

中国花鸟画名家技法讲座

周明安写意画虎艺术

ZHOU MINGAN XIEYI HUAHU YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

周明安写意画虎艺术

叱咤风云

2001年 纸本

69cm × 69cm

奔腾的猛虎迎面扑来，气势逼人；游离的线条灵动飘忽，意在表现活泼的动感；背景的放射状处理，加大了透视，极具张力，使虎有跳出画外的感觉。

图书在版编目 (CIP) 数据

周明安写意画虎艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1

(中国花鸟画名家技法讲座)

ISBN 7-80526-475-9

I. 周… II. 贾… III. 虎—写意画—技法 (美术)

IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 118292 号

中国花鸟画名家技法讲座·周明安写意画虎艺术

主 编: 贾德江 责任编辑: 罗云龙 装帧设计: 葛 昕

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号楼 邮编: 100013)

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

印数: 1~3000 2004 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80526-475-9/J · 302

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-475-9

787805 264752 >

编辑人语

中国画处处体现着对立统一、相辅相成的构成关系，诸如用笔的刚柔相济，方圆并用；运墨的干湿互补，浓淡相宜；造型的形神兼备，似与不似；布局的平中求奇，欲露还藏，以及作品整体上要求的情境和谐，寓巧于拙，雄峻而空灵，绚烂而平淡等等。这一体现中华文化精粹的艺术思维和创作准则，在画家周明安的创作中得到了生动的体现。他以写意画虎而著称，以虎的传神写照而名世。在他的画虎作品中，构图满而不塞，虚而不空，既有笔墨的酣畅淋漓，又有劲健苍润的点线组合。有时放笔直写，气势激越外扬；有时沉静稳健，墨韵平和醇厚。画家笔下的老虎，无论是奔虎还是卧虎，也无论是双虎还是群虎，画家都有意识地在强化动物的情趣和灵性，以情驱笔，心手相印，一气呵成。

看周明安的画，人们最强烈的艺术感受是“大气磅礴”、“阳刚之美”，如“大风大声”、“骨力刚健、气势雄浑”。画家既继承了文人写意画的笔墨表现形态，同时又有效地克服了明清文人画气弱韵稀的时代局限，成功地将唐宋艺术所崇尚的大气丰韵输入笔墨之中，力求气足韵丰，笔饱墨厚。

著名花鸟画家周明安简介

周明安 1949年生于广州，祖籍山西河曲。现为四川省诗书画院专业画家，国家一级美术师。四川省美术家协会会员，四川省书法家协会会员，成都市美术家协会理事，成都市花鸟画会副会长。

擅长花鸟动物画，尤善画虎，1972年从师著名画家阎松父先生。其作品多次参加国内外大型画展，1986年在深圳、1994年在台湾高雄举办个人画展。作品曾参加1995、1996年当代中国花鸟画邀请展及1993、1994年中国艺术博览会，并先后入选中国西部大地情中国画大展、第二届全国中国画展、全国当代花鸟画艺术大展。获2001年法国卢浮宫沙龙展优秀作品奖。

出版有《周明安作品集》、《周明安画虎精品选》、《中国跨世纪美术家画集·周明安中国画动物·山水卷》、《中国当代线描资料丛书·动物走兽百图》等。

老虎的写意画法

周明安

“写意画”乃是相对于“工笔画”而言，即中国画中属于奔放一类的画法，要求画家通过简练的笔墨，写出物象的形神，来表达作者的情思和作品的意境。这里主要根据我多年的创作经验，谈谈老虎的写意画法。写意画虎，是从写实的基础上发展而来，首先要了解虎的结构，掌握其特征，认识其运动的规律，再运用恰当的笔墨去表现对象，达到形神完美的统一。

“造型”，是画虎的关键所在，造型手段的高低，决定了一幅画的成败与否。虎是大型的动物，结构复杂，毛色斑斓，动态丰富，要造好虎的型，必须要了解虎的骨骼、肌肉的结构，这一条非常重要。常言道：“画虎画皮难画骨。”不了解虎的骨骼肌肉结构，则心中无底，画出的虎必然是不伦不类，软弱无力的。

在了解了虎的骨骼和肌肉结构后，就要着力于虎的运动姿态造型，熟练掌握运动姿态的规律是不可缺少的训练。这时作画，当从大处着手，用最简明的几条直线，框画出虎的基本轮廓，然后用几块几何形体，安排好头、颈、肩、躯干、后胯、四肢和尾巴的位置，在大框架内组合虎的动态，校正各部分结构透视，认为得当了，则可描画其五官、指爪，最后加上斑纹。

老虎身上传达出的美感最为动人之处则在它千变万化的黑色斑纹上，这是大自然的杰作。要想画好斑纹，就应当了解其生长规律。老虎的条状斑纹是从环状演化而来，至今仍保留着一些成圈的条纹。它以额背为中心对称向下伸展，似乎要缠满全身，但其中却富有疏密、粗细、轻重的变化。虎的斑纹就像人的指纹一样，是识别它们的条码，世界上绝没有两只斑纹完全相同的老虎。仔细观察虎的斑纹，就像是在欣赏一幅漂亮的草书作品，虎斑的线条中蕴涵了中国书法的意趣。毫不夸张地说，在所有画种中，惟有中国画才能充分表达虎的神韵。深入地观察是为了更生动更完美地表现对象，斑纹的长短、宽窄、曲直、浓淡，一切变化最终归于画面的需求。掌握了斑纹的变化规律，就能灵活运用，表现为丰富的笔墨趣味，不会仅为刻意追求真实而如绣花一样照搬自然。

运动的姿势是表现老虎神态的重要组成部分。老虎的威武雄壮、稳重大气是最令人赏心悦目的。虎的动作主要发生在头、颈、肩和四肢，并以头和四肢的变化为多，躯干的变化相对较少。老虎的行跑坐卧所有姿势都

有一定规律，了解它的运动规律，也是为适应创作的需要。画虎要追求生动，生动的姿态正是摄取于它运动的过程之中，让人一眼就看出先前的动作尚未结束，即将进行下一个动作，这种体现旺盛生命力的律动是非常协调的。这种协调表现在头和肢体动作与眼神的一致上。运动中的老虎，头和肢体呈现一条富有弹性的动态线，把握好这条线，整个身体也就动起来了。老虎的动作无论动静，都十分有画头，我们可以通过详尽地观察，不厌其烦地写生来熟悉和理解，在创作时就能做到成竹在胸、得心应手。

清刘松年在《颐园论画》中说：“凡飞潜动植之物，必须肖其真形，形合其神自足。”这里提到的神，是画虎的精要所在，中国画讲求“以形写

李石都周明安

舐犊图 1996年 纸本 69cm × 69cm

雄风 2003年 纸本 68cm × 68cm

神”，“形神兼备”，画虎更是要求“神气飞扬”。虎的神态，一部分表现在肢体语言里，一部分在头部表情中，一部分在眉宇眼神间，三部分协调，才能完整地体现出虎的神气，这是生命的礼赞。虎画得有神，即使描绘的是毫无夸张的动态，甚至是坐卧静止的姿势，也能感到它的呼吸，这幅画自然是生动传神的了。

造型问题解决以后，构图就显得异常重要了。在中国画“六法”中，“经营位置”谈的就是构图，这是画虎的人“放虎归山”的过程。把虎放到相应的自然环境中，以表达作者画这幅画的意图。主体虎与配景的呼应、平衡关系，就如同秤盘与秤砣的关系一样。配景的作用是陪衬老虎，并使画面得以均衡，使之更有气势，更有韵味。老虎的姿态本身已有一种势，配景则是对造势的强化，使动的更动，静的更静。高山危石造其险，树木飞鸟造其风，急流瀑布造其声，行云乱草造其疾，明月修竹造其宁，灌木水岸造其和。构图应在对比中求和谐，矛盾中求平衡，始终把握大的态势，并加以充实和变化，以求对立之统一。注意配景不宜过于繁杂，以简洁明快为佳。如果通幅笔墨运用得好，自然能得到“气韵生动”的效果。

说到“气韵生动”，必然会触及到中国画追求的根本问题，“气韵生动”乃是中国画鉴赏的最高境界。“气韵”指的是整幅作品中形象笔墨结合后产生的、能激发人们审美情趣的、令人赏心悦目的大的气象和浓浓的韵

味，而通达“气韵生动”的桥梁则是笔墨。通常“气”指笔的成分较多，而“韵”指墨的成分较多，墨是通过笔得以表现，笔通过墨得以迹化，笔墨实际上是一回事。唐张彦远在《历代名画记》中说：“夫物象必在于形似，形似须全其骨气。骨气形似，皆本于立意而归乎用笔，故工画者多善书。”形似骨气，最终要靠笔墨来体现。“写意画”要靠“写”来表达“意”。“写”这个字的要求是很高的，就是说对笔下线条的要求等同于对书法线条的要求，书法的用笔囊括了作者驾驭工具和运用线条的所有奥秘。为什么我们常说某一根线条很有味道，指的就是书法味，这是充分体现了作者的修养、功力、格调、激情的，被笔墨物化了的心灵的轨迹。线条的质量，笔墨的质量，最终决定一幅画的质量。有心画好写意画的人，一定要研究书法，练习书法，从中发现用笔的奥妙，才能在作画时心手相应，使转自如。写意画的线条既是用来界定画中的形象，又是供人鉴赏的，也就是说每一根线条都是画给人看的，线条的本身就具有独立的审美价值，所以说写意画不讲究笔墨是不行的。用写意法画虎得天独厚的优势是，老虎身上的斑纹给了作者淋漓尽致地表现笔墨趣味的空间。画虎的线条既可以说是书法，又可以说是结构；既可以说是斑纹，也可以说是书法，真正是以书入画，书画合一。形神笔墨融为一体，这不正是画家充分展示艺术才情的广阔天地吗？

伏虎图 1992年 纸本 68cm × 68cm

云壑双雄 2001年 纸本 98cm × 178cm

写意画虎步骤

本人研习写意画虎多年，在学习前辈名师的基础上，摸索出一些方法，为让人看得明白，姑且把它分为几个步骤作个简要说明，但在实际作画中，并非一成不变，人们尽可根据自己的理解灵活应用。

步骤一：心中有一个大的轮廓，确定了虎的动态，先用白描之法勾画出墨稿，结构要准，用笔要肯定。这一步画斑纹要淡而简略，干擦出一些阴影部分。

步骤二：用大笔蘸赭石色（用赭石加少许藤黄、朱磬、酞青蓝调成老虎的基本色，或直接用轻胶赭石膏泡成的颜色效果更佳）基本沿着肌肉组成的方向染出虎的黄色皮毛部位，注意眼部、腮部、胸腹部及四肢内侧的留白。用笔要迅捷和大气。再用较深一点的赭色（赭石加墨或花青）涂染阴影部位，以增加一些立体感，注意用笔要顺着肌肉的运动方向。

步骤三：在颜色未干的情况下，用生动的书法线条写出虎的斑纹，这时由墨破色产生的自然渗透富有皮毛的质感。注意线条之间的对比和呼应关系，斑纹要有浓淡虚实的变化，避免排列整齐而显呆板。

步骤四：以淡墨破浓墨，使斑纹具有浓淡变化，然后点出眼、口、鼻。

步骤五：配上相应的场景，使虎更有气势和生活味。配景要画得大气，以免产生放在盆景里的感觉。题款、押印，画幅完成。

双虎

1998年 纸本

69cm × 69cm

“意足不求颜色似。”此图以没骨与勾勒相结合的方法，以草书之笔写出虎的形象；几何形体之间的呼应关系与款、印组成饱满的构图，极具张力，更有平衡之美。

信有源頭活水來
歲次癸未仲春三月

周明安造興寫於成都南陽

思源

2003年 纸本
69cm × 69cm

大笔的纵情泼写展现出老虎骨骼肌肉的运动起伏，蕴涵着旺盛的生命力，随意轻抹的坡岸和飞舞的劲草与主体合奏出一曲和谐的乐章。

云山虎啸（左图）

2003年 纸本
175cm × 128cm

画虎应追求气势宏大、气韵生动。此幅作品中的双虎造型颇具动感，泼墨泼彩的配景营造出梦幻、神秘的氛围，呈现出虎啸山谷、气势磅礴的效果。

林暗草惊风

2001年 纸本

69cm × 69cm

此图用大写意的笔法写出老虎奔跑的动态，紧缩的透视有一种逼人的感觉，背景的线与面、干与湿、浓与淡的交错衬托出奔虎运动的迅捷，增强了画面的气氛。

丙子仲夏
蜀都
大雄
周明安

同行

1996年 纸本

69cm × 69cm

两只虎之间神情与动态的交融形成和谐的韵律，不画背景，画面已觉丰满。

無情未必真豪傑
憐子如何不丈夫
知否興風在嘯者
回眸時看小松菟

鲁迅诗意

1997年 纸本

69cm × 69cm

矛盾的对立统一是产生美的因素。此图以三角形构成的稳定与狂草用笔的对比，表达了丰富的意趣。

丙子仲夏
蜀都
大雄
周明安

大风起兮

2003年 纸本

248cm × 130cm

老虎的一动一静，一刚一柔，形成对比，而用笔的率意劲健，与画松的苍厚笔力达到和谐统一，松干交错中传达出的风势与虎的动态形成冲突，更加显示了虎有威武雄壮和无所畏惧的气概。

一往无前

1996年 纸本

69cm × 69cm

构图和用笔的虚实对比如果处理得好，能起到“四两拨千斤”的作用。

丙子年新春大雄筆

泉声伴虎啸

1996年 纸本

68cm × 68cm

在老虎造型上透视的运用，既要合常理，更要重美感，配景的处理当以少胜多，见好即收，留有余地，方能意味无穷。

长啸山林
2001年 纸本
69cm × 69cm

虎并非一味凶悍，有时给人以温文尔雅的感觉。背景的处理融洽而分明，别有一番韵致。

回眸
1995年 纸本
68cm × 68cm

画虎当以造势为重，画面中的一些元素都是为造势而生发，以强化其势。

福寿长春

2003年 纸本

130cm × 248cm

群虎的姿态应富于变化，要有聚有散、有正有背，神情要呼应；老虎毛色和肌理的变化应与坚硬的岩石形成鲜明的对比；古松的态势和笔法更是作品成败的关键。整幅画面的起承转合达到了气势恢宏、深远空灵的效果。

虎啸松风

2000年 纸本

248cm × 130cm

写实的双虎和写意的背景有机地融为一体，有着古典的意味，突出了老虎落落大度，威风凛凛，冥冥孤高的气势。

