

中国工笔动物画谱

王申勇 著

工笔猫狗技法

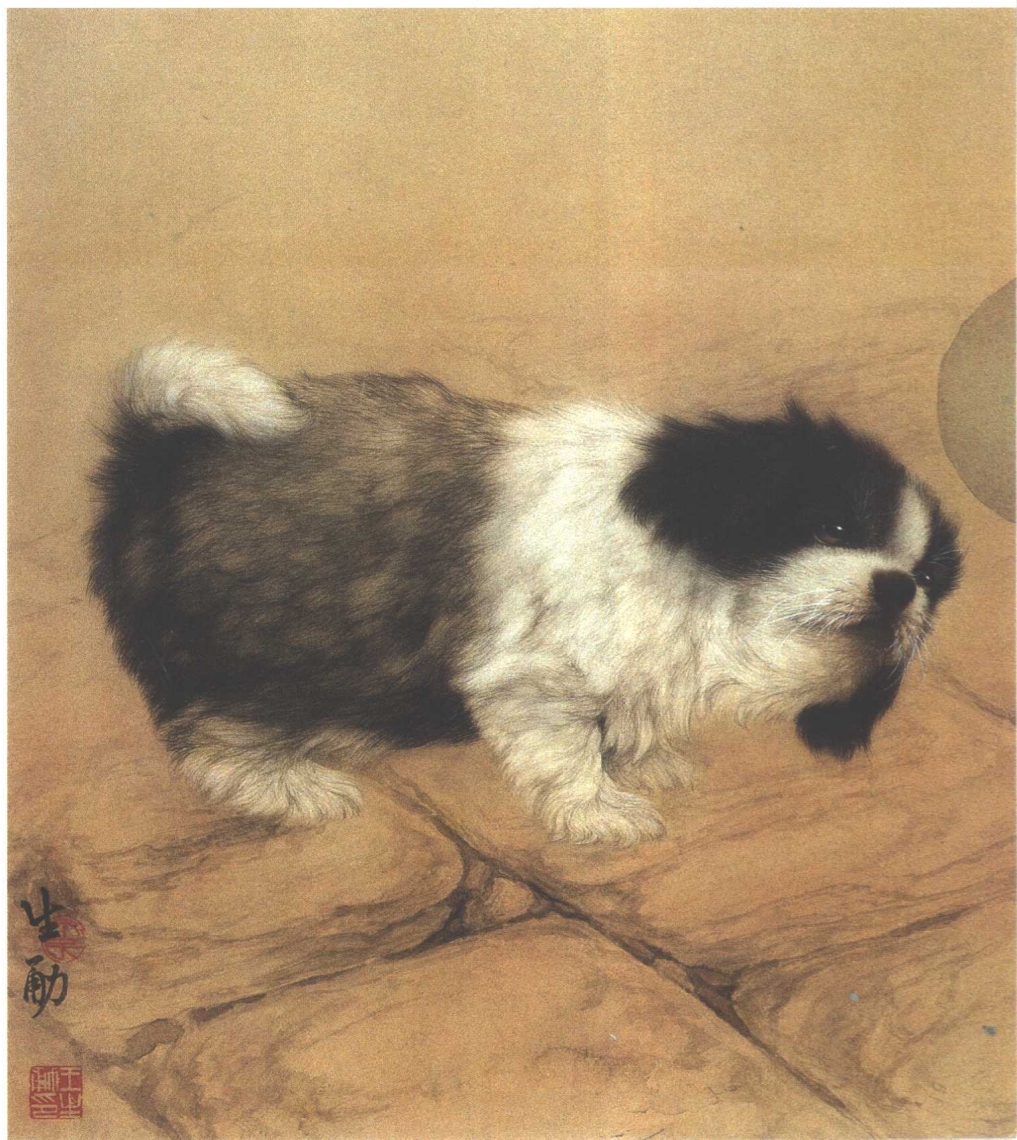

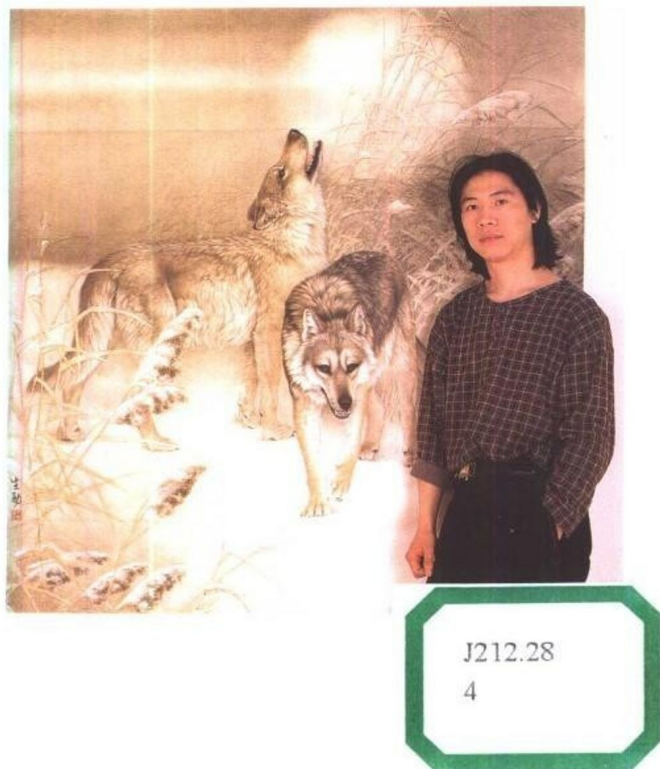
王申勇

福建美术出版社

画家简介

王申勇(生勐), 1971年生, 四川省彭州市人。自幼随师习画。1998年入中国美术学院中国画专业深造。现为四川美术家协会会员, 中国美术家协会会员。

美术作品

1999年获第四届浙江省《中国花鸟画展》金奖
1999年入选第九届全国美术作品展览
1999年获四川省美术作品展览银奖
1999年获第三届国际金鹅奖书画大展金奖
1999年获第二届全国花鸟画展优秀奖
1999年获中国画三百家作品展铜奖
2000年获新世纪全国中国画、书法精品大展金奖
2000年获第二届浙江中青年花鸟画展银奖
2000年获中华魂五百杰全国书画展金奖

工笔动物画

画好动物并非易事, 应具备坚实的造型基础和敏锐的观察能力。走兽是一种常见的绘画题材, 历代也出了有名的走兽画家, 如唐代韩干、韩滉, 宋代崔白、李迪、陈居中、易元吉, 元代赵孟頫, 明代宣宗、武宗、陶成, 清代郎世宁以及近代刘奎龄、曹克家等。

猫和狗是一种较为常见的家养动物, 受到许多人宠爱, 也是许多画家描绘的对象。下面简要介绍一些我个人的绘画经验: 材料运用和技法, 猫、狗的结构特征, 画法步骤图和配景等。

材料

画动物画所用材料, 一定要选用得当, 一幅画的成败, 材料起到相当重要的作用。

1、笔

(1) 勾线笔 一般由貂、獾、鼠、狼等毛制成, 品种甚多, 有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、紫圭、须眉、羽箭、描笔等, 这类笔较为硬挺, 富有弹性。另外还有一种柔而挺的兔尖笔。比较适宜画胡须的有小红毛、兔尖、叶筋等。只要笔锋瘦长而挺, 且有弹性都可使用。画眼框、爪、鼻部用小红毛、兔尖即可。

(2) 丝毛用笔 此类笔要求较硬但又不能太硬, 要有弹性, 笔锋整齐饱满, 毛较纯, 锋长约三厘米为宜。笔杆不宜太粗, 太粗用起来不灵活, 选笔一般宜用狼毫、紫毫、石獾等。

(3) 渲染用笔 以羊毫或兼毫为宜。要求柔软、整齐、饱满, 富有弹性, 以纯羊毫为最好, 锋长二至三厘米, 备三五支即可。

2、墨

墨是我国传统绘画用品。古代制墨只有墨锭, 现代制墨有墨汁和墨锭。目前销售的墨锭主要是上海和安徽生产的漆烟墨、松烟墨、油烟墨(铁斋翁, 大好山水、紫玉光)。油烟和漆烟墨色为暖黑色, 使画面与其它颜色容易协调, 故较为常用。松烟墨的墨色黑而偏冷, 因此在特殊情况下才使用。使用墨汁虽然比较方便, 但也有一些缺点。现在市场上出售的墨汁品种繁多, 如上海产的“曹素功”, 北京的“一得阁”较好, 但在北方冬天使用“一得阁”, 因胶过重容易结冻, 特别在丝毛时用起来比较困难。为了画出好的作品, 还是采用墨锭自己磨墨为好。磨出的墨行笔流畅, 无论天气冷热, 笔毫软硬, 都不滞不涩, 色相丰富, 由焦至清, 可分出许多色阶。无论阳光曝晒、遇冷遇潮、纸绢烂朽, 永不褪色。磨出的墨最好当天使用, 忌用宿墨。

3、砚

砚的种类较多，由陶、瓷、玉、石等不同材料制成。而实用的一般为石砚，有安徽歙县产的歙砚，广东端溪产的端砚，历史悠久，石质精良、坚硬，细密耐磨，不滑不腻，是砚中佳品。另外还有湖南水冲石砚、菊花石砚。四川攀枝花产苴确砚，虽精美，但不实用，只宜观赏收藏。

4、纸、绢

宣纸 画工笔动物，生宣、熟宣都可使用。

生宣 有安徽产红星净皮、红星特净皮等。其中丈二、丈六匹纸的质地很好，有较清晰的纹理，特别适用于画较大的工笔动物。

熟宣 一般采用北京产的蝉翼宣，安徽产的熟宣等。

宣纸无论生熟，都有正反之分，正面纹理清晰平整，背面粗糙有杂质，所以背面不宜作画。

绢 丝织品，古人作画多用绢。绢分生绢、胶矾绢。未经锤压、未上胶矾的绢称生丝绢或元丝绢。生绢经锤压，胶矾过多就比较扁平而不会渗透，这种绢称熟绢或胶矾绢。近几年我也常使用胶矾绢作画。画动物要求绢丝密而厚，表面平整，不宜过粗，过粗丝毛较为困难。现在美术用品商店出售的绢多是湖州、江苏生产的，价格适中。还有一些日本绢，虽好，但价格较高。

猫的画法

一、猫的生活习性与品种

猫的瞳孔根据光线强弱而放大缩小。躯干长四肢略短，掌上有层肉垫、趾行。前脚有5指，后脚4指，指端的爪能弯曲、伸缩。动作敏捷，善捕鼠。

五千年前古埃及先民就开始驯养猫捕鼠，从此猫便开始成为家养。中国大约从唐代才普遍饲养。猫喜欢单独生活，且怕冷，怕水。成年猫除与幼猫在一起或求偶时与其它成年猫在一起外，一般见不到两三只在一起的，表现时尽量避免在同一张画面上出现两三只或成群的成年猫在一起。

猫很爱卫生，大小便后都要用尘土盖上。猫的平衡性很好，在从空中往下坠落时，能控制自身的重心以保持平衡，所以从高处往下跳时，不会摔伤。

猫的品种划分比较复杂，种类繁多，约有100余种。常见的有：

狮子猫 主要分布在山东。毛白色、黄色和黑白相间。尾粗、体壮、耐寒，颈部毛长，形如狮子而得名。善捕鼠。

狸花猫 主要分布在陕西、河南、江苏等地。颈腹部毛为白色，其余部分毛短，黑色、灰色相间呈条纹状，形似狸毛，因此称狸花猫。捕鼠能力强。

简州猫 主要分布在四川省，全国各地也有。体形高大强壮，动作快捷、灵敏，狩猎性强，善捕鼠。

波斯猫 世界著名品种。头形如小狮，大而圆，耳朵小，四肢粗而短。毛长而丰厚，毛色多样。此猫温和、灵敏，与主人亲善。其眼睛有些是“鸳鸯眼”及一只蓝眼和一只黄眼。

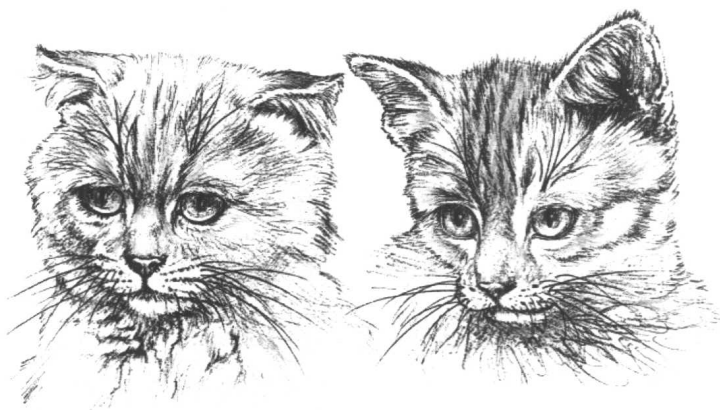
日本猫 分布较广，有长尾、截尾两种。截尾长毛猫，颅部宽，颧骨高，鼻宽，颊骨高，两颊两侧略凹。中等体形，身短腰细，毛短而有光泽且毛色多样，是捕鼠高手。

暹罗猫 起源于泰国，分布世界各地。头部细长呈楔形，颅宽吻尖呈“V”字形。鼻梁高，颊瘦，耳尖，身中等细长，骨骼纤细，四肢细长，毛短，喜与人为伴。

苏格兰猫 主要分布于英国，较为珍贵。头大而圆，额宽颊丰，鼻宽而直，眼大而圆，耳小向前弯曲，颈短且粗壮，毛短浓密，紧贴体表。性情温和，抗寒能力强，偶尔捕鼠。

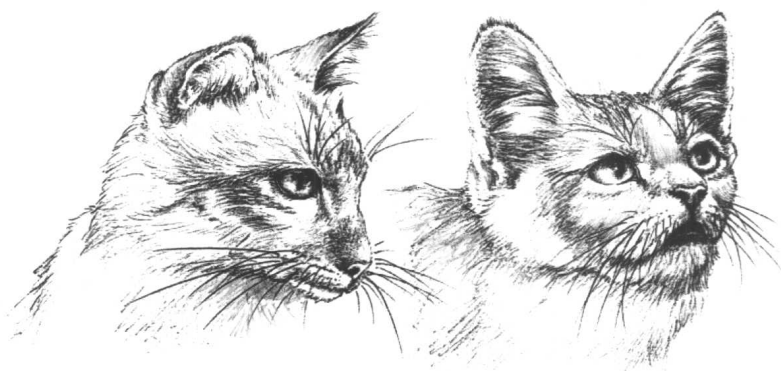
其它还有缅甸猫、新加坡猫、阿比尼亚猫、克拉特猫、雷克斯猫、喜马拉雅猫、厘猫等。

几个品种猫

苏格兰猫

狸花猫

暹罗猫

日本猫

各种光线下的瞳孔

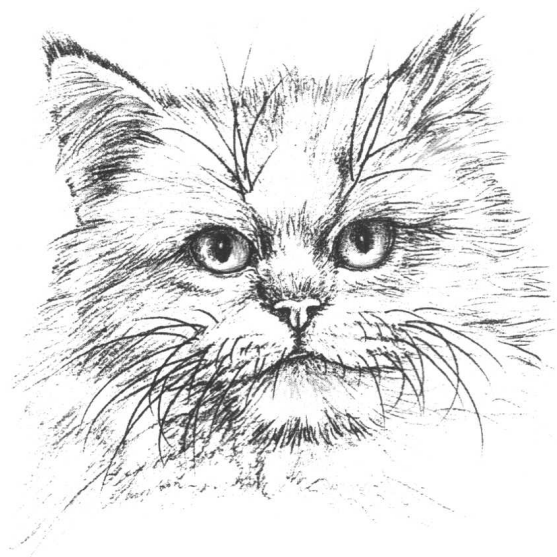
中午
(光强)

平时

晚上
(光弱)

平时状态的嘴

发怒状态的嘴

二、猫的结构

猫属脊椎动物门，哺乳纲，食肉目，猫科。猫科大至可分为狮、虎、豹、猯、豹猫等。其中猫的体形最小，很灵活，有一个与其它动物不同的特点，它的脊椎关节能灵活弯曲和拉长。颈椎、背椎、腰椎、骶椎、因骨骼大小形状不同，灵活与弯曲程度也不同。背椎骨骼活动范围小，关节韧带短，不易拉长，腰椎的前三分之一处和骶椎骨骼较小而很密，这两处是弯曲最灵活的部位，蹲下时缩成一团像折叠一样，在这种情况下毛较短的猫，两边肩胛骨之间会出现一个肩胛窝，腹部两边受后肢压迫会隆起。猫后肢骨骼较长，所以弹跳力很好。无论画什么动态的猫都要很严谨地根据猫的骨架结构来画。

前爪骨架

前爪反面

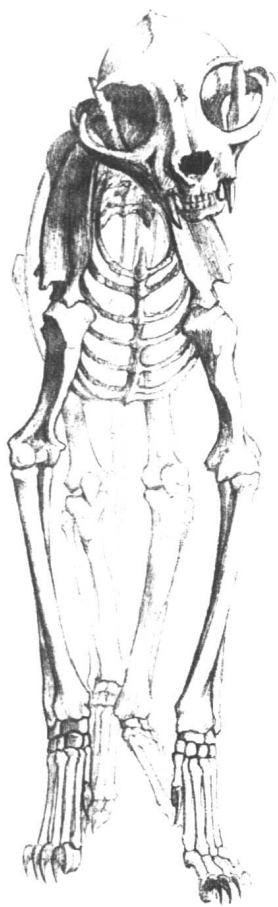
前爪侧面

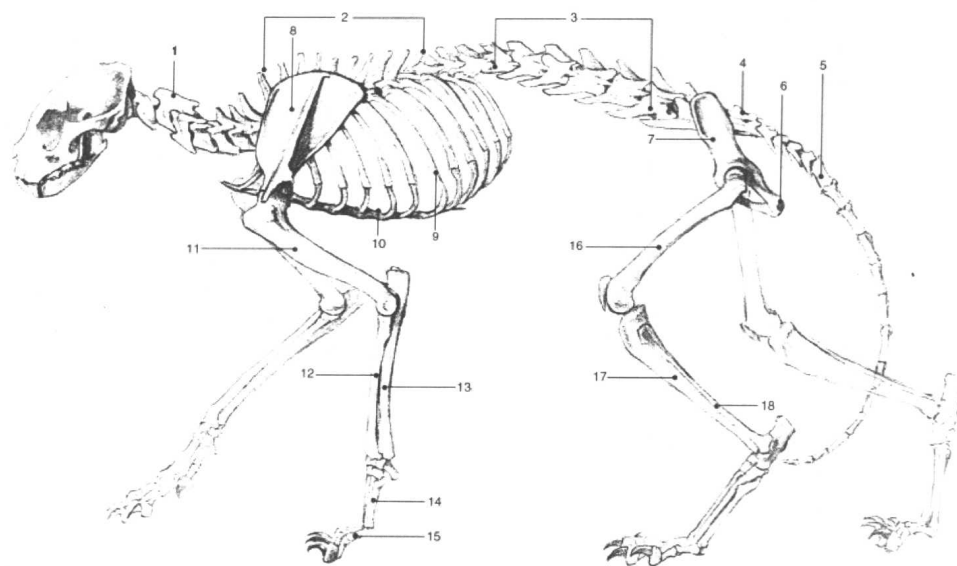
后爪反面

后爪侧面

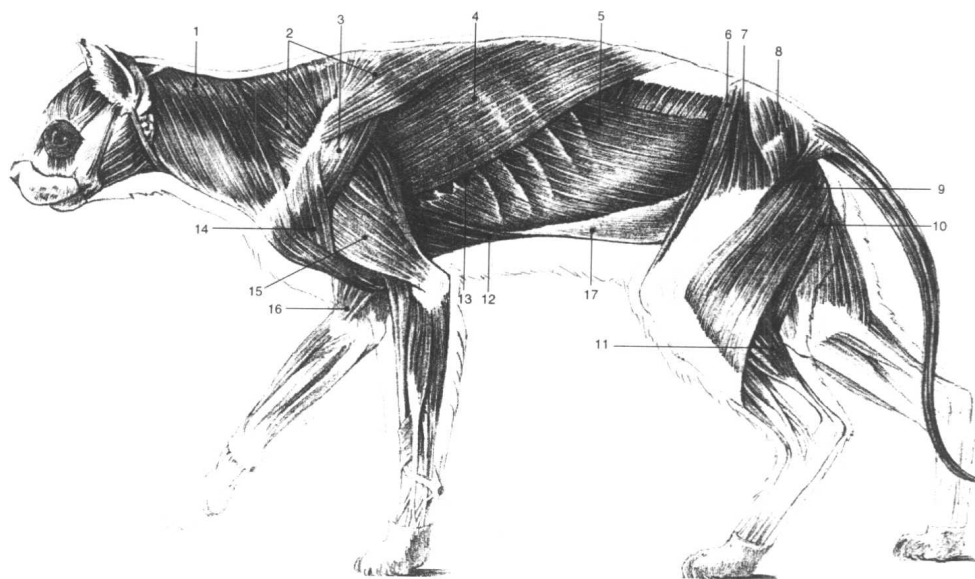

正面骨架图

骨架结构图

1.颈椎	2.背椎	3.腰椎	4.骶椎	5.尾椎	6.坐骨
7.髌骨	8.肩胛骨	9.肋骨	10.胸骨	11.肱骨	12.桡骨
13.尺骨	14.掌骨	15.趾骨	16.股骨	17.胫骨	18.腓骨

肌肉结构图

头部解剖图

1.胸锁乳突肌	2.斜方肌	3.大圆肌	4.背阔肌
5.腹外斜肌	6.缝匠肌	7.阔筋膜张肌	8.臀大肌
9.股二头肌	10.半腱肌	11.腓肠肌	12.胸大肌
13.前锯肌	14.三角肌	15.肱三头肌	16.肱二头肌
17.腹直肌			

三、画猫技法——丝毛法

1、扁锋丝毛法

将毛笔蘸色后，用手指把笔锋压扁，用笔时起笔和收笔露锋，轻起轻落，运笔过程要下笔快，运笔慢。须一笔接上笔画下去，适于画较长的毛。

2、散锋丝毛法

毛笔蘸色后，将毛笔的笔锋弄散，方法和过程同扁锋丝毛法相同，适于画较短的毛。

3、勾线丝毛法

用勾线笔的中锋勾出短的线条，一笔复一笔像画禽鸟羽毛一般，但不要像禽鸟羽毛那么有规律，要稍有点乱。

4、点丝毛法

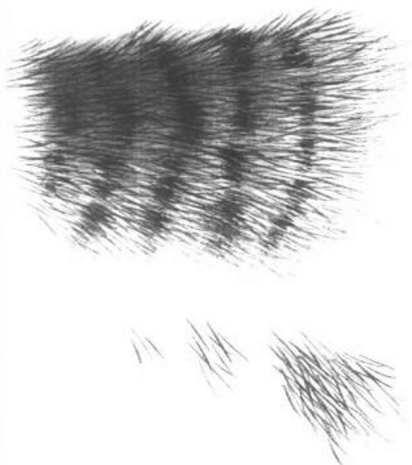
一般用于毛很短的地方或画短毛动物，点丝颤笔也可表现一些毛长而较乱的动物。毛笔蘸色后将笔锋微微弄散，下笔时藏锋后再往上提，或微往后拖，或直接作点的动作，颤笔是将毛笔点下时，轻轻颤抖着移动笔锋。

扁锋丝毛法

散锋丝毛法

勾线丝毛法

点丝毛法

四、画猫步骤

1、画底稿。用铅笔在素描纸上画线描稿。注意眼的神态和身体的动态,配景不宜过繁,底稿一定要保持工整,线条流畅,像白描一样。

2、拷贝。将底稿用较硬的铅笔拷贝在绢上,笔痕要轻,再把绢裱到白色的画板上(不能使用吸水的画板)或画框上。有的动物画家喜欢在生宣或熟宣上作画,用铅笔拷贝后,可直接在画案上作画,比较方便。

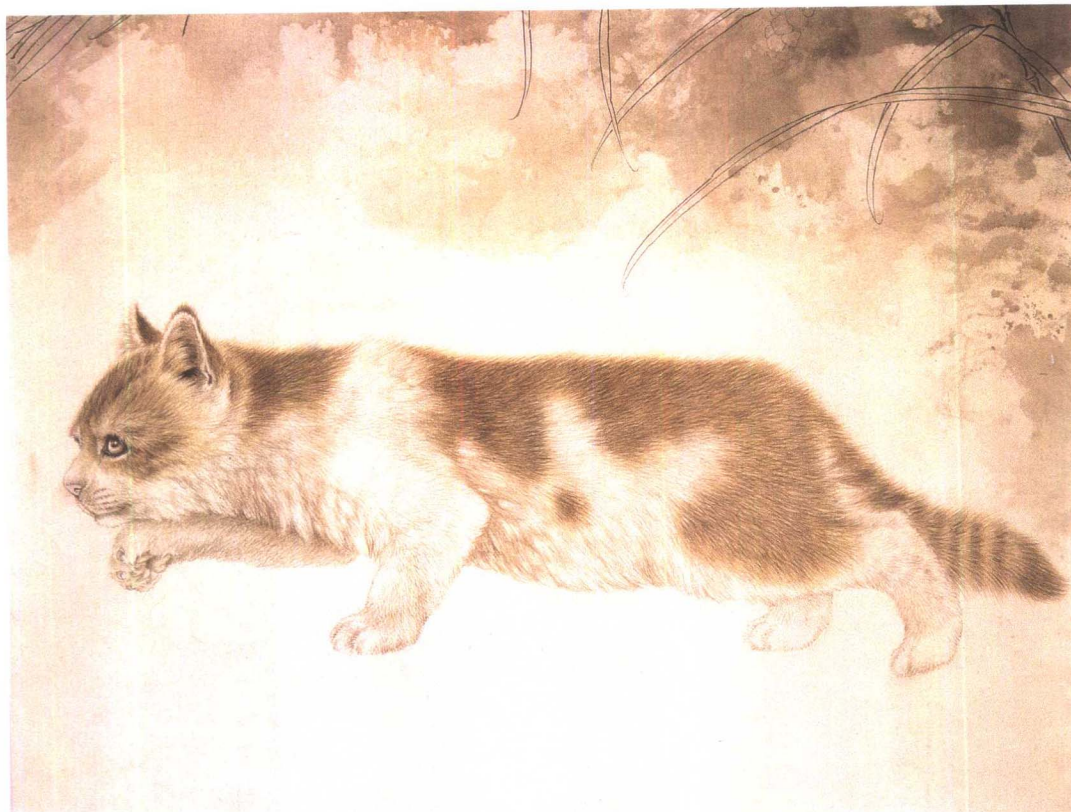
底 稿

步骤图 1

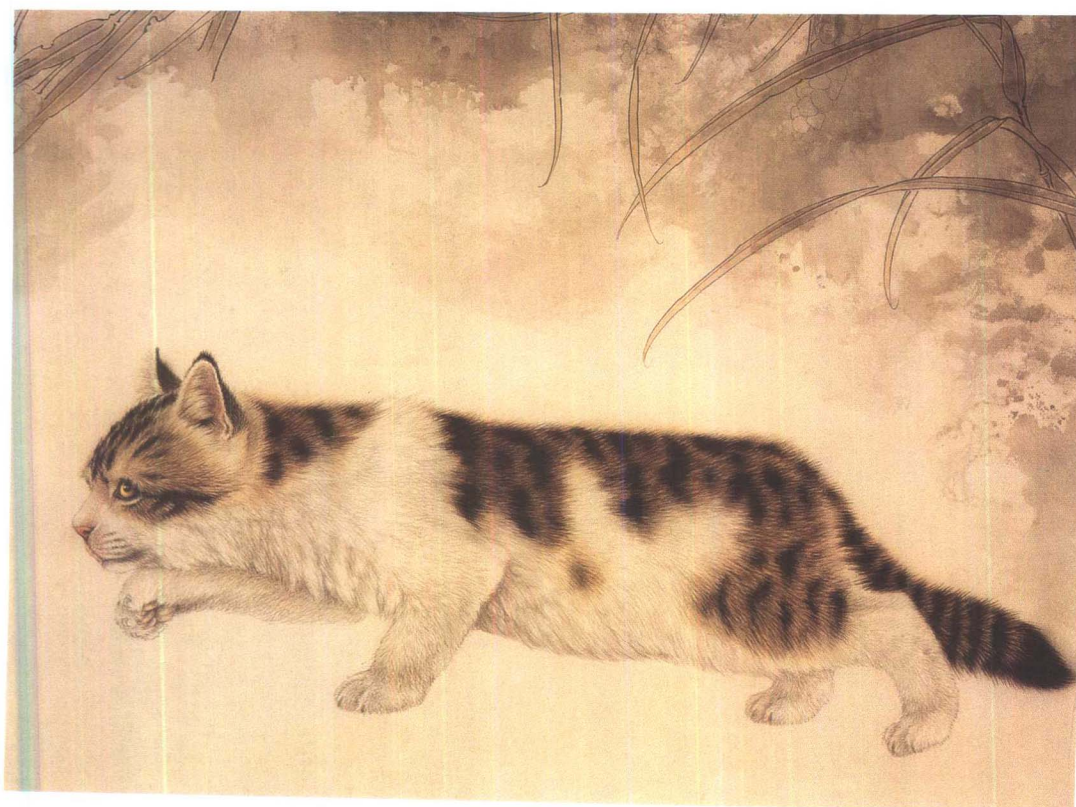
3、画正稿

1) 先从头部画起。以淡墨加赭石用勾线笔勾出眼、鼻、口、爪部,然后开始丝毛,第一遍用较淡的赭石和藤黄加墨调和。丝毛时一定要注意毛的生长规律,先从鼻、额开始。

步骤图 2

2) 用画头部相同的色继续画出全身的黄色部分，因为是第一遍丝毛，画出毛的生长规律即可。第二遍丝毛可用相同较深的色在第一遍基础上根据毛的结构继续加深，一遍不够，再加第二遍，直到皮毛有厚重感为止。画白毛处用很淡的赭石加墨即可，后再罩染白色。

步骤图 3

3) 眼眶用较深的墨加赭石或加胭脂复勾一次。以浓墨或浓墨加赭石画斑纹，干后，在黄毛处用第一遍的色渲染一次以增加皮毛厚重感。

步骤图 4

4) 配景。我多使用传统或传统与现代相结合的方法配景。可在画面作一些肌理效果，待干后以淡墨分染出明暗，后再用赭石罩染草的部分。

步骤图 5

5) 因猫的白色部分较多，可在画面作底色以衬托白毛。干后，用头绿或三绿罩染草的部分。

狗的画法

一、狗的生活习性与品种

狗属哺乳动物，食肉目，犬科。犬属动物与狗同属的还有狼、豺、狐等。

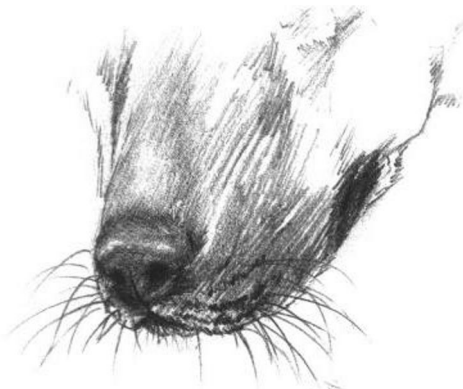
狗的祖先源于狼，距今约五百万年前的上新世中期，起源于新大陆。狗的祖先何时与类狼分支，现在人们猜测约在四百万年前，那时狼类的一种，尾随在早期的人类之后，以打扫人类猎取的食物残余为生，逐渐地以牺牲自己的自由来换取那些剩余食物，时光流转，变成了狗。狗学会了如何帮助人类守猎，看守人类驯养的其它动物群，有时还可作为负重兽，并且不时地保护人类免受其它动物的伤害。至今狗的品种越来越多，许多品种已成为人类的宠物。

狗非常忠于职守，责任心强，尤其军犬、警犬、猎犬及牧畜犬均能忠于职守，而勇于牺牲自己，保护牧畜和人类。狗对主人忠贞不移，一旦饲养，终日不离饲主，不论主人富贵贫穷，决不背叛。狗对主人显出很强的依恋性，这也是犬先天易于驯服的重要原因。狗和猫不同，它有结群倾向，它们通过一定的嗅觉和听觉，常留下尿液的气味作为信号相互联系，以共同行动。狗喜爱生活在干燥、清洁的环境，不会在窝内大小便，寿命一般为十五年左右。一年可产两胎，一胎多子。

狗的品种据不完全统计，有400多种。狗是世界上最广泛饲养的，按体型大小可分为小型犬、中型犬、大型犬、超小型犬和超大型犬5种。体重在4公斤以内超小型犬有袖犬、口袋犬、珍宝箱犬等。体重在10公斤以内小型犬有蝴蝶犬、达克斯犬、西施犬、北京犬、哈巴犬、喜乐蒂犬、日本狮子犬、比格犬等。体重在11-30公斤的中型犬有虎头犬、巴古渡犬、惠比特犬、牛头犬、拳师犬、松狮犬、纪洲犬、甲斐犬等。体重在30-40公斤的大型犬有狼犬、德国牧羊犬、杜博文犬、埃及跑犬、雪达犬、波音达犬、寻血猎犬、秋田犬、拉布拉多猎犬等。体重在40公斤以上的超大型犬有圣伯纳犬、大丹犬、藏犬、苏俄牧羊犬、大白熊犬等。

比格犬

狼犬

北京犬

松狮犬

沙皮狗

虎头犬

松狮犬

西德狼犬

比格犬

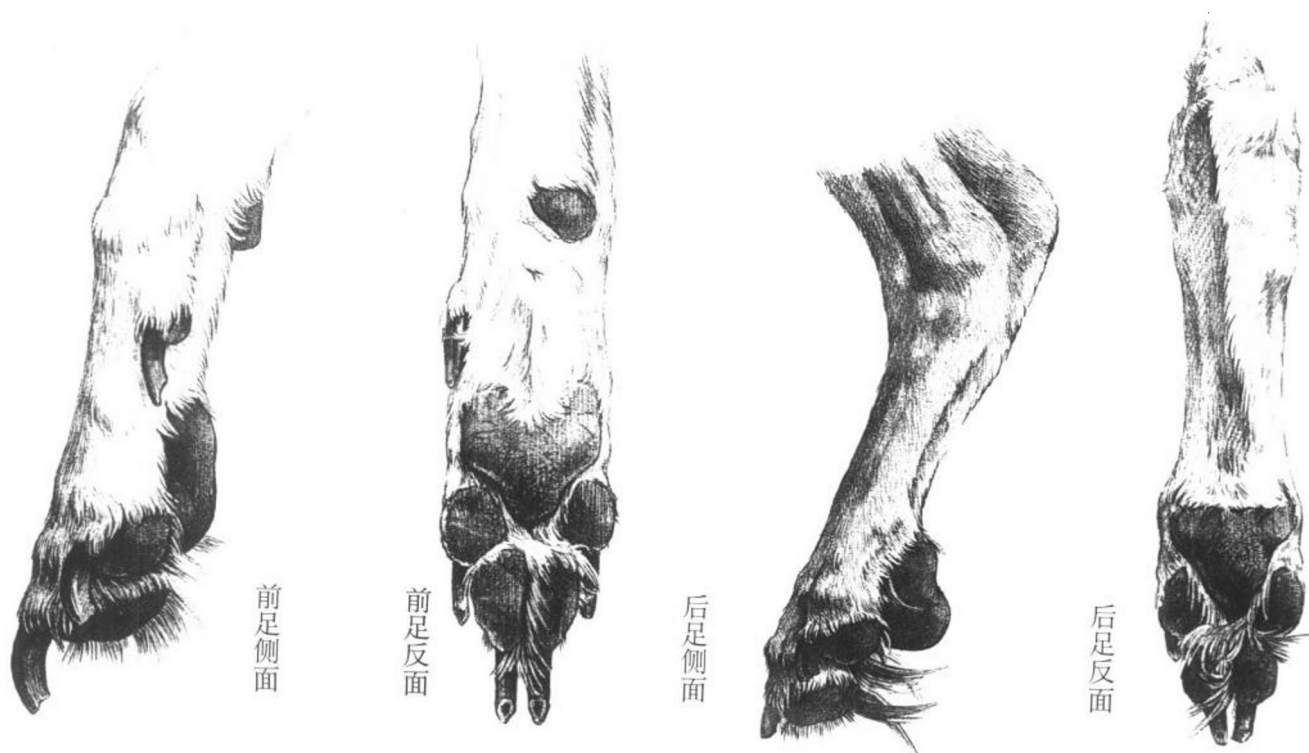
喜乐蒂犬

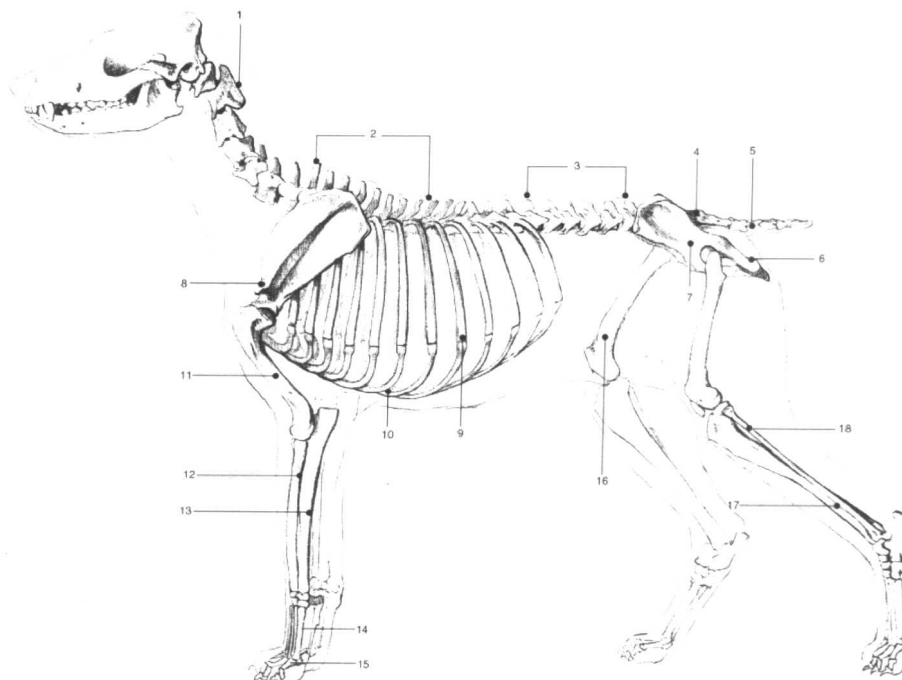
寻血猎犬

二、狗的结构

狗的骨骼结构与其它犬科动物一样，主要有头骨、颈椎、背椎、腰椎、骶椎、尾椎、肩胛骨、盆骨、四肢骨组成（见图），与猫科相比其骨骼的弯曲程度和灵活性都要差一些。狗的犬齿非常锋利坚硬，是有力的攻击武器。咬肌也非常发达，加上坚硬的牙齿，一般的骨头都能咬碎。大型犬的外型看起来似乎较为瘦弱，后肢骨骼较长，但肌肉结构紧凑，大腿肌肉较为发达，强而有力，有助于高速奔跑。狗的爪部在站立时，食指、中指、无名指和小指的爪部着地。善于奔跑的狗爪无爪尖。狗的品种大小都存在不同差异，骨骼和肌肉结构也有不同差异，在绘画前对任何品种 of 狗都要进行认真观察、分析。

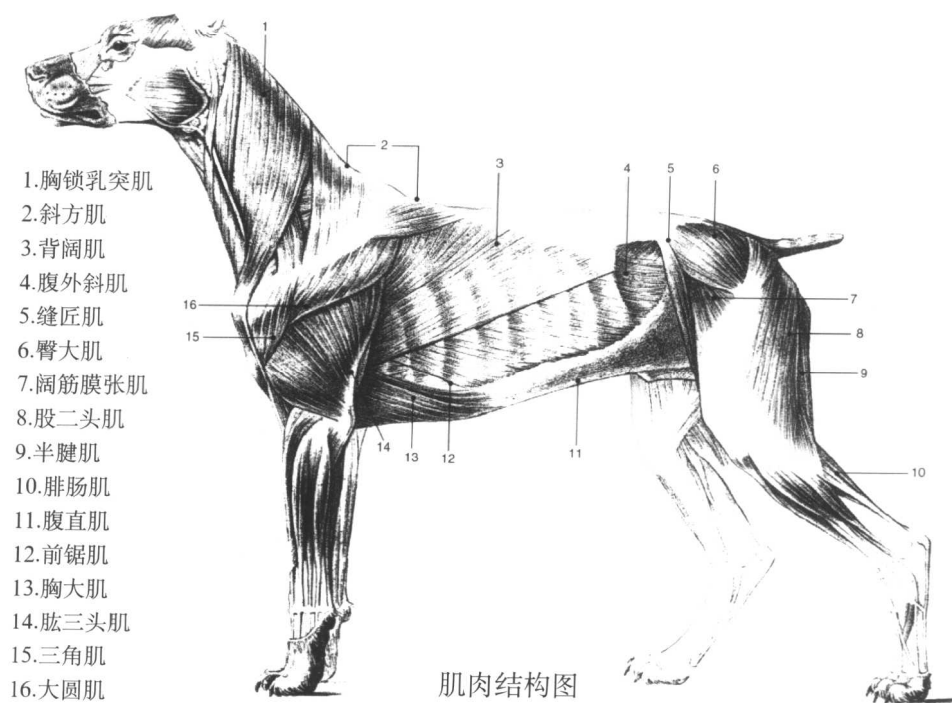
- 1.颈椎
- 2.背椎
- 3.腰椎
- 4.骶椎
- 5.尾椎
- 6.坐骨
- 7.髌骨
- 8.肩胛骨
- 9.肋骨
- 10.胸骨
- 11.肱骨
- 12.桡骨
- 13.尺骨
- 14.掌骨
- 15.趾骨
- 16.股骨
- 17.胫骨
- 18.腓骨

骨架结构图

正面骨架结构

肌肉结构图

头局部解剖图

三、画狗步骤

1、画底稿。用铅笔在素描纸上画线描。注意眼神和身体动态，配景不宜过繁，底稿一定要保持工整，线条流畅像白描一样。

2、拷贝。将底稿用较硬的铅笔拷贝在绢上，笔痕要轻，再把绢裱到白色画板上(不能使用吸水的画板)或画框上，(有的动物画家喜欢在生宣或熟宣上作画)，用铅笔拷贝后，可直接在画案上作画，比较方便。

3、深入加工

1) 用勾线笔蘸淡墨加赭石勾出眼眶、鼻部，再用扁锋丝毛法和散锋丝毛法从鼻部、额部开始画起。根据狗毛的生长规律用画头部同样的色画出全身毛的生长方向。

底稿

步骤图 1