

国画
实用
技法

工笔
动物

细解

王曜诚
编绘

天津杨柳青画社

国画实用技法

工笔动物细解

王曜诚 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔动物细解 / 王曜诚编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2019.4

(国画实用技法)

ISBN 978-7-5547-0845-3

I. ①工… II. ①王… III. ①工笔画—动物画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 031565 号

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

GONGBI DONGWU XIJIE

出版人: 王勇

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376998 28376928

传真: (022) 28879185

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印刷: 天津市豪迈印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 3.5

版次: 2019 年 4 月第 1 版

印次: 2019 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

书号: ISBN 978-7-5547-0845-3

定价: 39.00 元

母子之情

作者简介

王曜诚，号慧空居士。毕业于天津美术学院，后深造于天津美术学院中国画系研究生班。很早就跟随顾志新先生学习书法篆刻，并追随刘继卣弟子孙富泉先生学习走兽画，后又拜师于刘奎龄先生大弟子、著名画家段忻然先生门下，成为刘奎龄再传弟子。

现为天津美术家协会会员，天津青年美术家协会会员，天津市政协书画艺术研究会会员，天津印社会员，刘奎龄绘画艺术研究院理事。

目录

一、前言	1
二、丝毛的画法	2
(一) 短毛	2
(二) 长毛	3
三、角的画法 (以鹿角为例)	4
四、点景的画法	5
(一) 松树	5
(二) 芦苇和草	5
(三) 石头和小草	5
五、梅花鹿的画法之一	6
六、梅花鹿的画法之二	10
七、梅花鹿的画法之三	14
八、梅花鹿的画法之四	18
九、山羊的画法之一	20
十、山羊的画法之二	24
十一、马的画法	26
十二、黄牛的画法	30
十三、水牛的画法	34
十四、作品欣赏	38

一、前言

鹿、马、羊、牛都是有着吉祥寓意的动物，也是画家们常画的题材。鹿在历代被视为吉祥之物，古人认为，鹿能给人们带来吉祥幸福和长寿，神话传说中的寿星南极仙翁，他的坐骑就是梅花鹿。此外，梅花鹿不仅象征爱情、长寿、幸福和健康，还代表了仕途、权利、事业的含义。马是一种富有灵性的动物，代表着纯洁、激情、灵动、优雅，“龙马精神”是中华民族自古以来所崇尚的奋斗不止、自强不息、进取向上的民族精神。羊，在民俗中多被写作“吉羊”，它儒雅温和，深受人们喜爱。甲骨文中“美”字呈头顶大角之羊形，是美好的象征。“三阳开泰”是一种吉祥语，表示大地回春、万象更新的意义，也是兴旺发达，诸事顺遂的称颂，图案以三只羊（谐音“阳”）在温暖的阳光下吃草来表现。牛是我国少数民族的图腾，更是古代神话中的神。现今牛象征着勤劳、吃苦耐劳、任劳任怨的精神，这也正是中华民族的传统精神。

从古至今，画家中不乏有动物画高手，如画马的画家有唐代的曹霸、韩幹，还有北宋画家李公麟。清代郎世宁的《百骏图》用中西结合的绘画手法描绘骏马，很有特点。现代画家徐悲鸿先生也是画马名家。画羊的画家有南宋陈居中，清代海派画家任颐也擅长画羊，绘有《苏武牧羊图》。画牛的画家有唐代韩滉，代表作有《五牛图》，还有南宋的李迪和现代画家李可染等。刘奎龄是中国近现代美术史开派巨匠、动物画的一代宗师，被誉为“全能画家”，能工善写，擅长动物、植物、人物画及山水画。他自幼学习郎世宁画法，研究五代、宋、元诸家尤其是明代吕纪、清代沈铨的画技，并将西洋画的色彩、透视比例等技巧融合于中国传统工笔国画之中，形成自己特有的艺术风格。

我的老师段忻然先生是刘奎龄老先生的大弟子，我在学画的过程中，对动物画有了新的认识 and 了解，在学习技法的过程中对于湿底丝毛法有了更多的心得。刘派的绘画特别讲究造型生动准确，这就要求画家对动物的习性有深入的了解，对动物的动态、神态的观察也要精致入微。作画前要胸有成竹，达到打开一张画纸已先有“心画”的境地。一幅工笔画倘若功力不够容易画“死”，它讲究的是“活”，把“板、滞、拮”的问题解决了，作品才会生动而有情趣。在技法上不是一味求韧，而是善于结合多种用笔、晕染的技法，在关键处着力，工整而传神，富有表现力。在用色上，讲究淡雅，色彩协调，善于薄中求厚、掌握色彩之间的对照关系。章法上讲究虚实相映，不落俗套。在补景上我融入了刘继卣先生的小写意画风，强调以笔墨造型，用笔迅疾奔放，多用侧锋，注意笔触效果，如风樯阵马，具有“笔所未到气已吞”的气魄，节奏感很强，充满了生机和张力，视觉冲击力强烈。每位画家都应在学习前人绘画经验的基础上，不断地冲破自己现有的模式，不断否定自己，要“求变”，才能进步。

二、丝毛的画法

(一) 短毛

步骤一 选用生宣纸或皮纸，用铅笔画出鹿的动态外形结构，标出身体结构和毛色的深浅变化范围。

步骤二 将纸喷湿，八成干时开始由深到浅采用劈笔丝毛法（即笔锋蘸好色或墨，把笔压扁成小排刷状进行丝毛的方法）丝毛，过程中注重控制纸的湿润度，逐渐干时用淡墨加重毛色较重的部分，并配合干擦的方法画出鹿皮毛茸茸的感觉。

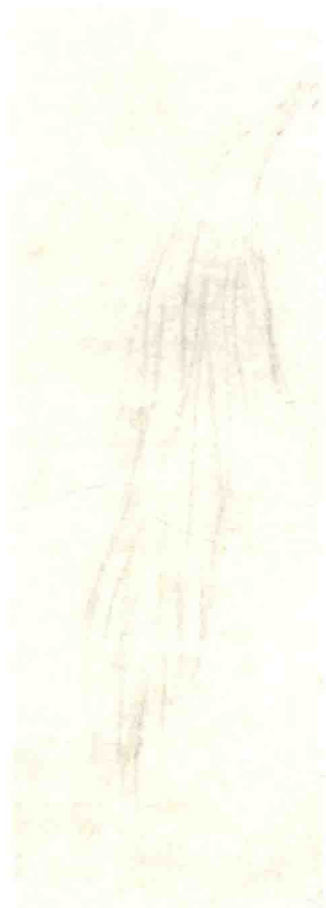
步骤三 继续把纸打湿，用鹅黄加赭石染浅色的毛，注意结构关系变化，不要染得很匀，色彩要淡，多染几遍，遵从色不压墨的原则。

步骤四 在刚才色彩的基础上用赭石加少许朱磳，提染靠近后背部分颜色偏红的毛，注意颜色要薄，不要一遍画饱和，多染几遍，增加毛的厚重感。

(二) 长毛

步骤一 先用铅笔画出毛发的自然生长结构，注意分组和前后的层次关系。

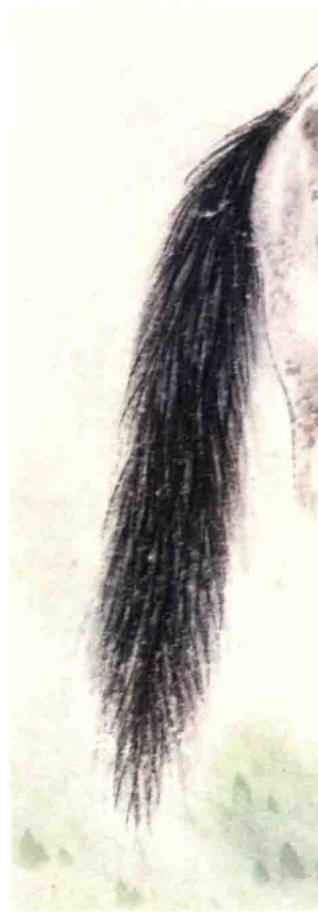
步骤二 将纸喷湿，八成干时用淡墨劈笔丝毛法分组丝毛，画出前后的层次并逐渐加深墨色。在这个过程中，逐渐加深的墨色起到提色的作用，不要所有地方都加重。

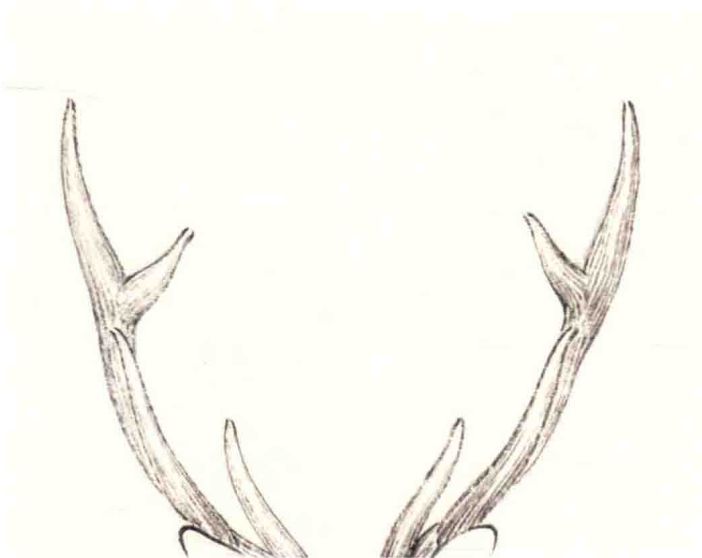
步骤三 用淡墨湿染长毛，要染出结构，使其局部到整体都有一个体积感。

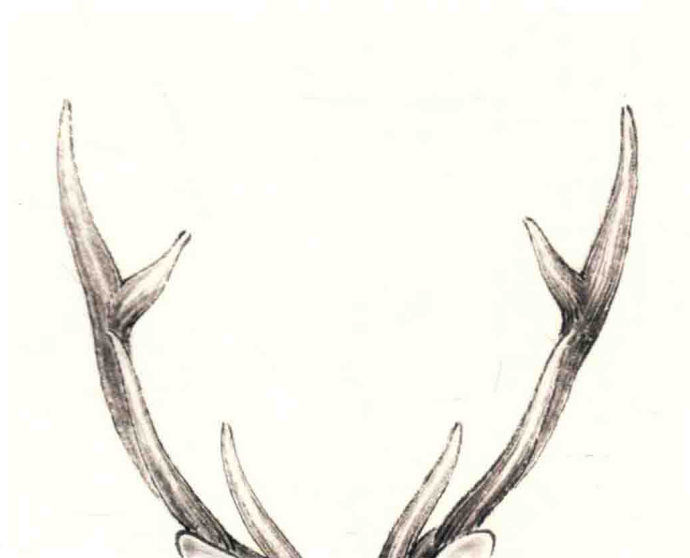
步骤四 用花青提染长毛的色彩，注意不要平涂，要注重层次的变化。

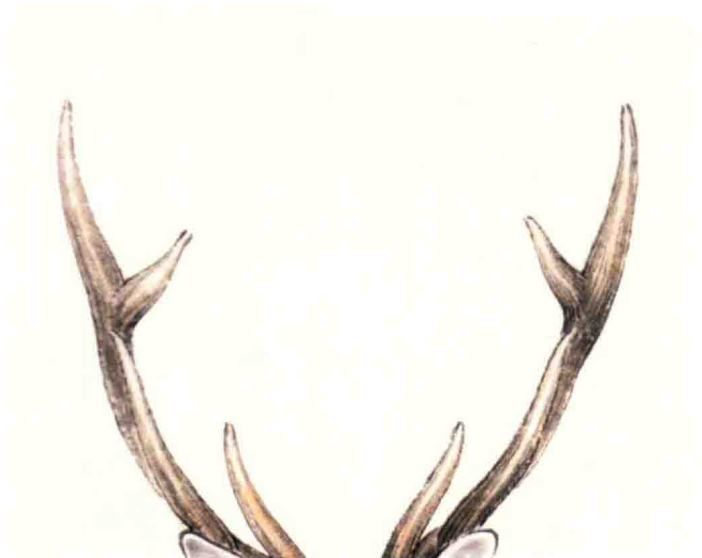
三、角的画法（以鹿角为例）

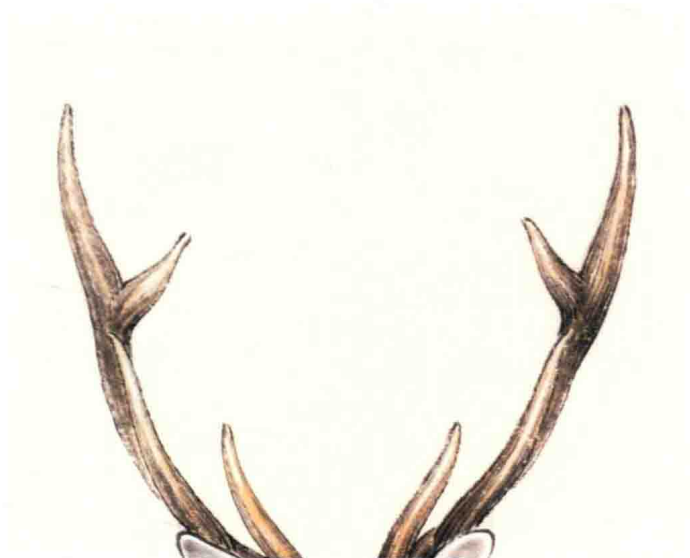
步骤一 用铅笔画出鹿角，注意结构和前后的层次关系。用中墨勾勒出鹿角，注意用笔要有顿挫，不要勾得很光滑，鹿角本身的结构变化也用颤笔勾勒。

步骤二 用淡墨染出前后的层次及结构关系。

步骤三 在淡墨渲染的基础上用赭石加淡墨染出鹿角的颜色，同时注意结构关系。

步骤四 待第一遍染色干透，继续用赭石加淡墨染鹿角的结构。

四、点景的画法

(一) 松树

以中锋勾出树干的走向及小枝的穿插，然后仍用中锋勾勒松针，注意“品”字形排列，三个为一组。墨色的变化要由浓转淡，注重前后的层次变化。先把纸打湿，用淡墨染松针的中心，五成干时用花青加淡墨再次渲染松针中心，让墨色自然晕开。

(二) 芦苇和草

根据构图的需要先用中锋画出苇秆的走向，再用花青加淡墨，笔尖加重墨侧锋画苇叶，注意叶子的形态和墨色的浓淡变化，不要千篇一律。调汁绿加淡墨，笔尖加重墨散锋画芦花，注意一笔画到底，画出层次前后变化。调中墨画草，采用散锋画法，要注意草的成组关系和前后的层次关系，避免雷同，后用淡墨加汁绿染出层次，最后用三绿提染亮部。

(三) 石头和小草

淡墨调匀，笔尖加重墨，侧锋大胆下笔画出石头的阴阳向背，再用重墨提出个别的细小变化。总体是在大斧劈皴的基础上，再用淡赭石加淡墨染出前后层次。采用汁绿加淡墨画石头上的小草，笔尖加重墨由上而下画出，三笔一组，注意每一笔的变化。搭配细长的兰草，以中锋画出，细细体会叶子的翻转变化的。

五、梅花鹿的画法之一

步骤一 先用铅笔勾出鹿的动态及身体的结构，再用淡墨勾出鹿身体结构中的转折位置。用淡墨勾染眼睛和鼻子，用重墨加重黑眼球和鼻孔，染出层次关系。同样用中锋勾出松树枝，要交叉分布。

步骤二 把纸打湿，八成干时用淡墨以劈笔丝毛法画出鹿的短绒毛，注意笔锋的变化，预留出白点部分。随着纸上水分的减少，逐步加重笔上的墨色，加重毛色较重的部分以及结构转折的位置。注意，一笔画到没有墨，再用笔擦出小绒毛的效果。最后提重后背及尾部的黑毛。

步骤三 把纸打湿，白点部分用淡钛白提染，再用鹅黄加赭石染皮毛。注意毛色变化和结构关系，不要染得过匀，要多染几遍以增加毛色厚重感，再用赭石加少许朱磬提染毛色鲜艳的部分。腿部先用花青加淡墨画出结构，再用淡钛白提染。趁湿用淡汁绿大笔染出背景，这时要注意控制水分的大小，避免影响鹿的刻画。

步骤四 用中淡墨点苔，注意疏密，补画松针，用淡墨加花青染出松针的前后层次，加强厚重感。趁湿染出远景，以增加画面的层次。再次提染松针的层次，最后题款、钤印。

六、梅花鹿的画法之二

步骤一 先用铅笔勾出小鹿的动态，注意要结构准确，要注重画面的情趣感。用淡墨勾勒结构转折部分，刻画眼睛、鼻子和蹄子，染出层次关系。

步骤二 把纸打湿，八成干时用淡墨劈笔丝毛法画出鹿的结构，留出白点部分，逐步加重墨色。最后加重背部黑毛，注意要用提染法。

步骤三 继续把纸打湿，六成干时用汁绿加淡墨染出背景，淡钛白点出鹿背部白点，再用鹅黄加赭石染皮毛，色不压墨，逐步加重。用花青加淡墨画出腿部，用淡白粉提染，最后用赭石加朱磳提染重色部分。