

新世纪美术宝库

画猫创作与技法

主 编 朱 国 荣 著 绘 徐 有 武

上海书店出版社

新世纪美术宝库

徐有武 著 绘

江苏工业学院图书馆
藏书章

画猫创作与技法

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

画猫创作与技法 / 徐有武编著. — 上海: 上海书店出版社, 2002. 4
(新世界美术宝库)
ISBN 7-80622-310-0

I. 画... II. 徐... III. 猫—翎毛走兽画—技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 002423 号

策 划 / 任 重
责任编辑 / 吴伦仲
技术编辑 / 张绍军
装帧设计 / 三百里设计工作室

画 猫 创 作 与 技 法

著 绘 徐有武

世纪出版集团
出版发行 上海书店出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

印 刷 上海出版印刷有限公司

开 本 889 × 1194mm 1/16

印 张 6.75

印 数 5000

出版日期 2002 年 4 月第一版 2002 年 4 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80622-301-0/J·118

定 价 37 元

本书提要

猫是与人类同居一地球的朋友,向为人们所宠爱。作者长期养猫、爱猫、画猫,对猫的生理解剖有一番悉心的研究,并根据绘画的需要作了精心的取舍,创作出许多有关猫题材的绘画作品,更增加了读者对猫的喜悦。它对有志于绘画画猫、爱猫者将有很大的裨益,尤其对想进一步掌握画猫技法与创作的人来说,可谓是一本很好的入门教学书。

写在前面的话

作者简介

徐有武,又名徐炎。1942年生于浙江永康。中国美术家协会会员、上海市美术家协会会员。擅长中国画,连环画。多部作品获得全国连环画奖。1993年起先后在新加坡、泰国及浙江、上海举办画展。作品为海内外藏家收藏。出版有《中国佛教图像解说》、《古代仕女画法》等著作。

中国绘画和雕塑艺术源远流长,古代的艺术家在创造人类文化财富的过程中,积累了丰富的经验,如谢赫的《古画品录》、荆浩的《笔法记》等,但是只依靠文字来传授技艺是非常困难的。唐朝发明的雕版印刷术,促成了宋代图谱问世,为后世学者带来了方便。

我国许多艺术大师都是从临谱起,方迈开学艺步子的。如齐白石学画,是从见到一本乾隆年间翻刻的《芥子园画谱》开始的。他说:“虽是残缺不全,但从第一笔画起,直到画成全幅,逐步指说,非常切合实用。”当时齐白石穷得无钱买谱,只能求主顾借他一段时间,然后一幅一幅地勾影,足足画了半年,才把一部《芥子园画谱》勾影完毕;丰子恺学画也是如此,他在父亲晒书时看到一部人物画谱,偷偷地把它藏了起来,一到晚上,便在画谱上复了纸印描,在他十二三岁时,终于把这部人物画谱统统印描全了。

在跨进二十一世纪的今天,一切都发生了巨大的变化。艺术,更为广大人民群众所喜爱。人们在工作之余,在退休之后,把学习艺术作为一种修身养性,陶冶情操的需要,因而对能适应新时代需要的美术技法类书籍的要求也就显得格外迫切了。上海书店出版社适时地推出《新世纪美术宝库》,这对于广大美术爱好者来说,无疑是交给了他们一把能够打开艺术宝库的金钥匙。

这套丛书从实际需要出发,选取广大美术爱好者比较感兴趣的几十个科目,邀请在美术教育和艺术创作中富有经验的教授、画家来编写,既从基础训练入手,又强调技法与创作的联系,诸如如何应用技法进行创作,如何通过创作来展现学到的技法,特别是还系统地传授了有关的艺术知识,进行简明的艺术史教育,使得读者能够循序渐进地在技法训练上得到提高的同时,对我国各种艺术流派、各个美术科目的发展有一个比较清晰的了解,以便于寻找和形成自己鲜明的艺术风格,是这套丛书有别于以往的美术技法书籍的一个显著特点。

这套丛书编写目的明确,选题切入准确,文字深入浅出,图片印刷精美,不仅为广大美术爱好者,尤其是青少年和老年人提供了一种很好的学习范本;而且也正在从事艺术教育的教师提供了一套行之有效的教学参考书。相信它会给你带来新的感受和有益的帮助。

序

有武养猫、画猫，实系爱猫。猫原本是与人类同居一地球的朋友，总因彼此和睦相处，遂成为今人的宠物。对猫、狗、兔、鸭等小动物不仅被豢养成为人与他们原本难以交流的异类，并赋予特殊的情感；他们又成为高智人类文学、艺术创作里的某些对象，成为一种拟人的意象或者成了人的化身。由于这种艺术形象的异趣，它更是生动与夸张、更能表述人类某种的情感。所以特别是在文艺创作中作者的笔端所塑造出诸多赋予了人们情感的动物形象，谓古今中外，屡见不鲜。因此，要写好、画好动物很难，仅有一般豢养者的爱心或是画家绘画的一般技法是不够的，务必要有对动物长期观察和积累素材，掌握动物种种习性和生活规律。而画准动物，又须熟谙动物的生理解剖，这如同画人一样地要熟识此道。惟有在把握形体结构准确的基础上，才能充分表露出惟妙惟肖的形似神韵。

有武是位实力派的画家，画风严谨。昔年他曾对人体解剖作过一番艰辛的研习，现在又将猫的生理解剖作悉心的一番研究，并根据绘画的需要作了精心的取舍，对掌握绘画猫咪技法与创作可谓一本很好的入门教科书。俗称“画龙画虎难画骨”，类推画猫亦如此。今有武就从其骨入手，确实对有志于绘画画猫、爱猫者将有很大的裨益。

吾今有机会拜读了有武这本画猫的全部画稿，作为一名爱猫者，现将上述点滴想法呈现诸位读者了。

戴敦邦

目 录

写在前面的话 朱国荣
序 戴敦邦

养猫、爱猫、画猫（代前言）	1
一、猫的形体结构与特点	7
二、画猫写生与创作	35
三、画猫技法	52
四、画猫创作与步骤	65
五、作品欣赏	78

养猫、爱猫、画猫（代前言）

我 养猫的历史不长，养的猫也不是什么名种，我是为了画猫而养猫，又因为养猫而爱猫，猫成了我生活中不可缺少的一部分。

猫是通灵的动物。它非常聪明，记性极好，能准确领会主人的意图，养久的猫与主人之间有时可以达到一种十分默契的程度。据说猫还能预知地震之类的天灾，能长途跋涉从几千里之遙重回老家，但我觉得养猫的最大乐趣是多了个忠实的伴侣，不论寒冬还是酷暑，猫总是静静地躺在你的案头或脚下，在万籁无声的长夜，给你增添一份温馨，驱散一份孤寂。

猫是美的精灵。清澈的大眼睛、粉红的小

嘴巴、毛茸茸的长尾巴是美的；蹲着、卧着，打滚撒娇，躬腰曲背的身姿也是美的，时而竖起尾巴款款地走过；时而蹲在案头静静地舔毛；时而伸懒腰打哈欠，犹如一尊经雕塑家精心塑造的精美塑像。你看，小猫绒球般的身躯，大大的脑袋，短短的四脚，蹒跚的步履像可爱的娃娃，让人爱不释手。

正是这种美，吸引着我，勾起了我画猫的表现欲望，于是我开始画猫。

我研究了前人画猫的技巧。宋代以前以工笔画为主，用细笔画出一根一根毛，再加以烘染，发展到现代，勾毛加上破锋丝毛，毛

感很真实。清代的任伯年对画猫作过一番观察研究，有很深厚的写生功底。笔墨技法很丰富，工笔勾勒、泼笔写意、没骨点垛等许多技法可说前无古人。当今黄胄先生以娴熟的速写技巧，捕捉生动的形象，而自成一格。刘旦宅先生作为全能画家，人物、走兽、飞禽、花木无一不能，对于猫的形体结构的独到见解给我不少启迪。他形神兼备、潇洒灵动的笔墨最令我折服。因此，我受刘先生的影响最深。

在研究的基础上，我确立了自己的目标——用潇洒的笔墨写出生动的猫形体。

我直接用毛笔在宣纸上进行画猫速写。从静卧的老猫到打闹的小猫；从五分钟一幅到几秒钟一幅；从速写到默写，我积累了成百上千幅速写稿，猫的形象逐渐在我笔下活了起来。

毛笔速写常常会在笔墨上给你带来一种意想不到的效果，甚至有时会成为一种全新技法的向导。但某些画面因偏重了抓住动态常而显得草率。于是，我将毛笔速写进行第二次加工，调整笔墨效果，使得对象更为生动。最大限度地发挥和运用笔墨的各种技法，不管中锋、偏锋；不论破墨、泼墨；也不分皴擦、点垛，只要有助于表现对象的，一概采取拿来主义。

猫披了一身毛，尤其是长毛猫，常把某些关节骨点掩盖掉了。但猫的毛也有长短软硬之分，还有疏密厚薄的层次，因

而在绘画时一定要突出关节及肩窝、前后肢关节等部位；用较紧、较实的线来表现这些部位的力度；用较松、较枯、较虚的皴擦、飞白等表现毛感，使整个画面达到松紧结合、枯湿并用、缓疾交替多样统一。由此逐步形成既来自写生实践、又有传统的笔墨技巧，使笔墨与形体融会成整体，达到用潇洒的笔墨写出生动形象的目标。

这个目标是一种极境。它的组成成分两部分，一是来自生活的形象积累；另一种是传统的笔墨加上写生的启迪而形成的一种新的笔墨技巧，最后通过对形象的提炼、升华、概括，使之成为一种形象符号，这种符号在中国艺术中称为程式。而这种程式将笔墨和形象化合为一，画家在作画时可以达到轻松潇洒、游刃有余的艺术境地。我觉得这种境地正是中国传统绘画的精华和巅峰。画猫如此，画花鸟如此，画人物也如此。近年来我在画猫上，下了一点功夫，作了一些探索，目的就是想找一条通向这种境界的道路。所以，我的许多猫画都带有探索性质，触角伸向各个方面，有成功也有失败，望各方面的前辈和朋友多多指正。

在编著过程中，刘旦宅先生、戴敦邦先生及许多师友均提出许多宝贵意见，在此表示由衷的感谢。

芭蕉花猫 虚谷

造型简练，大眼圆身，一副憨态，充满意味。画家信手写来，别具一格。

兰花白猫 任伯年

此图用双钩法画猫，动态逼真，惟妙惟肖，足见画家的艺术功力。

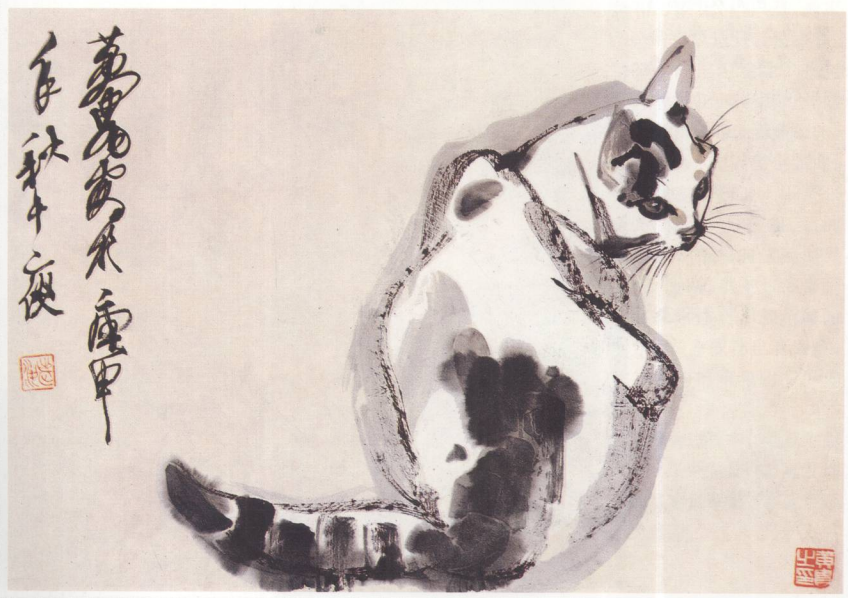
画猫 黄胄

这是幅写生稿，用飞动的线条，抓住了生动的形象。

松猫 黄胄

猫伸头前瞻，全神贯注的神态表现得非常到位。

双猫 黄胄

此图将后面的狸猫来衬托前面的白猫，两猫的视线正盯住前方，神态刻画得栩栩如生。

嚎猫 黄胄

猫嚎叫的神态被作者准确的抓住了，可以想见作者作画时速度是非常快的。

猫图 (69 × 46cm) 刘旦宅

一、猫的形体结构与特点

猫

的骨骼及肌肉组织具有善于跳跃、攀登的特点。它的脊柱屈曲时如弓形，富有弹性，从高处跃下而不受伤；尾巴长，在高空跃下时能起到平稳作用。后腿比前腿长而粗壮；极具爆发力，可以迅速跃起。

猫的足趾有肉垫，行走时轻巧无声。耳朵转动幅度大，加上大耳廓，其听觉特别灵敏。眼睛构造特别，调焦能力强，瞳孔可随着光线的强弱而自行调节，在极暗的光线下照样能看清东西。

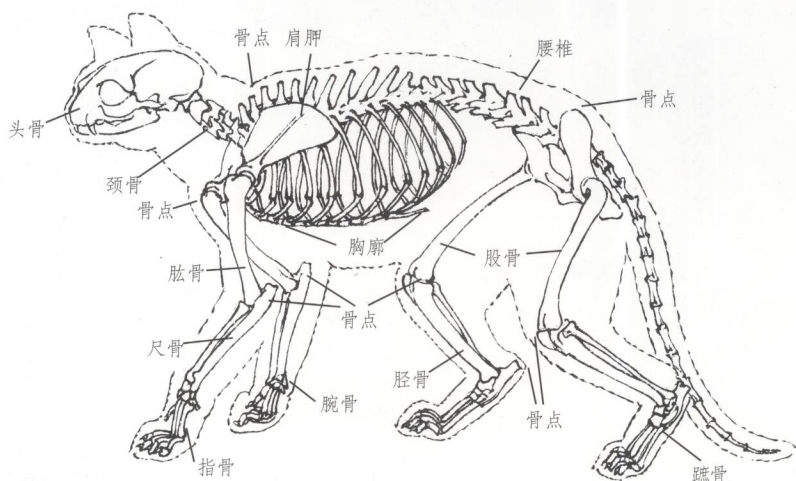
猫的犬齿锐利，善于捕捉撕拉猎物。舌面长有各种乳头，表面覆盖一层很硬的角质膜，可以舔食所附在骨上的肉。猫的被毛有长毛、短毛之分，长毛猫因毛长显得头大、脸圆、耳小、脚短，特别漂亮；短毛猫毛紧、结构清晰，最适宜用笔墨表现。

猫的花纹是动物中最丰富的，常见的除了全身纯净无杂毛的纯白、纯黑、纯黄等花色外，还有黄色虎斑纹、黑色虎斑纹、玳瑁纹，还有全身皆白。尾巴黑色的叫“雪里拖枪”；全身乌黑、四爪、肚下白色的叫“乌云盖雪”；全身皆黑、四爪白色的叫“踏雪寻梅”，还有“鸳鸯眼”、“梅花豹”等。

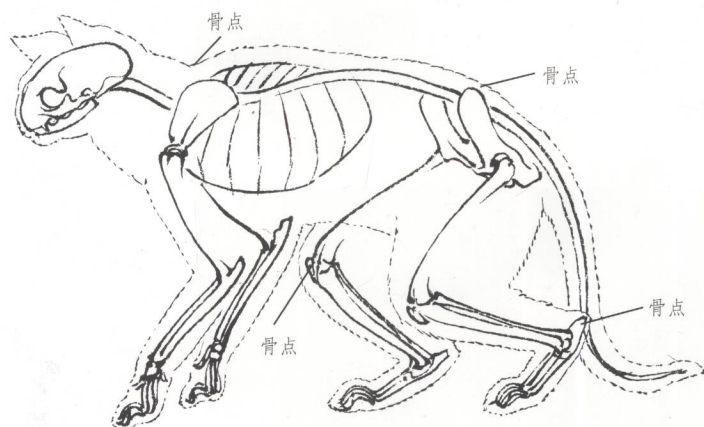
了解这些方面知识对于画好猫是很有帮助的。如猫在跳跃时，笔墨可表现得松灵，浓淡相间，虚实相当。用笔迅捷、酣畅；猫在静卧时，笔墨可表现得从容、细腻，用笔较工。总之，只要仔细观察猫的生活习性，熟悉和掌握了猫的动与静的状态变化，则熟能生巧，生动活泼地将猫表现在纸上。

1、猫的骨骼全图

骨骼决定形体，应了解对外形有影响的骨骼和关节（图上标为骨点处）

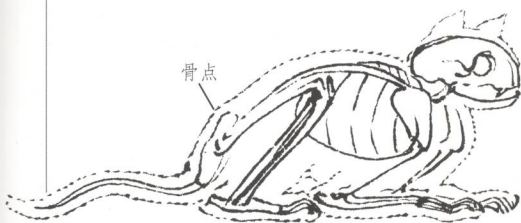
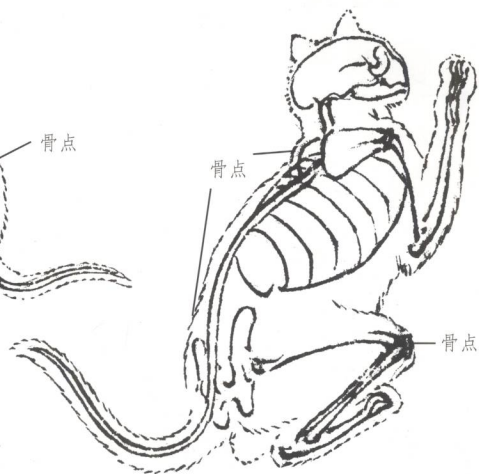
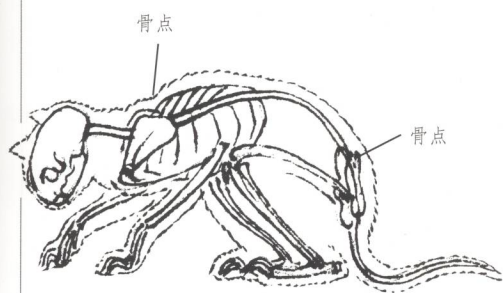
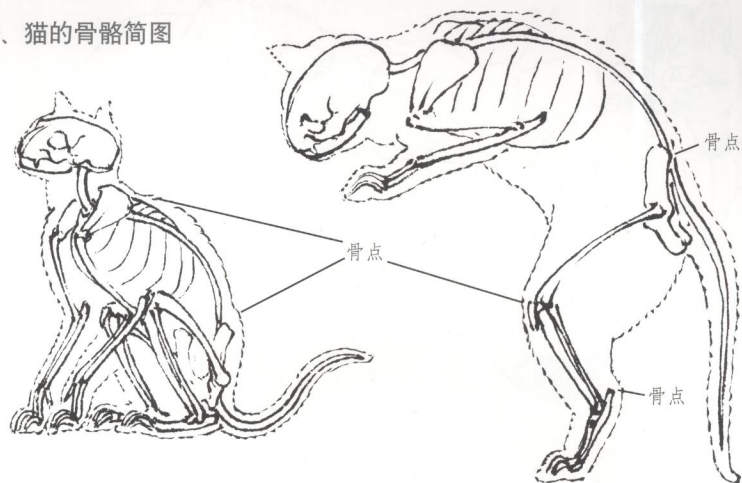
骨骼大体比例：

以头骨为1，其他主要骨骼分别为：

颈椎=肩胛骨=腕骨=指骨=0.6, 肱骨=尺骨=1.2

胸廓=腰椎=股骨=胫骨=1.6, =0.8

2、猫的骨骼简图

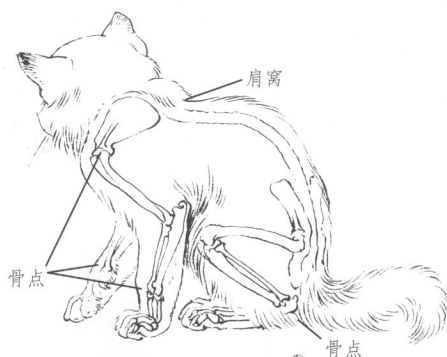

简图易记、易掌握、骨点要强调

长毛猫的骨点也不要忽略

3. 猫的动态与骨点

骨点处少画些毛，强调一下它的形，即可

忽略了骨点，容易把猫画成一团毛球，失去力度。短毛猫的骨点较明显，长毛猫的骨点也不要忽略