

名

家

画猫

中国画技法丛书

赫长煜 著

北京工艺美术出版社

名

家

画猫

图书在版编目（CIP）数据

名家画猫 / 赫长煜著. —北京：北京工艺美术出版社，2013.3
（中国画技法丛书）
ISBN 978-7-5140-0311-6

I. ①名… II. ①赫… 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（2013）第055568号

《中国画技法丛书》编委会

主 编：田世国 田金华
编 委：万悦亮 付业娟 王悦凯 田百锋 王秀婷

出 版 人：陈高潮
策 划：鸿图利源
责任编辑：宋朝晖
装帧设计：印 华
责任印制：宋朝晖

名家画猫

赫长煜 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105（总编室）
(010) 64283627（编辑室）
(010) 64283671（发行部）
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 5
版 次 2013年3月第1版
印 次 2013年3月第1次印刷
印 数 1~3500
书 号 ISBN 978-7-5140-0311-6
定 价 40.00元

画家赫长煜（墨泉）是我的老朋友了。他是北京一位资深的琉璃厂老居民，成长在琉璃厂这个文化气氛很浓的环境下，对国画产生了浓厚的兴趣。赫长煜蒙学之时常驻荣宝斋观看一些国画大家现场作画。早年有缘结识工笔大家俞致贞，画猫的很多技法得益于此。赫长煜在国画方面是个多面手，但最擅长的还是画猫，许是居住在四合院里比较容易接触猫的缘故。猫是比较古老的动物，在宋代，人们常称猫为“狸奴”，深受文人雅士的喜爱，也是画家经常描绘的题材。当代已故国学大师季羨林尤其喜欢猫。猫谐音“耄”，耄指八九十岁的老人。猫配牡丹有“长寿富贵”之意，还可配梅花、藤萝、游鱼、蝴蝶……猫的画风多姿多彩。

墨泉兄所画之猫，个个传神，画百猫竟无一雷同。写意猫中大猫憨态中透露着顽皮，小猫拟似孩童跃然纸上；工笔画猫更是逼真可爱。他长期细致地观察着猫的一举一动，坐着的、跑着的、跳着的、卧着的、睡着的……有时尽管是猫的一个小动作，也能被描绘于纸上。墨泉兄认真研究刘奎龄、曹克家等国内画猫高手笔下的猫，汲取众家之长，在继承传统笔墨功夫的同时又有自己的技法。在本书里，他细致地讲述了画猫的次序及眼、鼻、嘴、耳、毛的画法。尤其强调画猫先画眼睛——用毛笔先勾出眼睛外形，然后用重墨点出眼球，以圆、黑、亮为好。猫的眼睛传神，整幅画面就生动起来了。

在我的画廊里，挂着墨泉兄“春”、“夏”、“秋”、“冬”四幅猫画。驻足观望，这四幅画中的猫眼画得炯炯有神，猫的神态栩栩如生。猫身纹理色彩柔和，层次分明，猫与背景融成季节的更替趣味盎然。能把猫刻画得如此鲜活得益于他多次写生，这正反映了花鸟画强调写生的特点。在其他配有花卉的画作中，如《悠悠兰香、猫蝶同欢》都以猫作为主体，画面透着亲切、感人且趣味十足。

墨泉兄娴熟的绘画技法和文化素养使他有运用神来之笔的绘画语言能力，丰厚的水墨尽情地表现物象的气韵，同时运用劲利的笔触细腻地传达出绘画对象的神韵。作品布局简而不疏，形式如影随心，具有清隽空灵的笔墨意趣和韵味。其笔走中锋，笔力强健，水墨淋漓，设色清雅，韵味悠长。用稳如泰山来描述墨泉兄作画的稳健气质，我想是合适的。一个“禅”字恰如其分地概括他绘画时的意识状态，我想这是他传神笔墨的精神源泉。人生的感悟、笔墨语言的积累，使他画猫已到了由境到化的传神之境界。

由于临时受命，遗憾自己“囊中墨水”有限，无数感言，不能尽然纸上。到此罢了，预祝画册圆满出版。

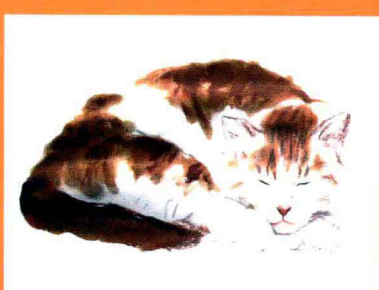
资深文化传媒总裁 闫岸

2012年11月

目 录

一、概述·····	2
二、猫的骨骼和体形·····	3
三、猫眼的画法·····	6
四、猫鼻的画法·····	7
五、猫嘴的画法·····	7
六、猫耳的画法·····	8
七、猫须、猫眉的画法·····	8
八、猫五官的组合·····	9
九、猫四肢的画法·····	10
十、猫尾巴的画法·····	11
十一、猫毛的画法·····	11
十二、画猫实例一·····	12
十三、画猫实例二·····	13
十四、画猫实例三·····	14
十五、作品欣赏·····	17

猫 画 家 名 画

一、概述

人类在生存发展中，发现并利用猫的行动敏捷，特别是善于捕鼠的特性，在防治鼠害、保护粮食、预防疾病传播中起到了很大的作用。现在，猫以它的机敏、顽皮、稚趣、活泼、可爱又成为家庭中极为受欢迎的宠物。

猫虽被人类驯化了三千多年，但仍然保持着捕食天性，且性格高傲，不对主人唯命是从，而是视为平等的朋友。猫温顺时主动爬到主人膝盖上表示亲密，主人不高兴时，它也能察觉到会自动走开；任性时也会撒娇或我行我素，任凭你怎么召唤，都置之不理。猫很爱清洁，时常打理自己的毛发。当主人抚摸后，猫会去舔被抚摸的地方。这时不要误以为猫有洁癖，这是猫在记忆主人的气味，担心找不到主人哪。

猫以其高傲品格，一贯整洁绚丽的毛发，高雅生动的步伐常被人视为贵族品行。事实上，在人类与猫几千年的交往中，有许多与猫有关的传说和故事广为流传。我国宋代有“狸猫换太子”

的故事；古埃及人把猫奉为神明；在东南亚猫至今仍被饲养在皇宫，住的是现代化豪华房间，用的是金银器皿，平时打扮得珠光宝气，由专人料理生活，待遇如同王子；在越南把猫定为十二生肖之一，所以越南人有属猫的；就连美丽高挑的模特在T台上也要走“猫步”，才能展现出婀娜高贵的气质。

在我国传统文化中，猫象征着富贵和长寿，民间就有“发财猫”之说，古人还传说猫有九条命，来比喻好运和长寿。文言文中“耄”为八九十岁，“耄”为七八十岁，文人因此借字抄音，在绘画中常画猫与蝴蝶来寓意长寿。

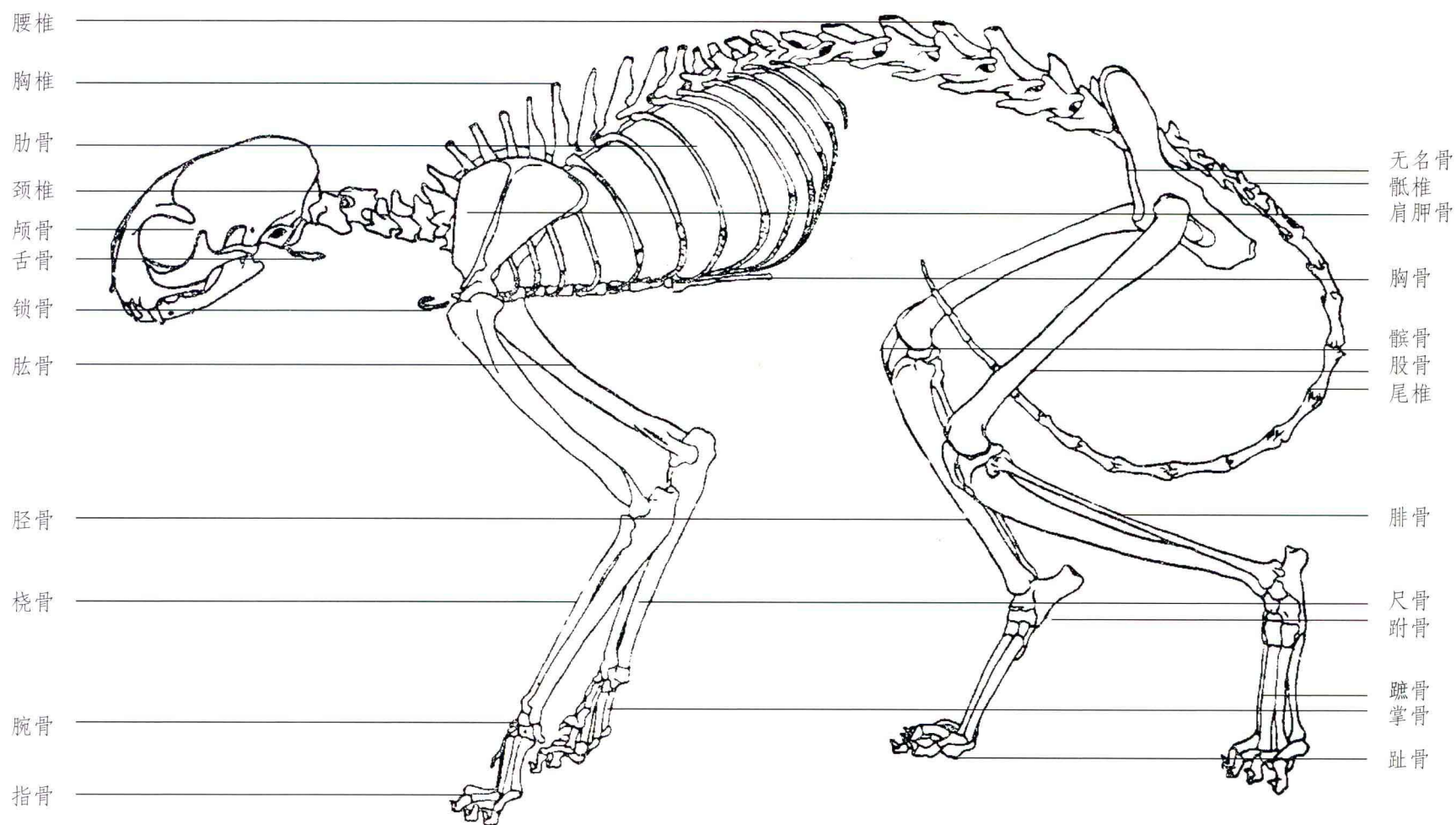
学习画猫一定先找准猫的特点，遵循规律，由形而神，不要操之过急，勤学苦练达到心中有猫。在掌握传统技法后，还要积极创新，完善和发展画猫技法，给广大热爱生活的人们更高的艺术享受。

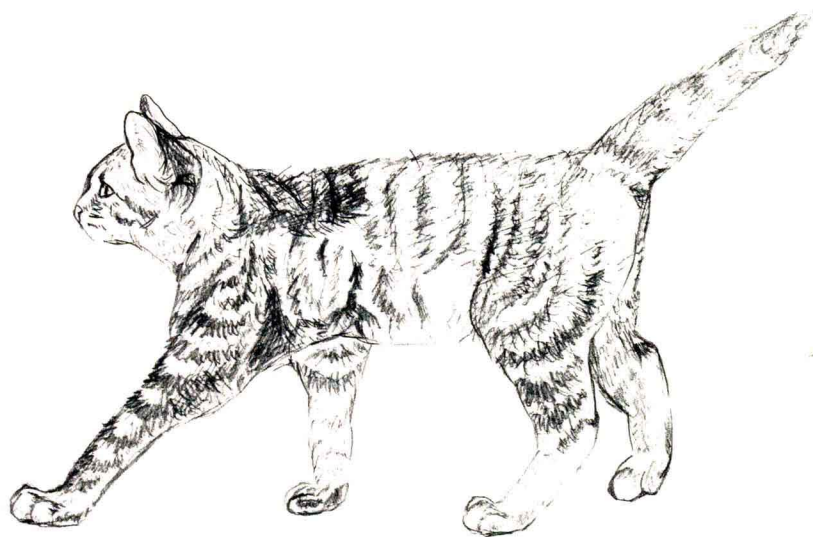
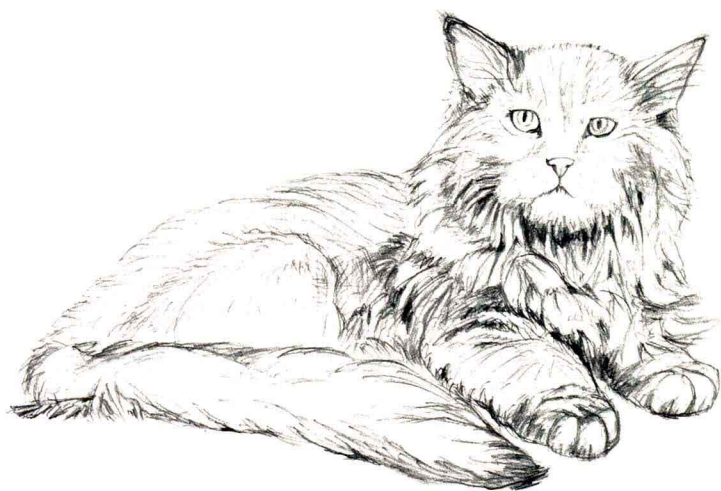
二、猫的骨骼和体形

学习画猫之前要先了解猫的骨骼和体形。猫的身体分成头、颈、躯干、四肢和尾五个部分。猫的骨骼很多，要了解关键的几处，特别是支持活动关节的骨骼，如脊椎，它由颈、腰、骶、尾椎组成，极具弹性，能屈能伸，好像弹簧，与四肢配合能在原地蹿起丈余高，还能左右弯转达九十度。前肢的关节有两个，后肢的关节有三个，要注意它们的凸起方向，其他的小关节并不明显，有所了解即可。

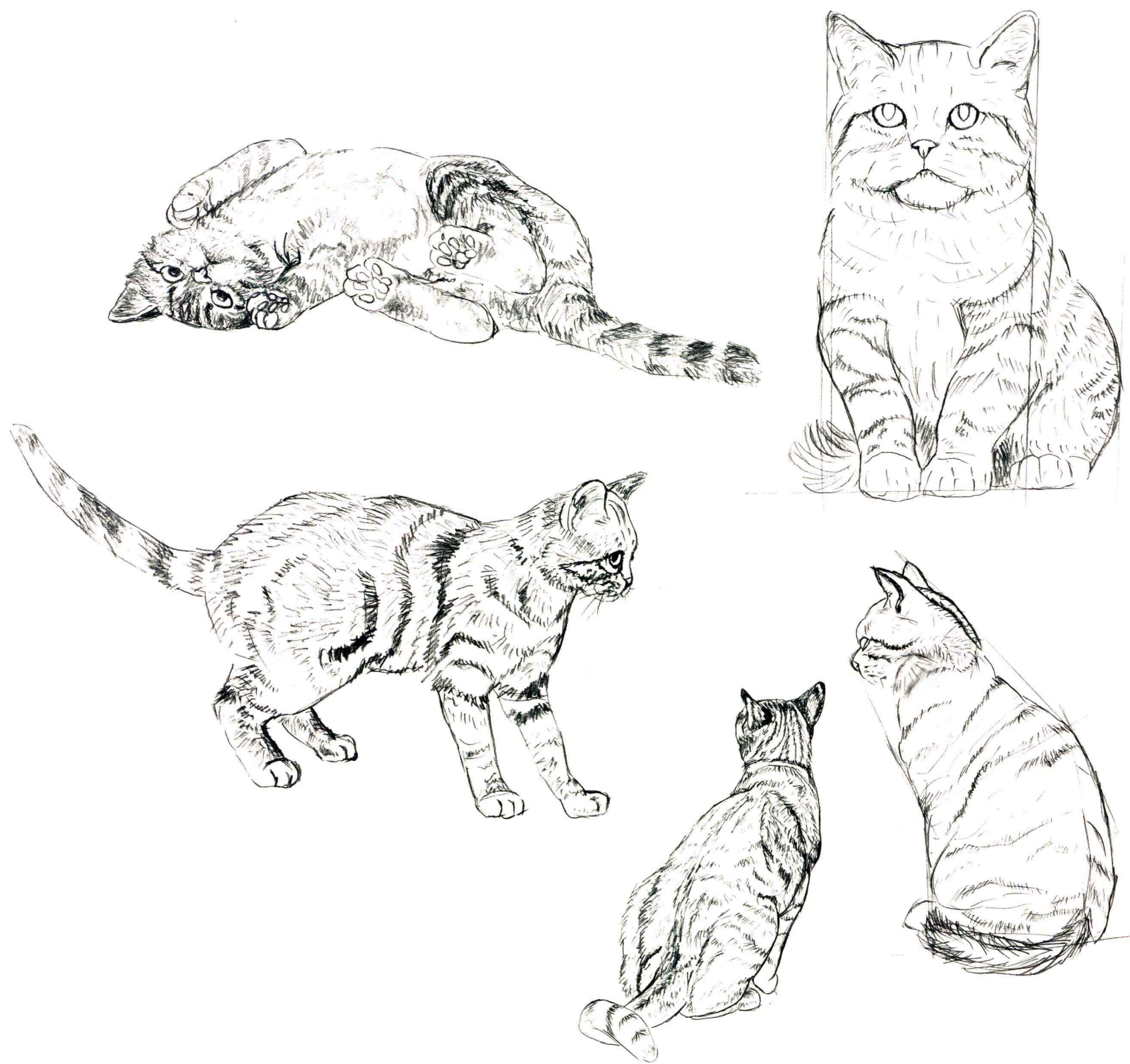
猫的姿态多样，坐、卧、站、走、正、反、侧翻，一时很难准确把握。初学者可参照画人体时按头部大小比例办法来画，前人有“立七、坐五、蹲三”之说。一般画猫的躯干有三个猫头大就可。要注意，猫的后臀要画大些，前胸相对小些。躯干安排好后，画出四肢。注意后肢含于臀部内且比前肢多一关节，故肥而大。猫的尾部最为灵活，活动范围也大。

猫的骨骼

猫的速写

三、猫眼的画法

猫的眼睛受光线影响而变化。古人结合十二时辰将猫眼的变化形象地总结为：子、午、卯、酉一条线；寅、申、巳、亥如镜；辰、戌、丑、未枣核形。这是说猫科动物眼睛的瞳孔随一天时辰（早、中、晚）不同光亮变化而变化形态。

画猫必先画眼，眼睛画得好坏决定整体画猫的成败。画眼时，可先用朱砂、赭石加淡墨，中锋用笔勾出眼眶。画眼时还要根据猫的姿态，特别是要随猫头的俯、仰、正、侧的变化而变化，如平视，眼眶要圆，由于光线关系，上眼睑要略粗重些，下眼睑略细淡些；俯视，上眼睑平，下眼睑圆；仰视，上眼睑圆，下眼睑平；猫在侧转时，只能看到一只眼睛，呈三角形。

猫的眼睛一般有绿、蓝、金黄、灰、古铜色等颜色，如黄色猫眼，用赭石加淡墨沿眼眶由重而轻渐染，最后用花青和墨点瞳孔，干后罩染藤黄；蓝色猫眼，用花青加淡墨沿眼眶由重而轻渐染，干后罩染花青或三青。画瞳孔时，要预先留好高光点的位置（生宣、熟宣都留白即可），如染过了，也没关系，用浓肽白找准位置点即可。

除以上介绍的两种眼睛渲染方法，还有其它方法。要想创造更好的方法，就要对猫仔细观察、细心揣摩、认真实践，把猫眼表现得水灵可爱、机智明亮。

夜晚，光线暗淡，猫眼的瞳孔像圆镜

晨暮，光线适中，猫眼的瞳孔像枣核

正午，光线强烈，猫眼的瞳孔成一条线

仰视

正视

半俯视

半侧视

侧视

俯视

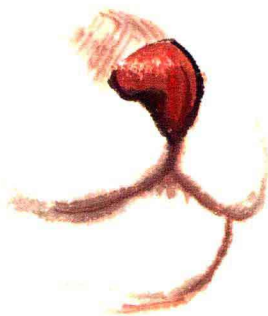
四、猫鼻的画法

猫的鼻子由鼻梁和鼻翼构成。鼻翼成倒置的等腰三角形，中间有一条鼻中线与唇裂相连接，两侧是鼻孔。猫鼻翼四季湿润、冰凉，病时则干热。

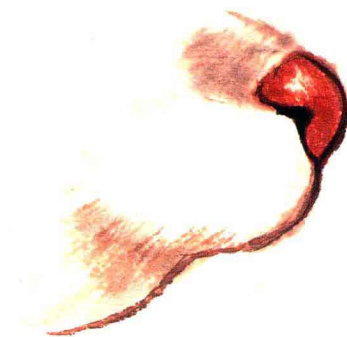
调朱砂，笔尖处调少许胭脂或墨染出鼻翼。根据猫的正、侧、俯、仰变化，鼻翼的形态也要随之变化。正面时，用胭脂与墨画出倒三角状，在等腰线中上方横点两笔画出鼻孔；侧向时，只能看到一侧鼻孔与鼻翼，鼻头呈弧形；俯视时，不露鼻孔，与口线连接，上弯联成弧线；仰视时，两侧鼻孔暴露。

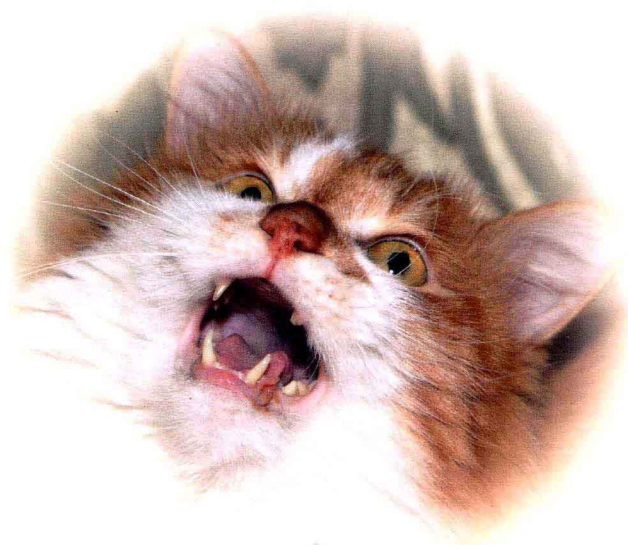
正视

半侧视

侧视

五、猫嘴的画法

猫嘴由唇裂线及下方成人字上翘弧线、下颌弧线组成。猫嘴平时一般都是闭着的，它在叫唤、进食、用舌头舔洗皮毛时，特别是在打哈欠时才张嘴的，很有美感。猫的下颌用一上翘弧线表示，猫的口形也要随头部转动而变化，如头上仰角度越大，唇裂与下颌距离弧线也就越大；俯视时，看不到下颌线。

用朱砂调淡墨由唇裂线左右分开画，注意嘴部不要画得太尖、太长，那就显寒酸之象。画侧面时将唇裂线与口线、下颌线连在一起画即可。猫在舔东西时露舌，猫舌用朱砂和胭脂画出。

六、猫耳的画法

猫的听觉十分灵敏，老鼠走路时极其轻微的声音猫都能察觉到。哪有动静猫耳立即竖起并转向哪里。遇到危险或害怕时两耳扁平向后贴在头上，迅速逃离，感到安全时才恢复原状。画猫耳时要根据猫头的变化而变化。正面时，耳朵上尖下圆，主要画

出耳郭，内部形状与毛的走向，用赭石、朱砂和墨配合，把笔打成散锋，由内向外扫出，注意留白，以“挤”出白色耳毛；仰视时，两耳所见极小；俯视时，只见耳朵背面；侧视时，只能看到半个耳朵。

正向耳

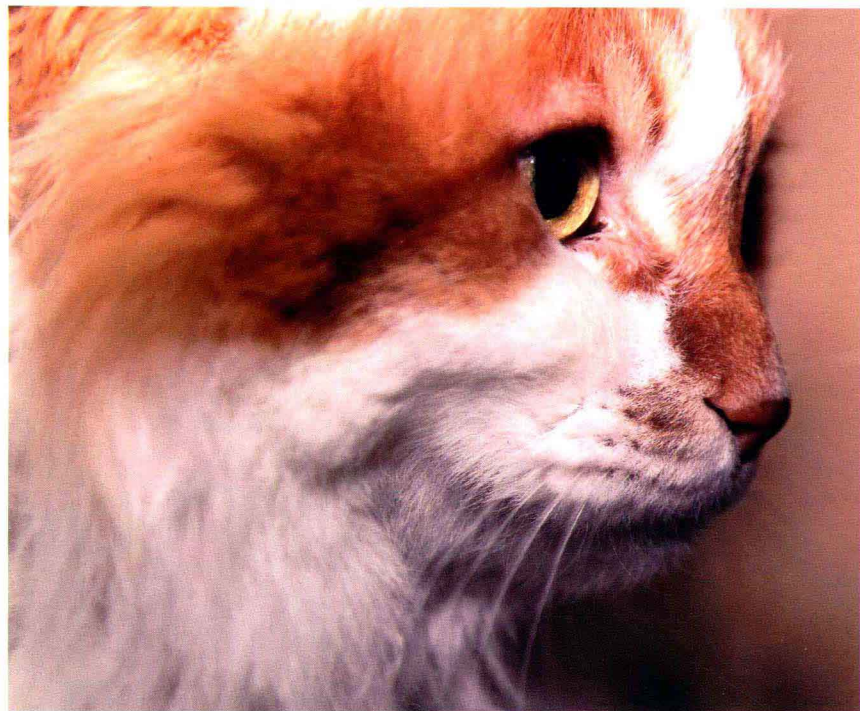
俯视耳

侧视耳

七、猫须、猫眉的画法

猫的上唇左右各有四排小点，胡须就由此长出，与眉毛一样长而硬，根上有极细的神经，极其敏感。无论何种颜色的猫，须、眉都是白色的。平时须、眉在两侧略微向前弯曲，自然展开；在捕食、争斗、叫唤时转向前方成菊花形。画须、眉时要在全画完成最后用狼毫蘸钛白，中锋用笔，做到起笔重，收笔轻。眉毛画三五根即可。胡须两旁画长些，嘴前画短些，长短互现，要画出劲、健、弹的线条力度，这样也有助于画出猫的生动、精神，可谓全画收关、点睛之笔。

八、猫五官的组合

五官位置的经营至关重要。我们知道了眼、鼻、嘴、须的画法，还须把握他们之间的位置关系。如何把他们搭配得好，须多想、多实践。巧妙的搭配可塑造出猫风格迥异的情感、神态，给观者不同的感受。

“画贵于神”，猫五官是最能表现出“神”的关键所在。中国画与西画最大区别在于“写意”上。在遵循客观实际的基础上，可根据自己的好恶，把所要表达的情感有意识地安排在某处器官，或大或小，或近或远，达到形不克神，神不离形，神乎于心，统乎于笔，意乎于画，传乎于人。

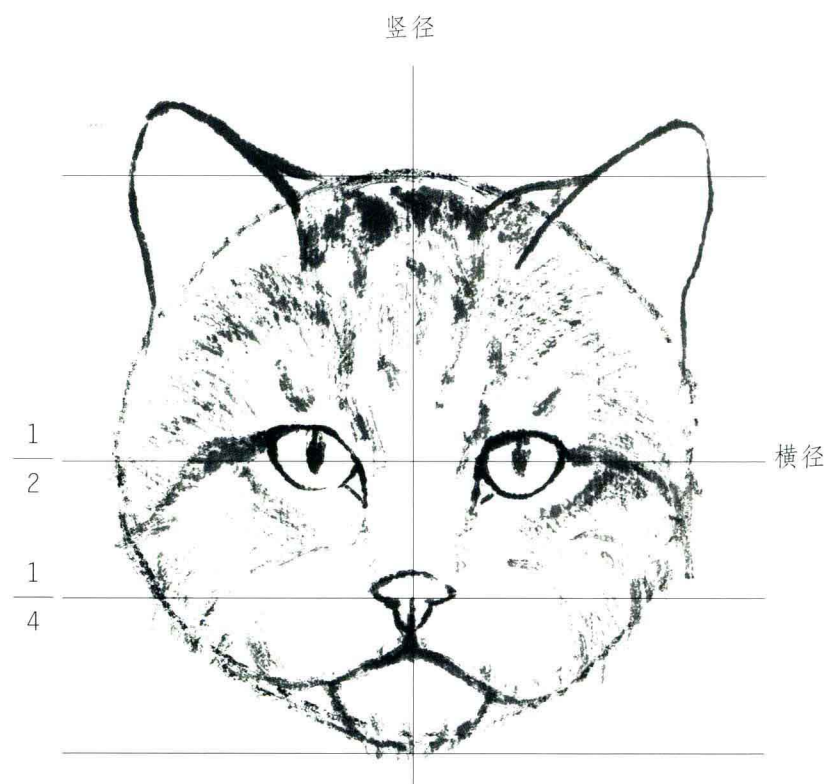
猫头整体较圆，两腮后的软毛略显菱形。由于猫的品种不同，五官位置特点不一。我国的猫大多鼻梁长，耳朵大。外国猫品种差异较大，有的耳小、五官紧凑；有的眼大、唇厚。

初学时，可从画猫的正面开始练习。

先画一圆形，内画十字交叉线，标出横竖两条直径。前额在横径以上。两眼、两耳、两唇各在竖径左右。眼画在横径上。耳大部露于圆外。横径穿过两眼。横径下再等分一半。鼻孔位置在一半线上，最下四分之一部分可画上、下唇及下颌。眉的位置在两眼上方偏内处。

猫头

猫头的比例

九、猫四肢的画法

猫的前肢与后肢在结构上有许多差别。

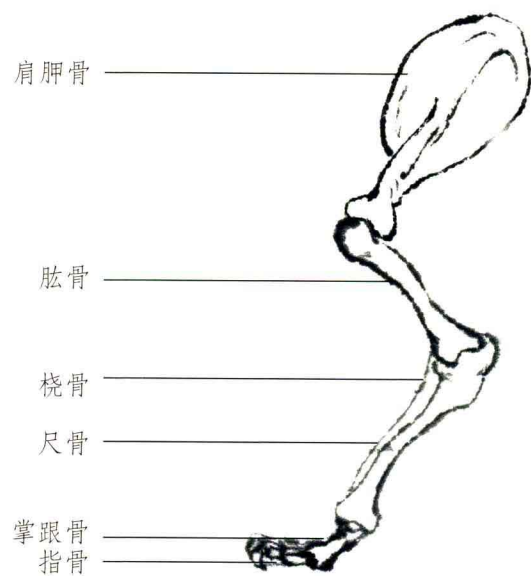
猫善于攀爬、蹿、扑、捕食，这些动作中前肢起主要作用。

猫的弹跳极好，蹿、蹦、跳、跃，后肢起主要作用。后肢的掌骨比前肢的掌骨长得多。

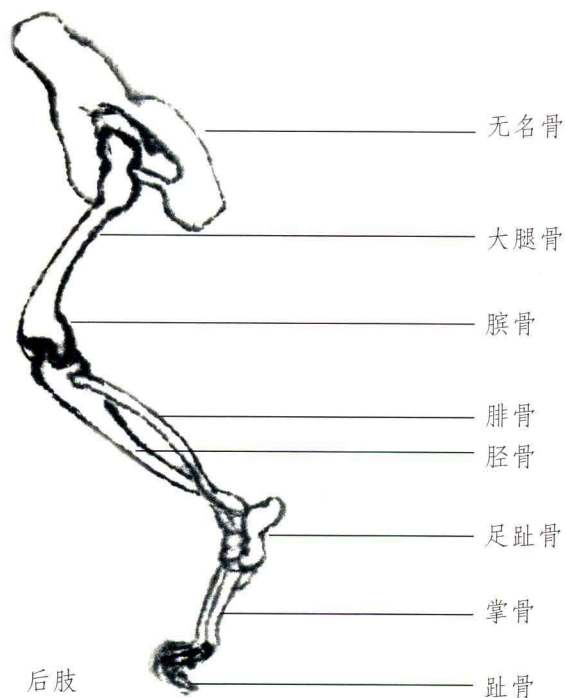
除了了解前后肢比例大小外，还要注意关节活动的情况。前肢肩胛骨与肱骨连接的关节，只能向前凸起，肱骨与尺骨连接的关节只能向后凸起（像人的肘关节一样）；后肢无名骨与股骨之间活动角度较大，向后凸起。因为后肢外面覆盖了大而厚实的

臀肌，所以表现得不明显。后肢股骨与胫骨连接之处的腓骨只能向前凸起，跗骨向后凸起。关节活动的方向形成了四肢的凹凸变化，切不可画反，闹出笑话。

猫前爪有五趾（前爪有一趾在内侧稍后位置），后爪有四趾，成半圆形排列。猫爪平时并拢缩于趾内，被毛覆盖，基本上看不出来。猫只有在捕食、攀爬时爪尖呈尖钩形露于趾外。猫趾下有小肉垫，呈椭圆形，四个小肉垫下还有一元宝状较大的肉垫（朱砂色），这些肉垫可使猫悄无声息地接近猎物。

前肢

后肢

十、猫尾巴的画法

猫的尾巴主要起平衡作用，平时站立或行走时呈四十五度角上翘；吃食时呈九十度笔直竖起；坐、卧时经常围绕身旁；角斗时左右抽打；捕捉猎物时与身体形成一条直线；惊恐逃跑时尾巴向下紧收，所谓“夹着尾巴逃跑了”。

尾部要与身体协调一致，如画狸花猫或虎皮猫、“四时好”

等色杂其间的猫，多用浓破淡法。即先用淡墨或色画出尾形，再用浓墨勾点出花纹或斑块，一般尾根正面深，下面浅。画白猫尾巴时可用浓墨加点赭石，散锋扫出即可。可由尾根画起，也可由尾尖画起，效果相同。

十一、猫毛的画法

下面介绍一种丝毛画法。

首先将毛笔尖蘸上颜料或墨，在调色盘中破开笔尖，状似排笔。画时轻入轻出，笔中含水量要适当（生宣上作画，含水量少了拉不出毛锋；含水量大了，会洇成一片，亦不成锋），由浅到深，由虚到实，层层刻画。第一遍浅色可作初稿，第二遍很关

键，笔尖颜色加重，对初稿不完善之处可进行调整，要注意虚实变化，表现出毛的质感，做到笔笔精确，根根见笔。此时不能犹豫、停顿，毛要舒展而有弹性。画猫胸前浅色毛时，丝毛的笔含水略大一些，最好画出弯转、柔软的质感。利用深浅变化画出猫身的其他部位，只有虚实结合、阴阳变化才能使猫生动可爱。

十二、画猫实例一

步骤一：

用铅笔或碳条打稿。

步骤二：

小白云笔画猫头部，用墨勾出眼、鼻、口线，淡墨画出轮廓线及毛的深色部分；大白云蘸赭石、藤黄调黄色，由头部逐一画出，用淡墨画出深色部分。

步骤三：

注意胸前留白部分。淡墨画出软毛，朱砂染鼻、耳，再用细狼毫笔画出须、眉，最后落款盖章。