



工笔动物画 新

技法

王申勇 著



安徽美术出版社



王申勇(生勔), 1971年生于四川彭州, 中国美术家协会会员, 四川省美术家协会会员。自幼随师习画, 1998年入中国美术学院就读。1999年至2000年, 创作作品获第四届浙江省中国花鸟画展金奖, 第九届全国美术展览四川省展银奖, 中国美协中国画三百家画展铜奖, 第三届国际金鹅奖书画展金奖, 第二届全国花鸟画优秀奖, “新世纪”全国书画精品大展金奖, 中华魂全国书画大展五百家金奖, 第二届浙江省中青年花鸟画展银奖, 亚亨杯全国绘画、书法精品展银奖, 欧洲国际东方美术大展铜奖。2001年出版专著《中国工笔动物画谱——工笔猫狗技法》(福建美术出版社出版)。

目 录

一、工笔动物绘画一般步骤	1	白猫	12
二、工笔动物绘画工具	1	狮	14
三、各种丝毛法	1	虎	16
四、各类动物的特征	2	狼狗	19
五、各类动物表现步骤	6	比格犬	21
幼鹿	6	北京犬	23
猕猴	8	马	25
狸花猫	10	熊猫	27

一、工笔动物绘画一般步骤

1. 起稿：起稿是整幅画创作的基础，最为关键。初学者可先用铅笔将线描稿画于素描纸上，要求线条流畅、简洁、概括，造型准确、结构严谨。造型能力的培养需要通过平时细心观察，不断练习而来。
2. 拷贝正稿：用稍硬的铅笔将铅笔稿轻轻地描在绢或纸上，要求线条简约，位置明确；将绢或宣纸裱在板上，再用淡墨或淡色丝出轮廓及重要部位如眼、耳、鼻、口等。背景物注意用笔的力度和气韵。
3. 渲染、丝毛：渲染法的原则是由浅至深，层层深入，用干净而薄的颜色反复渲染，体现厚重感，直至充分。渲染的另一法是背后衬染，多用于白毛部分，反面衬染有利于正面笔触的表现。
4. 罩染底色，统一画面色调，增强画面气氛。

二、工笔动物绘画工具

勾线笔：以貂、獾、鼠、黄鼠狼等毛制成，有小红毛、衣纹、叶筋、狼圭、紫圭等。选笔时要求软硬适中，宜有弹性，笔锋按下去再提起后锋不分，能完全复原为佳。要严格遵守中锋用笔法，特别是丝毛，要轻起轻落，不能转锋，或顿、挫。

丝毛笔：此类笔要求硬且有弹性，锋长三至四厘米为宜；笔杆不宜太粗，太粗则丝毛不灵活。常选用紫毫、石獾、狼毫、加健大白云等。

渲染笔：以羊毫或兼毫制成，要柔软而有弹性。笔锋整齐饱满，长三四厘米为宜。渲染用笔一般手握两支：一支色笔，一支清水笔，最好选用两种规格。清水笔略大，以便晕染。色笔可一大一小，大可渲染大面积，小可渲染转折和狭小面等。

三、各种丝毛法



第一步

第二步

第三步

扁锋丝毛法：主要用于表现较长的毛，有时也用于排列整齐的短毛。

散锋丝毛法：适用于表现短而柔软的毛。

勾线法：主要是表现动物胡须等粗硬的毛，勾线时要注意用笔力度。

点丝法：可用于动物面部及脚爪部极短而密的毛。



第一步

第二步

第三步

第四步

生宣画法

用生宣表现走兽毛皮质感，层次效果极好。安徽净皮生宣为上，但吸水性强，难以把握，初学者可采用半生熟宣纸。先将宣纸裱在白色画板上，并在纸边刷上糨糊。在纸半干时，用淡色（墨）画出第一遍。画第二遍时一定要把握好纸的干湿程度，在纸快干时画出第三遍、第四遍。根据画面需要用较深的色（墨），用于画法提色。

矾绢、熟宣的画法

矾绢宜选用纹理细密、质地较厚者，熟宣选用正面纹理清晰平整，无杂质、无疙瘩的。熟宣可直接平放在画毯上作画，矾绢须裱在画框上或裱在白色画板上，待干后，开始作画。在矾绢、熟宣上作画采用干画法，或干画加渲染。



四、各类动物的特征

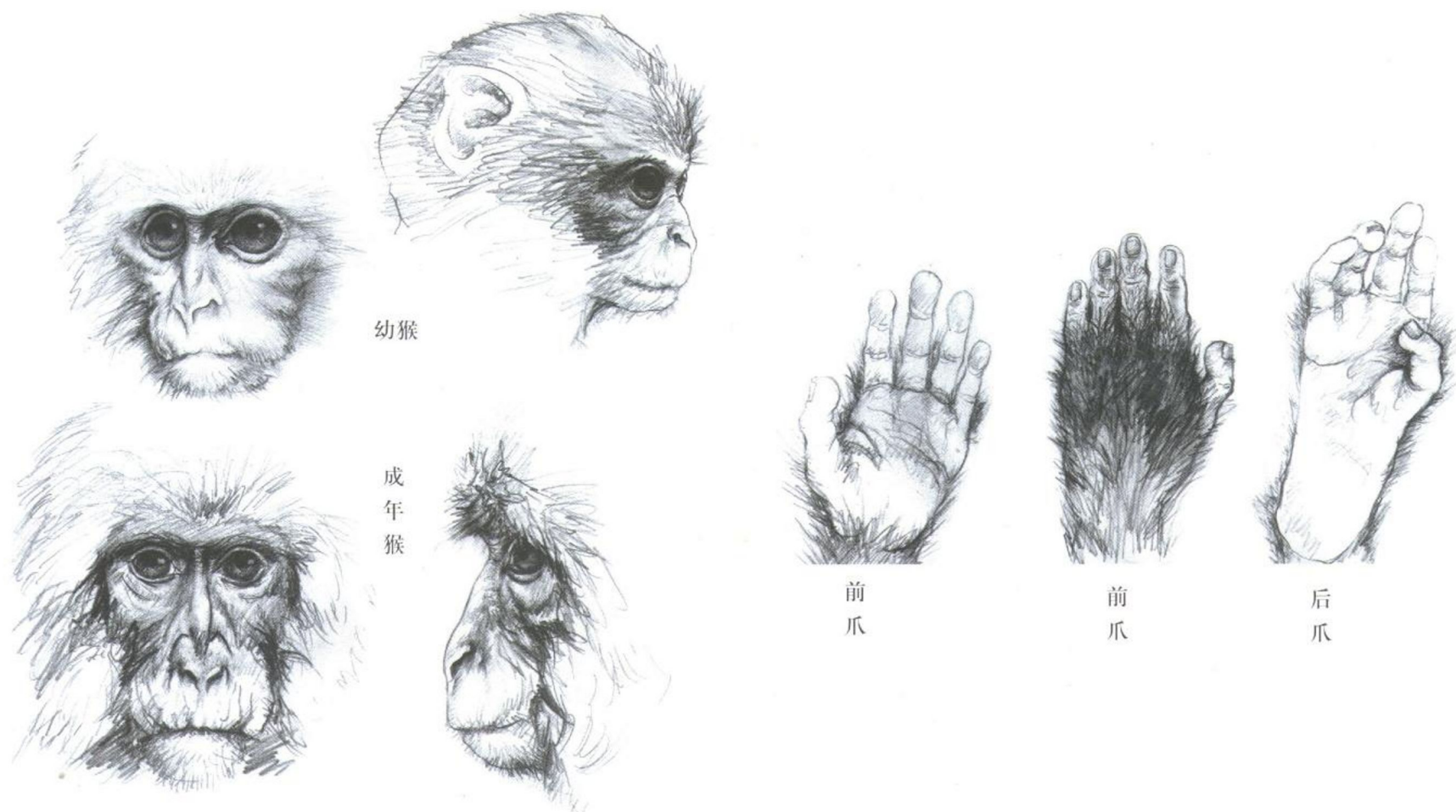
鹿

梅花鹿性格温顺，以草为主食，皮大多为咖啡色或黄色、棕色。体形较瘦，四肢细长，后肢略长于前肢，尾短，尾端内白、外黑。成年雄鹿头顶长有鹿角，雄性幼鹿半岁左右开始长出鹿茸，三四岁左右鹿茸脱皮形成鹿角，形成树枝状。雌雄鹿身体都有大小不等的白色斑点状梅花，故称为梅花鹿。



猕猴

猕猴体形较小，群居，善于在树上生活，食野果、昆虫等。皮毛以褐灰色、咖啡色为主；前肢略长于后肢，动作敏捷，智力较高；五官、体形都和人比较接近，前肢更为相似；口部上下颌骨往前凸起。

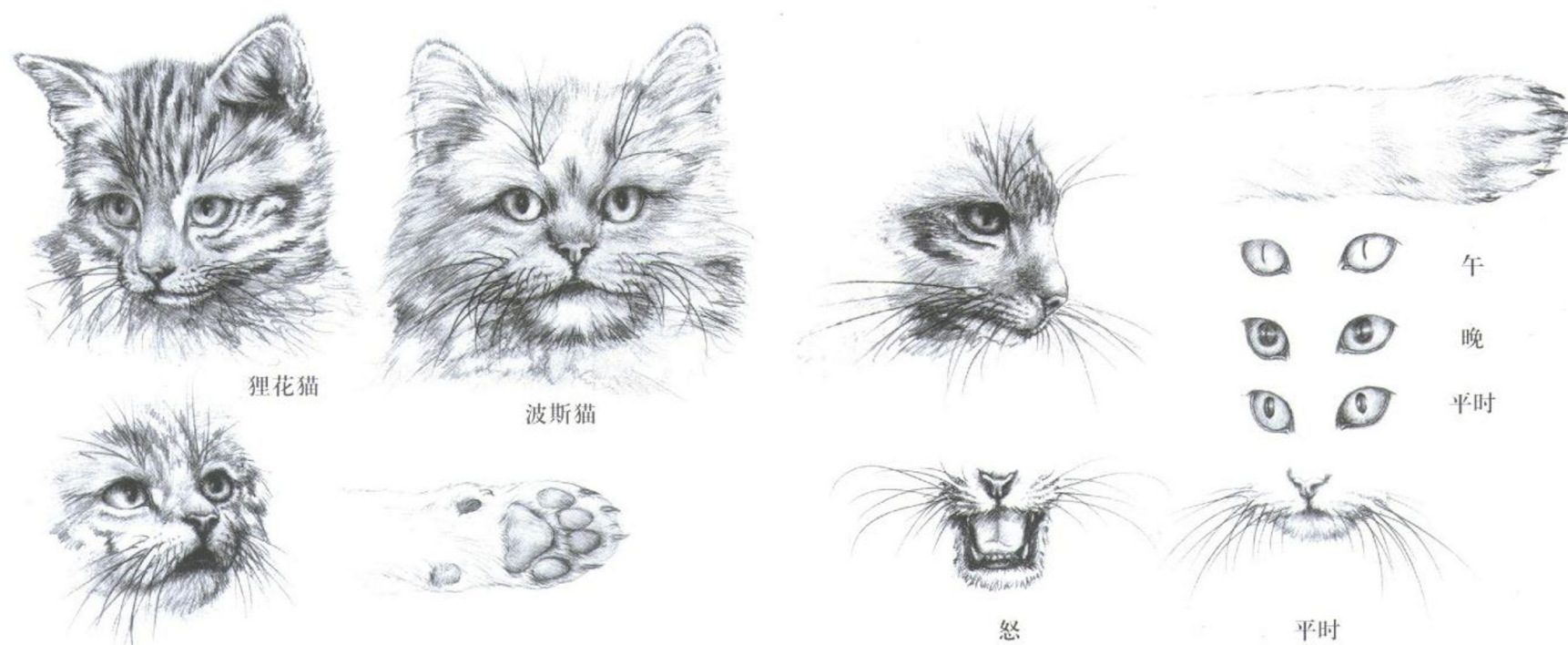


家猫

家猫颜色和品种繁多，体形小，动作敏捷，腰肢能灵活弯曲和拉长，弹跳力好。猫的瞳孔可根据光线强弱缩小、放大；掌上有一层肉垫；喜欢单独生活，怕冷、怕水。

狸花猫：毛短，颈腹下有白毛，其余部分有斑纹，多为墨色，形似狸毛，因此称狸花猫。

波斯猫：著名品种，毛长，耳小，四肢短毛，色多样，头形如小狮，大而圆，性格温和。有一部分波斯猫为鸳鸯眼（即一只蓝眼和一只黄眼）。



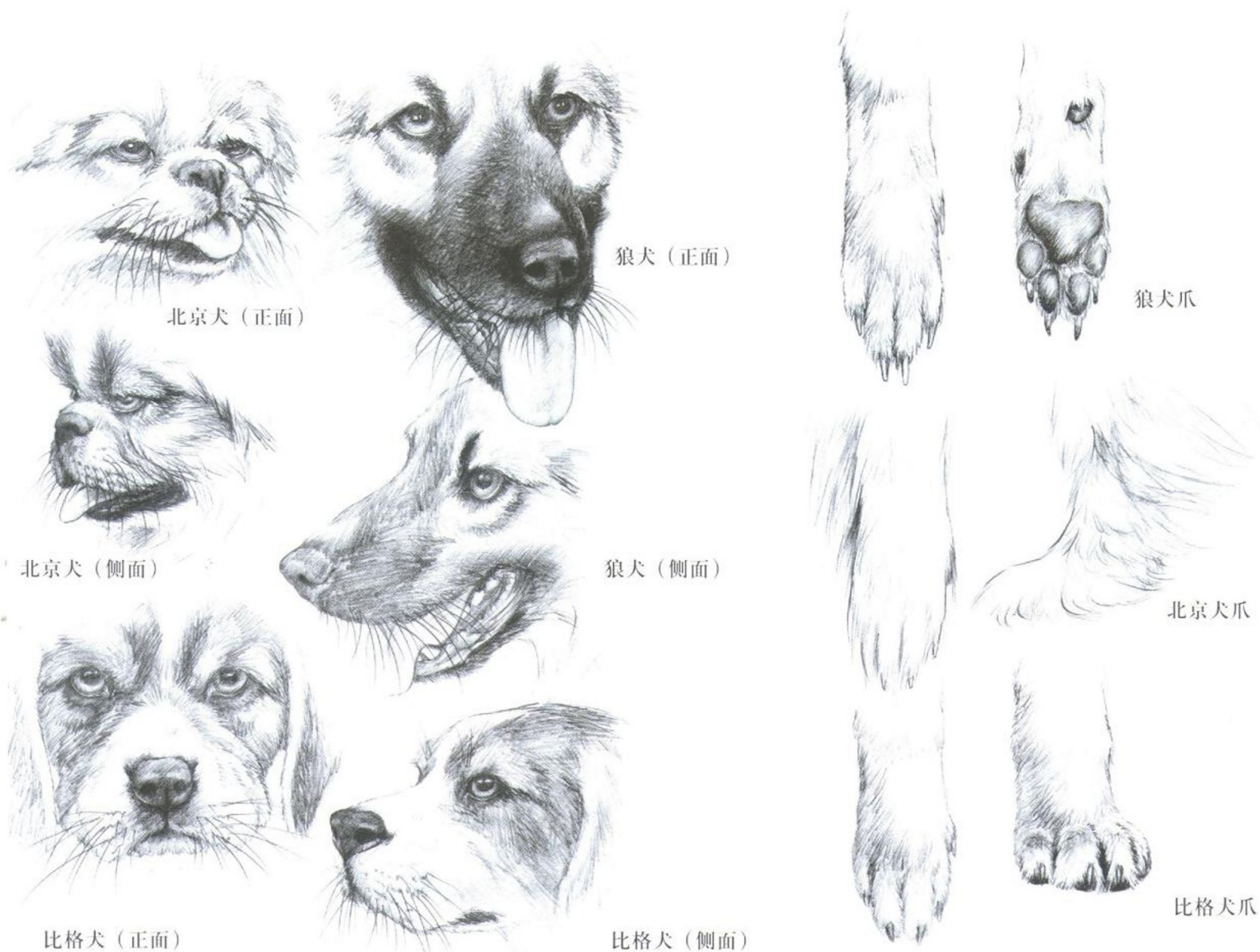
狗

狗的祖先源于狼，有 400 多个品种，因品种不同，外形有较大差异。

狼狗：体形大，毛色多为黑色，攻击性强，多用于军犬、警犬。

比格犬（猎兔犬）：品种古老的猎犬，体形小，毛短，颅宽，耳长，眼距宽，尾短。毛色多为黑黄色。

北京犬：小型犬，毛长而直，丰厚，不卷曲，各种毛色均有。眼圆突出，颅部大而厚，耳距宽，鼻短而平，眼圈多为黑色。



狮

多为群居，主要分布于热带，狮、虎同属猫科。

狮子：鼻梁较直，额骨凸起不明显，正视面部瘦长。体形结实而强悍，体毛短，全身棕黄色，胡须较短。幼狮腿、额部有褐色斑纹；成年公狮有鬃毛，年纪越大，颜色越深；老年狮为棕墨色，尾巴末端有黑毛。狮子有万兽之王的美称。



虎

虎因生活在不同地域环境，有东北虎、华南虎、孟加拉虎等，形体大小稍有不同。

虎外形优美强健，虎目威严，胡须长而有力。全身有墨黄相间的美丽条纹。额部斑纹形似“王”字，虎颈、鼻梁有一定弧度，额骨凸起比狮子明显，正视面部方中见圆。眉、嘴、腹、爪、尾内侧及端部三分之一处为白色，耳为墨色，耳背中间有一块白色。



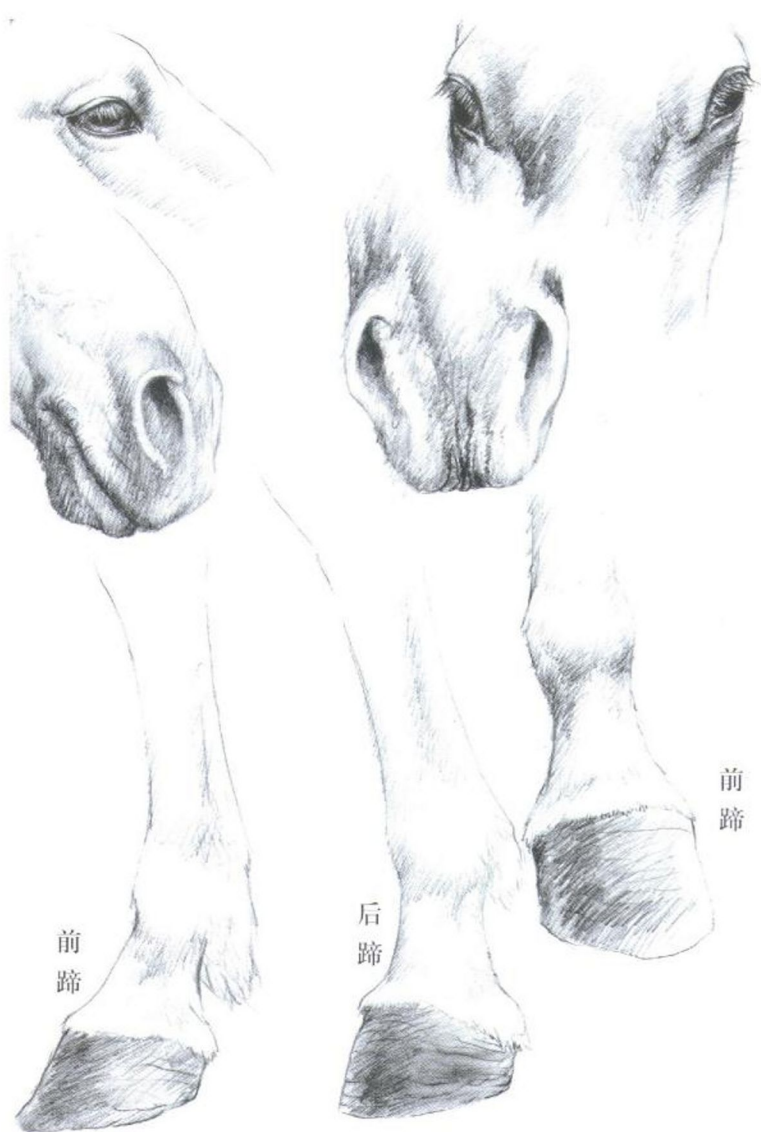
熊猫

熊猫生长于四川、甘肃、陕西等省的深山较寒冷的地方，野外数量稀少，是一种非常珍贵的动物。属于熊科，主食竹叶、竹笋等。体形庞大，四肢短而粗壮，擅长爬树。毛色黑白相间，眼睛周围墨色形似一副墨镜，耳、鼻、唇、四肢及肩部色为墨色，其余部分为白色。



马

马主要生活在草原，食草，外形英俊，肌肉结实，结构明显，腿长，颈椎部有长的鬃毛，尾部毛长，其余部分毛很短，自古称之为骏马。马的毛色有白色、枣红、墨色等，还有一些有不同程度的花斑。





步骤 1



步骤 2



步骤 3



步骤 4

五、各类动物表现步骤

幼鹿

材料：白矾绢、狼毫笔（短锋）、中国画颜料（最好是颗粒细腻的天然颜料）

步骤 1：根据需要用浓、淡不同的墨色勾出石头、树枝、叶、草等背景物，注意主次关系、穿插。接着用淡墨加赭石依照草稿勾出眼、鼻、唇部形状。随后，用较浓的墨复勾眼角、鼻孔等暗处。

步骤 2：用朱磬调藤黄、墨，按毛的顺势、形体结构，从头至尾丝出鹿全身被毛（颜色宜浅不宜深），局部颜色可适当加深。

步骤 3：用稍深的颜色，根据鹿的身体结构再复丝一次，并注意留出梅花点和白毛部分。背椎部用偏浓的墨加深。

步骤 4：鹿身上的留白处，薄而匀地渲染白色。



步骤5(完成图): 用淡墨加赭石薄薄地层层渲染鼻、眼部分二至五遍, 耳廓内则用淡朱磬分染。背景及底色用赭石加汁绿, 调入少量墨罩染。罩染底色能使整个画面色调协调, 并使鹿的整体颜色更能融入画面。



猕猴

材料：白矾绢、国画颜料

步骤1：先用很淡的墨勾出五官（注意用笔起伏，切忌勾死），再根据面部肌肉结构用赭石加少许墨淡淡地渲染。



步骤2：猴子的长毛需选用有弹力的长锋羊毫，以扁锋法丝毛为主。丝毛时，用中号羊毫（锋长四厘米为宜）调赭石加少许藤黄、墨，打散锋丝，丝染兼用（顺着毛的走势），画出被毛。



步骤3：头遍颜色干后，再用稍深颜色复丝一次毛，掌爪部分色稍深一些，趾用浓墨分染。



步骤4：耳、面部用赭石再分染一次，其余毛用赭石罩染，朱磬加赭石罩染面部。



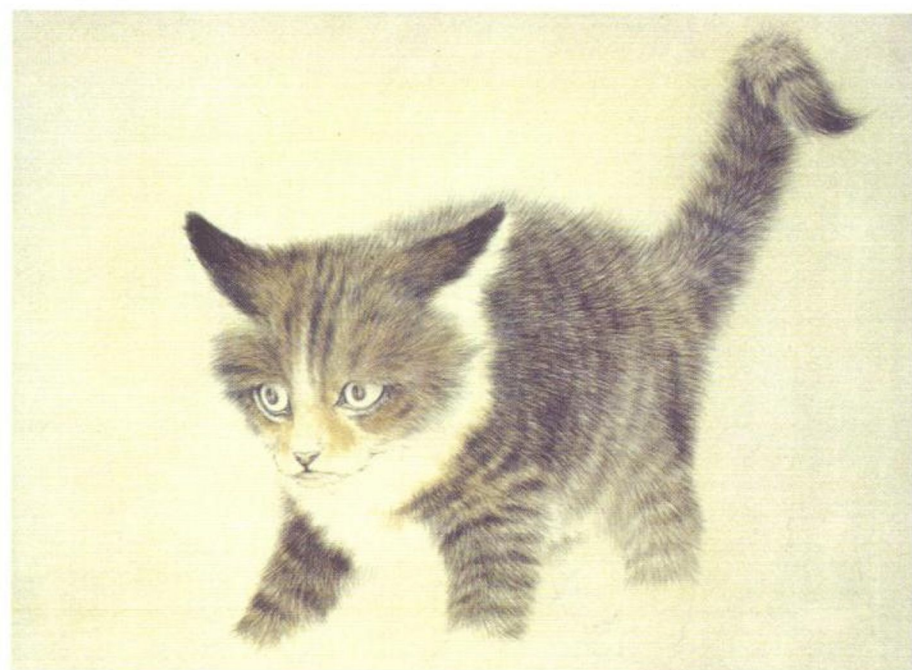
步骤5（完成图）：整幅画面底色罩染，根据远近关系分出浓淡层次。此幅作品注重表达母子猴的依偎之情。



步骤 1



步骤 2



步骤 3



步骤 4

狸花猫

材料：仿古绢

步骤 1：用淡墨画出眼、鼻、口。

步骤 2：按结构，用赭石加少许藤黄，丝第一遍毛。
注意不可画得太深，以免影响第二遍丝毛。

步骤 3：用淡墨将猫全身的毛按毛长方向丝一遍，
再用稍浓的墨丝出斑纹。

步骤 4：渲染墨色三至五遍，加深毛色。



步骤5（完成图）：白毛部分先用白色平涂，干后用浓白色提丝出白毛眼框、鼻梁等，以增强层次。眼珠用藤黄渲染。配景的青蛙，以赭石为底，头背部用汁绿（藤黄+花青）渲染，最后用白色提染。



白猫

材料：净皮生宣

步骤1：将宣纸打湿，在水分较多时用淡墨加赭石画第一遍毛，并勾出眼眶、鼻子。

步骤2：待纸半干时，用同样色画第二遍毛。



步骤3(局部)

步骤3：趁湿将猫全身罩染白色，白色要淡，以免浮在表面。眼睛以花青加墨染后，再罩染淡花青。



步骤5 (完成图): 此幅作品主要依靠留白表现白猫的形体。第二遍丝毛变化较微妙, 要细心把握, 着色要淡, 用笔要简约, 否则易画脏。白猫丝毛的色要与背景色协调, 白色梅花与白猫相呼应。



步骤 1



步骤 2 (局部)

狮

材料：铅画纸、白矾绢

步骤1：用2B铅笔在纸上画线描稿，要求线条流畅、简洁、概括、结构严谨。线描稿完成后，用HB铅笔拷贝到绢上。

步骤2：将绢裱在画板（画框）上，待干后，可先用散锋丝毛法，蘸淡色（赭石+淡墨）画第一遍。雄狮鬃毛较长的可采用扁锋丝毛法，不足之处再以散锋丝毛法补丝一遍。

步骤3：蘸浓色（墨+赭石+花青）将整体加深一遍，眼鼻唇部用浓墨加深；雄狮鬃毛的尾端以勾线笔蘸浓墨用勾线丝毛法复丝一遍。



步骤 2 (局部)



步骤 3



步骤3（局部）



步骤3（局部）



步骤4



步骤4（局部）

步骤4：渲染黄毛部分（藤黄+赭石）、雄狮鬃毛的尾端（淡墨+少许淡赭）及母狮舌头（淡朱、洋红）。

步骤5（完成图见封底）：渲染画面背景色（赭石+墨+淡绿），调整画面。