

写意猫技法

王岐五题

杨海滨 著

辽宁美术出版社

国画技法丛书

写意猫技法

王斛五题

杨海滨 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意猫技法/杨海滨著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1997.2

ISBN 7-5314-1621-2

I. 写… II. 杨… III. 猫—写意画: 动物画—技法 (美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第25433号

写意猫技法

杨海滨 著

辽宁美术出版社出版 辽宁美术印刷厂印刷
(沈阳市和平区民族北街29号) 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 印张: 7

印数: 3 000—8 000

1996年12月第一版 1997年8月第二次印刷

责任编辑: 杜 野 高志孝 封面题字: 王盛烈
责任校对: 臧 红 装帧设计: 子 心

作品翻拍: 杜 野

ISBN 7-5314-1621-2

J·771 定价: 24.00元

序

我从童年时代开始就喜欢用毛笔蘸着墨汁在毛边纸上画猫。尽管那时画得很不像样，我也非常快慰。当我经过专业美术学习后，依然喜欢画猫，常常面对着家中养的小猫朝夕观察、写生，在充分了解猫的生理习性的同时，作了大量的素描和速写，因而已经能够很准确地把握了猫的形象和动态。

当然，要想把猫画好，仅靠造型能力是远远不够的。只有认真学习传统，借鉴前辈画家的表现技巧和创作经验，并使之化作自己的营养，才能使自己的作品具有较高的审美意味。有趣的是，近、现代许多中国画大师都喜欢画猫，留下了大量以猫为题材的作品。他们丰富多彩的绘画语言和动人心魄的艺术魅力，给我提供了学习的珍贵资料：任伯年画猫动态夸张，并强调猫的性格；齐白石画猫用笔简练概括，画面洋溢着儿童画一般的稚拙的美感；徐悲鸿画猫重视结构，体积感较强；潘天寿画猫十分重视线和点的运用，苍然遒劲、骨气畅达；黄胄对猫作过大量的速写，并以速写笔法入画；刘继卣画猫则形神兼备，雅俗共赏，使人觉得十分亲切。对这些大师们画猫作品的研究，无疑开阔了我的视野，增长了我的见识，使我受益匪浅。

我把水墨画猫作为研究传统笔墨技巧的一个突破口，借以提高自己的表现能力。我用蘸墨法画花猫，让墨块随着猫的结构而渐变，墨气贯通、见湿见干，有痛快酣畅的感觉；我用破墨法画狸花猫，能恰到好处地表现猫毛的纹理既分明又融洽的皮毛肌理效果；我用积墨法画猫毛，层层擦画，把猫的皮毛画得蓬松而又厚重，质感很强；我用泼墨法画黑猫时，下笔迅疾，淋漓的墨韵幻化出生动的形象。在用水墨画猫的过程中，我不断地体味着中国笔墨的神奇魅力，这也许是我乐此不倦的原因之一吧。

我认为画猫还应该强调形神兼备，这个“神”既包括客观动物猫的“神”，更包括人（即画家）的“神”，以这种认识去画猫，才能表现出人与自然的和谐，才能体现绘画的本质意义。我画的猫有的懒惰、有的活泼、有的勇猛、有的温和、有的专注、有的清闲，许多描写人的性情的词句都可以用到画猫上。我们应把动物的种种自然属性通过绘画的表现手段达到人格化的艺术高度，这种要求当然不能仅仅限于画猫，它有着广泛的意义。

目 录

序

一、画猫概述	1
二、写意猫的一般技法	1
1、眼	1
2、鼻	3
3、嘴、下颏	3
4、须、眉	4
5、耳	4
6、腿、足、爪	5
7、尾	6
三、写意猫的笔墨技法	7
1、白猫画法	7
2、花猫画法	8
3、黑猫画法	11
4、狸花猫画法	13
5、长毛猫画法	16
四、补景	18
五、临摹	19
六、观察、速写和默写	19
七、名家画猫作品简介	20
八、百猫动态图	25
杨海滨画猫作品选	67

一、画猫概述

猫是一种可爱的小动物，与人类有着密切的关系。许多画家如任伯年、齐白石、徐悲鸿、潘天寿等都喜欢画猫，并有许多优秀的画猫作品传世。

猫一但入画，就不是原来意义上的猫了。它成了画家寄托意念、抒发情致、体现美感的精神载体，成了超脱表象的一种再创造。由于不同画家的艺术观念不同、观察方法有异、表现技巧独特，因而笔下的画猫作品便呈现着丰富多彩的艺术特色。认真分析和研究这些作品，对初学者来说将会在很大程度上开阔视野，提高审美能力和加深艺术修养。

初学画猫不能好高骛远，应本着循序渐进的原则，脚踏实地从基本功学起。本书所讲的技法均属基本功范畴。开始的目标是“应物象形”，首先训练抓形的准确性，练习时铅笔、炭条、钢笔等工具都可以使用，要求是大形准确，比例恰当，结构结实，动态优美。继之要“笔墨生动”，写意猫的主要表现手段是笔墨，没有较深的笔墨功力，就很难在写意画中应付裕如。笔墨训练要处处为表现对象服务，不可游离于表现对象之外做无意义的笔墨游戏。最后要追求“形神兼备”，不但能以灵活飞动的笔墨画准猫的体态结构，皮毛质感，更要较为完美地传达猫的诸多神情，赋动物以人格化，产生审美功能，从而引发欣赏者的审美感受。只有这样的画猫作品才是较高层次的作品，才是学画者应努力追求并最终达到的目标。

二、写意猫的一般技法

画猫之前，先要考虑好整幅画面怎样布局（构图），怎样处理猫的动势以及同配景的关系，待胸有成竹后再落墨。

画猫往往先从头部画起。五官之中以眼睛最为重要，先画眼睛，依次画鼻、嘴、耳。头部完成后再画颈、胸、前足、后背、后足、腹部、尾巴，最后经整理完成。当然，这只是一个大致的绘画过程，有时也可根据需要先画背部等，最后画头部，可以灵活掌握，怎样顺手就怎样去画。

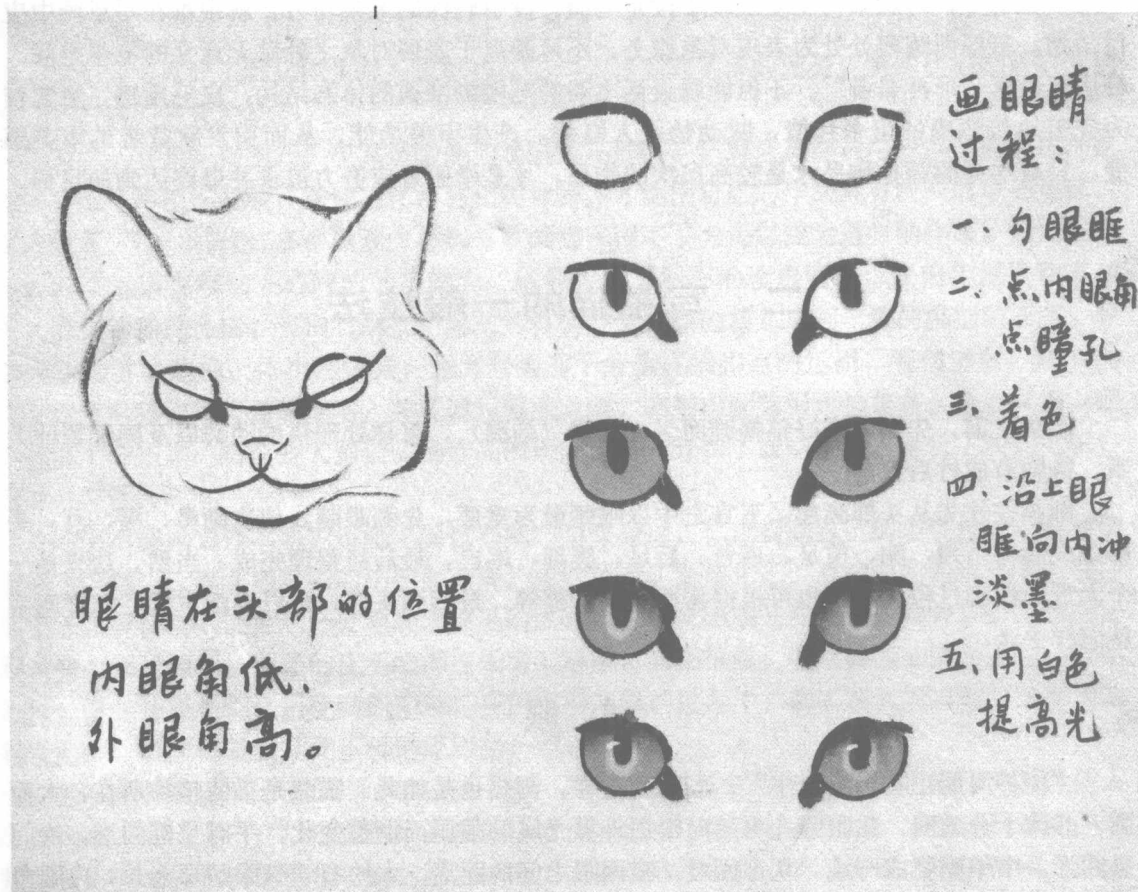
1、眼

“传神写照正在阿堵之中”，画人是这样，画猫也是如此。猫眼是猫的精神所在，大而圆，晶体十分透明。猫眼瞳孔可随时根据外界光线的强弱而调整变化，平时呈椭圆形，晚间呈圆形，中午则竖成一线。从正面看，猫两眼之间的距离，大约有一只眼睛那么长。内眼角比较大且低，外眼角略高。两眼之间的关系，可以作一条两端向上的弧线，这条弧线连接着两只眼睛的内、外眼角。绝不能把内外眼角画在同一条水平线上。小猫使人感觉额头比较

大，眼、鼻、嘴比较集中，所以小猫眼睛的位置不要画高了。

画时先以中锋调浓墨勾上下眼眶，上边这一笔要略粗一些。眼眶勾完后点一长点于内眼角外。点瞳孔要用最浓的墨来点。因为猫的瞳孔并非长在眼睛凸起的表面，而是藏于透明晶体的深处，从侧面看，更为明显，所以要特别注意瞳孔的透视变化。点瞳孔要经意似不经意，千万不可反复修描而失去神采。点瞳孔时不必刻意去留高光点，如需要可在眼睛着色后，再用白粉去点提。两瞳孔一定要点得方向一致，大小相宜，使神情专注，有内在联系，如方向相背或成对眼，那就是败笔了。如果在勾完眼眶后，先着眼睛颜色，将干未干时以浓焦墨点瞳孔也可，只要水分适当，以墨破色（色彩未干时，在其上用墨，即为墨破色。）可收到较好的效果。

猫眼的颜色一般多为土黄色微绿，也有绿色和蓝色的，还有两只眼睛一蓝一红，俗称“鸳鸯眼”的。我曾见一猫，眼睛鲜红色，十分独特，是为珍兽，但这种颜色没有代表性，可不入画。画黄眼睛可用藤黄略加赭石着色，色彩不要太浓，水分适当大些，更显得滋润。画绿眼睛可用淡草绿（花青与藤黄相调而成）加石绿。画蓝眼睛可用淡石青色。着完色后，可趁湿以笔沿眼眶轮廓由外向内冲淡墨，使眼睛有凹凸感，更加生动传神。

2、鼻

猫鼻多为淡红色，呈倒三角形。鼻中有一线入口。画鼻一定要注意形的透视变化，仰视时鼻露两孔较大，平视两孔稍窄，俯视时只见一向下弯曲的弧线，侧视只见一鼻孔。这只是概括的描述。其实，头部的任何微小的动态变化，都将影响到鼻形的透视变化。

画时以中性灰墨勾线，结构转折处笔要停住另起，线与线不要锁得太紧，适当留空以免死板。鼻孔用浓墨点。鼻的颜色可用曙红略加胭脂来画，千万不可浓重。

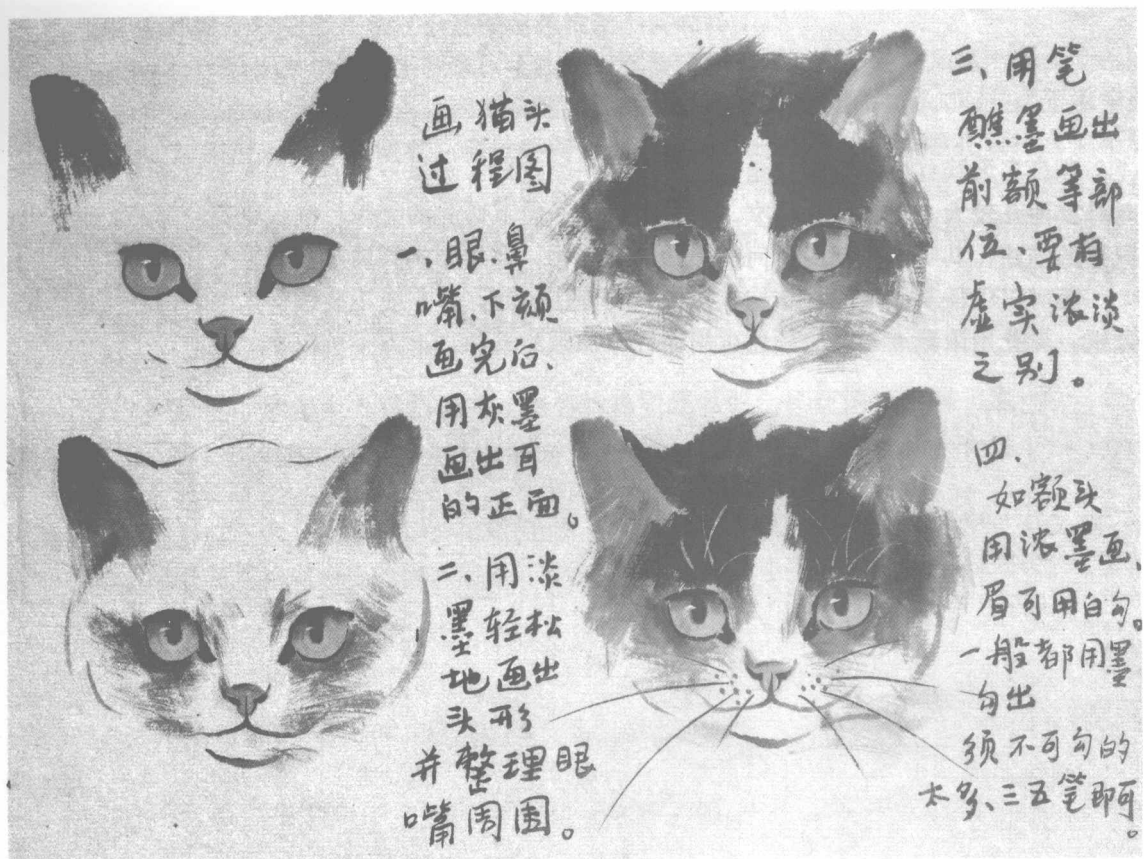
画鼻、嘴、下颏过程图

- 一、用中性灰墨勾出鼻的形态。
- 二、用浓墨点出鼻孔
- 三、用淡粉红色着色
- 四、从鼻中引一条短线，然后向左和右分开画口缝
- 五、在适当位置勾出下颏

3、嘴、下颏

猫的嘴平时都是合着的，在叫时或吃食时露舌，打呵欠时嘴张得最大，看起来样子很凶恶。画时可用毛笔中锋对着鼻中向下引伸一条短线，再左右分开画两条弧线（口缝）即成。紧接着可在口缝下部适当位置上画一条两端向上弯曲的弧线，完成下颏。这一笔线的两端都不要与口缝靠紧，线与线之间适当保持距离为好。

4、须、眉

猫嘴两旁，眼眶之上长着许多硬而长的白毛，这是猫的须、眉，它可以帮助猫在黑暗的环境中感知周围情况，不至于撞到其他物体上。须、眉在猫的生理上占有很重要的位置，画好须、眉可增加猫的威风。

须、眉虽然多是白色的，但是不一定非得用白色画不可。画猫时往往在嘴周围不着过多的墨色，如用白色勾画则不明显，所以除特殊情况外都宜用浓墨来勾，才显得突出。勾须、眉可用硬毫小笔（如衣纹笔、叶筋笔、大红毛等），不必如真须、眉那么多，长短相杂，每组三五根即可，勾须、眉要行笔挺健，由根向梢勾画，起笔处略重些，收笔要渐细，每笔都要稳稳地送到，不可草率。勾胡须之前还要预先用中锋干墨在胡须根部一带错落地点些胡茬。

5、耳

猫耳比较灵活，能够随音响方向转动，警觉时两耳竖起，惊恐时耳尖下垂。猫耳外部毛很短，耳内向外长出很多长毛。画时可根据耳部的透视变化勾线完成，也可用浓淡不同的墨点勾（就是比点大一些的笔触）而成。要分清耳的内外，耳内用笔要干，用墨要淡，画得虚

些,可中锋散笔,也可侧锋擦笔;耳外要根据整只猫的墨色安排来处理,画得要实一些。最后整理时,可视需要用侧锋枯笔由内向外擦画耳毛,也可在勾须、眉的同时带上三五笔长毛。

6、腿、足、爪

猫出于攀援和捕猎的本能,它的四肢和足爪十分发达:前肢短,善于扑食;后肢略长,便于弹跳。因此画四肢要体现出猫的灵活动态,必须注意它的内在骨骼与肌肉的生长关系和结构关系。如果只着眼于表现其皮毛,而忽视了本质结构,就不容易表现好它的动感和力感,那样的话,即使笔墨运用得再好,也不会生动传神的。画四肢时应主要靠墨线随结构变化去造型,辅之以擦笔和点虱。根据画猫的总体笔墨设计,墨线可用浓墨也可以用淡墨,可用中锋笔也可以用侧锋笔,还可以用散笔。用笔要围绕结构去画,宜松不宜紧,笔与笔之间可适当断开,使之笔断意连,方显灵活。勾完线后,还可以用淡墨略加补缀,更能加强厚重感。

猫是靠趾来行走的。它的前足五趾,内侧一趾稍后,后足四趾,不可前后足趾一样对待。整体看,足前面呈大半圆形,要注意其透视变化的同时加强猫足的整体感和立体感。画足从趾入手,每一趾画半个圆圈,表现出趾的厚度。

猫爪平时缩着,只在趾端露出一点,可用浓墨点出。当攀援或捕食时利爪完全伸出,呈尖锐钩形,这时爪是很突出的。爪伸出去的时候,趾的形态也起了很大变化,趾与趾之间由并拢变分开,趾变长,成开张之势。画时趾缝不要勾得太实,要虚一些,干笔易显虚。

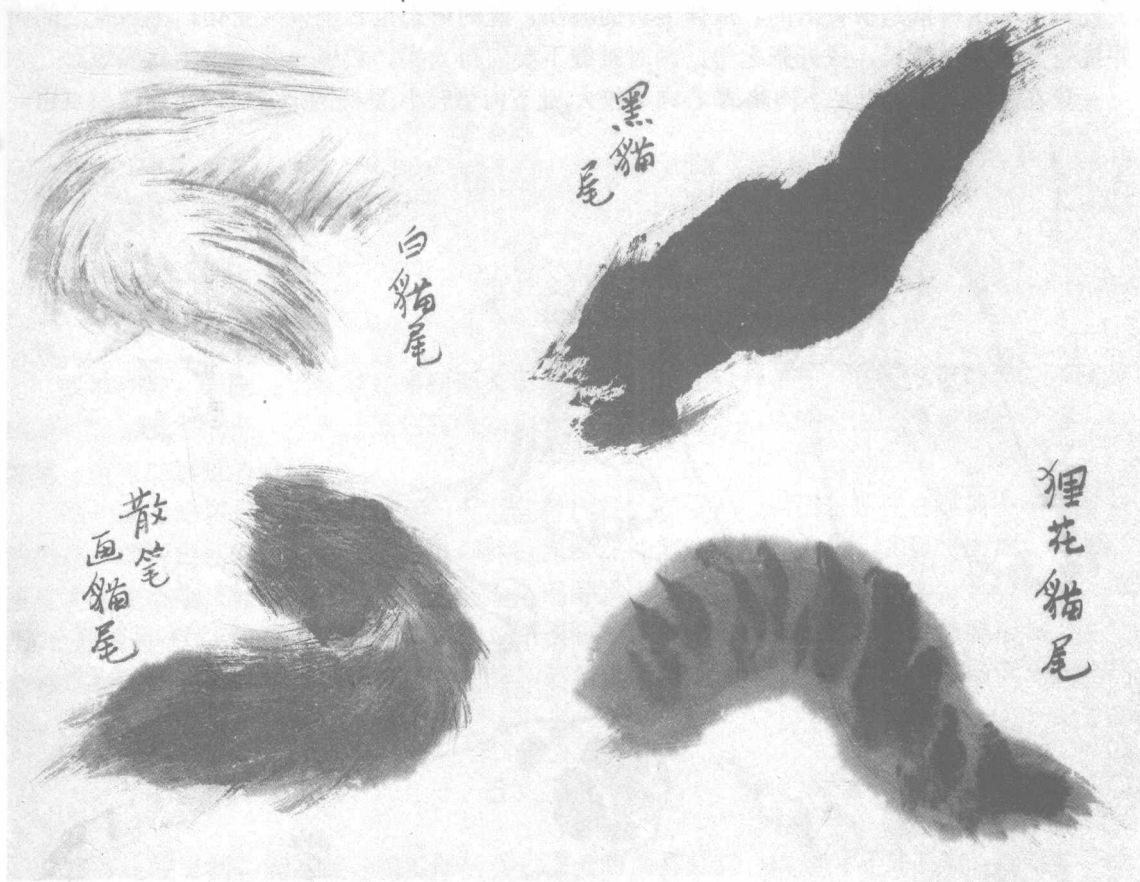
猫在睡卧时常露出足下肉垫,掌心肉垫较大,趾下肉垫较小,呈椭圆形,画时可用淡墨点出。

7、尾

画好猫尾对于表现猫的动势和情绪也很重要。猫尾的动势变化多端，在睡、卧或吃食时常将尾巴向前盘绕于身旁；行走和跳蹿时尾随身后，呈自然松弛状态；当猫准备出击扑食时尾拖于身后，尾梢向左右频频摆动。一般来说猫的动势大时，尾巴的动势也大，安静状态时尾巴的动势小。猫尾的粗细与猫毛的长短有关，毛长者其尾自然粗。尾细不美，可画得粗些，同时也不要画得太长。

画猫尾的笔墨方法必须同整只猫的笔墨方法相一致，一般来说画白猫时尾可用墨线勾，画纯黑猫或黑白花猫时可用大笔铺毫蘸浓墨画，也可以枯笔散锋擦画，表现出蓬松的质感，画狸花猫时尾可用破墨法来处理。

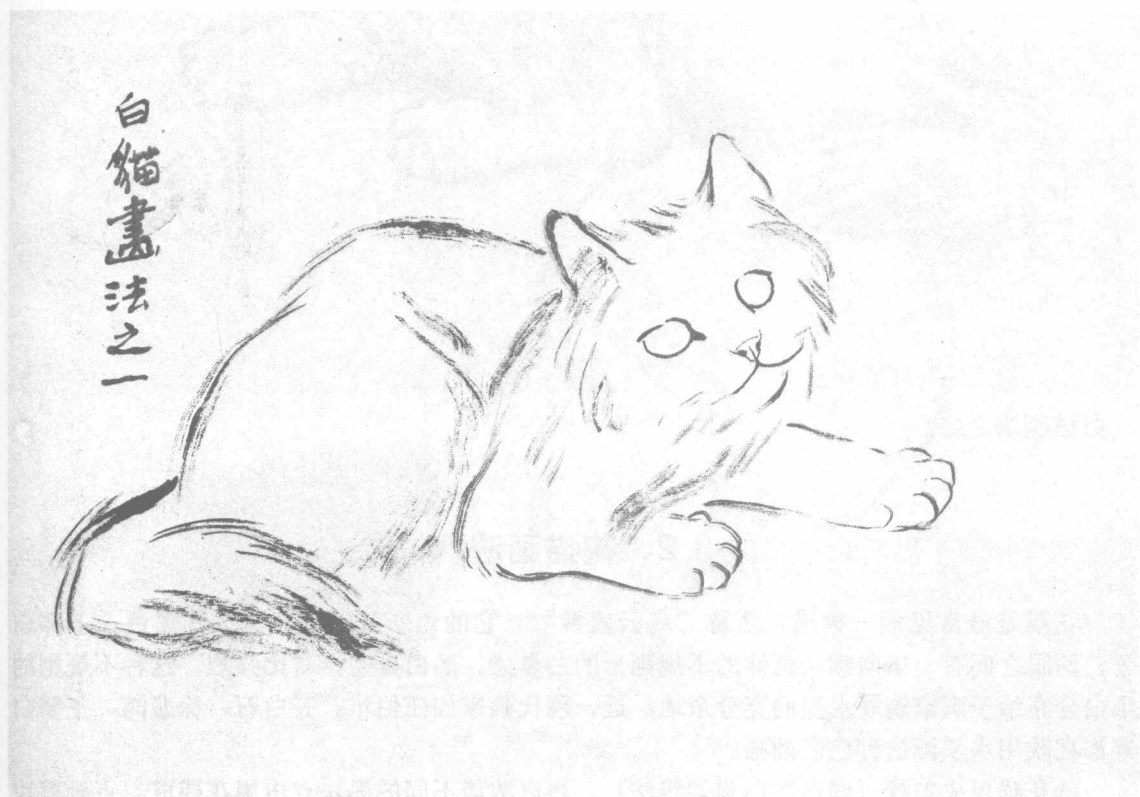
三、写意猫的笔墨技法

写意猫技法就是画猫造型与水墨技巧的结合，只有在逐步准确把握猫的结构、比例、形态的同时，不断钻研笔墨技巧，提高笔墨的艺术魅力，才能画出生动的猫。

1、白猫画法

画白猫可用墨线造型，再辅以淡墨烘托的方法来完成。

勾线的笔法可中锋、侧锋、散锋灵活运用。中锋用笔的长处是线条圆厚沉稳。为了避免平滑呆板之病，行笔时速度不可太快，一边行笔一边以指碾转笔管，如同书法中的行书笔画，使墨线痕迹在沉稳中寓变化，线与线（笔与笔）之间，要适当断开。中锋线主要用于勾画猫的颈、背和四肢等部，适宜表现比较实在的部分；侧锋笔法勾线虽不如中锋显厚，但却变化奇崛，线形比中锋灵活；散锋不抱拢，毫端炸开，成多锋状，因此散锋勾线画猫更易于表现猫毛蓬松的质感。猫的面部两侧、胸部和腹部往往毛皮下垂蓬松，这些部位应处理得虚

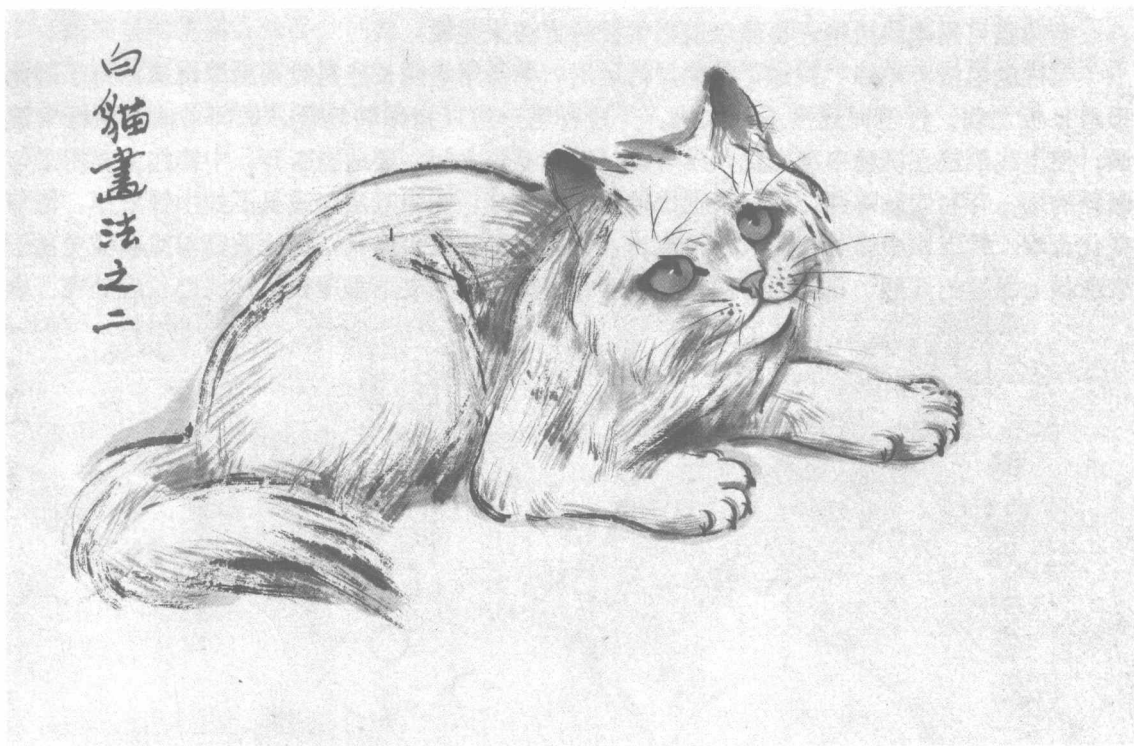
白猫画法之一

一些，不宜画实，用侧锋、散锋并结合擦笔来画效果更好。无论使用何种笔法，目的都是为了更好地表现对象的形神，既要注意猫的结构，又要恰当地表现皮毛的质感和笔墨韵味。

画白猫勾线的墨色无论浓淡，笔的含水量都不宜过大，甚至可以用焦墨枯笔画，尤其是初学水墨画者更应该注意这一点。

勾完墨线后，猫的形象已经确立，为了使之体感更强，墨色更丰富，这就要用水分比较大一些的淡墨加以补缀和烘托。使用淡墨的地方，其一是结构转折处，如五官周围、颈下部、腹部等，使其结构凹凸分明；其二是轮廓线外，经过烘托使画出的白猫形象显得厚重而又突出。

画白猫往往还要同时考虑环境因素，巧妙地利用背景突出白猫。

白猫画法之二

2、花猫画法

花猫是最常见的一种猫，俗称“乌云盖雪”。它的色彩分布往往是上部黑色，下部白色，两眼之间有一条向额头延伸的不规则形的白鼻梁，黑白分明，对比强烈。这种不规则的黑白分布给予画家施展水墨的充分余地。近、现代画家如任伯年、齐白石、徐悲鸿、王梦白等都喜欢用水墨画这种色彩的猫。

画花猫可先勾线（同前述白猫勾线法），再以浓淡不同的墨块点出黑花即成。点画墨块要中锋、侧锋、揉笔综合运用。用笔宜沉稳，不可轻浮，压住纸面，万毫齐力。同时要注意

花猫画法之一

花猫画法之二

花猫画法之三

花猫画法之四

发挥笔痕本身的美感，宜毛糙，不宜光滑，必须有生辣的几笔，效果才会好。墨色要有丰富的变化，不能死黑一团。蘸墨时先蘸淡墨，再以笔锋蘸浓墨，以此笔入纸加之笔法的灵活运用，墨色自然，富于韵味。笔中含水量的大小、运笔速度的快慢都要把握好。生宣纸遇水而湮，水分大些极易化开，运用得好有淋漓之趣，运用不好则满纸狼藉不可收拾。初学者往往对此心中无数，把握不定。最简单的入手方法就是压缩毛笔的含水量，笔里水分少些，便于控制，等到练习的时间长了，画得多了，慢慢地积累了经验，水分大些也能运用自如了。饱满的笔墨，行笔慢易渗化，行笔快则不易渗化，笔墨的干湿效果与运笔速度关系很大。好的笔墨要能干湿并用，左右逢源，一片生机。初学者唯有多多练习，反复琢磨，积累经验，才能逐步走进这入神的天地。

画花猫不但要笔墨灵变，还要筹划好墨块的分布。真猫的黑白花分布是千变万化的，有的很美，有的不美；有的适合笔墨直接表现，有的则不适合笔墨直接表现，需要艺术地处理，如画时不可完全流于自然主义，要认真地加以取舍。猫后背的墨块无论怎样布置，都不可掩盖颈部、肩部、后腿等关键部位的结构变化，而应充分利用墨块来恰当地表现结构，这样才有助于表现出猫的优美动势。常见花猫两眼之间有一不规则的白鼻梁，它穿破额头的黑块，本身就富于变化，画时留出这条白斑，更觉猫头生动。额头黑块因在眼睛周围，故应用最浓重的墨去画，借以使头部响亮，突出双目。

前人论画时，常说：“大胆落墨，小心收拾”，画猫也应如此。“大胆落墨”决不是胡涂乱抹，而是在下笔之前已有立意，放笔入纸则直抒胸臆，大气磅礴，这样的笔墨才具有艺术的表现力。“大胆落墨”之后常常需要再冷静地分析一下得失，从整体上看看哪些地方还应充实和整理，这就是“小心收拾”，这种补缀必须保留原有笔墨的精彩部分，只做一些局部调整，使画面效果更加丰富，感觉更加完美。

画花猫除上述的勾线点墨法外，还可以用线面结合的方法去画，边勾线，边点墨块。猫的头、背、尾等部不勾外形线，直接用墨点虱，而胸、腿、腹等部则主要用墨线完成。

3、黑猫画法

画黑猫较花猫为难。除面部的眼、鼻、嘴必须先勾线外，其他各部均不宜用线而直接大笔铺毫趁湿完成。此种大写意画法笔墨痛快，淋漓酣畅。

画黑猫宜用大一点的羊毫笔画，墨色宜浓不宜淡。要按皮毛的生长方向和结构转折果断地运笔，不可犹豫苟且。必须明了墨在宣纸上湿时同干后的色阶差别是很大的，如湿时看浓度正好，干后则定感浓度不够，为此落墨前要有足够的估计。宣纸渗化性较强，墨落纸上迅速渗化，必须在水分的多少和运笔的快慢上把握分寸，否则极易漫漶而破坏猫的结构。

黑猫画法之一

黑猫画法之一

黑猫画法之二

黑猫画法之二