

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

吴浩画虎

W U H A O H U A H U

案头画范

吴浩画虎

W U H A O H U A C H U
中国画技法丛书

吴浩画虎 齐白石花月夜 庚戌年 吴浩画

J212
143

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范. 吴浩画虎/吴浩编绘.-北京:人民美术出版社, 2008.8

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-102-04238-1

I. 案… II. 吴… III. 虎-翎毛走兽画-技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 047360 号

中国画技法丛书

案头画范·吴浩画虎

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 电话: 65122584)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 吴 浩

责任编辑 陈振新

装帧设计 杨会来

版式设计 陈振新

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2008 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 6

印数 0001-4000

ISBN 978-7-102-04238-1

定价 32.00 元

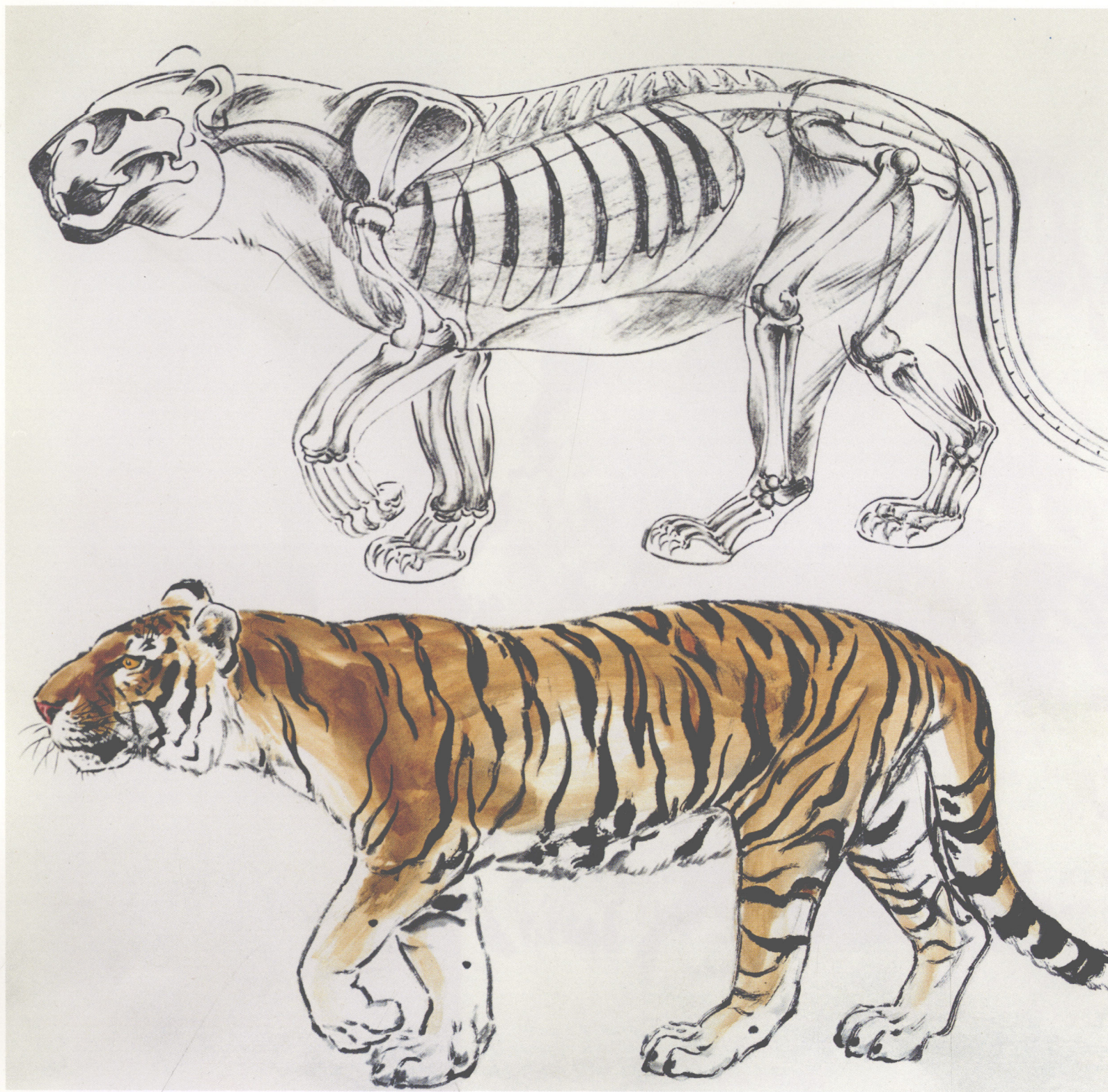

作者简介

吴浩, 名元龙, 1948 年 10 月出生, 四川省都江堰市人。少年习画。1968 年参军, 在部队从事美术工作八年。曾在广州美院中国画系深造。于中国美协首届人物画高研班结业。历任都江堰市群艺馆馆长兼都江堰画院院长、都江堰市文联常务副主席。现为四川省美协会员、都江堰中国画研究院院长。其作品被天安门城楼、毛主席纪念馆、中央军委办公厅等单位收藏陈列, 中央电视台及国内外刊物予以报道评介。曾先后在国内外举办十多次个人画展。其艺术传略和作品载入《广州美院校友教职工名录》《二十一世纪中华画苑掇英大画册》《世界华人文学艺术名人录》等二十多部典籍。出版有《写意画虎技法》。

虎为山兽之君，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、勇武美。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，为历代画家所青睐。虎是一种生性凶猛的食肉动物，古人难得见其真容，固见虎惊恐，谈虎色变，所以要画好虎，是有一定难度的。从留传下来的一些虎画真迹里，可以看出其形体结构相去甚远，甚至其形象大多是道听途说，主观臆造的。到了近代，有了动物园饲养虎，构建了展示其尊容的舞台，使画家能近距离观察虎的形态，虎画得到长足的发展。现在还有野生动物园为我们提供了极方便地观察虎的生活习性、收集画虎素材的条件；有照相摄像等先进科学技术，能留下其转瞬即逝的快速动作和微妙的形态变化；有西方传来的解剖学，让我们研究其肌肉骨骼，能更深层次地了解虎，这些都为我们画好虎提供了前所未有的条件。

一、画好虎的形体结构

虎，哺乳纲，猫科动物。身体窄长，背部强健，全身黄褐色，斑纹纹理清晰。虎生性凶猛，性格孤独，不喜群居。巢穴居住，居无定所。常在草原、沼泽、深山中隐匿，昼伏夜出，捕捉动物，亦能伤人。其追捕动物速度极快，一昼夜可行百里。其行动敏捷，善爬山跳涧，不会爬树。虎体长 1.6 米至 2 米，体重 150 公斤左右，是一种庞大而凶猛的食肉动物。

世界上虎有八个品种：孟加拉虎、里海虎、东北虎、华南虎、爪哇虎、巴厘虎、苏门答拉虎等。

画猛虎既要形似，又要神似。能表现其威武剽悍的形象方为神形兼备的画虎佳作。虎的外形分为头颈、躯干、四肢和尾巴四部分。

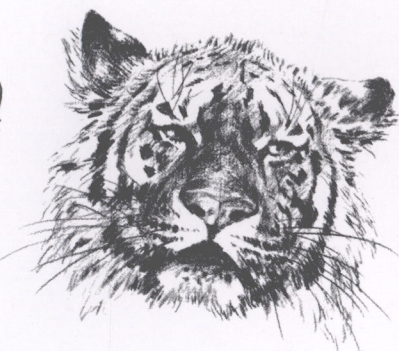
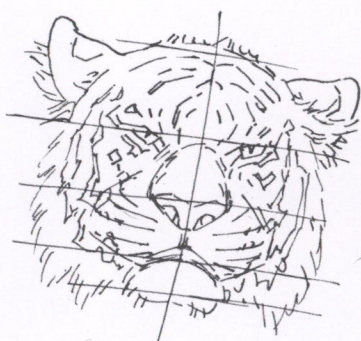
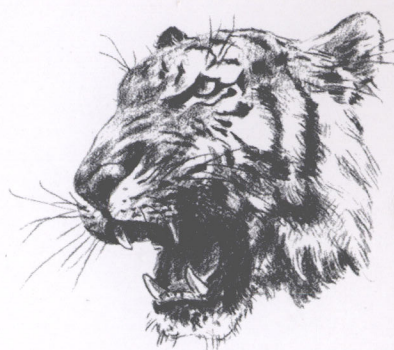

(一) 虎的头颈画法

虎头是虎全身中最重要而复杂的部位。画好虎头，对画好一幅虎画能起到关键作用，因为颜面包括五官，是表达感情和性格神态的主要部分。虎虽然不像人类那样具有喜、怒、哀、乐等丰富而细腻的表情，然而，其啸、吼、舐、嗅也是通过颜面五官而传达其感情的独特方式。虎头方中带圆，大体分为脑颅、颜面两部分。颜面包括五官，上下颌骨粗短。虎头各部位呈轴对称状。虎的颈项短，极能显示其威武。虎头从额至鼻梁、颧骨、颞骨处为黄褐色，眉弓、下眼睑及两腮、上下嘴唇皆为白色，耳背后及耳心毛为白色。虎项黄褐色，脖子白色。虎头上下颌骨的张合，面部各表情肌肉的伸缩，便能反映出狂啸发怒、凝神贯注、温顺可爱等不同的精神状态。

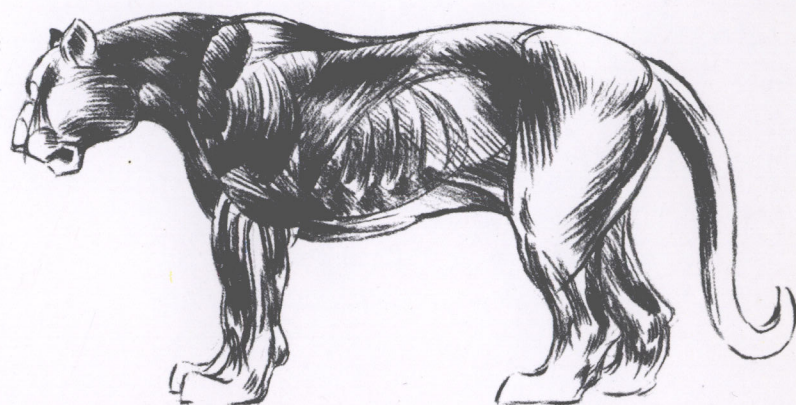
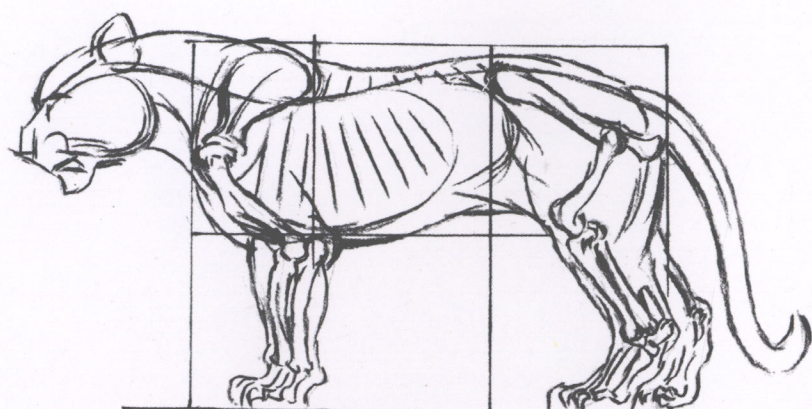
虎头的骨骼、肌肉、外形

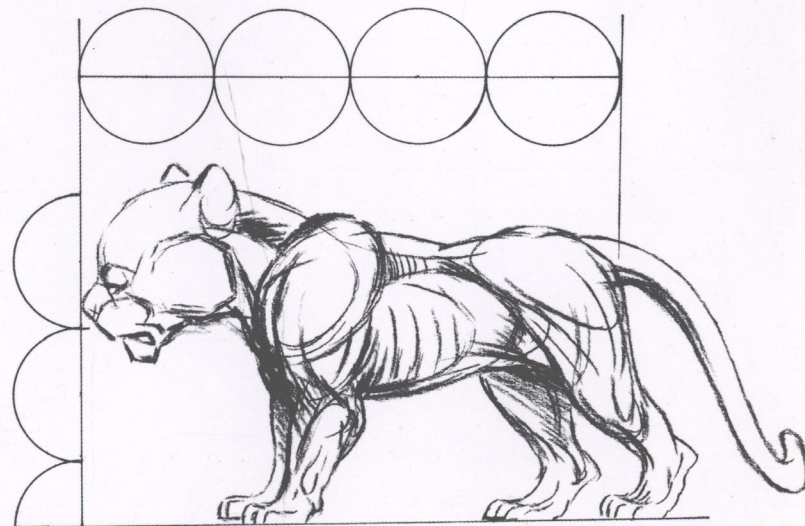
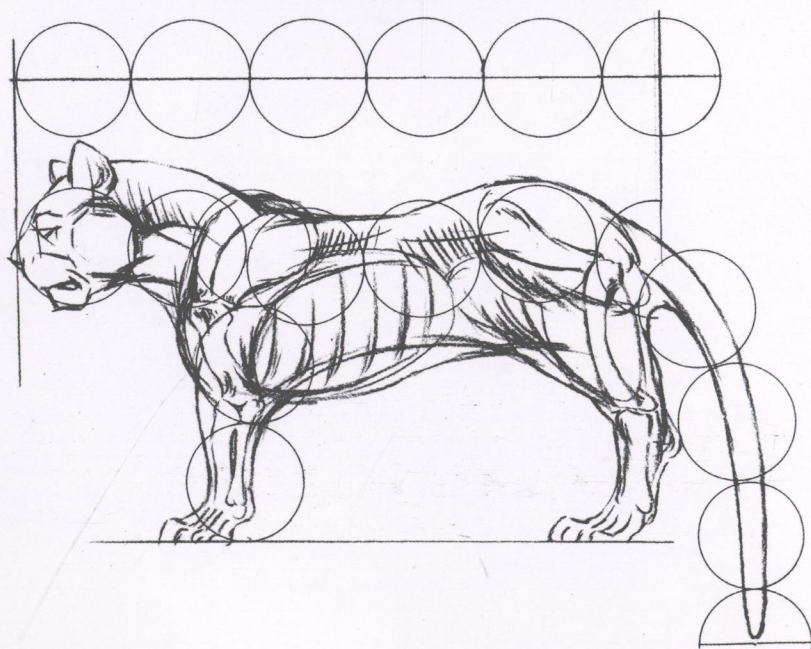

（二）虎的躯干画法

虎的躯干扁窄，双肩和背部强健粗犷。颈与躯干的衔接处在活动时呈现出优美的曲线。幼虎正像所有的小动物一样，额头大、躯干短。虎的脊椎骨及四肢骨骼，承载着虎的全身，决定着虎的运动。虎的胸腔宽，腹部窄。画时，先抓住脊椎骨的变化，这对表现虎的动态有着决定性作用。虎在静立时：从正面看，由头至尾脊椎呈一直线；从侧面看，躯干呈四个弧线，即耳根部低，肩部高，背部低，髋部高，尾椎部最低。在画虎时适当强调，更能显示出虎的魁伟体魄和凛凛威风。

虎的骨骼和肌肉关系

成年虎和幼虎的比例

(三) 虎的四肢画法

虎的四肢分前肢、后肢两部分。四肢的活动最多，变化最大，与虎的整个姿态有着密切的关系。由于猎食的需要，四肢灵活而富有弹性。虎的前臂和前爪刚劲有力，后肢与前肢有明显差别，即前肢上半部与下半部相等，后肢的上半部比下半部约长一倍。就是这种特点，给虎在跳跃时产生了强大的弹性。虎前足五趾，拇趾上翘不着地，后足四趾均着地。虎掌宽大，呈圆形。像所有的猫科动物一样，其掌底有五个椭圆形肉垫，足掌心一个较大，其余四个排列于前端趾底。虎在盛怒、猎食、爬山时足趾分开，五爪显露；和善、静卧时，四趾收拢，爪藏趾内，露而不显。画虎足时，用笔要轻捷，微干淡墨写足趾，浓赭墨写爪甲与掌底肉垫。

虎的四肢结构关系

虎尾的画法

二、虎的斑纹

对虎的斑纹进行研究，是画虎必须掌握的要领，虎纹的形式语言对虎的内蕴表达起着决定性作用。虎的骨骼肌肉体现在外观上起主导作用的是斑纹。虎的斑纹有规律，环绕全身，斑纹伸展有序，纹理完美和谐，浓淡变化微妙，最能表达笔情墨趣，是充分展示笔墨，达到妙趣横生艺术效果的载体，所以，画好斑纹，就能生动地展示虎的体貌。具体地说，虎头斑纹似有一个“王”字形，纹理从头顶向前后伸展，额部向左右伸展。眼角、腮边、颈部，斑纹长疏。鼻两侧斑纹短密，嘴角重黑。虎的肩、背、腰、臀处毛质和斑纹较深，向下逐渐变浅。腮、脖、腹、足趾毛质为白色。项、背至前腿斑纹稠密，肩背稀疏。由肚到腰部稍密，臀部至尾上部更密。四肢中前腿要疏，后腿要密，至膝下疏少并轻淡。在画虎斑纹时，是在充分理解骨骼、肌肉的基础上，根据外形隆起和凹陷的起伏变化，揭示身体的肌肉体块，自然描绘出一个造型精确、神形兼备的虎来。画写意虎要注重夸张和取舍，追求以神写形，神形兼备。画虎斑纹用笔应中、侧、逆、顿、提、按并用，浓、淡、干、湿、粗、细兼施，顺势、穿插、屈曲并举，徐、疾、虚、实结合。既不可肥烂臃肿，也不可板滞枯涩；既要控制得当，又要笔墨酣畅淋漓。要做到洒脱豪放，形紧而笔松，大胆落笔，细心收拾。

三、构 图

构图也称章法，“六法”中称谋篇布局，经营位置。画好一幅虎画，无疑要取决于诸方面因素所巧妙的构成。这因素中最重要的一点就是构图。创作的构思立意是作品的灵魂，而构图就是立意之魂在画面上体现的物质载体和存在形式。构图方法要求我们善于驾驭形式美的规律，处理好构图与立意、造型的关系，解决好布局的合理性和形式美的对立统一辩证关系。执意追求以完美的内在形式，有机编织成寓意深邃和富有节奏感又充满艺术魅力的画面。构思要天马行空，奇思妙想，构图要别开生面，匠心独具。

构图中要考虑的重要因素有主与宾、聚与散、黑与白、穿插遮掩、虚与实、动与静、布势与张力等方面，要熟练掌握这些对立统一的辩证关系起到作用。

(一) 主与宾

画面中物体有主宾关系。主是主题所在，无论它在画面中所占面积大小，也要突出主；宾是“绿叶扶红花”，无论它在画面中所占面积大小，也是次要。有主次，分出主宾，才能突出主体形象，才能赋予画面多层次和节奏感。主体在视觉上先声夺人，客体是烘托主体必不可少的配角。分不清“谁是主谁是客”或“反客为主”，这都是构图中存在的问题。虎画中虎为主，景为宾。以客体衬托主体，可采用以大衬小，以曲衬直，以低衬高，以黑衬白，以冷色衬暖色等手法。

（二）聚与散

画中的物体，要有聚有散，有密有疏。聚则密，散则疏；密则繁，疏则简。古人云“密不透风，疏可跑马”。密就是密的地方尽量集中，疏就是疏的地方尽量稀少。密不透风，要密而不乱，密中有疏；疏可跑马，要疏而不散，疏中有物。聚散相当，繁简相宜，画面跌宕起伏，有张有弛。画中若多个虎，必须在一个势的统一下，有聚有散，自然生动；配景中的山石林木，流云瀑布也有聚散疏密，远近虚实。