

当代画家技法表现丛书

李哲

Li Zhe Gongbi
Xiaodongwu

工笔小动物

乾隆时期，意大利人郎世宁将西画的光感透视融入中国画之中，形成了一种中西合璧的画风。从此，动物画发生了巨大的变化。近现代的刘奎龄继承了传统技法，同时又吸收了西方绘画的一些有益因素，开创了一代画风。他对动物画的贡献是承前启后的。以后又有许多的画家像徐悲鸿、高其峰、赵少昂、刘继卣、周大中、王申男、刘继彪等人对动物画的发展也产生了一定的影响。

李晓明 主编 李哲 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

当代画家技法表现丛书

2012.28/167

李哲

Li Zhe Gongbi
Xiaodongwu

工笔小动物

李晓明 主编 李哲 著

01819718

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

作者简介

李哲, 1965年生, 山东烟台市人。毕业于山东省轻工美术学校。擅长工笔花鸟走兽, 作品深为国内外藏家所爱。现为职业画家。在深入学习传统绘画理论的同时, 深入研究宋画精髓, 并不断地探索现代审美, 博古融今, 彰显个性, 作品中体现出当代人的审美情趣。作品造型生动写实, 色彩浓重艳丽, 格调朴实雅致。出版有《工笔兔子画法》(天津杨柳青画社)《李哲工笔小动物》(安徽美术出版社)等。

图书在版编目(CIP)数据

当代画家技法表现丛书. 李哲工笔小动物 / 李晓明主编; 李哲著.
—合肥: 安徽美术出版社, 2011. 7
ISBN 978-7-5398-2953-1

I. ①当… II. ①李…②李… III. ①工笔画: 动物画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第146038号

当代画家技法表现丛书·李哲工笔小动物

李晓明 主编 李哲 著

出 版 人: 郑 可

责任编辑: 朱阜燕 刘 园

装帧设计: 徐琳祺

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)

出版热线: 0551-3533611 13965059340

印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 635mm×965mm 1/8 印 张: 5

版 次: 2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2953-1

定 价: 38.50元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

中国工笔画论坛网址: <http://www.gongbi.net>

鹿鸣呦呦 局部 (现代 李哲)

工笔动物画基础知识

乾隆时期，意大利人郎世宁将西画的光感透视融入中国画之中，形成了一种中西合璧的画风。从此，动物画发生了巨大的变化。近现代的刘奎龄继承了传统技法，同时又吸收了西方绘画的一些有益因素，开创了一代画风。他对动物画的作用是承前启后的。以后又有许多的画家像徐悲鸿、高其峰、赵少昂、刘继卣、冯大中、王申勇、刘继彪对动物画的发展也产生了一定的影响。

随着社会的发展，人们对生态环境和动植物的日益关注，动物画也日渐走进了越来越多人的视线和家庭，大批动物画家涌现出来。动物画创作日渐活跃。许多画家也做了一些有益的探索，有扎根传统的，有中西合璧的。探索之路孕育着新的高潮。

工笔动物画的工具与材料

1. 笔

首先要认识毛笔的优劣，一般可以从以下几个方面鉴别：无杂毛，色纯，笔毛粗细均匀，笔尖压扁后长短均匀，平整无参差，有弹性。

动物画常用的毛笔有勾线笔、渲染笔、丝毛笔。勾线笔由黄鼠狼、鼠、兔、獾等动物的毛制成，品种较多，性能也各有不同。共同特点是硬而挺，富有弹性。品种有：衣纹、兔尖、小楷、红圭、叶筋、红毛、须眉、羽箭等等。以硬度适中为好，太硬不灵活，太软乏力。运笔时顿挫迟速，时按时提，笔锋不会出现异样，且能复原者为佳。

渲染笔以羊毫和兼毫为宜，要求柔软而有弹性，笔锋整齐饱满。色笔稍小一些，小白云或兼毫小楷皆可。水笔一般选用羊毫大楷或大白云，水笔要求有弹性，能顺利地将颜色晕开。

丝毛笔，勾线丝毛用勾线笔即可，准备大小、长短不一的几支勾线笔。扁锋劈毛用弹性较好的羊毫为佳，大白云等皆可。散锋劈毛要求笔毛较短且硬的毛笔。狼毫的小楷、叶筋、衣纹皆可。

渲染执笔

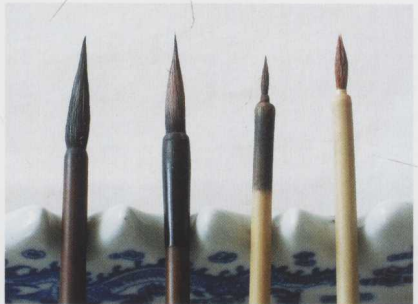

单锋执笔

2. 纸绢

目前画材店销售的纸品种繁多，以安徽泾县的纸质为优。纸有生熟之分。工笔画常用的是熟宣。熟宣有冰雪、清水、云母、书画、蝉翼等品种。选纸时看纸性要韧而软，正面纹理清晰，平整洁净无杂质疙瘩，无刷印，无起毛现象都可使用。熟宣不适合长期保存，最好是用多少买多少。

绢也有生熟之分。熟绢是经过锤压、胶矾过的。因压平后无孔，作画不易渗透，适宜用来画工笔画。绢收缩性较强，作画之前要打湿绷平干透再画。

勾线笔

扁锋笔

渲染笔

散锋笔

3. 墨、颜料

墨分油烟墨、松烟墨、漆烟墨。以松树烧烟所制为松烟墨，桐油或菜油烧烟所制为油烟墨，生漆烧烟所制为漆烟墨。其中以漆烟墨最适合画工笔画。现在我们大都使用墨汁作画，虽然墨汁效果不如墨锭，但其使用方便，能省去许多研墨时间。

胶、矾是工笔画不可缺少的材料，一般使用画店卖的明胶和明矾。制作熟绢、熟宣，在绘画中固定颜色，有时熟宣漏色也要用到胶矾水。胶矾水的制作方法如下：明胶50克放入500克水中浸泡1~2小时，再加温到水沸，搅拌均匀完全溶化后冷却待用。明矾50克放入1000克水中浸泡至完全溶化，再将冷却的明胶液边搅拌边倒入明矾水中，然后细纱布过滤，装入密封瓶中随用随取。

国画颜料、水彩颜料、丙烯颜料都可以用来画工笔动物画。我们重点说国画颜料，国画颜料大致可分两大类：一是矿物颜料和金属氧化物颜料。矿物颜料以矿石为原料，覆盖力强，不透明，色泽经久不褪，色相沉稳不浮不躁。品种有朱磬、朱砂、头青、二青、三青、头绿、二绿、三绿、铅白、钛白、赭石、石黄等。现在还有岩彩、金属颜料、金色、银色等等，极大地丰富了国画色彩。二是植物颜料均匀不宜沉淀，色泽鲜亮，宜渲染，缺点是时间不长久。有花青、藤黄、胭脂、牡丹红等。市面上以上海马利生产的锡管装颜料为主，特点是使用方便，色彩也较纯正。动物画常用的颜料是：白、赭石、朱砂、朱磬、花青、曙红、藤黄、石青、石绿等。

工笔动物画基本表现技法

1. 渲染

渲染是为了增加所画动物画体积感和厚重感，有分染、平染、罩染、烘染四种渲染方法。

分染也称晕染，是有浓淡变化的渲染法。一般方法是一手握两支笔，一支色笔一支水笔。先是色笔上色趁未干之时用清水笔轻快晕开，不留笔痕。分染时要注意两支笔的含水量：色笔要饱和，水笔含水略少。水多了容易冲花上色部分，以能滋润地染开颜色为好。分染在动物画中是非常重要的表现技法，可以用来增加动物体毛的层次和厚重感。

平染是以墨或色在画面上一遍或几遍均匀的平涂。此法看似简单，实则不易。常常有涂不匀的现象出现，要多练习，达到运笔熟练才行。大面积的平涂用底纹笔来回刷即可。

一般是在分染或丝毛后罩染。罩染一般使用比较透明的颜色，目的是增强形象的色相，增加质感。动物画的罩染是在丝毛分染完成后以平染的方式罩上一层所绘动物的固有色，趁湿要用清水笔晕染开边缘。中国画颜料分透明与不透明两大类，各种颜色分层罩染可产生多种不同的色相。

烘染目的是有变化地衬托物象以及增加画面气氛，产生明度、冷暖的对比效果来突出主体。其技法与分染大致相同。

2. 丝毛

动物画丝毛画法大致可分勾线丝毛（单锋丝毛）法、扁锋劈毛法和散锋劈毛法三种。

单锋丝毛法

单锋丝毛分单锋长线法、单锋短线法以及点丝毛法。顾名思义，长线法也就是我们常说的勾线，适合表现比较长的动物毛发，如马鬃、马尾、人的头发等。短线法是动物画中常用的，其运用范围很广，各种动物都可用此法来表现。其用笔选用含水量较大、笔锋尖稍细长的毛笔。运笔时起笔露锋，收笔露锋，中间运笔稍慢。点丝法用较秃一些的勾线笔，类似垂直点点的画法，适合表现动物的嘴、鼻周围短毛或与我们视线平行的体毛。单锋丝毛法画出的动物毛丛精致细腻，质感很强，但不容易表现大的形体关系，所以我们在画动物

画的时候还要结合其他的丝毛法。

扁锋劈毛也分长线法和短线法，是将毛笔（选弹性好的羊毫笔为佳）笔锋压扁成刷子状，蘸墨或色绘制的技法。这种技法运笔如“扫”，可画出像一排排的平行的线条。这里要注意每一笔不可平行，要适当交叉一下避免刻板。此画法运笔灵活，会产生灵动洒脱的艺术效果，适合表现体毛较长且柔软的动物，像小狗中的博美犬、京巴犬、西施犬等。

扁锋劈毛法

散锋劈毛分拖笔法和点笔法，就是将已经蘸了墨或色的笔锋弄散开，形成不规则的笔锋。运笔时拖、点结合，画出的线条变化多端，非常灵活自然。这种画法比较难掌握，要多练习才能达到运用自如。此画法适合表现各种动物体毛，而且长短皆宜。选笔锋较短的狼毫笔，这种笔笔锋容易散开。

散锋劈毛法

工笔画的几种特殊肌理制作

肌理是指物体表面的组织纹理结构，绘画中肌理是材料和手法的结合，是作者利用不同的物质材料、工具和技法创造出的一种画面的组织纹理。

1. 拓印法

这是吸收版画的某些技巧，利用各种物体表面纹理进行拓印的方法，有揉纸拓印、实物拓印等许多方法。揉纸拓印就是选用不同材质的纸，揉成团或别的形状再展开然后上面刷上墨或色，覆在宣纸上拓印。不同材质的纸会出现不同的纹理质感。实物拓印就是利用各种物体表面不同的肌理变化来进行拓印，无论是平面的立体的都可进行拓印。如各种布以及其他纺织物、木板、线团、麻丝、头发、野草等，也可用各种型号的砂纸、自然界的树枝、树叶、石头等等。只要匠心独运，构思巧妙，就能制作出各种各样妙趣横生的作品。

2. 水印法

在玻璃板上刷上墨或色，然后再滴上所需的其他色彩，水分掌握在色彩在玻璃板上以保持不流动为宜。用稀释过的白乳胶自然地洒在玻璃板上，此时乳胶会在颜色中自然渗化。当达到理想效果时，用一张打湿的宣纸覆于其上用手轻轻压印，稍干揭下即可。这种方法会制作出水墨淋漓、色彩斑斓的效果。

3. 压印法

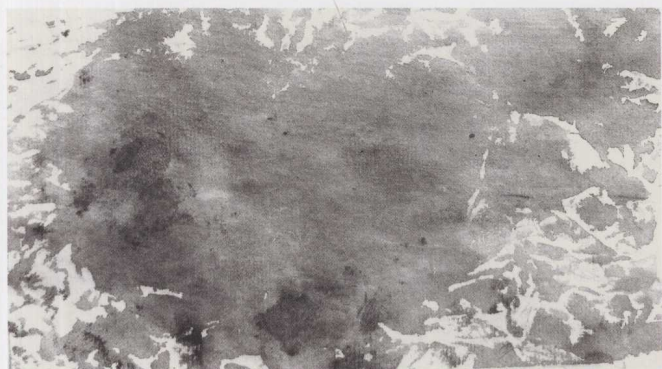
把宣纸按构思画上所需的墨或色，注意水分不宜过多，太多容易被挤出，也不能太干，水分太少则压不出凹凸斑纹。画好色墨后放在玻璃板上，然后再在上面压上一张玻璃板。这样是两张玻璃板把宣纸夹在中间。这时纸上的水、墨、色会被挤压成各种纵横交错的水痕斑纹，然后取下下面的玻璃板，在等到七八分干时取下宣纸，晾干。

4. 积水积色法

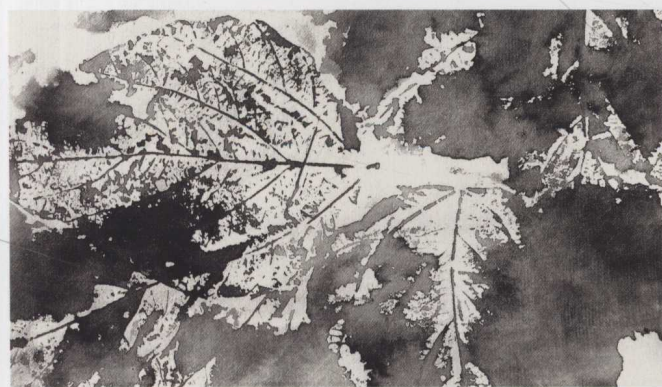
近代花鸟画大师陈之佛先生在这方面做出了极大贡献。他利用熟宣不吸水的特性，用大量的水、色冲积流淌。熟宣纸进水后会自然皱折，形成高低变化，水色流淌自然，这样就会在纸上出现各种形状的水痕斑纹，能恰到好处地表现枯木朽枝、地衣苔藓。

5. 冲水冲色法

将宣纸打湿平铺在玻璃板上赶去气泡，画上色或墨，

揉纸拓印法

实物拓印法

水印法

压印法

然后将玻璃板倾斜，在上方用水或墨或色进行冲积，达到理想效果时放平玻璃板，再用电吹风吹干。

6. 撒盐法

撒盐法是水彩画的传统技法。制作方法如下：将宣纸打湿画上或刷上色或墨，趁湿撒上大小不一的盐粒，平放画板晾干然后用喷壶喷水轻轻地刷去盐粒。这种效果变幻莫测，丰富多彩。水分的掌握是这种技法的关键，

可根据需要来控制水分的大小。类似的还有洒肥皂水、撒白糖等方法。

7. 水洗法

这种方法虽然算不上肌理，但在工笔画绘制过程中是常用的，一般人一看就会，在此不再详说。

此外还有许多特技被画家们运用，一些其他画种的技法也被运用到工笔画中，像油画的刀刮刀划、油画棒、蜡笔等材料。我们不妨在画余时做一些“破坏性”试验，没准还能柳暗花明又一村呢。

撒盐法

积墨积色法

博美犬

动物画主要是依靠对其体毛的刻画来表现其结构及动态的，所以体毛的走向直接影响到作品的成功与否。此幅博美犬大的动态、神态及结构一定要画准确，同时比较细致地画出体毛的走向，要做到成竹在胸，酝酿好画面效果，保留好那些表现结构的辅助线。

步骤一：裱画宣透稿，用勾线笔认真地沿铅笔稿勾线。五官用重墨，被毛用墨淡一些，浅色部分用淡赭墨。线条不宜太多，画出结构即可。背景用麻袋片拓印。

步骤二：黑+赭石+藤黄扁锋劈毛法。博美犬被毛较长且柔软，扁锋法适合表现其质感，五官用淡墨分染，面部用散锋法劈毛。丝毛时注意参考下面的铅笔稿。丝毛一过后，分染被毛的结构。

步骤三：赭石+藤黄罩染黄毛部分，深色处用墨加深。背部向前的毛丛用散锋法深入画出层次感。足部用散锋劈毛法。背景淡墨烘染，用撒盐法。

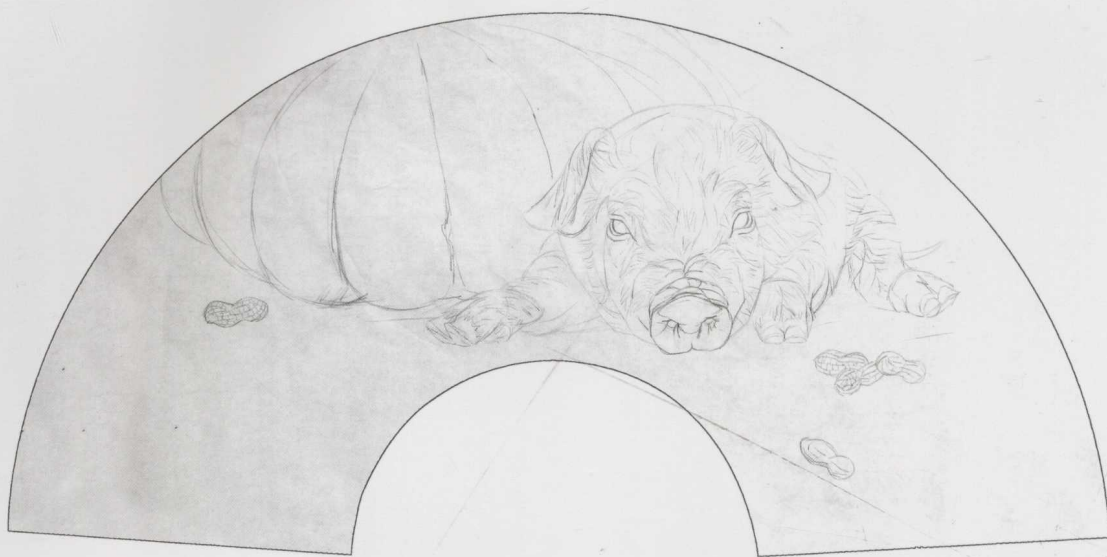

步骤四：用原来丝毛的颜色继续丝毛，分染二到三遍，再罩染二到三遍赭黄。浅色处用淡赭墨先分染出毛的结构后散锋法深入刻画，注意留白。深色处赭石+红罩染。五官用淡墨分染。

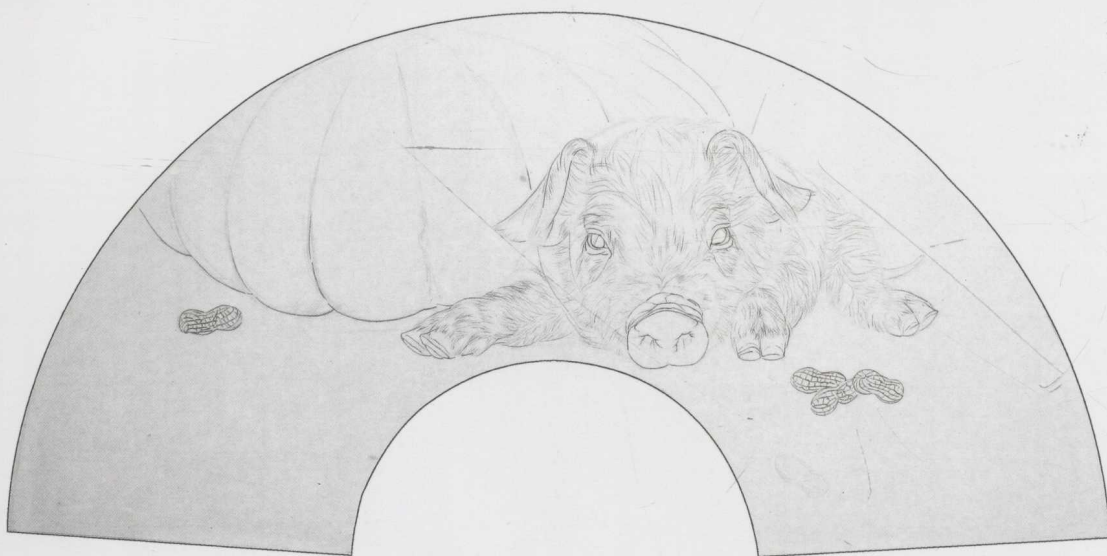

完成图：整体调整博美犬，统染全身，这是要照顾到犬的体积感。烘染背景时注意虚实结合。五官要淡墨逐步分染，不可一次画得太黑，除瞳孔部分最后用浓墨外，其余都要用淡墨层层分染。竹叶平铺一遍赭石后用淡草绿分染，背景用湿画法画石青。舌头平涂朱磳后用曙红分染。最后用淡墨把犬与背景统一一下完成。待画面完全干透落款章。

宠物猪

步骤一：画板裱白纸，铅笔起稿。画扇面要考虑到画面的均衡，有一定的情趣、意境，同时分量不宜太重。小猪的形体力求准确，突出其主要特征——鼻子。

步骤二：在画板上再覆裱上一张仿旧砚宣，将铅笔稿压在下面。中墨勾出眼睛、鼻子、耳朵及四蹄。猪的眼睛形状与我们人的眼睛相似。猪属偶蹄目，蹄子分四趾，前二后二。鼻子要重点刻画。

步骤三：猪身体白毛处平涂一到三遍白粉，白粉平涂时色不宜太厚，淡色多遍平涂，注意边缘过渡。淡赭墨（赭石+墨）先沿结构和毛的走向渲染。这一步主要还是依靠下面的铅笔稿来把握形体结构。用湿画法渲染背景与南瓜。

步骤四：赭红（赭石+曙红）或用朱砂罩染眼睑、耳朵、鼻子等毛较短稀疏露皮肉部分。眼睛用墨分染。用赭墨加深体毛部分，并用散锋劈毛法深入刻画。背景及南瓜罩染赭黄。

曙红分染猪的红色部分。淡墨深入调整画面的黑白关系，注意浓淡虚实的把握。猪毛相对比较粗且硬，用单锋勾线法丝白毛，线条要挺拔有张力，用笔轻入轻出，切忌出现钉头鼠尾状。

完成图：强调五官的明暗关系，突出猪鼻以及眼睛。眼睛用淡墨分染数遍，然后用赭石罩染再提高光。淡赭墨烘染背景，淡花青渲染南瓜。根据画面需要烘托背景，以增加猪与背景的空间感，眼睛用藤黄+白提反光，白粉点高光。

垂耳西施兔

用淡墨分染兔子毛丛，要分出疏密、大小关系，令画面有节奏感。一首曲子要有统一的旋律和节奏，一幅绘画作品同样也要有统一的调子和节奏，绘画和音乐是相通的。背景采用拓印的方法做肌理，用一宣纸纵向握皱，展开刷上淡墨后印在画面上，尽量不要碰到主体物。做肌理是增加画面气氛和绘画情趣，不必每幅作品都要做肌理。

步骤一：兔子用淡墨扁锋劈毛法画，眼睛、鼻子用中墨勾，萝卜中墨勾线。鼻梁及前额处用散锋法。注意体毛的走向和分组。丝毛线条不可每一笔都平行。扁锋劈毛法要尽量找一些变化，以免呆板。画面大的黑白关系调整好后开始用色彩丝毛，赭石+胭脂颜色要淡，同样用扁锋散锋结合丝毛，颜色重的地方多重复几次。然后用丝毛的颜色分染，注意留出白色部分。眼睛、鼻子用淡墨分染。萝卜用淡墨分染出明暗关系。

步骤二：兔子罩染赭黄（赭石+藤黄），颜色一定要淡，可罩染数次，边缘处用清水笔润开。萝卜用藤黄分染数次，黄色要上足，否则以后的色彩会不饱和。叶子罩染汁绿。

步骤二局部：兔子再用赭红丝毛，反复多遍地一边丝毛一边分染。浅色毛丛部分用赭石+藤黄+墨分染出结构后散锋法深入，色彩一定要淡，可分多次但不能一次画足，这样画面才显滋润。萝卜用朱磪渲染多遍。

步骤三：淡墨加深萝卜的层次，叶子要分出上下前后关系。兔子用重一点的墨单锋画出耳朵和鼻梁处的重色，用淡墨仔细地找出兔子的外轮廓，这里要耐心细致。花青墨烘染背景。一幅作品怎样才能主题突出？强调对比是方法之一，包括明度对比、色相对比、疏密对比等等。这幅作品基调是暖色的。所以采用稍冷一些的花青墨来烘托一下。萝卜在画面中是次要角色，用花青罩染一下，这样主次就分明了。

完成图：用淡墨处理萝卜和背景的关系。采用湿画法，画出的画面滋润透明。用白粉提染兔子亮处，朱磬画红毛部分。眼睛用朱砂罩染后再用花青分染，瞳孔处留好反光。浓墨点睛，白粉提染高光。浓白粉勾出胡须，萝卜叶子提染四绿。花青+墨再统一一下画面。最后落款章。

玉米与兔子

为表现画面的气氛和情趣要注意兔子的神态刻画，可采用拟人手法来夸张一下其表情，但结构与形体力求准确。

步骤一：用中墨勾出兔子的五官及前处的玉米，用淡墨丝毛法画出兔子的体毛结构，淡墨勾出后面的玉米垛。注意线条的抑扬顿挫。兔毛要大小分组处理。

步骤二：湿画法背景，泼墨趁未干时撒上一些细盐，画板平放干后用水冲洗。淡墨+花青散锋法画灰兔，丝毛后再分染一遍，要分组分染。赭绿（花青+藤黄+赭石）分染白兔毛丛。用淡墨分染各个兔子的五官。玉米用淡墨分染出明暗关系，注意区别前后层次。这一步画到位时应该已经是一幅完好的黑白成品画，各种明暗、虚实都已完备。

步骤三：继续丝染兔毛及分染五官，灰兔要留出些许白毛，这有一定的难度，需要认真对待。白兔用赭绿分染数遍后再用散锋劈毛深入。玉米罩染淡藤黄色数遍。

步骤四：花青墨继续深入刻画灰兔，白兔用赭墨再丝染，用色一定要淡，否则白兔容易画脏。眼睛及内耳用墨分染后再罩染朱磪。玉米用赭石分染，同时烘托背景。

完成图：朱砂分染白兔的内耳及眼睛，淡墨统染灰兔，注意三只兔子的前后关系，必要处提白。兔子眼睛浓墨点睛再用淡墨分染罩赭石、藤黄。后提高光，勾出胡须。玉米用黄色或赭黄统一色调，烘染背景数遍完成。

西施犬

为表现西施犬活泼可爱的特点，配景选用了一只蝴蝶和植物珍珠柳。小狗要求形体、动态、结构一定要准确，免得画好后发现形体不准而前功尽弃。西施犬被毛相对较长，粗而稀疏。毛的走向是关键。

步骤一：在铅笔稿上覆裱一张熟宣纸，分不同墨色勾画小狗及背景。小狗线条不必太多，分出毛的大致走向即可，但要准确。深入时主要依靠裱在下面的铅笔底稿。

步骤二：墨+三绿淡色渲染背景，小狗平涂淡淡的白粉后，淡赭墨分染出大的结构关系。毛丛分染时要注意分组，五官用淡墨分染，黄毛部分赭黄统染。

步骤三：赭墨继续分染后，用极淡的赭墨扁锋散锋结合丝毛。五官淡墨分染，黄色部分罩染赭黄二到三遍。注意与白色部分的过渡，白色部分用白粉丝毛再分染。淡墨染柳叶。