

GongBiHuaXianMiao DongWu HuaPu

工笔画线描动物画谱

名猫篇



王永刚 编著

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描动物画谱·名猫篇 / 王永刚编著 .—天津：
天津杨柳青画社，2007.1

ISBN 978-7-80738-119-8

I . 工 ... II . 王 ... III . 猫 - 白描 - 工笔画：翎毛
走兽画 - 技法 (美术) IV . J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055707 号

出版人：刘建超

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

市场营销部电话：(022) 23346078 28374517 23352512

传 真：(022) 23330487

邮购部电话：(022) 28350624

制 版：天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷：天津新华二印刷有限公司

开 本：1/16 889mm×1194mm

印 张：3

版 次：2007 年 1 月第 1 版

印 次：2007 年 1 月第 1 印

印 数：1—6 000

书 号：ISBN 978-7-80738-119-8

定 价：12 元



概述

猫，灵巧娇憨可爱，它有清纯活泼的双眼，顽皮好动的个性，生性灵敏好奇，长期以来一直是人类喜爱喂养的宠物。

猫有多重性格，既谨慎又富于勇气，时而懒散时而机警。

猫的种类很多，毛色丰富，黑、白、灰、土黄等色都有。身上的纹理也多变化，多数在花斑上带有深色条纹。从种类上来说，大致分为长毛类和短毛类两种。

长毛猫有：波斯猫、伯曼猫、土耳其安哥拉猫、土耳其梵猫、安哥拉猫、爪哇猫、缅因猫、挪威森林猫、西伯利亚森林猫、布偶猫、索马里猫、巴厘猫、蒂法尼猫、威尔斯猫、苏格兰折耳猫、美国卷耳猫（分短毛和长毛两种）。短毛猫有：英国短毛猫、马恩岛猫（无尾）、日本截尾猫（尾巴和身体融合在一起）、苏格兰折耳猫、雪鞋猫、美国

短毛猫、美国硬毛猫、欧洲短尾猫、沙特尔猫、柯尼斯卷毛猫、德文卷毛猫、塞尔凯克卷毛猫、孟加拉猫、埃及猫、孟买猫、新加坡猫、亚洲猫、加拿大无毛猫等等。

猫的品种多，外貌性情也有很大的差别，如波斯猫被毛长而密，毛色艳丽，变化多样，毛色分五类：白色、黑色、黄色、浅黄色、玳瑁色等，以红色最为珍贵。波斯猫肌肉发达，脸部短而圆，鼻子短；性情温文尔雅，少动好静，富于温情。美国卷耳猫毛质柔软贴身，毛色变化丰富，有黑色、海豹虎斑色、棕色等色，眼睛大而圆，耳朵向后卷成平滑的弧状；体态优雅，聪明伶俐。安哥拉猫被毛丰美而优雅，有红、白、蓝、黑等色，有华丽的毛领圈，体态优雅，活泼好动。

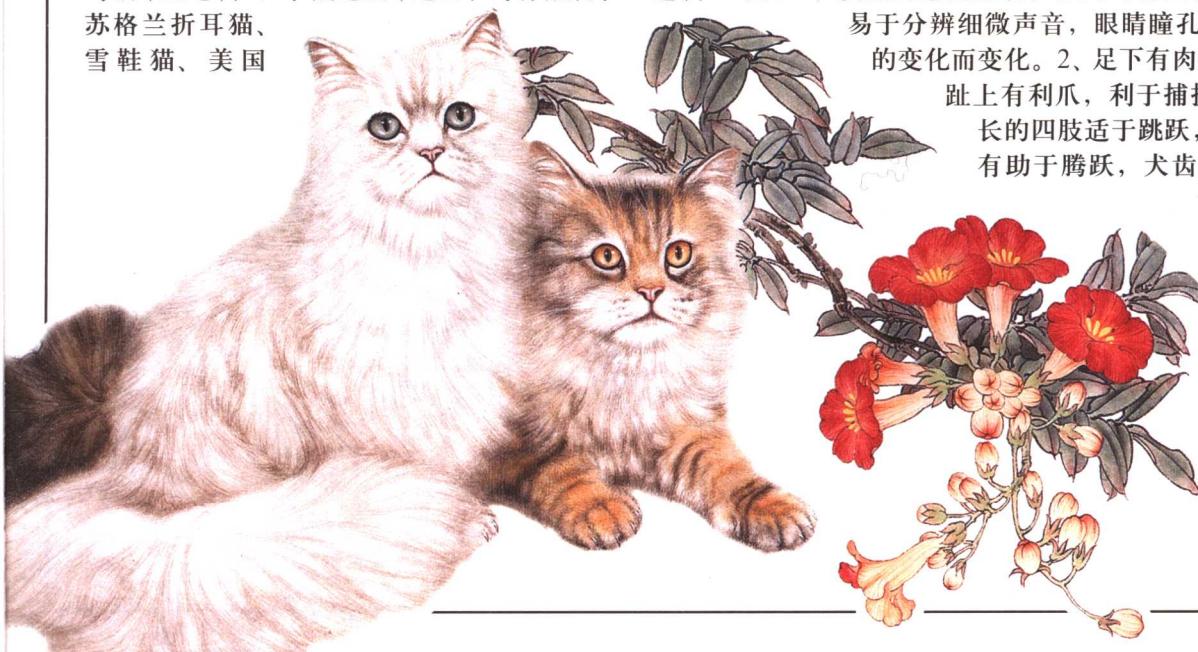
猫是食肉类动物，它有适合捕捉小动物的生理特点：

1、发达的感觉器官。猫的耳廓大，且活动灵活，易于分辨细微声音，眼睛瞳孔随时间、光线的变化而变化。

2、足下有肉垫，行走无声，趾上有利爪，利于捕捉。

3、灵活细长的四肢适于跳跃，脊柱有弹性，有助于腾跃，犬齿适于咀嚼，裂齿、白齿利于撕断肉腱，

大脑较为发达。
猫的外部特征：





猫有头

部、胸部、腹部、臀部、

四肢和尾部组成。猫的面部有一对圆圆的大眼睛，一个小巧的鼻子，一张兔裂嘴，嘴上有数根长须，一对高耸的大耳朵，娇媚可爱。猫头是绘画时的主要刻画对象。头呈椭圆形，两眼间的距离约等于眼睛长度的1.5倍，鼻梁上宽下窄，鼻端有与嘴相连的线。老猫头小，身长、臀大；小猫身体前后均匀，头大、身圆、腿短。猫头上阔下窄呈圆三角式。

猫眼非常有特色，古人总结猫眼十二时歌说：“子午卯酉一条线，寅申巳亥圆如镜。辰戌丑未枣核形。”猫眼的调焦力极强。在强光照射下，它的瞳孔可以缩得像一根线；在黑暗中，瞳孔又会扩放成满月那样圆大，在中等光线照射下，它又会形成枣核的样子。

猫有好玩耍、爱嬉戏的性情，对自然界中的昆虫如蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱等及小动物经常追逐嬉戏，给绘画提供了丰富的素材。

猫耳的不同姿态可以反映出猫的情绪，高兴时两耳扬起，发怒时两耳直立，争斗时两耳平伸。

猫的鼻子小巧平直。

猫嘴口裂不大，嘴唇小巧，牙齿锐利，犬齿发达；猫的舌头细长。嘴两侧的胡须是它敏感的感受器。

猫的四肢强壮，后腿比前腿长，奔跑速度快，弹跳力极好。前爪有五趾，后爪有四趾。猫爪锐利呈钩形，爪钩朝后。猫尾是它的平衡器，高兴时尾巴高高举起；发怒时尾巴来回摆动；准备搏斗时尾巴平伸；害怕时尾巴依身体卷曲。

猫的皮毛柔软、美丽，毛色丰富，这是人们喜爱它的原因之一。

猫生性喜欢明亮、温暖、干净的地方，爱梳理自己的身体，生性怕冷、怕水。

猫有多种神态，如凝视、舔毛、静待、酣睡、闻声、注目、仰视、受惊、斜视、倦怠、寻觅等等。

脚的姿态有站立、下垂、缓步、奔走、小憩等等。

尾的姿态有翘起、下垂、拖、跷腿、遮鼻子等等。

历代画家画猫有工笔画猫、写意画猫和兼工带写画猫。





写意画法：

用勾线笔蘸

重墨，先勾出眼眶、鼻、嘴，再勾出耳廓，用侧锋枯笔画猫毛，最后用淡墨和赭黄色分染凹处。勾勒时，用笔要有变化，虚实结合。以虚求立体感，以实求骨骼肌肉的解剖关系，画皮毛时力求有毛茸茸的感觉。

工笔画法：

一、起稿后用勾线笔蘸重墨把猫嘴、鼻、眼、趾等毛短的地方勾出。

二、用丝毛法画猫身。丝毛方法是：将白云笔蘸墨或色，然后将笔锋分开，使之扁平。笔上的水分要适度，不能太湿，太湿了画上去的毛分不开；也不能太干，太干了会出现断笔和飞白，画出来的毛显得干枯。



丝毛要按照小猫

的身体结构，随着毛皮的生长方向，在纸上或绢上一笔笔由浅入深画。丝毛的要求是：粗细疏密要均匀，轻入轻出，两头细中间粗。

丝毛步骤：

1、先用清水笔将需要画的地方涂湿，待八成干时用白云笔蘸淡墨劈笔丝毛。

2、淡墨丝毛干后，再用清水笔涂湿，然后用淡墨晕染。

3、待干后用稍重的墨再次丝毛。如果感到墨色深浅够了，就着重整理需要加重的部分和体现绒毛的效果，按此方法多遍丝毛，丝够为止。

如果是画有颜色的猫，则用色笔代替墨笔进行丝毛。

罩染：丝毛后，需要罩染感觉枯燥的猫毛，色笔和水笔过渡要自然。

提醒：原来丝的毛经过几遍罩染后，要用比原来丝毛时稍重的颜色在重点部位重新丝一遍。用勾线笔蘸白粉提一下淡毛毛梢，并点眼睛高光，最后用白粉勾须。

从古至今，我国出现了很多善于画猫的画家。如沈铨、虚谷、徐渭、任伯年、徐悲鸿、刘奎龄、刘继卣、黄胄、齐白石、潘天寿等等，所画的猫各具特色，给我们留下了大量的艺术珍品。

工笔画线描动物画谱



步骤一：重墨勾猫眼、鼻、桃、叶、草，勾皴树干、石坡，淡墨劈笔丝猫毛。



步骤二：淡墨劈笔多遍丝猫毛，花青分染桃叶，钛白平涂桃。



步骤三：淡墨分染猫毛、眼、耳和地面，花青加藤黄平涂桃叶、草，曙红分染桃。



步骤四：重墨劈笔丝猫毛，赭墨染眼，干后罩藤黄，曙红加胭脂分染桃，石绿分染叶、草。



步骤五：重墨分染猫毛，钛白点眼睛高光、勾须，胭脂染桃，赭石染桃叶尖，调整画面。

工笔画线描动物画谱



步骤一：重墨勾叶、竹、树干和土坡，淡墨劈笔丝猫毛。



步骤二：花青分染竹叶，朱砂平涂红叶，赭石平涂红叶反面，中墨皴染树干、石坡。



步骤三：淡墨多遍劈笔丝猫毛，曙红分染红叶，藤黄加花青平涂竹叶。



步骤四：赭石、藤黄调墨染猫，赭墨烘染背景，石绿分染竹叶。



步骤五：花青墨染猫眼，干后罩三青。胭脂调暗红分染红叶，钛白点眼睛高光、勾须，调整画面。

工笔猫绘制所需的工具及技法

- 1、笔：**工笔猫所用笔分三种：勾线笔、渲染笔、丝毛笔。
- 勾线笔：多为狼毫笔，以勾线时提按自如，笔锋能复原者为好。
- 渲染笔：多为羊毫，要柔软有弹性，以使笔锋整齐饱满。
- 丝毛笔：要求笔毫较硬有弹性，笔锋较短容易散开。
- 2、墨：**一般用油烟墨加少量清水研墨。
- 3、砚：**宜用石砚，应选择石质好，发墨快的端砚和歙砚。
- 4、胶、矾：**是工笔画不可或缺的材料。
- 5、颜料：**国画颜料大致分两类：一是矿物色，主要以矿石制成，特点是覆盖力强，色相沉稳，经久不褪，品种有朱磾、朱砂、头青、二青、三青、头绿、二绿、三绿、锌白、钛白、赭石、石黄等。二是植物颜料，有花青、藤黄、牡丹红等。细腻均匀，不易沉淀，色泽鲜亮，易渲染。
- 常用的颜色有：
- 1、白色：作肌理或覆盖底色用。
 - 2、赭石：丝毛和渲染背景底色。
 - 3、朱磾、朱砂：加墨用来渲染口、鼻、眼眶，也可加藤黄用来丝毛用。
 - 4、花青：多用于配色画背景。
 - 5、藤黄：用于丝毛、渲染背景等，此物有毒，用时忌入口。
 - 6、石青、石绿：一般用于背景。
- 丝毛方法：分为劈笔丝毛和单笔丝毛两种。
- 劈笔丝毛：用白云笔或狼毫笔蘸色后先在废纸上“之”字形下按拖笔，笔毫自然散开。主要用于绘制腹部柔软皮毛的。
- 单笔丝毛：勾线笔蘸色，落笔轻起轻收，主要用于绘制猫背部的硬毛。
- 渲染是画工笔猫的重要方法，大致分为四种：分染、平染、罩染、烘染。
- 1、分染：一手同握两只笔，一支蘸色，一支蘸清水，先用蘸色笔上色，后趁湿以清水笔将颜色晕染开，由深到浅，不能有笔痕。分染时要注意两支笔的含水量，色笔宜饱和，水笔要含水量略少，以能渲染开颜色而无积水为好。
- 2、平染：用墨或颜料直接在画面均匀地平涂。一般以水笔平涂四周的边，然后趁未干时平涂中间部分，动作要快而匀。大面积较规则的面，可用排刷均匀地平染。需平涂几遍时，应在第一遍色干后，再进行。
- 3、罩染：指在分染、平染的基础上罩色或用于动物皮毛罩色。目的是增强物象的色相，增加皮毛质感。方法是在丝毛处罩一层色，然后趁湿以清水将边缘晕染开。不同的底色，罩染后会出现不同的色相。
- 4、烘染：增加画面的气势、韵味，衬托物象，以反色调的颜色衬托主体。
- 工笔画渲染时，有时需要渲染多遍。一般在渲染2—3遍后刷一遍胶矾水固定颜色，再进行渲染，称之为“三矾九染”。制作胶矾水的方法是：将矾放入水中浸泡，完全融化，矾和水的比例是：1:20，再加入少量明胶液即可。

勾线执笔法



染色执笔法

