太引人注目，但吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、朱宣咸、关山月等大师的出现也独成高峰。吴昌硕以金石入画，创造了前无古人的风格类型；齐白石则画了许多前人从未画过的题材，如虾、老鼠、蚊子、苍蝇等，其造诣令后人却步；而徐悲鸿的马、李苦禅的鹰、李可染的牛，均以造型与笔墨的独特占据了各自应有的位置。





清·八大山人《柳鸭芦雁图》

特点

中国动物画在长期的历史发展中适应中国人的社会审美需要，形成了以写生为基础，以寓兴、写意为归依的传统。

写生就是“移生动质”，就是“变态不穷”地传达花鸟的生命力与各不相同的特性。寓兴，通过花鸟草木的描写寄寓作者的独特感触，以类似于中国诗歌“赋、比、兴”的手段缘物寄情、托物言志。写意，就是强调以意为之的主导作用，就是追求像中国书法艺术一样淋漓尽致地抒写作者情感，就是不因对物像的描头画脚束缚思想感情的表达。

为此，中国动物画的立意往往关乎人事，它不是为了描绘草虫、禽鸟、鱼虾蟹等简单地绘画，不是照抄自然，而是紧紧抓住动物与人们生活遭遇、思想情感的某种联系予以强化的表现。它既重视真，要求绘制动物画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用，又非常注意美与善的观念的表达，强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用，主张通过动物画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活，表达作者的内在思想与追求。

表现在造型上，中国动物画重视形似而不拘泥于形似，甚至追求“不似之似”与“似与不似之间”，借以表现对象的神采与作者的情感。

喜鹊是吉祥喜庆的象征，在本幅画面中喜鹊落在枯木怪石上，为树木带来了生机活力，也带来了希望与喜庆，使得整个画面没有那么苍凉。

一只喜鹊站在石上，与停落在枯树上的一只相对鸣叫，而另外两只则缩颈憩息，似不关心，给人以丰富的联想。栖鸟、木石呼应穿插，连带自然。喜鹊用浓墨点写，笔力沉稳。树石用墨较淡，粗笔皴擦，墨色苍浑，寄意深远。

相关诗句

蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽。

——南朝梁·王籍《入若耶溪》

春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少！

——唐·孟浩然《春晓》

西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。

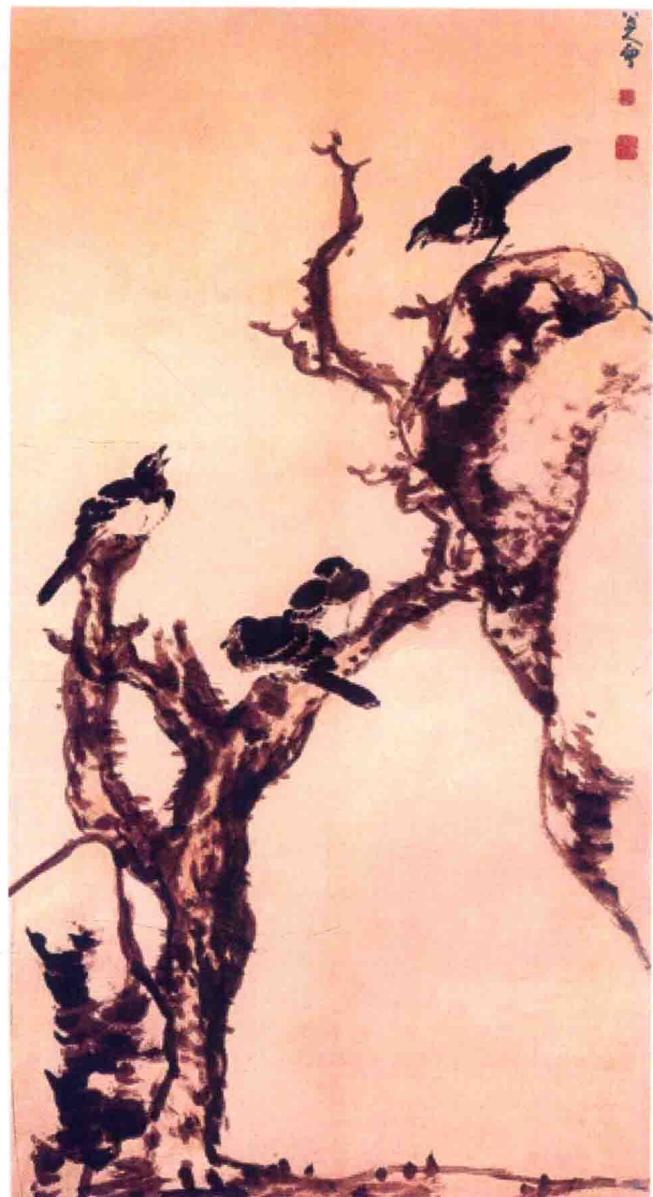
——唐·张志和《渔歌子》

千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

——唐·柳宗元《江雪》

天寒水落鱼在泥，短钩画水如耕犁。渚蒲拔折藻荇乱，此意岂复遗鳅鲵。偶然信手皆虚击，本不辞劳几万一。一鱼中刃百鱼惊，虾蟹奔忙误跳掷。渔人养鱼如养雏，插竿冠笠惊鵝鴨。岂知白挺闹如雨，搅水觅鱼嗟已疏。

——宋·苏轼《画鱼歌》



清·八大山人《枯木四喜鹊图》

工具介绍

在开始绘画之前，我们首先要准备好绘画工具，下面列出了绘画过程中经常用到的各种工具。因为考虑到初学者的因素，所以列出的都是市面上常见的工具，在各地美术用品商店里都可以很方便地买到。

笔

毛笔是一种源于中国的传统书写工具，也逐渐成为传统绘画工具。

在传统绘画中，无论是工笔还是写意，基本上是用毛笔勾勒线条，以此塑造形体结构。用毛笔蘸水调墨后，通常以皴、擦、点、染等方式来描绘物象。

常用笔的介绍



羊毫笔

以白山羊毛为原料制成的毛笔称为羊毫笔，羊毫笔质地柔软、吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔耐用。根据笔锋的长短，羊毫笔有长锋、短锋之分，由于笔锋过软，不适宜书写。



兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔通常称为兼毫笔。兼毫笔比羊毫笔坚硬，比狼毫笔柔软，柔韧度介于二者之间，在绘画或书写中易把握，常见的种类有羊狼兼毫、羊紫兼毫，例如五紫五羊、七紫三羊等。这种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。



狼毫笔

狼毫笔就字面而言，是以狼毫制成的。在以前确实以狼毫制笔，但今日所称的狼毫为黄鼠“狼”之“毫”，而非狼之毫。狼毫笔以采用东北产的鼠尾为最，称“北狼毫”“关东辽尾”。狼毫笔比羊毫笔笔力劲挺、坚韧，宜书宜画。



勾线笔

勾线笔的笔锋较长，笔肚较瘦，多为狼毫。

第2章

常用笔的使用

羊毫笔

在绘制动物时，以羊毫笔为主，例如为动物染色，以墨色画鱼、虾、蟹等用羊毫笔进行绘制。

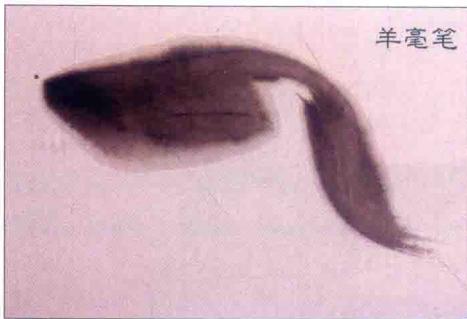
狼毫笔

狼毫笔因起劲健的特点，在绘制动物时常用在各种勾线中，如草虫的腿部、触角、纹理等。

勾线笔

勾线笔因其表现特点，在双勾法、勾染法中比较常用，在工笔绘画中也不可或缺。

毛笔结构



颜 料

传统的中国画颜料一般分为矿物颜料和植物颜料两大类，但随着近代工业的发展，出现了第三类颜料，就是化工合成颜料。从使用上讲，应先有矿物颜料，后有植物颜料。在远古时的岩画上留下的鲜艳色泽，据化验后，发现使用了矿物颜料（如朱砂），矿物质的原材料多为天然晶体矿石，具有特殊的光泽，颜色美丽。矿物颜料的特点是色性稳定、覆盖力强、不易变色。植物颜料主要是从树木、花卉中提炼出来的，颜色和透明性较好。

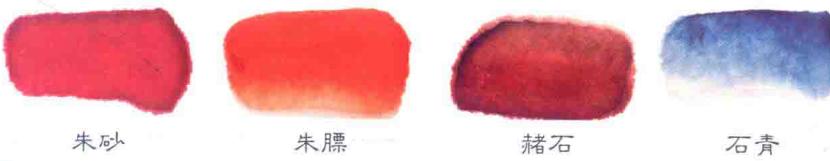
植物颜料

花青、藤黄、胭脂、洋红
(进口，从胭脂虫中提取，虽非植物但归于此类)。



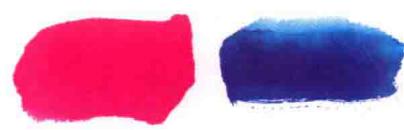
矿物颜料

矿物颜料由天然矿石经选矿、粉碎、研磨、分级等工序精制而成。



化工合成颜料

化工合成颜料由天然矿产品经过一系列化学处理加工而成。



墨

墨一般分为有光泽的油烟墨和乌黑且无光泽的松烟墨。松烟墨因染色易脏，所以大家在绘画时要慎用。市场上出售的各类瓶装书画用墨汁携带和使用都比较方便，用来绘画很不错。作者常用一得阁墨汁，其颗粒比较细腻，色彩也能满足“墨分五色”的要求，推荐初学的朋友使用。

固 体



油烟墨的特点

“坚而有光，黝而能润，舐笔不胶，入纸不晕”是人们总结的油烟墨的特点。和松烟墨相比，油烟墨比松烟墨稍亮。



松烟墨的特点

松烟墨黑且无光，多用于绘制鸟雀的翎毛及人物的头发。在国画绘制中，由于松烟墨易使画面显脏，所以很少用到。



纸

按宣纸的自身特点分类，宣纸一般可分为生宣、熟宣、半熟宣3种类型。其中，生宣又可分为夹贡、玉版、净皮、单宣、棉连等。生宣是没有经过加工的宣纸，吸水性和沁水性比较强，易产生丰富的墨韵变化，以之行泼墨法、积墨法，能收水墨墨章、浑厚华滋的艺术效果。通常，生宣多用来写意山水。

熟宣在加工时用明矾等涂过，故纸质比生宣硬，吸水能力差，使得使用时墨和色不会洇散开来。

由于写意画自身的表现特点，在绘制时一般使用易渗化的生宣。

熟宣



生宣



砚

砚与笔、墨、纸是中国传统的文房四宝。砚就是磨墨的器具，用于研墨、盛放磨好的墨汁以及盛放墨掭。近代流行使用方便的液体墨汁，但上乘墨还需要磨出，所以砚台在文房中的地位依然不可撼动。



砚的养护知识

洗的时候可以用丝瓜穰等物助之，但不可以坚硬之物用力擦拭，以免损伤光滑的砚面。如果需要带出场，最好阴干，不要用纸类擦拭，以免残屑留存，与墨相混。

新墨轻磨：新墨棱角分明，若用力磨易损伤砚面，因此在使用时轻轻磨就可以了。

将墨取出：研墨之后，随即将墨取出，不要长时间放在砚中，否则墨与砚胶黏难脱，易损砚面。若不小心黏住了，不要用力拔，可先用清水润之，将墨在原处旋转，待其松脱后再取出。

镇纸



方形

异形



笔洗

笔洗是文房四宝（笔、墨、纸、砚）之外的一种文房用具，是用来盛水洗笔的器皿，以形制乖巧、种类繁多、雅致精美而广受人们青睐。笔洗的形制多以钵盂为基本

形，其他的还有长方洗、玉环洗等。

各种笔洗不但造型丰富多彩、情趣盎然，而且工艺精湛、形象逼真，作为文

案小品，不仅实用，更可以怡情养性、陶冶情操。



调色碟

写意画的调色通常是随用随调，都是预先在小碟子中调好将要用到的颜色。市面上出售的5个一套的瓷色碟很适合用来调色。



技法介绍

绘画其实就是技法的综合体现，不同的笔法之间相互转换运用，与调色的技法相结合，从而完成不同画面的表现需求。本章讲解常用的用笔方法与调色等技法，帮助大家掌握基本的绘制技巧，为后期的发展打下基础。

第3章

笔法

笔法就是写字、作画的用笔方法，即中国画特有的用笔方法。在用笔时要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法，称为“笔法”。

中锋

中锋即毛笔笔尖在毛笔的运行过程中始终处在用笔的中心位置。中锋用笔是中国画用笔方法的首要特征，其特点是笔力饱满、内涵丰富、外柔内刚、极富表现力。



侧锋

侧锋，顾名思义就是将毛笔倾斜，毛笔笔尖的中心位置偏于侧面。其特点是用笔变化丰富，有强劲的用笔张力，于“爽快”中显山露水；缺点是比中锋用笔显得单薄、浅显。



藏锋

笔锋要藏而不露，人们常说横行“无往不复”，竖行“无垂不缩”，古人称之为“一波三折”。藏锋画出的线条沉着含蓄、力透纸背，常用来画山水画中屋宇、舟、桥的轮廓，也用于山石的勾勒、树干的双勾。



飞白锋

此笔法是从书法用笔中的飞白转化而来的，特点是用笔松、毛，看似蜻蜓点水，实则遒劲有力，阳刚而有内力，于松散中见精神，有一种苍茫的感觉。



动物画在用笔的要求上提倡：一要枯而能润（指画出的线条既苍劲又腴润）；二要刚柔相济（指笔线形式要达到既不柔弱又不刚直的完美境界）；三要有质有韵（指内容与形式的统一）。

克服用笔毛病的方法如下：

一是要增强腕力，“笔为我使”。练习书法是中国画家历来有“书画同源”“书法通于画法”的理论。为了适应动物画笔法多变的需要，真、篆、行、草都应练习一点，这样才能掌握用笔的种种技巧。

二是要顺应自然，不矫揉造作。只有练就了深厚的用笔功力，才能水到渠成，才能得心应手地画出预期的线条，人为的做作只能适得其反。

三是在行笔之前必须“胸有成竹”。古人有“意在笔先”“笔周意内”的说法，都是指必须想好了再落笔。

