

动物形象中“猫”在各类艺术作品中的风格演变

沈梓言

新疆艺术学院, 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要:动物的形象一直都被许多人所喜爱,也同样在艺术创作中层出不穷,为了更加全面了解从古至今绘画的风格特征,从中提取大众普遍喜爱的动物——“猫”的艺术形象,主要从中国传统绘画国画中对比古今以来“猫”的绘画风格,以及国外的经典文学等童话来进行简单地讲解,得知“猫”在外国历史上的身份演变,它们如何成为脍炙人口的标志,由此来扩展了解当属的时代背景与风土人情,并将所学的技法等知识运用到水彩的创作中,通过水彩特有的风格展现“猫”形象,以此为主题来深度思考它背后所暗指的寓意,对我们的生活又有什么含义。

关键词:动物形象;时代背景;风土人情;绘画风格;猫

1 绪论

动物的形象一直都是艺术创作中的常客,其中“猫”在各个画种出现的频率也不少,本课题主要通过对两个画种在创作中的画面对比分析,并深入了解创作的时代背景及人文环境,探索古今的动物形象——“猫”的风格变化以及共性,并通过水彩画的方式进行升华和创作。

关于“猫”的形象,在我们日常生活中出现得也不少,比如电影、卡通形象、生活器具等等,而本篇文章主要通过中国传统绘画以及国外画作进行对照,国内大师徐悲鸿画的马非常出名,但他画过不少的猫也同样不少。与写实油画不同的是,他以写意的笔法营造出一种和谐自然的景象,极其生动传神。有部分的国外经典文学作品也同样以猫为主角,暗指当时的时代背景,并通过猫来比喻人民,讲述了隐藏在童话里的现实世界。可以以此为依据,观察不同作品间营造出的不同画风,并分析创作者的意图与研究,根据已经掌握的知识与经验,理性看待“猫”这一艺术形象的意义与作用,以及它带给我们的感想。

1.1 研究目的与意义

动物的形象一直都被许多人所喜爱,也同样在艺术创作中层出不穷,为了更加全面了解从古至今绘画的风格特征,从中提取大众普遍喜爱的动物——“猫”的艺术形象,主要从中国传统绘画国画中对比古今以来“猫”的绘画风格,由此来扩展了解当属的时代背景与风土人情,并将所学的技法等知识运用到水彩的创作中,通过水彩特有的风格展现“猫”形象。

1.2 国内外研究现状

通过阅读并寻找关于国内外水彩画以及国画和油画等画种中“猫”的动物形象,探索各个时期对动物形象的笔触和风格变化。可以发现的是,不论是国内还是国外从古至今“猫”作为动物形象入画点缀或作为主体的艺术创作

不在少数,各个时期下的动物形象也会根据时代背景的不同而有着变化,但对比下还是能找出古今的共性。

2 中国古代、现代时期对“猫”形象的对比

从古至今,在街道,在角落,在树荫下……猫的身影总会出现在我们日常生活里,从充满野性的狩猎者逐渐被人所驯化,变成了大众眼中的“萌”物,同样也是人们选择的宠物饲养的热门选项,自然也成为了艺术家们创作时的最爱。在中国传统绘画中,以“猫”的动物形象来为此创作的画作就有不少,尤其是到了宋代,猫的地位水涨船高,再不仅仅只是捕鼠的工具了。因此属于唐宋时期的画作中,就有不少以猫为主角的创作。

猫在宋朝时期格外受欢迎,在南宋时关于猫的绘画,工笔画居多,摒弃了浮华的效果,更多有一种朴实的描述。到了现代,艺术作品中关于“猫”的动物形象开始逐渐多元化,古代韵味与现代表达慢慢融合在一起,开出了新的花朵。

2.1 中国古代“猫”形象的演变

在古时,猫作为宠物已经被人豢养了已近两千多年的历史,不过那时的人们还是称呼它为狸。尤其是到了宋代,猫基本已经不再作为专门捕鼠的工具,而是单纯作为家养的宠物而与主人家越发亲近,因为豢养猫的人们越来越多,猫又被称作“狸奴”。例如著名“猫奴”陆游曾作诗:穀贱窥篱无狗盗,夜长暖足有狸奴。陆游还写过:溪柴火软蛮毡暖,我与狸奴不出门。仍当立名字,唤做小於菟;除此之外还有南宋诗人也曾写道:裹盐迎得小狸奴,尽护山房万卷书。惭愧家贫策勋薄,寒无毡坐食无鱼。由此可见“狸奴”在当时人们心目中有一种特殊的地位,因为在宋朝,没有买猫这一类的说法,只有“聘猫”,“聘猫”的人为了迎接家庭新

成员的到来,不仅要慎重挑选下聘日,还有仔细为猫咪准备该有的“聘礼”,由于各地习俗不同,准备的“聘礼”也各不相同,比如糖、茶、豆芽、枣子……

在当时的人们看来“猫”的谐音是“耄”,有长寿的寓意,因此成了艺术创作的好题材。以猫为主角的画作并不在少数,其中最多的就是工笔画。比如宋代画家李迪,他的《狸奴蜻蜓图》也同样在捕捉神态上下了功夫,画面技法粗中有细,生动得当。再运用彩墨晕染,将猫身上的毛细描绘,虽然画面中只有一只猫,但却处处体现到质朴的气息,由此可见宋人的猫上至达官显贵,下至平民百姓,到处都有它的影子。

2.2 中国现代“猫”形象的表达

到了现代后,人们的审美也发生了极大的改变,对于动物形象的描绘不单单只运用工笔画了,古法与现代技法的融合开始让“猫”这个动物形象开始发出新芽。现代著名画家徐悲鸿笔下的猫敏捷灵动,曾幽默地说其实他的猫画得比马还要好。他的作品《牵牛双猫》中,画面两只猫左侧的一只伸着懒腰看上去刚睡醒,另一只则凝视着下方,像在观察着什么。整幅画面看上去一派恬静和谐,猫的轮廓线一气呵成,身上的墨点疏密有致,深浅不一,徐悲鸿的画作是运用西方的写实观念与中国传统绘画观念的融合,在写实的基础上,运用了一定的夸张手法使画作中猫的形象更加有趣、耐看。再运用宣纸的特殊效果,展现油画所没有的飘逸灵动,使得猫的神态更加逼真、鲜活。

每只猫都是一种很有灵性的动物,会用不同的举止来表达自己的喜怒哀乐。现代技法的“猫”比起宋时齐整的工笔画法,在猫的神态上有了更深层次的挖掘,将工笔与写意画法相结合,不仅更加符合现代的审美,让大众,也是非美术专业的人们也能感受到画面里动物的灵动,赋予了猫性格迥异的灵魂,飘逸多变的笔法也让猫这种动物敏捷好动的形象更加契合,现代的“猫”动物形象的表达似乎没有过多地用环境去烘托,而是更加将“猫”的形象独立起来,好像它不再单单作为人的家养宠物依附于人类家庭,而是拥有一个独立的灵魂,拥有和人一样的智慧,颇有遗世独立之风,就像它不像这个尘世的俗物,更像一个堕入凡尘的小仙子。

也许这也是古今以来为什么那么多艺术家为这样的小生灵着迷的理由吧。

3 国外艺术作品中的“猫”形象

说到猫,似乎对它的标签都是“冷淡”“优雅”……和狗不一样的是,你在猫的身上很少能明确感受到清晰的主从关系,它们是独居动物,需要建立属于自己的独立空间,但在“冷漠”的同时又不失可爱,由此得到了许多艺术大师

与文学家的青睐。

在西方文化中,相当长的一段时间里猫都是作为一个负面的形象被他人所远离、驱赶,认为它隶属于女巫或者撒旦的化身,并不讨喜。直到它逐渐被人所驯化,当作家庭中的一分子才被大众所接受。同样以猫为主角的绘画、文章,电影等艺术作品开始层出不穷,并被多数人所喜爱。在这些艺术作品中,猫的形象变得更加多元化,不再只是单纯的宠物,而是作为一个独立的个体,和人一样有了丰富的感官与情感上的复杂性。

3.1 文学上的“猫”

关于猫的故事,比如《穿靴子的猫》和《爱丽丝梦游仙境》就被大众所熟知。“法国文学之父”夏尔·佩罗的经典童话《穿靴子的猫》创作于1697年,故事讲述了一只叫布斯的猫靠着一双魔法靴子还有它自身的智慧,为了帮助磨坊主的小儿子赢得公主的芳心,破除重重困难,最终迎来美好的结局。童话大多拥有的都是圆满的结局,结尾不外乎都是:最终,他们过上了幸福美好的生活……佩罗的童话也不例外,他善于运用自己丰富的想象力来为读者构建一个具有梦幻色彩又与现实相互交错的美好场景,活灵活现。借布斯这只猫运用智慧来抗衡残暴的统治阶级,同样隐喻了为对抗暴政的统治阶级的人群,赞颂了他们为争取自由平等的勇气的赞歌。这归根于当时18世纪法国的背景,当时法国正处于君主专制王权的鼎盛时期,欧洲大陆处于封建主统治之下,没有人权和自由,税收不断提高,人民压迫沉重,总之封建统治影响了历史前进的潮流,制约社会的发展进步,急需一场革命来革新,完成封建社会到资本主义的转变。“猫”这个动物小巧柔软,在动物这个群体里并不算什么猛兽,但野外生存能力却很强,聪慧敏捷,总能找出一条生路,由它来暗指那些为反抗统治阶级压迫的人民再适合不过。

《爱丽丝梦游仙境》是由英国作家路易斯·卡罗尔创作的童话,在这部作品里同样也有猫的身影。柴郡猫,是一只能幻化无常的短毛猫,与日常生活中的猫不同的是,柴郡猫总是和人一样咧着嘴笑,有着夸张的锯齿牙和占据脸一半的绿色大眼睛,给人一种诡异的优雅。它并不是整个故事的主角,却因为标志性的笑容和特别的形象深受读者的青睐,总是慵懒地躺在树杈上,或悬挂于半空,优雅的举止腔调,亦正亦邪的气质与对外游戏人间的态度让人印象深刻。

3.2 绘画里的“猫”

除了文学上的“猫”形象,绘画作品里的“猫”主角也不在少数,19世纪英国著名插画家路易斯·韦恩就以擅画猫咪而出名。韦恩曾因为患有唇腭裂,家人怕他过早承受旁人的讥笑打击,所以没法和其他孩童一样正常上学。长时间的

独处造就的童年时光使他的性格十分孤僻，陪伴他的只有他脑内天马行空的幻想，创造出一个属于自己的世界，直到他在艺术学院学习后才找到了他毕生的爱好——绘画。

韦恩迷上猫咪这种动物的契机在于他和妹妹的家庭教师艾米莉结婚后，常常以猫咪为模特画了许多素描，也在创作的过程中渐渐爱上了这一种动物。在1886年他创作了一副《小猫的圣诞晚会》，同时也是他第一幅将猫咪拟人化的作品而这幅作品带来大获成功，让韦恩一战成名。画中一共150只猫咪，它们形态各异，穿着体面，行为举止十分优雅，在圣诞晚会上和人一样用双脚翩翩起舞，享乐聊天，就如同当时上流社会的贵族一样，优雅知性，从此“韦恩猫”广受欢迎。

但在妻子艾米莉因病去世后，加上一战爆发，艺术作品的需求量大量减少，韦恩度过了一段很黑暗的时期，生活的窘迫与爱人离世使他大受打击，最终他被诊断出了精神分裂症。在人生最后的十几年，韦恩依然以画猫为主，但此刻他笔下的猫与之前轻快明丽的风格有了翻天覆地的变化。他在生病期间创作的猫咪越发抽象，几乎看不出原本的形态，渐渐变得尖锐、可怖，诡异，简称为“万花筒猫”。因为它如同万花筒一般破碎繁琐，有一种诡异的美感，画中的猫儿也仿佛和他一样处于生病的状态。而这些“病态”的作品也被当成了心理学的经典案例出现在教科书中，被人反复推敲研究画面的图案与转折表达的含义。

4 总结

本文通过对两个画种在创作中的画面对比分析，并深入了解创作的时代背景及人文环境，探索古今的动物形象——“猫”的风格变化以及共性，并通过水彩画自身独有的朦胧感进行创作。相关资料主要通过一些调查分析现代网络设备与各种期刊杂志，以及专业的书籍来完善自身知识的局限性与本篇论文观点的补充，寻找清晰的古画来观察与现代技法的不同之处，并通过当时朝代所对应的习俗来深入了解人们的名生百态，因为古今中外，艺术都无时无刻融入在日常生活中。

选择“猫”这个题材，其实本质上还是对生活的一种期盼，就像你在这个沉闷单调的世界中发现的不确定性，不论是惊喜还是惊吓，但总归是打破常规的，因为你永远不知道“猫”这种小动物的脑子里想的都是什么东西，它会调皮会捣乱，搅浑你平整的桌面，就像生活中的一些意外，但也正是因为这种“不确定性”，才使我们的生活变得现实，变得鲜活起来。选择“猫”作为主角来创作的艺术作品很多，不论国内国外，你总能发现它是随着创作者所处的境地以及个人的精神状态来不断变化着的，由此可以来判断它所代表的寓意，以及思考它背后的含义对于我们自身、这个时代来说意味着什么。

参考文献:

- [1] 潘天寿. 中国绘画史 [M]. 江苏: 古吴轩出版社 & 六人行图书, 2022.
- [2] 蒋勋. 写给大家的西方美术史 [M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2020.
- [3] 威尔·贡培兹. 现代艺术 150 年 [M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2017.
- [4] 袁振藻. 中国水彩画史 [M]. 上海: 上海锦绣文章出版社, 2009.4.
- [5] 徐宇轩. 基于审美现代性理论的中国当代水彩技法研究 [J]. 美术教育研究, 2024,(14):24-26.
- [6] 陈纫宁. 水彩本体语言的发展与重构 [J]. 大众文艺, 2023,(20):40-42.
- [7] 王静. 论水彩语言在儿童书籍插画中的应用 [J]. 美术教育研究, 2020,(24):84-85.
- [8] 卫婉. 水彩语言在儿童绘本中的应用研究 [J]. 大众文艺, 2020,(13):84-85.
- [9] 何先成, 陈建. 整本书阅读视角下批判性思维培养的路径探索——以《爱丽丝漫游奇境》阅读教学为例 [J]. 语文建设, 2025,(20):68-70.
- [10] 王艳丽. 《爱丽丝梦游仙境》中符号意象的隐喻 [J]. 美与时代 (下), 2025,(05):117-120.
- [11] 王丽. 安吉拉·卡特对经典童话《穿靴子的猫》的人物形象的戏拟 [J]. 湖北经济学院学报 (人文社会科学版), 2018,15(05):107-109.
- [12] 齐琦. 从《穿靴子的猫》看新好莱坞动画电影剧本创作的特点 [J]. 才智, 2012,(28):168-169.
- [13] 闫瑾. 水彩插画的主观情感表现 [D]. 沈阳师范大学, 2023.
- [14] 赵龙. 现实逻辑: 当代中国水彩画研究 [D]. 哈尔滨师范大学, 2015.

作者简介: 沈梓言 (2001.5—), 女, 汉, 浙江嘉兴人, 研究生在读, 研究方向: 美术与书法 (水彩画)。