

名家

工笔动物画技法解析（一）

邢诚爱 鲁双喜等绘

天津杨柳青画社

名家

工笔动物画技法解析（一）

邢诚爱 鲁双喜等绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家工笔动物画技法解析 (一) / 邢诚爱 鲁双喜等绘.
—天津: 天津杨柳青画社, 2017.4
ISBN 978-7-5547-0624-4

I. ①名… II. ①邢… 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 (2017) 第042114号

出 版 人 : 王 勇
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
编辑部电话 : (022) 28379182
市场营销部电话 : (022) 28376828 28374517
28376928 28376998
传 真 : (022) 28376968
邮购部电话 : (022) 28350624
网 址 : www.ylqbook.com
制 版 : 北京锋尚制版有限公司
印 刷 : 北京地大天成印务有限公司
开 本 : 1/12 889mm×1194mm
印 张 : 6
版 次 : 2017 年 4 月第 1 版
印 次 : 2017 年 4 月第 1 次印刷
印 数 : 1 — 3 000 册
书 号 : ISBN 978-7-5547-0624-4
定 价 : 47.00 元

目录

邢诚爱/1

花猫画法步骤/1
白猫画法步骤/4
兄弟俩/7
母子图/8
安逸图/8
闺蜜/9
秋恋/10
新发现/11

鲁双喜/12

《犹闻炎夏蝉鸣声》画法步骤/12
《山尊》画法步骤/14
冰山下的精灵·彩巢/18
冰山下的精灵·守望/19
迷失的家园/20
浣雪/21
故梦遗韵/22

李喆/23

《嬉戏》画法步骤/23
《亲情》画法步骤/26

金丝猴/28
家园/29
伙伴/30
松鼠猴/31

张秀萍/32

《融雪》画法步骤/32
《迎福》画法步骤/35
西口冬日/38
五羊润秋/40
垄上踏歌行/41

郑宏光/42

《草原情怀》画法步骤/42
《母子情深之一》画法步骤/44
舐犊情深/46
和谐家园/47
母子情深之二/48
乡情/49

马玉岩/50

《搜山》画法步骤/50

《嬉戏》画法步骤/53
远瞩/56
虎啸泉鸣/56
晓风/57
惊瀑/57
四季猛虎图/58

周连刚/60

《如意图》画法步骤/60
《南国佳果》画法步骤/62
品秋/65
丰收时节四条屏/66
雨后精灵各自欢/67
雨林精灵/68

(排名不分先后)

邢诚爱

邢诚爱，字甫元，河北省沧州市人。毕业于河北大学工艺美术学院，先后在中央工艺美术学院、鲁迅美术学院进修深造。现为中国云峰画苑专业画家、中国工笔画学会会员。曾参加中国美术家协会主办、协办的美展六次。出版有《工笔猫画法》《工笔猫技法全解》《百猫画谱》《工笔猫放大版画谱》《邢诚爱工笔画集》《实力派工笔画家邢诚爱》《邢诚爱精品集》等十六种书籍。用中国传统的笔、墨、色，借鉴西方造型理念，画出了有时代特色的工笔动物画。

花猫画法步骤

步骤一 先将白描稿用铅笔在熟宣纸上过稿后绷在画板上。按照墨色前深后浅的原则，用勾线笔将配景勾出。在勾线的过程中要注意用笔的变化，以表现树干、枝、叶、石头的不同质感。用中淡墨勾出猫眼睛、鼻子的轮廓。用笔毫稍硬的笔蘸中淡墨呈散锋、扁锋将猫的斑纹及外形画出，多遍重复加深，把亮部和浅色的毛留好，为下一步上色打好基础。

步骤二 用深浅不同的墨皴染出配景的空间关系，把握大的黑、白、灰和虚实的布局，给猫营造更加突出的亮点空间。用单锋笔蘸中淡墨，将猫的眼睛、鼻子的造型细化。用小扁锋笔和单锋笔，将猫深色的斑纹向稍浅的斑纹过渡，使猫毛的走向和部分结构关系更加清晰、准确。

步骤三 用花青、酞青蓝、鹅黄与墨适当调和，给前景的叶子着色。深色的叶子含墨略多，浅色的叶子为了鲜亮要少加墨或不加墨，中景的叶子为了跟前景拉开距离可以降低纯度，适当灰一点。皴染后面的山石时，以墨为主，适当加入冷暖颜色，把握好结构和虚实关系。用曙红、朱磬、墨染猫的鼻子，画出眼眶和耳朵的内部轮廓，用朱磬、鹅黄、酞青蓝染眼球并留出高光，再用墨加酞青蓝点瞳孔。用朱磬、鹅黄和少量墨调和画棕黄色毛，用酞青蓝、鹅黄与墨调和画灰暖和灰冷色毛。着色的过程采用散锋、扁锋、单锋的用笔，将各种需要的颜色一遍遍丝上去，由浅入深、从整体到局部逐步完善。

步骤四 深入描绘配景的树叶，画出叶子的深浅层次、虚实关系和小花的细节。用灰冷色和灰暖色给枝干、地面、山石着色，皴染出不同结构和质感。再用没骨的方法画出山石后面灰蓝色的竹叶。重点刻画猫的细节，用不同的色彩和笔法将猫的眼睛、耳朵、鼻子的细节表现出来。用单锋笔画出毛的走向以及色彩质感。在这个过程中丝毛、着色要多遍叠加，逐渐深入。

步骤五 调整大的画面关系，使整个画面主体突出，景物空间合理有序。重点刻画猫的头部，强化猫的神态。推敲完善各部分的结构关系及细节笔触，确认无不妥之处再用白粉画须眉。最后落款、钤印，完成。

白猫画法步骤

步骤一 先将白描稿用铅笔过稿到熟宣纸上，然后绷在画板上。用勾线笔蘸不同深浅的墨勾出景物的轮廓，前景要深，后景要浅。因为画的是白猫，所以先画背景才能衬托出白猫。注意勾线用笔要有变化，以表现藤蔓、枝叶、果实、石头的不同质感。

步骤二 用中淡墨勾出猫眼睛和鼻子的轮廓。根据画面的布局要求，用不同深浅的墨将画面背景积染出黑、白、灰以及虚实关系，为营造立体的空间打好基础。用墨多遍叠加、虚实相生，墨笔随时与水笔配合，映衬出白猫和景物的外形。注意用墨的虚实、深浅和猫外形轮廓的处理，不可呆板或卡得过死，要着重画出大的黑、白、灰关系。

步骤三 着色。用胭脂墨画偏冷的深红色叶子，用曙红墨画红色的叶子，用曙红、朱磬画红偏暖的叶子，偏绿的叶子用鹅黄、朱磬、酞青蓝。先把叶子的大概色彩倾向画出来，然后一遍一遍叠加，逐渐达到理想效果。果实的用色可用酞青蓝、曙红和胭脂，前景的三叶草用酞青蓝稍加胭脂。背景用墨色，暖色部分用朱磬、曙红、胭脂墨，冷色部分用酞青蓝加墨，偏绿的部分稍加鹅黄。用水笔将墨色晕染开来，与景物自然衔接。近景的石头、藤蔓可用胭脂、朱磬与墨配合着色。

步骤四 深化景物的色彩和结构关系，用不同的墨色调整画面细部，使景物空间更加清晰。用环境色按照毛的走向、虚实关系将猫的轮廓衬托出来。用曙红、朱磬稍加墨画出猫的眼眶、鼻子和耳朵的内部轮廓。用酞青蓝染眼球暗部并留出高光，再用浓墨加酞青蓝点瞳孔。用硬毫笔蘸稍浅一些的环境色，如浅灰冷色或浅灰暖色，以散锋、扁锋多遍由浅入深画出毛的走向，再用单锋笔刻画细节。

步骤五 调整画面的景物关系，完善每一个细节。将猫的各部分细化，强调猫的结构，重点突出猫的神态。画白猫的用笔要先堆后切，先用散锋、扁锋整体堆块、分组，然后再用单锋细切到局部。墨与色要明暗自然、冷暖互补，用浅灰的冷暖色画出白猫的各部分，直至细节完善。确认无不妥之处后再用白粉画出猫的须眉，最后落款、钤印，完成。

兄弟俩

母子图

安逸图

闺蜜

秋恋

鲁双喜

鲁双喜（画名百色），河北省保定市人，中国美术家协会会员，河北省工笔画学会副会长，清华大学美术学院书画高研班中国工笔画创作研修班执行导师。

《犹闻炎夏蝉鸣声》画法步骤

步骤一 为给画面营造一种气氛，注入一些新的元素，使得作品更加耐看。画面背景用略紫的色彩平涂底色，计白当黑，讲究笔法的运用。用勾线笔快速勾勒出树枝、树叶，稍干时喷水，控制好水分，渍出雪花的颗粒感觉。等完全干后用橡皮擦出浣熊的轮廓。

步骤二 橡皮是新的技法中重要的工具，在刻画作品高亮部分时可取代白粉，使得画面色彩融合统一。浣熊体态肥硕而憨萌，皮毛略长而坚挺，刻画时行笔速度较快。用赭石墨丝出全身皮毛，中墨丝出脸颊和身体的明暗关系，用藤黄、曙红点染出叶子。

步骤三 浣熊的眼睛由外向内多遍分染并留出高光，点出瞳孔，在瞳孔外边缘留出白边。用淡墨深入刻画虹膜，呈丝状。皮毛以顺丝和逆丝相结合，用白云笔勾勒出枝干。

步骤四 浣熊的鼻子用中墨反复点染出湿滑的效果，嘴唇用肉粉色丝染。用勾线笔勾勒出叶子并加以点染。蝉用赭石墨分染。最后调整画面，用淡墨加朱砂勾画出远处的枝叶。

