

学画

猫蝶同乐

杨海滨 作

中老年书画速成技法

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

画家杨海滨简介

杨海滨 笔名无垠，回族人，生于1950年。早年毕业于沈阳大学师范学院，现为辽宁省美协会会员，沈阳市美协常务理事，沈阳市沈河区政协常委，现任国家二级美术师，沈阳书画院专业画家。

他擅长花鸟画，不但具有深厚的传统艺术功力，并且经常深入大自然观察写生，积累了大量的花鸟素材，努力探索花鸟画的创新，使作品形成了独特的个人艺术风格。

他的花鸟画作品经常入选国家级大型画展，并多次获得奖励：1994年作品《西风醉秋林》获中华书画大展一等奖，1995年作品《花王图》获全国首届牡丹竞选国花画展优秀作品奖，1995年作品《先烈回眸应笑慰》获抗日战争胜利50周年全国中国画大展铜牌奖，2000年作品《思华年》获21世纪中国画大展优秀作品奖，2002年作品《大地情》获2002年中国画大展优秀作品奖。有的作品还被选送到德国、日本、韩国等国家展出。他的多幅花鸟画作品被中国革命历史博物馆、全国政协的部门收藏。许多作品和美术理论、美术评论文章发表在《美术》、《辽宁日报》、《美术大观》、《东方艺术》、《东北画风论文集》等诸多报刊杂志上。北京《人民日报》、天津《国画家》、台湾《东北文献》、香港《东北艺术》、辽宁《北方航空》以及辽宁电视台等多家媒体介绍了他的艺术成就。他的艺术业绩载入《中国当代美术家大辞典》等多部大型辞书，他的许多作品收入《名家花鸟画艺术》等多部大型合编画集。1990年辽宁美术出版社出版了《杨海滨国画作品集》，1996年出版了他的《写意猫技法》，2000年出版了《国画手稿花卉》、《中国画临习本·兰》、《中国画临习本·菊》，2001年天津人民美术出版社出版了他的《写意牡丹技法》，2003年出版了《水墨画猫技法》

图书在版编目(CIP)数据

学画猫蝶同乐 / 杨海滨绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003

(中老年书画速成技法)

ISBN 7-5305-1802-X

I.学... II.杨... III.①猫—水墨画: 动物画—技法(美术) ②蝶—水墨画: 草虫画—技法(美术)
IV.J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第109843号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店天津发行所经销

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

开本:889 × 1194毫米 1/16 印张:1

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:10.00元

序 言

中国传统花鸟画多有祝颂之意。把猫与蝴蝶画在同一幅画面上，表现猫蝶和谐的情趣，这就有了猫蝶同乐的画题。

古人把九十岁的老人称为耄（音貌）年，把八十岁的老人称为耄（音蝶）年。耄耄二字组词有长寿之意，耄耄谐音猫蝶，猫蝶同乐之谓即为耄耄同乐之意，寄托着人们的美好愿望。

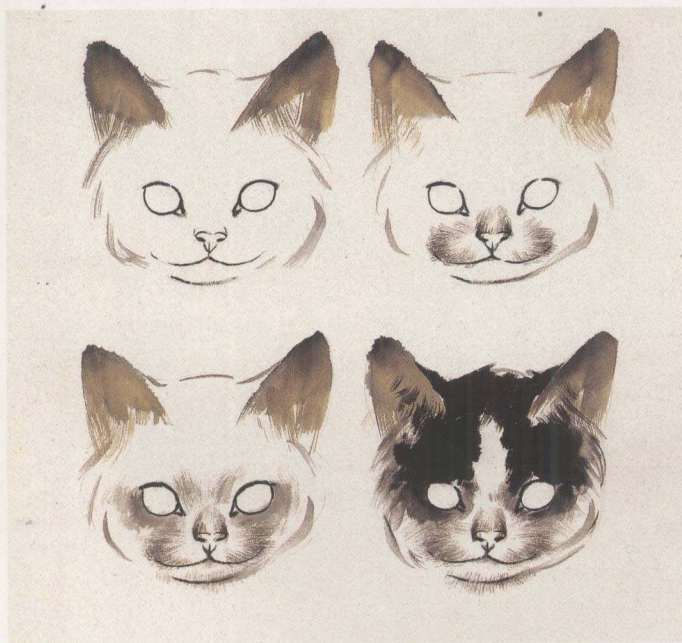
猫是一种可爱的小动物，与人类有着密切的关系，它善于捕鼠，活泼好动，有着优雅的身躯，敏捷的动态，温顺的性格，在成为家庭宠物的同时也成为画家喜欢描绘的小动物。

学习画猫可以从临摹入手。首先要“应物象形”。可以用木炭条精心起稿，不要怕因反复修改而弄脏画面，这

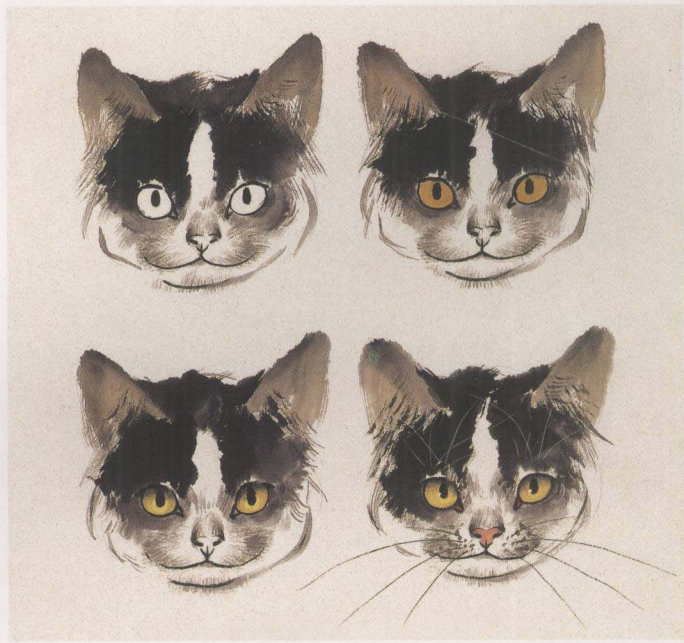
个过程本身就是一个提高造型能力的过程。其次要“笔墨生动”。笔墨是中国画最重要的艺术语言，笔墨训练十分重要，应从具体的步骤开始，针对表现对象，从一种笔墨程式的学习而渐及多种笔墨程式的学习。最后要“形神兼备”。当我们能够抓准形象并比较准确地运用笔墨表现对象后，就应注重对猫神情的表达，努力追寻原作对神情传达的微妙处理方法，不放过细节，达到神似，这样才算临摹到家。

当然，学习画猫光靠临摹学习是不够的，还应深入观察和了解猫的生理特征和生活习性，并用铅笔或钢笔等工具面对真猫画大量的素描和速写，以便对所画对象有全面而又深入的理解。得之于心，施之于手，自然乐在其中。

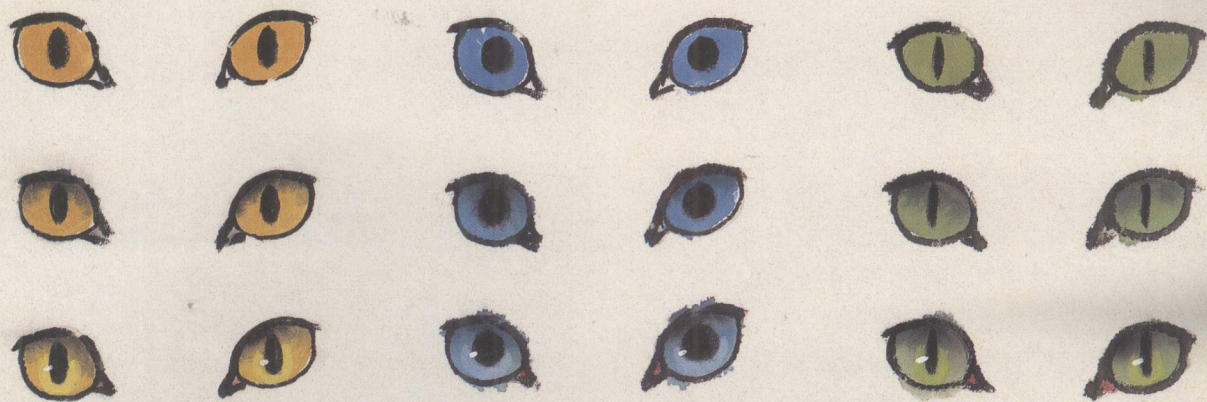
猫头部画法

1. 用中锋调浓墨勾上下眼眶、鼻和嘴，用灰墨勾出头部大形，用淡赭墨色上实下虚地画出耳朵，以淡墨强调五官周围的体积感，用有浓淡变化的笔痕画出额头墨块。

2. 用最浓的墨点瞳孔，干后用藤黄加赭石为眼睛着色，趁湿沿上眼眶向眼内冲淡墨，使猫眼有一定的深度，再点上高光。用淡粉红色着鼻头，用赭墨色点胡楂，最后用白色或浓墨勾须眉。

猫眼变化示意图

3. 实际上真猫眼睛的色彩倾向除了黄色之外, 还有蓝眼睛、绿眼睛和褐眼睛等许多颜色。画蓝眼睛主要用淡石青色, 绿眼睛用草绿加石绿色, 褐眼睛用赭石加淡

墨。猫眼瞳孔可随外界光线的强弱加以变化, 图中说明了这一点。

腿、足、爪画法

尾画法

猫的四肢和足爪十分发达: 前肢略短, 善于扑食; 后肢略长, 便于弹跳。前足五趾, 内侧一趾稍后, 后足四趾。整体看, 足前呈大半圆形, 画足从趾入手, 每一趾画半个圆圈, 表现趾的厚度。

一般来说猫的动势大时, 尾巴动势也大, 安静状态时尾巴动势小。猫尾的粗细与猫毛的长短有关。不同的笔法、墨法可画出不同效果的猫尾。

1. 花猫是最常见的一种猫，它的色彩分布往往是上部黑色，下部白色。画时先用灰墨勾线，并画出耳朵。

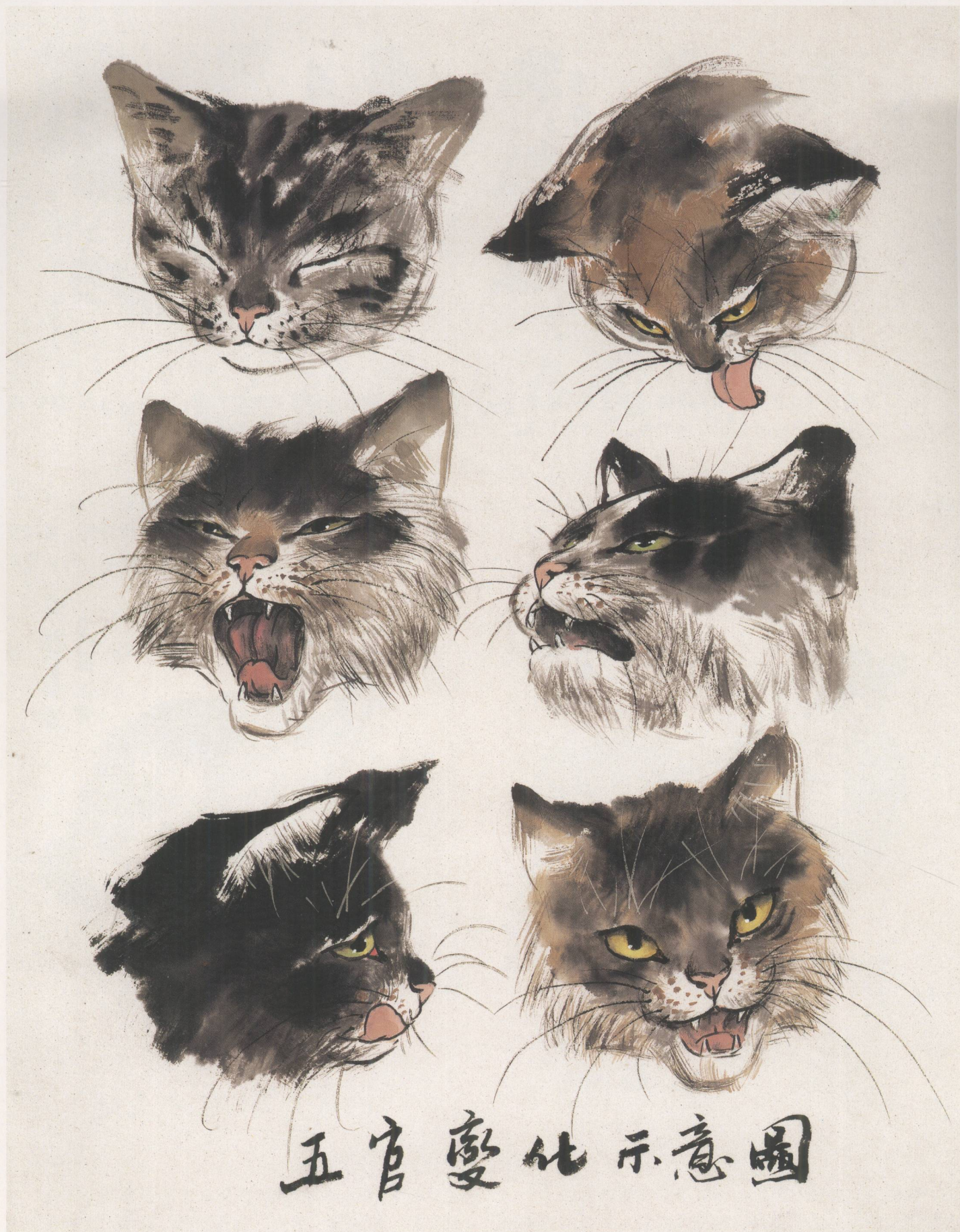
2. 用散锋笔蘸淡墨依照猫的形体变化连擦带扫，刻画皮毛质感，并用淡墨强调体积感。

3. 点墨块可中锋、侧锋、揉笔综合运用，先从头部入手。

4. 上部的墨块不可掩盖颈、肩、后腿等关键部位的结构。墨块要生辣而又有浓淡变化。

画猫头部是重点，这里既有空间透视形的变化，也有五官的丰富变化，如睡态、舔毛、打哈欠或咪咪叫等等都值得我们去留意。

1. 先用浓墨勾眼、鼻、嘴部，再用灰墨勾出大体动态。墨线要松动活泼。

2. 用散锋笔蘸灰墨擦扫结构转折处同时表现皮毛的蓬松感和猫身的体积感。

3. 用大笔蘸灰墨点画头、背、尾等处，注意表现结构。

4. 趁湿用较干的浓墨在淡墨之上画斑纹。

5. 深入画眼睛、鼻子、嘴周围，在适当位置加画蝴蝶、青草，最后题字盖章完成全幅。

6. 此图说明了两种蝴蝶画法过程，上面的黄粉蝶使用了草勾法，下面的蛱蝶使用了点写法。

1. 用淡墨画出猫的动态。

2. 用散笔蘸灰墨强化猫的结构和皮毛。

3. 用藤黄、赭石和少许墨调成黄猫的色彩，点画在适当部位。

4. 趁色湿立即用浓墨破色画斑纹。经整理完成后，加画石块、蝴蝶等。

戲蝶圖過程之一

1. 用轻松的墨线画出猫的形象结构，注意留有余地，线与线之间不要锁得太紧。

戲蝶圖過程之二

2. 用淡墨刻画五官周围的结构变化，用散笔表现背光部的皮毛和体积。

戲蝶圖過程之三

3. 点画花猫墨块要先从头部开始，额头留白要自然随意。

戲蝶圖
畫堂楊海濱
畫

4. 画完花斑后，细致画出眼睛、须眉等，再按照瞳孔所视方位画出蝴蝶。最后题字用印完成全幅。

华南农业大学
图书馆藏书

吾聞民間傳
說有云
虎拜貓
為師
一日虎以
為藝成
欲加害乃師
貓值之於樹
虎未逮也貓
竊喜曰幸未
授似樹上能
京然吾命亦
矣此說趣乎
此想楊酒清并記於楓園

