

百虎图与画法

张光莹 编著

岭南美术出版社

岭南美术出版社出版、总发行
广东省新华书店经销 台山人民印刷厂印刷
1989年2月第一版 1989年2月第一次印刷
开本：16（175×249mm） 印张 2

ISBN7—5362—0334—9/J·0335

定价：3.95元

目 录

- 一 对虎的认识
- 二 艺用虎的解剖
- 三 画虎程序
- 四 国画的纸、笔、墨、颜料的选择
- 五 补景
- 六 临摹与写生
- 七 题虎画的诗、对联、择句
- 八 画虎的步骤和技法

画虎初探

一、对虎的认识

1 人民对虎的喜爱

老虎是属于国家保护的珍兽，并列为国家第一类保护动物，把华南虎和南亚虎（孟加拉虎）列为第二类保护动物。

老虎在人们的心目中总是以其威严、斑斓锦纹的华丽悦目而倾尽其喜。自古以来，人们常常把勇武的英雄和老虎联系起来。如：英雄虎胆、虎威、虎将、五虎上将、虎背熊腰、虎虎有生气。在广大民间，总把虎作为吉祥与驱逐祸患的动物。如：把小孩的帽子做成“虎头帽”，穿的鞋子做成“虎头鞋”，称心爱的儿子为“虎子”，人们把老虎作为威武、英雄的象征

2 老虎的种类和形态特征

老虎属于哺乳纲、食肉目、猫科动物，是亚洲特产，起源于亚洲东北部，逐步向南发展。从我国东北地区向西和南而为两大主流。虽然虎能游过较窄的海峡，但不能渡过宽阔浩瀚的海洋，所以欧洲等地无虎。亚洲通常有六种老虎：孟加拉虎、爪哇虎、苏门虎、东北虎、华南虎和高加索虎。另外还有稀有的变异珍种白虎，黑虎和蓝虎。虽然我国老虎数量不算最多，但种类却能居世界之首位。虎是大型猛兽。身躯雄伟，长 1.6 米至 2.9 米，其体重达二百公斤左右。头呈上宽下窄的三角圆形，眼睛圆而下吊，怒时眼挤小而有凶光，瞳孔如猫，因光的影响而成午线夜点（因光线很暗，瞳孔放大到最大限度成为圆点，故古人对猫的十二时歌诀：子、午、卯、酉一条线，寅、申、巳、亥如满月，辰、戌、丑、未如枣核。此亦适用于虎）。两颊有白松毛，外观似圆形的颊边毛（常称为边毛）。虎耳较短小，耳背为黑色，中有一圆形白斑，耳朵有表情，可转动三方，发怒时向后背起。虎嘴啸时成喇叭形，这时虎鼻皱缩成威势逼人的变形。犬齿特别发达、锐利、成圆锥形，齿尖微向后弯曲，长六厘米。上下颌各有门齿六枚。犬齿后面的前臼齿，上颌各边三枚，下颌每边二枚，臼齿每边只有一枚。吻部短而宽，怒时更短。前爪锐利，有一指不着地；后爪五指平地。脚有肉垫，四肢强大有力，颈肩发达，腹瘦腰小。皮毛呈橙黄色（冬淡夏浓，全身有条状黑色斑纹。东北虎扁担形，华南虎斑纹深且宽，体侧常出现菱形斑纹是由两条斑纹上下两端接连而成）。额上黑斑近似王字纹，腰、臀部斑纹较多。眼上方有一白色毛区，有三、四根白眉毛立于其上，怒时直立、闲时柔韧。头部、四肢外侧与身体背部皮毛颜色相同。上颌下颌（嘴筒子）喉部、胸、腹下部，四肢内侧毛色均为白色，尾部基是淡黄色，上约有十个黑色环纹，尾端黑色。

二、艺用虎的解剖

身高为二个半虎头、长为四个虎头（尾巴不在内）、（图1）尾为虎全长之半。

骨骼结构：全架虎骨包括头骨、脊椎骨、尾椎骨、肩胛骨、肋骨、髌骨、胸骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨、指骨、股骨、膝盖骨、掌骨、腓骨、胫骨、跗骨、蹠骨、趾骨等（图2）。

在了解虎的全身骨骼结构的基础上，特别要把头、颈、肩、脊、四肢骨骼的部位记牢（要留心颈短，后肢的下部比上部短），因为这些大部位恰如修房造屋必不可少的栋梁、屋脊、四大柱一样。做到“胸有成虎”，看见虎就能明确的谈出虎的主要骨骼的各大部位，指出这些骨的结节处来。（图3）

肌肉结构：在了解虎的骨骼结构后，进一步再了解肌肉包着骨头的各种部位，是有着极重要的意义的。从美国的赓·赫尔脱格仑之猫科动物牡狮解剖图中可以很清楚的看出头、颈、胸、四肢各部主要肌肉覆盖，包裹着骨骼的走向和起伏情况来。（图4）

三、画虎程序

1 勾形皱斑

先用木炭条勾好大体轮廓之后，便用干湿、浓淡、虚实相济的长短、粗细线条勾勒出虎的体态、动势，明确地肯定清晰的轮廓来。抓住虎的结构皱出虎的斑纹。头脑中要清晰地抓住虎的大结构：头颈部、躯干部（包括肩、四肢、背腹、臀部）和最灵活，常常影响画面构图的尾部。与此同时，还要认真、仔细地勾出虎的面部表情，如口形的张合、鼻子的皱纹、眼的顾盼等。这一步是成功的关键，不能轻易滑过去，不要以为这时还在勾轮廓，没有多大关系，寄成功于设色、补景上。岂知形准、动势优美对传神是极重要的。（图5）

2 渲染阴凹

视其结构，渲出阴凹部分而成形体感。特别是头部、眼睛、鼻子因喧嚷而成皱纹，口腔及喉部要从淡到浓，迭次细心染之，染时用淡墨或墨中加少许赭石亦可。（图6）

3 随虎设色

虎的颜色虽然因品种不同，季节变化而橙黄深浅各殊。而通常画虎，色以藤黄四份、赭石四份、朱磬二份加水调匀至轻稠状即可，过稠则色滞而不润，过稀则单薄而不凝厚。画时在染色之前先用清水把虎的白色毛区部分（眉间、耳朵、吻部、上、下颌、腮颊两边、胸腹、四肢内侧、脚趾、尾端的三分之一处）打湿。然后顺着额、鼻、面、颈、背腹、四肢外侧、臀、尾笔笔相含接蘸调好虎体之色染之，运笔方向顺着虎的动势结构。尾部颜色越向基部越淡，背部不染满。（图7）

再就将染色之笔点刚才画虎之色，略加少许藤黄饱含清水，把与已染在虎身上的颜色与打湿水的白色毛区部位柔合均匀，使之浑然一体，并注意把未染满的背部空白处，用此淡色染满。（图8）

这时便可用秃笔锋狼毫、浓墨（墨气黑而不焦、湿而不淡）沿着已皴好的斑纹笔痕用中锋复写之，浓墨勾皴虎纹应有虚实长短、轻（提）重（压）急缓的变化，此次落墨为写虎成败之举，务须慎重。在用浓墨勾斑时，应留心不要把背部的斑纹勾到轮廓线上，更不要勾出轮廓线外，否则便破坏了虎的形体。此外在腮颊毛两边的松毛处、胸腹、尾端处应用不同程度的淡墨皴之。写虎至此，墨色交融、虎成十有其六矣。应明白从用清水，染虎色，浓墨勾皴斑纹，以及随后起用白粉，都应在水份未干时进行，此为湿法画虎。（图9）

4 起用白粉

用粉之法是先在已经使用清水打湿的白色毛区部分，先用稀湿后的白粉（约水四粉六）染满湿处；继用浓白粉（白粉中略加少许清水，笔能运行即可）细细画出白松毛的感觉来。（图10）

5 丝画毛丛

为了使虎的表现力更充分，感觉更真实。画毛丛时应顺着皮毛长向，注意因动势而牵动筋肉的变化，骨骼起伏凸凹、阴阳虚实。用画虎之色加墨少许，用秃锋狼毫破峰层层丝剔画出，须齐而不齐，疏密相间，活而不乱，切勿流于匠气，近成本画。应该紧随结构，注意虚实。如虎之背脊、肩胛、颈项，四肢应加重层次，虚处则意到笔不到，皮毛丛松栩然。如离开结构、毫无变化、平均滞板、过细剔画毛丛，必然流于“谨毛失貌”之匠画。（图11）

6 眼、鼻、须、眉

虎的眼睛、鼻孔、胡须、眉毛和口的着色，更应加倍留心，切不可因其部位不大而掉以轻心。特别是虎的眼睛是传神之所在，在渲染基础之上，着色要严谨轻捷，先用淡藤黄染眼内部，内眼角用少许橙色，外眼角用少许墨绿或靛青染之，使淡藤黄与之渗润。中间淡黄部分更显明亮，则似目光之炯炯也。黑眼珠中之白小点定要留好，此为高光，部位虽极小，此为传神之光也。

鼻孔用暗红着色，孔外部分朱磬染出。

口腔、舌可用胭脂或曙红渲染，与鼻有冷热对比之差异。

浓白粉勾虎眉三、五根。

虎须在上颌黑点痕上用浓白粉勾画三、四排。一、四两排短，中间两排长。用笔须苍健、肯定而有力。虎须最长与身宽成比例。因虎入洞穴，须不触石壁，始则入洞。如须触石壁，觉此洞狭，便不入洞府。（图12）

各家画虎技法各异，总的说来，不外工笔、写意。工重于写或写重于工，皆能美善其绘虎之形神。笔者亦常以工写兼之画虎，表现出虎的生动和神态。

四、国画的纸、笔、墨、颜料的选择：

1 纸的选择：

生宣、熟宣、半生半熟宣、四川夹江、洪雅的生宣均可画虎，皮宣浸润效果亦佳，初学似可选试半生半熟宣纸为宜。此外工笔虎画，当用熟宣、仿古宣（熟或半生熟，有底色）熟绢为宜。绢与纸质地各异，绢质坚平洁，有织纹，笔落绢，线条爽利，唯不能多加墨色，笔痕多加次数则易板结，然则虎身色备，细细丝画虎毛自有厚重感觉。仿古宣画工笔颇有古朴典雅风味。

2 笔的选择

笔的种类甚多，就画虎所需之笔而论，勾形皴斑可用兼毫，如白云笔即可。染虎身大片颜色则用柔毫，如羊毫大楷或兼毫大白云，着色后用浓墨勾写虎斑，用稍秃笔尖的硬狼毫。补景用笔则因勾、皴、染、点之运笔需要择其笔之大小，毫之柔硬而用之。

3 墨的选择

墨大体分松烟、油烟、漆烟三种。画虎勾斑宜用质细、色乌的油烟，墨色带青紫光泽，胶轻者为上。漆烟虽是墨中之最黑者，但干后墨色如磁漆，反光较强，反而影响墨度，焦而不活。松烟黝墨无光，可画工笔虎画或写虎之毛丛。

4 颜料

中国画颜料分石色和水色两类。以矿物质为原料的颜色，覆盖力强的为石色，如石青、石绿、朱砂、赭石、朱磬、石黄等便是。木色则是透明色，如藤黄、花青、胭脂、草绿等，古时国画家就制靛花这一主色就要花很多时间。现在时代发展，国家生产出管装中国画颜料，大大方便了中国画画家。管装颜料既克服了颜料品种太少，且多用原色的不足处，质量也较好，还是可以用的。画虎多以赭石、藤黄为主色。而块装赭石较之管装赭石好些，质细些。白粉以上海马利牌管装锌白即可。

五、补景

为虎补景在老虎画中占有极重要的地位。为虎补景的这种“景”，与山水画中的“景”，是不同的。山水画的“景”是“主”，老虎画中补的“景”是“宾”。就其表现方法而论，山水画是“千里江山一纸收”，把大千世界缩小于尺寸之间；而老虎画的衬景则是把靠近虎的景物放大。

景，总是离不开高山峻岭、峭岩巍石、苍松古柏、野竹藤蔓、飞瀑流泉、明月旷野、蓁草芦苇、烟云雾霭、劲草疾风……特别是为了壮虎威、展雄姿、起气势，“疾风”的作用是多么重要。古云：“风从虎”着实道出了此中真谛。

“虎啸生风”，疾风可以使景物随虎的喧啸而“活”起来。树、草因之而摆动变形，石则岿然不动。飞舞的劲草与摇曳的树枝，岿然的山与挺立的石，一“动”一“静”的强烈对比，更显出雄浑之气势，更显出山君卓立云峰，栩栩如生，破纸欲出的雄姿。

为虎写景，应把虎所立、所蹲、所跃、所扑、所掀，被虎掌所触及，为老虎所靠近，为老虎所依托的近处景物，如山、如石、如坡、如草、如树、如藤、如苇……尽量强调，力求简练，用笔豪放。则山要高，则石要大，则草要长，则树要苍……章法严谨，气魄雄浑，始能把虎的雄姿衬托出来。

补景用色常以墨、蓝、青、绿为主调，与虎形成鲜明对比，和谐统一之完整画面。慎用或不用与虎雷同的颜色。虽景中常有枫叶、红

橙夹混的杂树出现，其面积也不宜过大，颜色不能过“火”。而以胭脂、曙红颜色为主，于色中调入少许偏冷的三青、粉绿。在使用朱、橙、红、赭等热色，亦只用于小面积的杂树小草，略作点缀。

着笔补景，是在了解虎的习性、栖息环境之后，做到心中有数，始能决定置虎于什么环境之中，什么季节之内为宜。而这种环境和季节是以山、以石、以坡、以树、以草……为主。

六 临摹与写生

在了解虎的比例、结构、肌肉解剖知识和画虎技法的基础上，进行对虎写生，观察老虎习惯和特点，乃第一要义。若不以造化为师，只凭书上技法和对画临摹，却是很难懂得画虎真谛，成为一个真正的动物画家的。但也不能完全排斥临摹这一重要方法，因为它是学习前人的表现技巧与经验的重要途径之一，通过临摹也可以提高自己的表现能力和丰富自己的经验。但临摹又只能是临摹，永远不能代替和成为自己的创作。因此要长期体验、观察、多对虎写生。并洞悉其喜、怒、饥、渴、闲、顾、盼、凝、觅、探等动态和表情。要做到“胸有成虎”，五代后梁之厉归真，近之胡藻斌、张善子等人，莫不是用功于观察，写生而有成的。

不管是观察体验，对虎写生，在默写、默记虎之形神，切切不可忽视最能表现虎威，展示虎的性格特征的眼睛。而且还必须进行艺术加工，适当夸张，合理取舍以突出虎的威、力、美，才能完成高出于真虎创造出更美的艺术形象。

画虎歌诀

虎头三角圆
虎尾曲自由
腹腰较瘦小
头颈肩背尾
虎头着力画
笔起细勾形
藤黄朱磬赭

颈肩背相连
四肢威力见
虎斑疏密间
连成美曲线
阿堵精神传
渲染阴凹面
四二四配渗

白色毛区处
基本色铺成
腮边胸腹处
白粉染湿处
画毛顺长向
口鼻红各异
画虎须补景

清水湿纸间
浓墨皴虎斑
斑纹墨稍淡
浓粉写二遍
虚实不滞板
须眉浓粉添
沟壑是难关

山水大缩小
树石巧取势
劲草飞泉托
烟云月霭雾
景绝壮虎威
画虎师造化

虎景则不然
特写构画面
疾风随虎喧
烘染意境远
璧合与珠联
胸有成虎焉

七 题虎画的诗、对联、择句

卓立云峰 瞩目千里
一啸千山外 三掀百兽惊
漫步风林动 低吟云谷惊

苍松挺拔光日月 猛虎扬威震山河
威显山林驱祸患 翠盘峰谷引清流
月下长啸镇百兽 岗上雄踞望千山
松荣瑞寿月圆满 虎旺华年日振兴
春雷巨响山摇动 雄风独踞兽潜踪
以上张光莹中堂虎对联

威展雄图千山远 喧啸声徊万谷鸣
长啸惊天抒壮志 奔腾卷地起雄风
刘继卣中堂虎对联

长啸一声山鸣谷应 举头四望海阔天空
周明安中堂虎对联

龙腾虎跃英雄本色 披荆斩棘勇攀高峰
林梦松中堂虎对联

虎啸龙吟风调雨顺 山鸣谷应民富国强
封兴昌中堂虎对联

长啸一声风生草偃 高腾百尺志激威扬
朱育莲中堂虎对联

临水贪看清涧月 登高叠唱大风歌
一竖高天双对月 遍穿密树共乘风
于晋鲤中堂虎对联

一声长啸震山谷 千尺流泉下石梁
吴寿谷中堂虎对联

威慑群山雄风壮 吼惊四海浩气长
房魁英中堂虎对联

威慑百兽称雄 声撼千山号勇
郑乃珖中堂虎对联

日从云中隐去 虎自天外飞来
刘德伦中堂虎对联

草莽潜踪威待发 林岗显迹志能酬
卓然中堂虎对联

对应长风增志气 攀登绝顶有精神
刘浩中堂虎对联

电闪金光夸五色 雷鸣巨吼动千山
沈高仁中堂虎对联

蛰卧深山潜大勇 疾驱旷野引长啸
蔡浩明中堂虎对联

山鸣谷应声威壮 雨啸风从草野寒
王志宏中堂虎对联

悬崖伏虎啸 茅庐卧龙飞
静听风啸外 猛虎可吞牛
春雷巨响山河动 月夜雄风草木披
春风吹绿长流水 喧啸声迴万谷鸣
云飞剑舞雄千里 目电声雷震万方

以上三十余副对联为北京人美、上海人美、天津人美、岭南美术出版社、四川、湖南、广西等二十余家出版社先后出版虎画中堂中辑。

莽莽乾坤 独立长啸
崛起山村 写英雄照

岩岩者行 萧萧者竹
我有爪牙 国受其福

四野传高啸 苍凉落照中
疾风思劲草 乱世待英雄

人言虎性恶 我言虎性善
一饱无他闻 余众即能免
岂大肆搜罗 殃及守门犬

卓立云峰顾盼雄 披襟千载大王风
下山未发咆哮意 猿臂先弯五石弓

石涛画松能画皮 浙江画石能画骨
两师黄山住半生 不见当年此神物

却忆当年隆准公 竖儒谩骂笑雕虫
飞腾谁识真人意 丰沛归来咏大风

一度春风了一生 坚持原不讳多情
自从兽类饶人性 堪叹人间有兽行

一丘一壑隐行踪 万里烽烟思故乡
几度凭临云树梦 回头寰宇听沧浪

叱吒雄风万木阴 洞泉岩竹动萧森
文章顾盼却堪喜 只见灵泉为洗心

以上为张善孖题虎诗

一声长啸谷生风 木叶惊飞百兽空
城社饶教狐鼠少 何须草泽起英雄
高奇峰题《双虎》

仁慈布护满乾坤 父母心怀百物森
虎性虽残称猛兽 也曾仁义万山君

蛰居老林不知花 盛世出山见奇葩
雄姿愿为仁者使 广交朋友走天涯
孙先余题张光莹《虎》诗

