

魏诗煌

工笔画猫

WEI SHIHUANG'S PAINTINGS OF CATS

图书在版编目(CIP)数据

魏诗煌工笔画猫/魏诗煌著. —南京: 江苏人民出版社,
2009.8

ISBN 978-7-214-05800-3

I. 魏… II. 魏… III. ①猫-工笔画: 翎毛走兽画-技法(美术) ②猫-工笔画: 翎毛走兽画-鉴赏-中国-现代 IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第083301号

书 名 魏诗煌工笔画猫
著 者 魏诗煌
责任编辑 许尔兵
出版发行 江苏人民出版社(南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009)
网 址 <http://www.book-wind.com>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
印 刷 者 万户精艺印刷有限公司
开 本 889×1194毫米 1/16
印 张 3.5
字 数 100千字
版 次 2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-214-05800-3
定 价 38.00元

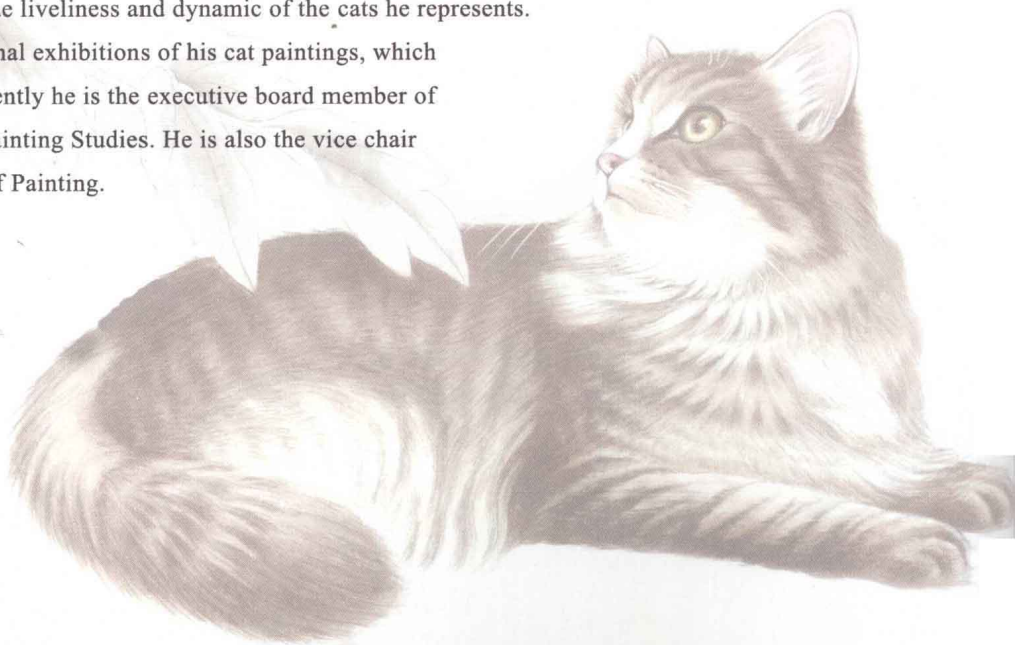
(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

魏诗煌，南京人，出生书香门第，系清名门之后。幼儒家学，长期临池不辍，书法、篆刻、绘画均有涉足，曾拜著名国画大师杨建侯习画花鸟、山水，后专攻翎毛工笔，尤擅画猫，喜兼工带写，其笔下所画之猫，小猫憨态可掬，稚气妩媚，逗人喜爱；大猫毛发飘逸，体壮威武，英气勃勃，目中含威，孤傲洒脱。因其猫画形态逼真，灵动活泼，极为传神，被誉为“金陵猫王”。曾任省级出版社杂志执行副主编、出版社编辑部副主任等，现为江苏人民出版社副编审、中国书画研究会理事、南京南唐画院副院长。

Wei Shihuang, a native Nanjing painter, was born to a famous Qing literati family. Versed in traditional Chinese culture, he has been practicing painting since childhood with interest extending to the realms of calligraphy and seal carving. He studied traditional flower and bird paintings as well as literati landscape paintings with Yang Jianhou, a master of Chinese painting. Thereafter he delved into the traditional techniques of brushstrokes depicting fur and feather (lingmao gongbi). Specializing in cat paintings combining traditional realistic and impressionistic painting skills, he has gained the epithet of "Cat King of the Jinlin City" for the unique liveliness and dynamic of the cats he represents.

He has held successfully a series of personal exhibitions of his cat paintings, which received rave reviews by the public. Currently he is the executive board member of the Center for Chinese Calligraphy and Painting Studies. He is also the vice chair of the Southern Tang Dynasty Academy of Painting.

魏诗煌

WEI SHIHUANG'S PAINTINGS OF CATS

工笔画猫

画猫心得 \ 魏诗煌

猫，因为是家养，故与人类的关系最为亲密。

过去人们养猫，主要用于捕鼠，而城里人养猫，则作为宠物，因为猫性情温顺、憨厚，亲近主人；行动敏捷、稚气，讨人喜欢。自古以来画家们就把猫作为入画的题材，现代画猫的高手更不乏其人。

想画好猫，首先得爱猫。一个并不喜欢猫的人，恐怕很难把猫画好。因为绘画艺术，是必须寄托和倾注画家的情感的。

其次，想画好猫，还应先仔细观察猫，最好能自己养一只或几只猫，以便于随时就近研究猫的习性、神态、动作、身体结构、五官特征等。见到绝妙的神态、动作，立即用速写画下来或用相机拍下来。这样的素材积累多了，何愁创作不出满意的猫画来！

猫的品种很多，但无外乎长毛猫、半长毛猫和短毛猫，毛色有白、黑、黄、灰、棕红等。画猫不是简单地把猫的形态移到纸上，重要的是要画出猫的精气神来。猫与人一样，亦有喜、怒、哀、乐七情六欲。幼猫以灵动活泼、稚气好奇者为多，成年猫则稳重、机警，甚至孤傲洒脱。它们兴奋时跑跳蹿蹦，围着主人撒欢；生气时沉脸不语，缩居一隅。它们会愤怒，会撒娇，会吃醋，还会忧郁不已。若能在画猫时把猫的这种灵性表现得细致入微，则更能体现出画家对艺术个性的追求。

表现猫的独特神态，主要是刻画好猫的眼睛和动态的形体。顾恺之画人物的名言“妙在阿睹”，同样适用于画猫。猫眼不同于人眼，其瞳孔会随光线强弱而变化大小。瞳孔不管大小，都是黑色的，眼白部分有蓝、黄、灰、绿、红之分，画时要注意眼瞳高光点的位置，力求表现出猫眼的晶莹透亮的神采。

不同于写意画，工笔画是具象的。工笔画猫不仅要追求神似，也应力求形似，努力达到神形兼备。故不论是静态的还是动态的，猫的形态比例都应准确。当然创作中不排除可作适当的艺术处理。要做到形准，画好底稿则十分重要。底稿的创作，可以根据积累的素材设计、推敲，反复修改，直至满意为止。有素描基础的初学画猫者，可以画素描类底稿，把猫毛的走向、明暗层次都设计确定，再画于宣纸上时就可以心中有数、一气呵成了。

画猫毛的技法主要是丝毛的方法。古代工笔画兽名家都是用笔一根一根地画兽毛，现代画猫名家曹克家先生结合西洋画技法首创用扁笔锋画猫毛，一笔胜似多笔，且能更逼真地表现猫毛的质感。发展至今，画猫毛（兽毛）的方法更加丰富，有干丝毛法、湿丝毛法、半干半湿丝毛法等，这些技法都能较丰富地表现猫毛柔润的质感和飘逸感。

画猫毛应选择弹性较好的笔，如中、小白云。纯羊毫适合于表现猫较柔软的胸、腹部毛，画猫背和猫尾则应用毛性硬一点的笔，有时用旧的毛笔画起来可能更趁手些。至于画纸，生宣、熟宣都可以画工笔猫。对于初学者而言，熟宣较合适，可以反复加工渲染，画出的猫逼真而有质感。生宣下笔、着色要肯定，一旦落笔，不容更改，要求画者有更熟练的技巧和驾驭墨色的能力。但用生宣画猫的好处是衬景可用写意或小写意方法画，工写结合，画面更显生动、活泼。

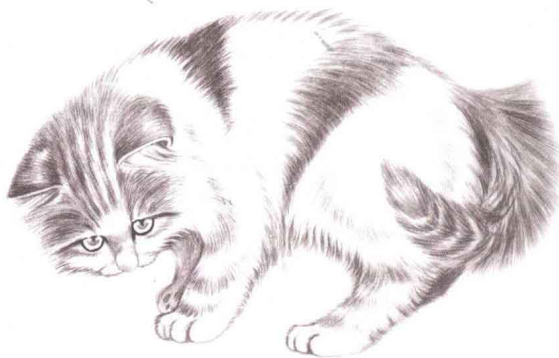
总之，画技有法，但无定法。只要在实践中能细心揣摩、体会，不断总结，定能研创出既能出色表现客观事物，又适合于自己的画猫技法来。

一 黑白相间猫画法

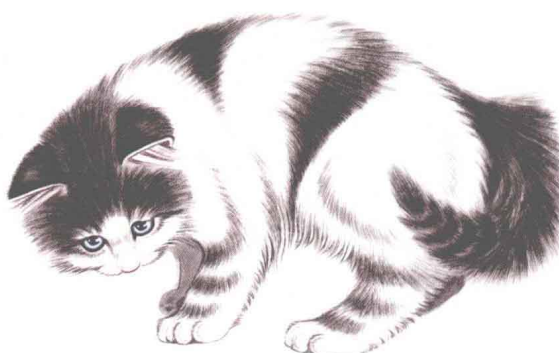
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：把宣纸覆在事先画好的底稿上，用淡墨或铅笔把底稿托画在宣纸上。注意用墨托稿须淡，用铅笔则一定要轻。若该画有配景，则构图时猫的位置、大小一定要心中有数，不宜把猫画好后再来想怎么配景。

步骤二：用逐步加深的墨笔一步步渲染黑毛部分。方法是把毛笔挤压成扁平状，沾墨按猫毛走向丝染，轻落轻收，丝出的笔痕两头虚中间实，可层层加深，重点部分再用细笔强化，以表现出猫毛的质感。用淡墨勾出眼眶、鼻子及耳毛，眼睛可先用淡墨画出瞳孔，也可在下一步直接用彩墨画。此步骤中要注意的是该留白的地方一定要留白，该淡的部分绝不能画深了。

己丑
喜月
畫於
金陵
畫

步骤三：墨稿基本成型后，在浅色毛部分罩染淡淡的赭墨，以加强浅色毛的质感。用牡丹红加大红勾画出鼻子；用淡赭墨加牡丹红丝出耳毛。此步骤重点是画眼睛。蓝色猫眼画时先用墨加少许赭石、牡丹红勾画眼眶，用浓墨点画瞳孔的上部，随即用清水笔由上而下渲染，形成上深下浅的效果，趁半干时在中间画一条较深的墨线。然后用花青罩染瞳孔，由外往内渐淡。再用石青沿眼眶向内渲染，越近瞳孔越淡，最后罩一层极淡的藤黄。画瞳孔时应注意留出高光点不着任何墨色，这是猫眼的精神所在。若不小心画满了，亦可用白颜色点画高光点。有人在未画墨稿时先把眼、鼻、耳画好定位，再画其余，也是较好的方法。

步骤四：对画进行最后整理，眼、鼻、嘴、耳进一步加工，力使其显出神采。毛色的深浅及衔接要自然，深的部分可层层丝染至满意为止，最后罩一层淡花青，使毛色更为沉着、厚实；浅的部分如胸、腹的毛要画出层次，有飘逸感。白色的部位如下颌、颈部等可不着墨或极淡墨。有人主张用白粉罩染白毛，此法应慎之，因为掌握不好会弄脏画面。

步骤五：着眼全画，完成该配的景物，最后根据所画猫的动作神情用白色勾画胡须、眉毛。不同品种的猫，不同神情的猫，胡须的画法是不一样的，平时若注意观察便能准确把握。此是黑白相间猫的画法，若是全白的猫，则应以较深的背景衬托之。毛的明暗层次可用淡墨加少许藤黄或赭石表现，注意不要画脏。全黑猫用墨要注意层次感，用墨要有变化，深处可用淡花青罩染加强，较浅处可用淡赭石罩染。

二 棕黄色猫的画法

步骤一：本例是一只有虎斑纹的小棕黄猫。画法第一步与黑白相间猫画法同。打初稿关键在底稿，底稿画得比例准确、形态传神，能与衬景协调，那么画好这幅画便有了基本保证。

步骤一

步骤二：初稿打好后，便可用淡墨层层刻画了。丝毛用笔方法同前述。这一步也可直接用淡赭墨加藤黄丝染棕黄色毛部位。需强调的部位如头、胸、斑纹、尾部用笔要果断、细心，笔触清晰，力使毛发根根见笔，较暗的阴面可用湿染法，即把画面打湿后趁半干时用笔由浅入深地丝染，以求得绒毛飘逸、含蓄的效果。该

步骤二

步骤三

步骤四

该留白的地方一定要留出，该淡的地方也别画深了，否则最后整理时会很难办。

步骤三：用赭石加藤黄进一步渲染各部分。头部及虎斑纹等处用赭石加墨丝染。

黄眼睛的画法，仍是先用墨加赭石、牡丹红画出眼眶，用深墨画瞳孔上部，方法与画蓝眼睛同。不同的是用赭石罩染瞳孔，由外向内渐淡，再用赭墨勾画瞳孔周边，留出高光点不画。用较淡藤黄沿眼眶向内渐淡渲染，再用淡赭石同法渲染，越近瞳孔越淡，一遍不够可多染几次，直至画出晶体球面的质感。鼻子用牡丹红加大红由下向上渐淡渲染，力求表现其湿润感，再用较深的红色勾画鼻孔及鼻中线。鼻中线不要画到头，自下向上画到一半渐隐。耳

用赭墨加牡丹红渲染内耳，耳周绒毛用留白方法表现。

步骤四：整理各部分浓淡关系，该强调的进一步加深颜色，过白的部分可罩一层淡淡的赭黄，使全画过渡自然、协调。

步骤五：完成全画的其他配景部分，最后画白色胡须和眉毛。眉毛一般左右各画三四根即可。胡须两侧各五六根以上，不宜过多。画眉须时用一般的白颜料在裱托时易掉色，可用轻胶加明矾调成一定比例的胶矾水备用，画时用此水调白颜料，画出的胡须不会轻易退色。画胡须可用狼圭或紫圭笔，用笔应果断有力，方能根根见精神。

凝神

陆煌画于金陵南秀村

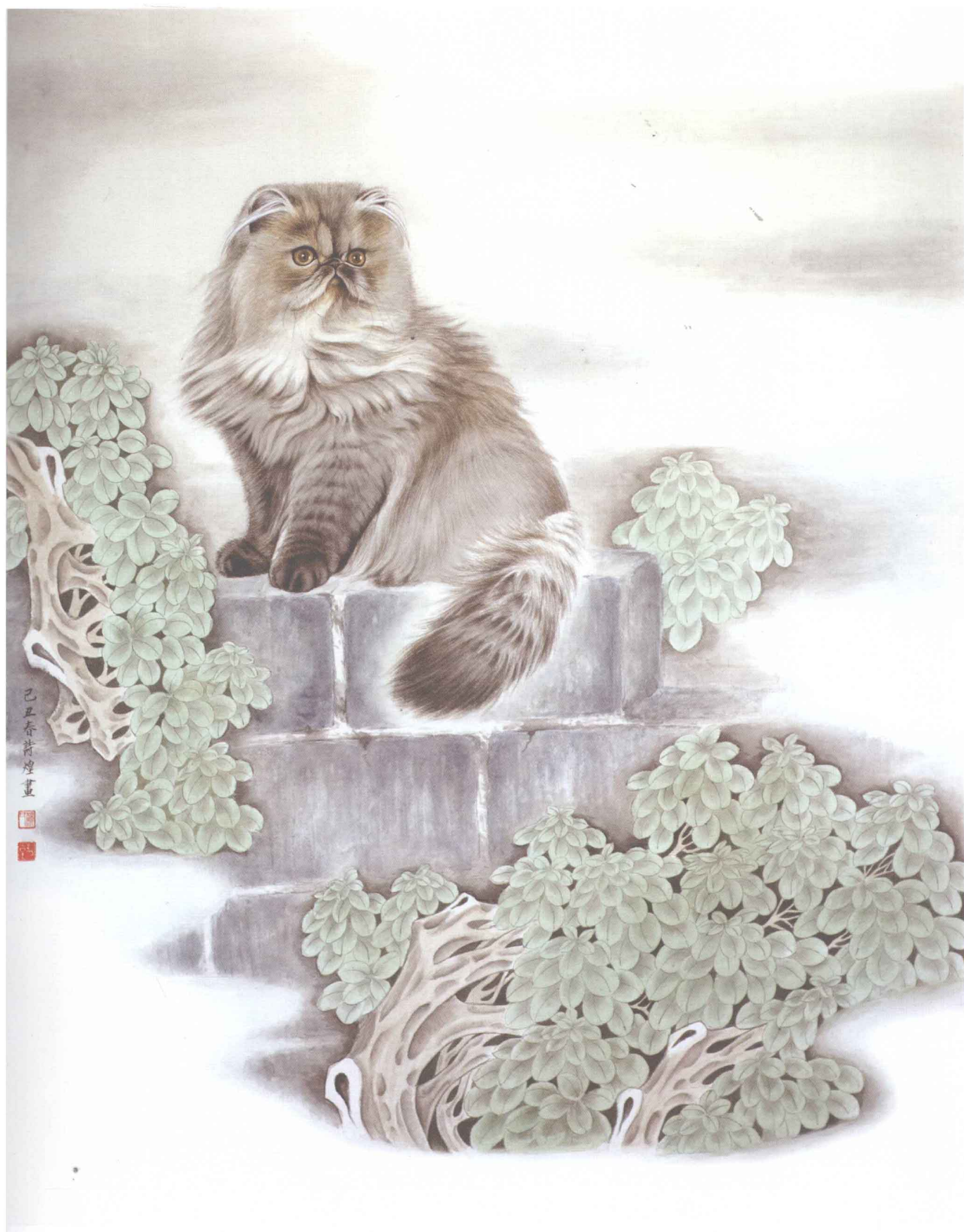
凝神 84cm×68cm
Gaze

凝神（局部）

Gaze (detail)

远 眺 84cm×68cm
Looking Far at Distance

远 眺（局部）

Looking Far at Distance (Detail)

猫蝶玉兰 84cm×68cm

A Cat, Butterflies, and the Yulan Flower

猫蝶玉兰（局部）

A Cat, Butterflies, and the Yulan Flower (Detail)

鱼，吾所欲也 84cm×68cm

"Fish is what I want..."--Mencius, Book VI, Part 2

花好月圆 84cm×68cm
Partners