

「跟名家学画」丛书

怎样画猫

刘方亭 著

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画猫达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

化学工业出版社

「跟名家学画」丛书

怎样画猫

刘方亭 著

化学工业出版社

· 北京 ·

猫是人类的亲密伙伴之一，也是人们最喜欢的宠物之一，广泛出现在各种艺术作品之中，并被赋予了很多吉祥的寓意。本书根据笔者多年的绘画经验与体会，详细介绍了画猫的步骤、基本技法、猫的姿态表现以及猫的局部的画法，并提供了少量画作以供读者临摹和学习。

本书适宜喜爱国画的读者学习。

图书在版编目（CIP）数据

怎样画猫 / 刘方亨著. — 北京：化学工业出版社，
2016. 2

（跟名家学画丛书）

ISBN 978-7-122-25824-3

I. ①怎… II. ①刘… III. ①猫—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 294901 号

责任编辑：邢 涛 张兴辉
责任校对：王素芹

装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京缤索印刷有限公司

889mm×1194mm 1/16 印张 4½ 字数 100 千字 2016 年 3 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：25.00 元

版权所有 违者必究

张謇学丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之辨	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

丛书序

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的光荣，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了本丛书。本丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你的开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

猫本雅兽，故为宠物，是一种非常可爱的小动物，很通人性，是人类的生活伙伴和吉祥物。猫与人类有着密切关系，并成为极常见的绘画题材，如把猫与蝴蝶画在一起用猫蝶谐音耄耋遐寿而成为祝寿的吉祥图；将猫、蝶、牡丹同绘一画有富贵长寿的寓意；将竹子和猫画在一起是保佑主人平安吉祥的象征等，广受人们的喜爱。

动物画是绘画艺术中一个永恒的主题，自古以来，许多画家从爱猫、养猫到画猫，但是如何才能将猫画好？首先要和猫交朋友，要深入细致地观察猫的生活习性，认真观察猫的神情和动态。画猫并不是简单地给猫画像，而是通过艺术家由生活中的事物激发灵感、寄托意念、抒发情感和体现美感的一种艺术再创造。画家在画猫的过程中往往不去面面俱到，能省略的则刻意省略，可夸张的常纵情夸张，从而表现出猫的灵动形态和神韵兼备的意境。

本书在编绘过程中，认真总结前人的宝贵经验，并融入自己多年的创作绘画的心得和感受，力求做到条理清楚、深入浅出、图文并茂，给书画爱好者一定的借鉴作用。

刘方亭
2015年立秋

刘方亭

刘方亭，1943年出生于北京艺术世家，擅长写意花卉及梅、兰、竹、菊、松等，尤善画猫，并在书法上有深厚的造诣。1970年，拜在欧阳中石门下，成为最早入室弟子。1987年拜孙菊生为师，专攻画猫，后又向陈大章先生学习青绿山水。作品多次获得各种大奖，多幅作品陈列于人民大会堂、中南海、毛主席纪念堂以及我国驻外大使馆，并被汇编出版。出版有《珍藏画集》《小写意画猫技法》《中国画动物技法》等以及《东方之子文化特刊——刘方亭画猫名家精品集》。2013年6月，一幅书法作品选入神舟十号载人飞船艺术珍品遨游太空。

刘方亭现任文化部老艺术家书画院副院长、北京海峡两岸书画家联谊会副会长、北京工商联企业家书画会副会长、北京美术家协会会员、北京书法家协会会员、首都园林绿化形象大使。

第一章

中国画基础·····

1

第二章

猫的结构比例及局部的画法·····

7

第三章

画猫步骤详解·····

25

第四章

作品赏析·····

35

The background of the page is a traditional Chinese ink wash painting. In the upper left, there are dark, expressive ink strokes representing bamboo leaves. In the lower left, a turtle is depicted in profile, facing left. It has a brownish-yellow shell with dark outlines and a dark head. The turtle is positioned on a light-colored, textured surface that suggests water or a rock. The overall style is minimalist and elegant, characteristic of traditional Chinese art.

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、浅绛、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样，横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。大致可分为；人物、山水、花卉等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国

画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要，新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好

可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可以墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分，熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不洇水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染，例如，画动物的毛皮时，能表现出湿润、绵软的特殊效果，画山水时，表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的，如赭石、朱砂、石青、石绿等；植物制成的，如藤黄、胭脂、花青等色。此外，还有人工合成的，如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好；植物色也叫水色，它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多，归纳起来分三个步骤：起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋，行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋，在运笔时要灵活掌握，不要死板。就笔锋得偏正而言，又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔、逆锋等。

中锋，也称正锋。执笔姿势要端正，笔尖与宣纸成丁字形，如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等，都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡；一边湿、一边干，有时还会出现飞白，富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部，点写花头和花叶等效果比较好，画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔，又称逆锋，即将笔锋散乱，少蘸墨色，下笔要快，像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多，有苍劲、飘逸之美，画大面积山石和粗树干时常用品方法。

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲶鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

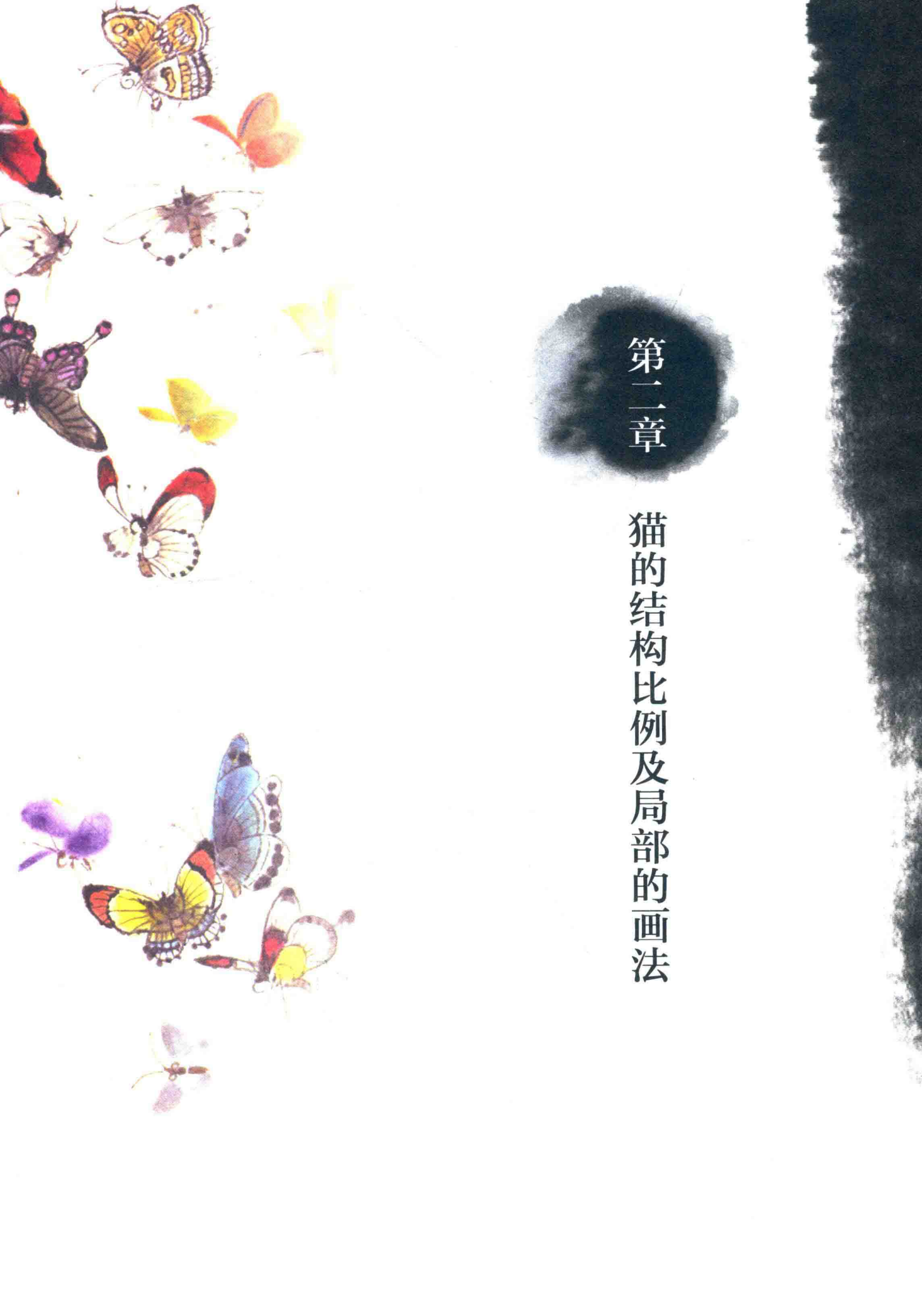
破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都用到点法。

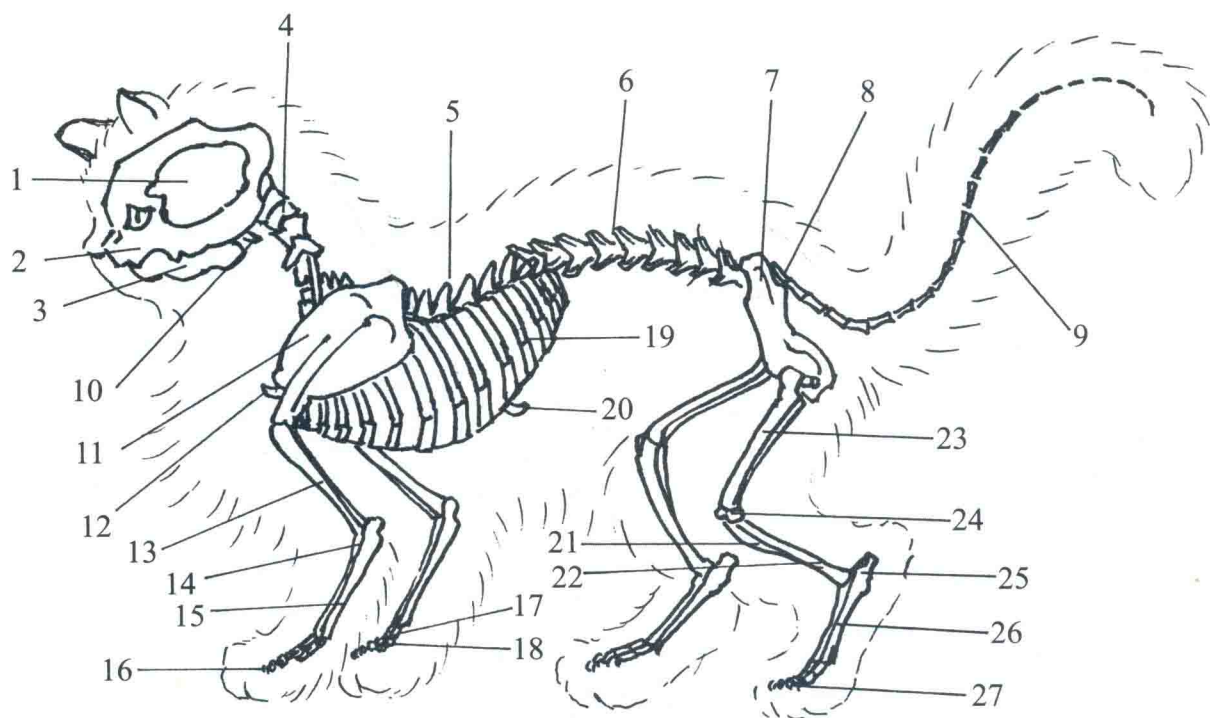

The background of the page is white, adorned with several colorful butterflies in various sizes and colors, including orange, yellow, purple, and red. A thick, dark, textured vertical bar runs along the right edge of the page. The chapter title is centered within a dark, circular, ink-blot-like shape.

第二章

猫的结构比例及局部的画法

一、猫的骨骼结构

- 1—颅骨； 2—上颌骨； 3—下颌骨； 4—颈椎； 5—胸椎； 6—腰椎； 7—无名骨；
 8—骶骨； 9—尾骨； 10—舌骨； 11—肩胛骨； 12—锁骨； 13—肱骨； 14—桡骨；
 15—尺骨； 16—指骨； 17—腕骨； 18—掌骨； 19—肋骨； 20—胸骨； 21—腓骨；
 22—胫骨； 23—大腿骨； 24—膝盖； 25—足跟骨； 26—跖骨； 27—趾骨

二、猫的身体结构比例及局部的画法

