

Pang Xiquan Painting Of Hundred Cats
Artistry and Works Appreciation Of Painting

庞希泉 百猫图 技法 与作品 赏析



庞希泉作于北京

The Chinese Overseas
Publishing House, Inc.

中国华侨出版社

作者简介

庞希泉，1941年生于山东省潍坊市。现为中国美术家协会会员、北京美术家协会会员、北京书法家协会会员、首都美术记者协会理事、东方美术交流学会会员、北京日报主任编辑。

1966年毕业于中央工艺美术学院，学院的5年高等教育使他掌握了扎实的造形能力和多种绘画技法。长期以来，在做美术编辑的同时，对中国画做了认真的研究、探求。他将民间艺术中粗犷而朴实的造形、浓郁强烈的色彩和文人画的典雅清新、重意境同西方绘画中的写实技法和现代绘画的重表现、抽象意趣进行了渗透、交融，使其画风博大朴实，绚丽而不失典雅，传统深厚而具新意和现代意识，逐渐形成了自己的艺术语言。他的作品取材颇广，画雄鹰的翱翔搏击，蔬果的清新芳香，动物的灵动，猫的千恣百态和人格化的情趣以及人物不同的性格情感，民间民俗的节日喜庆的题材也反映在作者的笔下。这些作品无不给人们以清新、妙趣、向上和亲切感，给人们以美的

享受。

他的中国画作品，曾多次在国内和国外如美国、法国、荷兰、日本、加拿大、新加坡、南朝鲜以及台湾、香港、澳门等国家和地区展出。部分作品为中南海、人民大会堂、毛主席纪念堂和国内外一些知名人士收藏。

1987年在日本举办个人水墨画展。

1988年，人民美术出版社出版《庞希泉中国画选》。

1988年6月，中国画《晴雪》参加由索斯比国际拍卖行首次在中国主持的“中外名画和艺术品展览”和拍卖。

1989年5月，中国画《福到了》参加由法国巴黎德鲁奥艺术拍卖行先后在巴黎和北京举行的“国际现代艺术大展”和拍卖，同时作者应邀赴巴黎参加开幕式和进行艺术交流。

1990年，北京电视台拍摄了《情系丹青——介绍著名画家庞希泉》（上、下集）先后在北京、中央、山东等电视台播放。

七中自盡能盡

已帶寫形俱而神

出程多事徑臨而

以生月或巨制衣衣所

何厚積為世後人

庚午書白沈鵬



題虎希泉百貓番

猗歟百貓 斑駁ツ愛

畫卧花陰 夜捕鼠客

向背偃仰 各具姿態

畫師揮毫 形神超邁

庚午春王西亭筆



子海百態寫

鳥足著墨

霜鐘亦自傳

飛龍珍藏本

萬卷書居近

家試高秋

弟錄畫師題所

九宮書齋



作者的话

猫是人类的朋友。我画猫，是因为我喜欢它。在作画的过程中，力求将我的情感意趣倾注入猫的形象里。

诗言志。画是无声的诗，何尝不言志，言情？特别是我国独有的水墨写意画，就是用简练的笔墨表达出深刻的意境。现实生活中的一草一木，虫鱼鸟兽，都是自然界生命的体现。它们之所以能够生存，就是因为有存在的价值，以及它们有各自的独特的生存方式。用写意画的手法去描绘它们，就是要用艺术的手段去传达这种生命的律动，表现它们千姿百态和蓬勃生机。同时借物抒情，以表达作者胸中的所感、所想、所思。

1988年6月，索斯比拍卖行首次在北京主持的“中外名画和艺术品展”及大型国际艺术品的拍卖中，我的以猫为题材的水墨写意画《晴雪》，有幸获得了国外收藏家们的赞誉和注目。《晴雪》的成功，使我产生了新的创作欲望。这种创作欲望，使我不得不将其它题材的创作

暂时停了下来，以便集中一段时间，投入到对猫这一题材较深一步的创作实践中去。在这一时期，我采用了多种形式、技法和不同的意境进行了探索，创作出了三十余幅作品。如《鱼乐图》、《同胞》、《漫步》和多幅具有装饰性、变形、构成等现代意趣的作品，如《母与子》、《瞧这一家子》、《猫与线的构成》等。拙作《百猫图》长卷就是经过这一段探索研究之后相继完成的作品。

感谢华侨出版社的大力支持，向美术界同仁和广大读者介绍《百猫图》和我创作的以猫为题材的其它作品。借此机会，我除了介绍水墨写意画猫的技法外，还列举了二十余幅作品，对其创作过程，技法要点和所表达的意境进行了一些分析、讲评，借以总结经验，互相交流。如果对初学者有所启发，或者对美术界的同仁能够起到抛砖引玉的作用，我也是很高兴的。

一九九一年四月于北京

一、人类、猫、艺术创作

猫，作为人类的朋友，已是很久很久的事情了，具体时间已难以考证。从人类开始将收获的谷物储藏起来，作为鼠类的天敌——猫，经过人们的驯化，就自然地担负起保卫粮仓的神圣职务，并与人类结下了不解之缘。“秋来鼠辈欺猫死，窥瓮翻盆搅夜眠。闻道狸奴将数子，买鱼穿柳聘衔蝉”（按：狸奴、衔蝉均为猫的别称）。宋代诗人兼书法家黄庭坚的这首生活气息浓厚、意味隽永的《乞猫》诗，表现了人类在生活中与猫这种特殊的密切关系。不仅如此，猫作为人类的朋友，蹦蹦跳跳，憨态可掬，还给人类带来颇多精神上的乐趣，使人类的生活更加丰富、多彩。

在古今中外的文学艺术作品

中，猫也占有一席之地。在小说、电影、绘画、雕塑和民间工艺美术作品中，被艺术化了的猫形象随处可见。很多大画家（如达·芬奇、马蒂斯、毕加索、高更等等）的笔下都出现过猫的情影。在我国，位处至尊的皇帝宋徽宗赵佶和明宣宗朱瞻基不仅喜欢养猫，还是画猫的高手。清代的八大山人、任伯年，近代的齐白石、王梦白、徐悲鸿、潘天寿、黄胄等也无不以猫作为重要的创作题材之一。他们的作品各得其趣，从不同角度和层面展现了猫与人的密切关系和美的感受。作为画家审美过程的结晶，这些以猫为题材的艺术作品又极大地丰富了人类的精神生活。

二、画猫的基本知识

猫（*Felis domestica*），哺乳类，猫科。趾底有脂肪质肉垫，因而走路无声。性驯良。喜捕食鼠类，有时也食蛇、蛙等。它的品种很多。根据记载，亚洲家猫一般认为起源于印度的沙漠猫，欧洲家猫起源于非洲的山猫。

画猫必须了解猫的结构和解剖。结构和解剖是各种表现技法的基础，掌握了猫的结构和运动规律，就能够比较有把握地描绘它，表现它的动、静之美。

猫的骨骼（图1）

猫的头、身体、尾和四肢比例

匀称，有矫健、灵动、活泼的美感。

猫的脖子灵活，躯干线和尾部的线条富有弹性和变化。腿上粗下细，后腿的下部分比上部分较短，适合跳跃。（图2）（图3）（图4）

小猫比成年猫的额头大，身体略短，尾小，动作伶俐、活泼有趣。（图5）

头部的结构：

猫脸的外形结构基本上是圆形。五官对称，将头部用竖线从中间纵分为两半，用横线从眼部分为上下作为标准线。在作画时便于掌

握头部形体和透视关系，较准确地画好它的五官位置。

(图7)

猫的眼睛美丽动人，睁开时又大又圆，很有神彩，但这只是其中的一种形态。猫与猫科动物的眼睛的内部构造是很特殊的，它的瞳孔随着光线的强弱而迅速变化，光线越强，瞳孔收缩越小，变成一条竖的细线。反之，光线减弱随之变大，由竖的细线逐渐扩大成圆形。在我国，古人根据猫的眼睛昼夜的变化作了十二时辰歌诀：“子、午、卯、酉一条线，寅、申、巳、亥为满月，辰、戌、丑、未为枣核。”

(图6)

猫的须眉颇长、硬而富有弹性，非常敏感，是猫的感觉器官之一，能察觉很轻微的接触及周围的振动和压力；能迅速感觉到附近物体的存在并判断其性质。画猫的须眉时要根据猫的情绪，神态的变化来分别绘制。

(图8)

猫的耳朵是听觉器官。耳轮呈三角形，非常灵活，可随声源三面转动。画猫耳朵时，要注意和猫的情绪、神态统一起来。不同品种的猫，其耳朵大小不同。有的长毛猫看上去耳朵很小，其实并不小，只是由于长长的绒毛将其一部分遮盖起来的缘故。大耳朵的猫有神气，小耳朵的猫感觉温顺些。

(图9)

猫的鼻子和嘴，由于是豁唇，看上去似乎连在一起，猫的鼻子小巧玲珑，鼻头无毛，向嘴角两边成一弧形线上翘，形成优美的线条。猫的下颌不大，却很秀气。

(图8)

猫足（即猫爪）分前足和后足，足掌有肉脯。前足有5趾，有一趾不着地，后足有4趾（一趾已退化）站立时与地平行。趾内有角质利勾，伸缩自如。平静时四趾收拢，利勾藏而不露，为趾部之毛所掩盖，当跳跃攀登、扑食时，便张趾露勾。前爪及腿运动极灵活。

(图10)

猫尾巴是躯干的延续。在猫的运动中起平衡作用。因此，猫在做任何大的动作时猫尾巴都有相应地联系和呼应。画猫尾巴要有弹性、力度而又富于变化。

(图3 图4 图5)

猫是比较高级的动物，不仅有跑、跳、蹲、卧、滚等各种动作，还有相当明显的思维和感情的流露，具有安闲、高兴、愤怒、恐惧、烦躁等各种表情。

在一般情况下，猫高兴时两眼圆而有神，活泼好动，尾巴摇摆不停；愤怒时两眼圆睁、牙齿外露，胡须向前并伴有呜呜发威之声，脖子和尾巴的毛竖起，身体后缩，随时准备向前扑去；惊恐时眼圆、耳朵向后倾，尾巴下垂而拖地，随时准备逃跑；安闲时两眼睛眯起，身体自然团缩，尾巴绕身，有时尾巴尖自然摆动；友好时向人依偎，舔人手，滚爬仰卧，活泼可爱。如果长期仔细观察，还可以发现猫的各种更为细微的表情和动态变化，表现出来则意味无穷。

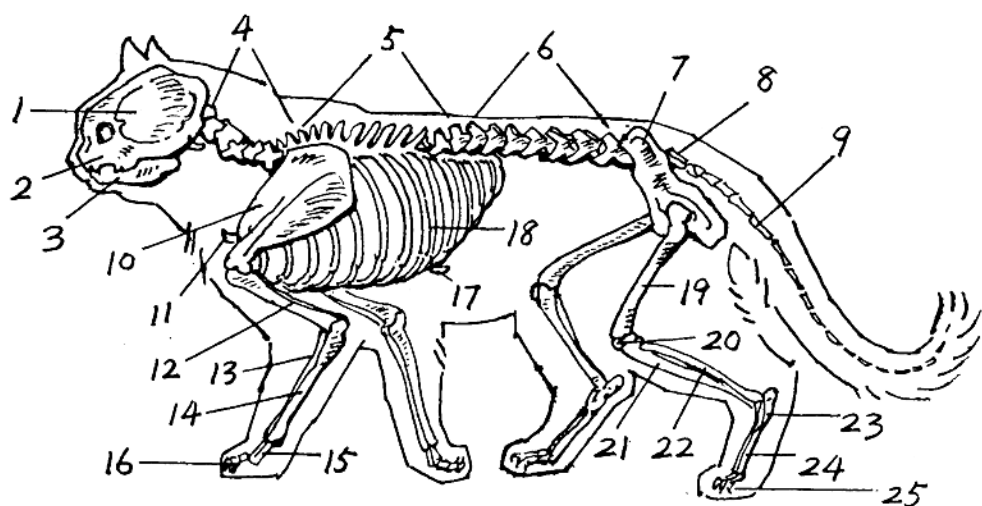


图1 猫的骨骼结构示意图

1. 颅骨 2. 上颌骨 3. 下颌骨 4. 颈椎 5. 胸椎 6. 腰椎 7. 无名骨 8. 骶骨
 9. 尾椎 10. 肩胛骨 11. 锁骨 12. 肱骨 13. 桡骨 14. 尺骨 15. 指骨 16. 手跟骨
 17. 胸骨 18. 肋骨 19. 大腿骨 20. 膝盖 21. 腓骨 22. 胫骨 23. 足跟骨
 24. 掌骨 25. 趾骨

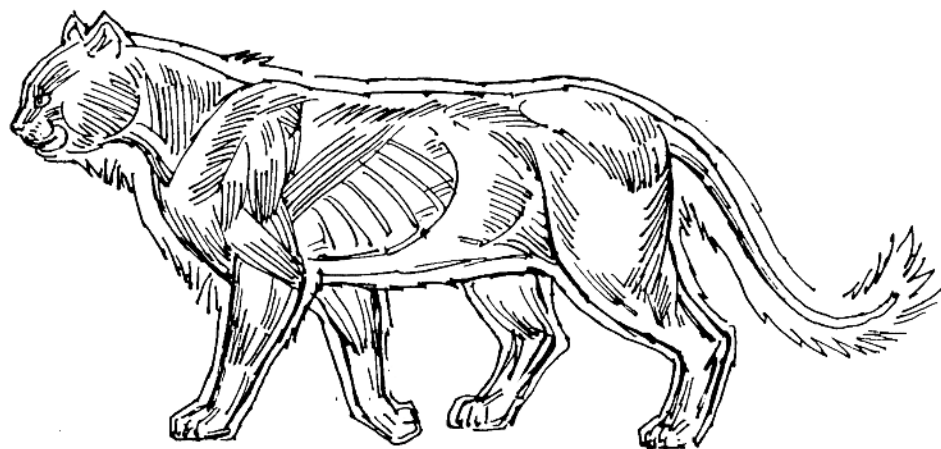


图2 猫的肌肉结构示意图

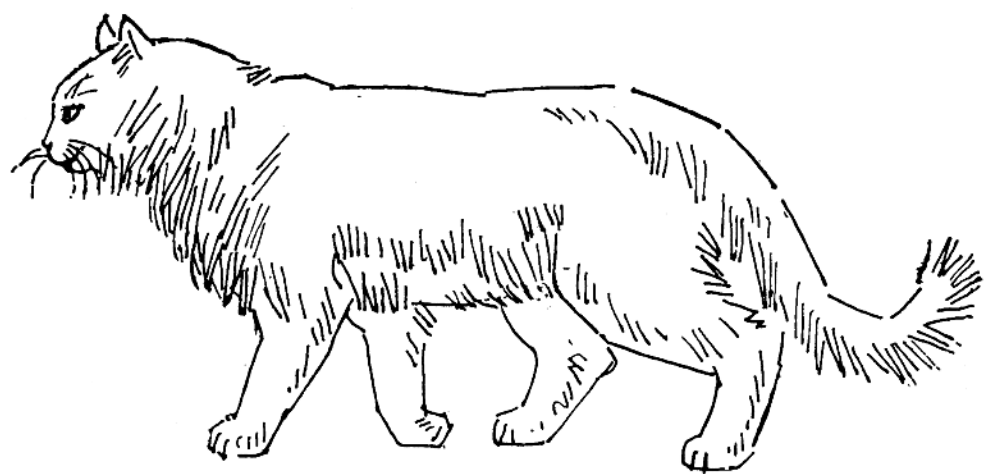


图 3

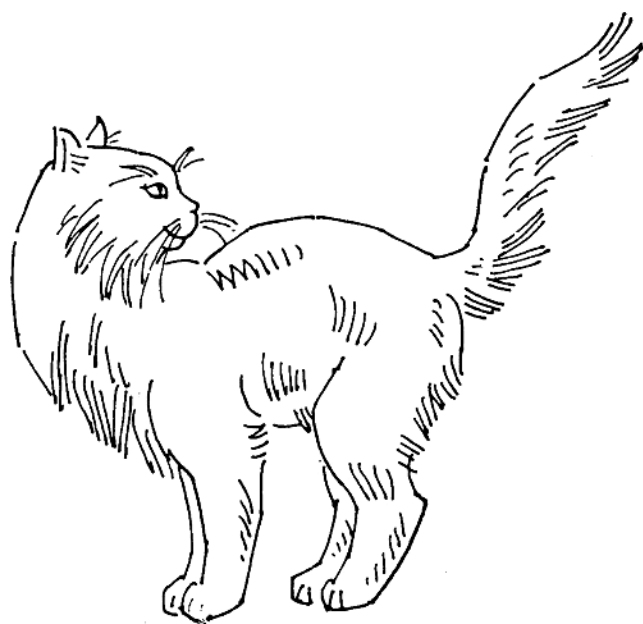


图 4

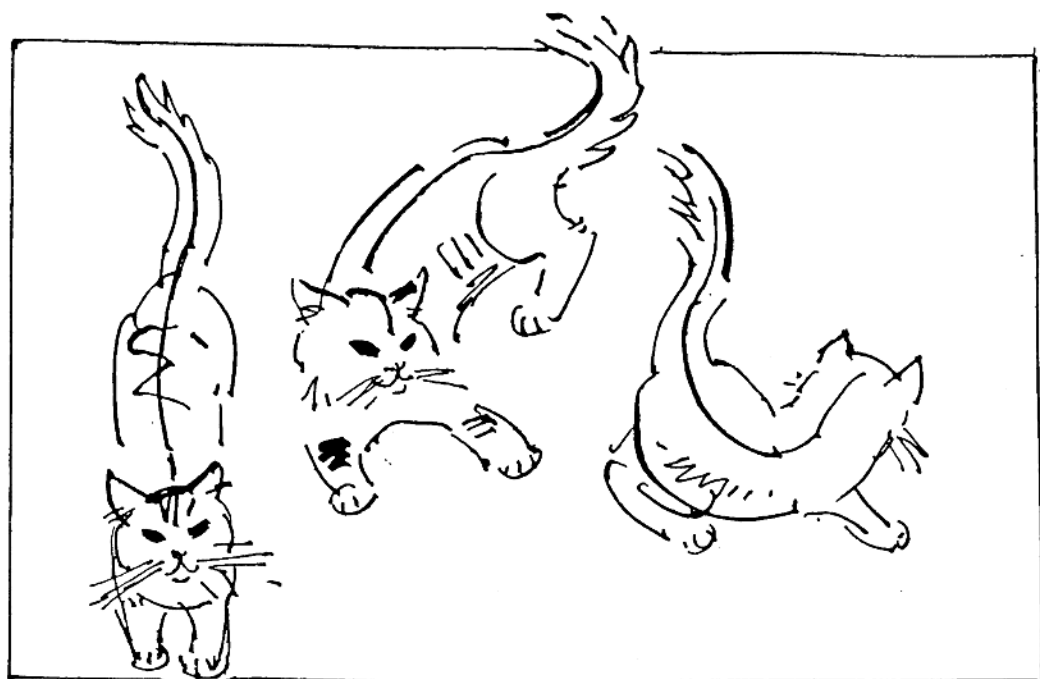


图5 猫的躯干和尾巴

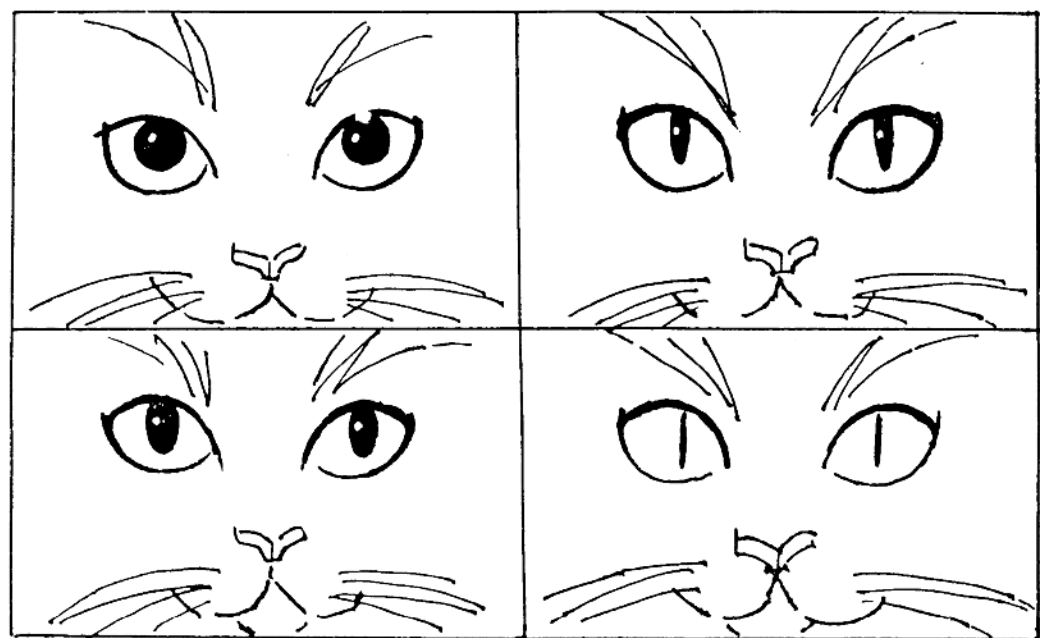


图6 猫眼的变化

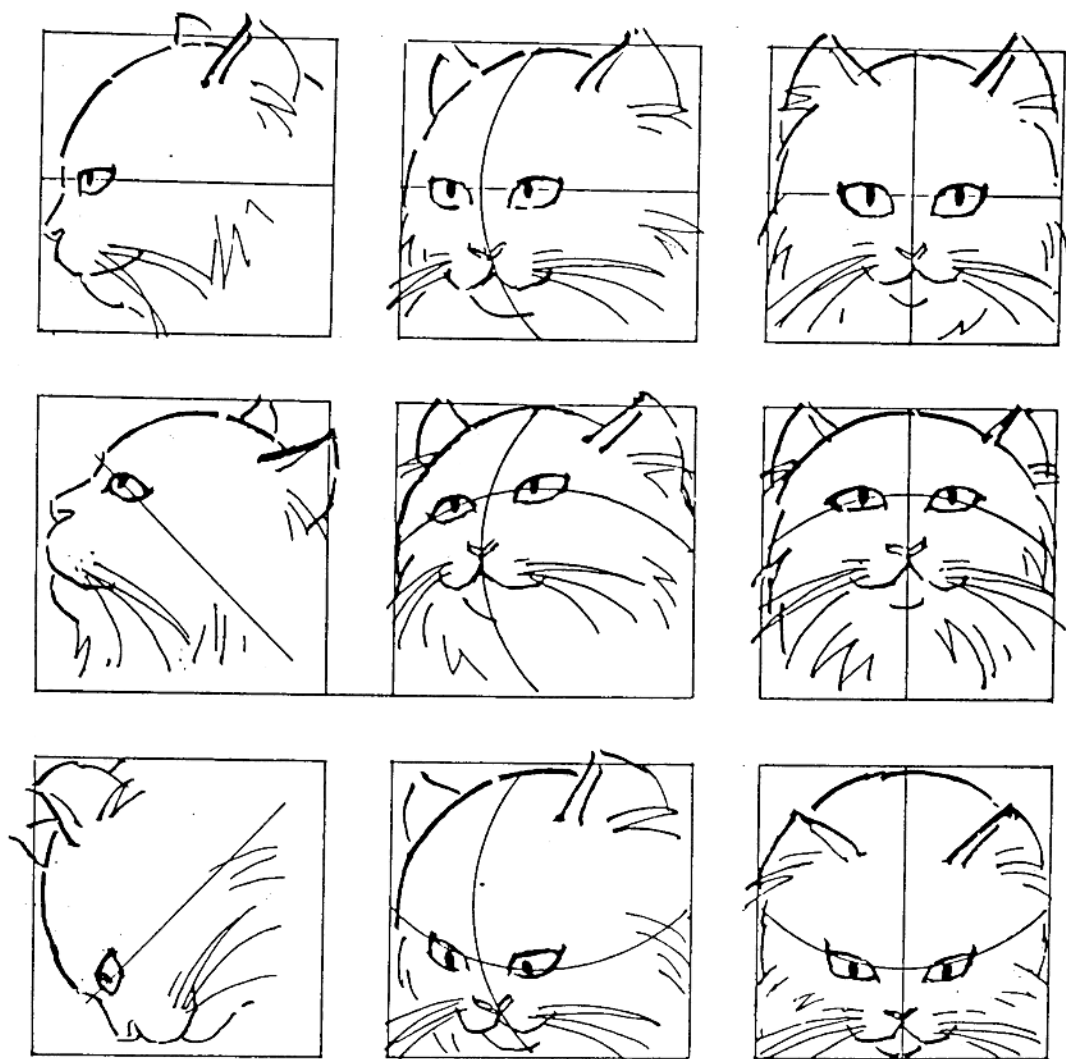


图7 眼睛的变化

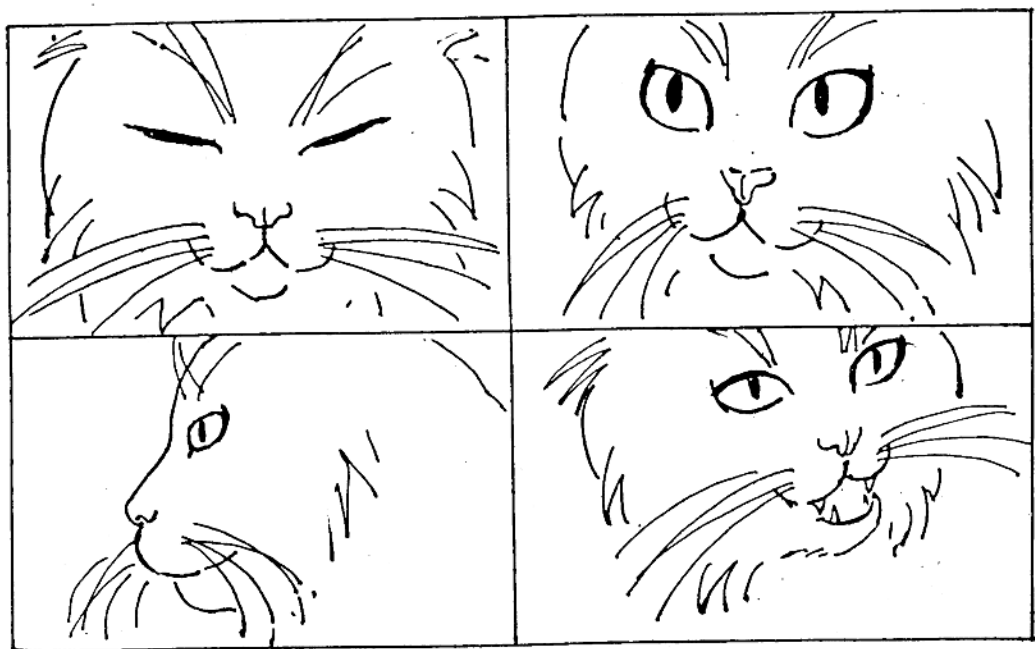


图8 猫的须眉、鼻子和嘴

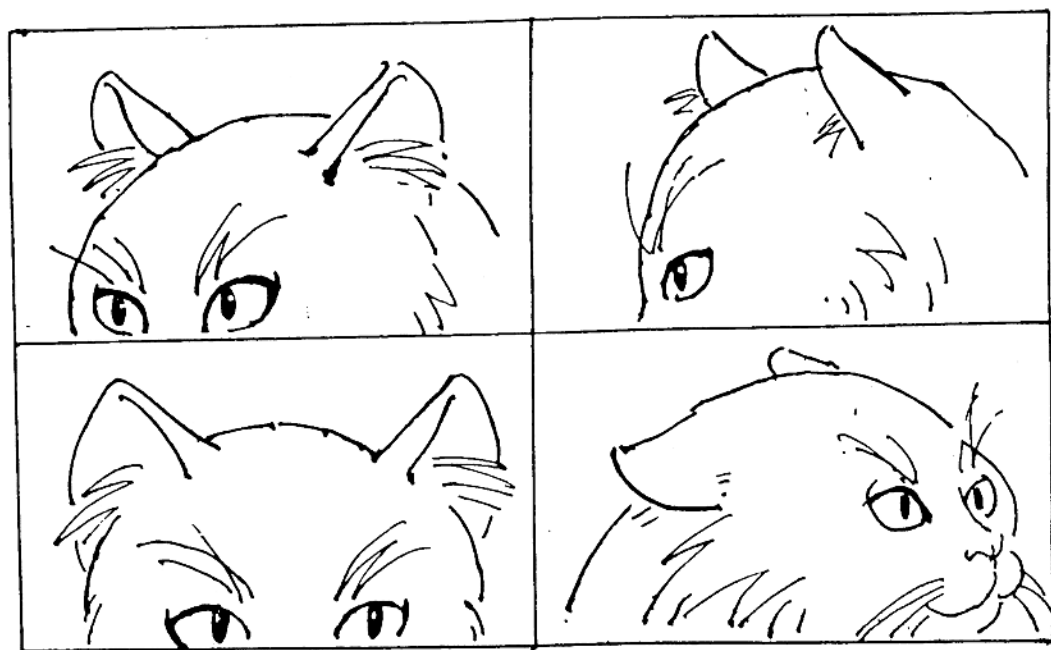


图9 猫的耳朵

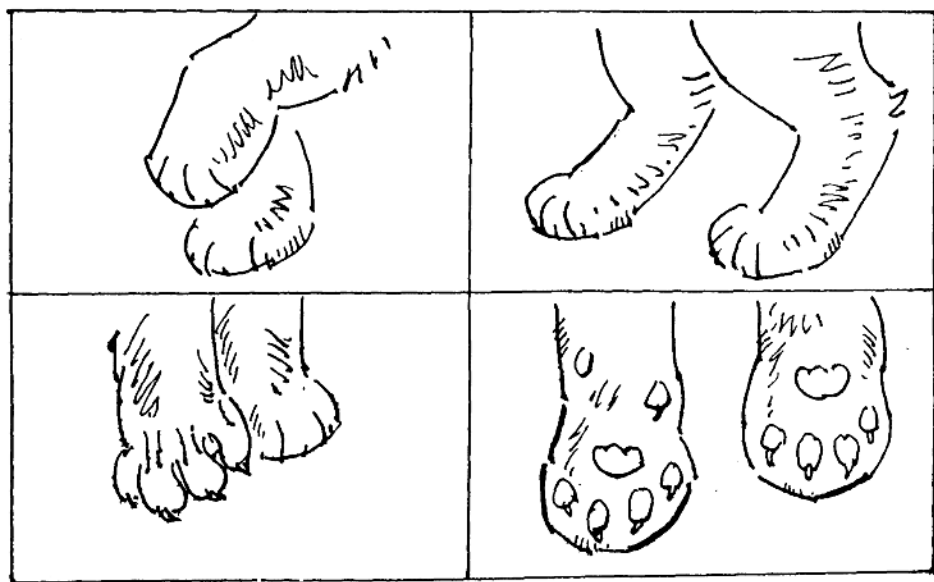


图10 猫的脚步

三、主要的作画工具和材料

纸、墨、笔、砚在画界统称文房四宝，是中国传统绘画特有的主要工具材料。只有对它们的性能和特点熟悉、掌握之后，才能在作画时应用起来得心应手，随心所欲，水到渠成。否则，要熟练地进行中国画的创作是很难想象的。

宣纸大致可分三类，一类是生宣，纸质细腻、韧性好，软硬适中，对墨和水的渗化性强，能出水晕，墨色笔触有痕迹。最适合作写意水墨画。生宣纸的品种也颇多，有单宣、夹宣、净皮、玉版等名目，以产地而论，例如安徽省歙县、宣城等地生产的宣纸、四川的夹江宣、河北的迁安宣等，以规格而论，有四尺、五尺、六尺、八尺、丈二匹、丈六匹等。我作画对纸的选择并不严格，但常用的是浙

江皮纸，这种纸渗化性更强，不易出笔触和水印渍痕，发墨效果好。尤其是画猫及其它皮毛动物，水墨淋漓颇有韵味，层次变化微妙，皮毛质感强。但各地生产的皮纸质量差异较大，性能也不够稳定，购买时要很好地加以挑选，在一般情况下，手感较棉软的比较好用。另一类是熟宣，熟宣纸是由生宣加工而成，纸面光洁，不渗水，适宜画工笔画。画工笔比熟宣更讲究的材料是绢，使用起来与熟宣大致相同，此处不作详论。还有高丽纸一类纸张，其性能介于生、熟宣之间，有一定渗化力但比生宣和皮纸较弱，可用于小写意画和指画。

画国画使用的毛笔种类繁多，大致可分狼毫、羊毫和兼毫三类。

狼毫较硬而富有弹性;羊毫较软能饱含水分,兼毫软硬适中。我画猫用的毛笔,以羊毫为主,有时也用兼毫和狼毫。羊毫笔圆润柔顺,含水量大,笔锋出水漫,运用枯墨湿墨变化自如。很适作写意水墨画。我用的硬毫笔,例如点梅、叶筋等,多为勾勒细部用,如猫的眼睛、嘴巴、鼻子和胡须。兼毫和各种型号的斗笔及大白云、小白云等,是介于软硬毫之间的毛笔,使用起来也很方便,既可用于积墨和破墨,也可用来画竹石补景。

选用毛笔时,不但要着眼于毛笔的型号,还要注意毛笔的质量。好的毛笔兼有“尖、圆、齐、健”四项要求,被称毛笔之“四德”。常言道,“工欲善其事,必先利其器。”好的毛笔对笔墨技巧的发挥至关重要。

中国画使用的墨极为讲究。墨是中国画的最基本也是最主要的“色”。好的墨,在画面上会产生优雅、沉着、含蓄、透明、浸润等韵味。墨分三种,油烟、松烟和漆烟,各有特点,但作画多用油烟墨。由于中国画专用墨汁的生产,使用起来也更加方便,作写意画时用墨块现研墨的已经很少了,大多用墨汁代替,用时可在墨汁里添加少许清水,再用墨研磨一下,用水调用之,也可以直接将墨汁调水而用。发墨的效果与砚磨的墨效果略有不同,但对画面效果无大影响,其优点是可以节约磨墨所用的时间。

砚是磨墨的用具,历来十分考究,名目也很繁多,除实用外,一些名贵的砚石还有观赏和收藏价

值。砚石的产地在全国分布很广,以端溪出产的端砚,安徽歙县生产的歙砚最为名贵,其它如山东的金星砚、徐公砚等也很著名。砚以质地细腻润滑、下墨快、出墨细、不渗水为佳品。由于各种国画墨汁逐渐代替了墨块的使用,砚石的实用性价值已随之逐渐减弱。但由于砚池可以储墨,仍是作画必不可少的工具之一。

中国画颜料以原料不同大致分做植物性(如花青、藤黄、胭脂、洋红等)和矿物性(如石青、石绿、朱砂、赭石、朱膘、石黄等)两大类,矿物色以胶水调合使用。纯粹的中国画颜料不同于水彩画、水粉画等其它画种的颜料。不仅某些原料、调合剂不同,而且在画面上的色彩感觉也不相同。在装裱时,用水彩或水粉画颜料画的国画极易向外渗色、退色。所以画国画最好还是用纯正的中国画颜料。当然,随着时代和技法的发展,有的画家已尝试将水粉画颜料、丙烯画颜料同国画颜料调配使用,也收到了较好的艺术效果。但是,坚持使用中国画颜料,也是保持中国画特色的重要条件之一。从根本上说,中国画颜料的稳定性和色彩感觉,其它颜料是不易代替的。

另外,一幅中国画画完之后,还要加盖印章,印泥也极为考究。印泥,通称八宝印泥,有朱砂、银、朱红、大红、朱膘等色。应以质地细腻,印色沉稳、复盖力强、有厚度感而不渗油为上品。印色可根据画面的整体色调而选定。

四、画猫的步骤与技法

1、用木炭条在宣纸上简单勾出猫的动态和结构。(随着技法的熟练,这一步骤可以逐渐省略。)

2、依据炭条画的结构,首先用浓墨画猫耳,用笔要有力度,再用较大号羊毫笔蘸淡墨,用侧锋从猫的头部落笔,按顺序再画躯干和尾部。画猫耳朵和下颌上的白毛时,可用干净的羊毫笔少蘸淡墨,用侧锋按毛的生长规律轻擦,可产生淡墨飞白,出现一种蓬松柔和的效果。画猫腿和猫爪可用狼毫笔。以中锋落笔,运笔要挺劲有力,收笔时改用侧锋,运笔要放松。

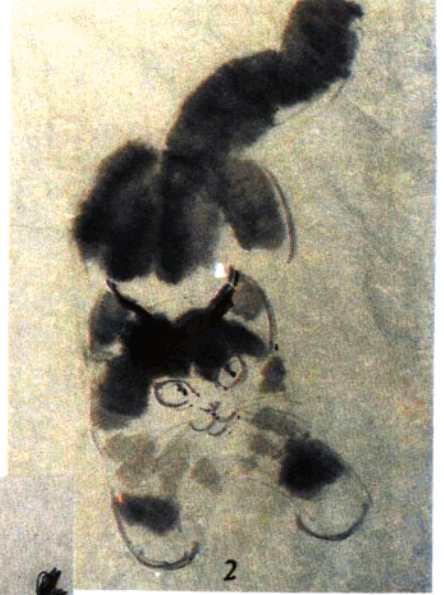
3、在淡墨未干时,再用小一点的羊毫笔(也可根据自己的习惯选用兼毫)蘸浓墨,以破墨法再画出猫头和躯干上的花纹。画尾部时,要重蘸墨再画,这样使整个猫的墨色富有节奏变化。画花纹可以中锋,侧锋和拖笔交替使用,以加强猫的体积和结构的表现力。破墨后,任其自然渗化,天然成趣。蘸墨时要注意笔中含墨量要适度,墨多往往容易使墨色渗化成一片,缺少层次和变化,破坏猫的形象,而墨少则易流于干燥单调,使墨色单薄,皮毛的质感减弱。

4、在以上所画墨色还未完全干透时,即可用衣纹笔勾画猫的眼睛、鼻子和嘴。画猫的黑眼球(即瞳孔)要分两次,先用淡墨点之,待稍干后再用重墨积之,使猫的黑眼球中间黑四周稍淡,再用白粉提出高光,这样画出的猫眼睛自然、

生动、有神采。(眼睛高光也可以在把颜色全上完最后再点)。画猫的鼻子和嘴要用淡些的墨,以表现其质感。接下来,以挺拔有力的笔法勾勒出猫的眉毛和胡须。

5、在敷色前,可根据整体墨色的效果作适当调整。猫的颜色品种多为黑、白或间灰色花纹和黄色花纹以及黑、黄、灰色花纹的三花猫。一般来说色彩比较简单。猫的眼睛的颜色较为丰富,有兰色的、绿色的、黄色的,还有的是红色的。但不论是什么颜色的眼睛,它的瞳孔一般还是要画成黑色的。在着色时再加以区分,如画绿色的眼睛(兰或绿色的眼睛使人感觉机警),可用石绿稍加藤黄调匀,以浅色将其平涂在眼框内,在未干时,再用笔蘸少许花青色勾提眼框的阴影和黑色瞳孔的周围,使其稍有渗化。这样画出的猫的眼睛自然、生动而透亮。画黄眼睛的步骤大致同上,可用深绿色或花青色勾提眼框和瞳孔。眼睛的高光点,可在整幅作品画完后再点,(可直接用锡管装的中国画颜料的白色和白广告色,少加或不加水,以便于覆盖住下面的颜色)。高光点切忌点在瞳孔的正中间,方向、位置要根据猫的动态来考虑。点的大小要适宜,点小效果不突出,点太大则无神采。

猫的鼻子和嘴少露皮肤,可用肉红色或淡朱膘色点染。猫的脚步多为白色,为了与白纸区分开,可用淡朱膘色或淡赭石轻轻扫一下。

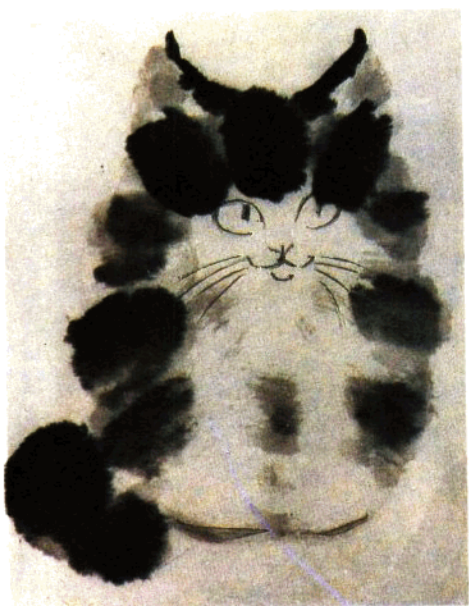




1



2



3



4