

当代美术名家中国画创作经典丛书

DangdaiMeishuMingjiaZhongguohua

ChuangzuoJingdianCongshu

虎画 · 创作技法

HUHUA 宗万华 著
CHUANGZUO·JIFA

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

虎画

创作技法

HUHU
CHUANGZUO • JIFA
宗万华 著

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguo Hua
Chuangzuo Jingdian Congshu

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

虎画创作技法 / 宗万华编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-5305-3694-0

I. 虎... II. 宗... III. 虎-翎毛走兽画-技法(美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第079541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>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2008年6月第1版 2008年6月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 6 印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 53.00元

序

中国是世界文明古国之一，绘画艺术历史悠久，题材广泛，风格独特，内涵丰富，是祖国文化发展历史长河中一条重要支流，它以巨大的辉煌成就矗立于世界美术之林，成为我们中华民族的骄傲。

虎画艺术与其他绘画题材一样丰富多彩，尤其是发展至近现代，画坛不断涌现出画虎高手；虎画艺术意蕴深刻而广泛，渗透着中国儒、道、释各家的哲学思想和审美观念，同时又与我国的民俗学紧密相关。千百年来所形成的虎文化在虎画艺术中得到充分的体现，内容涉及宗教、政治、哲学、道德、法律、文学艺术、民俗民风、民间传说、民间故事、生肖文化、成语典故等诸多层面。

虎画艺术发展有其一定的独特规律，因为虎作为大型猛兽，处在自然界生物链中的顶端，人们靠自身的力量无论如何也不能与硕大伟岸的老虎相匹敌。因此人们由敬畏至崇尚，乃至图腾崇拜，有的原始部族把虎奉为世上最高的神灵。由于老虎过于凶猛而难以驯服，加之昼伏夜出的习性，古代画虎之人很难捕捉到准确的老虎形态。

宋代画家励归真为画好虎，就曾在其经常出没的地方搭建瞭望架，观察其行踪与神态，精神实为可嘉，但不难想象，就其效果而言很难有较大的斩获，盖因夜间光线昏暗，老虎来去匆匆，又无我们当代高科技影像捕捉设备，真是难为这位果敢的画家了。

老虎形体雄伟，斑纹绚丽，姿态威严，含义丰蕴，是一种非常入画的走兽，但掌握其丰富多变的造型是有一定难度的。绘画艺术讲究“形神兼备”，形不像又何谈神似呢。因此要想画好虎画首先解决造型问题，提高造型能力又会出现繁多的技法问题，掌握绘画技法是要经过一个由表及里的练习过程。我们认为，技法的掌握只是一个要解决的“技术”问题，这对于勤奋的、钟情于虎画的美术工作者和爱好者来说并非不可逾越的难题；然而要想画好虎画，不能只停留在临摹和仿制的阶段中。创作——只有创作和具有新意的绘画才是最有难度的。画家和爱好者要从更深层次入手，了解虎画的深刻含义，学习绘画中的各种技法与知识，包括山水、花鸟、人物、书法等技巧，汲取各方面的营养和要素，来为画好虎画服务。因此，虎画是绘画中的综合艺术，这种提法并不为过。有些虎画作品，虎的形象尚且被认可，但补景却难以做到得心应手，给作品留下不小的遗憾。

本书以虎画创作过程入手，以详细的图文注释为主线，深入浅出，详而不繁，解析虎画创作的步骤与技法。同时又是虎画爱好者、初学者及广大读者一册资料性的画集。诚然，由于作者的水平局限，无论是广度还是深度肯定是不够的。只要我们善于探索，勇于创造、努力加接力，继承与创新，一定能创作出更好更美的虎画来。“愿乞画师新意匠，只研朱墨作春山”，这也正是作者的希望所在。

宗万华
戊子年正月

目录

虎头画法	1
《双雄饮泉图》画法	4
《林冈惊雪图》画法	8
《潜行图》画法	10
《峥嵘百兽中》画法	12
《坐啸生风》画法	14
《登临虎啸图》画法	16
《惊风》画法	18
《浩月秋晖》画法	20
《松声虎啸图》画法	22
《出猎图》画法	24
《红粉伏虎图》画法	26
《幼君》画法	30
月夜山虎出	32
春夏秋冬景猛虎四条屏	33
绿野春晓	34
威藏伏夏	35
秋山独趋	36
寒雪晨曦	37
双虎四条屏	38 ~ 39
出猎图	40
双雄图	41
奇趣图	42
虎威松风图	43
松涧虎啸图	44
山溪双雄图	45
虎啸空谷	46
双雄镇山图	47
朔雪猛气横	48
英姿	49
松谷虎威图	50
寒雪雄风图	51
虎啸警世俗	52
惊艳图	53
虎卧凤阁	54

虎侍御	55
红粉驯虎图	56
神女伏虎图	57
金玉嘉瑞图	58
罗汉伏虎	59
威猛图	60
双雄图	61
幽涧双雄图	62
惊雪	63
山君雪中行	64
坐啸生威	65
虬阁	66
啸虎	67
罗汉伏虎图	68
英雄独往	69
相戏图	70
猛志逸四海	71
彪	72
四睡图 虎溪三笑	73
溪山雪韵	74
野溪三雄图	75
秋溪	76
雪野崔嵬	77
五福同喜图	78
环绿水凝眸	79
山溪虎啸图	80
亲子图	81
侍君图	82
双玉图	83
爱子图	84
相济图	85
出林图	86
凭虎丽人眠	87
集福凝瑞图	88 ~ 89
宗万华画虎常用章	90

当代美术名家中国画创作经典丛书

Dangdai Meishu Mingjia Zhongguo Hua
Chuangzuo Jingdian Congshu

虎头画法

虎头在虎画中当然是重要的。在绘制正稿之前先用铅笔起稿，要求造型与比例精确。然后用生宣纸进行拷贝，采用“或”或“”铅笔较适宜。笔痕要轻以免划伤纸面，拷贝完后便着第一遍墨，过程是：先用喷雾器将宣纸均匀打湿，再用废宣纸将水分吸出，使宣纸处于半干状态，然后用大小适中的狼毫毛笔，破为散锋，进行关键的绘制过程——丝毛（亦称撕毛、梳毛）。这就是我们通常所说的“湿画法”。要根据不同部位，毛笔蘸墨的干湿程度及墨色的浓淡程度而不同，初学者要经过长时间实践和摸索来掌握；浅毛部分要用淡墨，表现出蓬松的皮毛状态。等待第一遍墨干透后，再进行下一步绘制，切莫墨迹未干就进行雾化，那样会使墨在宣纸上无控制地渗化，俗称“跑墨”，使结构难以把握。待整体墨稿完成后，开始着色，虎的颜色用赭石、藤黄、朱砂加墨来调和，赭石、藤黄和墨的比例要经过调试，每种颜色的比重也要根据自己的喜爱和欣赏习惯来确定。其色调的明度不要太强烈，颜色过于鲜艳会使画面显得浮躁而缺乏厚重感。

画眼睛要注意留有高光，眼球要有晶莹的感觉，画眼球以墨为主，深色部分加花青、赭石，浅色部分要逐渐加进藤黄色。瞳孔周围和上部要深一些，下部周边要逐渐变浅。注意掌握水分，莫让颜色渗化出眼的轮廓。画鼻子要用点丝法，因为鼻子上的毛短而密，而且有一定的毛顺规律。画颜色时要注意，第一遍要求不能画得过重，因为要根据结构的变化逐步深入，颜色和墨色交接处要自然和谐，始终要注意皮毛的质感，水分过湿会使笔痕消融，而水分过干又会使笔触干枯生涩，失去皮毛的蓬松感，这需要反复练习而掌握。

歲次丁亥年 暑月 宗萬華 畫

画鼻翼和舌头要用朱砂，此色稳重而且接近原有颜色，素描关系要刻画得当，暗的地方用朱砂加墨调和。画牙齿用墨线勾轮廓，然后用赭石、藤黄加淡墨画出立体关系，注意用色一定要浅，逐渐加深，画出牙齿的体积感。虎头的各部分皮毛长短不一，画白毛时一定要画得蓬松自然，尽量不用白色，因为白色的遮盖力很强，用不好会影响质感。画眉毛和胡须用白色勾勒，要将纸处理平整后方可进行，白颜色要浓淡相宜，太淡不具备遮盖力，太浓则行笔不畅，这要经过反复练习才可达最佳效果。

《双雄饮泉图》画法

这幅《双雄饮泉图》表现虎十分专注的神情，刻画了虎起伏的肌肉和变化的皮毛斑纹。绘画步骤是先用铅笔勾勒小草图，把握双虎饮泉的动作，正稿完成后先着第一遍墨。先用浅墨画双虎，再画泉边的苇草，草的茎叶组合要求错落有致，深浅浓淡要富于变化，行笔胸中有数。

初学者要在正稿绘制前反复练习才能收到较理想的效果。行笔流畅，落笔为定不能修改。第一遍墨完成后虎皮毛着色，前面的虎画得深一些，后面的虎则毛色略浅，这样会拉开层次与空间。虎的解剖与肌肉的变化是绘制中始终要考虑的因素，不能只注意皮毛的质感而忽略了结构。

进一步将虎画完，近景画泉水，远景画瀑布，注意墨色不要过重，近景、中景、远景的关系与层次，是用墨色的浓淡程度来区分，要有朦胧的气氛。苇草周围用浅墨进行渲染，增加草的厚重感。雾气的渲染仍然采用“湿画法”。

雙雄飲泉圖

從東草澤起英雄無限滄桑變態中
莫矣秋泉皆錄
拔山蓋世足生風
歲次丁亥年
端陽月中浣
宗萬華畫

最后是全面的调整，要注意色彩是否协调，深浅是否恰当。进一步将景画完，用湿画法染一些雾气，染云雾用羊毫笔或兼毫笔，在反复渲染的过程中不至于损伤纸面。完稿后题款，钤印。长款题在画面的左方，起到平衡画面的作用。

《林冈惊雪图》画法

这是一幅雪景的虎画，先画虎，用墨要十分注意，将虎的下肢、爪部踏在雪中的状态留有余地。石头、树枝、杂草上的积雪要预留出来，杂草和灌木要求画得疏密结合，要有变化；雪下面的石头，采用枯笔侧锋皴擦的方法。墨稿完成后，画虎颜色，不要指望一次画完，虎皮毛层次较多，有的地方要画三四遍。

进一步将虎画完。雪地和远景进一步刻画，积雪要求画出质感来，蓬松而自然，染积雪要用兼毫毛笔细微而有层次。石头用淡墨加赭石和花青再深入画一遍。远景可用湿画法加渲染的方法完成，以增加寒冷的气氛，最后画一些枯黄残留的树叶。题款，钤印，作品完成。

《潜行图》画法

这幅《潜行图》表现虎从密林走出，重点刻画头部及前肢。正稿拷贝完后，进行着墨绘制。杂树、枯枝与画虎同时进行，前后的树枝分层次进行，越靠前的枝干越要先画，画后面枝干时注意将前面所画闪空出来，画树干时要注意体积感，树皮部分要体现苍劲与粗犷，与虎皮形成对比。这样会拉开空间，层次分明。

将虎画完后，补景是重点，树干以赭石加墨为主，细枝部分加些红色。画树干和树枝要做到杂而不乱，枝形的变化与虎的动势相协调而互不干扰。虎的浅毛部分用渲染环境的方法，反衬虎的形体，作品要有总的色调，表现秋景的韵律与谐调。最后题款，钤印，作品完成。

这幅《峥嵘百兽中》表现了虎啸时的威武气势，对于虎吼时脸部结构的变化要做具体准确的刻画，虎脸此时是根据神态变化而结构角度调整，注意斑纹以及肌肉走势的变化。构图中的虎为视觉中心，左下角用双钩方法画杂草，右上角画杂树，杂树枝形变化曲折，进一步将虎画完，此作品完成到这一步如果考虑再补较复杂的景可能会影响主题。

