

J2-304G

刘方亭 编绘

195879

小寓意画猫技法

孫菊生署

中国经济出版社

小写意画猫技法

刘方亭 编绘

中国经济出版社

责任编辑:杨 岗
封面设计:白长江
责任印制:张江虹

小写意画猫技法

刘方亭 编绘

*

中国经济出版社出版
(北京市百万庄北街3号)
新华书店北京发行所发行
各地新华书店经销
人民美术印刷厂印刷

*

787×1092毫米 1/16 3印张 9千字
1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷
印数:1-6000
ISBN 7-5017-0289-6/Z·90
定价:7.50元

上图：作者与他的老师孙菊生先生

寫髮之書
足見靈性
方亭五冊
甲石

下图：作者正在作画

作者简介

刘方亭，男，47岁，北京人，生于1943年，号墨石。是著名武术家刘佩伟之子，现为中国京剧院专业演员。曾在传统剧目和现代戏中扮演过主要角色和配演。他自幼酷爱绘画，着意工笔花鸟，尤其以画猫最为见长，现任中国书画家联谊会理事、东方书画研究社秘书。学画三十年来，先是临池自学，后从师于画家贺佰英、王西林，学习小写意、工笔花鸟，此间用功颇勤，为以后的成就打下了深厚的基础。1980年后又拜著名画猫专家孙菊生先生为师，专攻画猫。在孙先生的指点下潜心研究，并将京剧艺术中唱、念、做、打的表演造型技法理论融汇在绘画之中，因而他笔下的猫个个神态各异，活泼可爱；笔法上追求局部的精细、整体的简练，运笔挥洒明洁，草虫、花、树、竹、石等在画中巧妙的运用与景物相映成趣，使其猫情态栩栩，大有呼之欲出之感。其作品曾受许多著名画家的好评。著名书法家王遐举欣然为其题字：“风华正茂”；著名书法家欧阳中石也曾题字：“雅知音律妙手丹青”。既赞其画又称其人。尤其可贵的是他还特别注意总结教学经验和绘画理论，《小写意画猫技法》一书，就是他近十年苦心研学、实践、摸索的结晶。相信初学者、着意追求者读后，定会受到一些引导与启发。

00493/05

序

“画猫”这动物造型艺术，不是单纯的为猫画像，应该是在中国画里面猫的生活再现，在求真方面，无论是在形象上，或是动作上，全应该有所加减与夸张。

该忽略的忽略，该夸张的夸张。

弟子方亭是京剧演员，在这方面有着更深更透的理解。因为在戏剧中从事塑造一个人物形象，无论在化妆、表演和动作各方面全要除繁冗，突出主旨，他把舞台上塑造人物形象和技巧理论结合画猫的造形、构图技法这一体会推出及彼。故其作画猫为独具生动活泼之妙。刘勰所著文心雕龙论物色说，以少总多，情貌无遗“斯之谓也”。今弟子方亭将其心得笔之于出，以广后学善知。

孙菊生

画猫工具：

笔 中国画所用的毛笔，有柔毫、硬毫、兼毫。

柔毫：一般是羊毫所制。

硬毫：是狼毫石獾等所制。

兼毫：是羊毫和狼毫合制。

红毛笔：大、中、小之分，小而细，我们勾猫的五官和趾还有花鸟、草虫及工笔画使用的笔。

白云笔：有大中小之分，其笔性，能软硬适中吸水量大宜于点写花叶，晕水染色可书可画，是我们点写画猫的全身毛所离不开的画笔。

叶筋：叶筋笔顾名思义，它是用于钩叶筋的笔，叶筋即植物的叶脉，其笔笔锋细长，性刚健也可画粗一点的线和兼画其它。

兰竹：其笔杆锋均较长，画较长大的画面或竹子、松针、兰草等均适宜。

提笔：此笔有一、二、三号之分，以羊毫为主，因其性柔且刚健，适用于烘染和作写意花叶用。

大书画：是狼毫所制，这种笔用处比较广，如画猫补景或画坡石、树干，写意花叶常用这种笔。

眉须笔：狼毫或石獾所制，细而硬，用这种笔画猫的眉须效果好。

墨 墨锭分油烟和松烟两类。油烟有光泽宜书画，松烟墨色发乌无光泽，不宜作画只宜写字。为了方便起见，可用墨汁作画效果也非常好，如中华墨汁、一得阁墨汁。不要用低档墨汁或宿墨(过夜墨)作画。

纸：纸分为生宣、熟宣和半生半熟宣。熟宣一般作工笔画用。画小写意猫必须用生宣。生宣的种类很多，画猫使用生宣不限，什么性能的生宣都能用。如净皮纸，质密柔，面光平，作猫画有浑厚感笔墨味。还有皮纸，如温州皮纸细腻纯净，平滑绵韧，画出猫画较细。

砚：砚有好次之分，不必讲究，若用墨汁作画，以小碗碟为容器即可。

颜料 国画颜料有管装、片状、粉状和块状几种，管装颜料挤用方便，片状用前要用温水浸泡。粉状要加胶水，块状需研磨，都比较费事。所以初学者都多用管装，但画黄猫当中须用中黄，一般可用藤黄加赭石调成，但初学者很不容易把画黄猫的底色调正。所以可用水粉画颜料(宣传色中黄代替)。有人认为可能画后会褪色，时间保留不会长，也有人担心，加工托裱时颜色会脱落。其实并非如此，我多年来使用的经验证明，不会存在以上的问题。还有画猫后纸背面要托白色，所以白色需要量很大，国画颜料的白色远远不够用的，也可用宣传色白粉代用。

笔洗、色碟：笔洗是用于清笔调色，准备两个，一个用于洗笔，一个用于调色蘸水用，因清水画猫托白色用水是绝对保持清净的。色碟，可备白色小形若干个，作调色用，有色和花纹的因不易分辨出调出的墨与色深浅和层次，最好不用，每个碟调什么色，最好以后就调什么色，以防颜色不鲜明。

画毡、试笔纸：画纸下面铺垫一块毛毡。没有毛毡也可用棉毯、原白布，作用是不使宣纸湿后贴牢桌面，影响效果。备一块废画纸攞折起来，作为试笔和试颜色用，也可用来吸收控

制笔上的水份和墨色。不要有用笔乱甩或用嘴吸水的毛病。

勾五官和足的顺序：

- 图① 第一笔先画鼻子的一部分，用小红毛或小描笔的中锋画出一笔横弧形的鼻端线。第一笔非常重要，它不但是一幅作品的构图位置，也是画猫本身的定位，以猫为主，猫应占主要位置，以景为主，景应占主要位置。或先画猫，后补景，先画景后补猫都可以。在画前要思考好位置，做到胸有成竹。
- 图① 第二笔也是画一笔弧形下垂线，正脸下垂线要画在鼻端线中间，侧脸下垂线要画得靠外侧点。第二笔是定脸的方向，如脸朝哪一个方向，弧形线的鼓面也朝哪个方向。
- 图① 画这两笔时入笔要轻，行笔中间要顿一下，画出鼻孔的感觉，起笔时要轻。
- 图① 这两笔也要画成弧形，要画得短。鼻子这六笔，都要轻入轻起，交结部分要虚，要画得活，俯视鼻形要扁，仰视鼻形要圆。大俯视则不画鼻孔，只画一横弧鼻端线即可。
- 图② 嘴部分的三笔都要画成一弧线，正脸要画左右分开成“八”字形。侧脸外侧短，内侧长，俯视不画嘴下线，仰视嘴下线部分拉长。
- 图③ 两眼眶要画成椭圆形，平视则圆，俯视图上平下圆，仰视图下平上圆，侧面成三角形。
- 图④ 画耳时起笔略重，行笔略轻，要根据当时画猫姿态和内在感情来灵活表现画耳的动态。
- 图⑤ 前足的足趾要画成半圆形，正面画五个趾，中间的趾略大，两边的略小。侧面画三个趾，外侧画半圆形，内侧小半圆形。如画掌心，须注意刻画出富有弹性的内垫。
- 图⑥ 后足因为适于跳跃，所生得比前足较长，画法和前足相同。
- 以上顺序不是绝对的，根据自己运用习惯可灵活掌握。

点写猫毛法：

小写意点写毛和工笔撕毛不一样，工笔画猫撕毛工序多，比较细，是用极细的笔一根一根画成或是用破笔（破笔不是指毛笔质量而言是形容使用的方法）一层一层的画出，一次画的不够需二次、三次或更多次，最后还要罩染工序才成。

小写意点写法比较简单，选一支白云笔（画大猫用大白云，小幅的猫用中白云）整笔头在温水中泡开后，在废纸上反复磨擦或上下、左右摆动，目的是去掉笔的合拢力，用旧笔就没有上述的工序了。把选好笔浸在水里泡透用手把水挤出把笔头压扁形成扁形，（如画猫工具图）笔毛要中间长两边短，如没有形可转动方向反复调整笔形，满意后在笔杆上作个记号以后用时先找好记号再将笔锋在画碟上压扁成多锋，天长日久自然成形，在点写猫毛的过程中要轻入轻起，要在行笔的动作中入笔着纸，中间行笔要按一下，起笔要轻，点写的毛两边要长短不齐，出现飞白的效果，中间略重，要有色厚的质感，不要笔先触到纸后再行笔而出现很齐很轻很细的排笔撕毛效果，或一块一块的墨痕色痕。

画猫毛的顺序是从头到尾根据猫的结构和生理规律，先点写脸部、胸部、背部、腹部、腿部、爪部，纵横交错的猫毛根据猫骨骼生理结构上下左右浓淡虚实，手腕灵活运用自如点写出来，点写猫毛运笔要有弧度和长短，要绝对消灭直毛和交错毛，头部、背部、尾部要重，但要有浓淡变化，生动自然有笔墨味，不要流于呆板和过干或过湿形成死一片或黑一

片。(如点写猫毛图)在实践中,多观看真猫多写生,多向老一辈的老师请教,多看多画多研究,熟能生巧,得心应手,功力达到才能运用自如,画出活泼生动和有趣的好作品来。

用笔调极清的淡墨然后在色碟边把笔压扁挤干,在笔上仅仅保持一点淡墨或在试纸上吸去点淡墨,然后用笔尖蘸一点重墨来点写,随时蘸随时点写,根据猫的部位要不断地调整笔墨,这样画的猫墨色有变化。

几支点写不同颜色猫毛的白云笔,不要混乱使用,以防颜色不干净,影响效果。

画猫比例:

孙菊生老师画的猫概括为三大一小,头大眼大爪大,尾小是他在写实的基础上运用了夸张。他说,画猫不能画成标本,画猫要突出它的动的部位,要在不似中求似,不仅求形似,更要求神似,追求形神兼备。猫的脸上的五官,用几何形体来概括其形象。正视——图① 鼻尖到两耳尖形成三角形,侧视外侧三角,缩小,里侧加大。

图② 整侧,形成园形。正视两眼起笔与两耳起笔形成直线,

图③ 正视嘴眼角距离与耳起笔正好形成对比。仰视,眼与嘴变近脑门缩小下额加大

图④ 俯视,眼与嘴之间变近,脑门加大下额缩小,仰视和俯视角度越大,比例变化就越大,这不是绝对的,在画猫时根据动作需要可以变化。

画眉须要用小描笔或小红毛笔,画墨猫要淡墨勾出,画彩色猫要用白色勾出,但要沾浓白粉,起笔略重,收笔要轻。两头画得短一点中间长一点,画出四、五根左右中间掺杂一、二根短的即可,根据猫的动作和姿态,可向前画,可向后画。

须也要画五、六根左右,两头短中间长,第一根须要画在眼里,这样画有神态。所画的眉须都要自然弯曲刚健有力。(如画眉须图)

托白色,画猫脸部、胸部、腹部、腿部基本都用白色表现,如果在正面上白,白粉就会压住猫毛,会影响效果。所以必须背后托色,托色的白粉,不要调的太浓要淡一点,画猫的背后,空白处都要上白,但注意正面有毛的地方不要上白,也不要象刷墙似的厚厚刷一层。用笔技法,也和点写毛技法一样。

画白猫顺序:

图1 用小红毛笔沾赭墨(赭石加墨)用中锋(执笔垂直)勾出。

图2 用白云笔沾淡赭墨用侧锋(把笔向一侧倾斜),点写出头部腿部的猫毛,眼窝要点出扇形。

图3 接着把身部尾部点写出来,把耳毛用略重墨点写出扇形。

图4 用略重墨在耳根、下眼皮、内外眼窝、鼻孔、足趾之间提一下(提就是部分加重),用浓墨勾出月牙形眼球,注意一定两眼球点成一个方向,再用一支小红毛沾水后,再把水挤干,在眼球外侧来回擦擦,使外眼球边部渗出点淡墨,这样眼球不死板。

图5 鼻、耳部要上淡朱磬,耳与头部相接处朱磬更要淡,接得要自然,白猫眼睛黄蓝两色,一支眼用中黄上色,另一支眼用二青上色,眼珠外侧深,内侧淡。

图6 用一支小描笔沾浓白粉,先勾出正耳内白毛,再勾出背耳露出的白毛。接着勾出下眼皮内的白线,眼球里面要点一个光点。接着勾出眉须。猫的背后托白。

图7 用大白云笔或大书画笔,调草绿(花青加藤黄,笔尖蘸花青用侧锋先画出红蓼花正叶的一半,再画另一半,花梗,反叶用草绿沾赭石画出,最后用叶筋笔中锋重墨勾出正叶筋,用淡墨勾反叶筋。

图8 用中白云调白色沾曙红点出花穗,要有深浅变化。

图9 用白云笔调淡墨或淡花青,尖沾重墨,用侧锋三笔画出螃蟹身和双螯,用中锋画出两边八条蟹足,用重墨勾出蟹爪和眼。用淡草绿涂点草地。

画黄猫顺序:

图① 勾五官和足。

图② 点写脸部、胸部、腿部、耳部、猫毛。

图③ 在耳根、下眼皮、鼻孔、内外眼角、足趾之间重提一下,勾眼睛。点画出耳毛,眼窝。

图④ 耳、鼻、舌上淡朱磬,两眼上二青。以上技法同白猫相同。

图⑤ 中黄加赭石用白云笔调成黄猫底色(底色不要过黄和过浓)在头部、身部、尾部点写一层薄底色。也可用白云笔调底色,笔尖沾赭墨一次画成。

图⑥ 稍干后再用白云笔调淡赭,笔尖沾赭墨重提一下,提得不要过重。

图⑦ 作品构图有先画猫后补景,也有先补景后画猫,这幅构图就是先画景后画猫。用白云笔调白色,笔尖沾胭脂用侧锋点出月季花瓣,调草绿沾花青点出正叶用草绿沾胭脂画出新叶。

图⑧ 用狼毫笔调赭墨画出树干,用重墨勾叶筋,点叶刺和树干苔点,新叶用胭脂点叶刺,和干刺用三绿点花托。

图⑨ 黄猫勾眉须等背面托白与白猫技法相同,画蜜蜂先用笔调中黄沾朱磬点肚,再用淡墨点胸,用重墨点眼勾须,腿及肚上王字。用极淡墨点翅。最后涂点草地。

画黑猫顺序:

① 勾五官、足,后提略重墨,勾眼球,点写脸毛耳毛与白猫相同。

图② 耳鼻上淡朱磬,黑猫两支眼上中黄色,以上技法与白猫相同。

图③ 用白云笔调淡墨或淡花青,笔尖沾重墨先从两眉之上(上眼皮要留白眉)点写时逐步向上写,漫漫淡下来,在点写的过程中,随时调整笔头的淡墨与重墨,点写背部和尾部要注意猫毛的方向。

图④ 稍干后用重墨再在两眉之上和背部中间,尾上部提一下。

图⑤ 用白云笔或兰竹笔调草绿笔尖沾花青。叶子有长短粗细和转折形态,一笔画成当中要有变化,花穗用一笔笔勾成。中间长两边短,里边点花子,画眉须等背后托白与白猫技法相同。

图⑥ 用中白云笔调淡朱磬,然后把笔挤干点,稍沾大红用中锋画蜻蜓翅,再用小红毛调大红正脸画出两半圆形头部,侧脸一半大一半小,再一节点出肚(前粗后细),翅痣(一般什么颜色的蜻蜓,点什么色的翅痣)然后画出蜻蜓足,用重墨勾一下眼睛。

画狸花猫顺序:

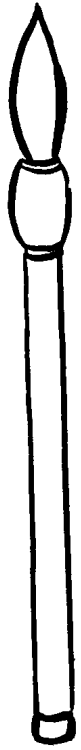
图① 前部的顺序同黑猫相同,用中白云或小白云调淡墨沾重墨点写出弯曲条条斑纹,斑

纹要点写得活一点。

图② 再用重墨提一遍。

图③ 用草绿沾赭石画出柳叶，然后补蜻蜓。最后勾须眉等。背后托白，涂草坡。

画猫工具

提笔

大书画

大白云

小红毛

大衣纹

眉须笔

大兰竹

正确

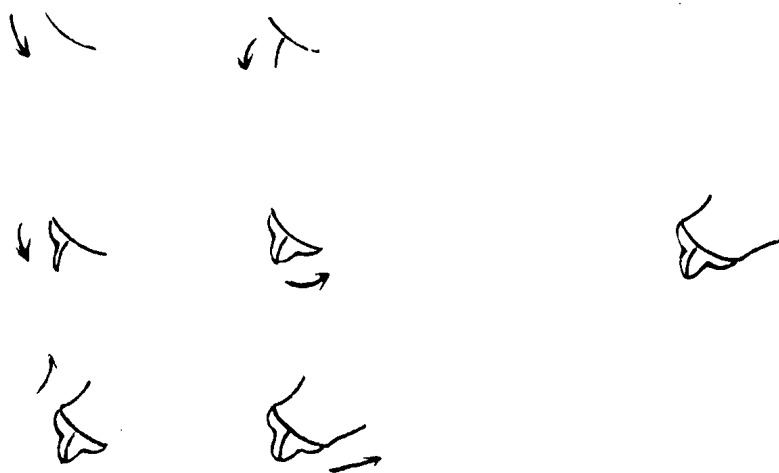
不正确

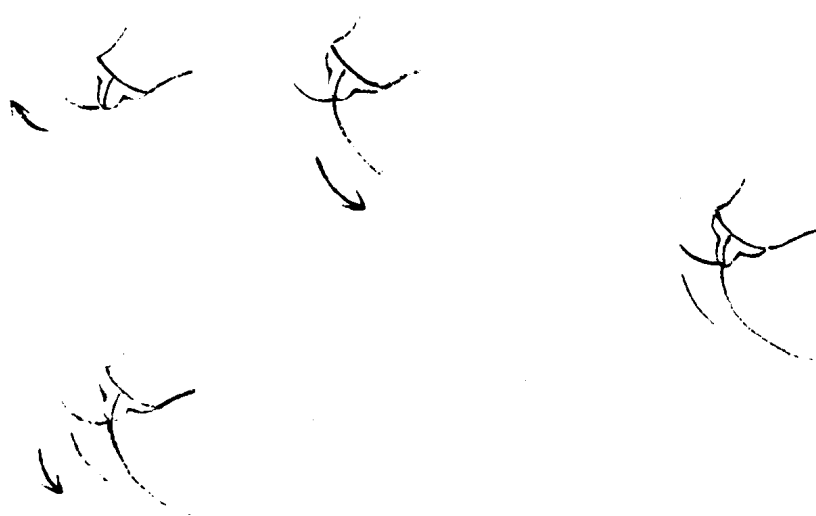
不正确

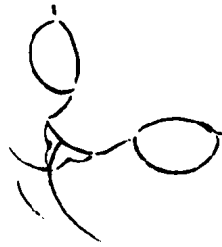
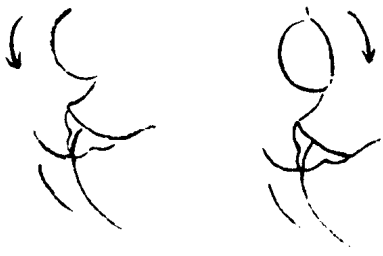
画猫勾五官顺序

图一

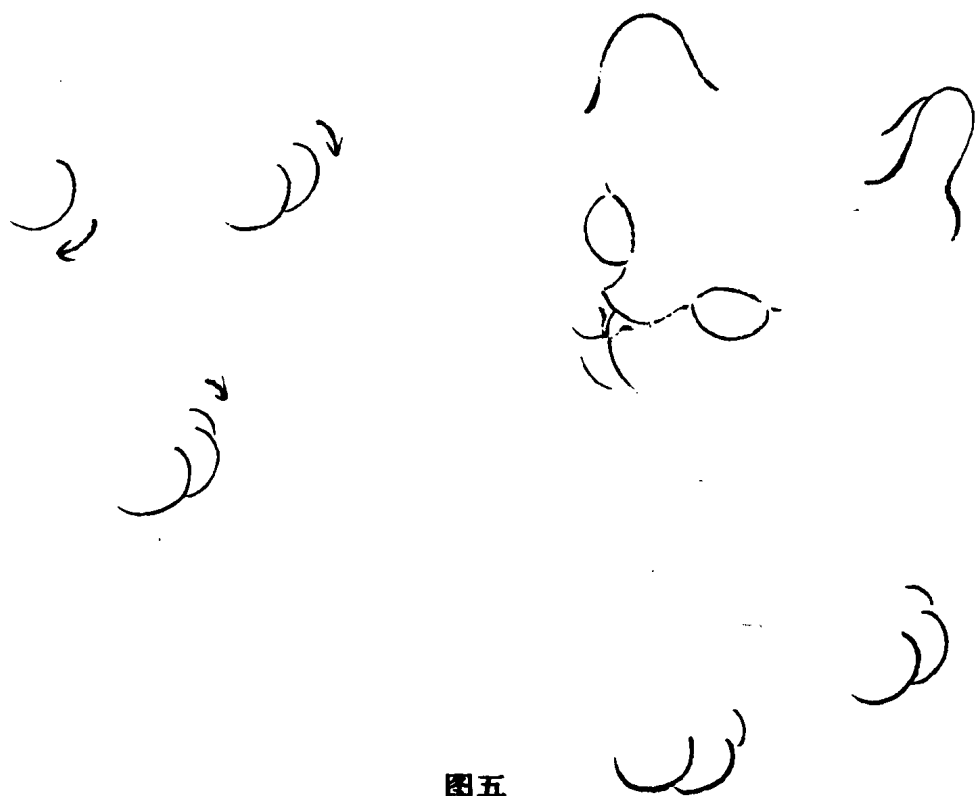
图二

图三

图四

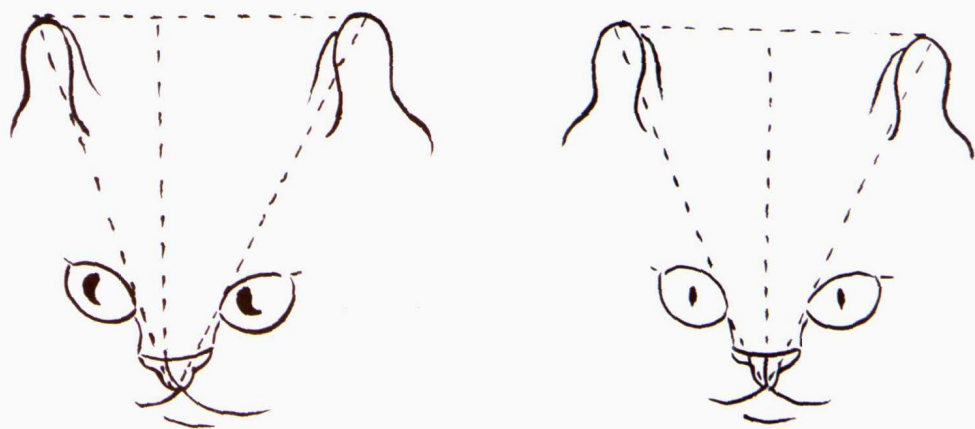

图五

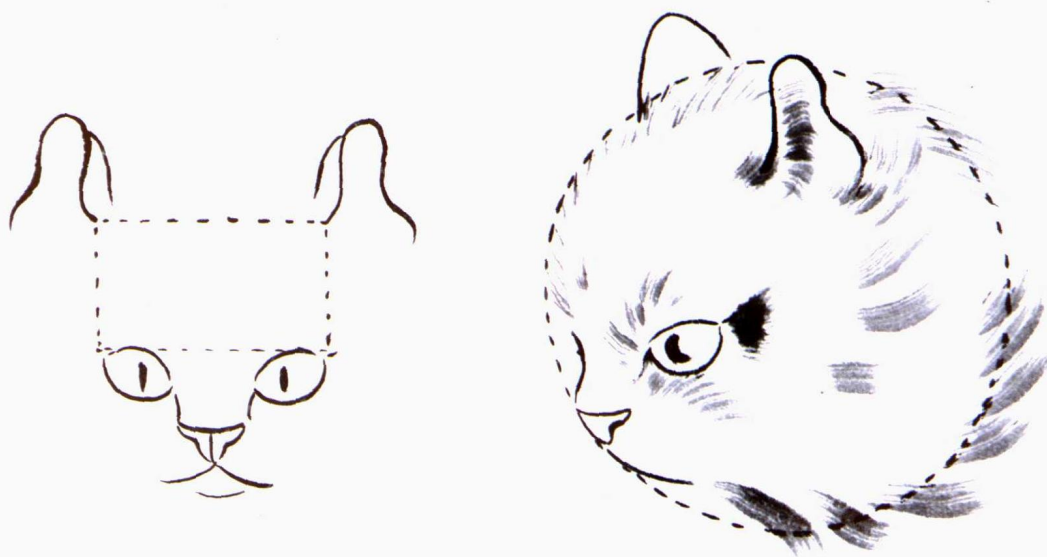

图六

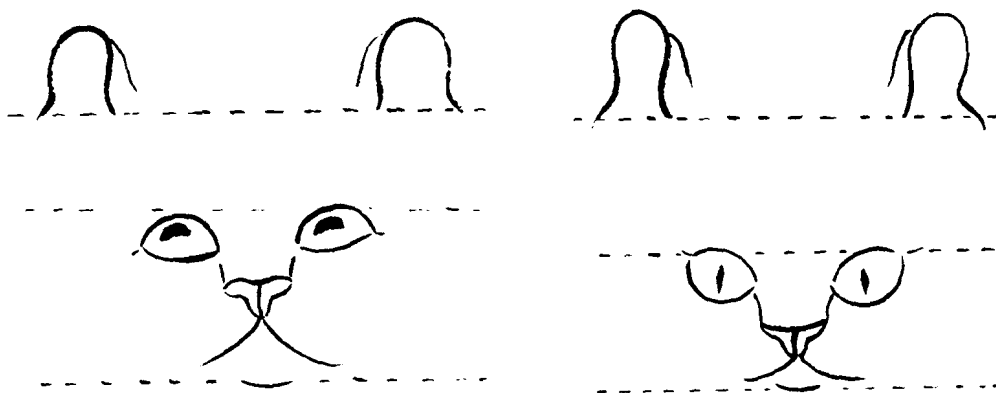
猫的比例

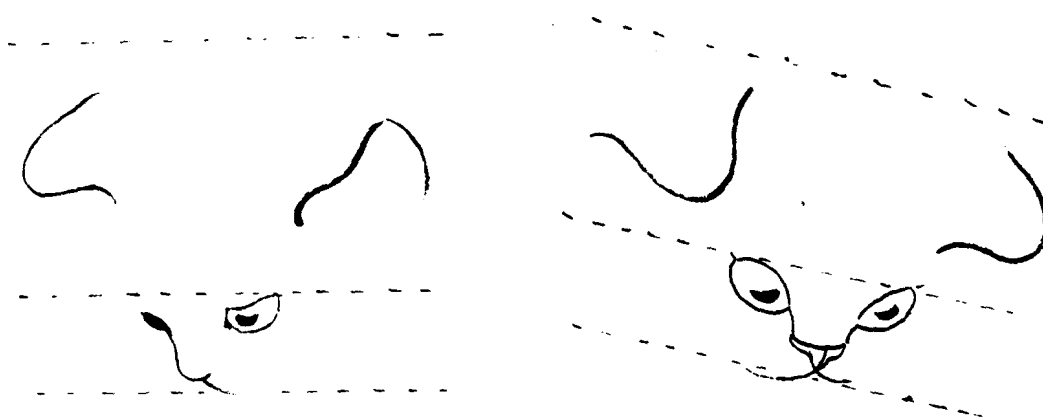
图一

图二

图三

图四