

工笔猫部分
曹克家绘

荣宝斋书画谱

六九

蒙 寶 齋 畫 譜

工 筆 猫 部 分
曹 克 家 绘

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱:现代编 (69):猫/曹克家绘;荣宝斋出版社
编.—2 版.—北京:荣宝斋出版社,1994.10(1997.12 重印)
ISBN 7—5003—0162—6

I. 荣… II. ①曹… ②荣… III. 中国画:动物画—作品
集—中国—现代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 26466 号

荣宝斋画谱 (69) 工笔猫部分

作 者:曹克家

编辑出版发行:荣宝斋出版社 邮政编码:100052

地 址:北京宣武区琉璃厂西街 19 号

印 刷:北京市通州次渠印刷厂

经 销:新华书店总店北京发行所

开本:787×1092 毫米 1/8 印张:6

版次:1993 年 4 月第 1 版 印次:1997 年 12 月第 3 次印刷

印数:30001—40000 定价:14.80 元

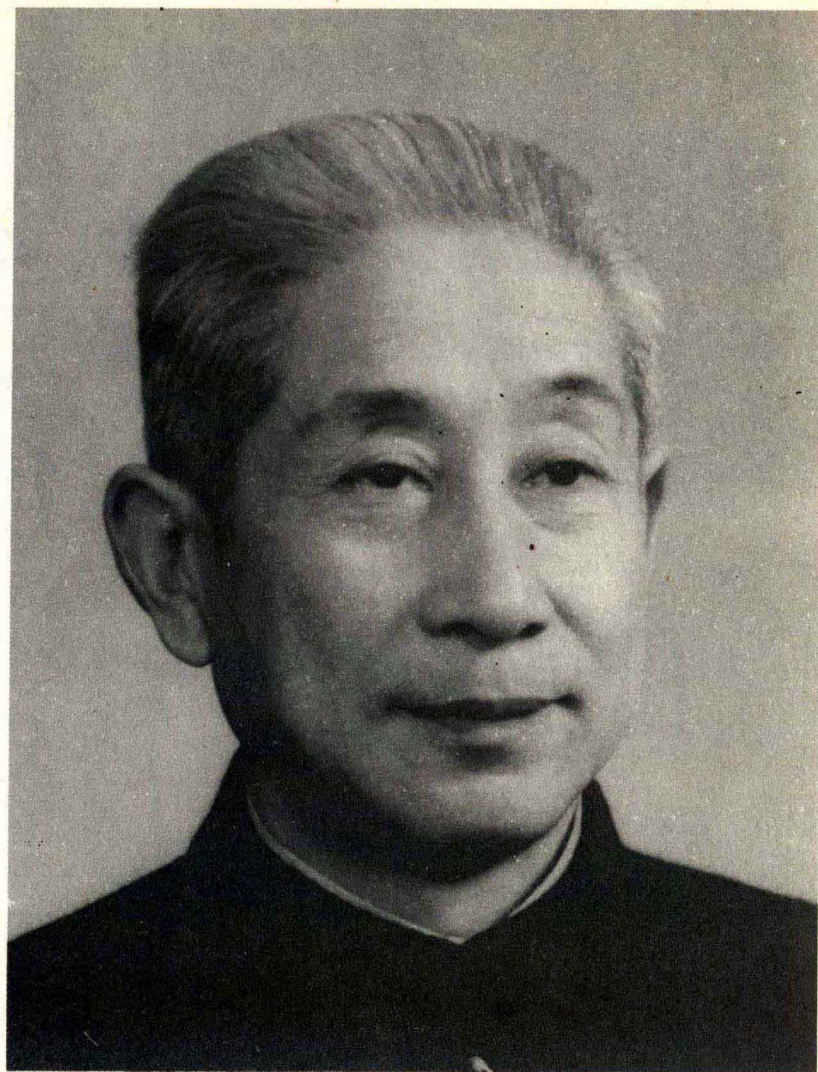
榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出三個真理，就
是我們擔任何學問要老實、
先搞基本訓練、討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

曹克家 号汝贤。一九〇六年生于北京，一九七九年病逝。一九二四年毕业于上海中华职业学校染织专业。一九三三年毕业于北平国立艺专国画系。从事过染织厂技师、美术教师等职。一九三七年转为专业画家，以卖画为生。一九四三年加入中国画学研究会。一九四六年加入故都文物研究会，任常务理事。一九四九年加入新国画研究会。一九六二年加入中国美术家协会。一九五一年至一九七九年在中华人民共和国轻工业部工艺美术局任职，从事艺术工作。其作品多次参加国内国际美术展览，并多次被国内外美术刊物刊载、介绍。曾著有《怎样画猫》和《宋瓷纹样》两书。

家父曹克家，号汝贤。一九〇六年生于北京，一九七九年病逝。

他成长于书香世家，其父曹渡为清朝进士，曾任陆军部员外郎，对书画也很有研究。由此对他也产生了较深的影响，他先后毕业于上海中华职业学校染织专业和北平国立艺专国画系。

毕业后为专业画家，同时广泛涉猎中国工艺美术并进行研究，著有《宋瓷纹样》一书。他一生对多种艺术进行过研究实践，但有趣的是在绘画方面他又是非常专一的，一生都致力于创立具有自己独特风格的工笔动物画技法。由于不断地探索实践，其画法风格逐渐达到了完美的程度。他早期曾用工笔技法画过猫、虎、猿、鹿及小熊猫。从绘画实践中他认识到画工笔猫最能充分表现出他自己的笔法风格，用这种笔法画出的猫，形象生动传神，毛色浓淡相间，层次丰富多变，产生逼真的质感效果。由此在继承发扬传统绘画技法的基础上，推陈出新，创立了自己的工笔画风格。他所著《怎样画猫》一书，自五十年代至今数次再版，产生了一定的影响。

家父生长在民国初年，这时期西方艺术已对中国画坛产生了很大影响，他也受这一艺术潮流的带动，巧妙地将西洋绘画的质感表现技法运用到自己的绘画之中，使传统工笔动物画技法得到发展。在这之前历代工笔画兽名家都是用细笔一根一根地画兽毛，这样的画法对要求古法用笔的中国画来说是很有表现力的，但这种笔法要很好地表现出质感就存在一定的局限性。而家父在古人用笔的基础上变一笔多锋，一笔就可画出缕缕润泽的绒毛，再经层层设色，可将兽毛的质感表现得异常逼真。

在此基础上家父不是一味追求形似，而是尽力表现其神，做到形神兼备。在长期的艺术实践中他始终遵循外师造化，中得心源的原则，在绘画创作上从不仅仅限于对猫进行直接写生，而更注重细致地观察和品味，切切实实地悟透各种猫的动态和特点，务求做到对本质的理解，掌握其形、神的变化规律，并运用艺术的夸张取舍，再创心中之形，表心中之情，达到物我两融的意境。所以在观赏家父的作品时，可从那动态传神的狸奴身上感受到他作画时那专注的精神和倾注的无限情感。

在家父的作品中充分地表达了猫那深受人们喜爱的形态，不论是那欢快的腾跃和敏捷的扑跳，还是那恬静的坐卧和深谋的窥探，无一不表现得淋漓尽致，栩栩如生，大有伸手可触之感。在他的作品中表现猫捉草虫的题材较多，通观这类画面丝毫没有以强凌弱之感，反而体现出一种与虫同舞之美。这不能不说是他独具匠心之处。

在补景方面，也是很讲究的，不管是和齐白石、陈半丁前辈，或是和学友王雪涛的合作，还是家父独为，都可达到景物交融，动静益彰，疏密有致，层次分明的艺术效果。从中国画的主从、虚实、照应、对比的要求来看皆无懈可击，充分达到了一种清灵脱俗、尽善尽美的境界。这些作品无疑是中国画艺术中的绘画精品，为后人提供了学习、借鉴的范本。

目 录

一	猫戏姿态画法	二五	构图方法
二	观望姿态画法	二六	观 鸟
三	白猫技法步骤图之一、二	二七	对 峙
四	白猫技法步骤图之三、四	二八	耄耋长春
五	黄猫技法步骤图之一、二	二九	独乐构图方法
六	黄猫技法步骤图之三、四	三〇	观 蜂
七	狸花双猫技法简介	三一	猫蝶图
八	待捕姿态画法	三二	岁朝图
九	捕鼠姿态画法	三三	灭 蝗
一〇	双猫扇面构图法	三四	富贵平安
一一	白猫扇面画法	三五	观 望
一二	团扇画法	三六	窥 视
一三	白猫枫叶图	三七	怜 悯
一四	见 疑	三八	春意浓
一五	自 富		惊艳补景方法
一六	观 风	三九	惊 疑
一七	闻 声	四〇	母子图
一八	望而生畏	四一	新篁双侣
一九	秋趣构图方法	四二	捕 蝉
二〇	垂 涎		
二一	欲擒故纵		
二二	构图方法		
二三	望月构图方法		
二四	耄耋图		

这本画谱的技法步骤图与技法简介系特邀青年画家曹秒同志负责整理的。曹秒同志对其父曹克家先生画猫的技术领悟甚多，并深得其精髓，今不吝介绍于此，这对广大读者将受益匪浅，在此对曹秒同志谨表衷心的感谢。

编者一九九二年十月

猫戏姿态画法

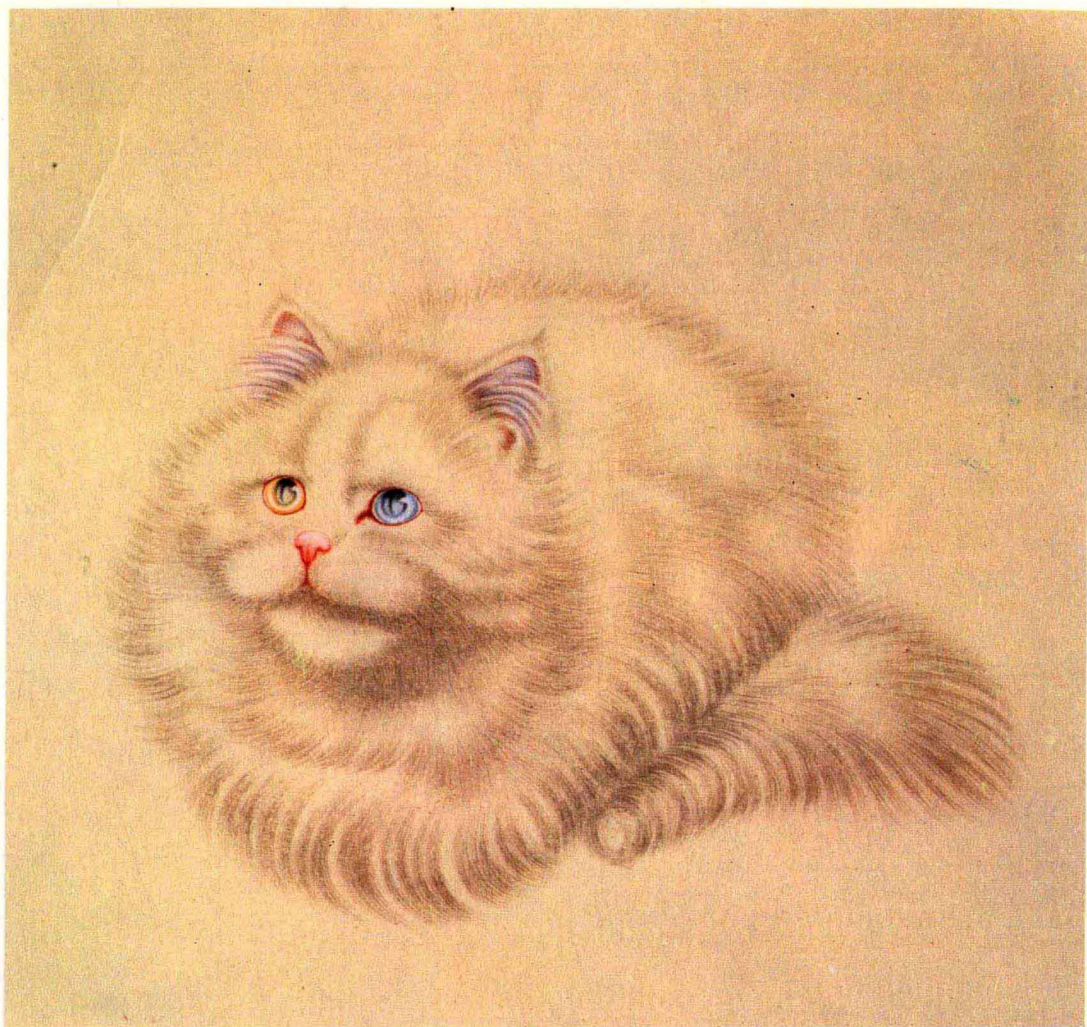

一 前面对初稿画法过程予以说明，在此主要谈怎样创作初稿。画猫仅凭对猫的客观形象的了解和把握是不够的，还要艺术的自我表现。举此稿为例，若把生活中团卧姿态的猫如实写照，即使画得再形象也不会比照片更真实。而真实的形象经艺术处理后就不同了。此幅猫稿的形象是通过对猫进行观察，再经主动的艺术取舍提炼，把猫团卧的姿态夸张处理成近乎于圆形，并舍去前爪以突出猫身整体的圆形，又通过富有装饰性的猫尾使猫身单调的圆形产生了变化。艺术处理后的形象感觉与观赏生活中猫的形象感觉是截然不同的，它比生活中的形象更生动完美。

二 此图为鸳鸯眼白猫。前面谈过蓝眼的画法，黄眼同蓝眼的画法相同，只是用不同的颜色。黄眼的设色也从瞳孔开始，用深墨画出瞳孔上部，趁墨色未干用含清水的毛笔从上往下渲染，使瞳孔上深下浅，再用淡赭石罩染瞳孔，之后用藤黄和赭石调合白粉从瞳孔下部往上部染，形成瞳孔上部是深褐色下部浅黄赭色，再用墨在瞳孔中心画一竖线。瞳孔画完后用藤黄调合少量赭石画眼球，将此色沿眼眶往里染，越往里越浅，然后用白粉沿瞳孔往外渲染，使白、黄两色渐渐重合，最后再用浓白粉在瞳孔上部点高光。画鸳鸯眼要注意使黄、蓝两色的颜色明度相同，因为黄色明度高，蓝色明度较低，容易造成黄眼画得亮一些，蓝眼画得暗一些的不谐调效果。其它鼻、嘴、耳朵的画法同前面谈到的相同。

白猫技法步骤图之三

白猫技法步骤图之四

三 此图是画白色猫。画白猫比画其它颜色的猫难度大些，因宣纸是白色的，要在白纸上表现白猫画浅了不突出，画深了有可能使白猫变成灰猫或脏猫，失去白色感。所以要求画白毛时要非常谨慎，设色的层次不可太多，注意把握白猫身上阴、阳面毛色的关系，作画时从阴面开始画，阳面画得要少而浅，因为如果阳面的颜色画深一度，阴面的颜色就画深三度才能相对保持阴阳画的明暗关系，所以阳面颜色不慎稍深一些，就将迫使阴面的颜色加深许多，造成整体颜色过暗失去白猫的白色感。画白猫要求在设第一层色时就把阴、阳关系确定下来，再深入刻画时也只是在这关系基础上深入，不可破坏这个关系。如这阴、阳关系一旦出现混乱，白猫的白色感随之消失，这是画白猫的要领所在。

四 此图是深入刻画阶段，在这个阶段如画错一笔都没有修改的余地，所以下笔前应胸有成竹。此稿猫身体的细节被概括舍去，所以对主要部位的传神刻画就要更加细致入微，否则会产生整体松散的感觉。要使主要部位画得传神，还是要从感觉入手，如猫嘴要画得圆厚而突出；猫耳要画出耳唇薄、耳孔深的感觉；胸毛给人的感受最为强烈，白猫毛色与其它颜色的猫相比较更显光泽、柔软、蓬松，这是因为白色本身就容易使人产生明亮、轻柔的感觉，所以画此猫胸毛时要尽力表现出这种感觉。这些感觉如都能表现充分，栩栩如生的白猫定会跃然纸上。

白猫有两种画法，一种是当白猫的设色完成后，再用白粉色在猫身体的无色部位重画，这样会使白猫在白色纸面上更加突出，此图就是用的这种方法。另一种方法是当白猫设色完成后用花青色调合淡墨或用赭石色调合淡墨在猫身周围渲染，越往外越浅，最后消失在白纸中。两种画法产生不同的画面效果，前者饱满、浑厚；后者淡雅、秀丽。

黄猫技法步骤图之一

黄猫技法步骤图之二

一画工笔猫要画初稿，初稿的优劣对进一步刻画起决定意义。画初稿一定要把猫的结构比例画准确，同时注意猫的动态和神态表现得是否充分，这些都表现得准确无误，即可用毛笔落墨定稿。在正式往宣纸上画前将此稿放在宣纸下面，用铅笔或淡墨把稿子拓到宣纸上，此图是这个过程的完成效果。

二画猫先画眼。以此图蓝眼为例，先用赭石、西洋红、墨的调合色勾出眼眶，内眼角要画得粗重些。画完眼眶后从瞳孔开始画眼球，用深墨画出瞳孔上部，趁墨色未干用含清水的毛笔从上往下渲染，使瞳孔上深下浅，再用花青罩染瞳孔，之后用水粉色的孔雀蓝调白粉从瞳孔下部往上部染，形成瞳孔上部是深蓝下部是浅蓝，再里染，越往里越浅，然后再用白粉沿瞳孔往外渲染，使白、蓝两色渐渐重合，最后用浓白粉在瞳孔上部点高光。

猫鼻和嘴紧密连接一同勾画，鼻子用西洋红和胭脂调全勾出轮廓，鼻孔画深一些，然后用洋红从鼻尖向上染，染成下部深粉红上部浅粉红，再用洋红调赭石在鼻中央画一竖线穿过鼻尖入嘴，在嘴部左右勾染嘴的轮廓。整体以画得湿润鲜亮为佳。

猫耳毛用赭石和西洋红调墨的颜色，沿着耳内侧向耳外侧横着用笔画。耳毛要画得有长有短才生动，最后用白粉顺着较长的耳毛再画几笔，以强调光线对耳毛的作用，达到看上去耳毛从里向外生长的效果。

黄猫技法步骤图之三

黄猫技法步骤图之四

三猫毛的绵软和具有光泽的色彩非常美丽，要把这美感表现在画中就需要一些方法和技巧。首先纸张选用熟宣为宜，对毛笔要求是要柔韧性好即可。作画时将笔尖破开形成排笔形，用笔尖蘸上颜色，画毛时做到下笔轻下，收笔轻收，画出的猫毛要两端虚中间实，逐渐由浅至深的层层刻画，画笔含水量要适宜。此图黄猫是用赭石、藤黄和墨调合，以浅色画第一层猫毛，它使初稿经过设色更加具体形象。由此可进一步推敲画稿是否还存在不妥之处，如有不足可在渐渐深入刻画时纠正。特别注意画猫的胸前白色毛要更浅更虚，为渐渐加深留有余地，否则深入刻画时造成颜色过重会失去白毛的色彩感。

四此图是深入刻画阶段。此时画每一笔都要突出重要的传神部位，使这些部位由浅至深，由虚变实，使之造成与浅而虚的次要部位形成虚实对比，从而表达出毛质感是逼真效果。猫的传神部位一般都表现在头、耳、前胸、尾巴、前爪，画这些部位画笔含水不宜太多。画笔蘸色的深浅度要精确，笔触要清晰，尽力达到笔笔准确，根根见笔。猫的形态千姿百态，每一动态都会使猫的身体各部位产生出不同阴、阳面，只要很好地表现出这些阴、阳面的关系所画出的猫才能生动可爱。一般来说阳面设色需浅、亮些，阴面要深、虚些，为了画出阴面的虚效果可用淡色先染，再用较深色画毛。当猫毛画完后就画胡须和眉毛，用细狼毫笔蘸白粉从根向梢画，要长短结合，胡须多少可酌情处理，但眉毛不可画太多，只需三、四根，如须眉画出生采，会对猫的传神起到很好的效果。

前面对猫的画法以步骤图方式作了介绍，以墨代色画猫在画法步骤上完全相同，所以这里就不再分图讲解。

画黑色类猫，如黑猫、灰黑狸花和『乌云盖雪』等品种，应选用优质油烟墨，用它画猫层次丰富、毛色亮泽，在形象刻画方面比用色可深入许多。把前面用色画的两幅黄、白猫与这幅用墨所画狸花双猫相比较，可看出墨与色的不同效果和感受。此幅双猫每一个形体都画得很具体，但细而不腻，这与墨色的细润有很大关系。

以墨画猫并不是单纯用墨，否则会觉得颜色单调。可用墨与花青或赭石调合，使墨色产生偏冷或偏暖的调子，从而富于变化。通常猫的前额、脊背、尾巴根上部和前腿正面的部位毛色密而亮，在光线照射下呈青黑色，因此画这些部位的毛可用墨调花青为宜。其余部位的黑色毛较松软，用墨调少量赭石画更合适。黑色类的猫，毛色显厚重，画前可先用淡墨渲染，然后再画毛，这样可加强毛色的此种感觉。

此幅双猫不仅要把握两猫的各自形神表现好，同时还要兼顾两猫之间的形神关系。如果仅从猫与猫的大小、主次、虚实对比入手是不够的，更要注意它们之间形态与神态的呼应关系。如母猫那紧闭的双目和子猫闪烁着稚气之光的大眼睛，这一开一合的对比充分表现出了母猫的成熟表情，同时也映衬出子猫的天真神态，并把这对母子猫的感情灵性栩栩如生地刻画出来。总之只有把这些微妙的对比、呼应关系经营得当，再加以精良的绘画技巧，才能使双猫或群猫的绘画达到完美而成熟的艺术效果。

篇幅所限，不可能论述全面，参看家父所著《怎样画猫》一书，可对此画法有更加全面的了解。

狸花双猫

曹妙画

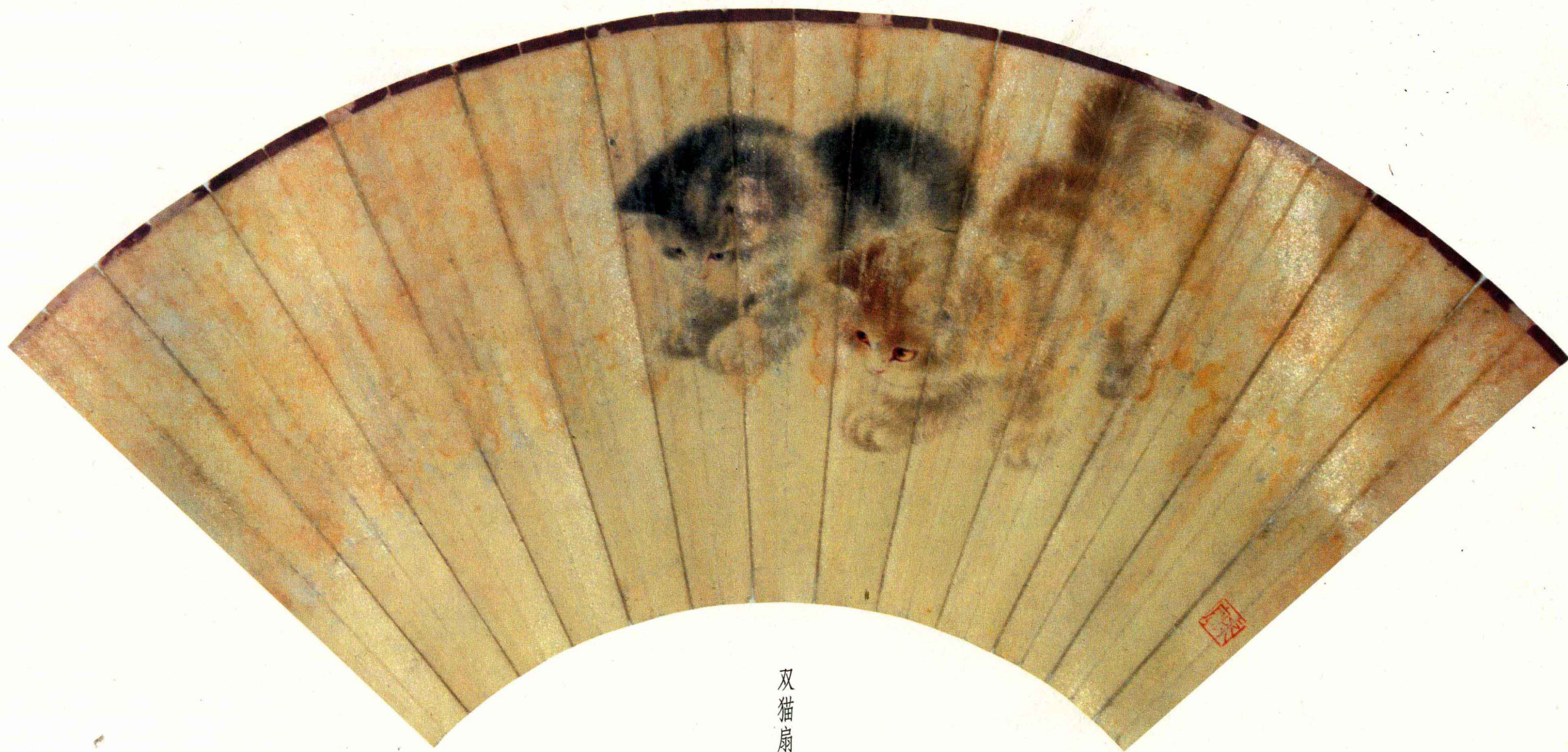

一九五九年兒童節
曹克家寫於北京

双猫扇面构图法