

王姐子 编著

写意猫画谱

劉炳森署

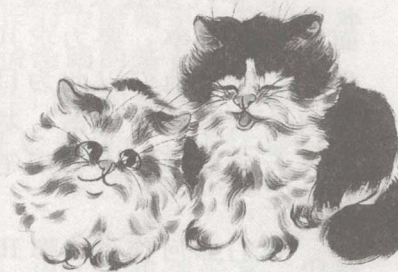
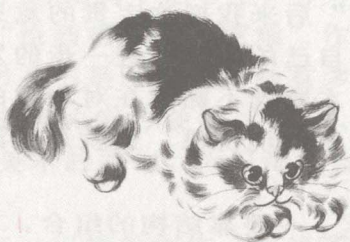

中国和平出版社

28
2
5212

写意猫画谱

王妞子 编著

中国和平出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意猫画谱 / 王妞子编著. — 北京: 中国和平出版社, 1999.1

ISBN 7—80154—021—2

I. 写… II. 王… III. 写意画: 翎毛走兽画一技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32793 号

写意猫画谱

王妞子 编著

中国和平出版社出版发行 (北京市东城区和平里东街民旺甲 19 号)

邮编: 100013

新华书店经销

深圳兴裕印刷制版有限公司制版 深圳 (宝安) 新兴印刷厂印刷

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

787 × 1092 1/16 印张: 6 印数: 1—10200 册

ISBN7—80154—021—2/J·006

定价: 20.00 元

序

孙菊生

谈画猫，首先要谈用中国画技法来画猫，并要立足于今天来谈画猫，要以推动中国绘画发展的远大目标来谈画猫。宋人戴复古有一首诗，可以作为这篇序言的前言。就是：

意匠如神笔下生，笔端有力任纵横，
须教自我胸中出，切忌随人脚后行。

我从事画猫的开端是我20多岁，在天津开画展时两位大腹贾市购了我画的极不像样的猫画，引起人们对我画猫的关注而开始的。其中的变化过程是由工而写，由力求形似而摆脱绝对的形似，一直在肯定与否定的交替之中。现在仍是在探索改变之中。

中国绘画不是百分之百的表达实物的真实形象，而是凭借实物表示我们对它的想象。我们需要真实，也追求真实，是理想化了的真实，是对真实的张扬和赞美。每一幅作品是一首赞诗，又是一个美梦。因为我们不是给猫画像，也不是作动物挂图，是借绘画来赋一首诗，圆一场梦。

70年代初我去探望王雪涛先生并征求意见，王先生说：“……猫的面部不可草率，要力求其美……”后来我把这宝贵的意见告知每一个学生，希望他们以此为目标，走自己的路，作进一步的发展。王妞子编写的《写意猫画谱》基本上是本着既不黏附在对物象的写生上，也不作大的变形。本着用笔墨功力来体现物象，也就是雪涛先生所肯定的路子。

我们如何作到“隐丑而扬美”，一要靠结构的组合，二要靠笔墨的运用。本书在介绍技法时，全都重点地予以说明了。

我希望阅读此书的画友们，参照戴复古先生的诗句，努力不懈，“笔耕心知，吐珠纳玉”，争采时代之风，各作一位多能善变的画家。

出版说明

动物画又称为“走兽画”，是我国传统绘画中的主要画科之一。它始于唐，盛于宋，自元、明、清至今长盛不衰，有了很大发展和创造。长期以来，深受人们的喜爱，使人们得到美的享受。为了继承弘扬这一传统绘画艺术，我们继《山水画谱》、《人物画谱》、《花鸟画谱》、《大熊猫画谱》发行之后，又编辑出版了这本《写意猫画谱》。

猫是有灵性的乖巧动物，惹人喜爱。众多著名画家都描绘过猫的形象。明末清初的八大山人，近代名家任伯年，现代画家齐白石、徐悲鸿、潘天寿、吴作人、刘继卣、曹克家、孙菊生等，都将猫作为创作的题材之一。近年来，随着猫作为宠物，进入千家万户，更博得孩童与人们的喜爱，画猫的人也日渐增多，以猫为题材的作品已成为绘画百花园中盛开的一朵小花。

《写意猫画谱》的作者王妞子是小写意画猫名家孙菊生先生的入室弟子，深得先生真传，她笔下的猫，憨态可鞠，生动活泼，形神兼备，情趣盎然。本书是她多年研习、创作、教授小写意画猫经验的荟萃。画谱图文并茂，由浅入深，较为系统地讲授了小写意画猫的基本技法，画法及创作方法。书中附有笔法、撕毛法、分步画法的照片与示范步骤图、名家作品及画家的创作作品，是一册适于少年儿童、国画爱好者学习画猫的入门教材。

本书在编辑过程中得到画猫名家孙菊生先生的悉心指教，并为之作序撰文，著名书画家刘炳森先生题写书名，在此谨表谢意。

编者

作者简介

王妞子,又名王宏升,法号澄显,号霜竹墨室主人。1954年生于北京,祖籍河北行唐县,成人高等教育工艺美术专业毕业。

王妞子自幼从师于名家孙菊生先生专攻画猫。后又拜著名画家许麟庐、任率英、刘继瑛、刘福林等先生为师学习写意花鸟及工笔人物画。少年即有成绩,被爱称为“中国猫妞”。

作品曾被多种国内外大型画册收录,并编入《当代中国名家书画宝鉴》。

我的痴情

王妞子

蓝天红旗下的天安门广场曾是我儿时的绘画天地。我曾用粉笔头在开阔的广场上画小猫、小狗、小花草、小人。几岁的我痴情于——有一天长大了会当画家。

时过境迁，十几岁的我有幸拜在刚返京不久的画猫名家孙菊生先生门下，这对痴情绘画的我是太幸福的事了。但我很笨，气得先生说：“我没让你画鱼刺，而是画猫的毛……”离开先生时我落了泪，我为自己的不争气而流泪。终于有一天习画时体会到了什么，放下笔直奔先生家中问：“小猫会笑吗？”肯定地回答：“会呀！小猫也有喜怒哀乐……”离开先生时我再一次掉了泪，对绘画痴情的我能为自己懂得将情感洒在这张宣纸上而流了泪，更懂得了，绘画只能在纯真无私的心灵中诞生，只能在自己情感的土壤里发芽。

经过专业美术学习后，我更痴情地喜爱点、线、面中体现猫那种神奇的情感韵味。

我也痴情地敬重手把手教过我的老师，孙菊生、许麟庐、任率英、刘继瑛、刘福林等。因为他们都曾身教重于言教地告诉我：“人品高，画品才能高。”为此我牢记心上，努力学习师长们为绘画事业鞠躬尽瘁的精神。把“绘画难，做人更难”作为我痴情绘画的基石。

我写此书并不是因为我的画有多好，先生门下的许多学生都比我画得好，而是我的痴心使我这样做，将我在绘画中的点点体会全盘“倒”给喜爱美术的同仁，为习画者当铺路石，虽有不足，但也有可取之处吧。

我不曾有过很棒的创作，更谈不上杰作，很正常也很平常。但我却傻乎乎地痴情于我笔下的画，我将我的这种痴情、痴心看作是我圣洁的情感、意志和勇气，是生命不倒的支柱，是我生命的帆。

我的恩师、孙派画猫的创始人——孙菊生先生，不顾年事已高，为本书作序并撰《题画行款》一文。感激之情，难以言表。在此，我再次表示由衷的谢意。

责任编辑 / 任梦熊
封面题字 / 刘炳森
封面设计 / 林 夕
版式设计 / 宗 鲁
石 悦
作品摄影 / 陈 林

· 画谱丛书 ·

人物画谱
山水画谱
花鸟画谱
大熊猫画谱
写意猫画谱
墨梅画谱
墨兰画谱
墨竹画谱
墨菊画谱
墨梅小品画谱
墨兰小品画谱
墨竹小品画谱
墨菊小品画谱
梅兰竹菊画谱(盒装)
梅兰竹菊小品画谱(盒装)

· 中国人物画线描图谱 ·

古代人物画选辑
法海寺壁画选辑
《道子墨宝》选辑
杨永青观音造像

目 录

序 /孙菊生

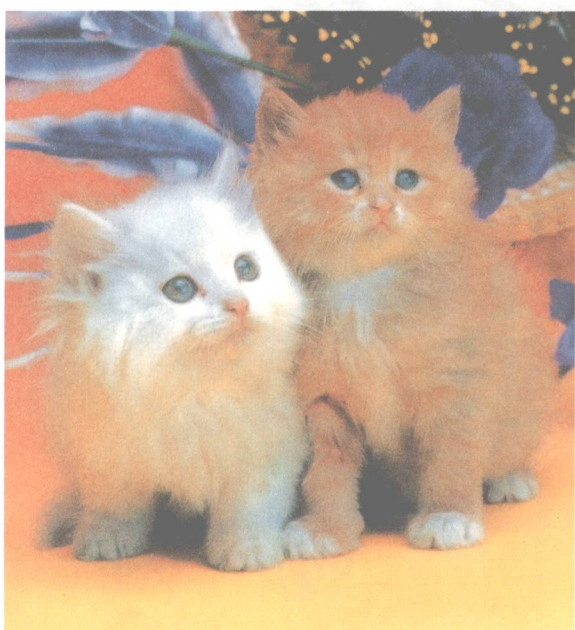
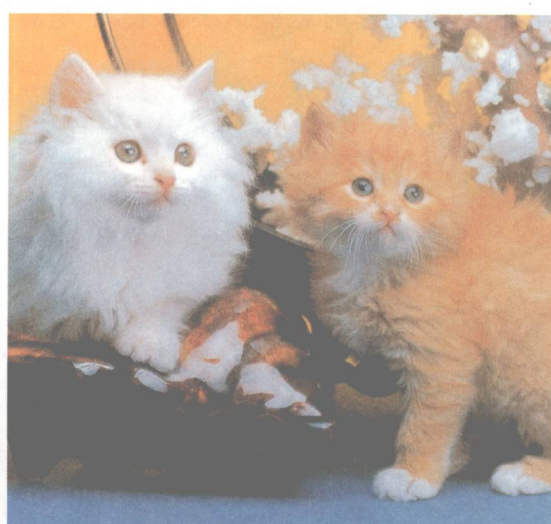
我的痴情/王妞子

概述	1
临摹与写生 速写与默写	2
写意猫画法	5
基本画法	5
画具	5
基本笔法	6
猫头画法	7
猫头画法顺序	8
猫头画法步骤	10
眼睛画法	11
耳朵画法	12
鼻、嘴、下颏画法	14
须眉的勾画法	15
头部动态参考	16
不同形态、毛色的头部	17
猫毛的画法	19
皴披毛笔法对错示范图	20
前爪、后足的画法	22
皴披点勾四肢画法	22
背、尾的画法	24
猫身、尾的画法步骤	26
猫的动态参考	27
同一头形可变换不同的姿态、毛色	57
猫与景物构成的形式美感	58
同一主体不同景物	71
名家作品	73
王妞子作品	79
题画行款/孙菊生	89

概 述

猫为哺乳动物。始居住于沙漠或草原中,后因会捕食偷吃农作物的老鼠而受到人类的注意,开始被人们所收养。猫首先被当做家畜饲养,大约是在 5000 年前的古埃及时代,后作为宠物被人们玩赏、饲养。

猫的特征为面部略圆、躯干长、耳朵短小、眼大、瞳孔随光线强弱而缩小、放大,四肢较短,行动敏捷,善跳跃,毛柔软,有黑、白、黄、灰褐等色。

临摹与写生 速写与默画

临摹范画要选笔墨精妙,造型准确,构图严谨,色彩和谐,格调高雅的作品。

临摹时要仔细读画,认真分析所临作品的构图特点在哪里,学习笔墨的精妙,精致的用笔方法,作画的手段,经过临摹掌握画猫的基本技法。

写生是到生活中观察、描绘猫的动态,了解体验猫的生活习性。多画写生,才能更准确地画出猫的形象,更好地表现猫的外形美和内在美。

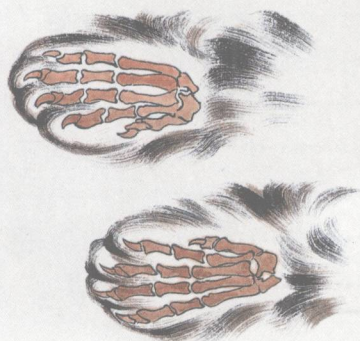
生活中的猫除了酣睡、静卧,常常处于不断运动的变化中。力求及时捕捉猫的各种活泼可爱的优美动态,速写是一种好方法。所以画速写时要抓住猫的瞬间大的动态线,落笔力求稳、准、肯定。

速写与默画也可结合起来,通过默画、记忆,可以更熟练地掌握猫的多种动态、形象,在创作时就能信手拈来,下笔有神。

猫的骨骼图

前足骨骼图

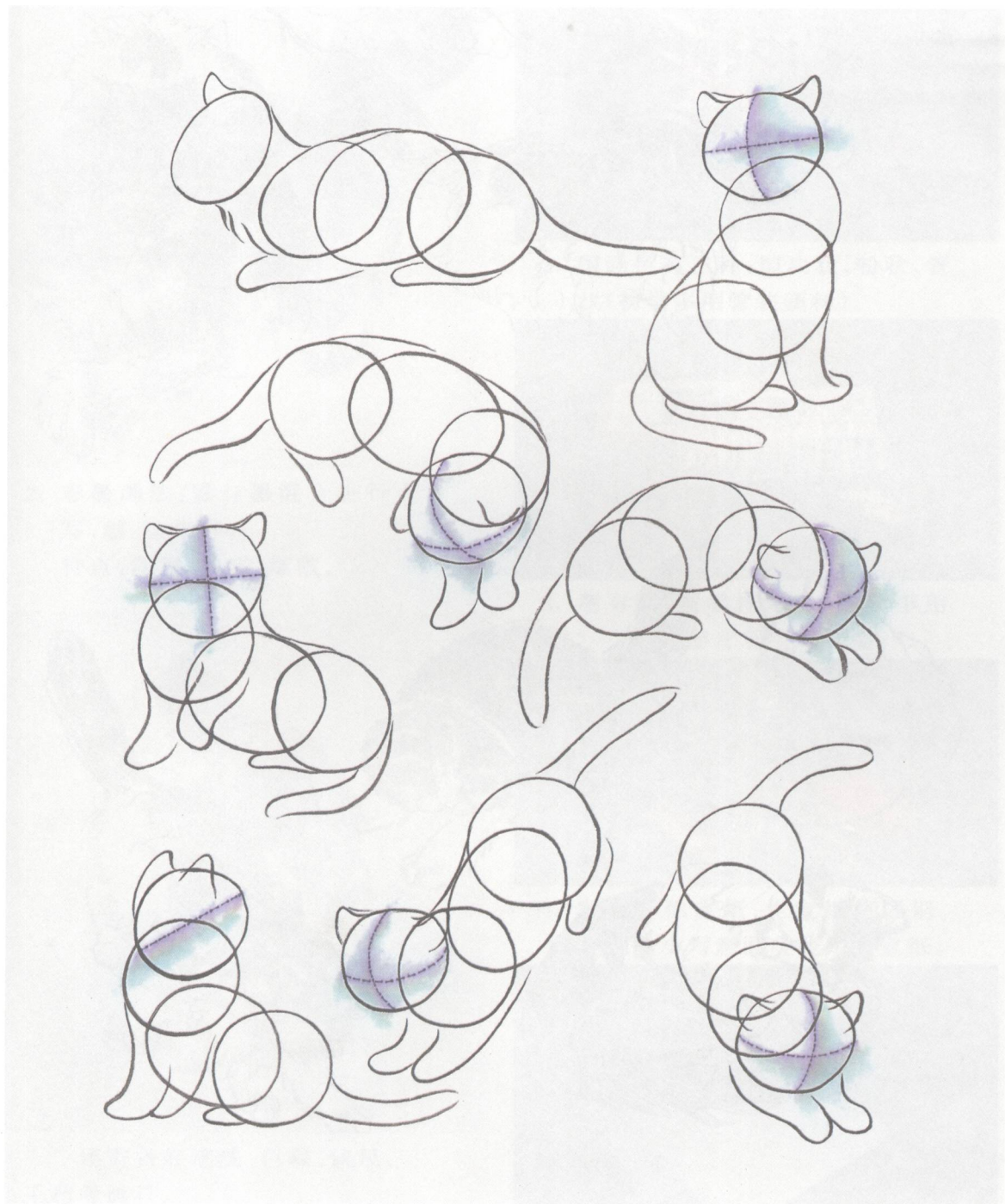
后足骨骼图

结构动态

画中的猫，比生活中的猫更为夸张，更为情感化，它体现了画家对生活中猫的独特感受与画家的风格、激情和灵感。

大猫的头部占身体七分之一，但为突出小猫的可爱，画中的猫往往头部与身体的比例为三分之一、四分之一等，头大、身短、尾短、四肢短。

速写

写意猫画法

一、基本画法：

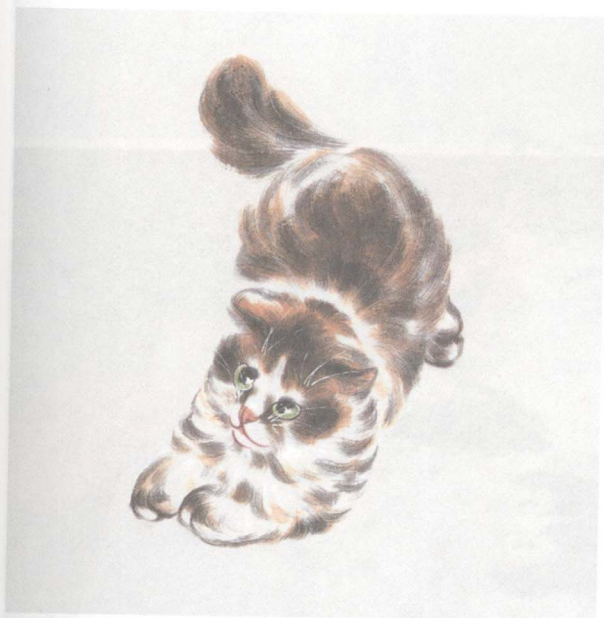
1. 水墨画法：用水、墨进行点、写、皴、渲染等。

特点：明快、活泼、一气呵成。

2. 彩墨画法：彩与墨混合进行点、写、皴、渲染等。

特点：浑厚、扎实、细微。

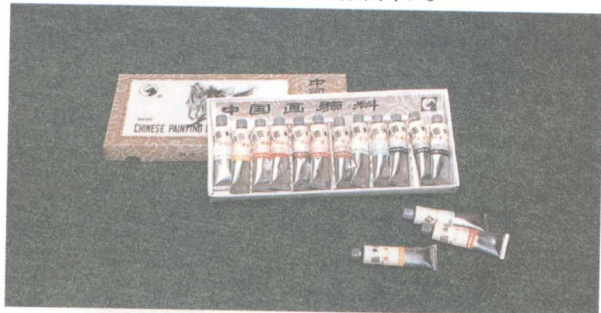
还需备好笔洗、色碟、镇尺、毛毡等画具。

二、画具：

1. 大、中、小白云笔各一支，衣纹笔或小红毛笔各一支。

2. 国画色有三种：即块状、粉状、管状（初学多用管装颜料）。

3. 墨有墨锭、墨汁之分（初学多用“一得阁”墨汁和“中华”墨汁）。

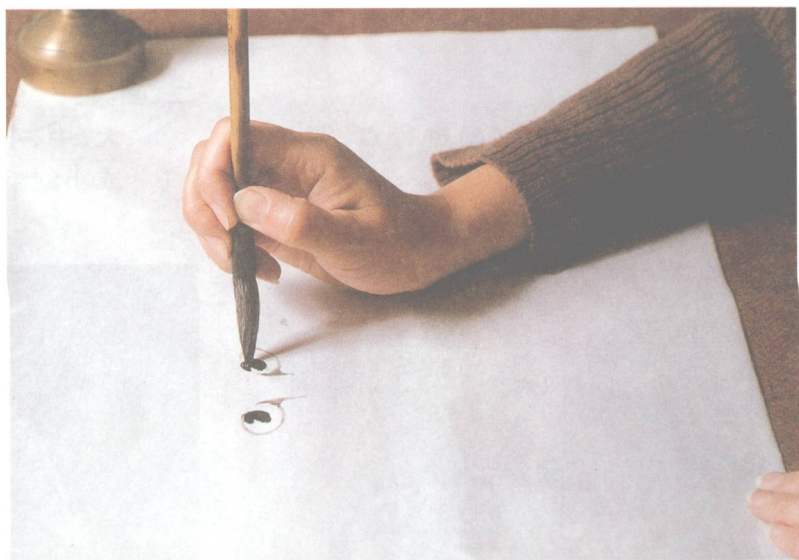
4. 宣纸有熟宣纸、生宣纸之区别。写意和小写意画应使用生宣纸。

基本笔法

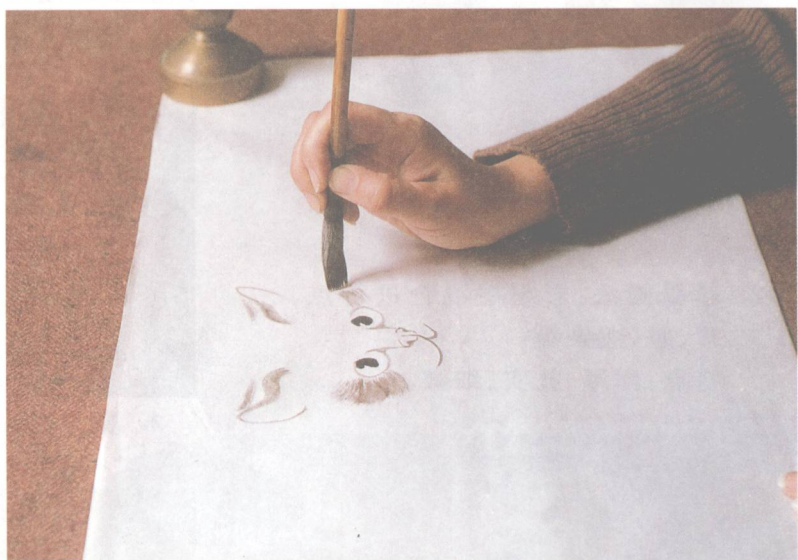
中锋勾线,点睛:

笔杆稳定直握,腕力注于笔尖,笔尖在纸面上基本垂直,笔锋藏于笔画中央。

散锋扁笔撕短毛:

毛笔蘸墨后,将笔压扁,笔杆直握,腕力注于笔锋,平扫。

散锋扁笔撕长毛:

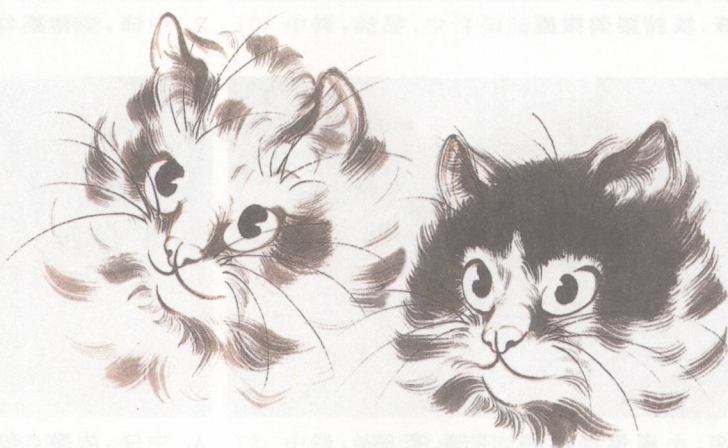
毛笔蘸足墨后,将笔压扁,笔杆直握,腕力注于笔端,撕长毛末端时笔杆略有倾斜。

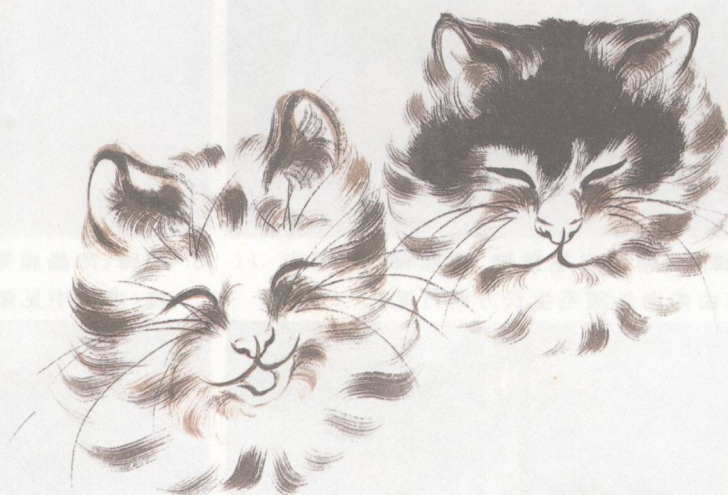
猫头画法

画好猫头是完成整幅画的关键。猫有喜怒哀乐,所以画笔下的猫不可呆而无神,应在笔墨中体现“神”,有神才有韵。其神包括神态、神情、神韵等。

菱形

圆形

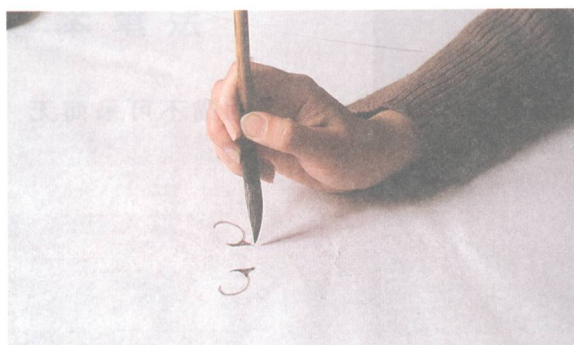

方形

生活中猫的品种不同,其头部与脸型大致可分为菱形(短毛)、圆形(胖猫)、方形(长毛猫),但头部骨骼大致相同。

猫头画法顺序

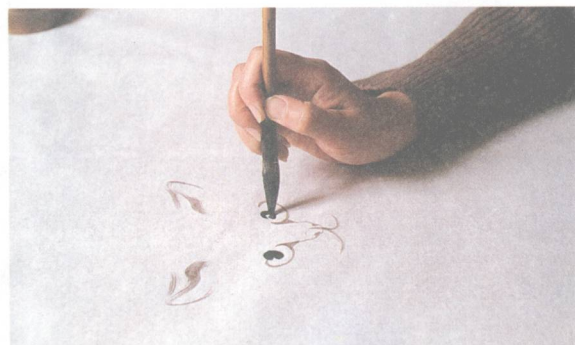
1. 中锋，淡赭墨勾眼眶。

2. 中锋，淡赭墨勾鼻、嘴。

3. 中锋，小扁笔淡赭墨，压笔、行笔、提收笔画耳。

4. 中锋，浓墨点睛(留高光点)。

5. 中锋，淡赭墨扁笔散锋，撕脸部的毛(由内向外随毛生长方向行笔)。

6. 中锋，浓墨扁笔散锋，平扫，笔笔衔接(虚实中见笔锋)。

7. 中锋，重赭墨收拾整理。

8. 中锋，净笔蘸赭黄色点染眼睛。