

油画猫技法

THE OIL-PAINTING METHOD OF

CAT-DRAWING

彭浩原 王一羽 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

油画猫技法

彭浩原 王一羽 著

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

油画画猫技法 / 彭浩原等绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009. 4

ISBN 978-7-5305-3920-0

I. 油 … II. 彭 … III. 猫 — 油画 — 技法 (美术) IV. J213.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第057443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: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2009年4月第1版

开本: 889 × 1194 毫米 1/12 印张: 5

全国新华书店经销

2009年4月第1次印刷

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 44.00元

序

在祖国的南方边陲雷州半岛上，有一对夫妻画家，上世纪70年代开始从事美术创作。

彭浩原、王一羽都有着丰富的创作经验和扎实的绘画功底，在1986年开始潜心探索研究画猫，他们经过六年矢志不渝的探究，寻找猫儿在自然生态环境中美的存在，更入微地观察猫的生活习惯，深入考究天赋予猫儿的一双神秘眼睛的变化规律，他们还审视猫儿喜怒哀乐的情感与灵动，究其渊源，催发着自己的灵感与创作激情。在艺术上，他们取用油画中的薄油法，利用油画色彩丰富艳丽的优势，加上中国工笔画“笔笔见笔”的特征，加以研究提高到“笔笔见毛而不见笔”的出神入化、变化万千的艺术效果，达到毛质“松而不积，实而不板”的有透视、有空气、有体积的毛茸茸感觉。

雷州半岛三面环海，海味十足，给生性食腥的猫一个得天独厚的天然乐土，那儿的猫儿毛色光鲜，生猛怡人，在这块亚热带的沃土上，四季如春，花红柳绿，郁郁葱葱，一片生机勃勃的景象，小猫生存和活跃在这片热土中，更是彭浩原、王一羽画猫取之不尽的创作源泉，所以出于他俩笔下的油画小猫，张张都洋溢着浓郁的生活气息和乡土特色。在他们的作品中，小猫，都像一个个天真活泼的小孩儿或一个个妙龄的少女、贵夫人、英俊威猛的警察，够可爱、够神威，各个栩栩如生，都有呼之欲出之感。他们不单把猫画似了，而且把猫画活了，画神了，画出了品味，画出了猫魂。

功夫不负有心人，经过六年的艰苦奋斗，油画小猫作品，惊动了中国美协副主席、中央美院院长、延安时代老画家古元；惊动了中国美协年画艺委会副主任、著名画家徐震时；惊动了岭南美术出版社社长、著名画家黄树德，得到他们的高度赞赏和肯定。

并且岭南美术出版社马上把他们的油画小猫出版成挂历、年历、台历全国发行。一出版就得到专家和广大人民群众的共鸣。连续几年都再版、重版全国发行。继而湖北美术出版社、北京人民美术出版社、北京农村读物出版社等都把他俩画的油画小猫出版成挂历、年历、台历，全国发行。

现在，彭浩原、王一羽经过二十多年的探索和研究，油画小猫更是到了炉火纯青的境界，从2000年开始，他们拒绝许多能挣钱的约稿，开始构思创作一项浩大的艺术工程。巨作《百猫图》史无前例地在他们的画室拉开了序幕。夫妻二人“双管齐下”已画了整整八年。这幅有160多只猫及无数景物的油画巨作，长达38米以上，以雷州半岛海湾为主景，长长的沙滩，为百猫营造一个乡土浓郁的和谐世界。世俗的渔家生活，废旧的船板、烂网、槿木、椰树、木栅栏、渔具、爬藤花、海螺壳、渔灯、红树林等等，为猫王国铺陈丰富美妙的道具，衬托它们的天然吻合，造就更可爱的自然、和谐的生态视觉效果。人文氛围浓重，《百猫图》中的各种小猫在他们笔下完美无瑕。小猫活泼、调皮、机灵、好奇。刻画它们的动态：喜、怒、威、乐、弹、跳、蹲、跃、抓、挠，真是神态万千。巨作《百猫图》是反映时代的精神，它的元素是由和谐、美好、幸福来组合。相信不久的将来，《百猫图》将以巨大的震撼力感染世人的视野。在此，我们编辑出版彭浩源、王一羽的这本《油画画猫技法》，这是中国第一本油画画猫的技法书。并把它推荐给大家，愿更多的学者，也像彭浩源、王一羽画家那样，绽开绚丽的艺术之花，为伟大的、神圣的艺术殿堂增添异彩。

编者

目 录

猫	1
猫骨骼结构图	2
猫头各种角度的透视变化	3
猫头常见花纹	4
猫爪结构图	4
猫眼结构图	4
猫身常见斑纹	5
油画猫的工具与材料	6
油画猫的六种飘毛法	9
五官画法	11
《草丛中》创作过程	17
《海韵》创作过程	19
《等》创作过程	22
《虎之师》创作过程	24
《猫妈妈》创作过程	26
《小天使》创作过程	28
作品赏析	30
门神	30
渔归	31
百家猫	32
七猫图	33

《七猫图》局部	34
农家院子	35
夏日	36
小憩	37
猫和老鼠	38
双猫图	39
无题	40
五子图	41
小兄弟	42
宝贝	43
《宝贝》局部	44
夜猫仔	45
葡萄小猫	46
盛夏	47
绿荫	48
果熟时节	50
黑猫白猫	51
暖	52
白雪	53
搏	54
月朦胧	55

❀ 猫 ❀

猫，属猫科的哺乳动物，五千多年前被驯化成家猫，古埃及是世界上驯养家猫最早的国家，他们奉猫为神、为圣，国王还把猫作为国宝送给友国，中国从西周起就有养猫捕鼠的记载。女皇武则天更是个猫痴，养有一批各式各样的猫供百官欣赏，供宫女们玩耍。现代社会住上高楼大厦的人们，养猫捕鼠的观念已有改变，特别在美国、加拿大、中国和欧洲不少国家，养猫是为了玩赏与做伴，猫成为人见人爱的宠物。

我在一家饭店见过一只比较大的猫，坐在地板上的身高有70多公分，体重有20多公斤，不过大多数的猫都算体型小巧，美国出现一只世界上最小的猫，出生53天时身高7厘米，体重500克左右，真是小巧玲珑了。

世界上的猫品种众多，有波斯猫、美洲的虎纹猫、美国硬毛猫、奥西猫、俄罗斯蓝猫、日本截尾猫、中国四川简州猫、山东狮子猫、河北贡猫等，有一百多种，各有特点，千姿百态。

猫虽小，却具备老虎的庄严与威猛，另外，又天生一副多愁善感的、善解人意的妩媚性格，加上天资聪颖，天真活泼，一身变化无穷的斑纹，人见人爱，更给予人们无比的温馨与欢乐。

猫会怀念对自己好的主人，它可以不远千里寻找到自己已搬居的主人。特别是猫妈妈具有一种伟大的母爱。有一位朋友阿红，她家养了一位猫妈妈，她们之间非常亲密和友好，不过有一次，猫妈妈怀孕两个月了，这次外出好几天都不见回家，一家人都急坏了，突然在一天傍晚下着小雨，猫妈妈苗条着身子走回来，拖着阿红的裙子，要拉她出去，经过一段正在建路的湿地，她马上看见四只刚出生的小猫咪，伸着长条的身子，东摇西摆的，可爱极了，这时她一切都明白了，原来是这新开的路使猫妈妈无法把几只小猫咪带回家，她马上找来一顶帽子把小猫装回家去，找来几片旧布放置纸箱

中，小猫咪睡在纸箱中安静多了，不过，猫妈妈还是很焦急的样子，不单不理睬这四只小猫咪，还是咬着她的裙子叫个不停地向外拉，这时阿红真有些莫明其妙了，四只小猫都帮它抱回来了，还拉着她向外干什么呢，走着走着，到刚才邻近的树丛中又见到两只小猫咪在那里东摇西摆的，这时的她才真正算明白了，赶紧把这两只小猫咪抱回家去，这时小雨还不停地下着，她和猫妈妈都被淋得湿漉漉的，但心里却是甜滋滋的。

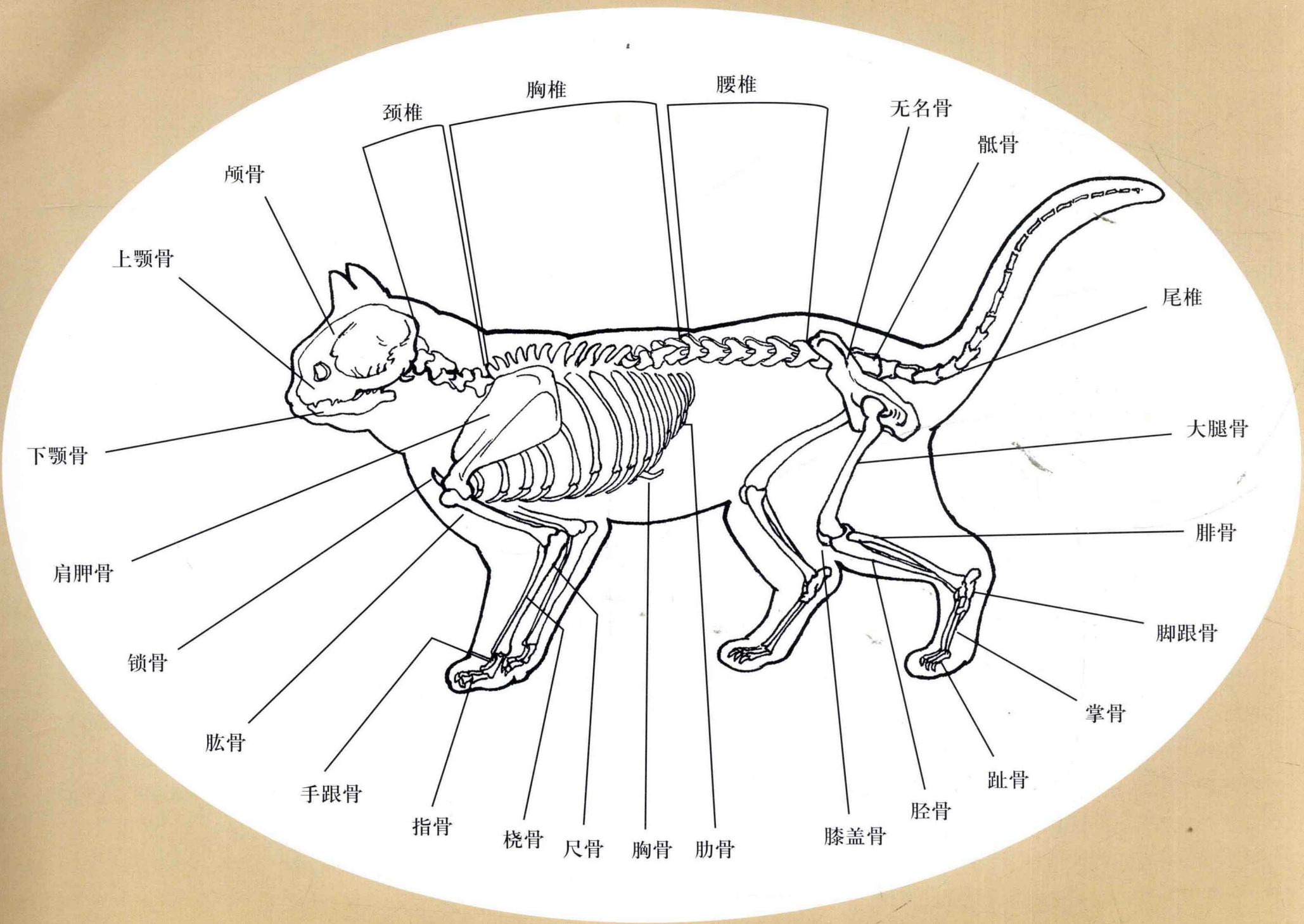
猫是喜暖怕冷的小动物，天气冷的时候，经常到门外或屋顶的瓦面上晒太阳，还常常蹭在厨房的灶头上借火取暖。猫很讲究清洁卫生，经常见到猫用自己的“清洁工具”——猫舌头，舔洗梳理自己身上的皮毛。

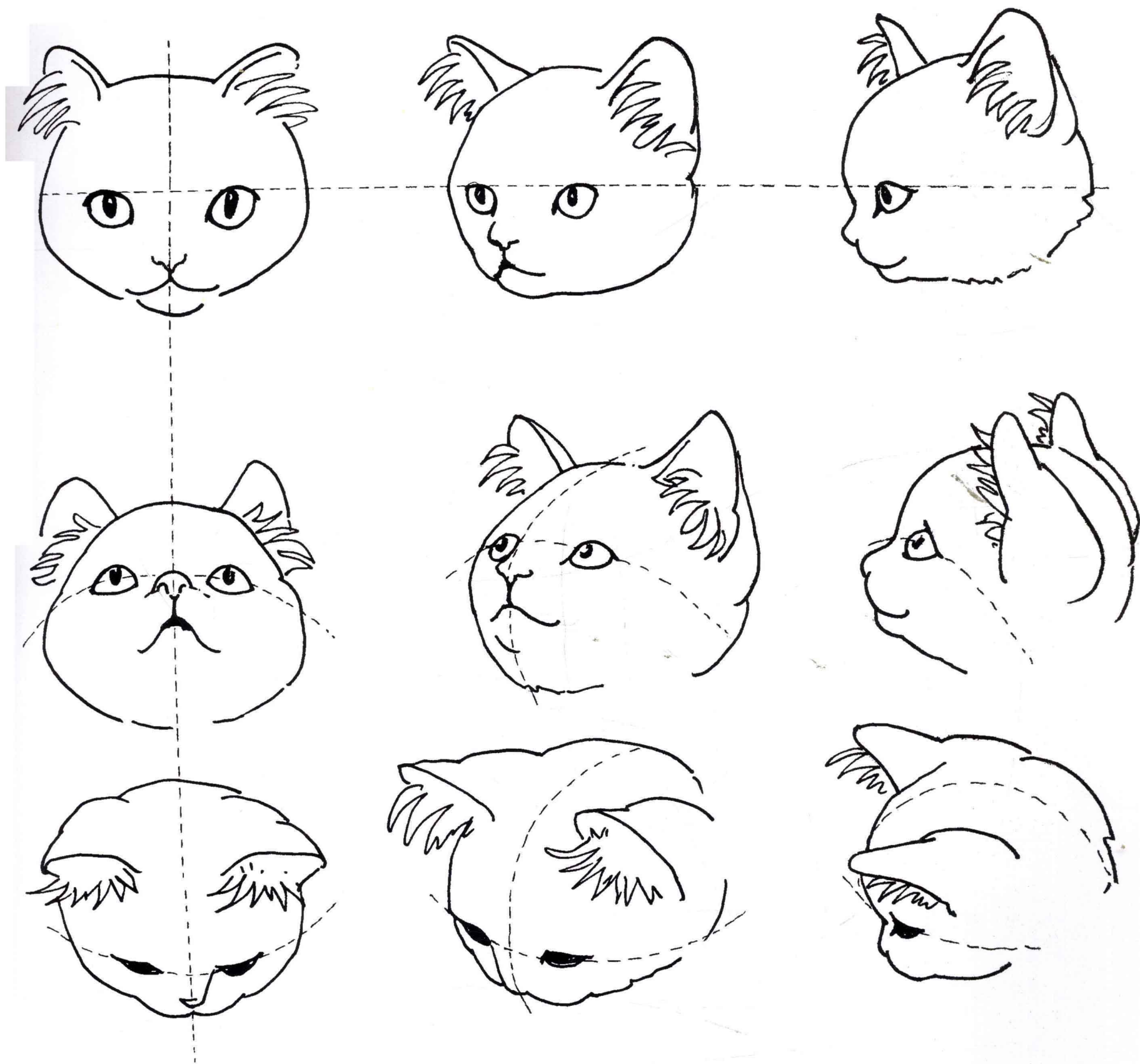
在民间，猫是富贵长寿的象征，有“来鸡穷，来狗富，来猫开当铺”的说法，猫特别喜欢与金银珠宝、玉器饰物一起睡觉与玩耍，有个民间故事：吴川县有一位清朝的状元林召棠，在上京考试之前，在家都是跟大哥大嫂住在一起的，但在一段时间里，嫂嫂的首饰经常被偷，家中只有三人，知道不会是丈夫偷的，因为其中不少首饰还是自己丈夫买来送给她的生日礼物呢。家中首饰被偷的时候，门窗无损，林召棠因此蒙冤。

后林召棠上京赶考，中了头名状元之后，省亲回到村中，第一件要办的事就是家中失物之事，最后查出是家中的猫“偷”的。回到家中，叫人上屋顶把旧水槽拆开，拆到水槽顶处时，见到不少闪闪发光的金银首饰，拿下后，嫂嫂一清点，一件都不缺……

民间对于猫的故事各式各样，许多文学作品、音乐作品、美术作品都对猫进行了描写和赞美，特别是迪士尼动画片和其它很多卡通片，用猫的滑稽可爱形象吸引着亿万儿童的青睐。可见猫在人们的记忆和印象中有多深。

猫骨骼结构图

猫头各种角度的透视变化

M字纹

业字纹

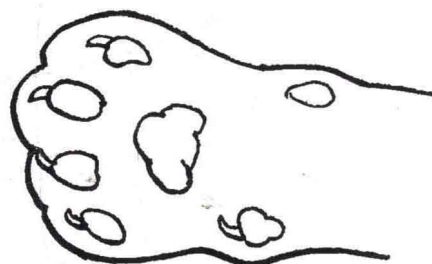
不规则纹

猫头常见花纹

川字纹

前左足

后右足

猫爪结构图

上眼睑

瞳孔

眼球

眼眵沟

下眼睑

弱光或晚上

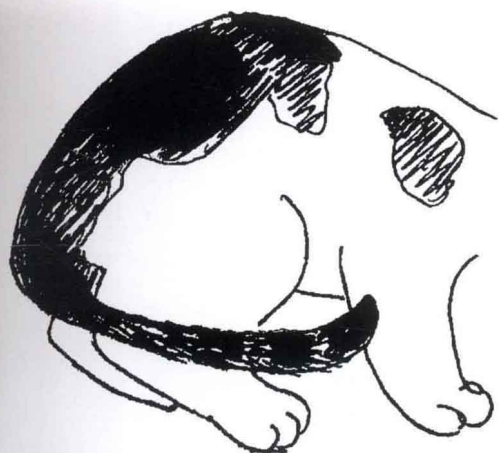

平光或早晨

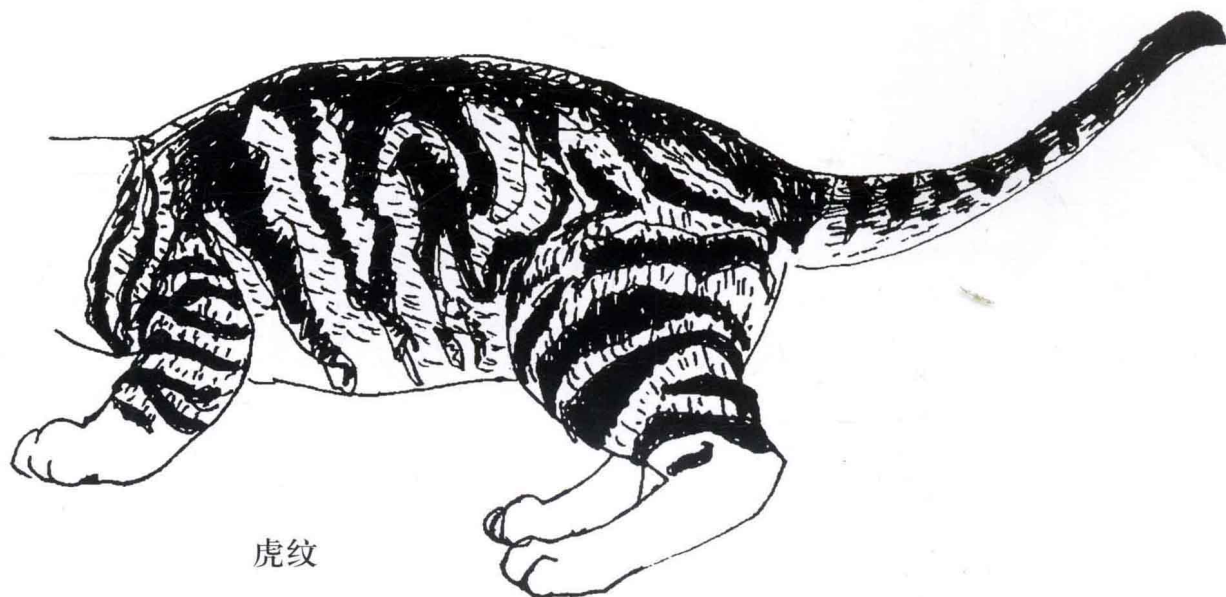

强光或中午

猫眼结构图

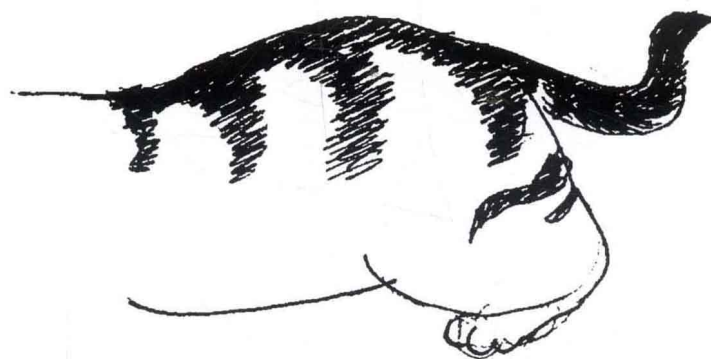
花斑

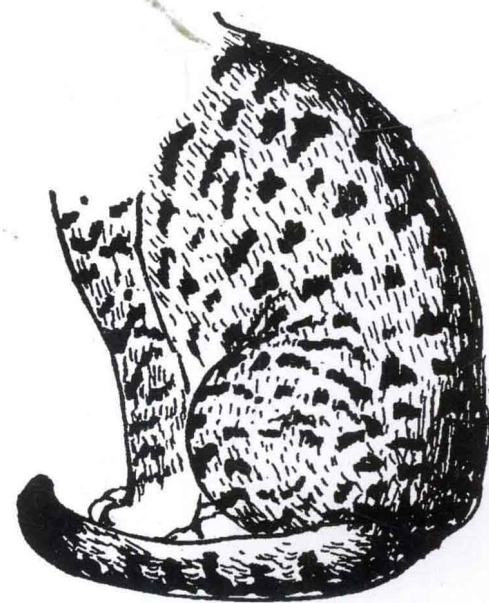
虎纹

斑中纹

带状纹

玳瑁纹

猫身常见斑纹

油画猫的工具与材料

画布：

一般画油画多用帆布、棉布、亚麻布、胶合板等。画猫多用亚麻布，亚麻布伸缩不大，比较好用，亚麻布又分粗纹亚麻布和细纹亚麻布，画猫多用细纹亚麻布，因画猫多用薄油画法，粗纹亚麻布飘毛时容易断节，细纹亚麻布飘毛顺畅、润滑、松软，容易出效果。

选择画布时，要看质地结实、布边直、布面平整、布纹肌理要均匀，布的线头少，上布底色均匀，厚薄适中的为好。

拷贝稿：材料：1.30 克～40 克白纸。2. 铅笔复写纸。

复写纸的制作和描稿方法：用一张薄而较透明又结实的白纸，把它放在已画好的画稿上，用铅笔或签字笔等把画稿描出来，再把这幅描好的画稿放在画布上，画布和画纸之间垫上铅笔复写纸（这张复写纸是自制的，是用一张薄白纸在纸的粗面打满 6B 铅笔的黑色）。把打有铅笔黑色的一面对住画布，用图钉或铁夹等固定画稿在画布的位置，用 HB 或 2B 铅笔在画稿上面描，就可把画稿描到画布上，不过描稿时的力度要讲究，力轻则看不清，太大力描出的线又太黑，飘淡色毛时怕反出来，尽量注意。

调色板：

可用木板、夹板、塑料胶板、玻璃板等。

每天画完画，都要把板清理干净，因薄油画猫如国画的工笔，讲究整洁，比较精细，亦算油画中的精工油画，所以画板每天都要清洁，先把当日用剩的颜色用调色刀挑入调色用的玻璃小瓶中，用调色刀或其它薄刀片把干枯没用的杂色清理干净，再用餐巾纸或碎布蘸上松节水把调色板清净，再用时就如新板一样。

调色刀：（见图）

也称油画刀，主要用来调颜色和作画用，画面有不理想的地方也可用调色刀刮净再画，有时背景粗纹的地方也可直接用刀刮画。

画笔：

一、油画笔（排笔、扇形笔、斜口笔、圆形平口笔）、水粉笔、水彩笔、毛笔等，主要对画面的特殊追求、特殊肌理起到作用的都可以用。不过画猫的飘毛是以油画笔为主，最佳是动物毛制的笔，刚买回的新笔，毛比较平与密，直接飘毛难飘出一条条真毛的感觉，所以，要用裁纸刀把笔毛的三分之一到三分之二的毛切除，笔锋部分比较少和尖，不同部位的毛要求不同，所以，改笔时要疏密不同、大小不同的几支，以适应各部位不同要求的使用。

二、一般狼毫描笔是用来描毛和勾（飘）猫须用的，要挺、细、长、笔毛顺直好用。

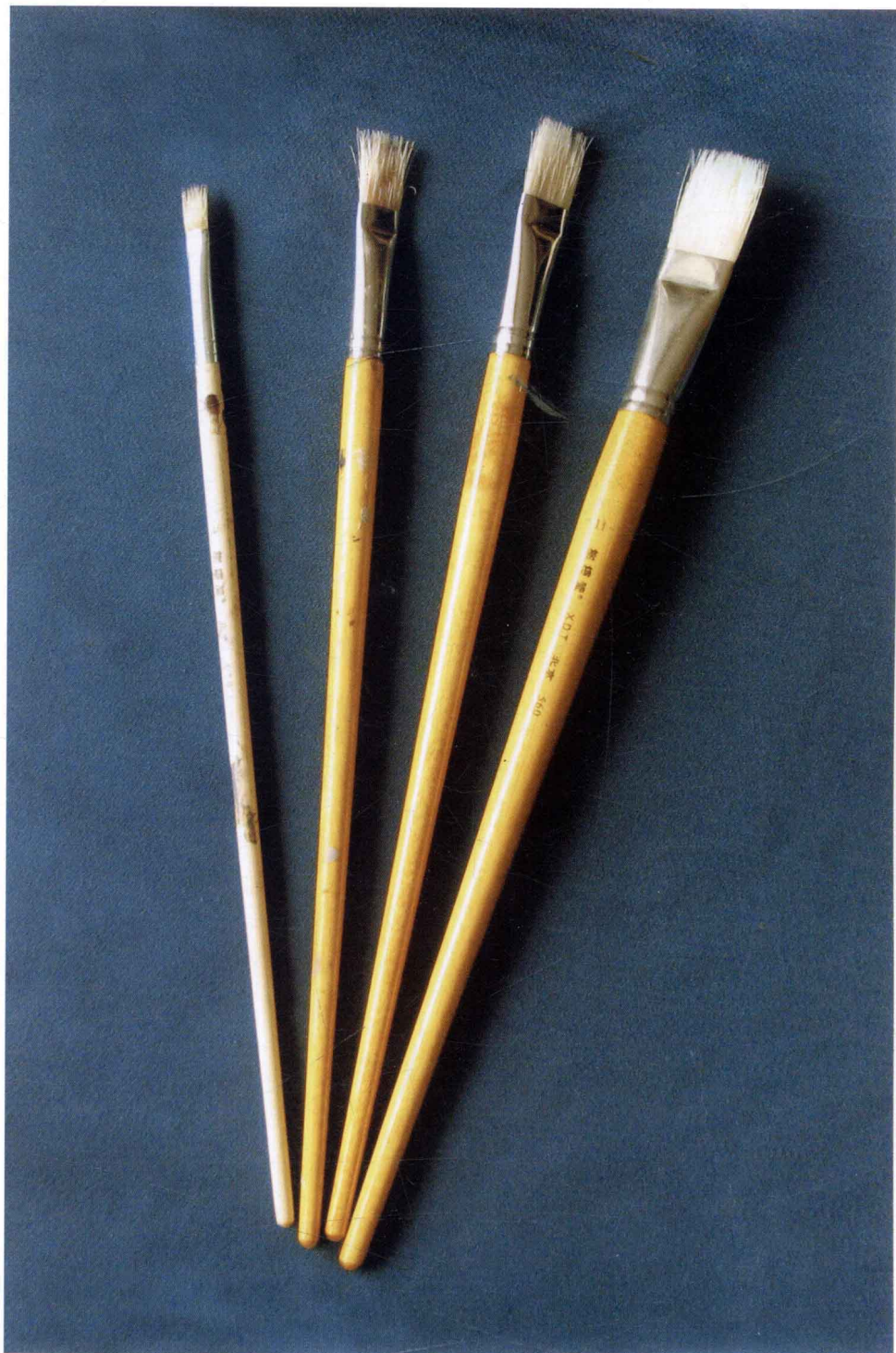
笔的保护，当天用，下班时，特别过夜的，应把笔放置到清水中，如要过一个星期之后才用的最好用松节水把笔中的油色清洗干净。否则油色把笔结硬了就难以再用。

调色油：

多用慢干油，如葵花子油、生亚麻油、核桃油、浅色亚麻仁油等。慢干油在飘毛接色时易于接合，我们多用浅色亚麻仁油。用浅色亚麻仁油和绘画松节水混合使用，各加 50%，易于飘毛。

油画颜色：

我们常用的油画颜色是有机颜料、无机颜料和矿物质颜料几种，少用含硫化物颜料，因硫化物与含铅、含铁成分的颜料调配，混合就会褪色或变色。特别有些厂家生产的颜色质量欠佳，画到画面上，过一段时间就会褪色或变色，有些彩色材料不同混合后会变色，特别是玫瑰红、紫红、洋红，画到画面上易把其它色“吃”掉，穿透其它色层翻出画面来，使得画面面目全非。所以买颜料时一定要选好厂家生产的，和近期生产的，最好是同批生产的，最新生产的更好，因生产时间长的颜色易结硬块，不好用，用来飘毛更难。

选好厂家，最好都用一个厂家生产的颜色，虽然很多厂家生产的都有个别色好用，但考虑到一个厂家生产的颜色配方用料、稀色度基本相同，在调色时容易掌握，配合后不易化合变质，对画的质量和收藏都会起到重要的作用。

我们对颜色使用很注意，如果容易变质的颜色，如紫红、玫瑰红、洋红都极少使用，我们多用锌白、淡黄、土黄、土红、熟褐、淡绿、橄榄绿、深绿、湖蓝、普蓝、煤黑等。

调色：

画猫，调色不能轻视，一般买回的新色都比较稠，要加上不少的调配油（浅色亚麻仁油 50%+ 绘画松节水 50%，也叫 1：1），调到一定的稀释度，使飘毛自如，得心应手，这是不容易的，一般当日新调的色用来飘毛，隔天的色，已经过松节水和空气的氧化，已不易飘毛，就如国画上的宿墨，有些画面是不宜用的。画小猫周围的底色和物件的颜色也不宜用宿色（即隔夜色），一般宿色用来画外围的物件和底色。

油画猫的六种飘毛法

一、排毛法：

用加工过的飘毛笔，落笔稍重，收笔轻提，行笔并排飘毛，这是画猫多用的基本方法。[如图 1]

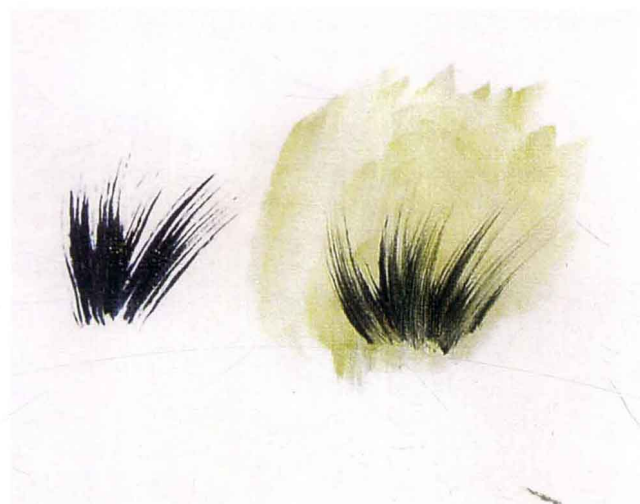

图 1

二、描毛法：

用狼毫小号描笔，落笔轻行笔快，收笔轻提，形成的笔触两头尖，中间稍粗的线条，这种方法多用在毛短的地方。[如图 2]

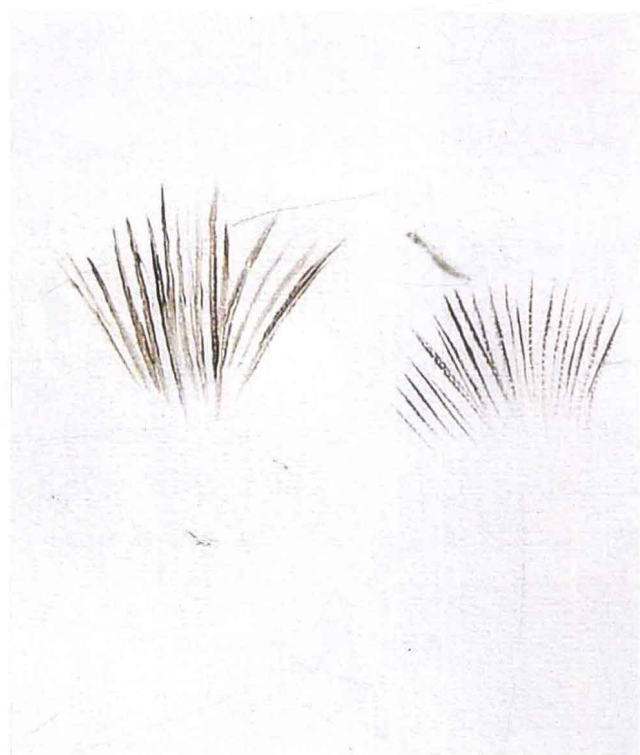

图 2

三、斑纹托色法：

画猫花纹，在上底色时，颜色要与斑纹色彩相对应，深色的地方底色要相对浅些，浅色的地方要深些，然后用两支飘毛笔，一支蘸淡色飘浅色的地方，一支蘸深色飘深色的斑纹，两支笔交替使用。[如图 3]

图 3

四、S变笔法：

用飘毛笔，落笔稍重，按S形行笔，收笔轻提，这种方法，多用于长毛的地方。如耳、胸、尾等。[如图1]

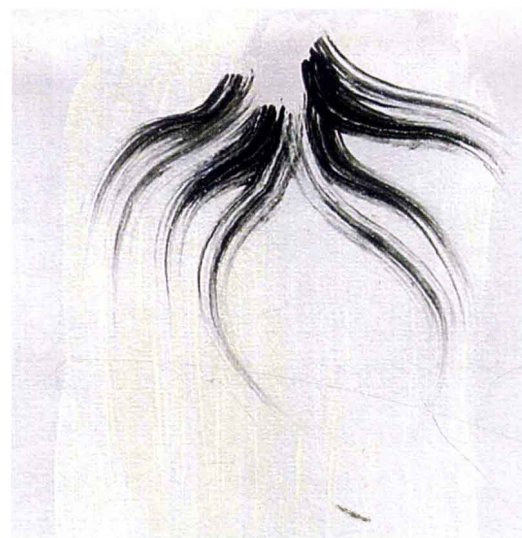

图 1

五、积色点毛法：

在厚色的基础上，用小号描笔点画出毛的感觉。这种方法多用在手、足、鼻梁亮白的短毛部位。[如图2]

图 2

六、点色描毛法：

用油画笔，用小刀垂直冲开笔锋，把笔毛散开，然后蘸上颜色，在上好底色的部位垂直落笔轻点，再用小描笔对应点描短线，最后蘸淡亮颜色轻点一下即可。这种方法多用在视点部位。[如图3]

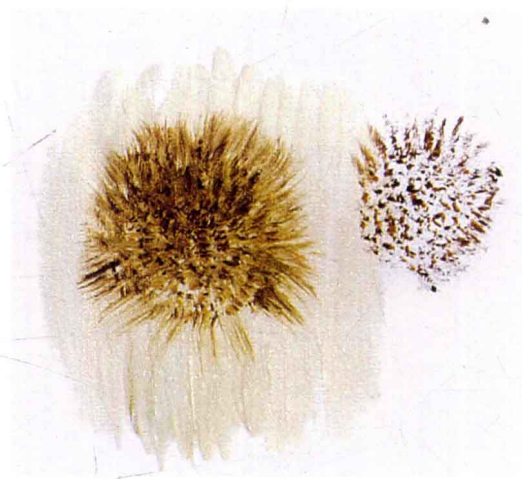

图 3

五官画法

猫眼：

猫有一对神奇的眼睛，夜间或暗处会放光，眼的比例大于人眼比例，它的视野超过 200 度，比人的视野大一倍，猫眼与猫头鹰的眼都是夜间特别锐利的，是捕鼠的高手，猫头鹰日间视力非常差，而猫的眼睛日夜都一样水灵灵的、炯炯有神。猫的瞳孔会根据光线的强弱而变化，光线弱时瞳孔会变大变圆，光强则变小，变成线状，如中午应是一条线的，但如抱到暗室内瞳孔就会变大了。

猫眼的眼球部分，颜色变化很大，有红眼、蓝眼、黄眼、褐色眼、绿眼等，多数是根据身毛的不同变化较多，白猫多为蓝眼，黄猫多为黄眼、绿眼，黑猫多为蓝眼、绿眼，最特别的就是正宗的波斯猫，一只眼球是棕黄色的，另一只眼球是淡蓝色。知道猫眼睛的特征和变化规律，画起来就有把握了。（图例正、侧、八分三种角度眼睛画法）

画眼先取形，现以《虎之师》正面的猫眼作为图例，在头部上底色的时候就用深色线画好眼的位置和外形，然后上眼的底色，瞳孔黑色，瞳孔四周是墨绿和草绿到土黄、淡黄的推移色，上眼睑的倒影下面黑和墨绿。上完两眼底色后，细致画周围反光部和暗部的色彩变化，光亮部分色带黄带白，黑瞳孔四周加黑加墨绿，瞳孔周边有一圈淡绿。接着加上玻璃球体的高光，白色为主，最亮的光在眼睑的倒影和受光面的交界线上，这时可细致刻画上眼睑、下眼睑、眼眇沟的形和微妙的色彩关系。（右上图）

猫眼，比较多画的有正面、七、八分面、正侧面，现以八分面的《猫妈妈》作为图例。在上面部底色时先用深色线取好眼的位置和形，特别要注意两眼的大小和透视关系。接着画上深色外形和眼睛的底色。接着画出黑瞳孔，加上受光面的亮彩，暗面的墨绿，强调上眼睑在眼球中的倒影和黑瞳孔边上的亮线。这时可画出眼球玻璃球体上的高光，接着可飘眼睛周围的毛同时细致刻画上眼睑、下眼睑、眼眇沟和眼尾的形和色彩虚实的丰富变化。要注意飘毛和眼睛衔接的自然融洽。（下图）

画正侧面的眼，比正面、八分面的眼简单些，一定要注意眼的透视关系，现以《小天使》为图例，上面部底色的同时取好眼形，接着铺上眼中底色，眼睛外缘用淡黄画边线，瞳孔周围用棕色土黄到淡黄的推移变化。接着细致刻画受光部分和暗部的明暗关系，画出瞳孔周边的亮色，然后点出高光。最后飘眼四周的毛。（右下图）

