

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

工笔画基础教程

GONGBIHUAJICHUJIAOCHENG

猫

段忻然 著

辽宁美术出版社

工笔画基础教程

猫

图书在版编目(CIP)数据

工笔画基础教程. 猫/段忻然著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2001. 1

ISBN 7-5314-2629-3

I. 工… II. 段… III. 猫—工笔画: 翎毛走兽画—技法(美术)—教材 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78187 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制

辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 10 千字 印张: 3

印数: 1-4000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙世奇 李 越 郭治国 责任校对: 孙世奇

封面设计: 李 越

版式设计: 秋 月

策 划: 郭治国

技术编辑: 鲁 浪

定价: 20.00 元

序

猫属于哺乳动物肉食种类。行动敏捷,由于具有宽松肥大的皮,所以其攀援跳跃灵活自如。夜行性很强,在黑暗处眼的瞳孔放大能看到一切物体。爪子能伸缩,爪尖能出鞘入鞘;出鞘时便于攀援树木和捕捉猎物,入鞘时适宜在坚硬的地面上奔跑。遇有强敌迅速躲避隐藏,看到弱者则埋伏起夹伺机捕食。这些特征、习性扩大了它的生存范围。猫最怕冷、喜暖,老猫尤甚。它还怕水,身上不许沾染上一滴水,走路遇到水必绕道或是跳过去,所以它很少到河边游戏。

猫最受欢迎用手挠它的下巴颏,而不许挠它的尾巴。

猫的祖先腿短而身段苗长,体形和外表很像现在的鼯鼠。香猫还保持着原始的体形。

早在人类刚刚懂得种庄稼和储存粮食时的原始时期,存粮引来偷食粮食的老鼠,老鼠又引来了它的天敌——猫。猫高超的捕鼠技能博得了人类的喜爱,所以猫便成了人类永久的朋友。由于猫捕鼠有功,加之其体型优美性情温顺,在漫长的年月里它一直受着人们的娇宠和爱护。

猫的社会地位远远超过了它在画坛上的地位。猫的社会地位不仅在所有动物之上,有时甚至超过人类。古埃及人把猫尊为神,虔诚地为猫修建庙宇,认为猫能使人免遭天灾地祸。猫死后,古埃及人用香料将它殓藏起来,然后隆重下葬。亚洲一些国家把猫奉为吉物,认为猫能驱鬼镇宅,保佑主人平安。欧洲人相信猫有九个魂灵,九条生命。中国则传说猫有

十二个魂灵,人做七辈子好事才能转生为猫,故有打猫遭罪的说法。罗马人把猫升华为解放的象征。很多国家把猫蝶相戏看作是吉祥和平的象征。中国画坛早有借猫蝶之谐音“耄耋”来喻意老人长寿。世界上许多国家设有爱猫协会、猫医院、猫食品店、猫用品店。日本人视猫为吉祥物,尤其是似乎给人打招呼的“招猫”倍受尊敬。“招猫”的工艺品也是馈赠亲友的吉祥物。

世界上许多伟大的画家都画过猫,如达·芬奇、丢勒、高更、马奈、毕加索以及朱耷、任伯年、齐白石、徐悲鸿、张大千等。我师刘奎龄在动物画上独辟蹊径,他笔下的猫形神兼备,栩栩如生。

要想画好猫,应在熟悉猫的习性和活动规律的基础上,多观察,多思考,创造出自己的艺术风格。画中之猫应该是若干个神态优美的猫的有机集合体,这样的猫形象更完美、更生动。画猫也需要夸张,也需要变形,经夸张变形的猫要适合人们的审美需要,否则就是不成功的。

人们一般认为长毛猫很美,并给它们起了不同的名字。如:全身皆白的被称作“雪球”;四爪白色,其它部位为墨或黄色的被称作“踏雪寻梅”;尾巴黑或黄色,其它部位皆白的被称作“雪里托枪”;头、背、尾全黑,鼻、嘴、腹部皆白的被称作“乌云盖雪”;尾巴全黑或全黄而背部有一块黑或黄色,其它部位皆白的被称作“鞭打绣球”等等。上述名贵的猫很招人喜欢,在画面上表现也很适宜。

目 录

材料与工具	1	脸形与面颊的画法	19
颜 料	1	猫 头	20
纸	1	耳朵的画法	21
笔	1	耳朵各动态	22
墨和炭朽	1	眼睛的画法	24
喷 壶	1	眼睛各动态	25
基本画法	1	鼻镜的画法	26
起 稿	2	身毛的画法	27
显地丝毛技法	3	足爪的画法	28
留白与高光	4	足爪各动态	29
丝、染、点、皴	5	黑猫尾巴的画法	30
猫的骨骼名称	7	尾巴各动态	31
速 写	8	须眉的画法	32
猫的速写	9	画猫全过程	34
猫头各动态	10	作品欣赏	38
猫的各动态	11		

材料和工具

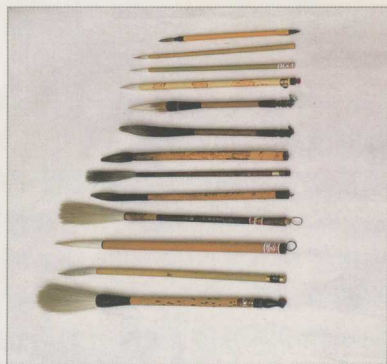
颜 料

现在一般画家大都使用锡管装颜料,这种颜料的优点是能保持长时间的湿润,不易变干使用起来方便,它不足的地方是这种颜料大都是由化学材料制成,易变色,往往是画没过几年色彩变黑;块状颜料也称干颜料片,大都是从矿物和植物,或动物中提取,不易变色,但作画前需提前用水泡好;矿物颜料很好,能长期保色,但使用时得自己加胶,而用完后又得把胶水漂走。虽价钱昂贵,使用复杂,还是用此色为佳。

笔

丝毛画法用的笔种类比较简单,一般用长锋衣纹、叶筋,或者长锋中、小白云都可,画景用的笔种类就比较多,大、中、小各种画笔,我都是用长锋,因长锋吸水量大,从落笔到提笔中途变化多。

纸

选用比较厚些而且纸纹理较粗的生宣。夹宣过厚涩笔,画出的毛发干无亮光。过薄的单宣水分不易掌握。

墨 和 炭 朽

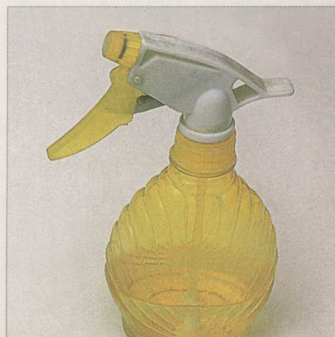
墨:工笔画以油烟墨为主。因为油烟比较有光泽,并且很黑。适合勾线和渲染,并且容易分出层次,易于掌握浓淡。

炭朽:商店购买时挑比较软些的为宜,不需要时易擦掉。自己用旧柳树条烧制也可。

喷 壶

因为我画动物画采用的是湿画技法,用喷壶比用排笔或是羊毛刷都较方便。

基本画法

起稿

西画讲究焦点透视,而我们中国画采用散点透视,但具体到每一物体还是多采用焦点透视,尤其是工笔画还是以聚像为宜,要想完成一张好的动物画还是把稿子起准些好,用比较好的炭条,直接轻轻地在宣纸上起稿,一定要轻,因为画将要完成时还得擦掉,否则会脏画。初学者可在另一张纸上起稿,定稿后再透在宣纸上。起稿时脑子里要先考虑好,无论哪种动物根据画的需要都要进行修改,该夸张哪个部位或是该消弱哪个部位都要考虑好,如我画虎、雄狮,主要夸张它的头部或前腿爪,使它显得更加威猛。而猫、小松鼠主要夸张它的头和尾巴,使它更加可爱。

显地丝毛技法

我国历代的工笔动物画都是用小狼毫笔一根一根画毛,讲的是力透纸背根根见肉,也讲不要犯刻板之病,但此种画法本身就确定了它不可摆托的刻板之病。显地丝毛技法是我恩师刘奎龄大胆创造的一大发明,此技法是把宣纸喷湿,等到半干时用比较干的笔蘸墨或者色,在纸上丝点动物毛,用这种技法丝过的毛边缘模糊不清,有松动之感。加上技法上的虚实兼备,疏密的合理搭配,从质感到量感都能使观者切实可信,就像一个活生生的动物摆在面前。

留白与高光

一个成熟的国画家在作品的留白问题上是很讲究的,因为作品的留白处不是空虚无物,在国画里白能代表天、地、水、气甚至一切虚幻的物体,给人以无限的想象。光在人们脑子里似乎是西画里的东西,在国画里是不大讲究的,但在国画里光还是存在的,没有光将是一片黑暗。国画里的石头讲究“石分三面”画时都是上明下暗,树的中间留白或色淡都是用光

来表现立体的,散点透视不等于就是平面,具体到某一物体时,立体感还是要有的。

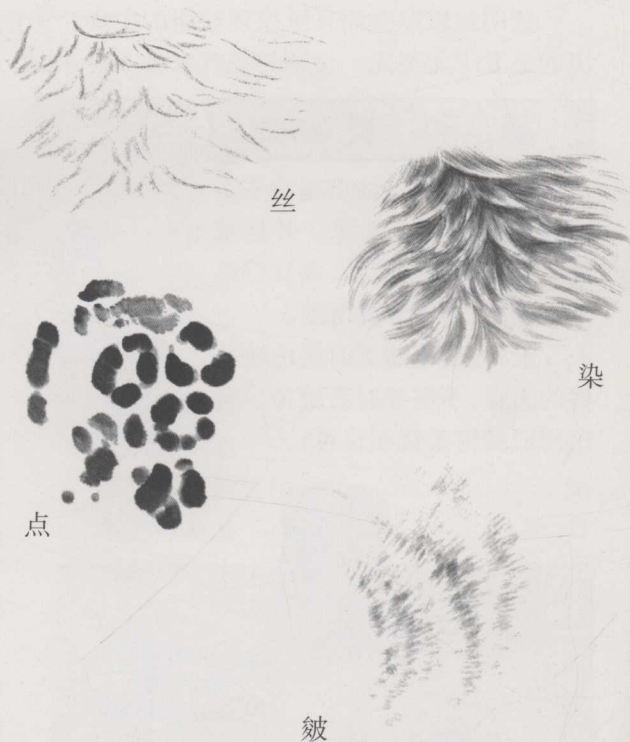
丝染点皴

丝:丝字的本身就是用笔一丝一丝的画,古人是这样用笔,现在是把笔在色碟上按扁成不齐的横排形在纸上,按毛的长势分成大小不同的组,再根据每组毛的明暗一笔笔的画出。用笔要轻不易重。

染:用笔轻轻染每组毛的根基部使每组毛分的合情合理。

点:这里的点不是书法里的永字八法的点,是近似虱的点,在画短毛动物的皮毛里常用。如狮子猫和虎的斑纹,多用点组成。通常它与丝配合,丝点就是半丝半点。点的部位常用在一组毛和另一组毛的空隙间,做暗地用(黑斑纹例外)。

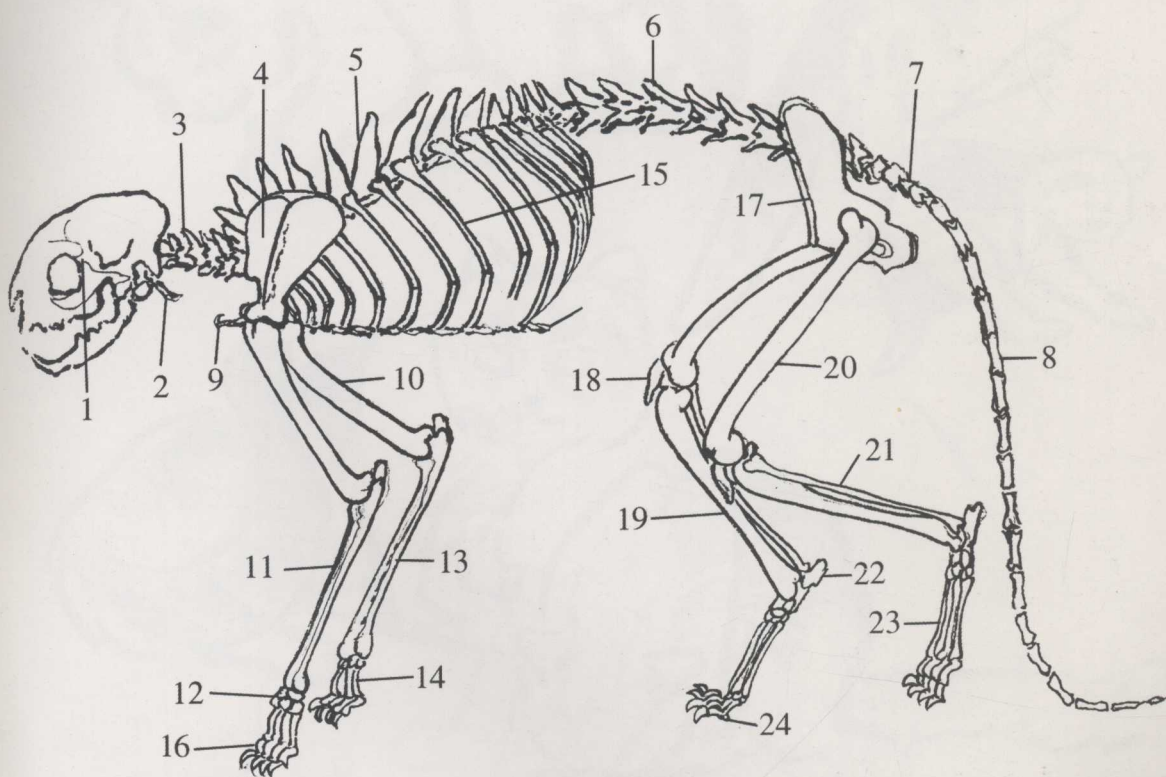
皴:近似于点。是把笔锋在深色毛处皴出一些模糊不清的毛,它常和点兼用。有时也近似于擦。

猫的骨骼名称

要 画好猫,首先要了解猫的骨骼结构。猫之所以运动灵活是与它那体形如弹簧和杠杆系统的骨骼分不开的。熟悉其骨骼之间的关系,才能设计出其不同的动态。初学者可先画各种动态的骨形,再加之皮毛即可。

1. 颅骨	2. 舌骨	3. 颈椎	4. 肩胛骨
5. 胸骨	6. 腰骨	7. 骶骨	8. 尾骨
9. 锁骨	10. 肱骨	11. 桡骨	12. 腕骨
13. 尺骨	14. 掌骨	15. 肋骨	16. 指骨
17. 无名骨	18. 髌骨	19. 胫骨	20. 股骨
21. 腓骨	22. 跗骨	23. 蹠骨	24. 趾骨

速 写

速写要求用最快的速度描绘对象,捕捉其瞬间神态,以加深对描绘对象的认识和理解,它是画家积累素材不可缺少的手段。平时要多看多练,掌握动物行、蹲、卧、跳、扑、吼等一切活动的规律,把握其整体轮廓及特征,然后从局部下笔,迅速完成。初画时应先画些动物简单的形态,如卧、蹲、进食等,熟练后再画行、跳、扑、吼等难度大的动作。

猫的速写

猫的速写

猫头的各动态

猫头的各形态

猫的各动态

猫的各动态

猫 的 各 动 态

猫 的 各 动 态

