

中国画技法

王爱民 王刚 编绘

工

笔

猛

虎

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔猛虎画法

王刚
王爱民 编绘

天津杨柳青画社

王爱民，河北省美术家协会会员，孟祥顺先生入室弟子。以工笔动物画见长，旁及山水、花鸟。曾在问心堂为来自中国画虎群的全国千余位动物画爱好者公益授课，受到广泛好评。作品多次入选省级、国家级画展并获奖。出版有《王爱民画虎集》《王爱民工笔画虎技法视频教程》。

王刚，毕业于西安美术学院，自幼与虎画结缘，分别于2002年、2004年举办个人画展，后从事艺术品收藏和工笔虎艺术推广。2012年创立中国画虎群，现已集合国内画虎名家及爱好者千余人。2013年发表《一个菜鸟的工笔画虎笔记》《致全国画虎爱好者的一封信》。2016年创办问心堂文房四宝品牌，秉承传统文化，倡导问心而为，致力于笔墨纸砚的精工制作和文化研究。（本书中的图片和文字由王刚编辑和整理。）

图书在版编目（CIP）数据

工笔猛虎画法/王爱民 王刚编绘. —天津：天津杨柳青画社，2017.4
（中国画技法）
ISBN 978-7-5547-0617-6

I. ①工… II. ①王… 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（2017）第041360号

出版人：王勇
出版者：天津杨柳青画社
地址：天津市河西区佟楼三合里111号
邮政编码：300074
编辑部电话：（022）28379182
市场营销部电话：（022）28376885 28374517
28376998 28376928
传真：（022）28376968
邮购部电话：（022）28350624
网址：www.ylqbook.com
制版：天津海顺印业包装有限公司分公司
印刷：天津海顺印业包装有限公司分公司
开本：1/8 787mm×1092mm
印张：4
版次：2017年4月第1版
印次：2017年4月第1次印刷
印数：1—3000册
书号：ISBN 978-7-5547-0617-6
定价：28.00元

概述

虎乃兽中之王，是威严霸气的象征。我国虎文化和画虎的历史源远流长，古时便有绘虎于门以御凶息疠的传统。在人们的眼中，虎有着大气的王者风范，有辟邪、避灾的作用。在历史上以画虎闻名的画家也是层出不穷，如南朝大画家张僧繇，唐代大画家吴道子、李渐，可惜年代久远，现已无相关传世作品。五代石恪的《二祖调心图》中的老虎造型古拙，用笔豪放概括。宋代包贵、包鼎父子均以画虎而闻名于世，元代包案、周耕云也是一代画虎名家，明代赵廉、戴进、商喜等亦为画虎能手，而清代丘天民、席文卿的画虎逸事也见诸传闻。

然而，古人由于受条件所限，不能亲身去观察虎的姿态并了解其习性，创作难度之大更是留下了诸如照猫画虎、画虎不成终类犬的典故。相传五代画虎名家厉归真自幼尤爱画虎，却因没有见过真虎，总把老虎画成家猫，于是他决心进入深山老林，探访真的老虎。历经千辛万苦，在猎户的帮助下，他终于见到了真的老虎，通过大量的写生、临摹，其画虎技法突飞猛进，笔下的老虎栩栩如生，几可乱真。从此以后，他又用大半生的时间游历了许多名山大川，见识了更多的飞禽猛兽，终于成为一代绘画大师。

古时的条件限制了虎画的发展，却也成就了虎画的经典艺术特征。前人的虎，都存于山林、存于心间，画家须靠着想象去创作，更多地使作品内涵深入到精神层面，描绘心中的虎，用笔墨表达虎之精神，用情感抒发对虎之敬畏。也许造型结构不及后人，但虎画之艺术特征和精神内涵实为我们学习的典范，他们的创作态度更是值得推崇和学习。

随着现代人与虎的距离愈来愈近，加之西方绘画的造型理论与中国画的结合，更是涌现出诸多优秀的动物画家。他们个性鲜明、风格多样，技法也较前人在某些方面有了翻天覆地的变化，尤其在造型的准确性、皮毛质感的刻画方面有了长足的进步，更有大批优秀作品值得我们去研究和学习。随着网络的普及和应用，当今无疑是学习资源最丰富的时代，对于初学者来说，好的印刷品范本、网络高清图片，甚至立体全面的影像教程都唾手可得。去现场观看一场虎画作品展，到野生动物园观察真虎的状态并进行大量写生、摄影……这些如今都是极为容易的事，由此看来，画虎不难，难在用心！

本书本着问心而为的态度，将画虎的技法、技巧及经验分享出来，供大家参考和学习。画无定法，本书所涉及的技法、方法仅为一家之言，希望广大画虎爱好者从本心出发，取众家之长，融会贯通，成一家之风采。

工具和材料

毛笔

像其他类型的中国画一样，画虎也不是自始至终只用一种毛笔。因为虎毛的表现要充分发挥毛笔的特性，所以画时一般会需要多支有软有硬、有大有小的不同类型的毛笔。前期干画法墨稿使用兼毫笔，软硬适中，出锋大小根据创作需要而定（2.5—4cm）；后期精细刻画皮毛的质感需要用偏硬的狼毫笔，出锋大小根据创作需要而定（2.5—3.5cm）；大面积丝染黄毛和上色需要用毛质偏软的兼毫或者羊毫加健笔，出锋大小根据创作需要而定（2—4cm）；勾画五官、眉、须、单锋细节调整需要用狼毫勾线笔，出锋大小根据创作需要而定（2—4.5cm）；老虎的整个体块关系、结构、大面积布景就要使用大一点的兼毫笔，出锋大小根据创作需要而定（4—10cm），尽量不要使用提斗，而应使用中长锋笔。

铁线（勾画五官、眉、须、单锋细节调整）

兰竹（前期干画法墨稿）

银锥（湿染老虎结构、画大面积背景）

白云（大面积丝染黄毛、上色）

柳叶（后期精细丝毛）

墨汁、墨块

画虎用墨为油烟墨，而且需要细腻、黑亮、胶质小，用起来润泽流畅，丝毛的时候也会减少生涩、水分不好控制的情况。而且画虎是长期工作，墨自然需要反复使用，上等的墨汁即使隔夜用也不发稠，没有颗粒，使用时细腻如新。

墨汁

墨块

宣纸

绝大多数画虎名家使用生宣画虎，这是区别于其他工笔画的特别之处。生宣有晕墨效果，使作品温润感更强，自然、和谐。画虎需要上好的宣纸，可选用特净皮或古法特净皮，一是纸张拉力强，柔韧性好，层层积墨不起皱。二是好的宣纸收墨效果好，可以更好地掌握，画面层次感也更好。第三，在宣纸上绘制的作品厚重，色彩润泽，保存时间长。因为宣纸是千年寿纸，而市场上所谓的一刀四尺生宣价格在五六百元以下的基本都是书画纸，一般爱好者根本分辨不出来，实则和真正的宣纸相差很大。

生宣

熟宣

颜料

工笔虎的色彩造型还是以墨为主，颜色起到陪衬作用，对颜料的要求不算太高。可选用一般的管状袋装颜料，有条件的朋友可以使用块状国画颜料，好的材料可以使绘画效果更佳。

管状袋装颜料（挤出即可使用）

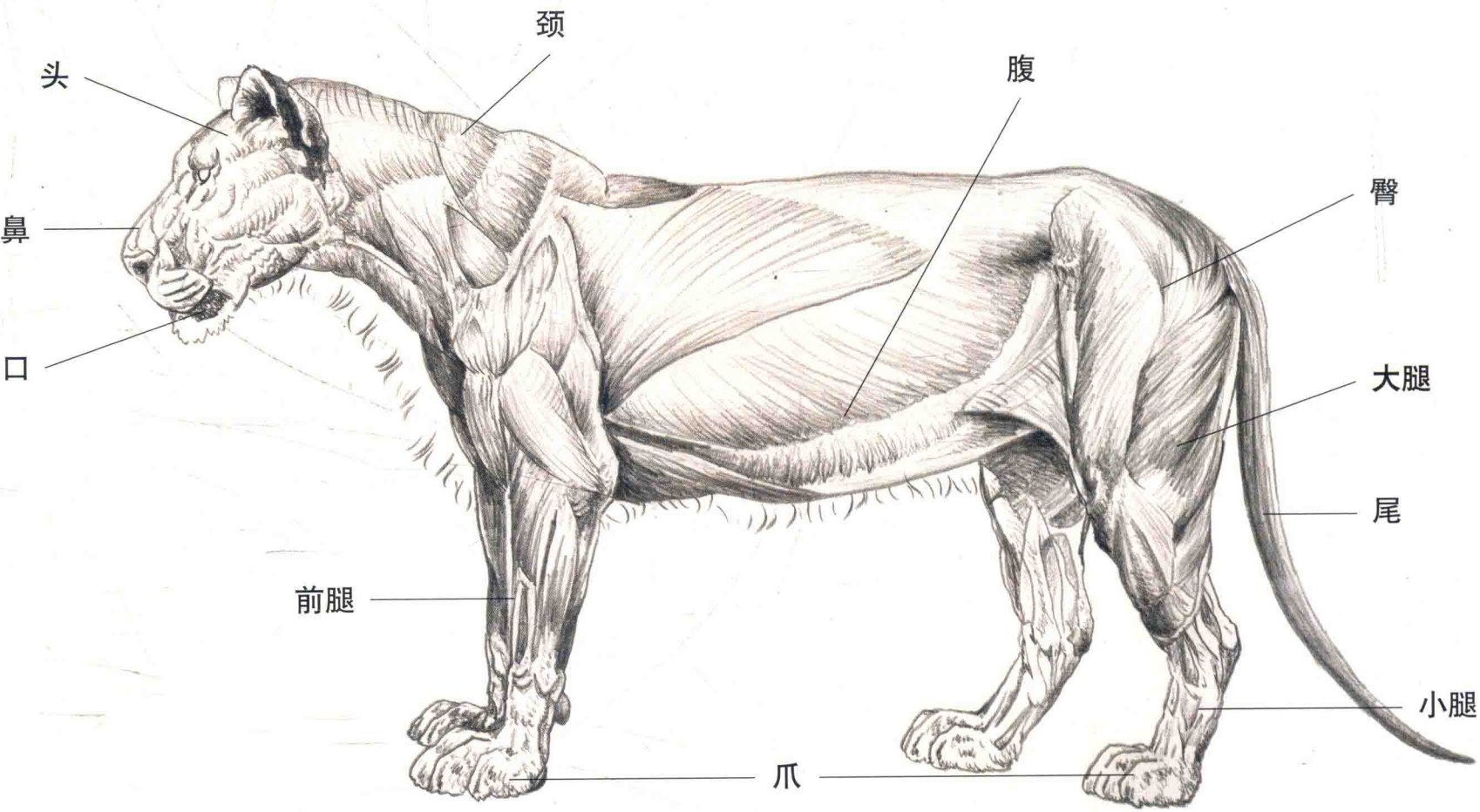

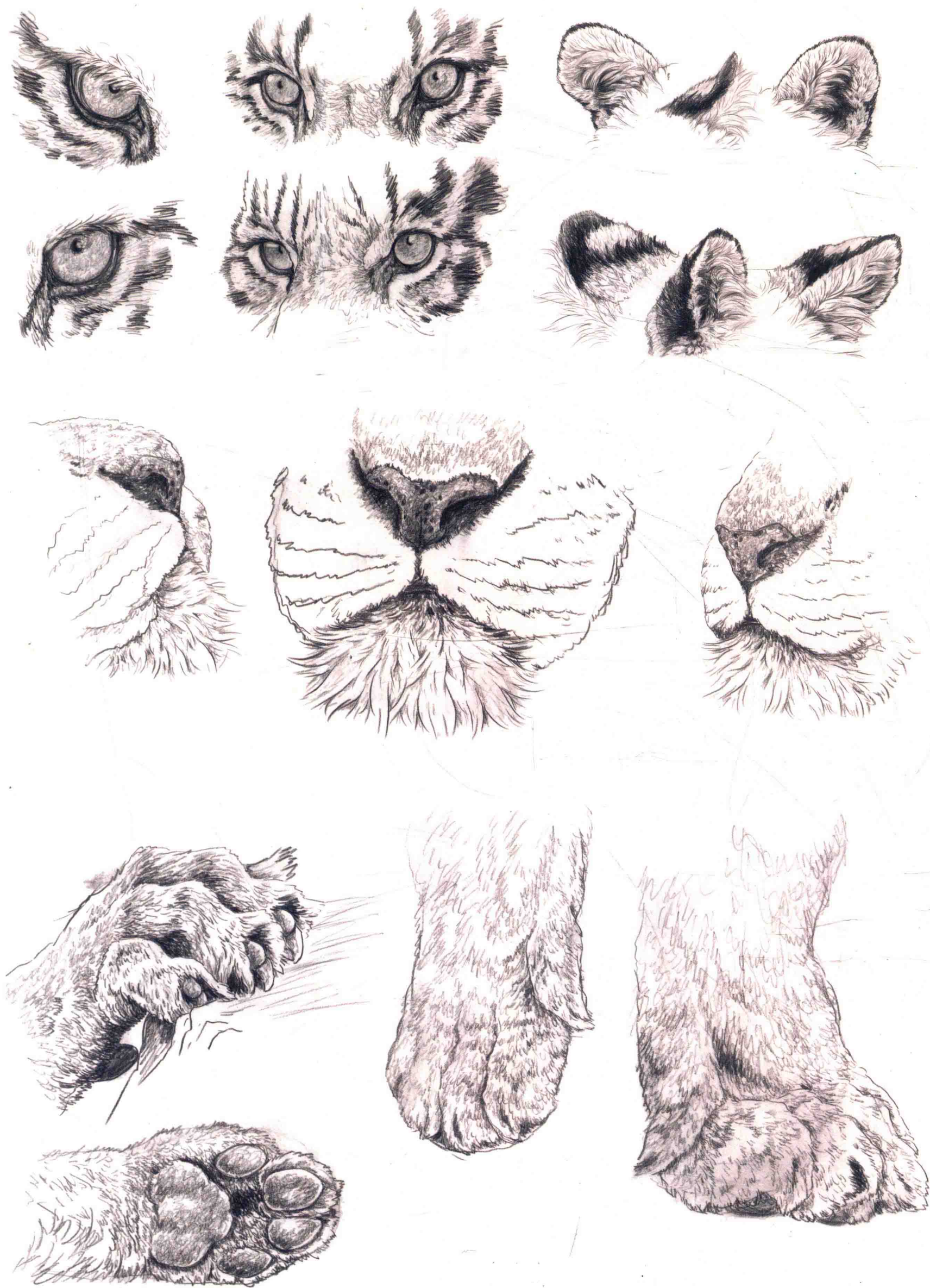
块状颜料（用水泡开才可使用）

辅助工具

- 调色盘：选用平底的白瓷盘为好，可减少石色的沉淀，保证颜料调和的均匀度。
- 画板：画虎最好使用立式画板，或自制画墙，底部为铁皮，表面铺毛毡，便于用磁铁固定。
- 喷壶：工笔虎湿画法需要用喷壶将宣纸整体打湿，浇花的普通喷壶即可。
- 吸纸：准备干净的普通生宣纸，叠成手掌大小的方块状备用，用于湿画法吸收多余水分。

虎的结构

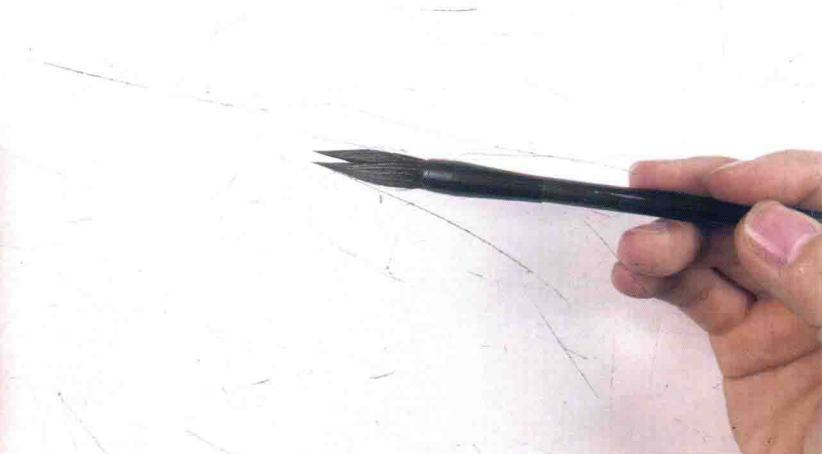
画工笔猛虎的基本笔法

单锋：使用狼毫或羊毫勾线笔，用于细节的刻画和调整。

双锋：用于头部及其他细节的刻画、调整。

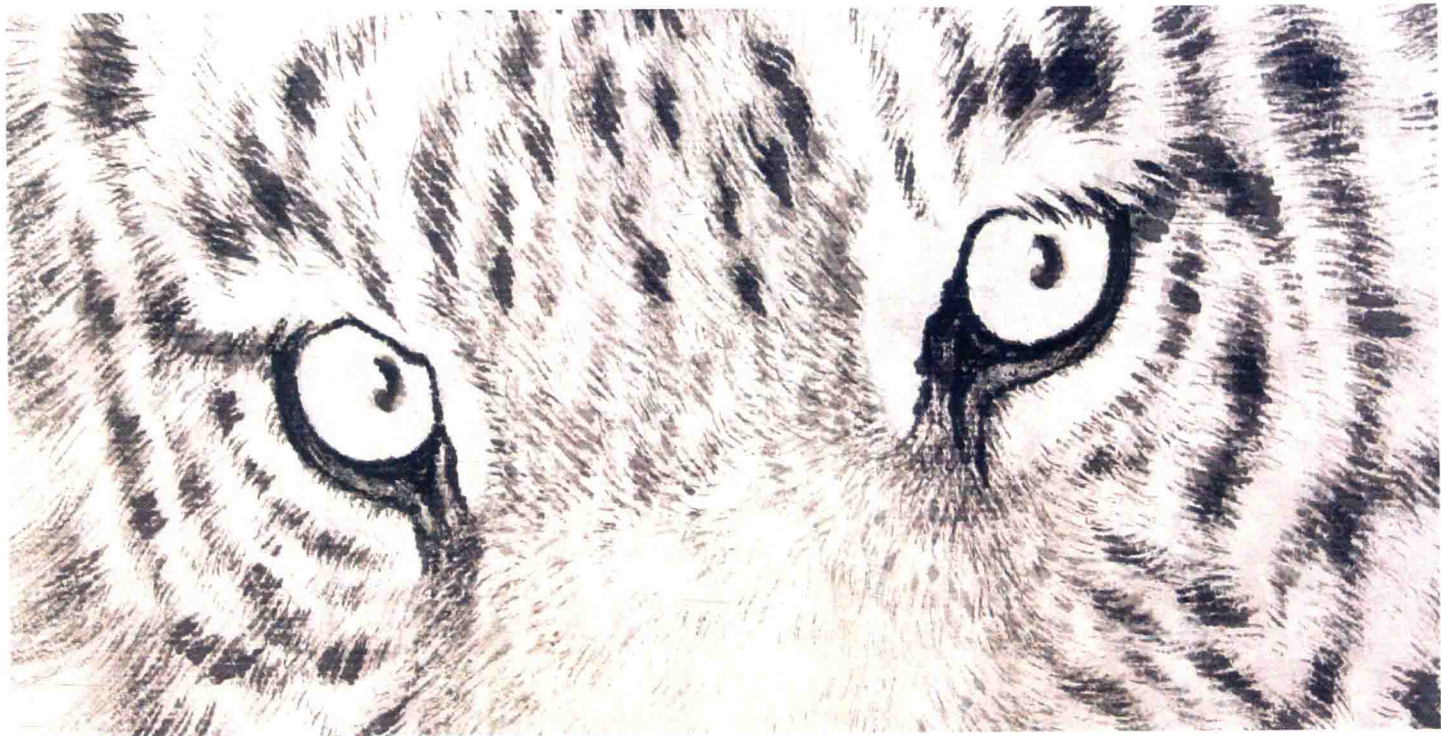
三锋：用于墨稿的丝毛、刻画斑纹等，使用频率最高。

散锋：用于大面积丝黄毛，湿画法丝染，以及描绘背景、云雾等。

扁锋：用于表现变化丰富的皮毛部位、结构转折处。

虎眼的画法

步骤一 用淡墨勾勒出虎眼的轮廓，上边缘注意刻画眉毛遮盖的效果，有虚有实。可用点丝画法，眼角用皴擦的方法，瞳孔的位置和大小要画准确。

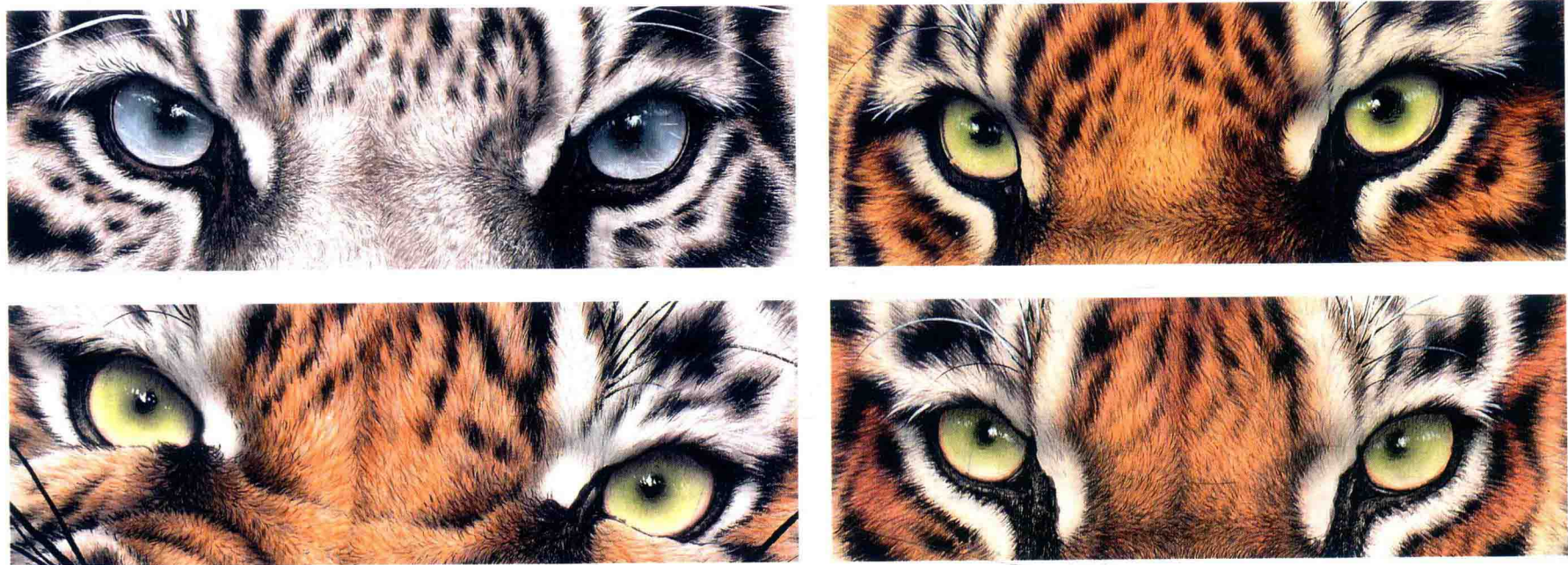

步骤二 将宣纸喷湿，待半干之时用淡墨轻轻晕染出眼球的明暗关系，围绕瞳孔由内而外、由深至浅。注意把握宣纸和笔头的水分，墨色要淡，可反复晕染。

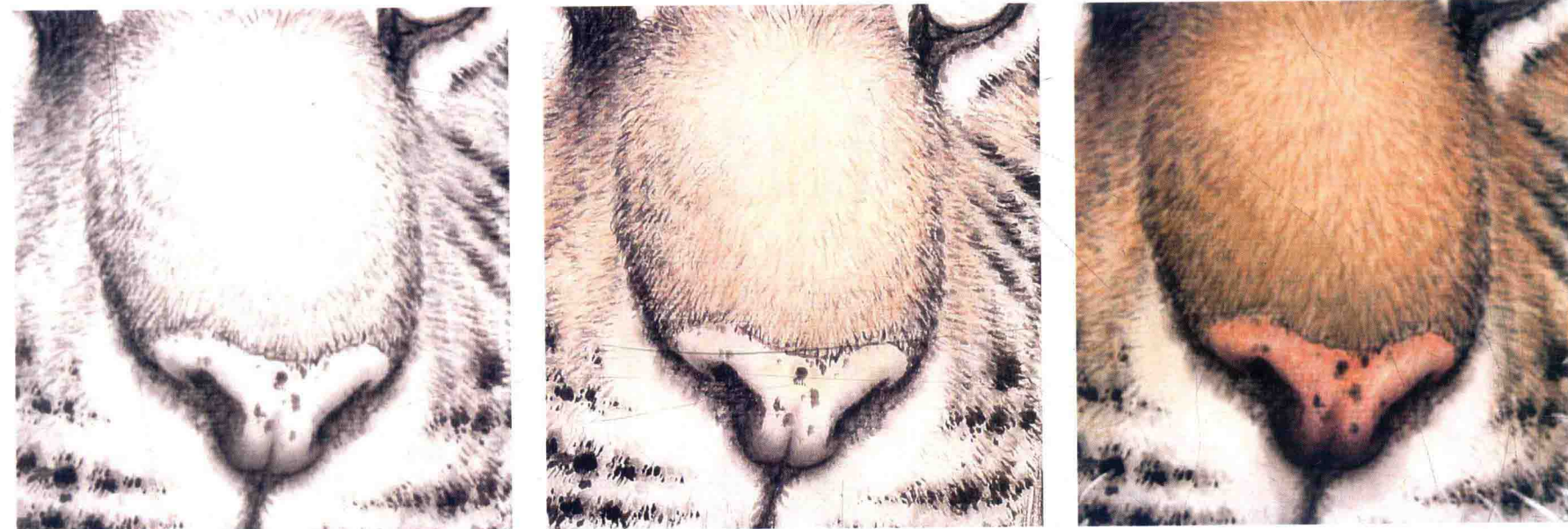

步骤三 再次将宣纸喷湿，半干时用赭石加三青（也可根据创作需求自定）轻轻晕染瞳孔周围，再用藤黄调水晕染眼球外围，注意冷暖色的过渡，最后用钛白点高光。

虎眼的图示

虎鼻子的画法

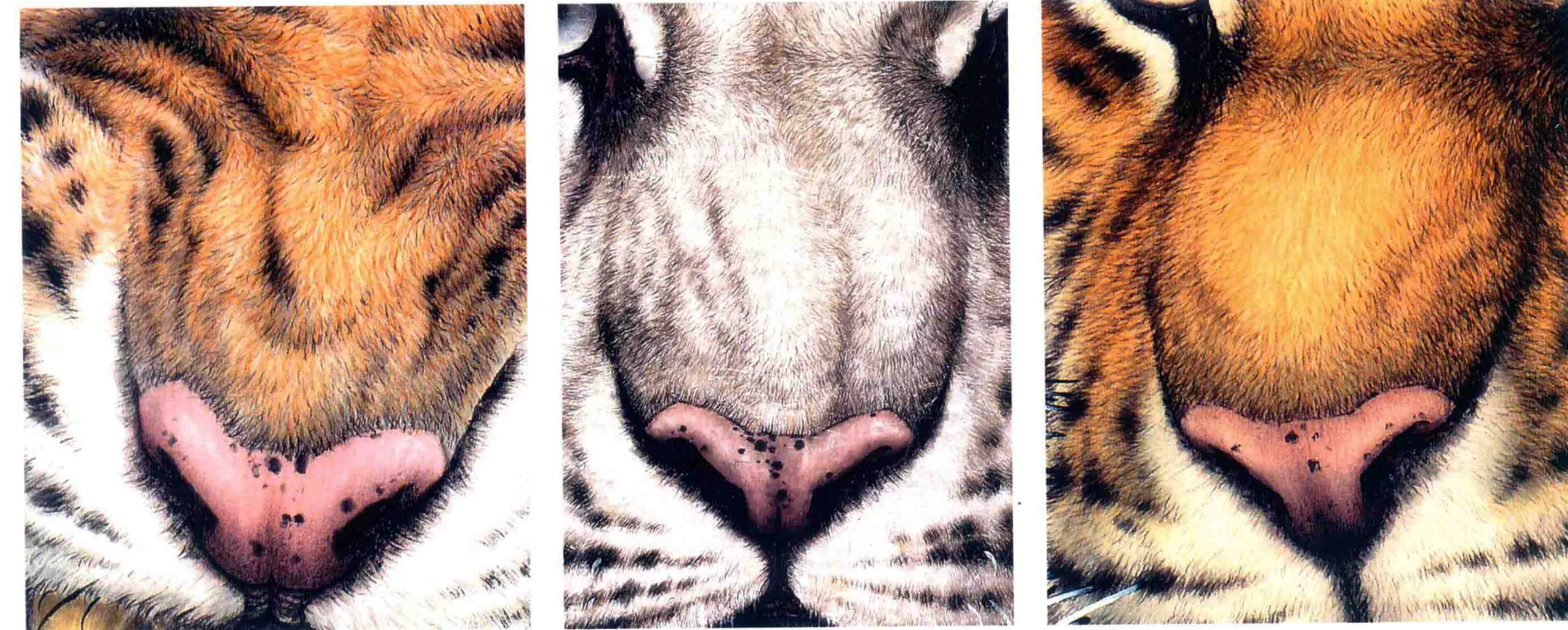

步骤一 用淡墨、干画法勾勒鼻镜轮廓，利用点皴的方法将鼻孔等明暗部分皴擦出来。再以散锋丝毛法丝出鼻子上的短毛，注意短毛的质感以及走向。

步骤二 将宣纸喷湿，待半干之时用淡墨在鼻镜上湿染出明暗关系。再以淡墨加赭石按照皮毛走向淡淡地将鼻子的立体感、明暗关系丝染出来。

步骤三 用淡墨加朱磬湿染出鼻镜的质感，注意预留高光位置。再用湿画法将鼻子上的短毛以赭石加墨丝染出来，注意鼻子与脸部绒毛的走向和衔接。

虎鼻子的图示

虎须的画法

虎须应使用干画法，可用白粉画，也可用墨画，还可黑白相间。勾画虎须应注意长短变化、前后变化。两三根为一组，不可出现过多平行线，勾画虎须时应视虎头的动势而为。虎须很难一次画明显，如果用白色勾画，应在第一遍画完之后再复勾一遍。画虎须下笔要稳、慢、顺，复勾要分主次。

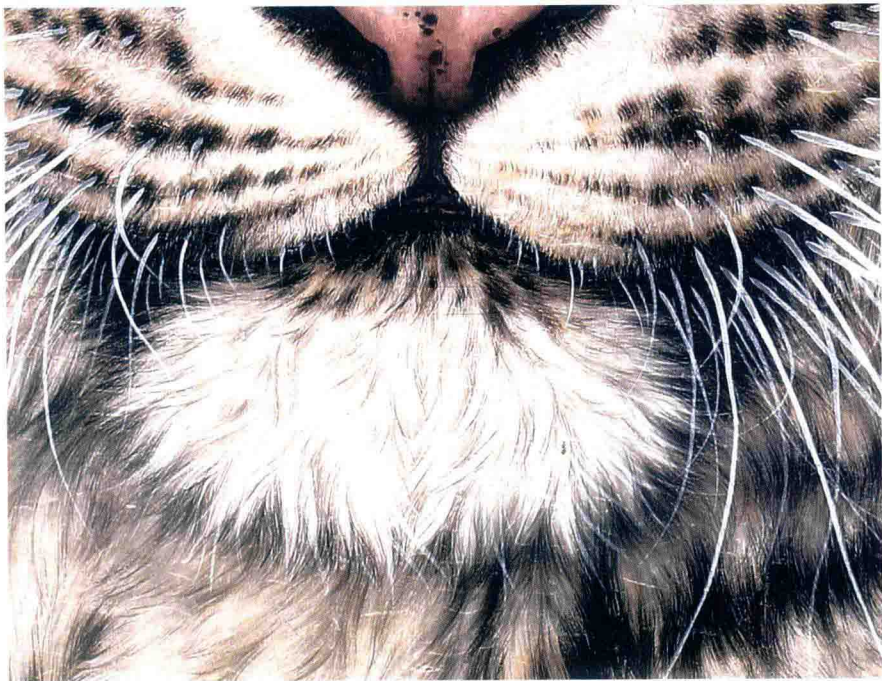
虎耳朵的画法

虎耳内的毛较松较长，一开始用干画法、长笔触丝出松软的皮毛质感、走向变化，应注意虎耳的结构、耳窝的位置。再用湿画法烘染出耳朵的明暗变化，最后用赭石调藤黄丝染出黄毛，花青加淡墨丝染出白毛的暗部。

虎口的画法

虎口分为闭口和张口，包括各种角度和形态。当然，即使形态千变万化，也脱离不了上颌与下颌的结构关系。张开的虎口要仔细刻画舌头和牙齿，画法与鼻镜的湿画法相似，由于舌头面积较大，初学者应注意把握生宣纸上的水分；闭着的虎口则应注意牙床与上颌、下颌之间复杂的结构关系，以及肌肉与皮毛的衔接。

背景的画法

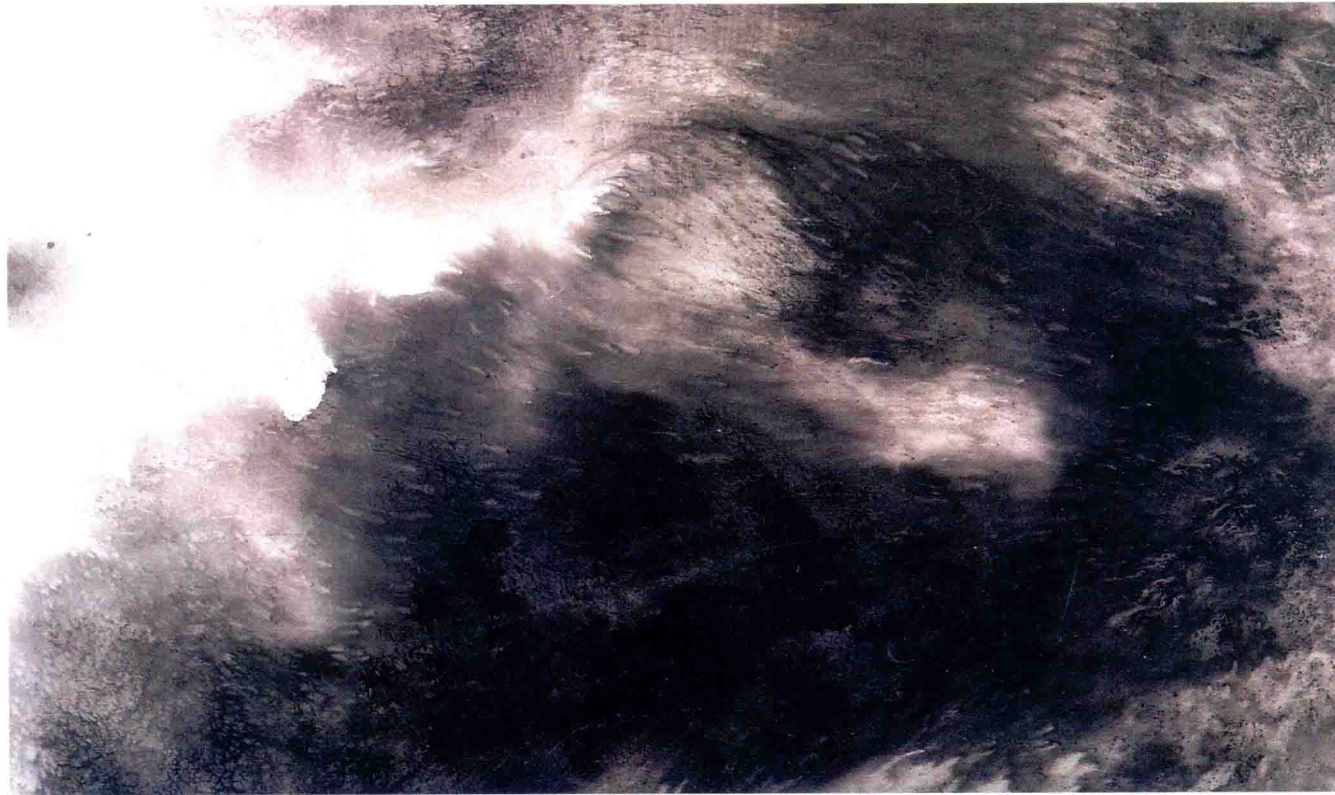
猛虎居于丛林山涧之中，与自然环境密不可分。因此，虎画的布景非常重要，起到整体造境的作用，也是烘托整个画面的重要组成部分。虎画的布景可能运用到中国山水画的各種表现手法，有传统画法、现代画法、没骨画法、泼墨画法，还有可能涉及多种特殊技法，点染皴擦缺一不可，树石云水无所不及。布景布局的优劣是影响整幅作品的重要因素。因此，广大爱好者在学习画虎的过程中，一定不能懈怠对中国山水画的练习和领悟，尤以取法传统山水画为上。山水画本身也是中国画的根本和主脉。

传统皴擦点染法画山石瀑布

烘染法画背景

泼墨法画背景

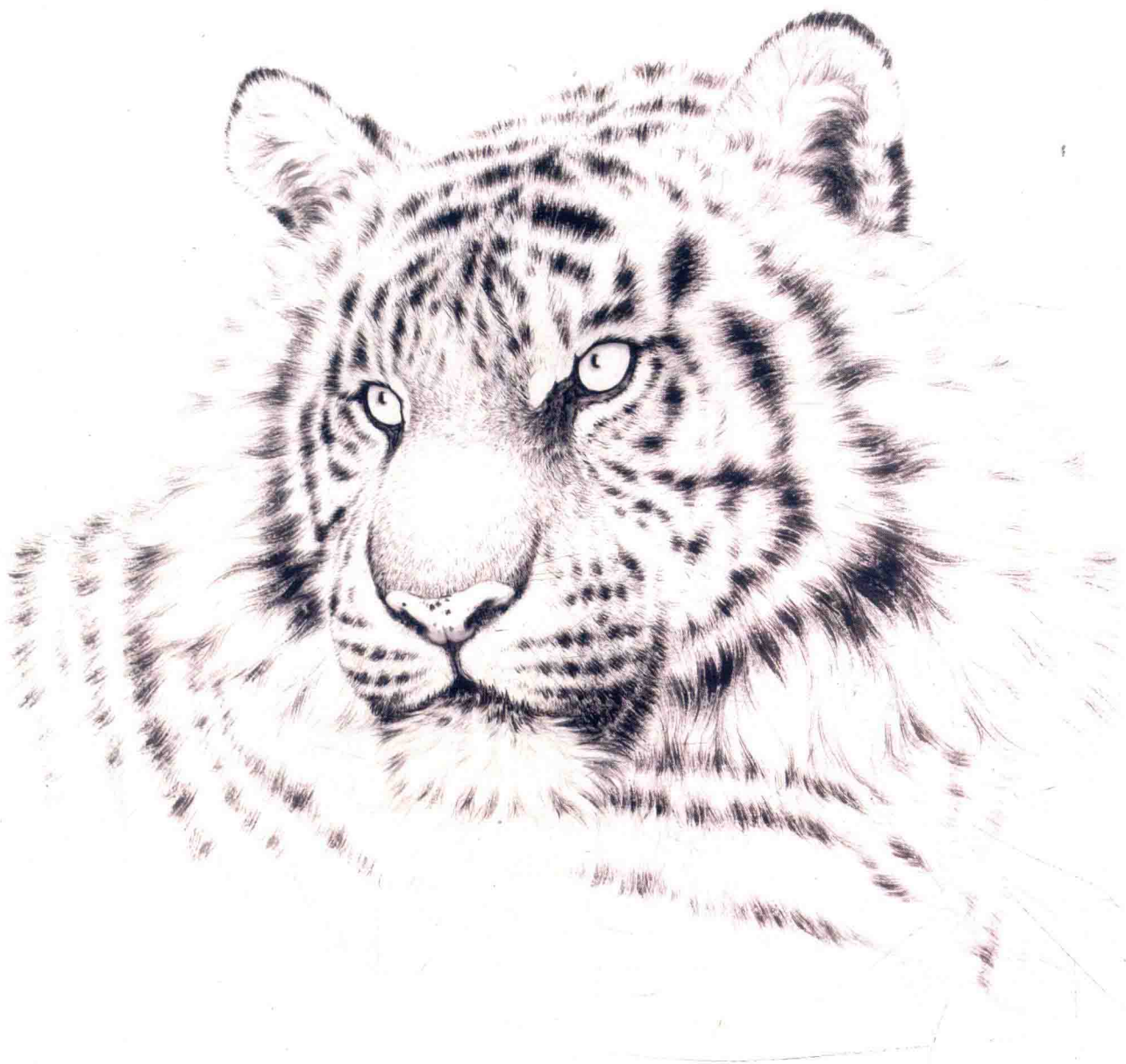
虎头画法步骤

步骤一 取一张普通的书画纸，将它裁切成创作尺幅（四尺对开），用铅笔起稿，描绘出虎的姿态、斑纹，要做到造型准确。然后用勾线毛笔蘸浓墨以双钩的形式从五官开始，将虎的造型准确地勾勒出来，如图所示，有详有略，有具体、有总结，勾勒线条一定要准确、到位。再用橡皮擦掉铅笔痕迹，留下一幅完整准确的底稿，可反复使用。

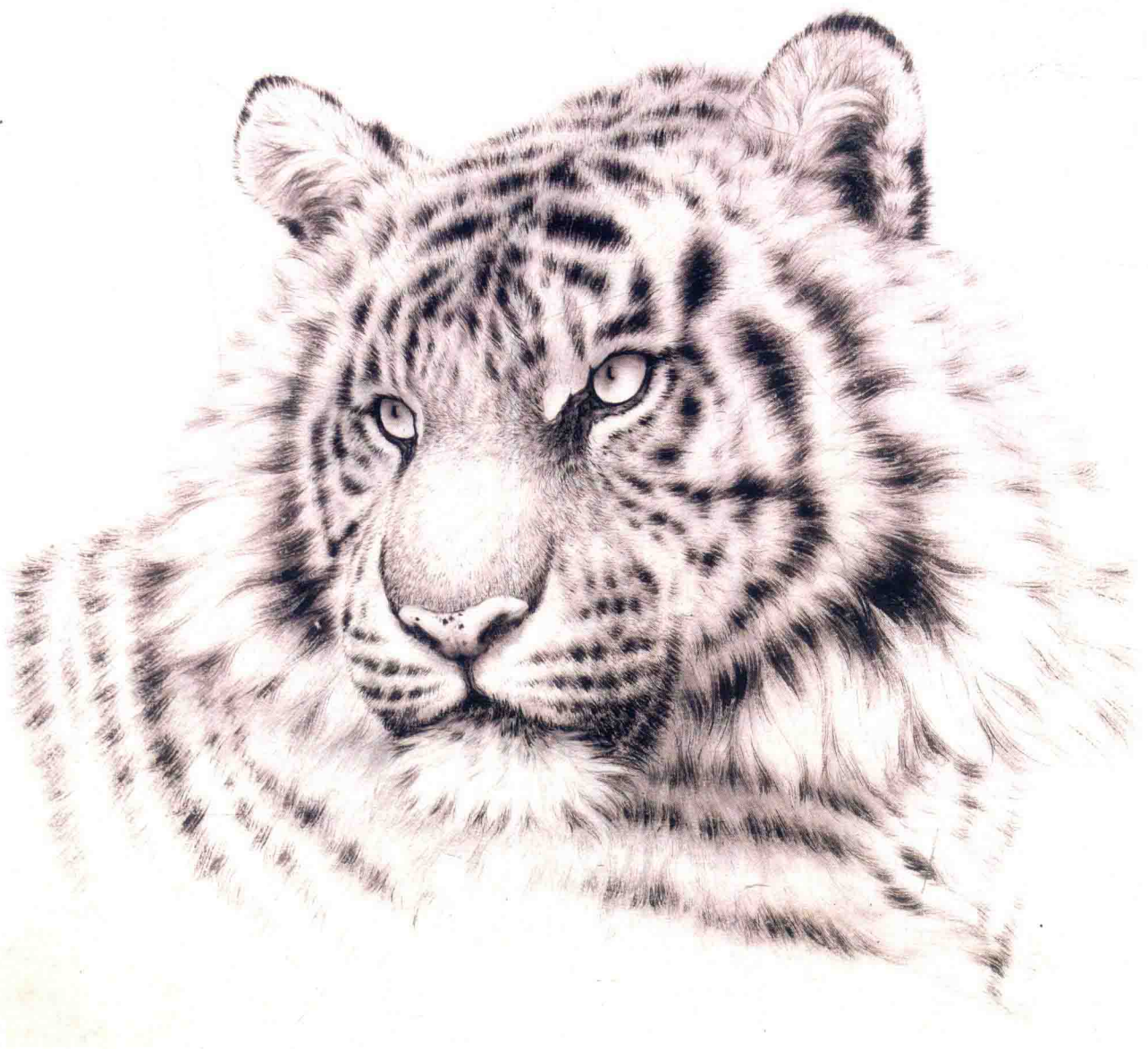

步骤二 将底稿铺在备好的生宣纸下面，用4B铅笔轻轻地将底稿准确地描摹到正稿上，尤其是五官一定要准确，因为这是最后一次校准形体。然后用淡墨将眼睛、鼻子的轮廓勾画出来，附带明暗的皴擦。再选择一支出锋3—3.5厘米的兼毫笔，用中等的墨色利用散锋从眼睛周围顺着皮毛走向开始丝毛。注意虚实变化，以及皮毛质感的留白，之后用橡皮擦掉铅笔痕迹。

步骤三 继续利用散锋丝毛，墨色可加深，将虎头比较深的斑纹强调出来，一定要注意虚实变化。这个过程中，主次、层次显得尤为重要，部分细节可深入。这一步骤涉及鼻子、眼睛下方很多短毛、柔软的白毛的过渡和层次处理，墨色可适当淡一些，依然要注意皮毛走向、结构衔接，丰富画面的层次。

步骤四 用喷壶将宣纸整体均匀喷湿，水分不可过多，用小白云笔蘸极淡的墨将眼睛和鼻镜的明暗关系染出来。此处水分的控制完全靠经验，需要多加练习，一次不到位可反复染，但切记不可染过。再用大白云笔以同样的方法将虎头的整体明暗、体块关系烘染出来，墨色一定要淡，可反复喷湿、反复染，边染边观察，宁淡勿深。

步骤五 待纸全干之后，再次将纸均匀喷湿，用赭石调和少许墨，也可加入适量的朱磬（根据设色喜好来定，无定法），颜色要淡一些，用大白云笔利用散锋顺着皮毛走向把虎头的色彩大面积地丝染出来（注意理解丝染这个词）。然后用花青调和少许墨，用同样的方法对白毛的暗面稍加淡淡地丝染，让皮毛质感更厚重、层次更为丰富。再用浓墨加深重点的虎纹。

步骤六 继续将纸均匀喷湿，在上一步的基础上开始深入刻画黄毛、白毛。黄毛的调整可使用赭石加墨调和而成的赭墨色，选用一支出锋3—3.5厘米偏瘦的狼毫笔（长锋），以散锋、单锋相结合，根据画面需求对虎头、颈部等所有皮毛的地方进行有主有次、有虚有实的深入刻画和调整，切忌面面俱到，但精彩之处一定要细致刻画。

步骤七 继续将纸均匀喷湿，用藤黄加少许花青将老虎的眼睛染出来，要体现出眼睛的剔透感。用朱磬加少许墨以同样的方法将鼻镜刻画到位。选用一支出锋3—4厘米的狼毫或者兼毫勾线笔，蘸调得较浓的白粉将胡须、眉毛等勾画出来。勾画胡须一定要注意错落、穿插，并且要表现出胡须的弹性，每根胡须尽量一气呵成，可放慢速度勾画。画胡须有一个非常重要的环节，就是复勾，一次勾画是达不到理想效果的，需要沿着第一遍再次勾描。为了表现胡须的层次，可稍添几根黑色胡须。用剩余的白粉为虎眼点睛，最后落款、钤印。

步骤七（局部） 工笔虎的画法虽然被分为七八个乃至更多步骤进行分段式教学，但由于画家和广大爱好者不能面对面，因此也只有程式化、步骤化的图文解说才能使大家更易懂、易学。实际上，步骤与步骤之间没有严格、明确的分界，绘画重在理解。广大画虎爱好者也不要过分地拘泥于画法步骤，按部就班地死学，其实在工笔虎的创作过程中，我们要做得最多的事情就是不断调整。工笔虎的创作和临摹过程中，忌讳粗枝大叶、心浮气躁，一幅好的作品需要静下心来精雕细琢，一幅完整的作品更不可能一两天就完成，一定要认真、有耐心地去画。画的过程中不断观察画面的整体，再精微的细节也要统一于画面的整体之中。