

美术爱好者之友

怎样画

编著 顾青蛟 责编 徐华华

江苏美术出版社

猫

美术爱好者之友

怎样画鹿
怎样画鹤
怎样画虾
怎样画蟹
怎样画鱼
怎样画鸭
怎样画马
怎样画牛
怎样画鸡
怎样画虎
怎样画猴
怎样画鸟
怎样画鹰
怎样画猫
怎样画松
怎样画菊
怎样画竹
怎样画梅

怎样画杂树
怎样画云雾
怎样画水口
怎样画山石
怎样画芙蓉
怎样画牡丹
怎样画紫藤
怎样画草虫
怎样画荷花
怎样画葡萄
怎样画蔬果

怎样题跋·铃印
怎样画牵牛花
怎样画楼台亭阁

设计 冯忆南

监印 贺 炜

ISBN 7-5344-0373-1

9 787534 403736 >

江苏美术出版社出版发行 江苏省新华书店经销 宣州市彩色印刷有限公司印刷
开本 787×1092毫米 1/16 印张2.5 1994年4月第1版 1999年2月第8次印刷
印数 57561—67560册 书号:ISBN 7-5344-0373-1/J·374 定价:5.30元

群猫戏蝶图

群猫扑蝶图

博古小猫

目 录

学前寄语.....	2
猫的生活习性.....	2
猫的形体及特征.....	6
猫的写生与起稿.....	8
工笔画猫步骤.....	9
写意画猫步骤	11
猫的配景与构图	11
创作实践	11
图例简释	13

目 录

学前寄语.....	2
猫的生活习性.....	2
猫的形体及特征.....	6
猫的写生与起稿.....	8
工笔画猫步骤.....	9
写意画猫步骤	11
猫的配景与构图	11
创作实践	11
图例简释	13

学前寄语

猫,这可爱的小动物是人类最亲密的朋友之一。猫的祖先是野猫,由于人类发觉这食肉小兽是鼠的天敌,人们开始将其豢养在家捕鼠,经过人类世代相传的饲养,这部份野猫逐渐地适应了它现在的生活环境,成为现今的家猫。猫除了能捕鼠外,加上它本身的优美造型和它的通人性解人意,人们能与它情感交流,能玩赏它,使猫最终又成为人类的宠物。

人们从爱猫到激起用画笔表现它的欲望,旧时常用猫蝶合绘为人祝寿,以猫蝶与耄耋同音,称耄耋词,以为祝人寿考之意,如再添画上牡丹即为耄耋富贵,寄予美好的愿望。

历代专门画猫的画家似不多,但兼作猫画者却不乏其人,如宋代的黄居采、李迪、徐熙、元代的赵子昂,明代的朱瞻基,清代的沈铨,任伯年,近现代的齐白石、徐悲鸿、刘奎龄、刘继

卣等都有不少画猫名作问世。现代的画猫专家曹克家其工笔画猫笔法细腻,造型生动很适宜表现小猫的可爱形象。由于如今爱猫画猫的爱好者日益增多,能画猫并佳作累出不鲜的更不乏其人。

猫的形象是美的,表现美是情感的驱动,当亲自动手用笔墨色彩去描绘再现这可爱的动物时,这种特别的欢悦这种无穷的趣味是只有绘者自身才能体会得到的。广大的爱好者有这种表现的愿望,希望能掌握画猫技法的基本要素,有必要编绘一本启蒙性指导性的技法书介绍怎样画猫,以满足社会的需求。

本书在编绘过程中认真总结前人的宝贵经验,并将自己的体会和感受融合进去,力求做到条理清楚,深入浅出,图文并茂,以给爱好者有一定的借鉴启示作用。

顾青蛟

一九九三年初秋写于无锡

猫的生活习性

猫,属于食肉目,除了捕食鼠外,并食鸟雀、鱼鲜昆虫等。猫的体态优美而行动机灵,捕食时动作十分敏捷,当发现猎物时身躯下伏匍匐前移,悄然无声,达到相当距离时即迅雷不及掩耳地腾跃窜出,这时身体展开,尾巴像旗杆一样竖起平衡身体,捕捉猎物十拿九稳。

猫与虎虽是近亲,然虎不能上树,猫能上树,虎喜水善泳,而猫却怕水,很少见到有猫在水中游泳的。

猫可能是人长期豢养抚爱的结果吧,有时显得非常温顺甚至有些媚态,猫很爱清洁,大小便前必先择地刨坑,便后会用土掩盖。猫闲时喜自舔其身,爪耳洗脸,猫比较畏寒,冬天里常见猫懒散地在阳光下炉灶旁偎身取暖。

幼猫好动,喜玩耍,对着认为好玩的一虫一物会戏嬉半天,特别是捕风捉影时蹦跃不休

的憨态,可爱极了。

猫喜白天睡觉,晚上活动,所以人们会把喜夜间活动者称“夜猫子”。

猫到了发情期常会爬到屋顶上、墙垛上嗥叫不休,特别是在夜晚,叫得使人烦。这种求偶声会引来异性。交配后雌猫一般怀胎三个月即下猫仔,一胎二至五只,从生下猫的体质来讲,一胎中生得越少质量越高,故有“一龙,二虎,三猫,四鼠”的说法。有时猫一年可生二至三胎,冬天生的猫质高于夏天生的猫。母猫对幼猫非常爱护,如在哺育期有谁动过了猫窝,会立即另择新窝,将猫仔衔走重新安置。有时我们会发现一只瘦弱的老猫身下一群幼仔争相吸奶,而老猫目光平和并不时用舌给猫仔舔毛或咬虱,动物与人在母爱的天性上是一样的。

总体上讲猫的性格是既灵利又乖巧的小动物,但当人过份的惹怒它也会偶露野性,用

爪牙进行反击,特别不能抓猫的尾巴和尾根。

猫的形体及特征

当我们在着手描绘猫时,预先对它的形体和特征作一定的理解和认识,对以后画好猫很有必要。

总的来讲猫科动物的身体都是窄长的,猫也不例外。腿从上至下逐渐细削,颈项与身体连接处经常表现出优美的线条,运动时肩部会出现圆峰。

猫的品种很多,我们只从外形上来分,可分为短毛猫,长毛猫,毛色上大致分有黄、白、墨、花、斑等,有些猫由于它的长毛掩盖了形体,感觉上猫的不同形体很多,其实无论那种猫,内部的结构几乎没有什么变化(图一)。

猫的体长一般为五个头长,自然站立时前肢上端至足根一般为三个头长,头面部与肩部斜面大致平行。猫的后肢长于前肢,而后肢的下部分长于上部分,这个特点使猫在跳跃时富有弹性。幼猫则头显得很大,相对的身体就显得短了。猫的整个骨骼由头骨、脊椎骨、肋骨、胸骨、前肢骨、后肢骨及尾骨组成(图二)。

猫的头正面呈大椭圆形,两眼间的距离相当于眼本身长度的一倍半,猫的眼睛如照相机的光圈,光线强时瞳孔缩小,光线弱时瞳孔放大。古人有根据猫眼睛的变化定的十二时歌:“子、午、卯、酉一条线;寅、申、巳、亥圆如镜;辰、戌、丑、未枣核形。”猫眼颜色也很多,有黄、蓝、绿、赭、红等色,还有一种长毛波斯白猫,两眼各呈黄、蓝两色,俗称鸳鸯眼,也有叫金银眼或阴阳眼的,这在兽类中是绝无仅有的。在平时猫的眼睛为椭圆形,到晚上变成圆型,正午时竖成一线,而初生猫仔血气未成,不可按大猫来划分。猫眼外侧高,内侧低内眼角向鼻部下斜。

猫的鼻子边线渐渐下斜,鼻梁比较明显,鼻镜形似倒三角形,冷且湿润,嗅觉灵敏。耳朵很大,耳朵的外边线常与头边线成一条线。有些猫由于毛长遮蔽了耳朵的下部分故显得小了。猫的耳廓能活动,可随着声音的方向转动。听觉特别灵敏,警觉时两耳竖起,惊恐逃遁时

两耳下伏。猫的额头高大大脑很发达。唇不外露,猫的犬齿发达,尖锐;门齿不甚发达。猫舌很灵活,作用很大,用舌来舔水,舔食,舔毛,还能作各种表情,舌色泽红润。

猫有一副漂亮的胡须和眉毛、耳毛,胡须长且硬,具有触觉,有助于在暗处感觉周围情况。平时随着头面两边向前略微弯曲,猎食、叫唤、撕打时则上扬成菊花瓣形状(图三)。

足的外形,前侧扁平,后侧圆厚,前面成弧形,后端高于前端,内侧高于外侧,足趾内有锐利的爪子,伸缩自如,攫食、刨土、攀登时,足趾分开,显露其爪,平时五趾收拢,爪藏趾内。猫足下有柔软的五个椭圆形肉垫,四个体积较小的排列于前端,较大的一个位于足底面的整个后部(图四)。

猫的尾巴内有尾骨支撑很有力量,样式也很多,一般的情况下,短毛猫尾毛也短,很像虎尾,长毛猫尾毛也长,猫尾是猫神态变化的标志。运动时会随着动作的变化而跟着改变方向,睡时常将尾绕于身旁,欲扑时尾巴和身体成直线,乞食时向上翘立,打架时尾左右摆动抽打。猫尾的形态能影响猫的精神和威势(图五)。

猫的写生与起稿

无论画什么物象,临摹借鉴是一种学习手段,而要真正领悟画中所画物的真情实感,必须对所要表现之物进行亲身的体验,去观察去分析,去研究。元代李澄叟论画说“画牛虎犬马,一切飞走,要皆从类而得之,则真矣,不然,则劳而无功,远之又远矣”。韩幹画马云:“厩中万马,皆吾师之说明矣。”画花竹者,须访问于老圃,朝暮观之,然后见其含苞养秀,荣枯凋落之态无阙矣。画山水者,须要遍历广观,然后方知笔去处。由此可见这种实践的必要性。

我们除了熟悉理解一般的猫的形体、习性外,再通过自己对猫的观察、写生,能发现许多书上没有讲到的东西,它的一窜一扑,喜怒哀乐通过写生把它记录下来,留存在脑中,寻求动物身上的生命和潜在的与人类互通意识,有了这种真切感受,画的画才会是“气韵生动”,

而不是图解式的。

由于面对着活猫,它不会长时间保持不动的姿势,但猫毕竟长期生活在人的身旁,不论什么时候都能写生,可先从呈睡态、坐姿这种较静止的形态着手,正确的方法是细心观察,对其形体变化的规律进行概括,多锻炼从大处着眼,抓住特征迅速记录,侧重于大形的描写与神韵的捕捉,最后逐步刻划细部,与整体联系起来就容易达到理想结果。

经常锻炼默写,博采强记,通过不懈努力自有所成(图六)。

有了这种基础,构思、起草猫的形体就有了着手的方法。

抓住猫的基础结构线条,先从整体着手将各主要部分用简洁的线面框出,概括成几个相互联系的块面,尽管猫体外的皮毛是柔软的,但应当作实体来定形。在这种情况下,注意形体骨骼肌肉在皮毛下的位置,再逐步调整修改轮廓刻划细部(图七)。

工笔画猫步骤

画猫先从眼睛开始,用曙红加赭石加墨调和,勾出眼眶,在生纸上画工笔猫可用墨勾,勾好后用笔沿外侧染一下,内眼角下部染些眼眵,然后画眼球与瞳孔;画蓝眼睛用花青或钛青蓝画瞳孔,深处调少许墨画,接着用淡花青或钛青蓝沿眼眶向内画眼球,越到中心越淡。干后用淡花青或三青罩染,最后用花青加墨在瞳孔中心竖一线。黄眼睛用赭加墨画瞳孔,再以淡赭由眼眶向内画眼球,干后用淡藤黄或石黄罩染,然后用墨或墨青在瞳孔中心竖一线,无论什么颜色的眼睛瞳孔高光处要留白,整个猫眼画得晶莹透亮,炯炯有神。

鼻,用曙红和胭脂画鼻孔,两孔间有垂直一鼻线入口,勾鼻两侧,上端无须勾出,接着烘染,上端色浅,下端色深,色要画的感觉滋润。

嘴,用淡曙红或曙红连接鼻端下垂一线左右分开画嘴,如露舌、用曙红画,口腔曙红加墨渲染。

接着开始用破笔法顺着猫的形体结构从头部、两颊、耳顺秩梳画。笔可用有弹性的旧笔如白云、狼毫、兼毫等凡按下仍可竖起的均可,

画时将笔沾色墨在碟边按下左右摆动并慢慢向后方提起成扁平即可。

此猫为赭黄色猫,用赭石加藤黄色画(图八)。

画猫笔笔相套如梳头一样要顺,转折要自然柔软,疏密浓淡要根据形体的起伏,关节的变化明暗而定。需浓重的着笔多些,浅色处着笔少些,画到形体变化而皮毛不顺的地方,用笔要随机应变,可虚可实,不必墨守成规。

头部画好即画身段、腿脚、尾顺序而进(图九)。

皮毛色重部分通梳后再在重色及阴凹处加深,加深色可赭石加朱磬加墨。白毛阴影处轮廓边缘处可用赭石加墨加水调淡些梳画。画到足端分趾处正面毛可横画半圈。肉垫可用曙红加赭石染画。足端毛长爪不显露的可不画,显露的可用曙红加赭石加墨勾画(图十)。

用淡赭墨色染嘴、嘴巴两边、鼻梁下端、点画须根。用赭石加曙红合墨色横向由内向外画耳毛,画时要留出光亮白毛部分,亮部可用白粉梳画。

最后用勾线笔沾浓白粉勾画须眉、耳毛。嘴的两边胡须中间长些、上下短些,画时可有些自然穿插,每根毛都须中锋从根部向梢画。起笔重、收笔轻,须、眉、耳毛要画得有弯势。一般眉毛,耳毛画三五根即可(图十一)。

总体上讲,整个猫体皮毛走势要弯曲软顺,避免直线,如经数遍层层梳毛还觉不够份量,可等干后用淡黄画毛色罩染,罩色宜淡不宜浓,不能留有水渍,以防使原毛色板滞。光亮处及最白白毛部分可用白粉梳画,也可留出空白的纸地而不施任何色。画时根据需要而定。

一般画白猫可用淡赭墨画,方法同其它有色猫的白毛部分相同处理。画好后可用极淡墨青色沿猫体外烘染底色以突出白猫白的感觉。

黑猫当然用墨画,浓墨处可用墨青罩一层,浅色处用淡赭墨画。

工笔画猫,熟宣、熟绢比较好画,生宣、皮纸较难些,容易化,关键在于掌握,熟悉它的性能,只要多画,久而久之便可运用自如了,而且在生宣、皮纸上画有熟宣、熟绢上达不到的韵

味。

写意画猫步骤

先用笔沾浓墨勾出眼眶,画出眼睛,画写意要讲究用笔、起笔、行笔、收笔都要有笔意,以意取形,夸张变化,猫眼虽是圆的然勾画时不能太光圆,用笔要似断还连,遒劲古拙。接着画鼻,鼻只需画鼻孔,花青加石青侧锋沿眼眶旋笔画眼自然留出亮点。用曙红加朱磦画鼻镜。淡墨笔勾嘴,顺笔用淡笔复勒眼眶,及画鼻梁。

笔含水蘸墨,侧锋画出双耳轮廓,额、眉弓,用笔要概括洗炼(图十二)。

笔干些用较淡墨侧锋画颈部、胸部毛,勾勒前肢,用笔要毛涩。用淡墨笔皴带头部笔触,使之浑然整体(图十三)。

换大些笔含水蘸墨画身段,用笔顺逆转折并用一气呵成。侧锋画尾,画时要注意干净利落,淋漓痛快,又要防止墨涨而成烂墨。添画后肢,用淡墨或淡赭墨点须根,复勒猫嘴、耳廓、脚趾(图十四)。

勾画须眉、耳毛,用笔要健劲,也可用白粉复勾须眉毛(图十五)。

猫的配景与构图

在一幅画中猫是主体,但往往不是全部,它有时还需要各种景物的补充才能构成一幅完整的作品。正如牡丹花一样还要绿叶的衬托方显得富贵娇艳。

配景一是要根据猫的生活习性而定,另一是为了突出主题烘托气氛而为,景和猫要协调。如幽壑奔泉、莽林峻石固然很入画,但它只适宜于为大型的猫科动物,如虎豹类充满野性的动物配景,它与乖巧的小猫搭配极不协调。而像四季花草、瓶案器皿、蜂蛾蝉蝶、古木湖石等园林小景与猫搭配,就比较能衬托猫的活泼动态和可爱形象,也显得和谐。除了常规的模式外可充分发挥自己的想象,别出新裁,曲尽生意。

构图,即画面的布置,也称章法。构图之前首先要立意,即所谓的“意在笔先”。明确这幅猫图所表现的意韵,使所要画的猫无论立、坐、

卧、蹦、跳,都充满着勃勃生机和内在的真情实趣,而不是造作的僵死的,可以想象一幅没有立意的只具图解式的作品一定会使人见之乏然无味。

如设想表现猫蝶,那么怎样通过小猫扑蝶时的稚气及神情和彩蝶翩翩的舞姿,反映出大自然的盎然生机,或再怎样合适的配置背景来烘托气氛;如表现猫与螳螂,那么抓住生活中猫与螳螂狭路相逢,螳螂本能的自卫意识与猫对这小虫既想猎取又警觉的神情,使画面产生意趣。再如表现母猫与幼猫相互偎倚的内容。抓住母子间的拳拳爱意和天伦之乐。凡此等等就是立意。

有了立意就可构图了,构图首先要考虑如何表现画的主体,猫应放在画面上的哪个位置,它的动作,景与点缀物的安排等,在谢赫六法中谓“经营位置”。其要点是画面中宾主分清,不可喧宾夺主,疏密要得当,有虚有实,摆布聚散要合理,其中还关系到色调、笔墨、衬景的处理,都要精心安排,通盘运筹。

创作实践

一幅猫的作品无论是工笔的或是写意的。当它成为一幅画时就不应是自然的摹仿了,它是你运用自己的艺术修养和技法修养,对所绘对象抓住本质,进行加工、提炼、取舍或夸张变形,从而达到形神兼备的有新意有风格的艺术品。

怎样去实现就需要具备一定的条件,它包括造型能力,笔墨技巧,美学素养,创作方法。而这些又是通过坚持不懈的努力才能达到的。

临摹是一种学习,临摹是为了创新。从学习临摹过程中摸索到了前人画猫的技巧、表现方法。写生是一种学习,通过对猫写“真”,获得了形象和真切感受,锻炼了造型能力。收集资料,如好的图片、照片及优美的作品。为积累素材、借鉴和启发也是一种学习。

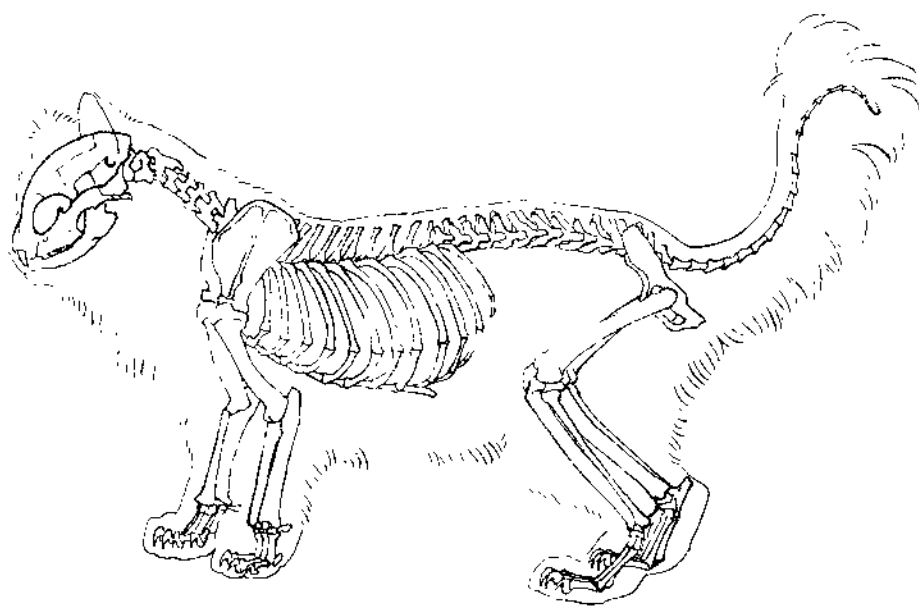
读书更是一种必不可少的学习,美学理论、诗词、古典文学包括读“画”,能从中获取多方面的素养,加强画外之功。广学是一种学习,学花鸟画、草虫画、书法等加强各方面基本功的练习而光停留于画猫一方面是不够的。画无

定法,笔有定理,通过不断的实践、学习,开拓思路,一定会领悟到艺术创作真谛之所在,画

出崭新的有艺术生命力的猫图来。“学海无涯勤是岸,云程有路志为梯。”

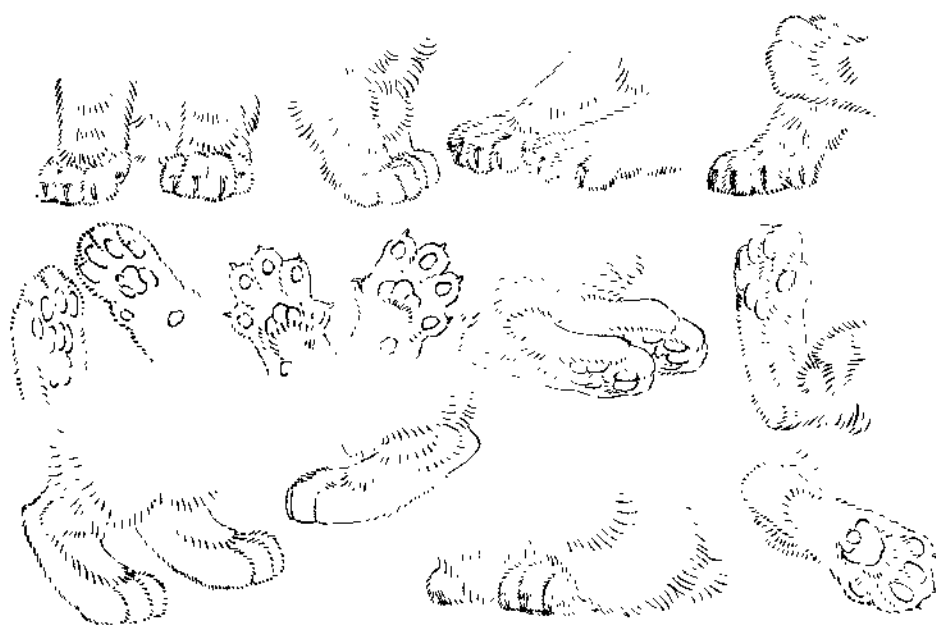
图一

图二

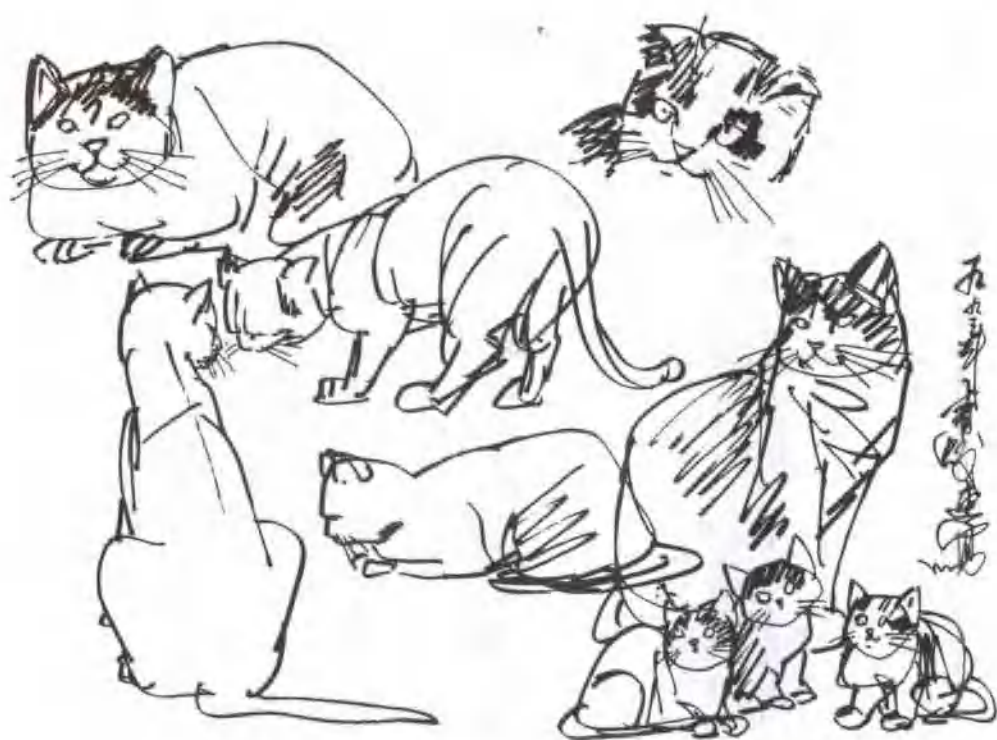
图三

图四

图五

图六

图七

图八

图九

图十

图十一

图十二

图十三

图十四