

儿童美术

动物画技法

刘阳 编绘

海豚出版社

责任编辑：陶红

美术设计：张晴

儿童美术动物画技法

刘阳 编绘

海豚出版社出版

北京西城区百万庄路 24 号

邮政编码：100037

电话：(010) 68326332

传真：(010) 68993503

新华书店经销

北京机工印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开 4.5 印张

1998 年 8 月第 1 版

1999 年 5 月第 2 次印刷

印数：5 001—10 000 册

ISBN 7-80138-046-0/J. 1434

定价：10.00 元

儿童美术 动物画技法

刘阳 编绘

海豚出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

儿童美术动物画技法/刘阳编绘. - 北京: 海豚出版社, 1998. 10

ISBN 7-80138-046-0

I. 儿… II. 刘… III. 中国画: 动物画-技法 (美术)-儿童读物 IV. J212. 28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 11278 号

刘阳, 1963 年生于北京, 曾于中央美术学院、新闻学院学习, 长期从事新闻艺术教学工作, 曾出版个人专著多部 (包括 1988 年荣宝斋出版《刘阳画集》《刘阳诗集》《中国动物画技法大全》《中国现代书印学史》《大学美术》及中外历史名著、科普卡通 50 余部)。作品中国画、油画、版画、书法、篆刻、诗文广为国内外发表与收藏。

现为美协、书协会员、加拿大世界书画家协会理事、艺术家学术委员会副主席、新加坡艺术院顾问、中国现代诗词学会理事、美国美中艺术家委员会委员、英国剑桥大学名人研究中心入典艺术家。

目 录

虎	7
狮	11
猫	15
狗	19
熊	23
熊猫	27
狐	31
猴	35
兔	39
鼠	43
马、驴	47
牛	51
羊	55
鹿	59
猪	63
象	67

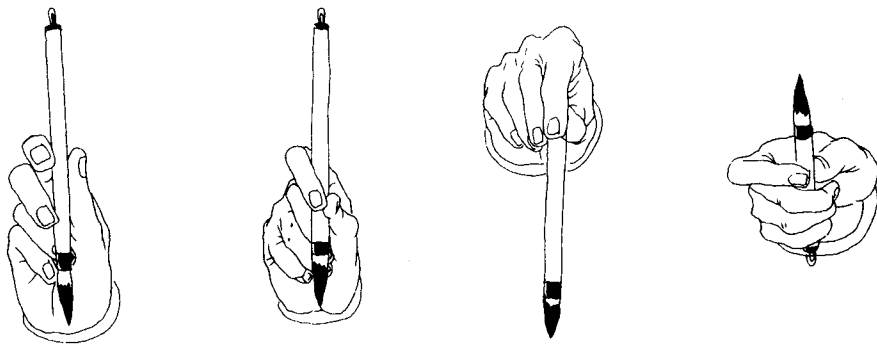
中国画工具的使用与绘画特点

中国画之所以称为中国画，主要特征是：①工具材料的特殊性——笔、墨、纸、砚。笔：一般用可书写的锥型毛笔（有羊毫、狼毫、兼毫之分），与西方绘画所使用的水彩、水粉、油画笔的扁平不同，中国毛笔的特点是宜于表现线条。因为中国画的造型主要是“以线为骨”的造型手段，工笔、写意都是如此。墨：中国画最常用的表现方法便是通过墨的深、浅、浓、淡、干、湿的不同来写形达意的，以极精简的黑、白、灰的层次、对比与融合描述形象内涵。千年绘画史，一直是用由松烟、油烟墨研磨而出。而如今，则多用特制的书画墨汁。纸：使用宣纸是中国画的又一大特征，宣纸分生宣、熟宣。熟宣宜于画工笔，而生宣则更宜于表现写意画的随意与笔墨情趣。砚：过去一直是书画家研墨与盛放墨汁的工具，如今它的实用性已退化。②中国绘画的特点：a. 工笔：既在熟宣纸上用毛笔勾勒物象线条结构，用色彩逐层分染、渲染、罩染的方法。工笔画又分淡彩与重彩。b. 写意：即在生宣纸上以笔、墨为主要表现手段，以色彩为点缀、烘托的画法，写意画一般强调概括夸张与简化，突出以少胜多，在笔墨的深、浅、浓、淡、干、湿的变化中透露出造型特点与笔墨情趣及内涵。c. 中国画中又分：人物、山水、花鸟（禽鸟、走兽、花卉）。人物画是以人物为主要表现内容，强调用笔的线条造型特点（古人有十八描法）。山水画是以自然界中的山水、树石、云雨等自然景观为描绘对象，包括青绿山水（直接用颜色画）、浅绛山水（以墨为主，少施色彩）和水墨画（画亭、台、楼、阁）。历代关于山水画的技法很多，尤以“皴法”为主要表现手段。花鸟画则是以花卉、禽鸟、走兽为表现对象，融合人物、山水画的线条勾勒及皴擦、渲染，强调花鸟的动态与情趣。d. 中国画的构成形式与书法作品大致相同，包括：长卷、中堂、斗方、扇面。画面构成一般是：挪让、重叠、排列、空白等。e. 中国画的透视是特有的散点透视（与西方的焦点透视相反），也就是平面组合为主，透视的形式决定了中国画构成的方式。

关于执笔

中国画与书法最强调执笔的方法，这在世界范围的美术技巧学习中屈指可数。但千年的大拇指、食指、中指的执笔法，虽使用时间长，却有它的弊端——即限制了腕部的运动，其实如今的中国画与书法学习创作的执笔方法，完全可以吸收更多的技巧，以服务于学习与掌握技巧：

- ① 三指执笔法——以往执毛笔的方法
- ② 二指执笔法——像执铅笔、钢笔一样（加大用笔的随意性）
- ③ 三指捏笔法——即高执笔用大拇指、食指、中指捏住笔管顶端（加大肩、肘、腕的力度与用笔的范围）
- ④ 握捏执笔法——像画素描拿铅笔的方法（追求线条的趣味性）

关于笔法

中国画、书法中的笔法，也就是点、线、面的构成，讲究“藏”（也就是顿笔）。不论是人物、花鸟画书法中的勾勒线条，还是山水画中的“皴法”都是在“藏”的基础上演变出来的，尤其是历史上关于“中锋”用笔的方法，更体现了“藏”的婉转与力度。可如果只是一味“藏”，中国画与书法作品便会显得过于平板，而缺少变化，所以古人针对这些将线条引申出“十八描”，将点与线的扩大引申成“皴法”增加了笔法中“侧锋”的运用。可是由于“十八描”、“皴法”的约束，又将笔法限制住了。为了更好地发挥中国画笔法、墨法的特点，可以再放松一些，吸收铅笔、钢笔、油画、水彩的用笔方法，笔法会更加自由而生动。

读画走兽

中国画中，走兽画一直是从属于花鸟画的，虽然中国画史上最早出现的是走兽形象（从上古岩画至现代），可随着中国画体系的山水、人物、花鸟画完善过程的先后，走兽画退到了次要地位。历代画家虽有不少经典之作，但不论从技法上数量上，还是理论上，与花鸟画都是无法比拟的。从远古岩石，秦汉画像石、砖瓦当，魏晋时期的顾恺之，隋唐易元吉、韩干、韩滉，五代宋元的陈居中、李公麟、赵孟頫，明清的徐渭、郎世宁、任伯年，现代的齐白石、徐悲鸿、刘奎龄、刘继卣，作品都具有很强的个人风格，绘画技巧也很有新意，在写实的道路上形成了一个个光点。中国画既强调写实，又注重写意。也许中国动物画因其太写实，动物结构夸张变形不太大，所以才被数量众多且形成体系的花鸟画遮掩了。

但近些年结合工、写融合的动物画无论从质量还是数量上都已大大超过前代，由此看来，动物画该从花鸟画中走出来了。

走兽写生

走兽写生属于动态写生，因为动物一般都在活动（除了睡眠之外），尤其是画走兽奔跑、跳跃的时候。所以要画好走兽的速写，就要了解走兽运动的规律，为创作打基础。走兽类动物不论食肉类还是食草类，在奔跑时的运动规律与动态都是大同小异的，一般是四肢中总有一只瞬间是着地的，以起支撑作用。而跳跃时食草与食肉类略有不同，食肉类一般是前肢前伸，而食草类大都前肢弯曲。

画走兽速写时可先在画面上确定几个点以固化动物的瞬间动态——肩、臀（因肩、臀在运动时变化不大），然后再点画头、四肢、尾巴，这样用线条连接后，可达到又快又准确的效果，最后再根据所掌握的动物结构深入刻划。

画虎

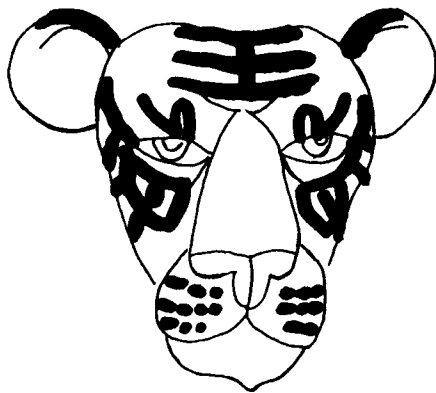
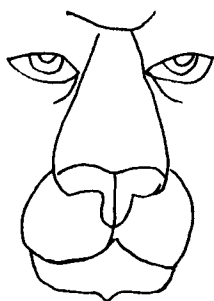
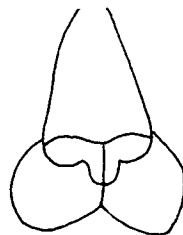
除画龙外，虎在中国人的生活中是一种近乎图腾的动物。它的威严与勇猛，让人望而生畏。从远古时代的岩穴壁画，历经各朝各代都有所表现，汉代画像砖中有虎的形象，唐宋，明清，都有画虎的大家，近现代的岭南派大家高剑父、高其峰、何香凝及齐奎龄、刘继卣父子与胡爽庵等都善画虎。

虎只产于亚洲、美洲，过去曾有孟加拉虎、高加索虎、爪哇虎、苏门虎、巴厘虎、朝鲜虎及中国的华南虎、东北虎。虎至今日，大部分已灭绝。虎的皮毛颜色有黄、白、黑及兰虎，现在只有黄与黑条纹及白与黑条纹两种。虎一般居森林与蓬草间。虎与猫有很多近似之处，古人有“照猫画虎”之说，包括眼球瞳孔的变化，骨骼肌肉的关系。只是虎比猫大，动作不及猫灵活。

画虎的时候应当突出虎的凶猛与力量感，注意眼、口、爪的特征，还需画出虎的象征性，这就需要在学画的同时，要更多地掌握其他知识，像生物学、动物学、解剖学等，以丰富画面的内涵。

豹在世界各地都有分布，一般生存在深山丛林草原上，有金钱豹、猎豹、雪豹等。金钱豹善攀援，猎豹不善攀援可奔跑速度极快，雪豹生存于高山冰雪丛林地带。虎、豹的外形很相似，只是虎体形大，且皮毛为条纹；豹体形小，花纹为点或圈。习性很相近。

画虎技法步骤

- ①先依结构勾出老虎的头及外型轮廓。
- ②画出虎眼睛。
- ③用淡墨、赭石加土黄依虎皮毛的颜色染出
- ④用浓墨画虎身上的花纹
- ⑤用浓墨点眼珠，再用淡墨与土黄分染眼球晶体，并用淡硃磲染鼻子。等色干后，用白色点眼睛高光点并勾划出胡须
- ⑥再依虎的生活习性补画衬景及物

出山圖

一九九九年六月五日劉陽書於

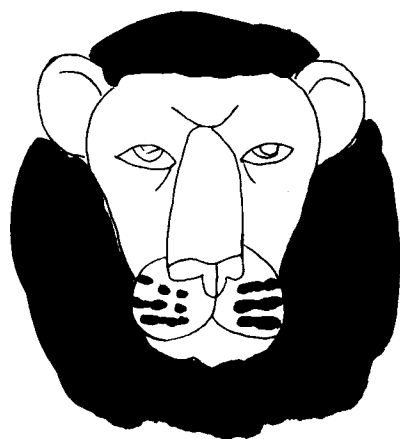
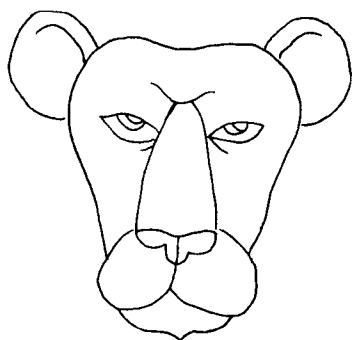
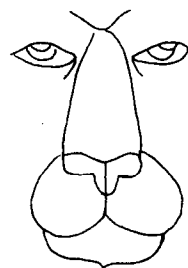
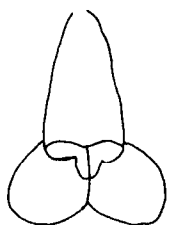
畫獅易 畫虎難

狮子与老虎一直是作为一种象征出现在画面上的——凶猛、剽悍。狮子产于非洲和美洲。而雄狮头颈上有长长的鬃鬃，而雌狮没有。狮子生活在草原上，并不像过去人们所画的那样在高山上，而且它们多成群为伴，与老虎不同，狮子不会爬树，但水性很好。

在中国画史上，画狮的作品不少，而且早期作品中出现的狮子与中国特点的“狮子狗”很像，从汉代及近现代等的石雕中可看出。中国的画家大多是根据传说与想象去画狮子的，直到清代前后，中国画中的狮子才接近了原型，但技法并不是很精确。

而现代画家，大多通过对动物的实地观察与写生，才渐渐了解并生动地再现了狮子的风采，像高奇峰、徐悲鸿、刘奎龄、刘继卣等人的作品。但是要表现好画的外形与内涵，就要下一番功夫，在画狮的同时，应当把握住其猛而不恶，真而不丑的特点。

画狮技法步骤

- ①先画出头部的眼睛、鼻子、嘴 ②再画出耳朵及全身其他部位
- ③用墨与赭石侧锋扫画头上鬃毛 ④用淡墨与赭石染画头及身上皮毛颜色
- ⑤用浓墨点眼珠，淡墨画眼眶，用浓墨画嘴角的黑毛，用淡硃砂画舌头 ⑥用淡墨与土黄画眼珠，等干后，用白色点画眼睛的高光点
- ⑦依画面需要画出衬景与物

祝

一九九八年六月
金陽

画猫

猫是很惹人喜爱的，有长毛猫与短毛猫，颜色有黑、白、黄、灰及带斑点与条纹的。眼球有兰色的、黄色的，也有深褐色的。猫具有发达的感觉器官，耳廓很大，活动灵活，便于分辨细微声音。眼睛的瞳孔随时间而发生变化，有助于在黑暗中发现食物，四肢灵活，嗅觉灵敏。画猫应注意几点：①猫的爪与虎、狮、豹等不同；②耳廓可变深；③体毛变化多。

学画动物画应当先研究动物习性与骨骼关系，锻炼动物画造型的能力，继之再深入速写与笔墨关系的训练，才会准确生动地将动物形象现于纸上。

中国古代画猫的历史很久远，唐、宋时期画猫的画家与作品已经有据可考了，像宋代李迪，明代徐渭、高征明，清代虚谷和尚、八大山人、任伯年等人，都有画猫的作品传世。到了近现代，动物画大家更多，像徐悲鸿、齐白石、潘天寿、刘奎龄、刘继卣父子，他们建立了一整套动物画的技法。

