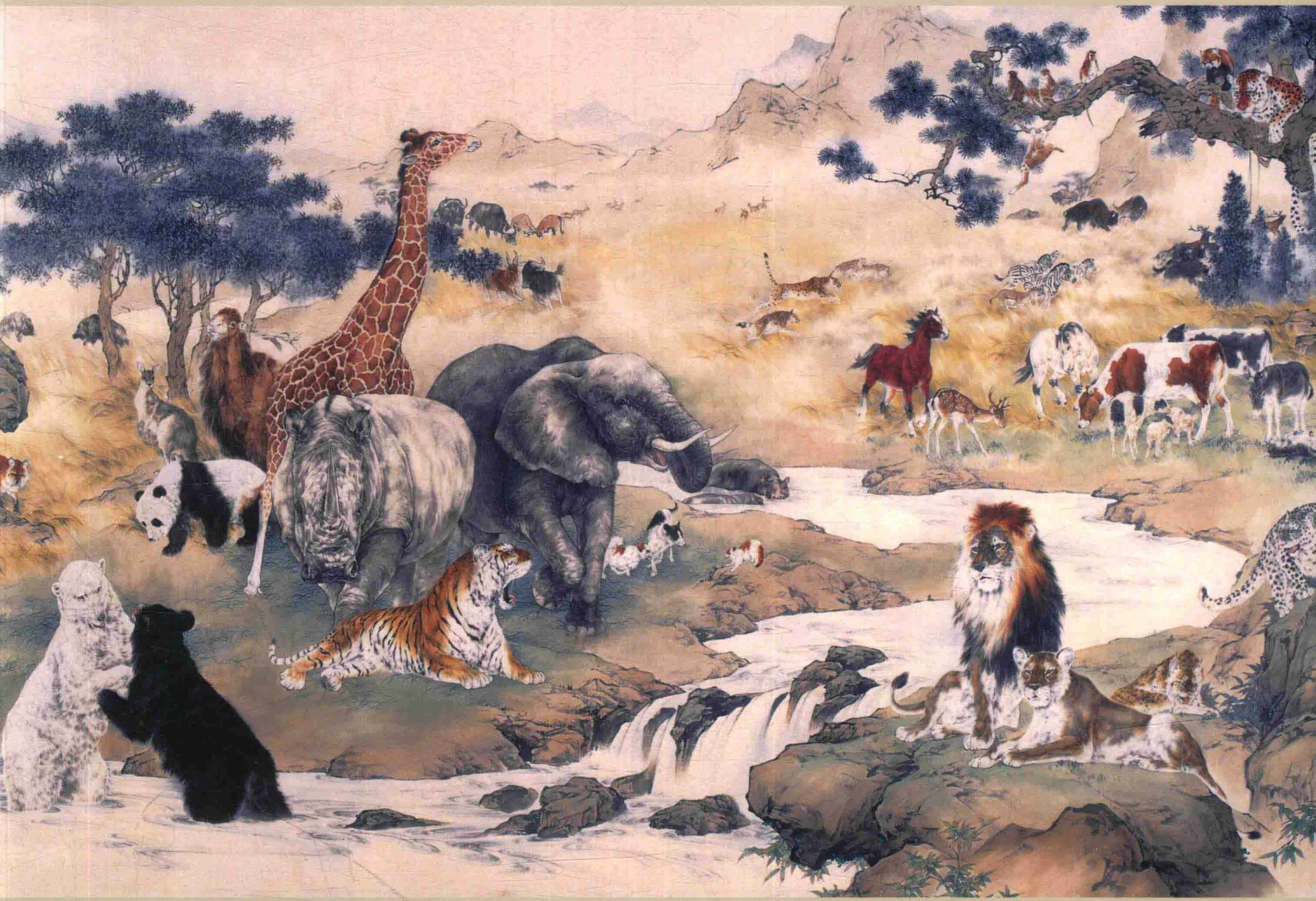

中国画名家技法丛书

走兽画

技法全解

李学志 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

走兽画

技法全解

李学志 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李学志，毕业于天津美术学院，号听蝉轩主人。现为中国工笔学会会员，北京工笔重彩画会会员。多年潜心于动物画的研究创作，作品多次参加国内外画展并获奖，部分作品被国内外友人收藏。出版有《林泉雄风·工笔动物画法》《动物工笔画法》《百兽画谱》《动物画稿》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

走兽画技法全解 / 李学志编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2016.1

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-5547-0466-0

I. ①走… II. ①李… III. ①翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第255751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) 28376885 28374517

28376998 28376928

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: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/8 787mm×1092mm

印张: 5

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次印刷

印数: 1—3000册

书号: ISBN 978-7-5547-0466-0

定价: 35元

目 录

第一章 野生动物的生活习性和特征····· 4

一、猫科 ····· 4

二、犬科 ····· 5

三、熊科 ····· 6

第二章 写生与创作····· 7

一、造型训练——写生 ····· 7

二、如何创作 ····· 7

三、动物素描 ····· 8

四、创作参考 ····· 12

第三章 不同皮毛的质感表现····· 14

一、短毛 ····· 14

二、长毛 ····· 14

三、绒毛 ····· 15

四、杂斑 ····· 15

第四章 画法步骤····· 16

《草泽声威》 ····· 16

《晴雪晨妆》 ····· 18

《秋水长天》 ····· 20

《月高风清》 ····· 24

《雪原佳伴》 ····· 28

第五章 作品欣赏····· 32

中国画名家技法丛书

走兽画

技法全解

李学志 编绘

天津杨柳青画社

作者简介

李学志，毕业于天津美术学院，号听蝉轩主人。现为中国工笔学会会员，北京工笔重彩画会会员。多年潜心于动物画的研究创作，作品多次参加国内外画展并获奖，部分作品被国内外友人收藏。出版有《林泉雄风·工笔动物画法》《动物工笔画法》《百兽画谱》《动物画稿》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

走兽画技法全解 / 李学志编绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2016.1

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-5547-0466-0

I. ①走… II. ①李… III. ①翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第255751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) 28376885 28374517

28376998 28376928

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: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/8 787mm×1092mm

印张: 5

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次印刷

印数: 1—3000册

书号: ISBN 978-7-5547-0466-0

定价: 35元

目录

第一章 野生动物的生活习性和特征.....	4	二、长毛	14
一、猫科	4	三、绒毛	15
二、犬科	5	四、杂斑	15
三、熊科	6		
第二章 写生与创作.....	7	第四章 画法步骤.....	16
一、造型训练——写生	7	《草泽声威》	16
二、如何创作	7	《晴雪晨妆》	18
三、动物素描	8	《秋水长天》	20
四、创作参考	12	《月高风清》	24
		《雪原佳伴》	28
第三章 不同皮毛的质感表现.....	14	第五章 作品欣赏.....	32
一、短毛	14		

第一章 野生动物的生活习性和特征

在艺术创作中对所要表达的对象做全面系统的了解很重要。由于野生动物离人的生活区域较远，以至于人们对野生动物有好多概念化的认识，普遍笼统地认为有条纹的是老虎，有斑点的是豹子，没花斑的是狮子……其实不然，动物和人一样，都是形象各异的。即使同一种动物也没有一模一样的两只，更何况因生活的地域不同，形象也有很大差异。所以，要想生动地表现野生动物，首先需要仔细观察，不断积累素材，掌握动物的形貌特征；其次了解野生动物的生活习性和生活环境，这对于动物画创作非常重要。动物画可以写实，也可夸张与变形，但要有个性。通过描绘动物，从生态环境上给人以希望和启迪，以期引起观众的共鸣和美的联想。以下选择人们较为熟悉的一些食肉猛兽略作介绍：

一、猫科

所有的猫科动物都是天生的猎手，其中大型成员往往是顶级食肉动物。多数猫科动物善于隐蔽，用伏击的方式捕猎，身上长有花斑，可以与环境融为一体。其中狮、虎、豹等都是画家乐于表现的题材。

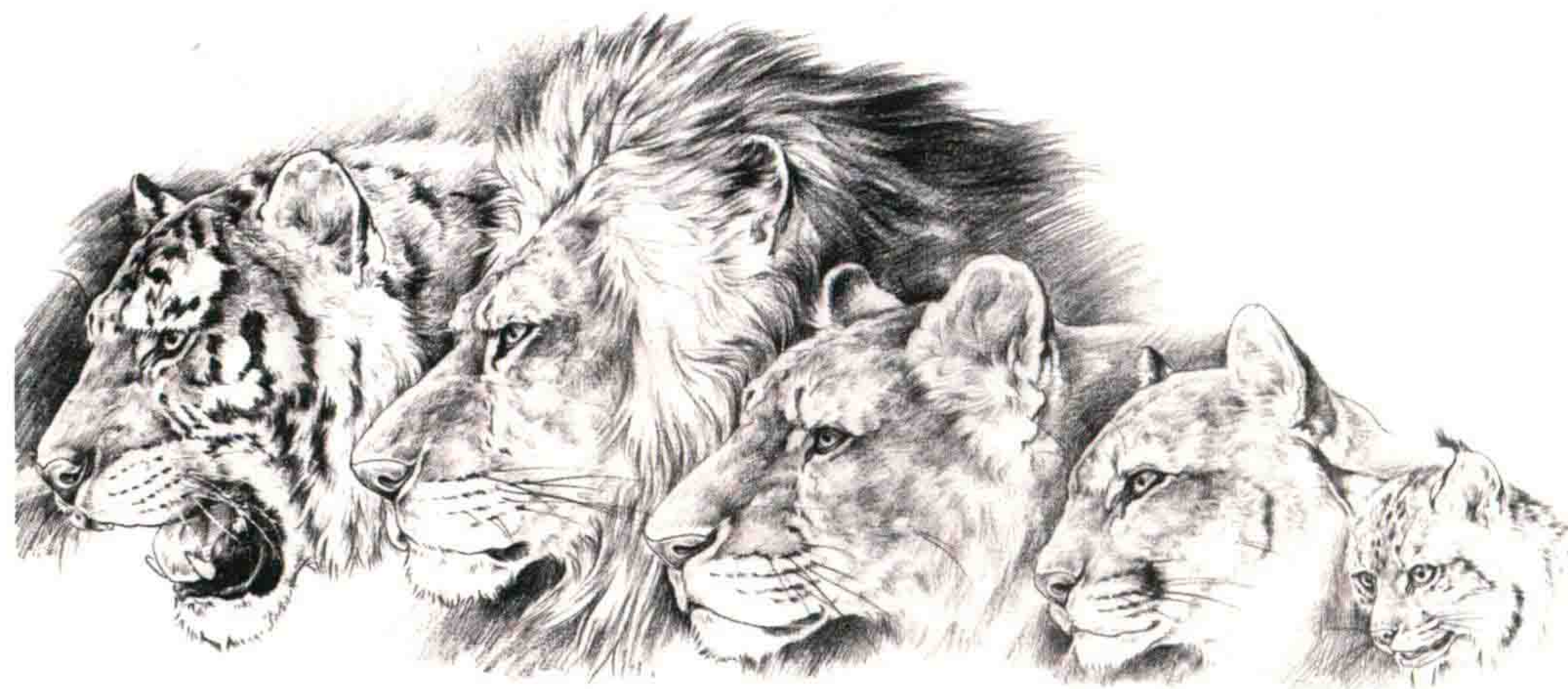
（一）狮

狮是唯一一种雌雄两态的猫科动物，生活在非洲和亚洲的印度西部。雄性的鬃毛是其显著特征，有淡棕色、深棕色、黑色等等，一直延伸到肩部和胸腹部。狮的体型巨大，公狮身长可达1.8m，母狮身长相当于雄狮的2/3。狮子皮毛颜色有浅灰、黄色或茶色，头部较大，脸型颇宽且耳朵较短而圆，鼻骨较长，鼻头是黑色的，它们的四肢强壮，爪子锐利，尾巴细长，末端还有一簇深色长毛。与其他猫科动物不同的是，狮子属群居性动物，一个狮群通常由4—12头有亲缘关系的母狮、它们的孩子以及1—6头雄狮组成。而美洲狮又称美洲金猫，体色从灰色到红棕色都有，它与非洲狮相比头骨较小，耳朵则稍长，眼内侧和鼻梁骨两侧有明显的泪槽，尾巴很粗。

（二）虎

老虎在自然界中少有天敌，是大型的食肉动物。因其头顶斑纹很像汉字“王”的字样，故有“百兽之王”的美称。虎的适应能力很强，从北方寒冷的西伯利亚地区，到南亚的热带丛林，以及山脊、矮林灌丛和岩石较多的砾石塘等山地，都能见到其优雅而威武的身影。其毛色为浅黄或橘红色，腹部及四肢内侧是白色。它最大的特点是由头顶至尾尖，全身布满黑色条状斑纹，眼眶有醒目的白斑，双颊也有较长的白色鬃毛，外观显得威武而华美。虎常常单独行动，生性机警又善于游泳，以小动物为食。

东北虎在虎中体型最大，华南虎和孟加拉虎体型相对稍小。东北虎的被毛长且毛色淡，冬季呈淡黄色，夏季黄色较浓。花纹常常不是黑色而是赤褐色，胸腹部和四肢内侧纯白，白色的范围较广。东北虎的冬毛更长，尾毛尤其丰满，这也是东北虎最明显的一个标志。华南虎体毛比东北虎短，毛色为橘黄略近赤色，背部较深，全身具黑色纵纹，色深而宽且较密，体侧还常出现菱形纹（由两条纹上下两端相连接而形成）。孟加拉虎四肢修长，头部姿态较高，显得体格比较高大。孟加拉虎毛色艳丽，背毛呈黄色或赤黄色，两肋毛色稍淡。背部横纹呈黑色，两肋横纹呈褐色。斑纹细长而清晰，也常有菱形，头部条纹较密。孟加拉虎的虎毛常常显得又短又亮，虎尾的特征是比较细长，末梢尖。孟加拉虎的栖息地范围很广，包括海拔很高、气候很冷的喜马拉雅山的针叶林、沼泽芦苇丛以及印度北部苍翠繁茂的雨林和干燥的树林，主要猎物是鹿和野牛。

虎 非洲雄狮 非洲雌狮 美洲狮 猞猁

（三）豹

豹相对于狮、虎来说体型略小，可以说是一个敏捷的猎手。它奔跑速度快、动作灵活，嗅觉、听觉、视觉都很好，既能游泳，又会爬树，昼伏夜出。它们一般生活在森林灌丛、热带雨林、山地、丘陵、平原、干旱地、湿地甚至荒漠等环境中，捕食猿猴、野兔、野鹿等小动物，有时也捕食鸟类。

1. 美洲豹

与金钱豹非常相似，只是它的环状斑纹内有黑色斑点，外型比金钱豹大得多，体型更接近于虎，为美洲最大的猫科动物。美洲豹栖息于森林、丛林和草原，白天在树上休息，夜间捕食野猪、鱼类，也可以捕食鳄鱼等动物。

2. 金钱豹

体型较小，头圆、耳短、四肢强壮。它全身颜色鲜亮，毛色棕黄，因其黑色斑点和环状斑纹形如我国古代钱币，故俗称为“金钱豹”。雌雄毛色一致，其背部颜色较深，腹部为白色。还有一种黑色变异个体——黑豹，通体呈暗黑褐色，但仍有不太明显的黑色斑点和环状斑纹。

3. 雪豹

栖息于海拔 2500 至 6000 米的高山上，因其终年生活在雪线附近而得名“雪豹”。全身灰白色，颈下部、胸腹部、四肢内侧及尾下部均为乳白色，遍体布满黑色斑点和不规则的黑环。与其他豹类相比，雪豹的腿粗且足部较大。它们常捕食山羊、野兔等小型动物。

4. 猎豹

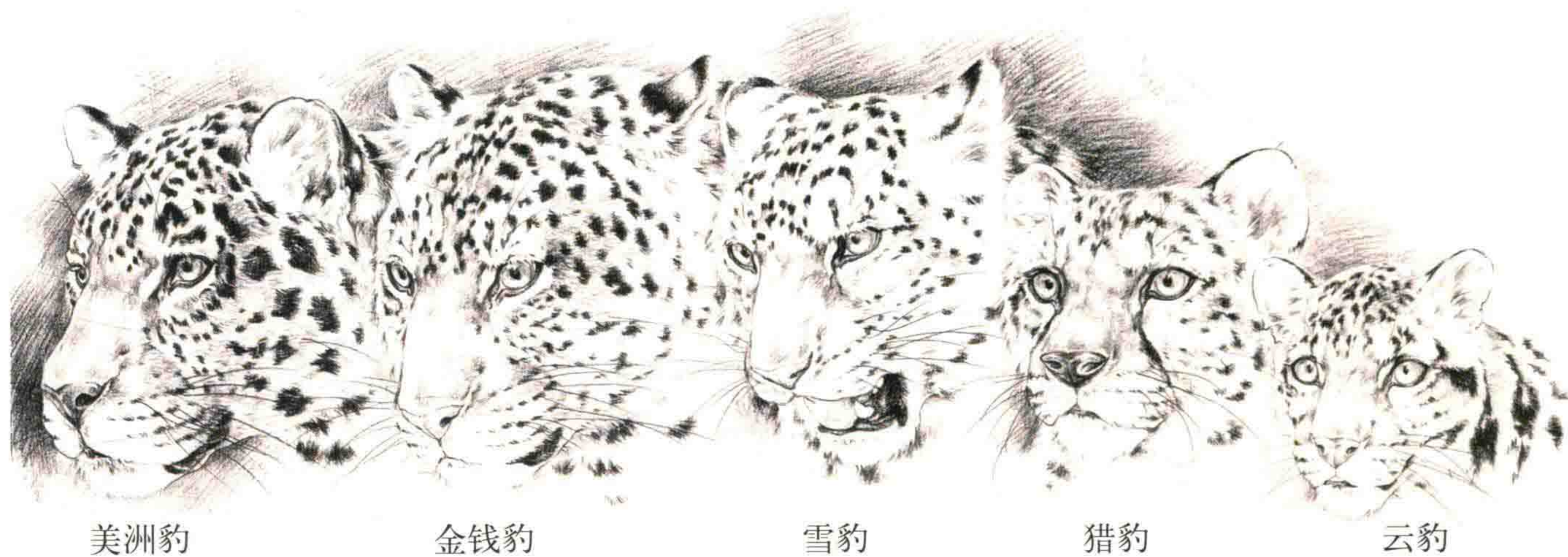
又称印度豹，是猫科动物的一种，主要分布在非洲与西亚。它的身体修长，皮毛为淡赭色，腹部、下颌以及四肢内侧均为白色，通身布满大小不同的黑色实心斑点。它们的头比较小，鼻子两边各有一条明显的黑色条纹，从眼角处一直延伸到嘴边，如同两条泪痕。猎豹的爪子类似于狗爪，它们不能像其他猫科动物一样把爪子完全收回肉垫里，而是只能收回一半。猎豹是陆上奔跑速度最快的动物，主要猎食中小型动物，如羚羊和小角马等。

5. 云豹

皮毛有云状斑点，躯干长度只有一米左右，体重 30 千克左右，是大型猫科动物中体形最小的一种。云豹主要以树栖动物为食，它的四肢短而粗，头部略圆，口鼻突出，爪子非常大，体色金黄，并覆盖有大块的深色云状斑纹，口鼻部、眼睛周围，腹部为白色。尾端有数个不完整的黑环，顶端为黑色。

(四) 猞猁

猞猁外形似猫，但比猫大得多，属于中型的猛兽。它身体粗壮，前肢短后肢长，尾短粗，尾尖呈钝圆，和它的个子很不相称。最引人注目的是两只耳朵的尖端都生长着耸立的黑色长毛，约有 4 厘米长，为其增添了几分威严的气势。两颊有下垂的长毛，腹毛也很长。毛色变异较大，有乳灰、棕褐、土黄褐、灰草黄褐及浅灰褐等多种颜色。雄性猞猁比雌性猞猁身材稍微大一点。生活在森林灌丛地带、密林及山岩上。喜欢独居，擅长攀爬及游泳，耐饥饿。以丛林中的小型啮齿类动物为食，有时也捕捉鸟类和鹿等。猞猁是独居动物，是一位无固定窝巢的夜间猎手。

二、犬科

犬科动物包括狗、狼、豺、狐狸等，全球共有三十多种，全部为陆栖类型，能游泳，只有极少数种类偶尔会爬树。体形矫健，四肢细长，善于奔跑，面部长，吻端突出，耳较大，直立。前足 5 趾，后足 4 趾。爪钝、不能伸缩，毛色单一或稍有斑点，少数属有变色情况（如白狐属冬毛纯白色，夏毛青灰色）。尾较粗长，尾毛蓬松。犬齿粗大，裂齿较发达。嗅、听、视觉灵敏。

(一) 狼

外形和狼狗相似，但吻略尖长，口稍宽阔，耳竖立不曲，尾挺直状下垂，毛色有棕灰、白色、黑色等。狼群居且栖息范围广，适应性强，凡山地、林区、草原、荒漠、半沙漠以至冻原均有狼群生存。主要以鹿类、羚羊、兔等为食，有时亦吃昆虫、野果或盗食猪、羊等。狼有自己的行为模式和身体语言，一般占优势主导地位的狼会挺高身体，腿直，耳朵直立向前。狼游戏时类似于家犬的嬉戏行为，尾巴舞动，可以随意转圈跳跃，或低头，把身体伏倒在地上，抬高后股。愤怒的狼耳朵会竖立，背毛也会竖立，唇可卷起或后翻，门牙露出，有时也会弓背或咆哮。恐惧、害怕时狼会拱背防守并将尾收于后腿之间。捕猎时的狼，由于狩猎的紧张环境以及为了保持身体平衡，因此尾部会横直。

（二）斑鬣狗

斑鬣狗是一种强悍的中型猛兽，外形略像狼，头比狼短而圆，毛棕黄色或棕褐色，有许多不规则的黑褐色斑点。鬣狗为母系社会体系的群居群猎动物，可以单独行动，也可成群围猎，以瞪羚、斑马、角马等大中型食草动物为食，甚至可以杀死半吨重的非洲水牛。

（三）狐狸

狐狸是民间对这一类动物的通称，种类繁多，分北极狐、赤狐、银黑狐、沙狐等。狐狸身体纤瘦，被毛长且厚，尾毛长而蓬松，毛茸茸的大尾巴是它们的共同特点。大多数狐狸耳朵大、直立、呈三角形，不同种类的狐狸颜色不同。狐狸性格机敏、胆小，主要以鱼、虾、鼠类、鸟类、昆虫类等小型动物为食，偶尔采食一些植物果实。狐狸生活在森林、草原、半沙漠和丘陵地带，一般居住于树洞或土穴中。

（四）豺

有11个亚种。毛色有红棕色的，也有淡赭色和黑背的，腹部及四肢内侧为淡白色、黄色或浅棕色，大小似犬而小于狼，吻较短而头较宽。黑背豺又叫黑背胡狼，主要分布在苏丹、肯尼亚、坦桑尼亚等国境内的东非大平原上，喜欢栖居在洞穴中，脊背的毛色与灰狼相近，肋两侧像汤氏瞪羚，分别有一条较宽的黑色条纹带。

三、熊科

熊科种类不多，全世界仅有7种，我国有马来熊、棕熊、亚洲黑熊、大熊猫。属于大型哺乳类，以肉食为主。从寒带到热带都有分布。躯体粗壮，四肢强健有力，头圆颈短，眼小吻长尾极短。行动缓慢，善于爬树，也能游泳。视觉不佳，嗅觉、听觉较为灵敏。

（一）亚洲黑熊

亚洲黑熊又叫狗熊，俗称“黑瞎子”，分布在东亚和南亚的丛林地区，比美洲黑熊小。体毛黑亮而长，胸部有一块“V”字形白斑。头圆，眼小耳大，吻短而尖，身体粗壮。善于爬树，游泳，能直立行走。食性较杂，以植物叶芽、果实、种子为食，有时也吃昆虫、鸟卵和小型兽类。

（二）北极熊

北极熊是世界上最大的陆地食肉动物，成年雄性个体较大，而雌性北极熊体型比雄性小一半左右。北极熊的毛也非常特别，它们的毛是中空且透明，看起来是白色的，实际上是一根根中空而透明的小管子，这些小管子在阳光的照射下会变成美丽的金黄色。在阴天或有云的时候，毛管对光线折射和反射较少，人们就会看到白色的北极熊。北极熊是名副其实的北极霸主，除了人类以外北极熊并无天敌。北极熊生活在北极，它们把家安在北冰洋周围的浮冰和岛屿上，还有相邻大陆的海岸线附近。它们主要捕食海豹、海象、白鲸、海鸟、鱼类以及小型哺乳动物等。

（三）棕熊

棕熊的体型健硕，肩背隆起，粗密的被毛有着不同的颜色，例如金色、棕色、黑色和棕黑等等。到了冬天被毛会进一步增长，最长能到10cm，到了夏季则重新变短，颜色较冬季深。有些棕熊被毛的毛尖颜色偏浅，甚至近乎银白。公熊体型较大，母熊通常只有公熊的一半大小。棕熊前爪的爪尖最长能达到15cm，不过比较粗钝。棕熊的嗅觉和视力都很好，在捕鱼时能够看清水中的鱼。它是一种适应力比较强的动物，从荒漠边缘至高山森林，甚至冰原地带都能顽强生活。

（四）大熊猫

大熊猫毛色黑白相间，即：眼圈（呈“八”字形）、鼻吻端、两耳、四肢及肩胛部（横过肩部相连成环带）为黑色，头颈部、躯干和尾为白色，腹部淡棕色或灰黑色。大熊猫体型肥硕，憨态可掬，但头圆尾短，与其他熊类不同，大熊猫没有冬眠行为。它99%的食物是竹子，但牙齿和消化道还保持着进化前食肉动物的样子，仍然划分为食肉目。它们栖息于长江上游的高山深谷中，是一种喜湿性动物。它们活动的区域多在坳沟、山腹洼地、河谷阶地等处。

（五）小熊猫

小熊猫外形像猫，但较猫肥大，全身红褐色，但有的个体在臀背部有鲜亮的橙黄色毛尖。前额为棕黄色或淡黄棕色，圆脸，吻部较短，鼻端、眼圈为黑褐色，嘴周围，鼻上部、两颊、眼眉上都有白斑。耳外缘及耳内长有白毛，耳背黑褐色，耳基部外侧有一簇白色长毛。颈下及腹部为黑褐色，腹部毛短且颜色浅，四肢和足掌都为黑色。尾粗长，尾毛蓬松，有九条暗红色的环纹，尾尖深褐色，故也叫“九节狼”。

第二章 写生与创作

一、造型训练——写生

俗话说“画人难画手，画兽难画走。”显而易见，能否捕捉到一个理想的动态对一幅画的成败至关重要。这就要求我们要长期观察，仔细揣摩，更要常动手进行速写练习和素描练习，训练自己的造型能力。

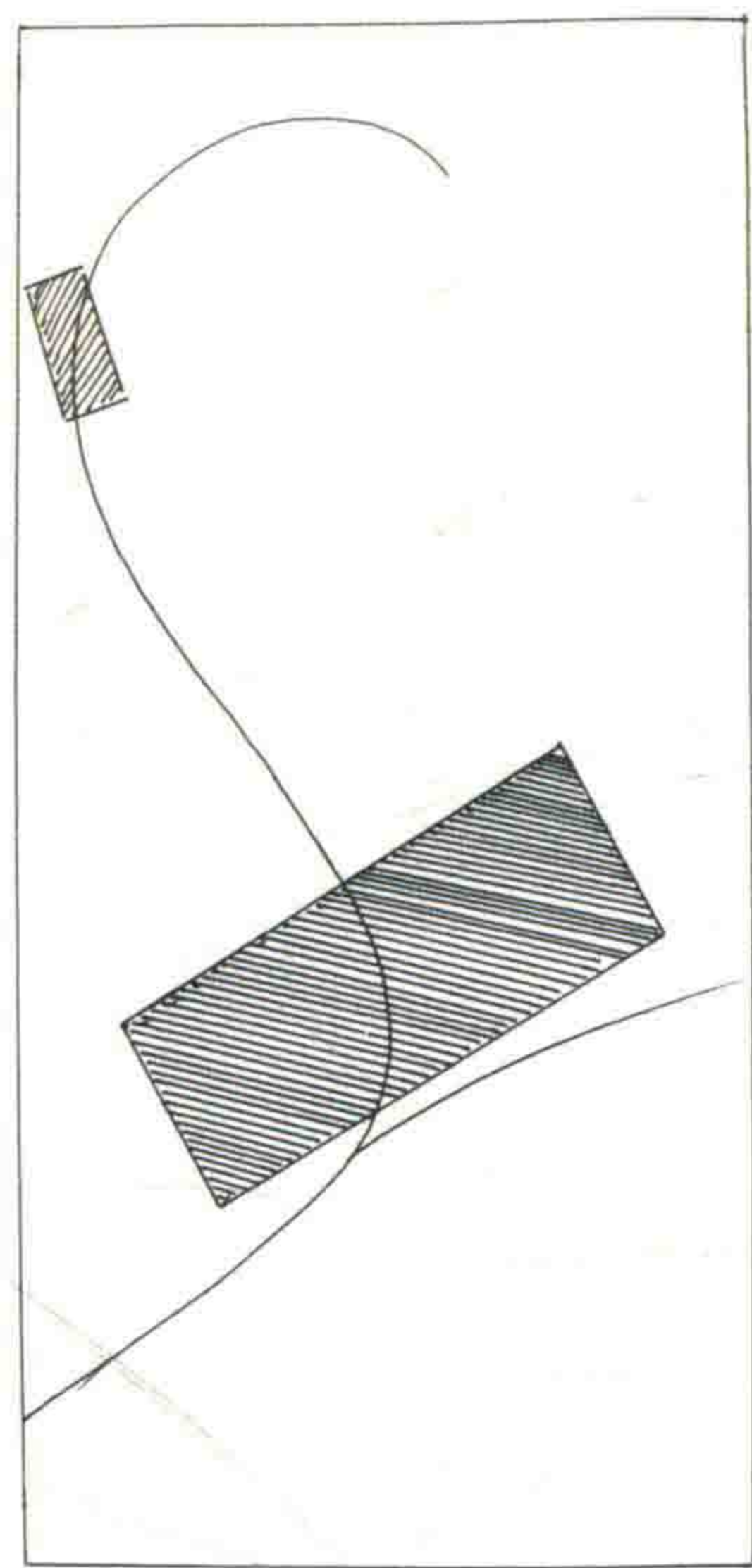
经常画动物速写、素描，不但深入地认识动物并了解其生活习性，而且能很快提高造型能力。我们日常生活中常见的动物有家禽、家畜，它们不但是我们速写训练很好的对象，也是动物画家喜闻乐见的表现题材。入门可选猪、羊、兔等动物，平时较为安静，结构较为简单，适合初学练习，熟练后再画牛、马等动物，循序渐进，由浅入深。进行动物画创作，速写很重要，一幅佳作的灵感有时就是在速写过程中突然闪现的。

我们可以把动物按照结构划分——由头、颈、躯干、四肢等几大体块构成。动物在运动中四肢和颈的变化较大，而头和躯干产生的变化较小，只有不同角度的透视变化。我们在研究一种动物时，先仔细观察它们颈和四肢的外形结构特点，总结运动规律，然后可局部地练习不同角度头和躯干的形象，后再将二者结合，由简到繁，由慢到快方可熟练。其实动物之间的形象都有联系，熟练掌握某一种动物的画法，找出其结构与其他动物的异同点，便可举一反三地表现其他动物。我们除了要掌握它们的体态特征、运动方式及生活习性外，表现它们的相貌特点也很重要，毕竟这是动物之间区别最大的地方。动物的相貌直接体现了它们的脾气性格，如虎的勇猛、狮的威严、狐的狡黠、狼的诡异、狗的机警、牛的倔强、马的剽悍、羊的温顺……都要求我们在笔下有所表现。要画好动物，首要的一点，就是要明白所有动物都是有情感的。我们在观察动物时，要善于捕捉它们最优美的瞬间。洞悉动物的灵性，首先需要我们怀着一颗爱心去观察、去发现。在训练过程中以动态线为基础，不能看一笔画一笔，因为它们随时会改变动态，后期靠慢写整理完成。动物的四肢动作比较大，它们在走路、站立、卧倒和奔跑时，都有明显的规律，我们首先要熟悉它们的骨骼结构，在长期观察中不断总结规律，进而就能画出最优美的动态。

动物速写可以采用各种形式，但都主要表现对象的动态形象为主。以形写神，表现在运动和静止中动物的形态变化。捕捉动物动态是在速写这一环节要完成的，而结实的肌肉和硬朗的骨骼，松软的皮毛和犀利的脚爪，都要采用不同的用笔方法在慢写中整理完成。刻画动物的眼神是画面传神的关键，晋朝大画家顾恺之曾经说过：“传神写照，全在阿睹中。”眼睛能准确传达出内心的喜、怒、哀、乐，这样便可形神兼备。在速写练习时，为加强表现对象的感染力，可对形象进行适当夸张。因为我们是在画画，不是在照相，为了最终的艺术效果要进行二次创作，通过长期的练习过程，体会“直白地再现”与“倾情地表现”。

二、如何创作

步骤一 画小构图，确定所画内容。阴影部位代表所画动物的位置。

步骤二 收集素材画出具体形象，可以通过写生整理成素描稿。

步骤三 把整理好的形象置入在构图之中，后用宣纸过稿画成线描小稿。确定好题款钤印的位置。

三、动物素描

狮子前掌底部

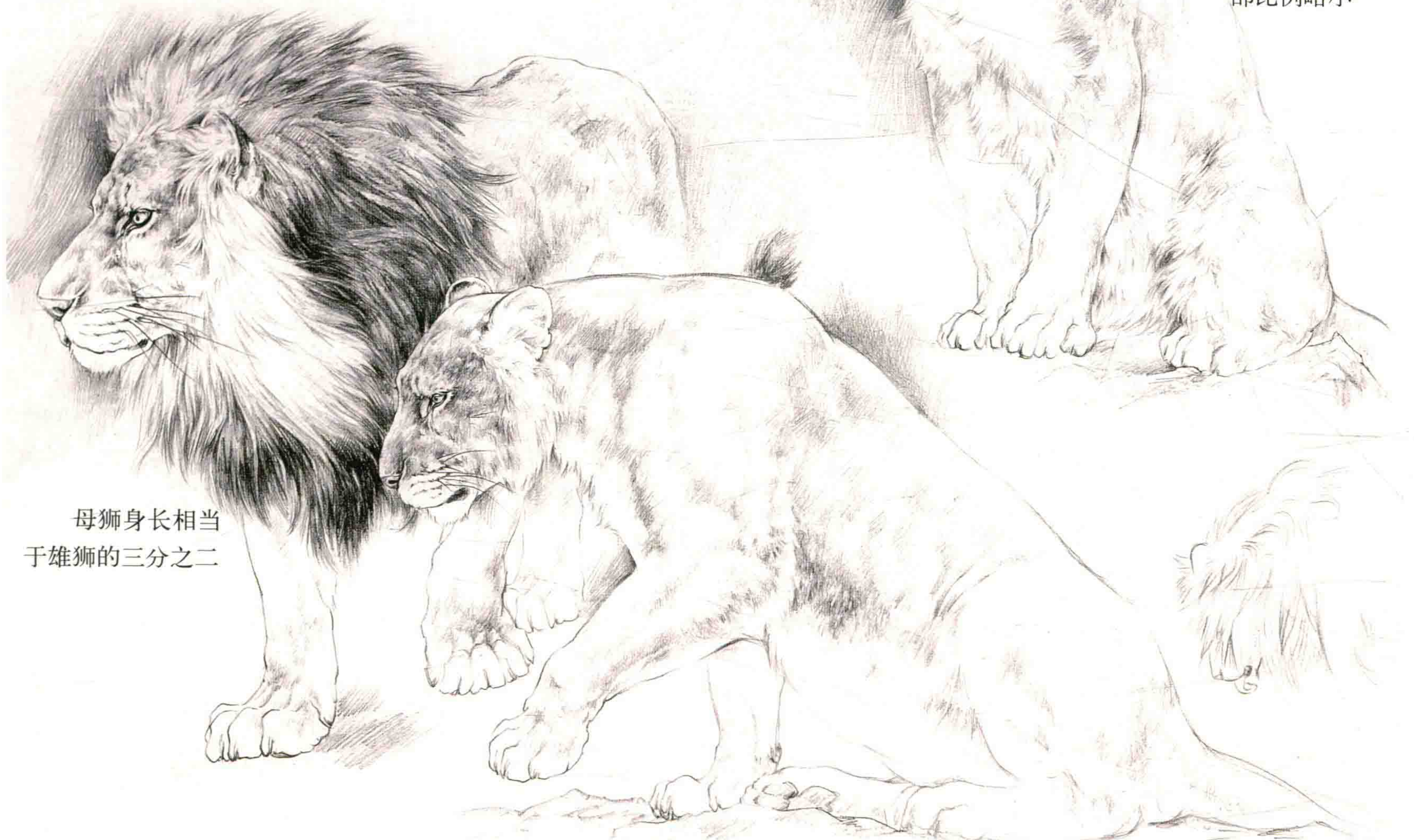
狮子前掌侧面

美洲狮与非洲狮相比头部比例略小

母狮身长相当于雄狮的三分之二

猫科动物的耳朵普遍为圆形，而猞猁的耳朵呈三角形。

雪豹幼崽较成年雪豹相比头大、尾短，四肢更显短而粗壮。

美洲豹胸前有与虎相似的条状纹，肩背部金钱状斑纹中有黑色斑点。

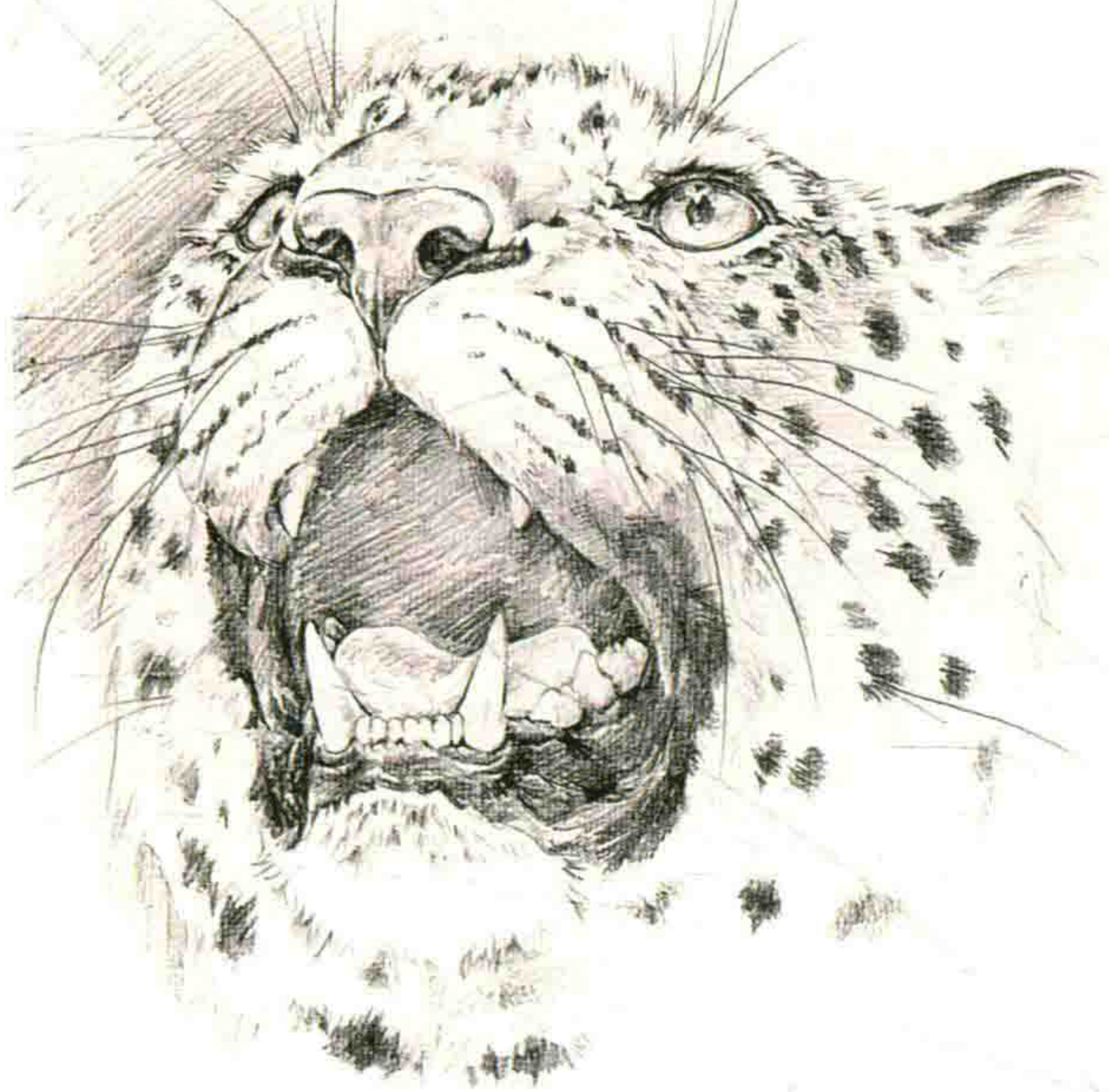

右图为金钱豹右前肢，除五指和掌心有肉垫外，靠外侧腕骨头部也有一肉垫状凸起，这也是猫科动物普遍都具有的。

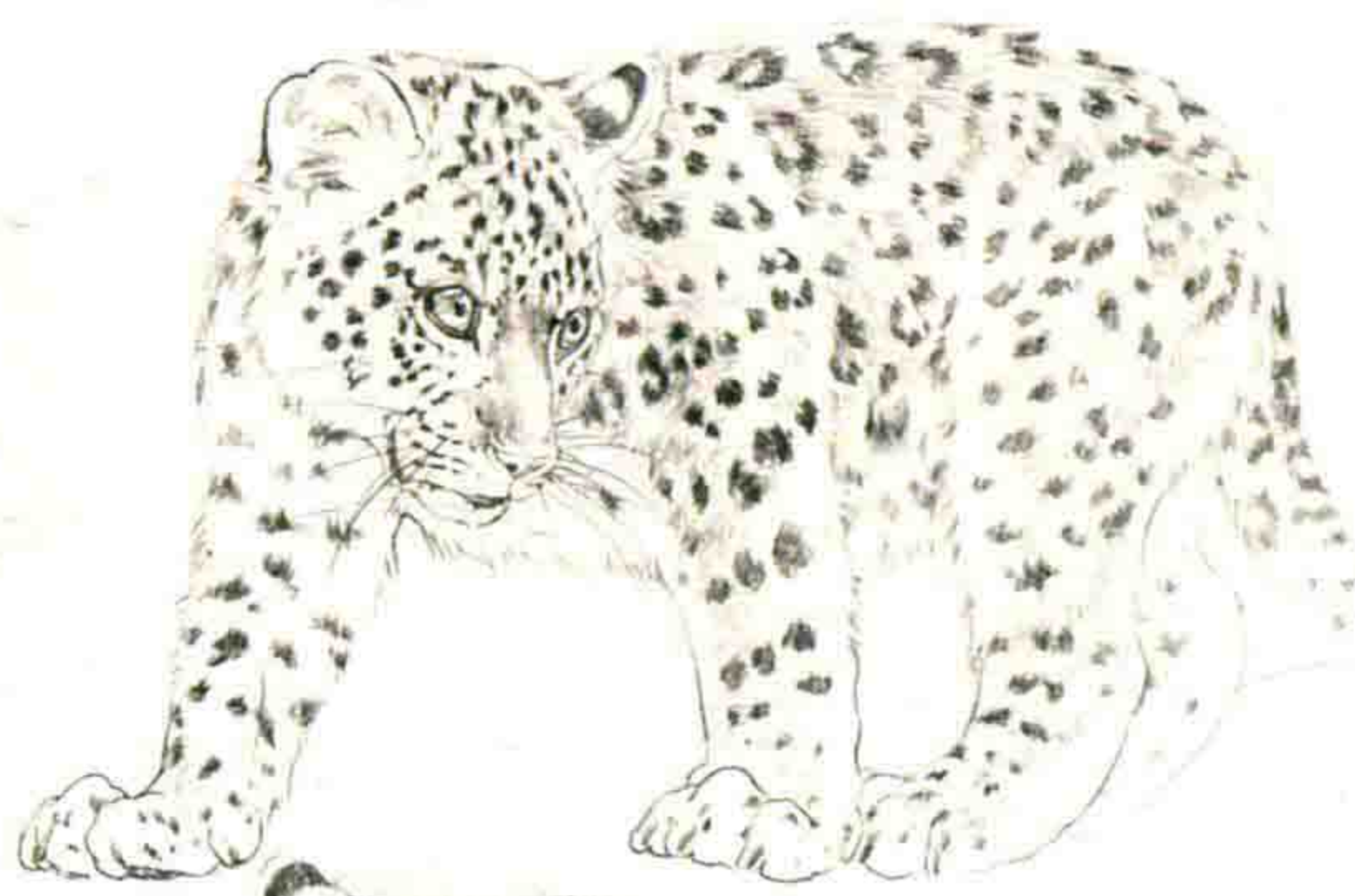

成年雪豹头部比例略小一些

食肉猛兽犬齿很长，上面两个犬齿的距离比下面的齿距宽些，以便咬合。

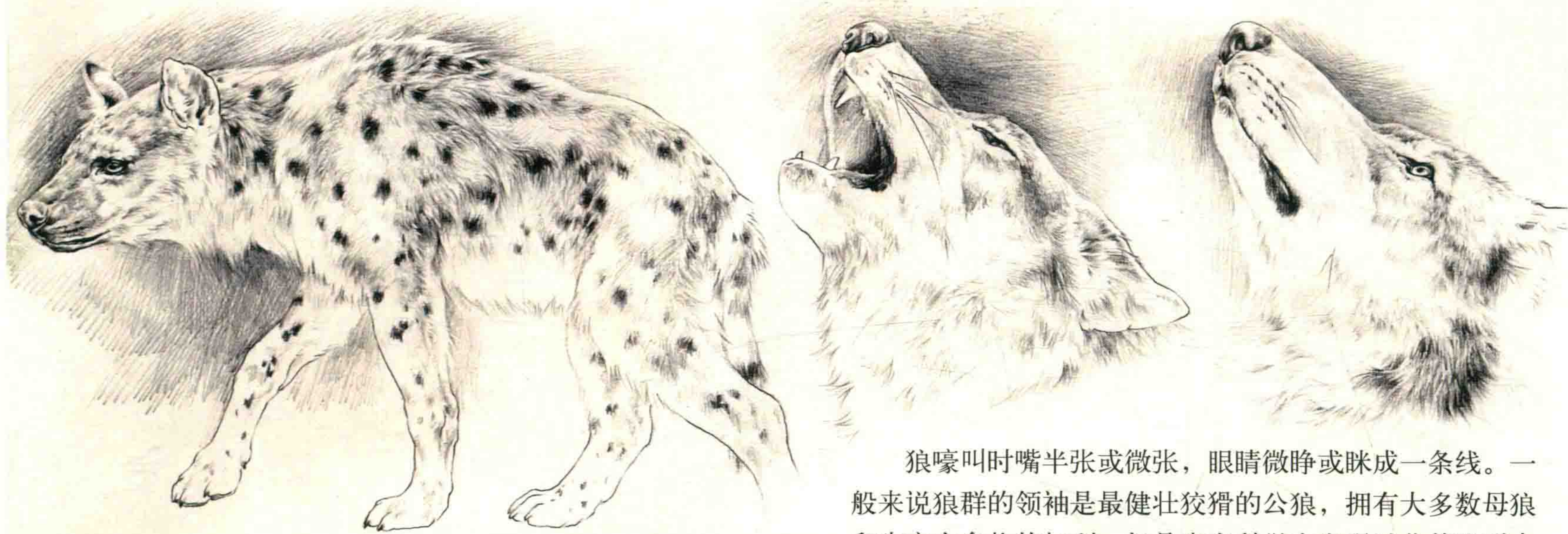
金钱豹幼崽

猎豹

猫科动物普遍为前掌五趾，后掌四趾。上图为成年金钱豹。

斑鬣狗肩部稍高些，与德国牧羊犬有近似之处。

狼嚎叫时嘴半张或微张，眼睛微睁或眯成一条线。一般来说狼群的领袖是最健壮狡猾的公狼，拥有大多数母狼和先享有食物的权利。但是也有科学家发现过北美狼群中存在母狼领导的现象。

黑背豺

左图为大耳狐，它与耳廓狐有近似之处，其实二者分属不同的属。

赤狐

赤狐幼崽

北极熊与其他熊类相比
眼和耳都略小一些，且因吻
端毛短隐约露出黑色皮肤。

小熊猫

熊科动物走路
时都是“内八字”。

上：北极熊左前掌
下：北极熊右前掌

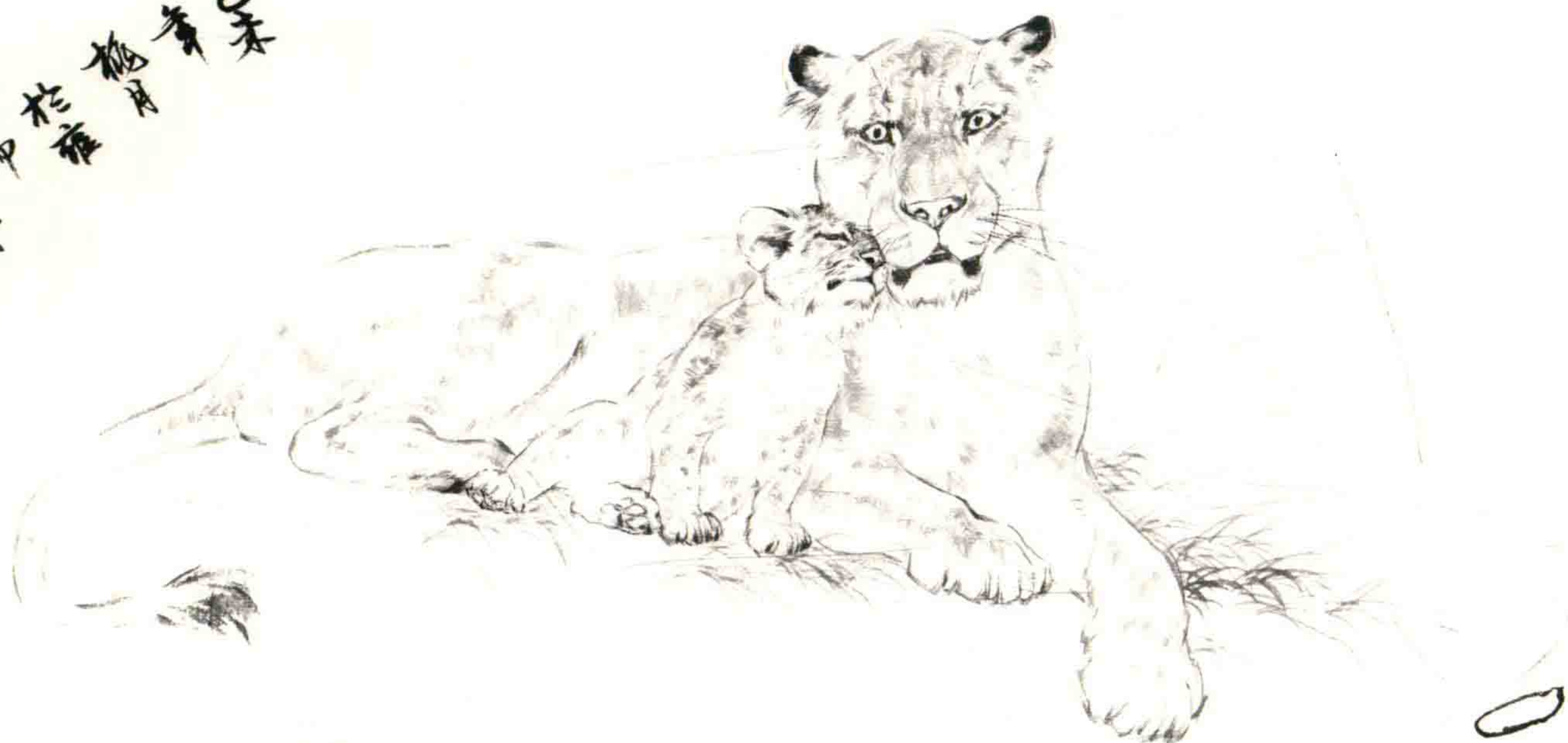

亚洲黑熊最明显的一个特点
是：胸部有一块“V”字形白斑。

棕熊

四、创作参考

□ 志 昂 之 新 魁 昂 於 雄 獅 黃 石 天

乙未
於
唐志

乙未
唐志

