

名家技法丛书

MINGJIAJIFACONGSHU
TIANJINRENMINMEISHUCHUBANSHE
QUANGUOYOUXIUCHUBANSHE

工笔小动物

GONGBIXIAODONGGWUHUAF

米春茂的工笔画小动物不仅功力精深,而且富有情趣和生机,具有独特的艺术特色。

本书运用言简意赅、通俗易懂的文字介绍了工笔画小动物的表现形式和绘画技法。作者将多年画各种小动物用的丝毛法、点染法、烘托法等五种方法一一作了循序渐进的步骤图和范图。同时,还把精选作品放大至两个页码,并配有精彩的局部,以便于大家学习和临摹。

您拥有此书将有利于掌握工笔小动物画的知识 and 技法。

画法

米春茂 编著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

中国环境出版社

儿童小动物

CONG HONG WU DONG WU SHI SHI CHU BAN

画报

1980年 10月

名家技法丛书

GONGBIXIAODONGWUHUAF

工笔 小动物 画法

米春茂 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

J212.28

125

dc001/01

责任编辑:潘恩春
技术编辑:郑福生
装帧设计:陈栋玲
校 对:丁淑芳

图书在版编目(CIP)数据

名家工笔小动物技法 / 米春茂编. —天津: 天津人民
美术出版社, 2000.7
ISBN 7-5305-1264-1

I. 名... II. 米... III. 工笔画: 动物画-技法(美
术) IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第29377号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号
邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

天津美术印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2000年7月第1版

2000年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:4.5

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:35.80元

序

工笔花鸟动物画是中国民族传统画种,多年来一直被画家在创新中沿用。米春茂的作品有别于其他动物画家,具有自己的艺术语言和特色。

米春茂擅画小动物,坚持置身大自然中寻找和发现美的艺术契机。“外师造化,中得心源”,艺术的关键是从自然中摄取营养,经过加工升华而成精品。没有真实的感受,也就创作不出好的作品。他经过不懈的努力钻研,在对民族艺术的继承、学习和借鉴上,吸收外国艺术之精华,大胆创新,闯出一条属于自己的艺术道路。他在创作中无论大型创作还是小品,绝无半点含糊,这种一丝不苟的态度和锲而不舍的创作精神,使他在工笔花鸟小动物画方面独树一帜,创作出一批有影响的获奖作品,他笔下那栩栩如生的小动物,个个娇憨可爱,生机盎然,别具情趣,深受国内外人士的喜爱。

在长期的艺术探索 and 实践中,画家总结出了一套功力精深的独特的绘画技法,在此介绍给广大的艺术爱好者,希望读者能喜欢这本书,并从中获得启发。

编者

目 录

概述	1
猫的生理结构及其特征	2
猫、狗及松鼠的生活习性	4
写生	8
小动物眼睛的画法	13
小动物绘画技法	16
丝毛法	16
点染法之一	20
点染法之二	23
染法	25
烘染法	26
作品及其局部	30

概 述

动物是自然历史的产物,是自然界的重要组成部分,在动物界中,要算哺乳动物与人类的关系最为密切,它们是人类赖以生存的基础,各具特色的形态、色彩、动作、行为对人类产生着吸引力和新鲜感,人类在潜意识中对动物自有一定感情。

有着悠久历史和传统文化的中华民族,对于动物,几千年来已带着情感色彩潜移默化地渗入了自己的文化习俗,不管是在语言中还是在文学艺术作品中,涉及动物的神话、故事、比喻、成语、图形等,多至无法尽列,为此,在日常文化生活中,这样绘声绘色地用动物形象来表达自然的观念、见解和喜怒哀乐、悲欢离合的心境,这与人们对动物的热爱和关心是分不开的。

在中国绘画史上,历代有影响的画家对各种动物都有精心的描绘,如唐代韩滉、刁光胤,宋代的崔白、李迪,元代的钱选、赵孟頫,明代的朱瞻基、陶成,清代的华岳、虚谷等,近代的有齐白石、徐悲鸿、吴作人、张其翼、孙其峰等,有的画家以专工某种动物见长,如李公麟画马,易元吉画猿,张善孖画虎,黄胄画驴,曹克家画猫等,他们都以不同绘画技法和个人风格蜚声艺苑。

动物画尤以刘奎龄、刘继卣父子的社会影响最为突出。刘奎龄继承了我国唐宋以来工笔画的传统技法,还明显地吸收了清代宫廷画家郎世宁作品的有益因素,别开生面地创造了自己的独特风格。刘继卣秉承家学,吸收外法,画风新颖、真实而生动。他们以严肃认真、一丝不苟的精神,巧妙而娴熟的技法,贯通中西雅俗共赏的特色,使其动物画惟妙惟肖,在近代花鸟画坛上独树一帜。

猫的生理结构及其特征

艺术贵在似与不似之间。俗话说“不像不是戏，太像不是艺”，也就是这个道理。绘画艺术亦如此，特别是工笔画。画什么一定要像什么，像就要求我们了解所要表现的事物，画什么就要了解什么，而且不只了解它的外形，还要了解它的内部结构。只有在了解它并深谙它的结构作用原理，描绘时才有可能达到像，也才有可能娴熟用笔，使所画之物神形兼备，呼之欲出。我们想画猫，就要了解猫的生理结构、生活习性等，以便我们在动笔时心中有数。

猫、虎、豹等都属于猫科动物，可见猫的生理结构是有一定的代表性的。猫为食肉类小动物，它有食肉类动物的某些共同特征，比如犬齿发达等等。猫有家猫野猫之分，我们平常所画的大多是家猫。猫有它非常可爱的一面，因而成为现代人的宠物。家猫便于观察，利于我们掌握它的习性和特征。

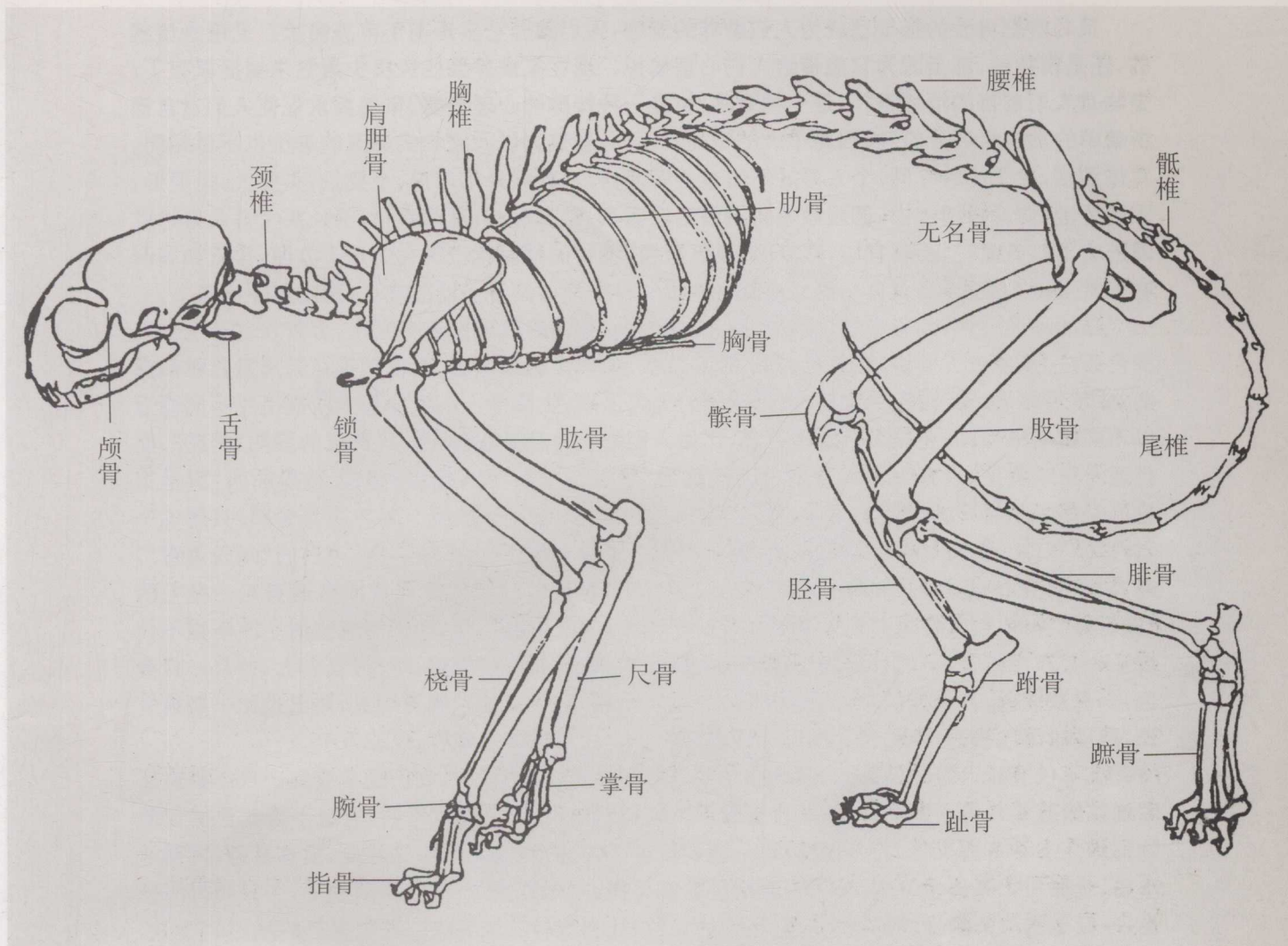
猫的身体可分为头、颈、躯干、四肢和尾部等几部分。当它捕捉老鼠、麻雀等猎物时，不像老虎那样把身体隐藏起来，而是极有耐心地伏着身子，缓步向前移动，慢慢接近猎物，到一定距离，出其不意地跳过去，死死咬住对方，使捕获物在毫不防备的情况下束手就擒。

猫同虎、豹等其他猎食动物一样，有着特别发达的感觉器官。它的耳郭非常灵活，能够向着声源的方向随意转动，即便是极其细微的声音也逃不过它的耳朵；而猫的眼睛又无论白天黑夜都能看见物体，它的眼睛能够随着光线的明暗强弱收缩或放大。光线强时它的瞳孔就收缩成一条线状的缝，光线弱时它的瞳孔则放大到圆形，所以无论何时何地何物在猫眼里都是一目了然的；猫嘴的两旁和眼睛的上方长有长而硬的“胡须”，这些“胡须”可不是用来做装饰用的，它有极其特别的生物功用。它们能帮助猫感觉黑暗中周围事物的状况。

猫步是极轻的，轻到你几乎感觉不到它的存在。这是因为它的足下有一块柔软的肉垫，使在与地面或物体接触时减少了触碰，从而起到了消音器的作用。而它脚趾上尖锐的爪子也能够随意收缩，平常它的尖利的爪子收进足掌，只有在遇到危险或捕捉猎物时它才展开，所以猫在行走时几乎没有声音。也惟其如此，它才能更准确地射向目标，捕获猎物。

猫作为捕食类动物的另一大优势就是具有适于跳跃的灵活的四肢，特别是它的脊柱的构造，它不同于老虎，虎的脊柱是直的，猫的脊柱弯成弓形，能够有力自如地伸屈。脊柱的作用类似弹簧，可以帮助跳跃，它更像一个助动器，推动它跳得更高更远。

另外，猫还有非常尖利坚硬的牙齿。它的犬齿非常发达、锐利，呈圆锥形，就像一柄锋利的短剑，所向披靡。犬齿适宜于咬死动物。猫的臼齿上的咀嚼面尖锐地突起，其中裂齿异常健硕，适宜于咬断动物的肌腱。猫的牙齿中最不发达的是门齿。由于猫喜食富含营养易于消化的食物，且又食量极少，所以它的肠和盲肠都比较短。但猫的头脑比较发达，捕获小动物需要紧张缜密的神经活动，从而促进了它的大脑的发育。

猫肢体解剖图

猫、狗及松鼠的生活习性

灵巧娇憨可爱的猫早已成为人们豢养的宠物，人们豢养它多是基于审美需求。无论是情感的，还是精神的，都是因为它能带给人们心理愉悦。现在家庭养猫已经很少用它来捕捉鼠雀了。宠物是人们富裕的情感寄托，是一种奢侈，也是一种特殊的心理需要。审美要求促使人们对自己所豢养的动物也区分妍丑。因为个人的审美观不同，对宠物以及宠物的美丑的看法也不尽相同。具体到猫，由于品种不同，个人喜好不同也各有差异。一般就外形来说，毛要长，头要大，呈菱形，眼睛要圆，而且要凹进去。圆眼睛显得清纯活泼童真，憨态可掬；耳朵宜小（毛长头大耳朵自然就缩进去了），身躯宜长，腿宜短，腰宜圆，尾巴宜粗。动物的圆润就表现在这几个方面，柔软和圆润在视觉上使人放松，心里自然而然地就会生出一种爱怜。具备了以上特点，猫就漂亮可爱了。

猫的种类很多，色彩各异，黑、白、灰、土黄等色，身上的纹理也多有变化，多数在花斑上带有深色条纹。从毛色方面讲，纯黄色为最，纯白色次之，纯黑色又次之。其他如狸花猫周身钉纹似虎的，或玳瑁斑黑、黄、白三色均匀，面目清晰的也属上乘。生活中人们根据猫身所披毛色不同而冠以不同的名称，有的还极形象极具诗意，比如人们把一种全身皆白而间黄斑点的猫叫“绣虎”。而把通身黑或黄毛，只有四只爪子是白色的称为“踏雪寻梅”，把通身皆白尾巴独黑的叫“雪里拖枪”，又把另一种极为罕见的通身纯黑而尾巴独白的名“银枪拖铁瓶”。另有通身皆黑、只尾尖一点白的“垂珠”，通身皆黑间杂白点的“金钱梅花”，脊背全黑而肚皮、腿、脚爪全白的“乌云盖雪”，通身皆白、尾巴纯黑或黄，头上一团黑或黄的“鞭打绣球”，以及或黑或黄或白通身无一杂毛的“四时好”等等。而其中最名贵的要数长毛狮子猫了，它又称波斯猫，产于河北临清。波斯猫不仅披了一身雪白的长毛，而且还长了很特别的两只眼睛。波斯猫的眼睛比一般猫要大，并且一只黄色，一只灰蓝色，就是人们常说的阴阳眼。它的头更圆，耳尖上的长毛更明显，尾巴也比一般猫要长，跑动时尾巴松开，像松鼠的尾巴一样美观大方。波斯猫体态雍容，仪态万千。

猫不仅有惹人喜爱的外形，更具好玩耍嬉戏的性情。在生活中，我们经常看到一只小猫追逐着蝴蝶蜻蜓蚂蚱等小动物，它的动作带着极大的游戏成份，当猎物到手时，它也不像其他捕食动物那样急于吞下去果腹，而是继续戏耍，直到玩够了才舍得吃掉。猫生性顽皮，极具童趣，特别是小猫，犹如一个不谙世事的孩子，天真活泼憨态可掬。一个线团，一片飞舞的羽毛，一只爬行的昆虫，一只忽起忽落的蝴蝶都能引起它极大的兴致，让它玩得有滋有味。甚至自己的尾巴，它都能绕着它追逐好长时间。我们大家几乎都曾看到过这样的场面：一只小猫不知什么原因就追着自己的尾巴一圈一圈转起来，它跑尾巴也跑，它跑得越快尾巴也跑得越快，直到累了自己放弃为止，这跟它灵敏好奇的天性有关。

猫虽披了一身的皮毛，却十分惧怕寒冷，它冬天总是卧在火炉旁或是靠近取暖设备的地方，老猫尤甚。猫最怕水，对水总是退避三舍，身体上容不得沾染一点水渍，行走时遇到有水的地方必定绕道或跳跃而过。猫总是远离坑塘水渠，因而我们在生活中很少看到它在河边嬉戏。

猫在小憩时常常用舌头舔拭全身——给自己洗澡。面部和耳后舔拭不到的地方，它就利用两只前爪帮忙，先把爪子舔干净，然后用它来擦洗头脸，就像我们人类用手掬水洗脸一样。它反复上下左右擦洗，直到自认为洁净了为止。

如同狗喜欢让人拿捏它的耳朵一样，猫喜欢让人抓挠它的下颌部，无论你与它多么生疏，只要一抓挠它的下颌部，它马上就驯顺地卧在你的脚前，一副陶醉的样子。猫的尾巴是禁区，别人触摸不得。只要你一贴近那个部位，它跳起来就逃，如果你还不知趣，就会激怒它，这时它就会奋起反击。

另外,猫还有另一些生活习性,比如选择有土地的地方大小便,以便便完后用土盖起来。还有猫很少露齿,除了叫唤或撕咬猎物,平时几乎是紧闭双唇的。猫安静整洁,所以历来为人们所喜爱。

狗为家畜，品种繁多，形体大小差别很大，有狼狗，两耳直立尾巴下拖，形似狼。猎狗，腰细腿长，善于奔跑。哈叭狗，形体较小，腿短，前腿明显向里弯曲。狮子狗，体形很小，有的品种比猫还小，毛长而卷曲。在我国最长见的是家犬，毛色多样，有黑、白、灰、土黄等色，身上的色块位置也有很多变化。

家犬和人类的关系十分亲密，对人类极为忠诚，所以在古今中外的文学作品里，有许多动人的故事，多有义犬救主、义犬追踪、义犬复仇之类的描写。

松鼠，长约 30 厘米，但尾巴占去一半以上，全身基本色为灰褐色，杂有土黄色，胸、腹灰白色，耳尖上长有一小撮长毛，眼睛很大，前肢短小，后肢较发达，利于跳跃，爪尖锋利，适于爬树，尾巴很长，经常松开上下摆动，非常灵活，就像一把降落伞，能很平稳地从高处降落在地上。

小松鼠是真正的森林小兽，多生活在针叶林带和北方混交林带，白天活动，以食树木的种子为主，如松子、橡实等，也吃菌类和浆果，并储存食物，从秋天起经常看到松鼠在林间跑来跑去，忙于寻觅食物，以备寒冬，它把蘑菇悬挂于树枝上晒干，把树木的种子分别藏于适合的缝隙、小树洞或埋在小土坑里，冬天常见松鼠挖雪刨土，取自己的储藏物，但这些储藏物不会全部找到，有的被鸟类和其他鼠类偷吃，有的待第二年开春就长出小树来，所以松鼠对人类有害也有益。

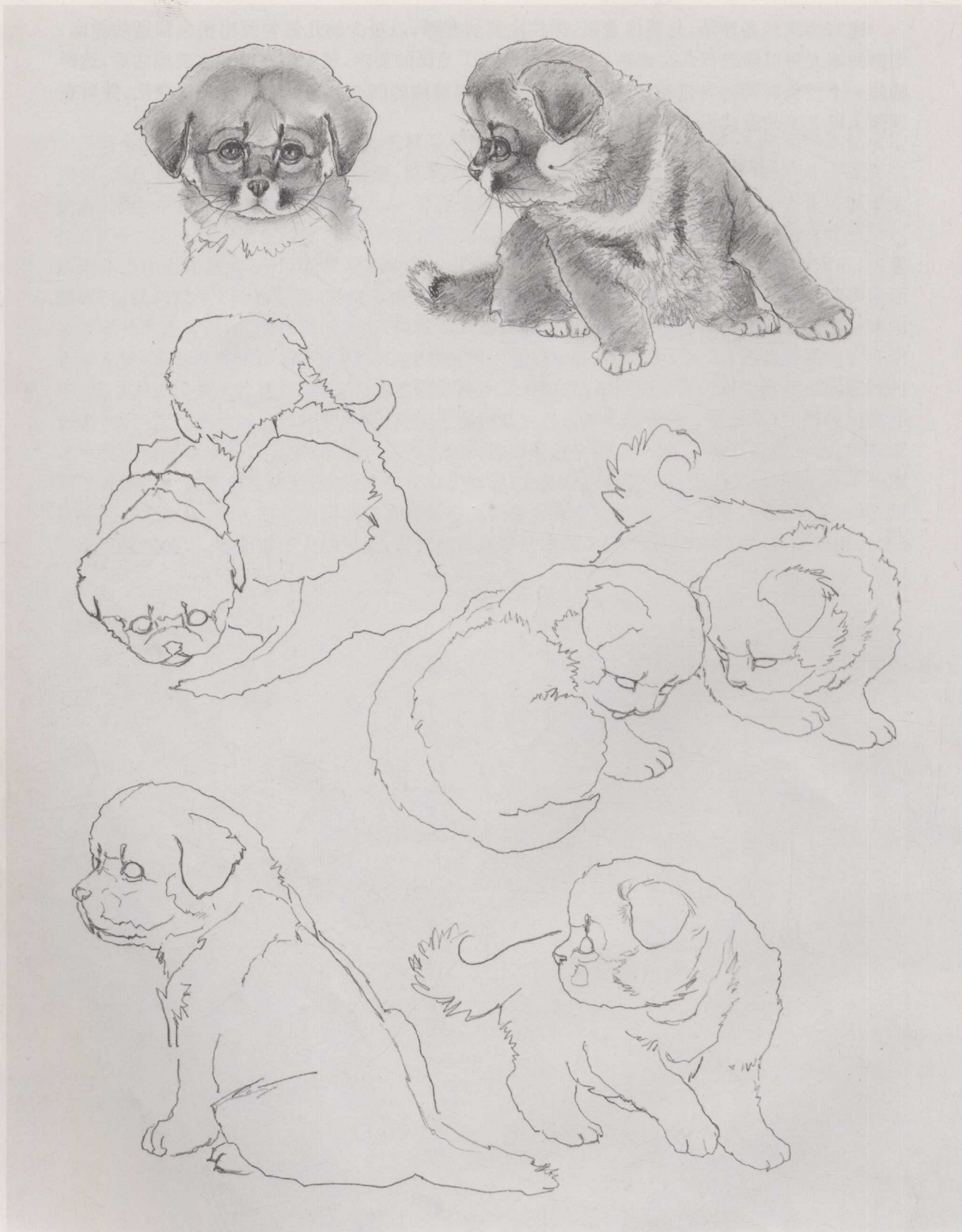
写 生

写生是动物画很重要的一部分。工笔画与写意画不同,写意画要求神似,工笔画则不仅仅是神似,而且要神形兼备。工笔画风细腻,落笔力求恰到好处,所以只懂技法是不够的,还应发现与创造。写生一方面锻炼我们的观察力,一方面通过不断的磨练弥补经验的不足。师古人更要师造化,这是中国绘画的优良传统,很多有成就的画家都是在继承传统绘画技法的基础上取乎自然而创作出优秀作品的。所以在学习过程中要更多地深入生活,熟悉生活中猫的形象和动态,注意观察、记忆和写生。动物写生,必须多练速写。顾名思义,速写就是用简单的线条,迅速准确地记录下动物的形体动作,抓住瞬间姿态,摄取动人场景,因为有些东西是可遇而不可求的。动物写生要比静物(花草树木山石流泉等)写生困难,因为它是活的,活物就要活动,它始终在动的过程中。猫这种动物又天性活泼顽皮,它总在蹿蹦跳跃玩耍嬉戏,这就要求我们对它进行全面细致的观察,认识它的性状特点和行为特征,并使之在脑海里形成一个明晰的轮廓后动笔,同时注意并记下它的每一个动作,以培养锻炼记忆力。猫可能随时改变姿态,在它一连串的行为动作中,速写是赶不上它的形体变化的,这就需要我们把它印在脑子里,以后凭记忆来完成。写生画不一定回来后马上创作,凡·高在法国南部乡村那段时间整天背着画架到山野写生,一画就是一天。写生一方面练笔,一方面锻炼人的思维,大自然是最好的老师,它不仅能开阔视野,还能养情怡性。

速写力求线条简洁,从整体着眼,抓住主要的东西,以极少的几笔勾画出稍纵即逝的轮廓,细部的地方可以多进行几次观察后补上去。按照工笔画的要求,还应该在速写之前或之后,选择猫的一个较长时间的安定动作,用素描的方法画出结构的凹凸关系和毛皮的深浅变化,并可在画面上以文字的形式记录颜色,以便创作时应用。

所有艺术活动都是一个审美过程,不论是绘画、音乐,还是舞蹈、戏剧,发现美与创造美具有同等重要的现实意义。动物画主要是展现自然界的力与美,展现生物链中的和谐部分。和谐即为美。猫画更侧重于它自然天成的稚趣,所以写生应带着一颗爱心、一颗自然之心。事事相因,物物相契,在平等与博爱的心理意识支配下,我们就能够进入自然的本我的状态,在这种状态下再去感觉事物、描绘事物,事物和我们自身就不会失真。

写生的另一方面就是要搞清动物与外部环境的关系,画动物也要画情境,写生时多画一些景物草图和素描,以便日后在给画面补景时能够和谐一致,情景交融。