

当代中国画名家技法解析丛书

工笔画虎 技法

解析

G O N G B I H U A H U J I F A J I E X I

陈敬蛰 著

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

当代中国画名家技法解析丛书

工笔画虎 技法解析

GONGBIHUAHUJIFAJIEXI

陈敬蛰 著

NLIC2970873406

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔画虎技法解析/陈敬蛰著. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2013.3

(当代中国画名家技法解析丛书)

ISBN 978-7-5305-5318-3

I. ①工… II. ①陈… III. ①虎—工笔画—翎毛走兽
画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第034473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) 58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津金彩美术印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2013年3月第1版

2013年3月第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8

印张: 6

印数: 1—3000

版权所有 侵权必究

定价: 48.00元

目 录

第一章 工笔画虎技法介绍	1
第一节 画虎常用工具	1
第二节 写实画虎撕毛技法概述	2
第三节 虎局部画法介绍	5
一、虎眼的画法	5
二、虎鼻的画法	7
三、虎口、虎舌的画法	9
四、虎耳的画法	11
五、虎足的画法	13
第二章 作品创作步骤示范	15
《壮志凌云》创作步骤	15
《晨晖》创作步骤	20
《祈福》创作步骤	25
第三章 作品展示	28
第四章 墨稿范例	41

第一章 工笔画虎技法介绍

第一节 画虎常用工具

绘画中，工具的选择至关重要。创作思路是软件，绘画工具是硬件，两者缺一不可。下面我把画虎常用的工具介绍给大家。

笔：

本书介绍的画虎用笔按步骤分为三种：

一是起稿、草稿、定稿用笔：

我在上述三个步骤中选用的是 6B 中华铅笔，因其材质较软，不易划伤纸张。

二是渲染、补景用笔：

在老虎大面积着色和补景中，我常选用大白云、中楷白云、中楷狼毫三种。

三是撕毛、眉须用笔：

在墨稿、重彩撕毛和画眉须的过程中，我选用中楷兼毫笔、勾线笔、长锋小楷狼毫三种笔，中楷兼毫笔主要用在墨稿和重彩撕毛中，勾线笔用来处理细节，长锋小楷狼毫用来画眉须。

墨：

墨在国画中具有独特的地位，按照墨的品种分为油烟墨、松烟墨、漆烟墨三种。绘画多用油烟墨，墨块和墨汁依据自己的用墨习惯都可以选择。本书绘画选用一得阁墨汁进行创作。

纸：

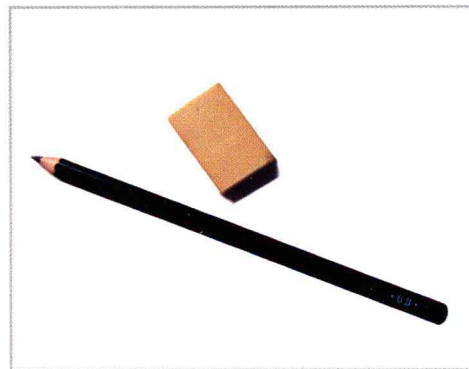
本书所介绍的绘画用纸以生宣为主，温州皮纸和半生半熟宣也可选用。纸张的张力一定要好，根据宣纸落笔难改的特点，作画前要反复习练，熟悉纸张特性，掌握纸张性能，以便更好地创作。

颜色：

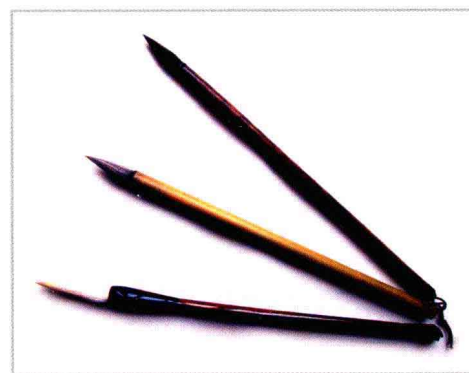
本书创作需要的颜色以黑（墨）、藤黄、曙红、酞菁蓝、钛白、朱砂为主。

其它：

画案、画毡、笔洗、镇纸、喷壶、电吹风、调色盘、4B 橡皮、吸拭水分好的废纸或宣纸等。

6B 铅笔、橡皮

中楷兼毫笔、勾线笔、长锋小楷狼毫

黑（墨）、藤黄、曙红、酞菁蓝、钛白、朱砂。

第二节 写实画虎撕毛技法概述

写实画虎撕毛技法是我画虎几十年来形成的一种绘画方法。作为个人创作的感悟，写出来与大家共同探讨。

写实画虎撕毛技法严格来讲是以工为主、以写为辅的撕毛方法。并非传统的中国工笔画撕毛。传统的工笔撕毛技法多用于鸟类和中等体型的动物皮毛刻画。对于狮、虎、豹这些大型猛兽的皮毛，传统的技法表现就略显单薄，缺少质感。因为老虎的斑纹多，体态大，皮毛变化丰富，刻画比较困难。既要彰显王者霸气，又要表现毛发的细腻厚重、错落有致、真实自然，在宣纸上创作，确非易事。

写实画虎撕毛技法不能单从字面意思理解，它并不是刻板机械地去克隆素材，达到写真的目的。在写实画虎撕毛技法的运用中，有虚有实、有主有次、有工有写、有节奏快慢，是一个心手合一的过程，并非一成不变的套式。

“工欲善其事，必先利其器。”按照我撕毛的经验看，纸、笔、墨都非常关键。因为我创作多以生宣为主，如不了解纸性，就难掌握，下笔容易渗化，不易控制。所以要对自已的创作用纸非常熟知。撕毛用笔的选择也有讲究，有的笔适合写字或画其它，但不适合撕毛。我个人选择撕毛用笔多以兼毫笔为主，兼毫笔有三大好处：一有弹性，二软硬适中，三吸墨适量。用兼毫笔撕出的毛，硬度和飘逸感都好。局部也会使用狼毫撕毛，目的是为了突出部分毛发的刚性，凸显虎的阳刚之美。墨可依据自己的习惯选择，我个人一般用一得阁即可，空气中久放变质的墨及隔夜墨不宜撕毛。

绘画离不开基本功练习，要练习眼睛的观察力和手法的表现力。眼睛的观察力在于提高眼界的高度，要多观察，多感悟，多看名家名作，提高自己的审美能力。手法的表现力在于多练、多写、多临摹，提高用笔的准确性。就工笔画虎来讲，造型的准确是作品生命的基础，没有好的造型功底，再好的撕毛手法都是徒劳。写实画虎撕毛技法同样需要大量的练习，多观察现实中动物行走坐卧毛发的变化，要学会举一反三的思维方法。要找手和笔的感觉，学会眼、手、笔结合的节奏感。行笔的快慢轻重是撕毛质感的关键。这个说着轻松，但一定要通过长时间的大量习练，才能找到感觉。

工笔画虎，撕毛是一个逐步完善的过程。切不可画

好一处再画另一处，要顾全大局，中间要多次审视、调整、细化。撕毛容易出现两个极端，一是死板地逐根一笔一笔地去处理毛发走向，这样很容易出现毛顺一致，千篇一律，看似细致，但易僵硬，毛质单薄。二是不按照生长规律“肆意创新”，无章无法地去处理毛发，显得杂乱别扭，如乱草一堆。

技法是法，但不是定法。一定要结合自己的思想感悟，培养富于自己思想的技法，为自己的创作服务。这也是我总结写实画虎撕毛技法的一个核心。写实是神似、形似的结合，是整体统一的产物。基本功练习是服务于作品的，不能为技法练习技法，那样永远都会在别人的思维框架里走不出来，画的不是艺术作品，是制图。

在素材选择上，我多以东北虎入画。因为它体形威武，体态较长，毛长且蓬松，斑纹华丽舒展，头大耳圆，目光犀利，尾巴粗壮雄健。我认为以东北虎入画最能表现老虎的英姿，也能表达我创作的思绪。

艺术要依据描绘的素材来创作，创作是对素材的提炼、概括、变化。艺术是要夸张，要高于真实的。从动物撕毛这个角度看，创作时也要在素材基础上大刀阔斧。充分发挥自己的想象力和对技法的理解运用力，两者相互结合，来表现毛皮的相互关系；通过手的轻重起落、行笔的快慢节奏来处理每一笔的虚实关系，表现毛发的质感，使之达到疏密得当、层次合理、变化丰富的目的。从整体看又要注意遵从自然，不能无度，毛发一定要随着体态的变化而变化，要按照肌理处理斑纹，按照斑纹处理毛顺，每一遍撕毛都要给下一步留有再创作的空间。这样才能有厚重、自然、生动的视觉效果。

写实画虎撕毛技法是我个人的创作心得，我认为在创作上不要特意地去追求一家、一言、一法，那不是艺术。要用批判、吸收、总结、创新的思路去学习。为了便于大家了解，我编写了“写实画虎撕毛技法”口诀，希望对习练者有所帮助。

耳眉两腮项上毛，表现虎威最重要。

下颚颈胸毛有序，不可胡乱用笔绕。

下腹毛丛要细软，体态纹理须记牢。

皮随骨走毛顺皮，上短下长把握好。

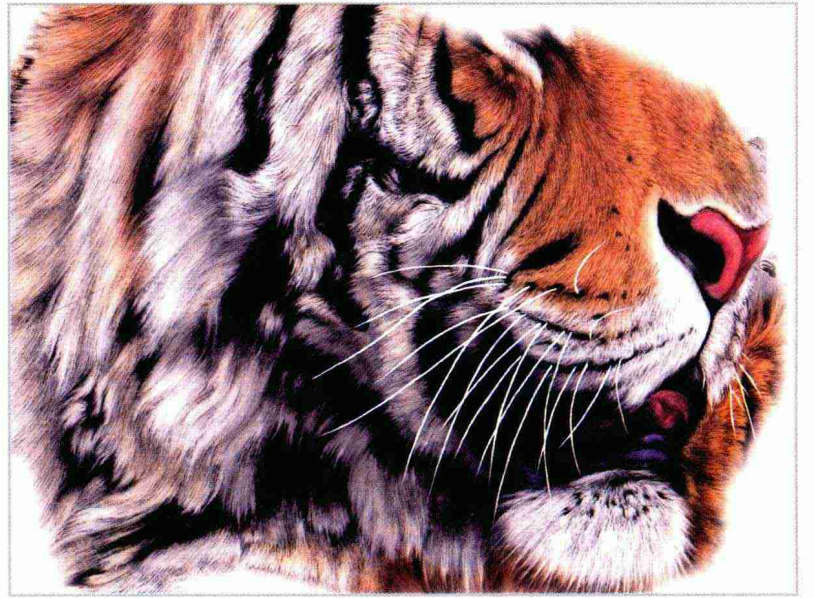
色彩变化有规律，下浅上深错不了。

撕毛处处要谨慎，长短疏密须用心。

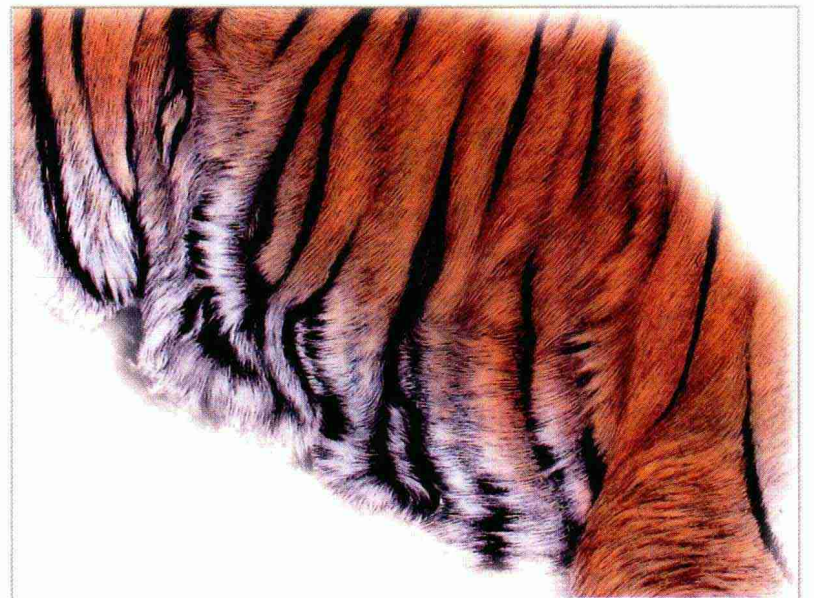
爱虎画虎勤习练，定会撕出写实毛。

附：写实画虎撕毛图例

一、写实画虎两腮撕毛范例

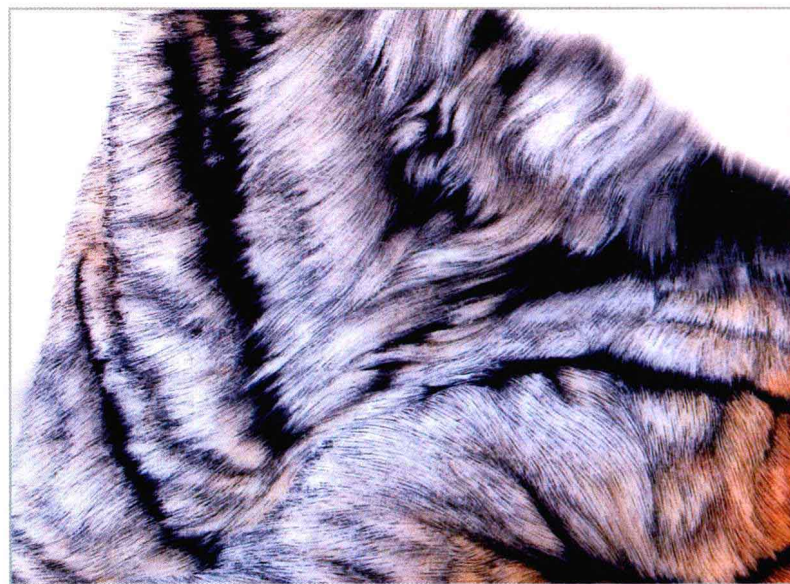
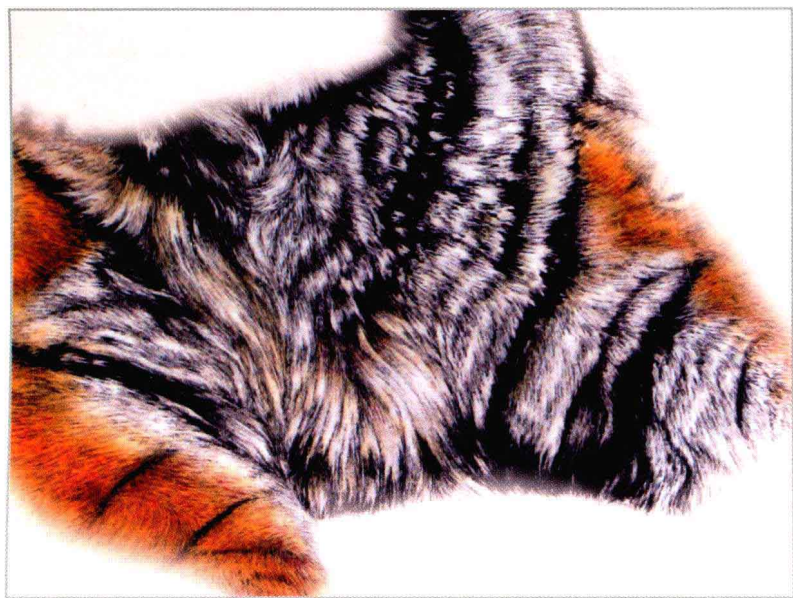

二、写实画虎腹部撕毛范例

三、写实画虎胸部撕毛范例

第三节 虎局部画法介绍

一、虎眼的画法

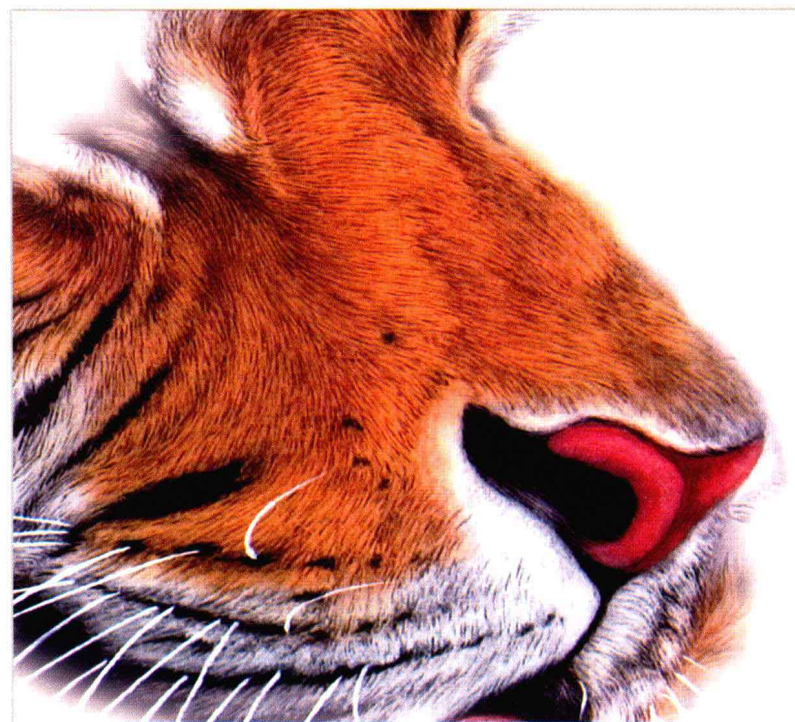
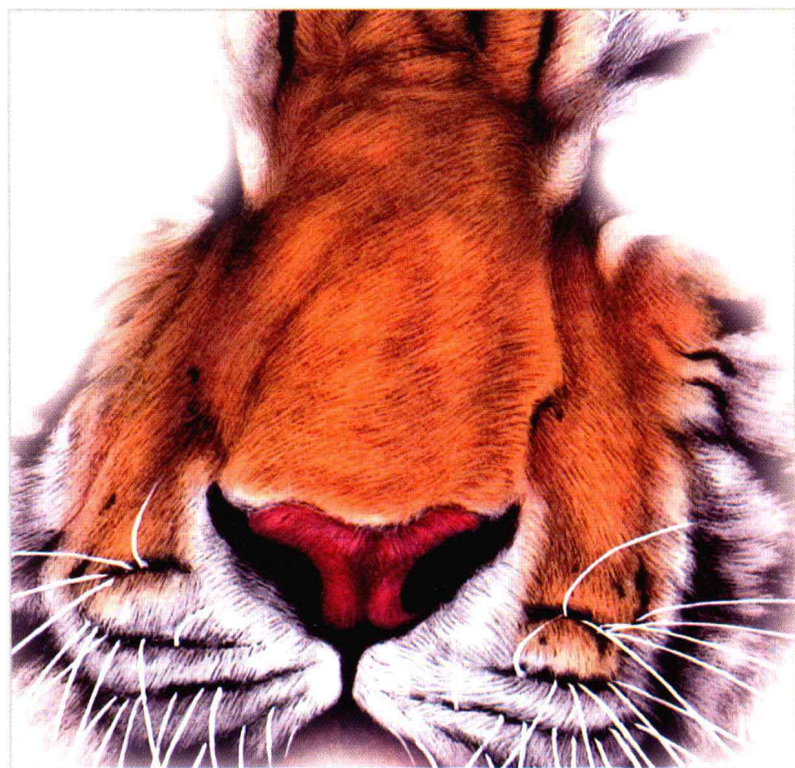
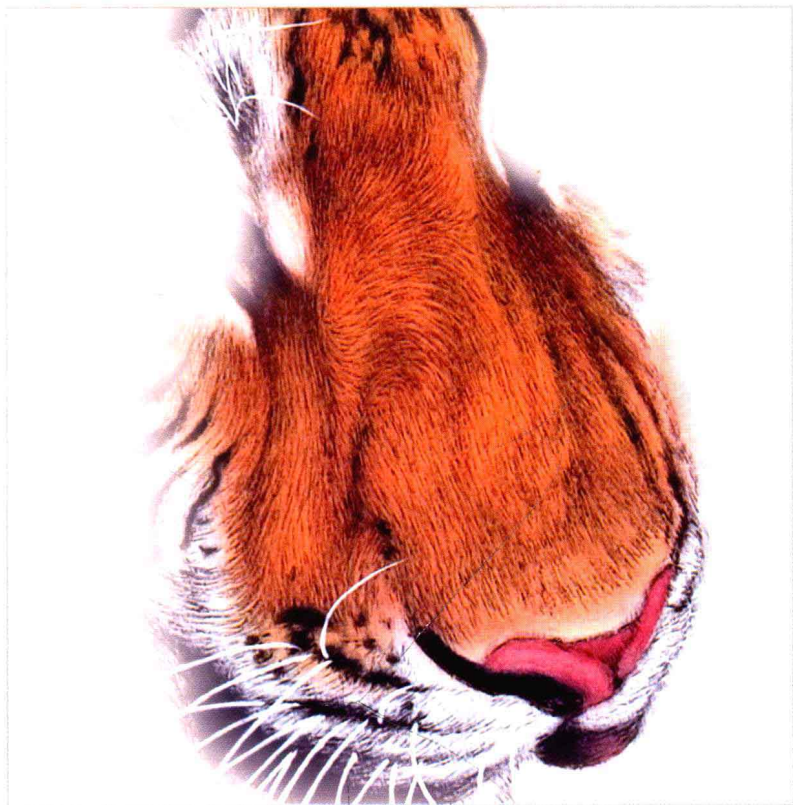
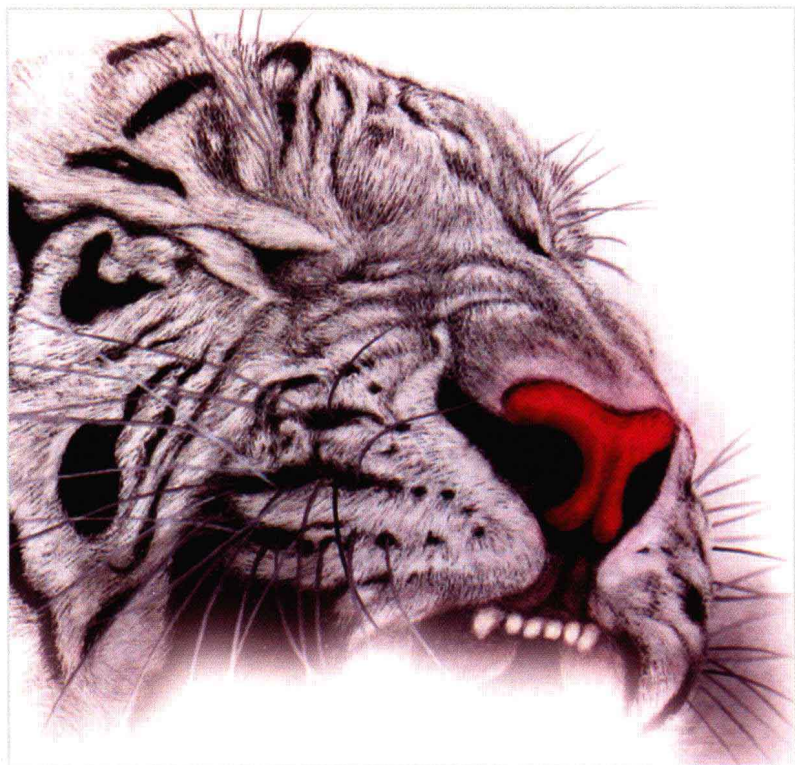
老虎的眼睛是表达性情、体现威严的重要部分，一只老虎能否跃然纸上，活灵活现，全在于此。常规虎眼的着色，首先从瞳孔处起笔，用墨加少许花青进行刻画，然后再用花青加藤黄向四周渲染，逐渐变浅直至黄色边缘的高亮部位，为使眼神更加灵动，可用浅白色局部刻画高光，最后根据虎的视线用钛白点睛。

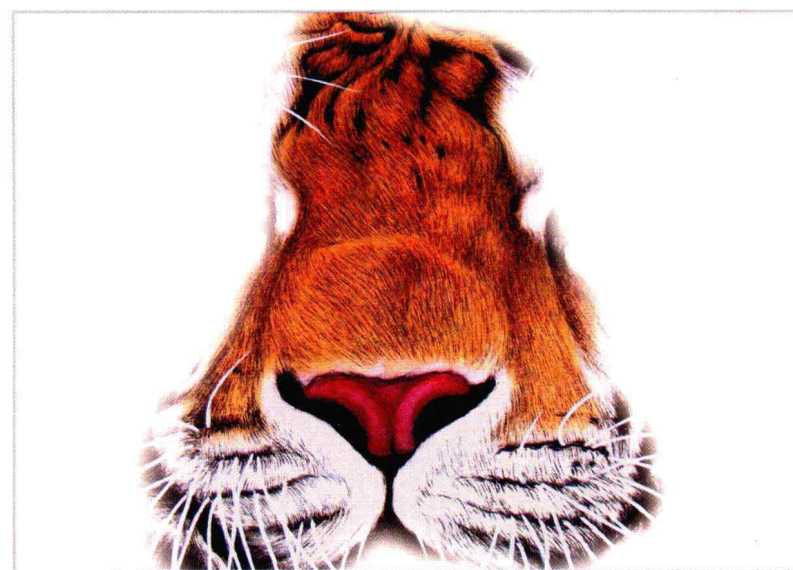
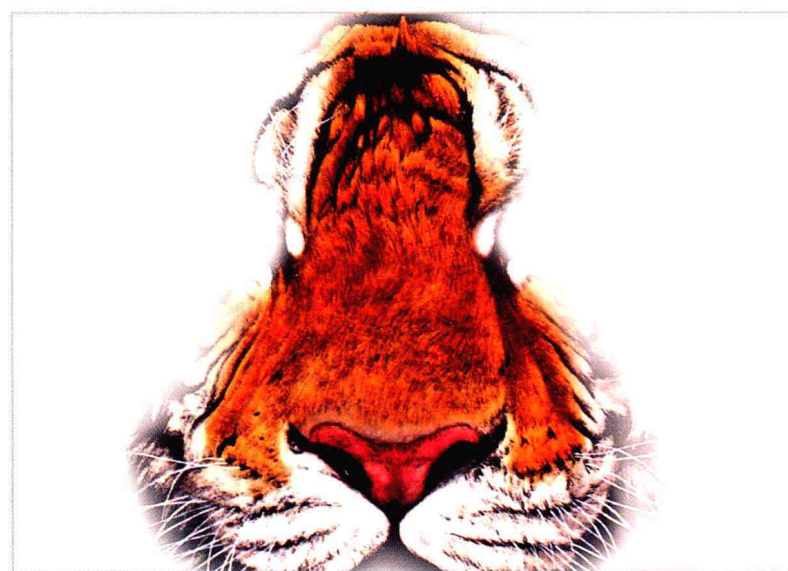
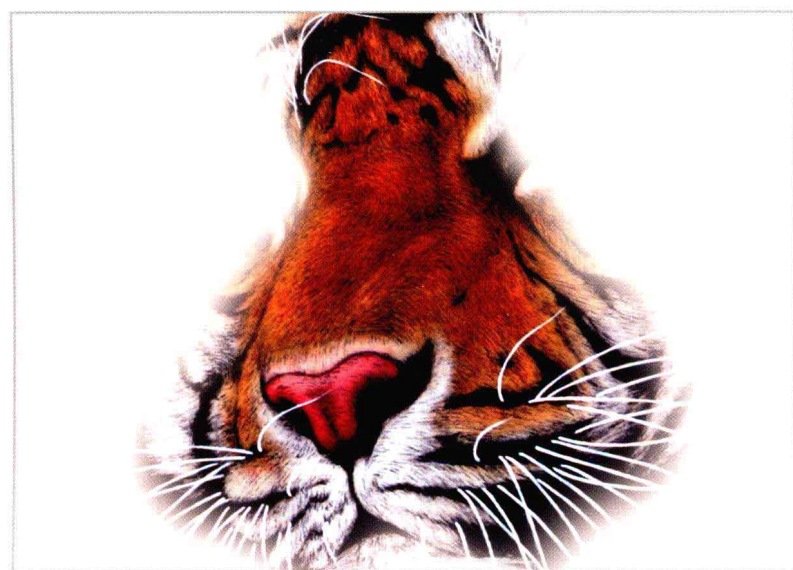
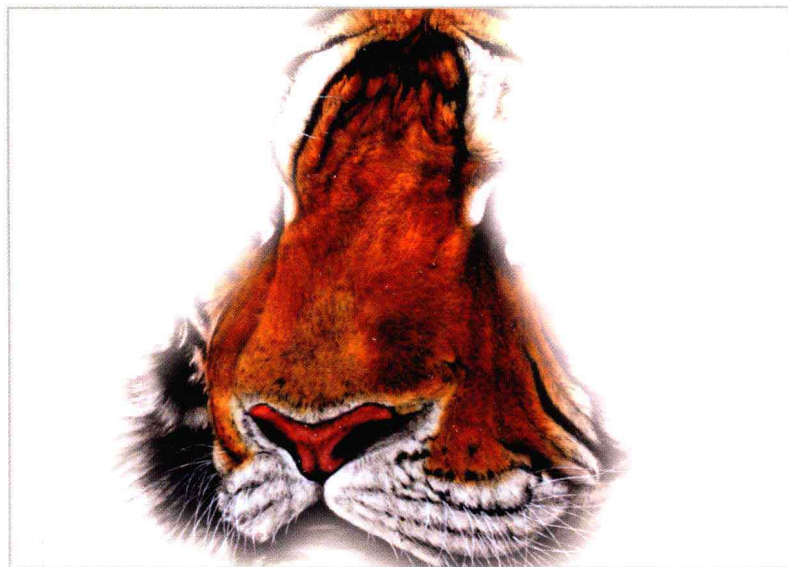
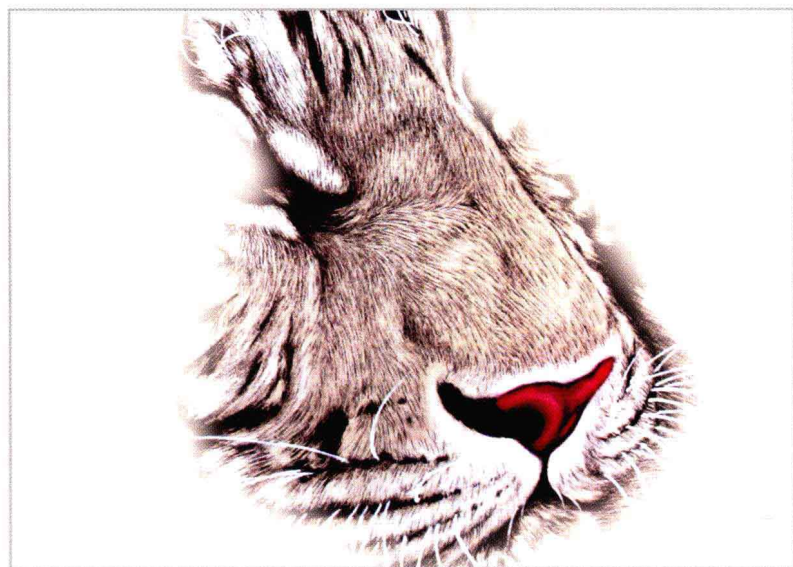

二、虎鼻的画法

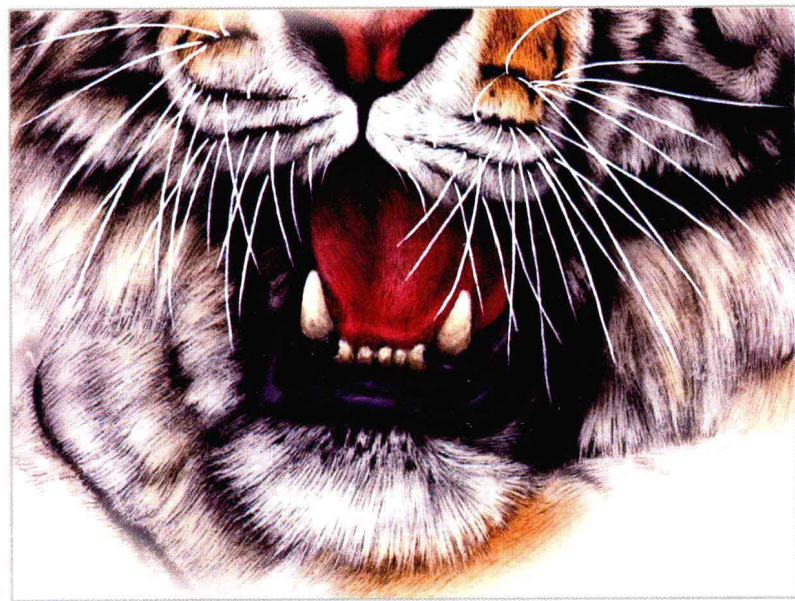
老虎鼻部的毛短而密，画时需散锋，要多次皴染，虎鼻的撕毛要短，不宜长。毛顺的走向要随着皮的位置逐步调整，虎鼻下端部位颜色要渐变。鼻镜粉红色的肌肉用朱砂表现最为合适，重色部分可加少许的曙红和墨刻画。这里要说明的是，随着虎龄的增长，鼻镜的颜色会逐渐变深，上面会附有褐色斑点。不同年龄阶段的虎在鼻镜刻画上要注意颜色变化。

三、虎口、虎舌的画法

虎口、虎舌的用色和画鼻镜所用的颜色基本相同，只是色彩变化更细微些，可考虑在朱砂的基础上，加入少许墨使之偏重，刻画上要注意颜色深浅的变化，突出虎口、虎舌内外的透视感。闭合的虎口、唇部可用蓝灰色表现。虎牙多用象牙白，画时要注意牙齿和唇部的衔接。

四、虎耳的画法

虎的耳朵是表现虎性情的一部分，警觉时竖耳，出击时后伏，休闲时稍伏。虎耳背后上下为黑斑，中间为白色。耳部的撕毛要蓬松自然，耳廓周围的毛发处理要相对夸张一些。耳根到脸部的撕毛要注意衔接。

五、虎足的画法

老虎前足有五个脚趾，其中内侧悬有一小趾，行走时不着地，利爪平时藏于趾，只有在捕猎、格斗、攀岩时才显露出来。后足有四个脚趾比前足略小，足底是厚厚的肉垫，能起到消声的作用。虎足上部的颜色和虎背一样多为浅黄色，腿部毛发相对腹部、背部要短薄些，撕毛时长短厚薄要衔接好。足垫颜色为浅灰色，着色时要注意深浅变化，要画出足底垫部的质感。

