

ZONGWANHUA HUAHU XINZUO XINJIFAPIAN

# 宗万华画虎

新作  
新技法篇

宗万华 著



披荆斬棘大王風  
歲次戊子年 菊秋 宗萬華畫於北京



天津人民美術出版社 (全國優秀出版社)



# 宗万华画虎

新作  
新技法篇

zongwanhua huahu xinzuo xinjifapian

宗万华 著





图书在版编目 (C I P) 数据

宗万华画虎新作. 新技法篇 / 宗万华绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2009. 9  
ISBN 978-7-5305-3965-1

I. 宗 … 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 (2009) 第163192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>

天津市豪迈印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2009年11月第1版

2009年11月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 6.5

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 40.00元

虎毒不食子  
威而情長  
庚子年  
宗万华

## 序

中国传统文化悠久而灿烂，自古以来的虎文化中，人们对虎的认识总是毁誉参半，汉语成语中对虎的描述也大多如此，褒义的有“虎虎生威”、“虎步龙行”等；贬义的有“为虎作伥”、“苛政猛于虎”等。正直的文人和画家在画虎中的题诗，多借虎喻人或针砭时弊，或借虎抒发情怀。

北宋政治家、文学家、思想家王安石有一首诗《应题画虎》，“壮哉非熊亦非貔，两目夹镜当路隅，横行妥尾不畏逐，顾盼欲去仍踟躇”。此四句乃王安石对虎的形容与赞美。“卒然我见心为动，熟视稍稍摩其须。”由虎而联想到朝政的腐败。“想当盘礴欲画时，睥睨众史如庸奴。”北宋张耒写《挂虎图于寝壁示桔槔》，通过虎画来表达自己的对社会现象的不满：“烦君卫吾寝，振此蓬荜陋。坐令盗肉鼠，不敢窥白昼。”元人郝经主张诗人赋虎，“伊昔诗家杜少陵，酷爱赋马并赋鹰。为怜神俊故屡称，我今赋虎亦有徵。”他写诗赋虎是因看到社会上“世间道路多荆棘，侏鬼磨牙不可行”现象，呼唤像虎一样的猛士到人间“要得猛士建太平，坐令四海皆澄清”。

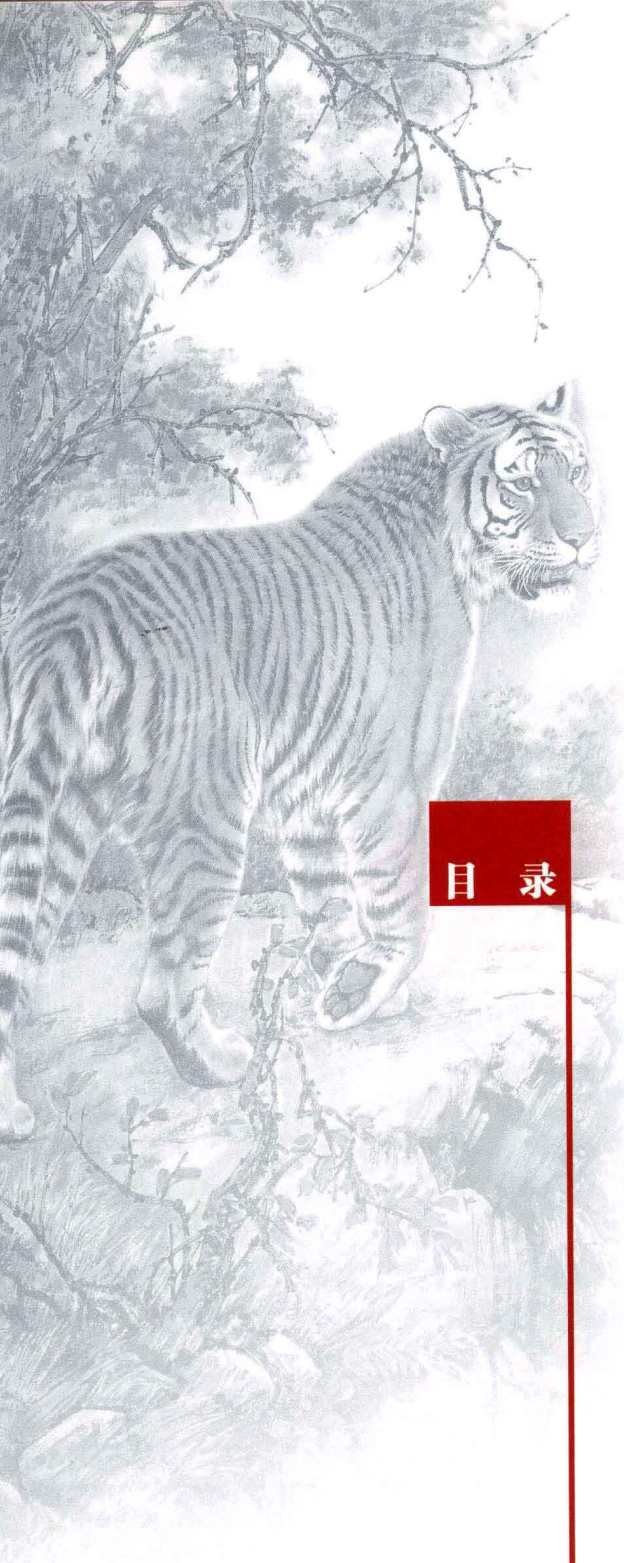
古代许多正直的文人，对封建统治嫉恶如仇，慷慨激昂，直言不讳，亦用隐喻曲笔以颂虎来贬责世风的衰败。《古今图书集成·虎部·杂录》中记载张禹山诗，可谓嫉恶如仇：“昔日汉使君，化虎方食人，今日使君者，冠裳而吃人。”又曰：“昔时虎伏草，今日虎坐衙。大则吞人畜，小不遗鱼虾。”嬉笑怒骂，淋漓尽致，煞是痛快！清郁植《猛虎行》诗一首，借虎喻世，“猛虎突出势恒怒，不住深山踞当路。风高月黑闻啸声，四野行人尽回步”。是对鱼肉百姓的恶势力，表示愤然与无奈的心情。

近现代画家张泽（字善孖）尤擅画虎，常以题诗抒爱国情怀。《双虎图》题诗一首：“落落年少两英雄，爪牙具备奏虜功，御外侮，无内讧，一声长啸振威风。”在民族危亡，大敌当前的形势下抒发豪情。同时也为民请命疾呼从政者关心民众疾苦。“骇雀翻鸟夜不宁，耿耿草际自潜行。泰山垂涕尼山语，从政谁怜野哭声。”谴责贪官之声直白而有力，忧患意识油然而生。《双雄图》一画中题诗：“同是英雄冒艰险，出亡几载始还山。当时多少不平事，都在回头一笑间。”（“笑”通“啸”笔者注）对世间不平之事，寄希望像猛虎一样的斗士来踏平，养浩然之气，警世俗之风。

民间百姓常挂虎画于厅堂，上书打油诗一首：“神虎下高山，降魔到人间，善家买去了，四季保平安。”企望执政者爱民如子，百姓安居乐业。

宗万华  
于乙丑年维夏





目 录

桦林晚秋起雄风 ..... 1

惊雪 ..... 4

红粉伏虎图 ..... 7

红粉驯虎图 ..... 10

虎虎生威 ..... 11

奔腾卷地起雄风 ..... 12

双雄 ..... 12

眈眈者何 ..... 13

浩然独存图 ..... 13

浩然正气 ..... 14

玉女伴君图 ..... 14

雪隐 ..... 15

伏虎图 ..... 15

玉人伏虎图 ..... 16

红粉驯虎图 ..... 17

吴彩鸾跨虎入山图 ..... 18

神女伏虎图 ..... 19

虎蹻云游图 ..... 20

说法受戒图 ..... 21

罗汉伏虎图 ..... 22

虎溪三笑 ..... 23

山林雄风图 ..... 24

雪野 ..... 25

啸风 ..... 26

雪野雄风图 ..... 27

啸林 ..... 28

寒不忧雪 ..... 29

闲庭信步 ..... 30

万树生风 ..... 31

虎踞要津 ..... 32

独来独往 ..... 33

威而情长 ..... 34

乐享天伦 ..... 35

爱子情绵 ..... 36

博爱无疆 ..... 37

衔儿野渡 ..... 38

觅踪 ..... 39

啸傲云峰 ..... 40

登高远瞩 ..... 41

山君登临图 ..... 42

饮泉图 ..... 43

幼虎四条屏 ..... 44

猛虎四条屏 ..... 46

浩然正气图 ..... 48





步骤一

# 《桦林晚秋起雄风》

68cm × 68cm

## 步骤一、二：

这是用色宣绘制的作品，首先要构思立意并起草打稿，定稿后再拷贝至正稿中。虎的动势很重要，要注意四肢的透视关系，舒展而有力；虎的头部表情呈凶猛状，虎眼炯炯有神，鼻子的肌肉由于虎口大张而隆起数条褶皱，牙齿外露，四只犬齿刚强锋利……下一步用墨来画第一遍颜色，墨色的深浅要根据毛顺和结构来处理。后肢、尾巴前面的石头和树枝预先画出来，给后来的绘制过程留有余地。绘制浅色斑纹的墨色中适当加一些赭石。颜料质量一定要上乘，选用高级中国画颜料，普通的颜料颗粒较粗并且遮盖力太强，应当弃用。皮毛在全身的分布很有区别，最长的部位要算肚皮毛，其次是胸部和颈部皮毛，属于中长毛丛则分布于脊背及两侧、腿部、尾部等，最短的部位还是鼻子部分；腮部、肚皮部、四肢内侧及尾部毛色应逐渐变浅，直至为白色。

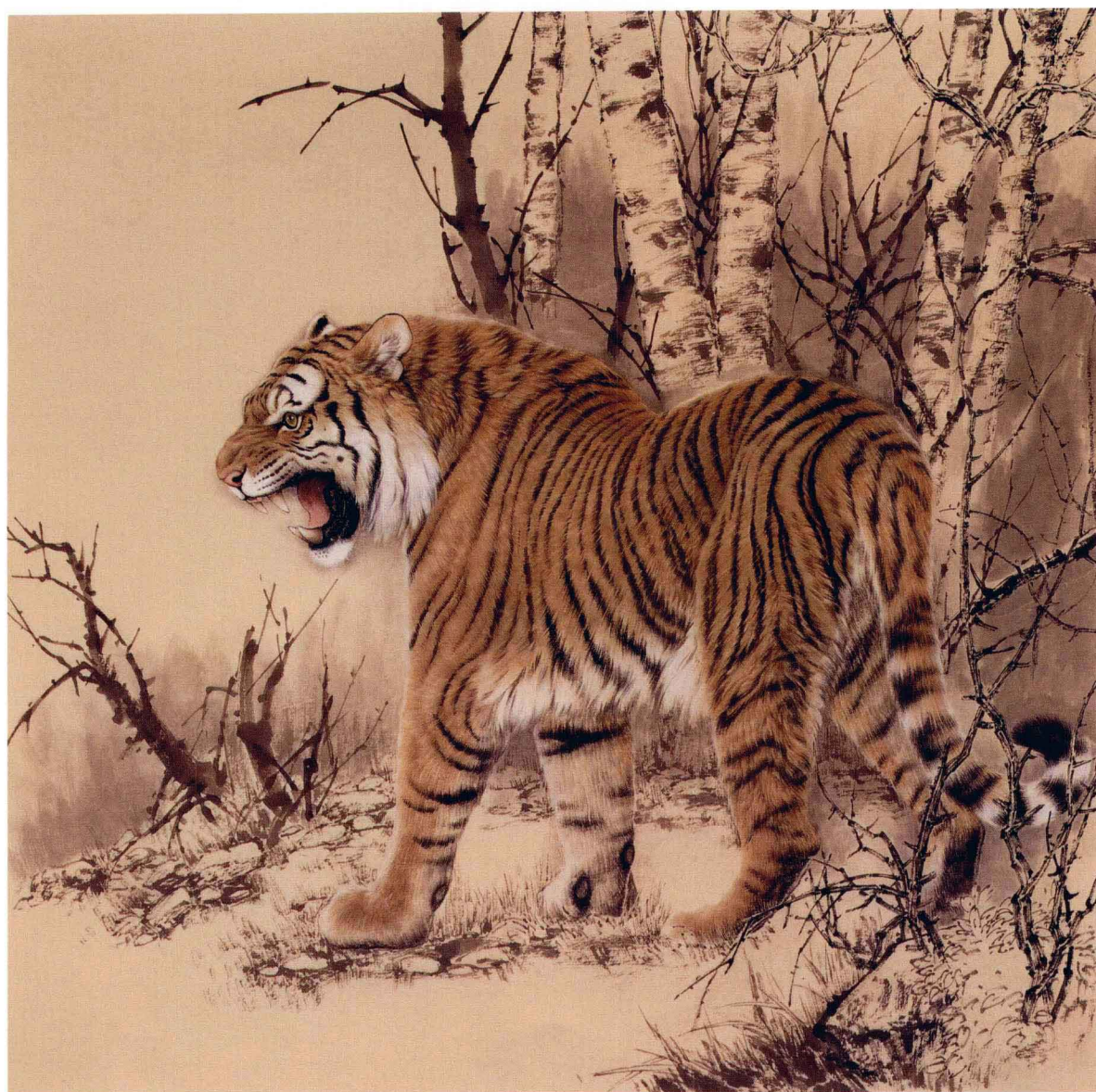


步骤二





步骤三



步骤四

#### 步骤三、四：

由于采用的是仿古色宣，这种宣纸颜色为浅黄褐色，因此在调色时不宜过于浓重，初学者更要小心慎重，不要一次就把颜色上足，画两至三遍直至满意为止；如何处理白毛丛是很关键的步骤，色宣不同于白色宣纸，在白色宣纸上作画，白毛丛是空留出来的，而色宣则要用白色渲染而成；等待墨色干透之后，将宣纸用喷雾器均匀打湿，待到半干时，用调好的白色（不宜过浓）将白毛部分——如肚皮、四肢内侧、腮毛、口部上下局部及眼睛上下等，慢慢渲染。渲染时要注意与深色毛丛的衔接，要做到蓬松自然。全身皮毛画完之后，继续绘制眼睛、鼻镜、口舌、牙齿等。虎画的背景为北方的桦树林及杂树，几株白桦树干的安排要错落有致，杂树枝墨色变化得当。虎头的前方和周围不要画树，不然会影响虎的完整性，使画面杂乱无章。





完成稿

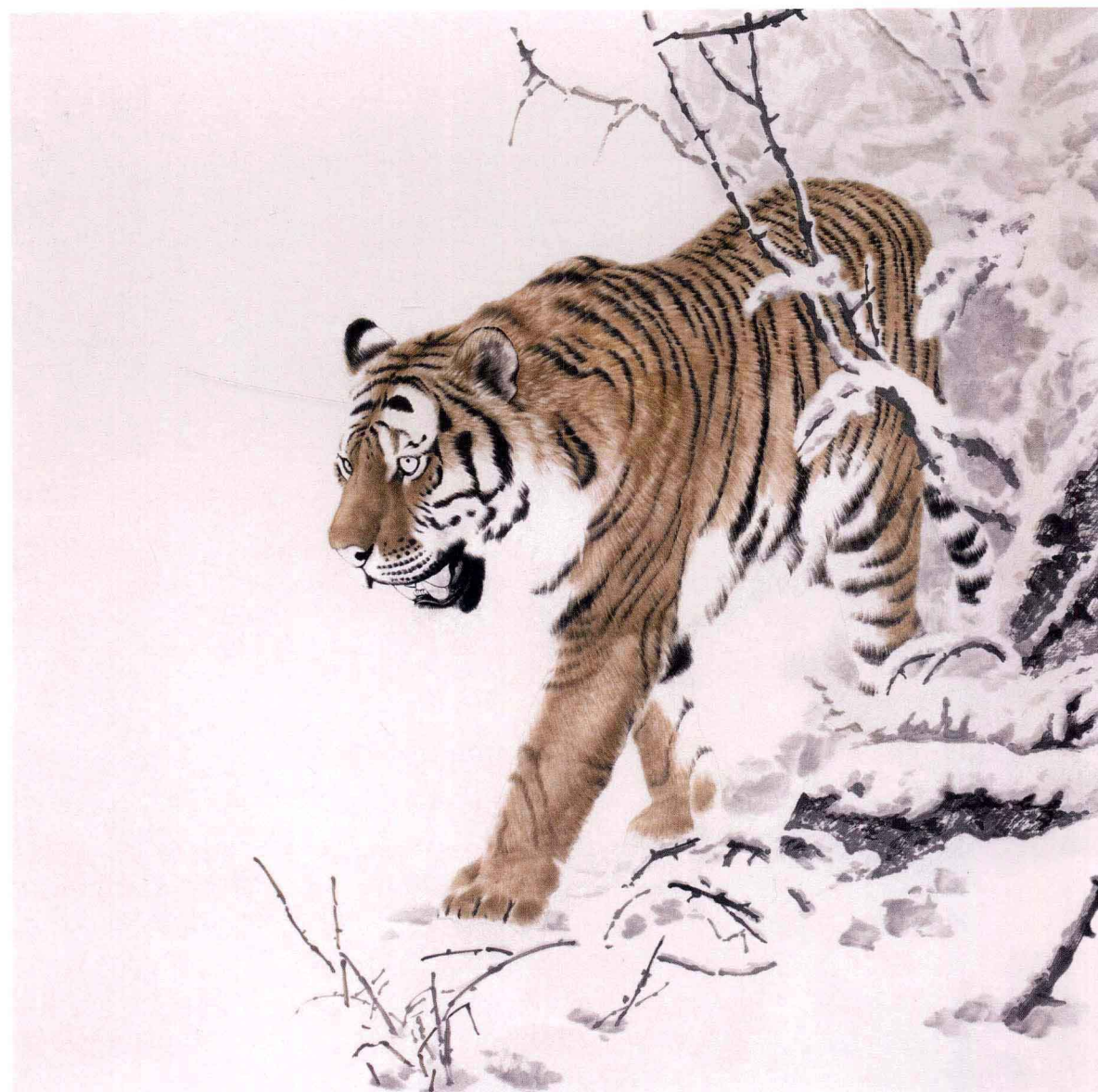
#### 完成稿：

这是一幅用色宣完成的虎画作品，整体效果厚重、谐调。虎的动势雄壮而有力。虎头周围要求处理得当，不要画树枝等杂物，使虎的勇猛形象不受任何影响。虎的脖颈皮毛要有蓬松的质感，斑纹是随着结构的转折而变化，虎躯干斑纹的要求符合结构与解剖，富有体积感；虎背上部的斑纹逐渐变浅而含蓄。渲染背景时要格外小心，不要使墨色洇化到虎的主体，并且轮廓虚实得当。背景中的桦树干不要使用白颜色，避免色彩关系对比过于强烈而影响虎画主题。杂枝的绘制疏密有致，富有变化，要做到胸中有数行笔有力而稳健，落笔为定不能修改。背景渲染至关重要，不仅要有层次感，还要有纵深感，用笔要小心不能因反复渲染而伤其纸面。充分利用好宣纸材料的特点营造出深秋的氛围，渲染效果满意后，题款、钤印，作品完成。





步骤一



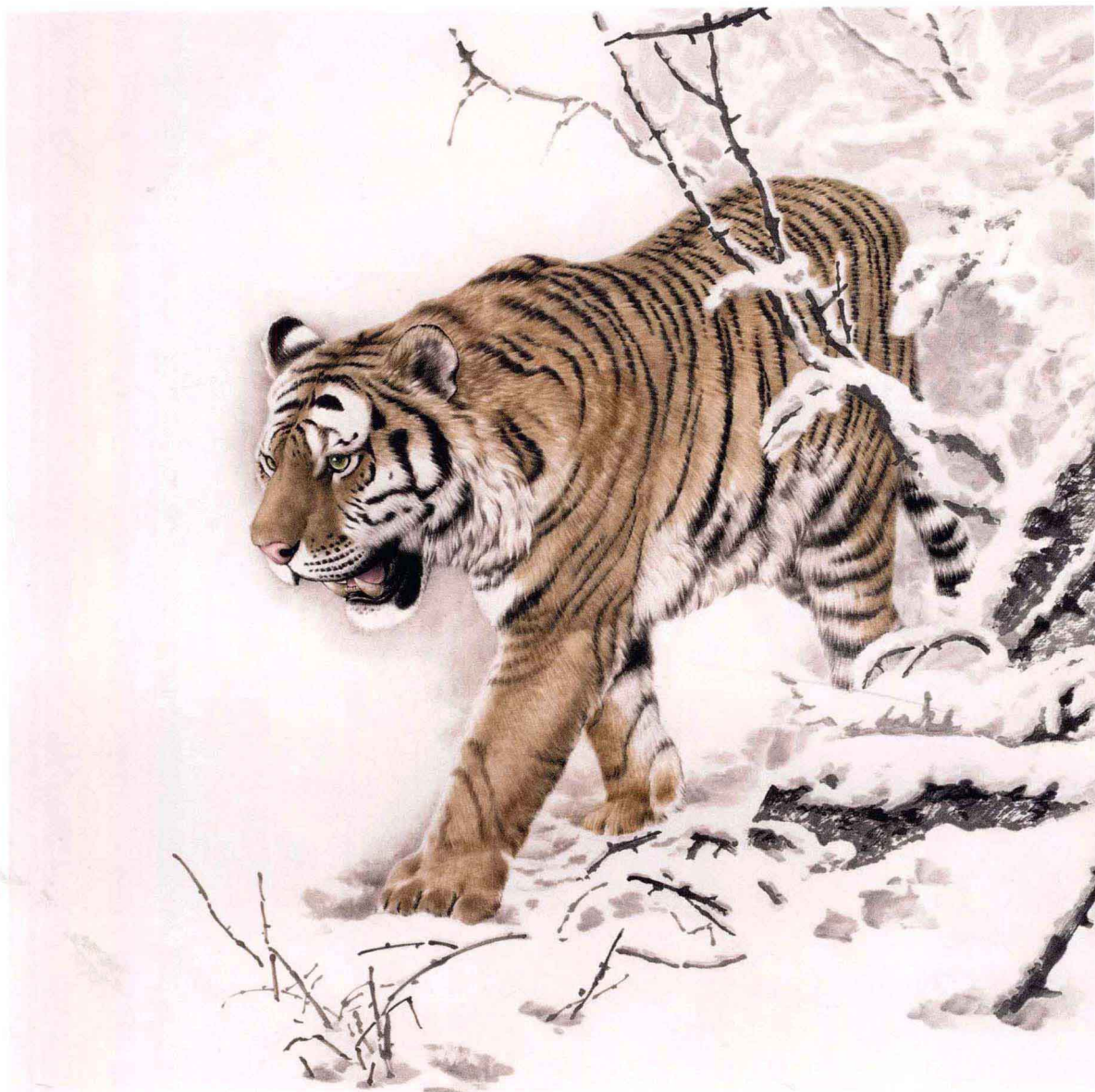
步骤二

# 《惊雪》 97cm × 97cm

## 步骤一、二：

这是一幅表现猛虎雪中行的作品，猛虎林中穿行，雪景分前、中、后几个层次，在定稿之后，前景与轮廓同时绘制，白雪是预先空出来的，要根据树形的变化来画积雪，同时要表现雪的厚度，树干和石头上的积雪当然要厚实一些，树枝较细的部分积雪则要少。重要的是树枝与虎形在着墨时要拉开距离。虎头部分要重点刻画，眼睛炯炯有神注视前方，具有一往无前的精神。先画黑色斑纹能很好地把握虎的外轮廓，使之结构合理，解剖准确。墨色完成后，用颜色画虎棕黄色皮毛，这一步骤也很重要，既要画出皮毛的质感又要求富有层次感。根据斑纹的变化进一步画出行走时的动态，肌肉骨骼的变化，注意要将前爪踏入雪地中的感觉表现出来。在虎斑纹的绘制中进一步将前景积雪空留出来，使虎和前景拉大距离。





步骤三



步骤四

#### 步骤三、四：

进一步将虎画完，虎头及其他部位的浅毛部分用“反衬法”完成，即用浅墨将背景渲染而反衬出虎的外形轮廓，注意不要画得太死，以免影响皮毛的质感。虎的五官均需重点刻画；耳朵要画得厚实，避免单薄的感觉，鼻毛最短，要注意结构起伏及微妙的变化，眼球的质感晶莹剔透，瞳孔中间部分用花青、赭石、藤黄略加墨色调和，接近外轮廓要渐渐变浅，特别注意不要画出眼眶，因为生宣纸极易洇化，洇化出眼眶的墨色很难处理，用白颜色覆盖则效果不佳。鼻镜和虎舌则用朱砂色来画，这种颜色稳重而不浮躁，与其他部位极易协调，虎的牙齿呈圆锥状，牙齿的两侧用赭石、藤黄加墨色来绘制。虎画的补景非常重要，雪景丰富而有变化，中景用墨色要浅，远景更要虚无缥缈，从而营造出寒冬的氛围。





完成稿

#### 完成稿：

雪景要画得丰富而有变化，含蓄而有层次。近景、中景、远景在渲染中逐渐变浅，营造出寒冬的气候氛围，此幅画的补景技法是充分借鉴西洋水彩画的表现方式，每一根枯草、树枝及石头都在落笔前给予充分思考。既要疏密有致，又要避免杂乱无章，在生宣纸上画雪景其技法要求要比在水彩纸上画雪景的难度增加了不少，因为生宣纸的性能是落笔为定不可更改，毛笔中含墨色多少做到心中有数，因为墨色干后会变得较浅，初学者可以在画正稿时备一张小宣纸做试笔之用。在绘制过程中还要经过几次悬挂起来观察审视的过程，才能使作品尽可能地达到完美要求。画中枯叶的画法也要注意色彩的变化，使用大小合适的毛笔蘸颜色一笔完成，颜色不要调得太匀，避免树叶颜色僵化。最后是画虎的胡须，待纸张完全干透并且平整后，再用白色勾画，勾画时用色较浓，行笔流畅，因为颜色调得太淡没有遮盖力，复勾又会产生前后走向不一致的问题。落款题写在画面的左上方，款识内容充分解析作品所要表现的内涵。





步骤一



步骤二

### 《红粉伏虎图》68cm × 136cm

#### 步骤一、二：

这是一幅表现人物与虎和谐相处的作品，画中的仕女以《列仙传》中的吴猛之女吴彩鸾为原型，仕女手中托一部书籍，亭亭玉立，婀娜多姿，与猛虎的形象成为强烈对比，仕女的面目形象要画得俊秀可人，神情内敛，脸与手勾线时要小心谨慎，笔中含墨要尽量少些，行笔要慢，同时要注意人物的神态。头发不要画得太死，要根据发型的变化用笔，头发的质感要蓬松洒脱。衣纹的勾勒行笔放松流畅，要有墨色变化。毛笔选用狼毫或兼毫均可，笔锋要长一些，这样就运笔灵活，轻重得当，要注意衣纹随着人体结构变化而变化。飘带要求画得飘逸轻柔，富有变化。虎的动势和神态要与仕女形成一定的和谐与互动，威猛而不失温驯，可以先画虎，继而再仔细刻画人物。





步骤三



步骤四

### 步骤三、四：

待虎画完之后，再给仕女着色，这里重点要讲脸部和手部的着色过程，在着色之前，要用极淡的墨来画一些素描关系，但要注意素描关系不要画得过于强烈，以区别西画与国画的特点。脸部颜色过于浓艳而媚俗，而冷色调过多会使脸部呈现菜色，呈现出不健康的感觉；水分的多少至关重要，颜色不要过浓，涂画的速度相对较快，不然的话会留下笔痕而失去润泽之气。脸部的红润部分是在颜色未干的状态下加润上去的，要循序渐进，胸有成竹。衣服的颜色调和后不要画得太均匀，这样会有特殊的变化和“不可预测”的效果，人物与虎画完后，要补景，景不宜过满，右上角部分画树枝树叶，枝形错落有致，落墨多有变化，但不要影响人物的完整；左下角画石草，草的形态变化要求自然而放松，但要注意不能处理得杂乱无章。





### 完成稿：

杂树树枝及野草的颜色不能画得过于鲜艳，要求沉着稳重，不能影响主题立意。用花青、藤黄、赭石及淡墨调和，色彩有微妙的变化，要求有较为丰富的层次。同时采用“反衬法”来突出人物与虎的形体轮廓，使人物的白衣裙和虎的皮毛得以较好的表现。画面补景中采用对角的方式，右上角的树枝与左下角的草石形成中国画中的构图之美，左上角与右下角则采用大面积空白这一表现形式体现中国画的构图“密不透风、疏可走马”的这一艺术表现方法。左上角题写款识，右下角钤上压角闲章，使得画面有一种平衡美。这幅画是表现刚柔相济，以柔克刚的内涵。古典人物少女姿态优美妩媚动人，猛虎伴其左右，威猛而驯服，是阳刚之美与阴柔之美的融合，“金木水火以刚柔相济，克得其和。”款识中的诗句是人与虎的和谐相处的写照：“亭亭玉立襟生尘，蓦地相逢讶洛神。低头不敢瞻颜色，一任牢笼野性驯。”





红粉驯虎图 68cm × 68cm





虎虎生威 68cm x 68cm





奔腾卷地起雄风 68cm × 68cm



双雄 68cm × 68cm