

ZEN YANG HUA HU

怎样画

虎

编 绘

秦洪彬

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画虎 / 秦洪彬绘. —天津: 天津人民美术出版社,
2005. 1

ISBN 7-5305-2725-8

I. 怎... II 秦... III. 虎—工笔画: 翎毛走兽画
—技法 (美术) IV. J212. 28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第126005号

天津 人民美術出版社 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: 刘建平 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

2005年1月第1版

2005年11月第2次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3

印数: 3001-5500

版权所有, 侵权必究

定价24.00元

怎样画虎

秦洪彬，山东烟台人。毕业于北京画院，师从著名画家玫芳先生，定居北京。现为中国美协联谊中心理事，中国美协会员，山东美协会员，《中国美术》特邀编辑，天津艺术教育进修学院艺术指导委员会委员、国画家。

擅画山水、人物，尤擅动物。作品数次入选海内外及中国美协主办的大型画展，获金奖、银奖、优秀奖多次。《聚虎图》长卷被载入世界基尼斯，作品被“国际APEC博览会”及国内外专业机构收藏，多幅作品发表于各报纸、画册、中英文杂志，先后出版个人画册、艺术论著三部，多次成功举办个人画展。

中央电视台《东方时空》、《灿烂星空》、“中国首届艺术节颁奖晚会”以及烟台电视台《异地他乡烟台人》、《文化传真》等栏目多次专题报道。并多次受到国家领导人的亲切接见。

前言

画野生动物，是一个令人兴奋而着迷的事情。尤其描绘美丽高贵的老虎，会给我带来无法按捺的冲动。我总想把这种感受通过我的画，传达给和我一样对虎痴迷的爱虎者。

我曾先后出版过两部以虎为体裁的画册，有幸受到读者的青睐。记得每次我举办画展时，总有观众问关于画虎的各种问题。有些同志，拿着保存如新的画册，找我签名，连续几天游荡在展厅中。令我感动，令我鼓舞！于是我便有了出版这本《怎样画虎》的念头。

在本书中我会阐述对虎的体会与研究。就虎的结构、用色方法、肌理效果等，通过列举画虎的几个步骤，详细演示，我是如何在画面上取得预想的效果。

老虎的高贵、华丽和神奇的力量撼我心扉，摄我魂魄。每当我描绘它时，总是灌注着自己全部的情感。并把虎作为一个有思想、有感情的人来画。一幅好的艺术作品在娱人和自娱的同时，还要鼓人志、助人伦、呈教化。画虎的凝神、回眸、长啸，都是从各个角度表现虎的气魄，也是表现人们的精神世界。因此画好一幅老虎作品，只凭满腔热情是不够的，你必须学习一定的绘画技巧和艺术语言。在作品中，我一直致力于对虎的头部认真描绘，努力捕捉老虎的个性与神态。以虎寄情，画为心声。而不是简单地把虎的模样，用绘画的形式记录下来。我曾多次到动物园和野生基地，在饲养员的陪同下与虎“面对面”地交流，为它写照。并认真了解虎的结构、细节、动态和其特有的表情。在我看来，这些都是描绘它之前，必须做的工作，并在写生中学习体会它，真正做到“神与物游”、“外师造化”、“中得心源”。只有这样才能在画面上充分表现老虎的结构及皮毛的肌理效果。有关这方面的具体知识在本书中，我都有详尽的介绍，同时我也鼓励有条件的朋友到动物园中去，认真观察和研究老虎的特性，并多做写生。如果能到野生基地感受自然中的老虎，对以后画虎及营造画面的氛围，将有很好的帮助。没有条件的朋友，你可以到书店，购买虎的写实照片、有关光盘等，以便从中对其有所了解。

绘画是由线条和色彩把三维空间转到二维的画面上去，很大程度上取决于绘画的技巧和观察能力。绘画技巧主要靠对物体的写生程度，对线条色彩的运用程度以及作品的构图等。对于初学者我建议你多作临摹、写生及默写。这样对你以后的创作，会有很大的帮助。就我个人而言，我最大的收获就是画过三百多米的长卷，其中有两千只形态各异的老虎造型，为我日后单幅画的创作打下了坚实的基础。我的绘画风格是具象而细腻的，把西画的视觉艺术与中国画的笔墨相结合，并不失中国画的韵味。这是我的个人审美取向而定的。其实中国画有着许多绘画技法，我们在继承的同时，也可创造性地发展其绘画技巧。不管哪种画法，都需要付出大量的精力和不间断的学习研究。我们在学习绘画技巧的同时，不断加强文化修养，沿着“外师造化”的从艺之路，付出辛勤的艺术劳动，把对人生和生命的热爱付诸笔端，找到自己的艺术定位，率尔之作，安能臻此境界？

当你发现对画虎有兴趣时，我建议你不妨提笔去描绘它。在描绘它的同时，你会发现它是一个有趣而极具挑战性的工作。也许你未必能成为一个杰出的动物画家，但是，你一定能从中感受到无可言状的快乐。真的高兴在画虎的领域里又多了一个朋友，让我们一起去领略大自然所赐予我们神奇的生灵和无穷的魅力，并醉心于此！

怎样画虎

编 绘： 秦洪彬

天 津 人 民 美 术 出 版 社

晨曲
甲申
新年
洪
北京
朱中丞

对虎的认识

老虎产于亚洲，起源于寒冷重重积雪的北亚地区，并逐步分化为8个亚种。其中巴厘岛虎、爪哇虎、里海虎，三个亚种已灭绝。现存有5个亚种分别为：孟加拉虎、华南虎、东北虎、苏门答腊虎、印度支那虎。寒冷地区虎的颜色是浅橙黄色，花纹相对较疏且体大。热带地区虎的颜色显赭红色，花纹较密，体形相对略小。应该说虎是猫科动物中最为庞大的，具有极度有力的肌肉，它有一个圆形并像猫一样的头部，头骨厚而呈圆拱形。就东北虎而言，身长大约为3~4米（虎的体长为4个头，不包括尾巴在内。虎尾为身长之半，身高为2个虎头）；体重达350公斤左右，脚下长有厚厚的粉红色肉垫，前脚长有5个脚趾，后脚有4个脚趾，并长有锋利的爪。

老虎是独住动物（除交配期外），有极强的领域性，为典型的山地林栖动物。主要活动于针阔叶混的草林或原始深山密林之中，并常到高草灌丛中猎取食物。夏天则到有水源的地方栖息和猎杀动物，且善于游水。

虎头的特征

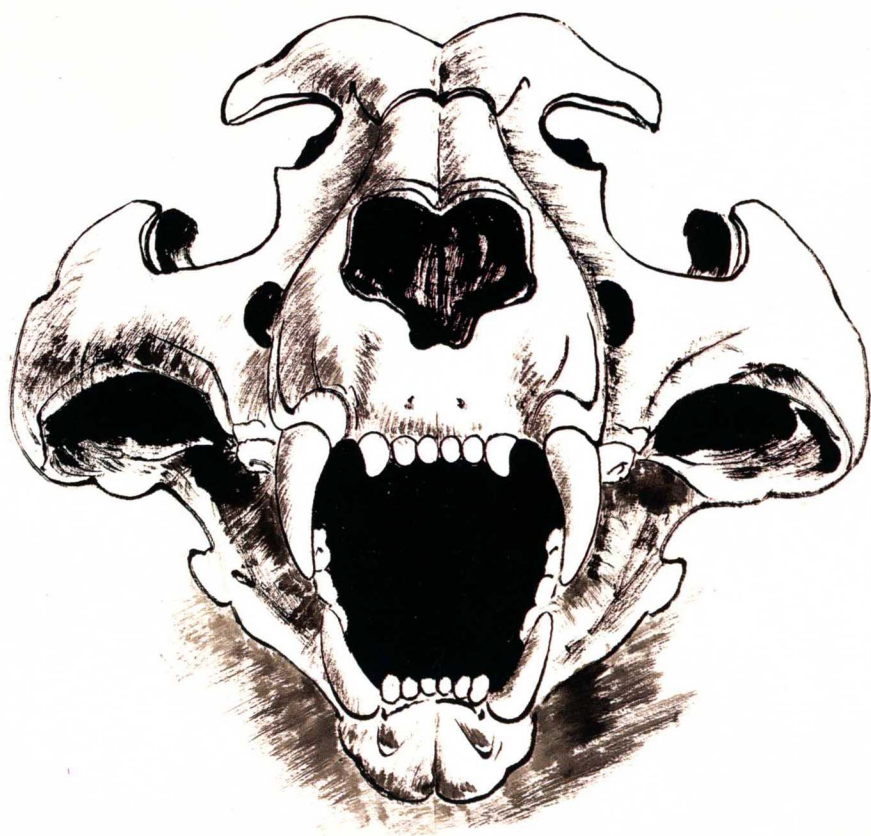
画好一幅老虎作品必须先画好虎头，它是整幅作品中的精华和灵魂。因此必须对虎头的特征熟记于心。虎头的外形大致为圆形，额部的毛被有3~5条黑色的横纹，横纹中间变粗相连，形成一个“王”字。脸腮两边大致有3条花纹。它拥有闪电般的神灵目光，眼球呈黄褐色，瞳孔呈圆形。它的眼球四周眼睑为黑色软组织，外围有圈白毛，眼上方有一白色毛区，并有白色眉毛三四根立于上，眼睛圆而向上吊着。虎的嗅觉并不十分灵敏，鼻子属于下垂的圆柱体、鼻梁平滑，俗称“通天鼻”，它是老虎情绪反映的重要组成部分。虎的吻部短而宽，两边各排列着5~6道黑点组成的黑线，并长有20~30多对长短不齐的胡须，起着探测器的作用。雄虎的胡须粗而长，雌虎的胡须细而短。老虎拥有锋利的牙齿，上下各有3~5厘米的犬齿。上下颌各有6颗门齿和14颗臼齿，共有30颗牙齿。虎的听力十分敏锐，能听到2公里外的动物叫声。耳朵小而圆，背面有一块白斑，可前后左右转动。了解虎的这些生理特征，对画虎的准确性是必须具备的。

虎头的骨骼与外貌

一、老虎在平静时，其眼睛上眼睑掩住眼球的一部分，其外眼角稍向上吊着，鼻子呈倒三角。请你注意这幅作品，老虎头部皮毛的走势，它是从眼鼻处呈辐射状向四周散开，在颧骨处向下弯曲。

二、请注意，老虎咆哮时，胡须呈放射性线面打开。眼球几乎全部外露。耳朵向后倾着，虎鼻由于鼻肌的收缩，鼻梁变得较宽，而产生一道道肌肉纹。鼻孔张大且鼻头扁平，张着血盆大口，露出匕首般的牙齿。更增加了虎的凶猛。

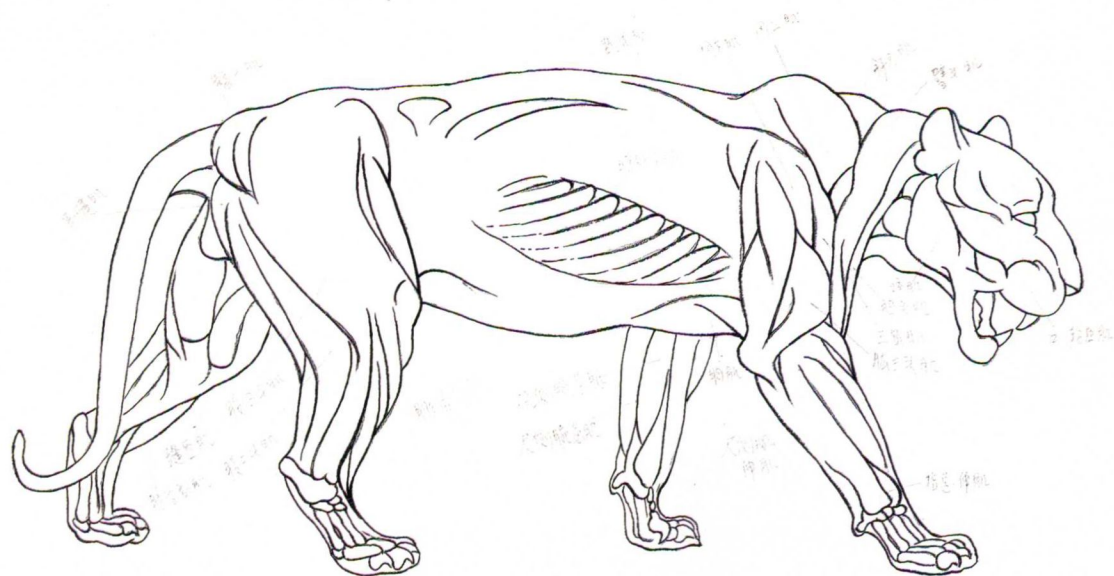
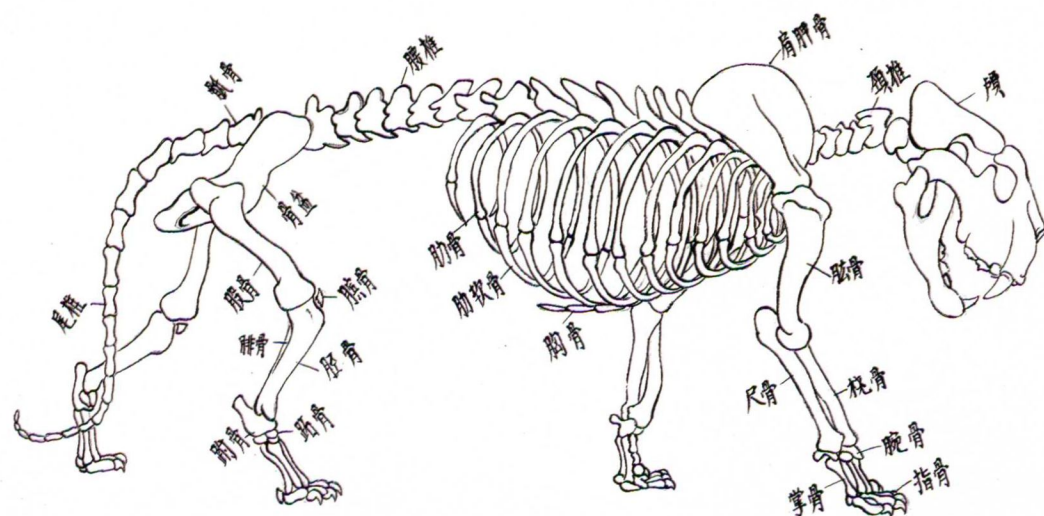

虎体的结构

我们画画儿，不像生物学家那样去解剖老虎，我们要了解的是：动物结构、形象知识，了解老虎的整体和每一部分骨骼、肌肉及其所呈现出来的外形，尤其是在运动时各种动势的外形。

比如虎的前肢，看外表是高低无序，但若从内部来了解，它主要由几个骨骼的交接处，加上外面的肌腱组合而成。

虎的形体看起来似乎很复杂，但是如果我们从大的块面基本形去了解、研究它，就会知道它并不怎么难掌握。我们应该把它分为几个大的部分：头、四肢、躯干的结构特点，然后再抓住局部的特点，同时借助解剖的基本知识和通过观察也就能逐步掌握虎的结构了。描绘老虎的皮毛时，要时刻关注虎的骨骼和肌肉结构。俗话说：“画虎难画骨。”这里的“骨”指的是：老虎皮毛下肌骨结构的外在张力。请认真观察下图虎的骨骼、肌肉、外形的内在关系。画工笔虎最忌“谨毛而失貌”，切勿特意追求表面的皮毛效果，只求甜俗、乖巧，不注意虎的内在结构，充其量只能算是一张无生命力的华丽虎皮而已。

工笔画虎的步骤

一、起稿时，用5~6B铅笔或木炭条在宣纸上起稿，在起稿阶段要把虎的外形及特征画准，这有助于你对画的进一步描绘，增强你画好作品的信心。初学者可把底稿拷贝到另一张纸上，背景你可以不用打底稿，但在心中一定要对整幅作品的构成及意境，要胸有成竹。

二、蘸深墨先从眼睛画起至鼻镜，后用淡墨从头至尾用破笔法，根据虎的皮毛起势丝毛，并注意空出留白部分，然后用中锋蘸深墨画虎的斑纹，注意斑纹的疏密，前后虚实关系。切忌不要一次将虎的斑纹画得过黑。尤其是虎身体边缘的地方。用淡墨将虎头、脖子、肚子、臀部等较白、较长的皮毛，按疏密关系画出几组。然后再按结构画出虎体的明暗关系、虚实关系等。（中国画一般不讲光线的来源，而是画平光素描）

三、用五成的藤黄加八成的朱磬，加二成的酞菁蓝调成深赭色。用散锋笔将皮毛从头至尾丝一遍，注意留出虎头及身上白色棕毛部分，切勿画过了，并一直丝到您满意为止。然后用赭色调淡墨，按形体结构刻画暗部。用淡赭黄色画虎眼内眶下部，用赭色调淡墨画内眼眶上部，并使上下趁湿过渡自然，然后趁湿用赭色勾眼眶下部。

用朱砂调朱磬画鼻镜和舌头，再掺少许淡墨，趁湿画鼻镜和舌头的暗部，使其更立体、圆润饱满。

用墨画好背景的芦苇及其它，待干后，用喷水器将画面整体喷湿，稍干后，用1:1的朱磬藤黄加少许酞菁蓝，调成赭黄色，将虎从头至尾罩染二至三遍，注意留出虎的白色部分。用赭黄调少许花青复染虎头及腹部尾部白色部分的暗部。趁湿将背景罩色完成。待画面干后，用白粉点睛画胡须，落款盖章。

速写与创作

我们的速写，其实就是为创作服务的。速写与创作两者密不可分。只有这样我们才知道速写应该训练些什么。速写的目的就是增强我们的观察和记忆能力。

对虎的结构知识的理解和掌握，必须通过写生和记忆默写来练习，才能不断进步。在速写时，我们选择的对象可以由静到动，由慢到快，速写时常要表现一瞬间飞逝的动态与景象。这就要靠我们对形象的记忆和默写能力了。那么这主要靠认识和熟悉物体的客观规律，掌握虎的解剖知识和动态变化的规律。只要我们有了正确的观察方法，也就有了正确表现对象的法则。注意观察虎的整体形态、特质，相互间的关系比例，只有在比较中才能求得正确。简练而概括的速写，要做到胸有成竹。抓住对象的主体特征加以表现，抓住虎的生理特征，通过外形的表现，来体现虎的内在精神世界。

我们到动物园中，一般很难见到奔跑、行走、跳跃、扑食的动态，好在现在国内有许多散养老虎的基地。我们要抓紧时机多做录像和拍照。在电视上，时常见到播放的动物世界，也是我们作速写的最好时机。开始写生时，可以用硬笔在速写本上写生，待熟练后，也可用毛笔直接在生宣上写生，为日后的创作提供更多的创作素材。

临摹

临摹是自古至今学画者必不可少的主要手段，古今中外有着众多的大师名家，给我们留下了不朽的艺术作品，供我们学习研究与临摹，它是帮助我们通往成功的必由之路。

我们在学习前人绘画技巧的同时，要批判地继承。因为每一个时代的画家作品，都无不被打上时代的烙印。总有或多或少的不足之处，我们临摹的目的，就是利用它并加以改造。我们不泥古，也不拜倒在名人脚下，无论怎样的绘画技巧，都必须紧密地与自己的思想主题联系在一起，“古为今用”，“洋为中用”并不是全盘“古”化或“洋”化，而是在继承的同时，不断改革，与时俱进。我们既不崇古，也不自傲；既不封闭，也不自大。我们在认真听取老师指教的同时，又要不断探索绘画的新技巧。我想只要我们“胃口”好，是营养我们就要吸收！

文革时期，艺术一切为政治服务，艺术被僵化了，单一化了。许多好的艺术形式被批判扼杀掉了。如今改革开放数年，人们的思想彻底解放了，眼光开拓了，美术界出现了百花齐放、百家争鸣的新气象。就其画虎艺术而言，已形成了势不可挡的浪潮。把画虎的艺术多样化了，格调高雅化了，更艺术化了。但我们也要清醒地看到，在繁荣的同时，也有人把画虎“过于”商业化了。在临摹名家作品时，不是更好地学习，而是成了抄袭名家的作品和盗用名家的名字用来欺骗读者，诈取钱财，那样，就破坏了我们临摹学习的初衷。在市场经济的大潮下，绘画艺术变成商品并不是什么坏事，好的绘画艺术，我认为就应该是有价值的“商品”，同时不好的作品也必然被淘汰掉。因此，我们必须端正学习临摹的态度。

临摹的益处，在于我们可以一边临摹一边研究。在一幅好作品前，我们要知道画家所表现的主题及意境是什么？为什么要这样画？画的主体与补景是怎样统一起来的，我们很少有机会能亲眼目睹画家从头到尾地作画。但我们要从作品上来研究和推断作品的绘画过程，分析绘画技法，笔墨的前后处理和来龙去脉。这种研究学习是非常重要的，这种学习也叫“读画”。其实它更适合于我们看画展。展厅中我们没有机会临摹，那么我们就可以仔细看、仔细“读”。把作品的整体到局部的技法、造型、气氛等都熟记心中，回去后背临出来，这样更有利于强迫自己的记忆和研究的分析能力，更有利于发挥自己的特点，而不是依样画葫芦。

在本书中，不可能把老虎的造型及结构都统统地剖析演画一遍。我们只有举一反三，多看多临名家的作品。画画得多了，也就熟能生巧，驾驭自如了。下面我把自己的作品提供给爱画虎的朋友们，以便共同学习，共同进步！