

中國文联出版社

雨新
方工
著

画猫技法基础

画猫技法基础

雨新 方工 著

中国文联出版社

画猫技法基础

雨 新 著
方 工

•
中国文联出版社出版

(北京建国门泡子河10号)

精美印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•
787 × 1092毫米 32开本 1.75印张 9千字

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷

印数 1——36,000册

书号: 8355·655 定价: 0.75元

作者父女近影

自 述

近代名家兼擅画猫者颇不乏人，如吴昌硕、任伯年、王梦白、徐悲鸿等。他们或发扬优良的民族传统，或熔铸中外技法于一炉，为我们树立了推陈出新的范例，扩大了绘画创作的视野。此册所画的猫，主要以曹克家先生的风貌为宗，兼以平时创作积累画成；景物则用写意画法出之，均属管窥之见，只作引玉之砖。

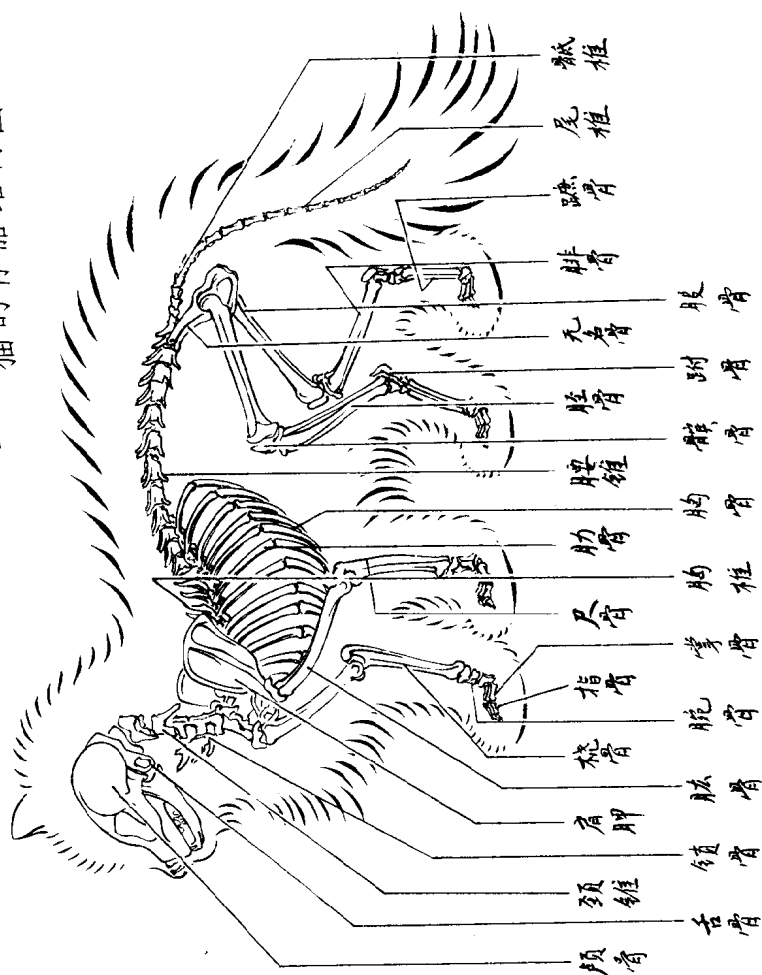
自七十年代以来，屡蒙读者谬许，并且要求将拙技公诸于世，只以工作繁忙，久久未能汇为专册。近来许多师友对此敦促颇殷，谨以向贤达求教的心情，遵命献丑。倘有千虑之一得，自当归功于师友的教益，谬误和不足尚望识者不吝指教，是为衷心的感谢。

一九八五年春 雨新、方工于北京荣宝斋

目 录

一	猫的骨骼结构图	1
二	猫的品种及习性	2
三	猫的画法	3
	① 画猫起手诀	3
	② 画眼	3
	③ 画鼻	4
	④ 画嘴	4
	⑤ 画耳	5
	⑥ 画足爪	5
	⑦ 画须眉	6
	⑧ 画尾	7
	⑨ 披毛法	7
四	画猫用纸、用色	9
五	勤学与积累素材	11
六	补景	12
	① 经营位置不可忽视	13
	② 不断学习、不断实践	13
	③ 广闻博学、加强修养	14
七	图版	16

— 猫的骨骼结构图

二 猫的品种及习性：

猫的品种很多，入画以美为目的，对于产地生理等方面，故多从略。以毛来说，毛长者佳，所谓狮子猫。以眼来说，一黄一兰者为少见，据说是波斯种，一般称作“阴阳眼”或“鸳鸯眼”。以耳来说，以小为佳，因耳小头圆可爱。以腿来说，以短为佳，腿愈短则愈突出毛茸茸的稚态。又有称通体一色者为“四时好”，（图2）四时好又以黄色最佳，通体白色者次之，黑色又次之。白猫黑尾，名为“铁枪拖玉瓶”；白猫黄尾，叫做“金枪拖玉瓶”。黑黄白三花猫，斑纹成片者叫“玳瑁猫”（图3）；斑纹成条缠身者称“缠得过”。背上生有正斑者叫做“将军挂印”；将军挂印并生黑或黄尾者，叫做“挂印拖枪”。背黑而腹白，叫做“乌云盖雪”（图4）。黑猫白爪，称为“踏雪梅花”。头顶生斑，独尾与斑一色，叫做“鞭打绣球”。尾黑或黄，独在尾稍有白点叫做“垂珠”。全身腹白背黄，叫做“金被银床”。黑猫布满斑点，叫做“金钱梅花”。还有全身灰色的长毛狮子猫，也很名贵。古人亦有称猫为“狸奴”或“乌圆”者，品类之多，不可尽述。作画时可根据需要而采用。

猫性喜洁，常在闲时，自添其身。虽头、颈舌不能到，亦先添其爪，再抓其面，俗称猫洗脸。至于母猫添子，也是常见的。猫最怕水，如果有人倒水，不慎溅到猫的身上，必抖毛不止。猫更喜暖恶寒，除炎夏外，多就炉边或向阳

处蹲卧。幼猫喜耍，人以球或绳逗之自不必说，有时花影迂风，也将扑捕不休。有人说这是为了捕鼠而练习，不知确否。猫在白日贪眠，或谓白天充分睡眠，以便积蓄精力夜间捕鼠，却有见地。学画猫，不可不知猫的习性，如能在创作中加以运用，定会凭添不少情趣。

三 猫的画法：

①画猫起手诀：

画猫先画头，画头先画眼。画眼贵灵动，传神阿堵间。眼立嘴增添，头成两耳全。画猫有动态，整体要周全，动静与坐卧，平时且留心。耳动鼻自嗅，足举尾相随。须眉皆有势，切莫等闲看。攫取和窜跃，变化须臾间。（图5、6、7）

②画眼：

工笔画猫，应先画眼。如果不把眼睛画好，其它全部画得再工，也不精神，不如换纸为好。

小猫生后三至四月，眼睛瞳孔开始随着光暗不同而变化，以保持锐敏的视力。清代俞樾著《茶香室续钞》有“猫睛定时歌”云：“子午线，卯酉圆，寅申己亥银杏样，辰戌丑未如侧线”。说明古人已知猫眼昼夜有变化，而且讲得很形象，值得参考。猫眼一般在平时皆成椭圆形，中午一条线，

夜晚始成圆形。猫崽初生，血气未定，瞳孔散而不变。

画眼先用洋红加赭石墨勾出眼框，然后以洋红加胭脂烘染。老猫色重，幼猫眼框轻嫩。平视眼框则圆，俯视上平下圆，仰视下平上圆，侧视成三角形。

眼框勾成后，再画眼球和瞳孔。黄眼用赭石和墨画瞳孔，再以淡赭由眼框向内画眼球，越到中间越淡。后用石黄罩染，最后在中心用花青画一直线即成。画兰眼用花青画瞳孔，深处用重花青略加墨，再用淡花青从眼框往中心染，干后用三青罩染，最后用花青加墨画一竖线即成。瞳孔四周亦可加些光芒，瞳孔高光处要留白。画眼忌浑浊，要求清爽透明，方可炯炯有神。(图8)

③画鼻：

画鼻必须注意透视关系。猫在正视时，鼻露两孔，两孔间有直线入口；俯视只见一线而不露鼻孔；侧视只见一孔或不露鼻孔。凡此种变化多端，都很重要。平时对猫注意观察，加以不断实践，自能运用自如。

画鼻先用洋红和胭脂勾出再行烘染，老猫用色老重，小猫用色轻浅。(图9)

④画嘴：

猫嘴可以体现猫的习性，例如，不到叫时不张口，不

咬猎物不露牙，只在发怒时偶有例外等，平时观察须加注意。猫嘴以短为美，虽然在实际中，也有长嘴的猫，但在绘画中必须有所取舍，不被自然所束缚。

画时以胭脂和赭石从鼻端下垂一线，左右分开成“八”字形。侧视口缝要短，仰视口缝要长。舔物则露舌，画舌用洋红和胭脂，色以鲜而淡为佳。(图9)

⑤画耳：

画猫两耳动态很多，发现猎物听到声音，两耳必竖起倾听；遇到强敌或被惊恐，两耳常常扁贴头上，准备奔逃；欢快嬉耍两耳又会倾斜摆动。处处体现它的听觉灵敏，随时随地表达着它的内在感情。平时多作速写，可以增加描绘记忆。

画耳内部宜用洋红加墨和赭石，由内向外画出，再在强光部分用白粉披些白毛，能和耳外相接部分的毛，分合交错，自会生动多姿。(图10)

⑥画足爪：

猫和其它猫科动物有许多相似之处，腰腿灵活，动作敏捷，善于攀援窜跃，是出于扑捕猎物的本能。尤其足爪更加发达。前肢短，便于攀援扑捕；后肢长，便于跳跃和平衡。加上灵活的躯干和头尾，构成它那闪转自由的体形。

画足画腿，在注意躯体结构的同时，还要表现毛茸茸的外貌。用笔由内及外，从上到下，但分脚趾，却要横画半圈，以便表现凸出的足趾。如画掌心，须注意刻画富有弹性的肉垫。画肉垫以洋红加墨，可略鲜于真实，以服从美的需要。

谈到猫的四爪，人们偶被猫爪抓疼，深恨它不该有此可恶的东西。可是，爪对猫来说，和猎人的弓弩一样，是赖以生存的至宝。其实猫在平时，除了猎取鼠类和攀木练爪之外，利爪总是缩藏趾间，不肯轻易伸露在外。画好猫的四爪，这些不可不知。

画爪用赭墨略加洋红，由趾端向下勾画，偶见猫攀树石，轻舒利爪，画出来却也可爱。(图11)

⑦画须眉：

画猫点画须眉，要在最后进行，因为先将须眉点画完成有时妨碍补景。点画须眉就像画梅丝蕊，有着提神的作用。因为猫的须眉根部连接神经，触物有感，起着代替视力了解周围环境的作用。猫的须眉平时微微向前弯曲，吃东西、或叫唤与相扑相斗时，须眉则随之变化，像菊花瓣那样向前翻动。

画须眉用浓粉，不必和真猫完全一样，根据画面需要，可多亦可少，可长亦可短。但要每根须眉，皆从根部向梢画去，起笔要重，收笔要轻。画须眉要求劲健流畅，以用

小狼毫笔为佳。幼猫虽然偶有黑色须眉者，但在工笔绘画中，无论何色毛皮，一律均用白粉。

⑧画尾：

猫尾长短，与它的年龄有关，幼猫尾短而小，老猫尾长而大。尾因毛的长短不同而形成粗细，与猫的品种有关，长毛猫画成尾则粗，短毛猫画成尾必细。从猫尾的动作中，可见以下几种习性：乞食尾多向上；相斗尾巴左右抽打；伺机捕鼠，全身伏地多和尾巴成为直线，但在尾尖却又微微翘动。所以猫借尾以助威，又以尾表达情感。

画尾可从根部入手，亦可先从尾尖起笔，应根据怎样顺手来决定。一条尾巴最忌中间粗而两端细，两端细将疑为狐狸尾。（图12、13）

⑨披毛法：

画猫贵在表现其皮毛有毛茸茸的质感，采用披毛法，比较古人丝毛法真实而且潇洒。画猫用披毛法，要选用富有弹力的长锋狼毫、鹿毫或兼毫等毛笔，以求笔触弯转流畅而劲健。用笔蘸色要求干湿适度，并将笔锋在画碟上压扁。笔锋触纸要轻，行笔略重，收笔又轻，以求运笔快慢所产生的趣味。运笔要根据猫的体形一排排地画出松软多变的皮毛。至于用笔多少、浓淡和疏密，须据明暗而定，需要

浓重的部分，自然着笔要多，需要轻浅的部分，不宜多画。

披毛法的顺序，一般由头至尾，自上而下。但为运笔顺手或者追求客观真实，例如长毛猫的胸部，四足趾与趾交接处，有时会有笔锋交错的情况，须有应变的手法，不可墨守成规。

猫的皮毛浓淡深浅，皆从对比中来，没有深即无所谓浅，没有淡也无所谓浓，全在绘画时用心经营。一般的情况下，头顶深于两腮；背部深于腹部；轮廓深于平面；但画白猫，正好与此相反，愈在明亮部分用色愈少，并且施粉愈多，这是显而易见的。画白猫或画黑、黄色猫的白毛部分，铺粉时，要和披毛法一样用笔，注意不能浸到黑毛上，以防脏污。

古人画工笔画，有“三矾九染”之说，意思是说须要染许多遍，不能急于求成。画猫也是这样，用墨或用色，一次二次染足，乍看已够浓够重，但经不住细看，显得薄而且板，不见韵味。所以披毛法至少要画三遍，但须注意，不能出现污渍和交插错乱现象。它的方法是：“由浅而深”、“一笔接连一笔”。也就是说画第二笔要从第一笔中画出，后画的笔触，要压住先画的笔触，要求神完气贯。

按照以上画法画成，如果仍感不足，可待干透之后，用极淡的原色罩染。所谓原色，即用墨加花青画黑猫，还用墨加花青罩染；用藤黄加赭石画黄猫，还用藤黄加赭石罩染。当然不能染到黑色毛皮或黄色毛皮之外。罩染调色宜淡不宜浓，淡可保护笔触的意趣，浓则淹没笔姿墨态，损

及前功。罩色运笔要快，用笔不要重复，运笔慢容易板、滞，用笔重复产生的不良效果与此相同。

此外，披毛法运笔的弯度和长度，要以所画猫的品类不同而有区别。画狮子猫弯度大而长；画短毛猫弯度小而短；在同一只猫中，胸部及背部的笔触，弯度和长度，全大于或长于鼻爪等部位，多看多画，久之便可运用自如。（图5、6、7）

四 画猫用纸、用色

画猫用纸一般可分生宣、熟宣、皮纸等三类。矾绢也可以用来画猫。从传统习惯来说，以用熟宣和矾绢者为多，但也因作画人的使用习惯不同而有差异。

生宣是产自安徽泾县而未经过加矾者，和熟宣在内统称“宣纸”，以产地古称“宣城”而得名。历来为书法家、画家乐用。它的规格较多，以张幅来说分为丈二、八尺、六尺、四尺（市尺）。从厚度来分，又有绵连、单宣、夹连、夹宣、三层宣等。此外从配料来分，以皮料多者最佳。近代画家多用净皮单宣，就是其中最好的一种。至于丈二和八尺两种规格，经过加工成为熟宣者极少见，所以工笔画家虽然乐用熟宣，但是画大幅画，在八尺以上者，只好也用生宣了。

熟宣是用四尺、六尺不同厚度的生宣加工而成。常见者有冰雪宣（最厚）、书画宣（适中）、蝉翼笺（最薄）等，都

是以生宣用白矾水拖浸制成。以便于绘画渲染，所以工笔画家多乐于使用。用以上熟宣，如果染色有透露纸背的现象，可用白矾浸水在局部涂一下，等干固后再画；若有局部不上墨的现象，可用脱脂棉擦上一些滑石粉，即可解决。还有糯米水拖浸的宣纸，市上叫做煮锤宣，效果介于生宣与熟宣之间，故又称作半熟宣。

皮纸，即以树皮为主要原料制成的纸。目前种类很多，商店中常见者有浙江皮纸、贵州皮纸、迁安皮纸（又名迁安画宣）几种。可以根据个人习惯选用。

用矾绢画猫，效果很好。不过在选用时必须注意绢的规格和品种：规格以宽度适合需要为好，免得裁掉太多造成浪费。品种亦有生绢（未经矾制）熟绢之分，所谓矾绢是指经过加工者，买来即可作画。

本书作者画猫，多用迁安皮纸、净皮单宣和矾绢，当然八尺以上的大幅画，只好用八尺匹纸或丈二匹纸了。

画猫用色：

画猫常用的颜色，计有：油烟墨、松烟墨、花青、藤黄、赭石、西洋红、胭脂、三青、三绿、石黄、铅粉等。

画猫调色比例：

黑猫：墨百分之九十五；花青百分之五。

白猫：墨百分之七十；赭石百分之三十。

黄猫：墨百分之五；赭石百分之八十，藤黄百分之十五。以上三种比例，在实践熟练以后，亦可变通运用。

灰猫：墨百分之九十，花青百分之十。

画猫用墨，松烟墨用量大于油烟墨。因用松烟墨画黑色皮毛，油烟墨只画淡墨部分之故。松烟墨近时商店售者多不佳，以旧藏者为上。因松烟墨质量不好，不能画出浓重乌黑的效果。

画猫用砚，要经常刷洗，磨成的墨浓淡皆宜，并可多分墨色层次。倘用砚不洗，必有积墨，用之板滞。是工笔画猫之所忌。

五 勤学与积累素材：

学习绘画，必须热爱绘画并且勤奋和持之以恒，别无其它途径。热爱并且勤奋，不能持之以恒仍将半途而废。古人论书法中说：“盖有学而不能，未有不学而能者也。”（孙过庭《书谱》），画猫亦不例外。通过学习、实践，再学习、再实践，直到运用自如，自会成功。心存侥幸，急于求成，是不能有大成就的。

学习的步骤，开始必须规规矩矩，到了一定的程度，亦可进行创造性的尝试，比如“删繁就简”，“于工笔之中间以写意”等等，渐渐可以创出自己的风格。古人说“初学分布，但求平正；既知平正，务追险绝；既能险绝，复归平正”（孙过庭《书谱》），就是这个道理。

画猫要积累素材，积累素材要靠平时留心。如能随身常带速写本，随时用铅笔速写，那怕只速写一个局部，不仅可以加强记忆，而且在创作时都会有用。比如平时看到