

中国画大十招系列

大画 虎 十招

◎编著 王重来

上海人民美術出版社

策划、责任编辑：潘志明

装帧设计：张 璎

技术编辑：杜廷华

图书在版编目(CIP)数据

大画虎十招/王重来编著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2008

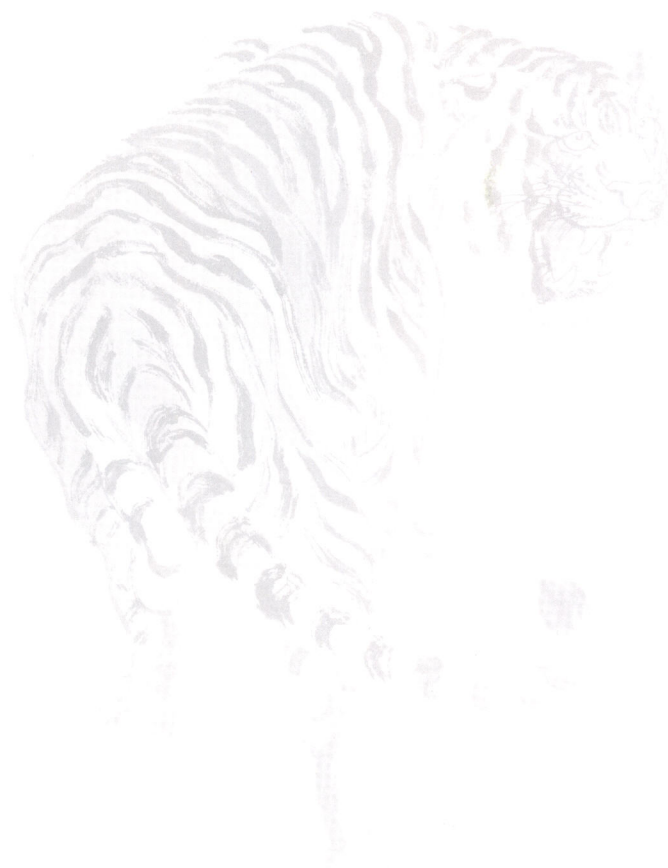
(中国画大十招系列)

ISBN 978-7-5322-5869-7

I.大... II.王... 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133699号

大画虎十招

(中国画大十招系列)

编著：王重来

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本787×1092 1/8 印张 5

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

印数：0001—4300

ISBN 978-7-5322-5869-7

定价：29.00元

目录

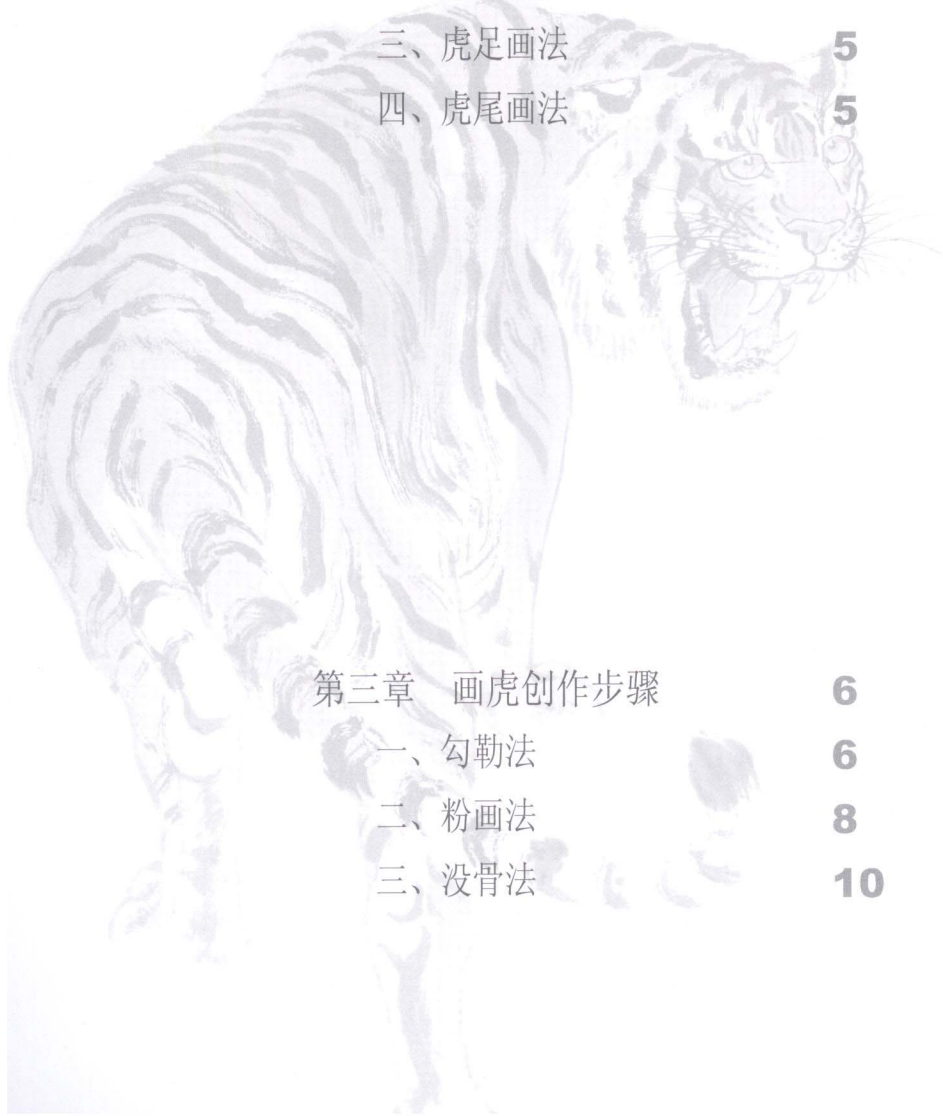
第一章 中国虎画概述	1
------------	---

第二章 虎的基本画法	3
一、虎的头部画法	3
二、虎身横纹画法	4
三、虎足画法	5
四、虎尾画法	5

第三章 画虎创作步骤	6
一、勾勒法	6
二、粉画法	8
三、没骨法	10

第四章 教你十招	12
一、空谷长啸（虎啸）	12
二、山君（镇山虎）	14
三、雏英（虎崽）	16
四、雄风（双虎）	18
五、虎视眈眈（待扑）	20
六、猛虎下山（下山虎）	22
七、雪山行（上山虎）	24
八、王者雄风（飞虎）	26
九、合家欢（一家子）	28
十、五福图（五虎）	30

第五章 大画虎创作构图实例	32
一、方式构图	32
二、横式构图	34
三、立式构图	37
四、条幅构图	38
五、扇形构图	39
六、圆形构图	40

第一章 中国虎画概述

虎，属猫科，食肉，体呈淡黄色或褐色，有黑色横纹，尾部有黑色环纹，背部色浓，唇、颌、腹侧和四肢内侧白色，前额有似“王”字形斑纹。栖于森林山地。性凶猛，捕食野猪、鹿、羚羊等。

中国有东北虎、华南虎。东北虎体大、毛色较淡。华南虎，体稍小，毛色深浓。

虎是一种体魄强健、形态优美、目光犀利的大型猫科动物，被称为“百兽之王”、“山中君子”，可以说是威猛、勇敢、危险和争斗的化身。

虎，俗称老虎，分布在亚洲、西伯利亚、中国、苏门答腊、爪哇、马来西亚。虎的身型巨大，体毛颜色有浅黄、桔红色不等。它们巨大的身体上覆盖着黑色或深棕色的横向条纹，条纹一直延伸到胸腹部，那个部位的毛底色很浅，一般为乳白色。生活在俄罗斯东部和中国北部的东北虎在几个亚种当中体毛最长，那是为了抵挡北地的严寒。一般来说，所有的虎，冬天的毛都会比夏天长，体毛颜色和花纹也会比较浅。虎的头骨滚圆，脸颊四周环绕着一圈较长的颊毛，这使它们看起来威风凛凛，雄性虎的颊毛一般比雌性长。虎的鼻骨比较长，鼻头一般是粉色的，有时还带有黑点。它们的耳朵很短，形状如半圆，耳背是黑色的，中间也有个明显的大白斑。虎的四肢强壮有力，前肢比后肢更为强健。它们的尾巴又粗又长，并有黑色环纹环绕，尾尖通常是黑色的。

虎是动物中的威猛者，是兽中之王，处在生物链的顶峰。其躯体伟岸，全身布满黑黄斑纹，瑰丽无比。额头上横生黑色条纹，酷似中文的“王”字，更显其威武。其华丽完美的外形和刚强剽悍的王风，不能不让人们对造物主的神奇敬佩之至。也因此，人们对它由敬畏而崇拜，古代即有以其为图腾乃至神化的现象。虎作为最形象的力量美，受到人类传统的赞美和推崇。远至克依罗马人洞穴壁画和我国殷商青铜器的图饰，近至现代人生活中出自能工巧匠之手的各种虎形图画、饰物、器皿，令人陡生亲切之感。我国古代对虎的形象十分崇拜，特别是在军事上，比如在调兵遣将的兵符上面就用黄金刻上一只老虎，称为虎符。白虎神是中国古代道教的守护神，原为古代星官名，二十八星宿中的西方七宿，因其呈虎形位于西方，按五行配五色，故称。它也是四方神之一。《礼记·曲礼上》有“前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎”的说法。土家族多信奉白虎神。在古时候，一些中医四处云游行医、采药，他们通常会手拿一个铃铛，铃铛看起来就像是一个铜环，人们称之为“虎撑”或“虎衔”，据说这是他们的护身符。陕西有送布老虎的育儿风俗，山西各地则流行送老虎枕头的育儿风俗，陕西华县一带流行“挂老虎馍”的婚姻风俗。今天，在中国的乡村里仍然能够看到小孩子们穿着虎头鞋。虎头鞋是用布料制成的，而鞋尖做成了虎头的形状。

古语云：“龙生云，虎生风”。虎为百兽之王，在老百姓眼里是辟邪、避灾、祈福的神灵。人们常以“撼山啸月”、“雄风虎胆”、“虎啸龙吟”、“虎虎生威”形容虎的威严、勇猛、强悍的王者风范。虎自山林而出，为山兽之君，其雄姿英发，无论是静静地站立或蹲卧，都蕴藏着极大的爆发力，显示出威严美；其行如疾风，啸若雷霆，有排山倒海之勇，叱咤风云之势，故有“兽中王”之美誉。它的王者风范，为人们所尊崇，亦为历代画家所青睐。虎是历代画家致力研究、泼墨的艺术课题，以虎为题材的国画千姿百态，受到世代人们的热爱。虎画可谓是绘画艺术之林的一朵奇葩，虎画艺术的魅力丰富了中华民族优秀传统文化的宝库。而人们借虎之威，竞相以虎画为驱邪逐魔，守财镇宅的吉祥之物。随着时代的演进，虎情虎态的描写也应人们不同审美情趣和要求而变得更加多姿多彩。

中国画绘虎，有悠久的历史，历代都有以善画虎而成名者。晋代有兼善六法的卫协作《卞庄刺虎》图；南北朝的陶景真善画虎豹；唐韩王元善画虎豹；晚唐画工出身的道教画家玉福观道士陈乾晖也善画龙虎，其弟子张素卿曾在四川成都的龙兴寺壁上绘龙虎画；唐代绘画艺术繁荣，形成专门画科，李渐的虎画形似神达到相当水平。其后，五代的李煜，宋代的包拯之子孙包鼎、包贵，以及辛成、龙章等，元代的周耕云，明代的陈希尹、商喜及子商祚等人，都是有代表性的虎画家。明朝还有一位画院画工赵廉以画虎成名，至清代，善画虎者亦多，如丘天民、高其佩、常钧、傅元澄、黄玉桩等。后有清代宫廷画家意大利人郎世宁画虎，融中西绘画技法之长，线条细腻、颜色多彩、层次丰富，并运用透视法构图布局。郎世宁的虎画技法给中国画家以启迪。近代以来，张善孖、何香凝、高剑父、刘奎龄、刘继卣等名家画虎，追求用笔设色、形神兼备，造型、色彩和线条运用已超越前人。

古人画虎因很难经常接触和观察到活生生的真虎，因而对动物的解剖结构难以充分认识，缺乏西画具象造型的科学造型法则，虎画姿态缺少变化，神态生硬，故难免形走而神失。近代和现代的许多画虎名家在造型和技法上都大大地超越了前人，这与时代的发展是分不开的，画家能有机会直接接触观察到真虎，为虎写真，因此笔底之虎造型生动、形神兼备。画虎名家张善孖更亲自养虎，故其笔底之虎千姿百态，再加上西画法则的传入对中国传统绘画的艺术影响，使高剑父、高其峰、刘奎龄、刘继卣等都吸收和融会了西洋画法，成为当世的画虎高手。现代画虎技法日臻成熟，工笔、写意手法多种多样。

中国画一向提倡“形神兼备，以形写神”，画畜兽也不例外，观察入微，掌握神态，才能将其画活。走兽虽然同样具备五官、四肢，其传情达意的能力却不如人类许多。尽管如此，我们也不能忽视其细腻的动态和神情，每一种动物都有各自独特的表达喜怒哀乐的方式。此外动物也有

朱文侯

虎

朱文侯

归来雄风图

张善孖

许多特别的习惯和动态，譬如鹿、虎等耳朵能随意地转向各个方向，如收听器般，能觉察极轻微的声音；猫、虎等眼睛的瞳孔，能敏感地随着自然光线的变化而开合，犹如照像机的光圈原理；动物的尾巴具有均衡的作用，可调节各种姿态，这些特点都应注意到。

虎是一种比较难画的动物，常见的虎画，侧脸的像狗，正脸的似猫，照猫画虎也罢，画虎不成反类犬也罢，一言以蔽之，就是画虎不像虎。虎也如人，有它的心态表情，抓住老虎最平和最安详的时刻，将之刻画出来，老虎就添加进了它人性的一面。常言说，画虎难画骨，知面不知心。画出老虎的劲健需要熟稔老虎的骨骼构架，画出老虎的“仁兽之风”需要潜心研究方有所得。“婉婉之虎，优人是崇”，古人将虎视为仁兽，所以，凡善画虎者，并不将虎表现得张牙舞爪猛怒怕人。老虎与人一样，有丰富的表情，有它的喜、怒、哀、乐，有它敏捷的动态、矫健的身姿，它们也有亲情和友谊，也有它们的天伦之乐。必须仔细观察研究它们的特点，经过精心的构思，选择恰当的动态，才能中肯而生动地表达它们千变万化的情态。就是在同一画家的描绘下，由于观察的角度不同，产生的感受不一样，表现的结果就会各不相同。同是一只虎，有的表现它的力量，有的表现它对幼虎的爱抚，也有的表现它的威严。由于画家体会、喜爱的差异，表现出来的可能是完全相反的性格和情趣。在虎之形神上，要更多地赋予人的情感，笔下之虎才能成为极通人性、人情之生灵。

中国画很大程度要靠背景的烘托，背景的俗与雅决定作品的俗与雅。在画面布局上要善于运用对立与统一的规律，使作品获得更好的艺术效果。大与小，繁与简，巧与拙，虚与实，动与静，卧与立，看起来都是对立的和矛盾的，却可以在它们的变化中求得统一与协调。如以疏衬密，或小中见大，拙中藏巧，静中有动，藏中有露等，运用对比手法，使作品在丰富的变化中显得更加生动，从而增强它的艺术魅力。无论是独虎还是双虎、群虎，都要置于一个匠心营造的环境之中，或是涧边，或是草丛，或是层崖，或是松间，每幅作品都应有一种意境，传达一种情调，处理好虚实、隐现、大小、疏密等关系，采用对比、反衬等手法，把自然景色概括地、典型地再现在画面中，以突出虎的个性化、人格化的特征。这样，不仅使动物和自然协调，而且能加强总体气氛，使整幅作品蕴藏的思想感情更加丰富，从而达到更深刻的艺术效果。

学习艺术要触类旁通，举一反三。在“外师造化，中得心源”的基础上，还得多观摩前人、名家的画虎佳作，从中吸取营养，去芜存菁，去伪存真，多感悟、多揣摩，日积月累，心记手画，方能达到用心造化的境地。同时要加强书法、文学、诗词、画论、美学等姊妹艺术方面的修养，提高自己的艺术素质。

一、虎的头部画法

一般画虎先以淡墨草稿勾出形态，赭石调藤黄画虎身，再以稍浓的墨画斑纹，留出嘴、前胸等，并以赭石第二次染身。淡墨破锋丝细毛后，蘸浓墨画眼、耳并重勾斑纹，第二次浓墨丝细毛，白粉或浓墨画虎须，最后补景完成。画时大致全体同时进行，层层加重。

虎头画法：虎头呈圆形，用铅笔确定好五官位置后，用较浓墨勾勒眼、鼻、嘴，再用侧锋画出斑纹。用赭石加朱磬上色，额、鼻处略加淡墨，注意留出虎的眉、嘴、腮等白处。最后用淡墨且枯笔散锋轻点鼻梁、前额等处，以增强虎毛质感。眼用藤黄色，但要留出高光点。并在上眼眶处略施淡墨，以增强立体感。鼻垫用朱磬色。墨笔添须要有交叉，忌平行。耳背是黑色的，中间有个明显的大白斑。脸颊四周环绕着一圈较长的颊毛，雄性虎的颊毛一般比雌性长。

画正面步骤

画正侧面步骤

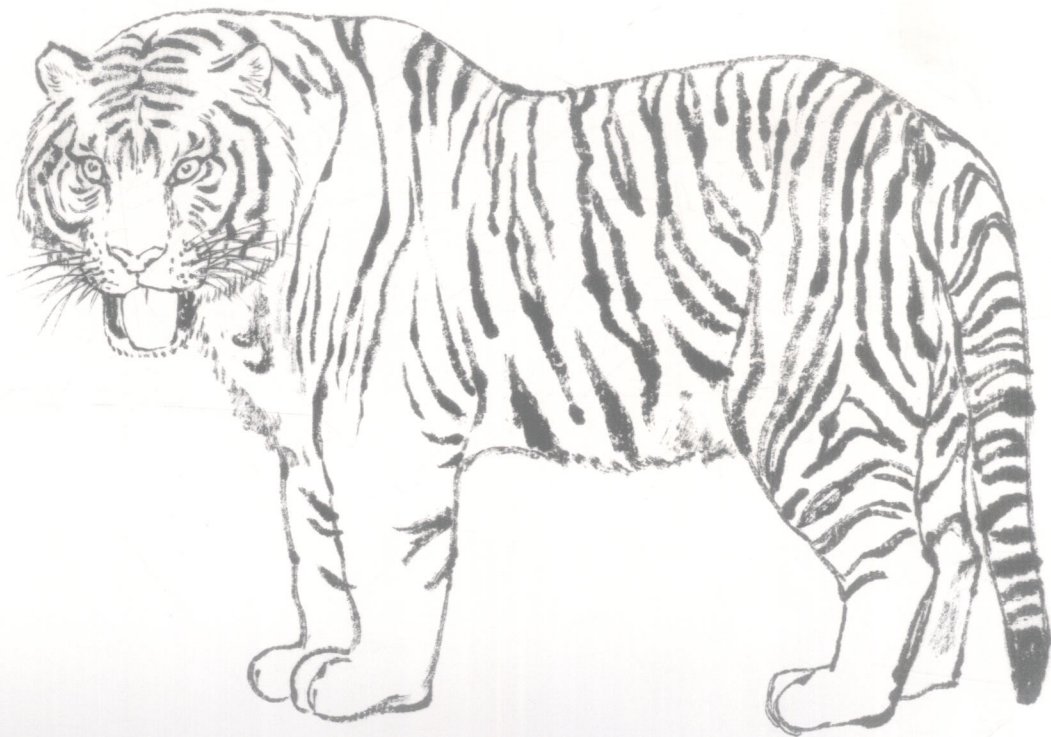
画全侧面步骤

二、虎身横纹画法

虎的身上覆盖着黑色或深棕色的横向条纹，条纹一直延伸到胸腹部，那个部位的毛底色很浅，一般为乳白色。胸部无纹，颈部有黑色条纹项圈，前肢少斑纹。背腹斑纹多，排列上要有聚散变化，才能生动。画斑纹应讲聚散，墨色要分浓淡，用笔要有顿挫。横纹的用笔可用侧锋，须有轻重、疾缓、干湿结合的变化。最后在身上某些部位略用淡墨散锋或丝或点，以增强虎皮质感。

虎的结构图

横纹用笔

画虎纹步骤

(一)

(二)

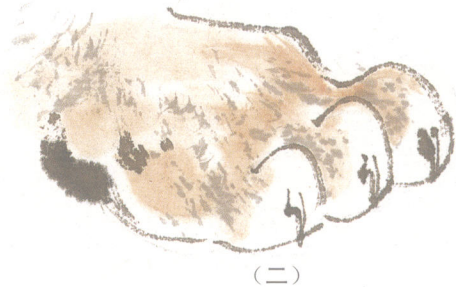
三、虎足画法

虎的四肢强壮有力，且前肢比后肢更为强健，后肢稍长而细瘦。由此虎足也是如此，前足比后足有力，前足有五趾，一趾不落地，后足五趾皆着地。虎足画法：先用淡墨勾勒虎足的轮廓、结构，再将笔压干、压枯，散锋点垛脚背等凹处，而脚趾之间相联处，用淡赭墨渲染，以显深凹之感。最后用小笔勾出爪甲。脚垫颜色要深。

四、虎尾画法

虎尾粗长有力，有重要的平衡作用，抑扬腾挪，弯曲有势。有黑色环纹环绕，末端处为白色，尾尖通常是黑色，颜色与身躯相同。用浓墨侧锋勾环纹，前段稍深，后段稍淡，上色主要是在前半段处。

虎足、虎尾的画法步骤

一、勾勒法

勾勒法是中国画最普遍、最常用之法，即先勾勒后填色、留白，简单易学。

①先用较浓淡墨勾勒出虎的头部，毛发用淡墨干画。

②紧接着用勾勒、皴擦之法将虎的身体造型、虎纹等画出。用笔要有节奏、轻重、疾徐，富有变化。

③用赭石加少量藤黄对虎着色，额、鼻梁等局部略加淡墨。

(一)

(三)

(二)

④配上山石及远景，山石用花青加淡墨，上色浓重些，以衬托虎的身体。画野竹或芦叶时用淡墨，用笔干脆，一气呵成，以起到醒目的点缀效果即可。款落于右上角，闲章压于左下角。

二、粉画法

此图用仿古宣纸作画，充分利用底色，巧妙运用白粉，使画面更显厚重，饱满。画中的老虎看似正在休憩，但紧闭的嘴唇，竖立的双耳、直视的眼神和卷抬的尾巴，显出这位山大王丝毫没有放松警惕，不没“镇山”之名。

①先用浓、淡墨分别勾出虎之头、身等处。

②用赭石加朱磦色上色，大笔渲染。额、鼻梁等处稍加淡墨。

③补充虎纹，调整局部，用小狼毫蘸淡墨勾爪甲。

(一)

(二)

(三)

④用白粉（可用水粉颜料）画在眉、腮、颌、趾等处。白色也可调成浓淡分明，显得有层次。

然后小笔添须，并对眼、鼻垫上色。最后补景，其中石用花青色加淡墨填满、填深，以衬托虎身之淡色。

三、没骨法

没骨法也称点垛法，即以色、墨来表现虎的轮廓、造型，无需或少有勾勒。可以先画色，再勾虎纹，也可先画虎纹再上色，后者更易掌握。

①先画底稿，再覆上生宣，先将虎纹及五官画好，注意一气呵成，浓淡相宜。

②干后用赭石加藤黄进行涂染，注意局部（如鼻梁、足、背、尾等处），色要重些，水分不宜多，以免渗出结构，破坏造型。待干未干时，将需加深的背、鼻梁、脸颊等处复染加深。干后添上虎须、爪甲。

(一)

(二)

③调整局部后，再大笔画出背景，以做到色墨淋漓、虚实相生为宜。背景要画得松，点到为止，以烘托气氛，绝不能喧宾夺主。因画面右边略显轻，故右下角题上穷款以平衡。

一、空谷长啸（虎啸）

先用水墨勾勒，要有浓淡变化，斑纹处可用侧锋，宜干笔画，散笔点毛则用枯笔，虎爪处用破笔皴擦。接着用赭石加藤黄上色，未干时再染一遍，鼻梁、额、脸处略深，可略加淡墨。最后朱磬加少量大红点鼻垫、虎舌，用较淡藤黄画牙。

《空谷长啸》画的是侧面之虎张口长啸之状，整幅画面呈满构图形式，只有左上方较虚、较空灵，使拥挤的画面有一丝透气之感。

画虎时要强调张嘴的动态，这样既显现虎的神威，又表达出了画面主题。

二、山君（镇山虎）

先以墨笔勾勒、皴擦，用墨可干或枯些，皴擦用散锋，这样会有毛的质感。头部墨稍浓，身体可略淡些。用赭石加藤黄快速上色，颜色要有深浅层次，不要太均匀。干后在头额、足、颈等处再复染一遍，额、鼻梁、颊的局部可稍加淡墨。最后眼睛用藤黄色，鼻垫用朱磬加大红色。

