

王纯祥

画猫技法

1587

画猫技法

名家绘画技法丛书

王纯祥

画猫技法

北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

王纯祥画猫技法 / 王纯祥绘. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2004. (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-293-8

I. 王... II. 王... III. 猫—翎毛走兽画—技法 (美术)

IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 080835 号

王纯祥画猫技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路 6 号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

制印: 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次: 2004 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 3

印数: 1-8000 册

统一书号: ISBN7-80501-293-8/J · 263

定价: 15.00 元

作者简介

王纯祥，1949年出生于安徽巢湖，20世纪定居北京。绘画风格自悟而成。为旅美画家，美国亚裔美术家协会副会长；中国美术家协会会员、中央国家机关工委紫光阁画院画师、中国人民解放军国防大学书画研究院副院长等艺术职称。

20世纪70年代，作品多以人物画为主，80年代末专项研究写意猫艺术，90年代5次被邀参加全国《当代中国花鸟画邀请展》。1996年著有写意猫技法《怎样画猫》及画集多本，当代简笔菱形猫眼画法创始人。并把画猫历来多以花卉配景，转型到山水画配景，拓宽了艺术思维及创作范围。其造诣深邃，十数次入选中国美协大型展览并有获奖。

《青山留韵》《自然界里的情趣》分别被人民大会堂、毛主席纪念堂收藏。2002年访美画展被美方誉为：“画猫精神震动艺坛”，作品传播日本、新加坡、瑞典、加拿大、美国等中西方国家。2004年《猫乐图》参加《庆祝中华人民共和国成立55周年美国洛杉矶华裔艺术家联合书画展》。

目录

● 画猫说趣	1
● 画猫基本技法	6
● 画猫步骤	12
● 画猫作品赏析	22

画猫说趣

“猫”字，据说来源于抓鼠保禾，禾为田苗而得名。猫，在世界上已有五千年的历史，但迄今仍保留着一些祖先的习性。

西方考古学家认为养猫在古埃及最早。在埃及人眼里猫是神派来的“吉祥之物”，能够给人们带来五谷丰登、六畜兴旺。

我国最早发现猫属动物化石，在更新世期地层中，发掘出六个种，但

与现代猫种的进化关系不明确。尤其外国学者对中国养猫的历史众说纷纭。鲁宾逊(Robinson,1984)则说，公元前200年，中国才有驯养的猫(秦汉初期)，不知根据何在。日本，1954年出版的上原虎重《猫的历史》中说，中国猫在西汉末年才家畜

化，后经朝鲜输入日本。

猫字最早出现在《诗经·大雅韩奕》：有熊有罴，有猫有虎。想必那时还是一种野生的猫。在《吕氏春秋·贵当篇》便有指出：“狸处堂而众鼠散。”这可证实春秋战国时代，猫已被人养在家中。猫在中国饲养的历史至少也有2500年左右，由于捕鼠除害的能量大备受人类的青睐，与人结下不解之缘，并生活在一起，成为人类生活中必不可少的备受人们欢迎的宠物，是家庭中老幼的良伴。

《猴猫图》局部
宋 易元吉

《富贵花狸》局部 宋 佚名

猫又是典型的恋家动物。凡是它生活待过的地方就会十分眷恋，并有很强的识路能力，如果把猫装进布袋里，送到很远的地方，只要它不被别人收养或侵害了，它会慢慢地找回家，悄悄地出现在你的面前。

猫的自尊心很强，个性独特，只会做它愿意做的行为，例如亲昵主人也是在它喜欢时才做，否则主人抱它，

《猫》局部 清 任伯年

《狸猫擒鸠图》
清 任伯年

它会双爪“抗拒”或跳走。

猫对新的环境和主人十分不习惯，警觉和戒备心十足，只有在自己家里和熟悉的主人面前放松戒备，十分轻松地任人摆布它的姿势。一有生人闯入的声音，它立即会警觉起来，并变得

不怎么听话了。如果你养过猫就会观察到它马上躲离远远的，等到没什么危险时才探头探脑畏畏缩缩走出来。对付陌生的东西，它不会冒失扑过去，总要先观察一会儿，用前爪十分谨慎地轻轻试探一下，待没有危险了，然

后再扑过去捕捉住。即使在屋外遇见自己的主人也是很警觉，唯恐有诈，这是它谨慎、自我防范的本能。如果要求它跟狗一样随着主人一起行走，那就不容易了。不过我现在也曾看到过有人怀抱着猫散步，也有猫在喧闹大街的玻璃柜里安闲睡着，在酒馆餐桌

《三猫戏雀图》近代 程璋

《墨猫图轴》近代 吴昌硕

下十分自在地走动着的猫，这些都是久经沙场的“勇士”猫了。

猫属于讲卫生的动物，它大小便会选择一个固定的地方。每次都要用前爪刨东西掩盖，然后嗅一嗅再走，即使主人什么东西也未准备，它也在光光的地方习惯性地刨刨。

猫在我们家非常受人“喜爱”，善

待它，让它自由自在活动。猫十分好奇喜欢蹿上跳下，不知道什么样的东西是易碎品，如果很贵重的东西被弄倒摔碎了，我们就自认倒霉吸取教训，不舍得打它一下，因为它什么也不知道也不懂。我的母亲一辈子十分酷爱猫，父亲也受其影响，二位老人伺候猫如同孩子。我曾自嘲过：“爱猫如子。”旅行途中如果见到猫，总是情不自禁停下脚步，叫一叫，唤引它过来，让它吃一点路边的鲜嫩小草，好洗理肠胃。

八
僧

《荷花双猫》局部 现代 刘奎龄

中国有关猫的故事传说很多，在一则寓言故事里：佛祖在西天要选12位生肖动物，择定日辰，按谁到的先后顺序排列名次。老鼠和猫原来是好朋友，但是老鼠担心与猫同去，猫会得了头名。便违背了叫醒猫的承诺，自己先跑去被册封为第一名。待猫一觉睡醒赶到后，12位生肖已经册封完毕，从此，猫便非常憎恨老鼠，见着就要吃它。另一种说法，在编印十二属相时，还没有猫。不管哪种说法，人们皆因十二属相里没有猫而遗憾。据了解越南也有十二属相而且与中国属相很相同，只是没有兔但有猫。

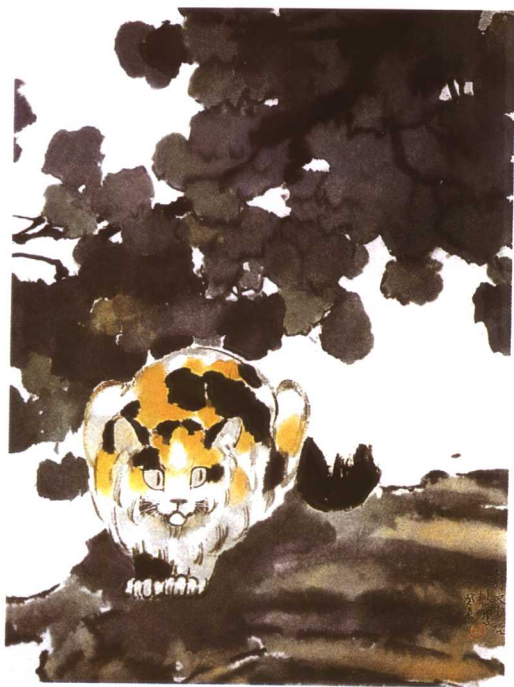
生物学研究，老鼠身上生长有一种酶的元素，猫食后会滋长力气，皮毛光泽，对身体均有益处。美国生物学家对猫还进行研究，猫狗的生命年龄一年相当于人的七年，如果活到15岁的猫相当于人105岁左右。

另则故事说，老虎拜猫学艺要吃

《观望》局部 现代 曹克家

猫，这更充分说明猫的聪明才智。说：老虎原先是个光有力气并无本领的动物，自从认识猫以后十分羡慕，并拜猫为师。待学完本事后就要吃猫，猫说哪有徒弟吃师之理，天帝会动怒。如果真要吃也得闭上眼睛，天帝不会降罪。老虎就闭上眼睛，猫悄声蹿上树梢，作了个尾巴朝上竖着，头向下看的姿势，虎睁开双目视之良久不解其中窍儿，故此不会爬树。

《荫下》 现代 徐悲鸿

《猫竹》 现代 徐悲鸿

在动物园里看到的狮、虎、豹幼崽与猫并无两样。因此有：“猫姿虎势”同称，人们最先熟悉的还是猫。

家猫的祖先是几种不同的野猫，中国的猫起源何时，迄今尚难定论。猫由野猫演变而来，野猫称“狸”，家猫叫“狸猫”。在宋代皇宫里围绕着夺位争宠，曾演出一场“狸猫换太子”的故事。

猫的种类很多，体形皮毛较有明显差异。中国南方及东南亚各国的金猫(系黄色)，我国西南区丛林猫或称薮猫，亦有分布在中国的欧亚野猫，

内蒙古的中国沙漠猫，东南亚的暹罗猫、豹猫、家猫，中东波斯湾的波斯猫等。

猫的品种，古来就有：踏雪寻梅(身黑四足白)，乌云盖雪(背黑腹以下白)，雪里拖枪(身白尾黑)，铁棍打黑桃又名鞭打绣球(额上一块和尾巴黑而身白)，火焦棉花絮(黑与赭交融分布身上)，并以纯色为贵，如：纯白、纯黑、纯黄，若猫有这样的毛色，不必挑拣。雌雄猫从体形外观上辨别：雌猫头略小身短，雄猫头稍大身长，但保险的办法，还是看猫的生殖结构。猫交配常在二八月，牝牡相呼，俗称“叫春”“闹春”，猫崽以少为贵，故有：“一龙二虎、三猫四鼠”之说。

猫的眼睛可为动物之最，能随着时间24小时变化，即子午线，卯酉圆，

寅申巳亥银杏样，辰戌丑未枣核形。眼睛晶莹透亮，色彩丰富，常有：茶色、宝石蓝、豆绿、褐黄、靛蓝、豆黄、青灰，而且还有双眼一蓝一黄，又称阴阳、鸳鸯眼，十分昂贵。珠宝行里的“猫眼”如能随时间变化，那非常昂贵。谚云：“好猫不出声”或叫声小。平时，“深藏若虚”，一作声虎威尽现，能把老鼠吓得吱吱直叫迈不动步。

猫的特长很多，善弹跳、蹦跃、攀爬，机警、敏捷、聪慧、谨慎。姿态灵活矫健多变，来去无声，叫声舒心悦耳，无论坐卧、伏立、行都是一件造型优美的“艺术品”，是历代画家笔下的描绘形象。

《树上》 现代 徐悲鸿

猫的心态特征十分好奇,譬如:鞋盒、靴筒、旮旯、攀高视察不到或看不见的地方都有特别的兴趣,用鼻嗅四周,探索周遭的环境。如果是日常生活中不动的影子,手电光环和静止

《花猫》局部 现代 黄胄

不动的小石块、小玩具等,并不引起小猫的兴趣,但是人们将这些现象,物体发出动势,这时猫就表现出强烈的兴趣,甚至会疯狂扑过去捕捉与追逐,直到捉到为止,屡试不爽。所以说猫是好奇心十足的好动动物。

猫的生活习性以昼伏夜行为主,夜间视物如同白天,习惯于单独行走,这更便于施展它们的技长,发挥其捕捉能力。尤其爱在野外玩耍,经常出没在草丛、沟溪、荆棘等幽静的地方,耐心等待捕获物的出现,一呆就是很久,而且不甘心一次次的失败和落空。由于高度的紧张待守而产生疲惫,所以猫常有白天睡觉打盹的习惯,其实并不贪懒。猫喜静厌闹,要不然怎么能发现老鼠细小的动静呢?对于突发的声响它会敏感紧张,但又表现出特殊的机灵,甚至会跳起来迅速躲避。

随着时代和环境变化,猫也受到影响。在现代人口稠密、车水马龙的

闹市地区,野生野长的猫已经无法立足了,几乎都是以家养为主,城里养猫视之宠物,以玩赏为时尚。大厦高楼里的猫养尊处优,过着“饱食花阴兴有余”“茶来饭饱”的日子。

古人早有“猫蝶吉祥”的说法。猫画艺术品历来备受人们青睐。如:画面里猫配上红艳艳仙桃,题款为:《双寿图》、《耄耋长寿》,若牡丹配上猫蝶即为:《富贵吉祥》等。日本人更是情有独钟,把猫创作作为雕塑:《招财猫》的艺术品投资于商业,在我国及东南亚、美国夏威夷等地,很多商店均有出售。我国厦门某地区把猫视若神灵,供奉“猫庙”,焚香求拜,祈求平安富贵。

历史上画猫名家很多,在宋代就有专攻画猫的大家何尊师,明代宣宗皇帝朱瞻基也是十分喜爱画猫。近现代任伯年、程璋、徐悲鸿、潘天寿、刘奎龄、黄胄等。画猫各有风范,并把画猫推上另一高峰。

任伯年(1840—1895)近代画家,一代宗师,所画之物无所不精,笔下的猫,工写皆妙。

徐悲鸿(1895—1953)现代画家,以写意马为宗师风范,人物油画造型功力精湛。笔下之猫比马还为上乘之作。

潘天寿(1897—1971)以松、鹰、荷称绝且有霸气之才,线条粗犷、苍劲、辛辣,用笔刚柔相济,擅辍墨点,笔下表现的猫十分怪异回味无穷。

刘奎龄(1885—1967)擅长画各种动物,工写均非常精妙,造形惟妙惟肖,笔下的猫动势很强,十分传神。

黄胄(1925—1997)当代画家,精于速写并创速写描法。所表现人物、动物无所不精,画驴世人皆誉,笔下猫以速写见长,并设色见功。

画猫基本技法

一、猫头画法：

猫头是全身最主要的部位，而眼睛更是猫头上极为精彩的焦点部分，作品成功与否起到决定作用。头部的正、侧、俯、仰、背向均牵动着猫的姿态和神往以及心灵状态。猫身虽然十分柔软、轻盈、多变，但万变皆随其头。

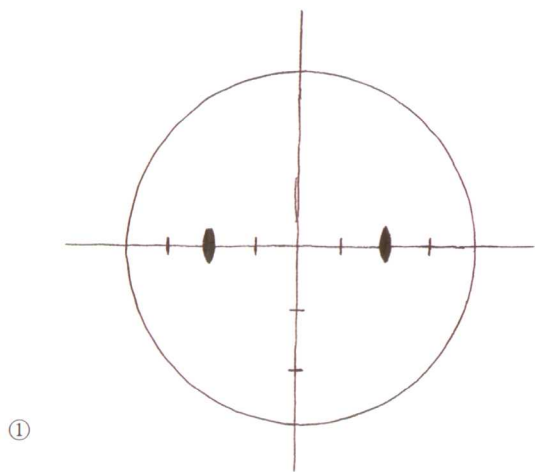
1. 猫头的画法：

①猫的头形略呈椭圆状，先画一个圆，直径两边各分成四等份，定下双眼球的位置。竖线下半边分成三等份，找好鼻与嘴及下巴位置。

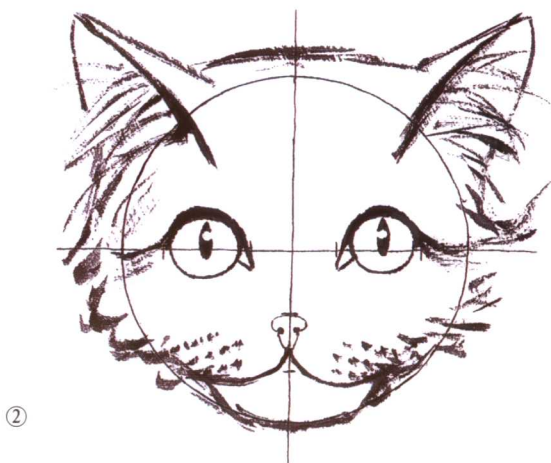
②画好双眼、鼻、口、耳、须根及猫头全部轮廓线。

③开始淡墨沿眼睛外围皴擦斑纹，常见的头部花纹有“川”“业”“M”字形或不规则形等。

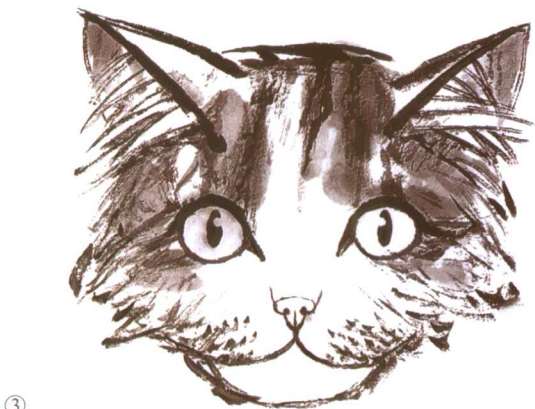
④用大号羊毫笔湿墨润之，趁未干透时以浓墨点缀花纹，力求苍润有力，自然浑化，显示出骨力和皮毛感。用小羊毫笔端调赭石、藤黄，笔尖蘸少许墨侧锋行笔，沿眼球边缘运转。并画好眉毛胡须。

①

②

③

④

2. 眼的画法及瞳孔变化:

猫眼睛是猫的头部极为精彩的焦点传神部位,眼睛的成败与否起关键作用。猫眼晶莹透亮,玲珑剔透,如同相机镜头一尘不染,视物十分清晰透彻。平视、仰视均反映出猫的内心灵动、聪慧、机警、敏捷、谨慎等特征。

猫眼是动物之最有特异功能,随时间24小时变化:即子午线,卯酉圆,寅申巳亥银杏样,辰戌丑未枣核形。

通常画法是对物写实,眼眶均画成圆形,而我往往用笔十分简练,简笔创新画法:细笔勾勒出菱形,眼睛着色圆染法,留出瞳孔高光亮点,效果是“近看菱形远视圆”有突出画面感的效果,非常明亮传神。

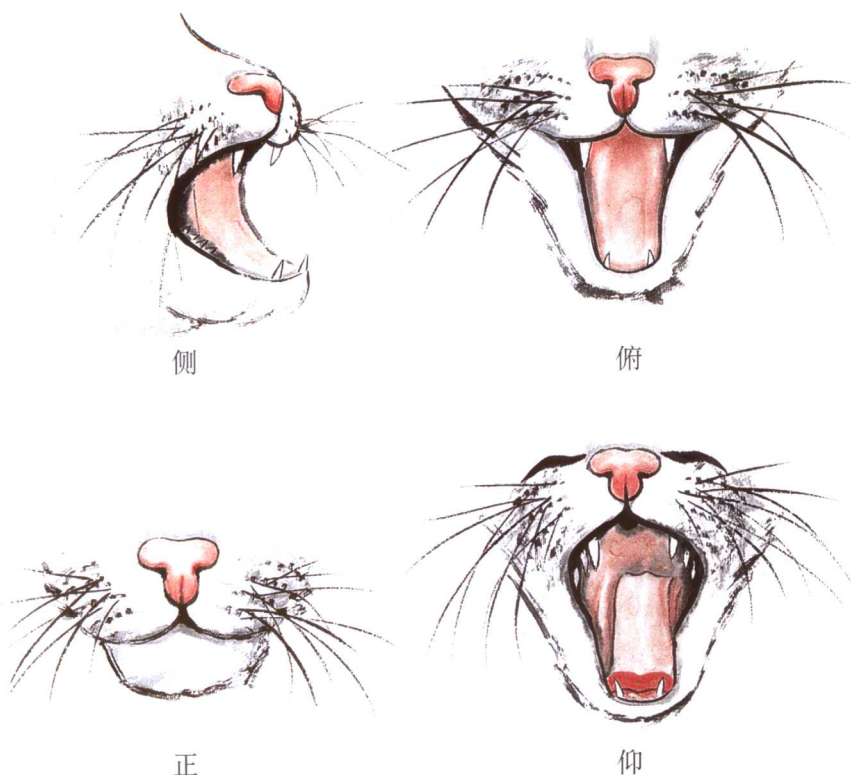
白天的猫

晚上的猫

3. 鼻嘴的画法:

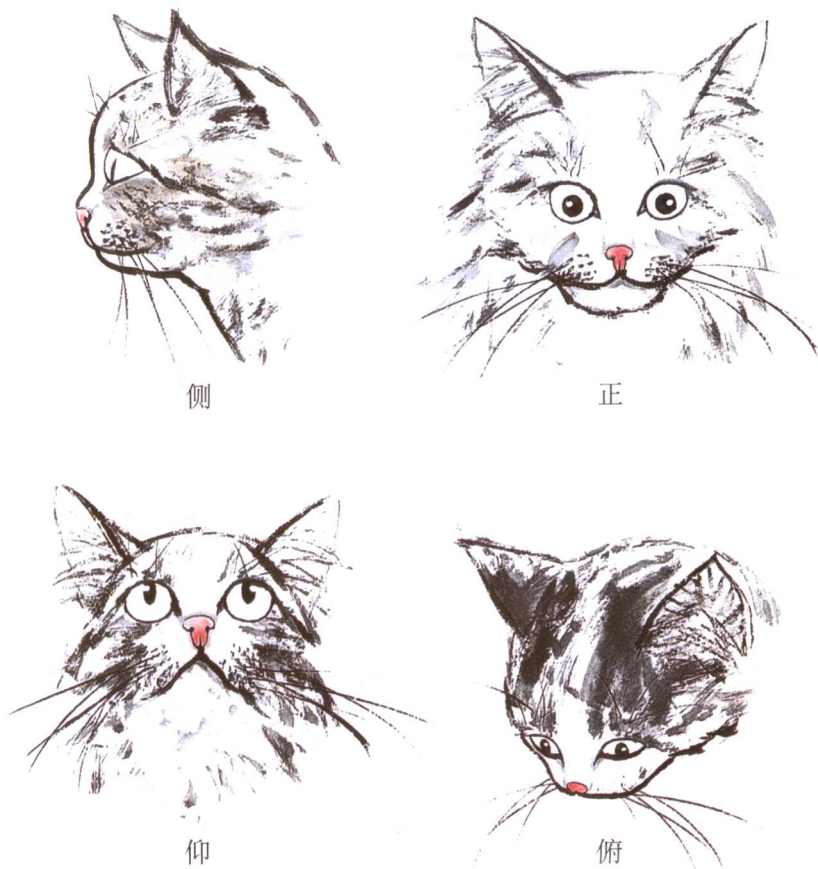
以鼻为中心,先用细笔勾勒鼻的形状。鼻端下面唇裂成人字形,左右分开,用笔稍粗重一点,顿挫有力画出正、侧、俯、仰,张开的口及下颌轮廓线,口腔及舌,内深外浅,用淡朱砂染出层次,深处趁湿加淡墨。猫在张口时常见到上下各两颗突出的猫牙,用笔要画得锋利,两边的细小白齿可酌情而定。

4. 猫须的画法:

画好鼻嘴后,再加上胡须立刻精神倍增,猫在震怒时,胡须向前倾动,平时保持自然现状往后贴腮放松,须根均在四排即可。写意性较强的猫须根可有可无,画胡须通常两边各有六七根足可,用笔挺健有力,长短参差不齐层次具备。

胡须,是猫非常重要的工具,穿窗越洞都要它探测宽窄,如果剪掉猫的胡须,功能将大为减弱。

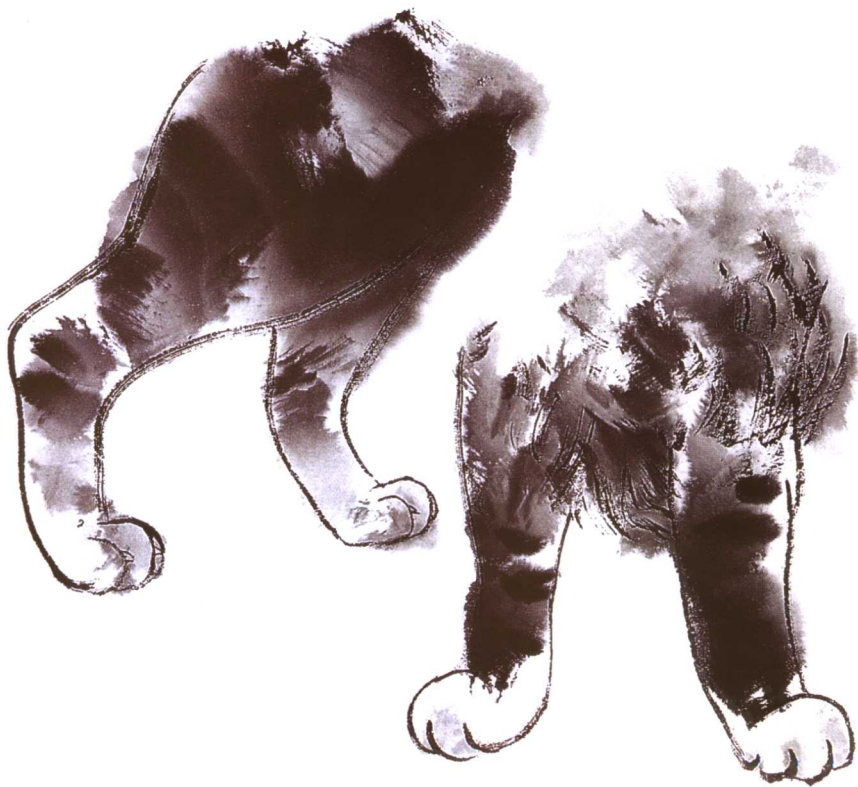
二、猫四肢前爪、后爪：

猫的前肢造型由上至下较直逐渐细削。后肢的下部分骨骼比上部分明显短，这种结构增强猫的弹跳蹦跃与奔跑能力。

猫前足有5趾，但有1趾不落地，后足4趾。各趾有锐利的爪，是攀墙越户，捕捉老鼠的特殊武器。伸缩自如，使用时伸出，不用时收缩回肉垫鞘里，每趾底部有椭圆形的肉垫，行走悄然无声。淡墨细线勾勒肉垫，淡赭石罩染而成。

前爪

后爪

三、尾巴、猫身的关系：

猫的尾巴不仅有保持身体绝对平衡的作用，而且是一种表达情感的语言方式。它的动势是猫心灵的表现信号。

①静态：尾巴自在地转动，轻轻拂摆，悠闲自如，并且还会捉弄尾巴玩耍。

②惊恐态：尾巴拖直、下垂颤动，频繁摆动。

③烦躁态：尾巴不停地摆动，骚扰。

④兴奋态：尾巴上竖行走或擦主人腿表示亲昵和友好。

⑤平常态：尾巴绕身贴体，尾尖有轻松蠕动现象。

①

②

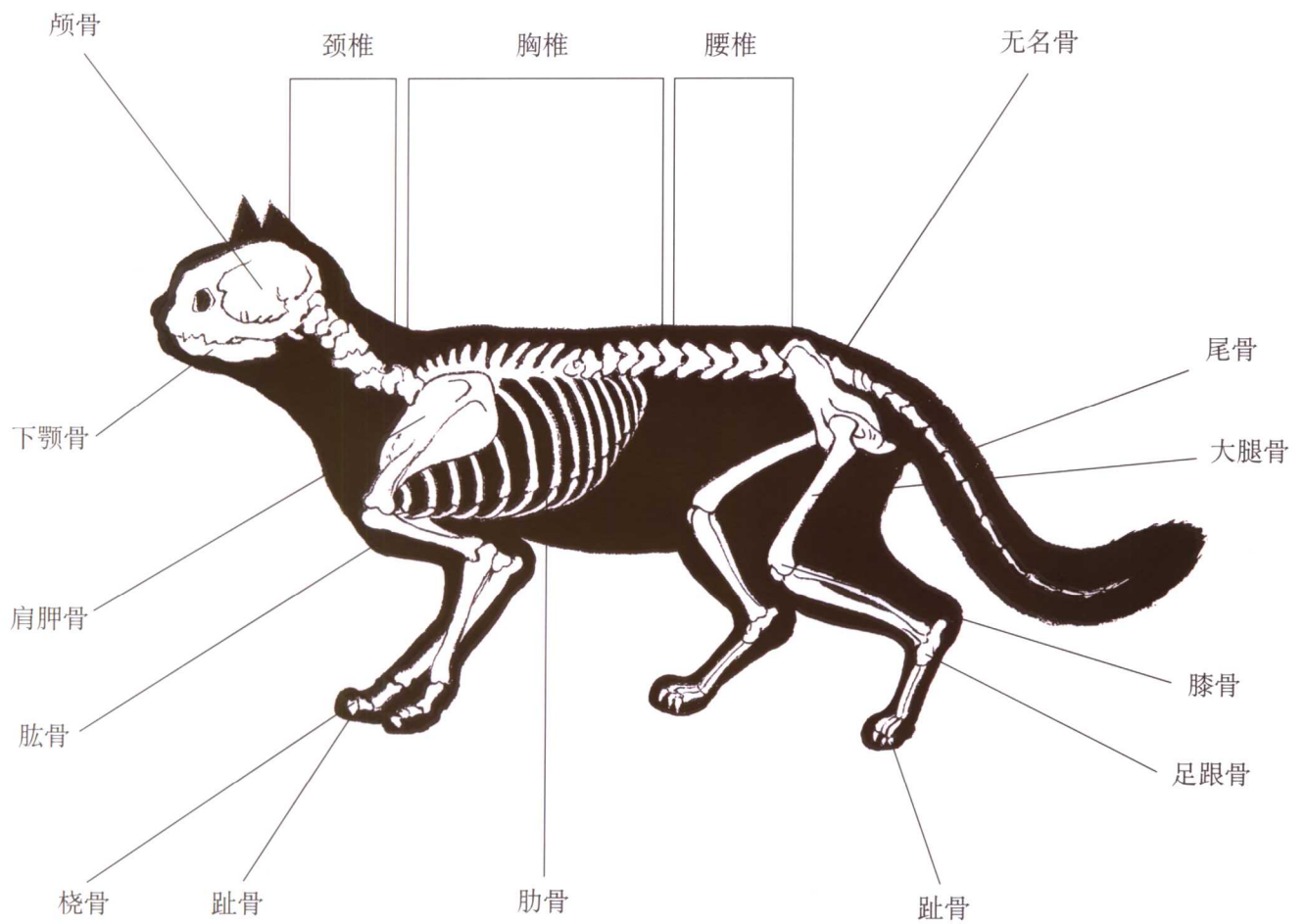
③

④

⑤

猫骨骼解剖分布图

画猫步骤

一、猫例三种：

意在笔先，在铺好的生宣纸前，立意要腹中有稿，胸有成竹之势。

黑猫

黑猫① 此猫双足前胸伏地，后腿劲力弓撑，一副匍匐欲跃之势，一触即发。画时，中锋下笔先以线勾勒形态，换中号羊毫蘸墨润染画完头部，再改用大号斗笔饱蘸浓墨侧锋行笔，画背、后腿及前肢，最后一气呵成画尾巴。

黑猫② 此猫为伏卧姿势，在安静闲睡中做着好梦，被突如其来的微微动静所惊动，尾巴开始离身悄悄地摆动，一副全神贯注盯着前方，并有欲擒故纵之态。

