

中国画技法

动物画谱

蔡育贤 ● 编绘

上海书店出版社

ZHONGGUOHUAJIFA

DONGWUHUAPU

中国 画技法

编绘 蔡育贤

江苏工业学院图书馆
藏书章

动物
画谱

上海书店出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画技法: 动物画谱 / 蔡育贤编著. —上海: 上海书店出版社, 2003.7
ISBN 7-80678-051-3

I. 中... II. 蔡... III. 中国画: 动物画—技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据字 (2003) 第 014271 号

中国画技法·动物画谱

编 绘	蔡育贤
责任编辑	俞子林 包晨晖
装帧设计	俞子林 包晨晖
技术编辑	张绍军
出版发行	世纪出版集团上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc
印 刷	上海美术印刷厂
开 本	889 × 1194mm 1/16
印 张	6.5
印 数	4000
版 次	2003 年 7 月第一版
印 次	2003 年 7 月第一次印刷
书 号	ISBN7-80678-051-3/J · 27
定 价	45.00 元

序

朱国荣

当原始人类最初用绘画手段来表达自己的愿望时，动物就成了最早的表现对象。原始人将鱼、鸟、蛙、鹿、牛、羊、虎、象等动物画在彩陶上，画在岩石上，据说是一种巫术行为，但不可否定其中也包含着审美的因素。春秋战国时代，青铜器的纹饰及器形造型也多采用怪兽和动物形象，秦代陶塑动物的写实风格显示出艺术家对动物的深入观察和对比例、结构掌握的深厚功力，而汉代动物石雕的简练、粗犷的风格，又体现出艺术家非凡的概括能力和因势造形的丰富想象力。进入隋唐，更涌现出众多的动物画大家，如擅长画马的有曹霸、韩幹、韦偃；善于画牛的有韩滉、戴嵩，他们既能得动物“筋骨之妙”，又能得动物“神气磊落”。宋代白描大师李公麟画的马，能分出不同品种的形状特征，以至于被人称为能把皇家名马的灵魂都画走了。清代宫廷画家法国人王致诚、意大利人郎世宁融合中西，采用阴阳法画出立体感，在动物画上别开生面。现代的动物画大家徐悲鸿亦移西法作水墨，着重于结构的表现，使动物画一展新姿。张善孖的虎、何香凝的狮、李可染的牛、黄胄的驴，都有其独到之处。刘奎龄、刘继卣父子以独特的造型与施墨彩的风格，又丰富了动物画造型和艺术表现技法，均给后学者莫大启迪。

上海画家蔡育贤，专攻中国画翎毛走兽，尤擅画虎。二十多年来，他注重写生，以得自然之生气；又集诸家之长，终成自己一面，用笔简练，兼工带写，形神兼备，充满灵气，特别善于通过描绘动物的眼睛来传达动物的内在精神。笔下的大型走兽，如狮、虎、豹等，既有威猛之相，又有温驯之态，小动物如猫、狗、猴、兔、松鼠等，则活泼可爱，天趣横生。他还创作了数幅长达25米的《百猫图》、《百虎图》、《百鹤图》等长卷。出于教师职业的责任感，他又编写了《动物画技法》、《虎谱》、《怎样画猫》、《怎样画鹤》等多种教材。近期还推出了“动物画系列教学”《狮虎豹画法》、《猿猴画法》、《鸡雉画法》、《大熊猫小熊猫画法》等VCD光盘，深受读者喜爱。蔡育贤在2001年被评为全国学校艺术教育先进个人。

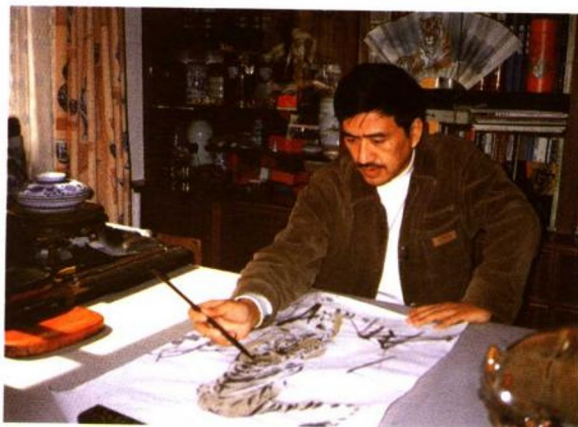
本书以图为主，以文为辅。图分三部分：一是作动物画的过程，讲述技法的运用及所达到的艺术效果；二是动物的照片，为学习者提供真实的动物形态，以供作画的参考；三是动物画佳作范例，说明动物画创作可寄情于物，寓意于物，而不可单纯地留意于物，这正是中国动物画艺术的高明之处。从这点上说，本书也可以看作是作者的一本“外师造化，中得心源”的创作集。书中文随图走，指导画法，简明实用，对读者来说，无疑是一本可供临摹与学习的好教材。

2002年9月于上海

作者简介

蔡育贤，1953年生。美术高级教师，长期从事艺术教育，曾获全国优秀艺术教师荣誉称号。现任上海市美育学会理事、上海美术家协会海墨画会会员、上海市工艺美术协会会员、上海市黄浦画院画师。

蔡先生专攻中国翎毛走兽画，尤其擅长画虎，风格俊逸秀美，集诸名家之长，自成面目。其作品屡在报刊上发表，并多次参加国内外美术大展，代表作有《百虎图》、《百猫图》、十二通景条屏《群虎图》等，曾于1994年12月上海美术馆举办个人画展，著有《蔡育贤画集》、《动物画技法入门》、《儿童学国画——动物》、《虎谱》等。上海电视台文化风景线栏目曾作专题介绍：《钟情动物的画家——蔡育贤》。

前言

在我们生存的自然界，除了人类自己，还有着无数的生命，动物是其中最瑰丽多彩的一部分。动物是人类的朋友，原始绘画中最早出现的就是动物，可见人类对于动物的喜爱与关心。动物给人以美感，给人以灵感。人对动物有一种天然的感情，因此人们对动物画的喜爱也就不以为奇了。

在中国画中，将动物画分为翎毛、走兽、鳞介、草虫等类别，本书所描绘的则是其中的一部分即走兽，或可以称为哺乳动物。具体来说又可以分为五类：1、小兽类；2、灵长类；3、猛兽类；4、珍异类；5、有蹄类。

动物画的表现手法，大致有两个方面，其一是以中国画传统的笔墨技法点线面来表现动物的结构和造型；其二是以皴擦揉和梳毛法来表现动物的皮毛和质感。

画动物当然要画得像，这就要多画速写与写生，也可以临摹前辈画家的作品，还可以参考动物的生态照片。但要画好一张动物画创作，要画得形神兼备，画出对象的情感与情趣，还必须了解动物的生活习性，并把自己的感情抒发出来，这样才能使动物画作品不仅形态准确，而且生动传神，有血有肉，有意境。为了烘托意境，画好动物的配景，即将动物置身于适当的自然环境中也是十分重要的。

今天我们画动物画，欣赏动物画，既是美育教育的一部分，也丰富了人们的精神世界，同时也唤醒人们对生存环境的关心，为保护动物、保护环境贡献一份力量。愿人类未来的生存环境变得更美好！

蔡育贤

2002年6月于上海白玉楼

目 录

怎样画动物画	1	12. 羚羊的奔跑姿态	25	24. 猎豹	65
1. 写生与配景	1	13. 虎的游姿	26	25. 棕熊	66
2. 笔法与墨法	1			26. 黑熊	67
一、动物画造型技法	3	四、动物画分类表现技法	27	27. 北极熊	68
1. 工笔法	3	小兽类		28. 狼	69
2. 意笔法	5	1. 松鼠	27	29. 狐	70
3. 点线面结合法	7	2. 兔子	29	30. 豺	71
		3. 猫	31	31. 鬣狗	71
		4. 狗	33	32. 猓猓	72
二、动物画笔墨技法	9	5. 小熊猫	36	珍异类	
1. 丝毛法	9	6. 小浣熊	38	33. 大熊猫	74
2. 擦笔法	10	7. 树袋熊	39	34. 犀牛	75
3. 点笔法	10	8. 袋鼠	41	35. 河马	76
4. 勾线法	11	灵长类		36. 大象	77
5. 揉笔法	11	9. 猕猴	42	37. 骆驼	78
6. 软毛皴法	12	10. 金丝猴	44	有蹄类	
7. 墨法五例	13	11. 黑叶猴	46	38. 马	79
		12. 松鼠猴	47	39. 斑马	80
三、动物的头型与姿态	14	13. 环尾狐猴	48	40. 驴	81
1. 虎的头型四例	14	14. 懒猴	49	41. 水牛	82
2. 虎的表情四例	15	15. 山魈	50	42. 牦牛	83
3. 猎豹的正面奔跑姿态	16	16. 狒狒	51	43. 羊	84
4. 虎的背面奔跑姿态	17	17. 长臂猿	52	44. 猪	85
5. 狮的坐姿	18	18. 黑猩猩	54	45. 梅花鹿	86
6. 熊猫的躺姿	19	猛兽类		46. 麋鹿	87
7. 狐獴的立姿	20	19. 狮	56	47. 长颈鹿	88
8. 豹的蹲姿	21	20. 虎	60	48. 羚羊	89
9. 猫的卧姿	22	21. 金钱豹	63		
10. 猫的回眸	23	22. 黑豹	64	作品欣赏	90
11. 狗的扑姿	24	23. 雪豹	65		

怎样画动物画

一、写生与配景

掌握造型能力是画好动物画的首要条件。不论是写实还是写意，写形还是写神，求真还是夸张，都必须掌握造型能力，而掌握造型能力的途径，就是写生。

我们身边有许多小动物，如小猫、小狗等，都是写生的对象。我们还可以到动物园去，那里有许多大型动物，如老虎、狮子等，可以用速写的方法记录它们生动的形象。我们当然也可以从摄影画册上描摹动物的形象。但画动物画必须传神，要形神兼备，这就不仅要熟悉动物的体态结构，更要观察它的神态。动物也有喜怒哀乐，神态就是它们精神内涵的流露。画动物画如缺少神态，即使画得很像也只如同标本，毫无生气，这样的作品是不会感人的。

写生应注意多观察，既要顾大局，从整体造型着手，抓住动物的体型结构比例关系，也可以画局部，抓一些动态特征。下笔时线条应画淡些，等画准了再加深。有些画错了的线条不必擦去，可以成为动态速写画面上生动的辅助线。画速写可以从易到难，先画静止的，站着、躺着的动物；再画动态的，奔跑、跳跃的动物。通过不断的写生练习，将一些动物的形象牢记在心以后，可以多画一些默写。这时你可以根据记忆找出一些优美动人

的形象，再作一些合理的变化加工，就能创作出理想的动物画来了。

但是，画动物画画面上只有动物是不够的，还必须配景，就是配上与动物有关联的背景即它的生活环境。配景的原则是烘托意境，注意整体谐调；突出主体，不能喧宾夺主。

在一般情况下，配衬大型动物的景物为山水、树木之类的自然景色，如画狮、虎、豹可配巨石、瀑布、枯树、苍松、高山、峡谷，以突出这些动物雄壮威武的气概；配衬小型动物，则可以选花卉、翠竹、绿叶等，如画小猫、小狗可配牡丹、芍药，画松鼠可配葡萄、松枝，既美观幽雅，还含有富贵、平安、长寿等意境。

二、笔法与墨法

动物画的用笔与用墨和山水画、人物画、花鸟画基本相同，也有它的特殊性。

画动物画有中锋运笔，用以勾勒造型，其效果转折灵活，圆润厚重。有侧锋运笔，下笔有浓淡粗细，变化多，有质感。还可以用散锋，将笔锋散开，用以撇丝，画动物的皮毛。也可以破笔点垛，可以产生毛绒绒的效果。运笔有顺逆之分，顺笔画的线光滑流畅，逆笔画的线粗糙有变化。另外还可以根据画面需要，采用皴、擦、染、

顿、戳、揉等手法。皴原是画山水画中山石脉纹的技法，画动物如大象、犀牛等粗硬皮肤时也可以采用。擦与皴运笔方法基本相同，但皴法见笔而擦法不见笔，在表现树干的苍劲、虎皮的毛纹时可以用擦法。点也是中国画常用技法，大的点就是一个面，小的点如点苔、点叶、点动物身上的斑纹等。染可以丰富、协调画面各部分的关系。如一幅画某些部分对比过于强烈生硬，或过于简单、空散，可以用染来解决。染法的运用还可以加强动物物体的体积感和质感。在画背景时，染法又能起到衬托作用，如画背景中的云烟雾气，多用此法。染法又有积染法，由浅到深，层层积染，逐步达到需要的浓度；又有烘染法，用羊毫笔蘸淡墨或淡色大面积一气呵成，要匀净有透明度。顿就是在行笔中暂停一下，如画马的腿部关节就用顿法。戳是将笔用力戳下去，用于表现蓬松的质感。揉则是将笔尖活跃地在纸上抖动，使墨或色产生复杂的小块面而又能浑融起来，用于表现动物的毛丛。在诸多笔法的运笔中，还有快慢、轻重、虚实之分，也会产生不同的效果。如画动物的头、背、尾部，要画得实一些，而胸、腹部可以画得虚一些；实处运笔重，虚处运笔轻，甚至可以一笔带过。

中国画的墨法所谓“墨分五色”，就是墨有浓、淡、

干、湿、焦之分，可以表现出不同的色调效果。

在一幅中国水墨画中，浓墨醒目有神，但不用淡墨会缺少韵味，也无法表现烟雾茫茫的朦胧感。所以浓墨和淡墨必须配合运用。在画一种墨色时，需与其他墨色相间杂，如先落笔画一块较淡的墨色，趁半干半湿时加上一些浓墨，这叫浓破淡；反之先落一块浓的墨色，趁半干半湿加几处淡色，这叫淡破浓。画动物的皮毛表现毛的质感，常用破墨法。同此理，如画虎皮，先落一块虎皮黄色，趁半干半湿画上黑色条纹，这叫破色法。

用墨又有泼墨法或泼彩法。如用含有清水或淡墨的毛笔，在笔尖上蘸一些浓墨，一笔下去，就能现出浑融的半边浓半边淡的效果。泼彩则是在笔头上蘸着两种浓淡不同的彩色，一笔下去画出明暗的效果。泼墨泼彩切忌一片糊涂，不分浓淡明暗。但泼墨泼彩不是随意涂抹，而应按照物体的结构来画，才有意义。

总之，笔墨技法就是运用毛笔和水墨色彩的特性，采用点线面、皴擦染等手法画到纸上，来表现物体的形象。这是一个实践的问题，只有通过长期练习，才能逐步掌握，运用自如。

一、动物画造型技法

1. 工笔法

工笔画法造型严谨，笔墨工整，刻画细致。此画以工笔写实手法表现虎的结构和皮毛质感。

工笔画虎作画过程

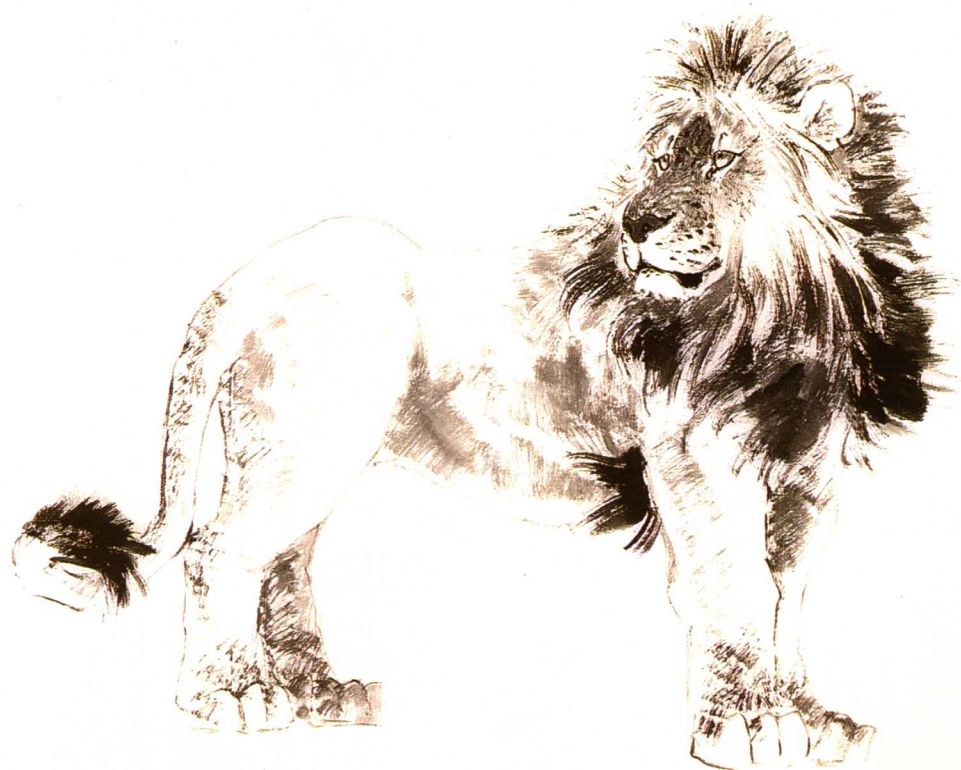

2. 意笔法

意笔即写意，在中国画技法里就是要求通过简练概括的笔墨，着重描绘物象的意态神韵。但写意画也要求形象准确。此狮子图表现了狮子回眸的瞬间。

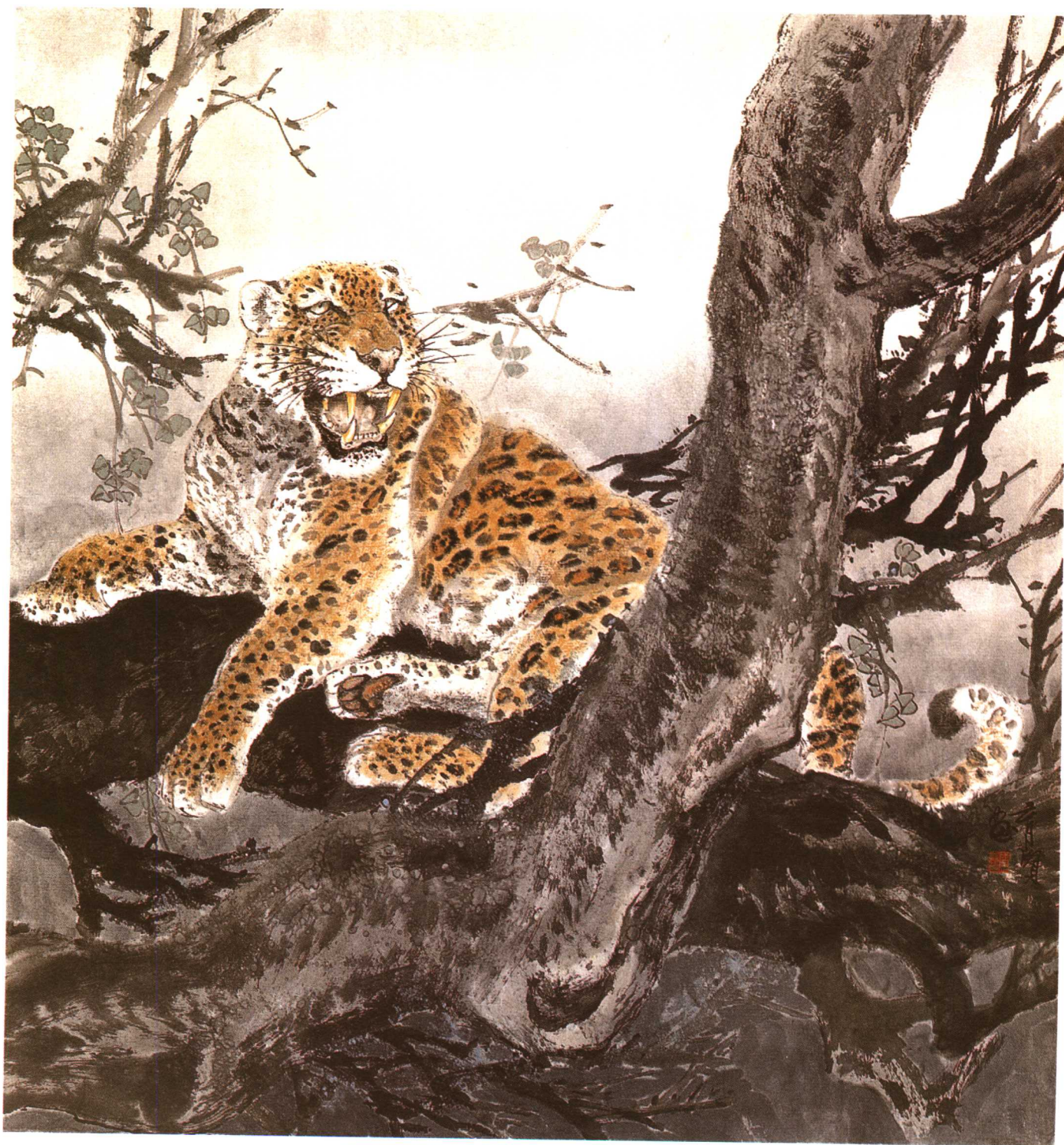

意笔画狮作画过程

3. 点、线、面结合法

此画运用点、线、面结合造型画法。着重用点、线勾勒豹的头部、体态和树木、山石的造型，用色块塑造豹的明暗结构和立体质感。

豹的作画过程

先墨稿后上色

右图是自然界豹的形态

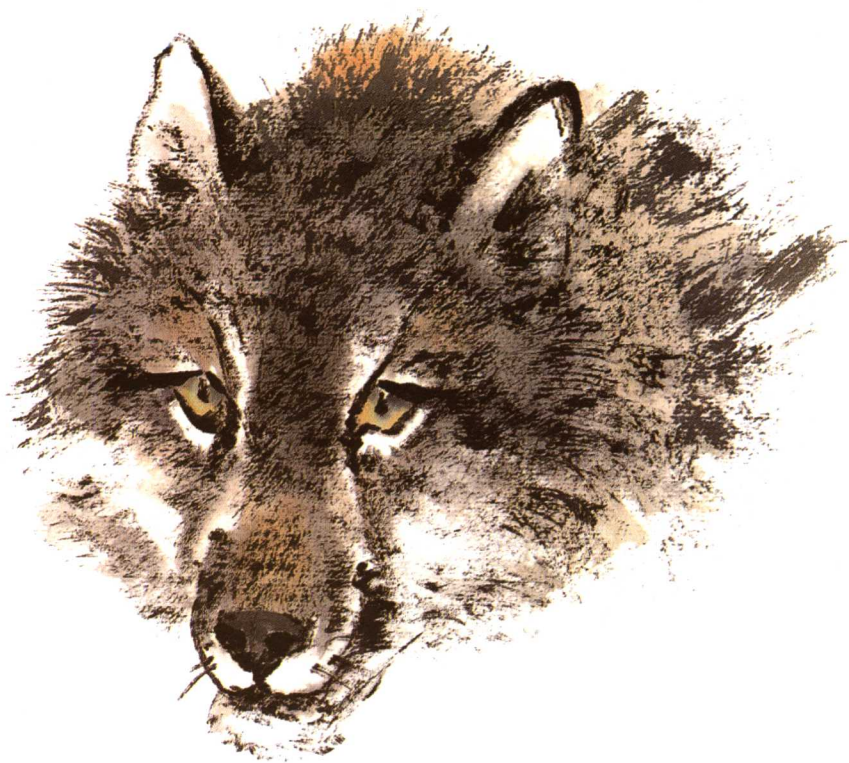
二、动物画笔墨技法

1. 丝毛法

丝毛就是把毛笔的笔尖散开，按照动物皮毛的生长态势和结构特征，将动物全身的毛画出，待画面干后再染上色彩。染色时应体现动物的结构和明暗特点。

这是用长丝毛法画狮和短丝毛法画虎。

2. 擦笔法

擦笔法又称皴擦法，就是用较干的笔墨擦出物体的质感纹理。这是用擦笔法画狼，突出狼脸部的凶险和毛的蓬松感。

3. 点笔法

下图是用点笔法画豹，表现豹的皮毛特征。

4. 勾线法

勾线是中国画最常用的技法。这是用勾线法来画象的形体，表现大象皮肤的折皱纹理。

5. 揉笔法

用笔蘸较饱和水墨，在纸上活跃地揉动，产生出许多小色块，表现熊毛的厚重质感。但要掌握好大块面的整体感，不能太琐碎。