

案头画范

刘普安画虎

LIU PU AN HUA
中国画技法丛书

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘普安画虎 / 刘普安绘. — 北京 : 人民美术出版社, 2015.5

(案头画范)

ISBN 978-7-102-07171-8

I. ①刘… II. ①刘… III. ①虎—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第098495号

中国画技法丛书

案头画范·刘普安画虎

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: (010) 56692185 (010) 56692193

邮购部: (010) 65229381

编 绘 刘普安

责任编辑 李宏禹 张 侠

装帧设计 张 侠

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2015年6月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 5

印数 0001-3000册

ISBN 978-7-102-07171-8

定价: 41.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

作者简介

刘普安, 又名朴庵、浦安, 河南安阳市人, 出生于书香世家。自幼习画, 山水、花鸟、人物均有涉猎, 尤擅画动物, 以画虎著称。多以“禅意之虎”为题材, 赋予虎人性的表达, 境界高古含蓄, 是当今中国实力派中青年画家中画虎的佼佼者。现为北京工笔重彩美术家协会会员。

虎的概述

一、虎的生态常识

虎是亚洲特有的大型猫科动物，由大约二百万年前小型食肉类兽古猫演变而来。世界上的虎只有一个科，仅分布于亚洲，由于分布地区十分辽阔，从北方寒冷的西伯利亚地区到南亚的热带丛林及高山峡谷等地，因此虎在体型、色彩、斑纹上依栖息地不同而产生差异。学者将虎分为8个亚种，并以分布区域而冠名，分别为东北虎（西伯利亚虎）、华南虎（中国虎）、黑海虎、孟加拉虎、印支虎、苏门答腊虎、爪哇虎、巴厘虎。其中黑海虎、爪哇虎、巴厘虎已绝迹，其余5个亚种也已濒危。中国现在分布有东北虎、华南虎、印支虎、孟加拉虎4个虎亚种。

虎的头部圆而宽，颈部粗短，几乎与肩膀一样宽，四肢粗健，脚掌宽阔，前足5脚趾，后足4脚趾。虎的前足有长而能伸缩的利爪，非常适宜捕捉猎物，捕杀猎物时才用。虎的犬齿尖而有力，因而上下颌骨变短变粗。虎的各部分肌肉强壮有力。比前肢更长的后肢则赋予了虎较强的弹跳能力，这对它们伏击捕猎至关重要。虎舌上有许多刺，刺的尖端是骨质的，很坚硬。虎的眼睛结构特殊，在弱光下比人类的视力强许多倍。它们的瞳孔为圆形，大多数个体的虹膜呈黄色，但白虎例外，白虎的眼睛为绿色或偏蓝色。虎的体长为1.4米至3.3米，肩部高度约为0.8米至1.1米，尾长可达0.6米至1.1米。一般来说，生活在北方寒冷地区的东北虎体型最大，体毛粗乱，虎纹不够清晰，背部和体侧有很多横列的黑色条纹，常常两条两条地靠近，呈柳叶形。两眼上方各有一个白斑，前额上有几条黑色条纹，形似一个“王”字。下颏、腹部和四肢内侧白色，也有黑色条纹。尾巴上有黑色条纹，尖部为黑色。东北虎的毛发颜色和长度会随季节更替发生变化，夏季毛短，颜色深，呈棕黄色，在冬季则毛色变淡，接近淡黄色，而且毛发变长，尾巴上的毛特别丰满。而生活在南方的虎（华南、印度、苏门答腊等）体型

较小，色深毛短，条纹更密，体侧有条纹交汇而成的菱形纹，并没有完全相同条纹的虎。另外，还有白虎、黑虎、蓝虎等变异的珍稀色种。

虎的雌雄形状大致相同，但比较而言，雄性虎比雌性虎的头和身体大一些，发情期一般在冬春之季。雌虎妊娠期约为百天，每胎产崽2只至5只，由雌虎哺育幼虎至一两岁后，开始独立生活。虎的寿命最长可达25年。

虎性情凶猛，孤僻而谨慎，独来独往，多栖息在针阔叶混交林和阔叶林的山岩间，或高草灌木丛中以及山坡、丘陵、沼泽地带。不善爬树，喜游泳，多半在夜间出来活动，以晨昏活动最频繁。食物以食草动物为主，如野猪、狍、鹿、羊等，有时也吃狼、豹、熊。

二、灿烂的虎文化

虎是生物长期自然演化过程中的产物，是大自然的杰作。从古至今，它一直是其领地上无可争辩的统治者，在生态中处于食物链的顶端，是无敌的食肉兽中之王。虎除了是一个自然物种外，也是一种文化现象。这种令人敬畏的动物在中国传统文化中已成为一种精神的象征，被赋予了人性的美德与智慧，成为古代文学艺术描绘的对象，是中国传统文化的重要组成部分。

中国虎文化渊远流长，千百年来在彩陶装饰、岩画、殷商青铜器纹饰、玉雕、石雕、佛教文化、民族建筑等都有所表现。

在中国汉族及藏族的传统历法中，每60年为一循环，分十二生肖，每年由一种动物代表，虎便是十二生肖之一。

在古代文学作品中，以白虎、青龙、朱雀、玄武四种图像象征东、南、西、北四个方位。

中国人爱吉祥物，无论是帝王将相还是平民百姓，无不对虎有一种发自内心的喜爱。于是，虎符、虎形旗、兵器、战车

成了震慑敌手之物。民间则认为虎能镇魔驱鬼、招财纳福，用虎画、虎脸、虎门神等祈福避邪，这种习俗已流传了几千年。虎的威武雄健和美丽斑纹更吸引历代画家，在绘画艺术史上成为永恒的题材。

有关虎的绘画，至今发现最早的是西汉洛阳卜千秋墓中的壁画《狩猎图》，画中有激昂咆哮的白虎形象，雄健奔放，十分传神。

在魏晋南北朝时期，由于佛教的传入和盛行，反映宗教内容的壁画得到了空前的发展。敦煌莫高窟第428窟、第254窟中，就有《萨埵太子本生》《萨埵太子舍身饲虎图》，描绘太子与群虎生动逼真的连环壁画，整幅图构思严谨，用笔工整准确。

历代都有画虎名家。两晋画家卫协曾作《卞庄子刺虎》。南朝画家张僧繇作《吴主格虎图》，取材于《三国志》孙权射虎之事。到了唐代，吴道子的知名弟子卢楞伽画的《六尊者像册》中，便有用工笔丝毛技法表现的卧虎出现，广为人们赞颂。五代厉归真画虎，“有威加百兽之间，他常作棚于山中大树上，下视虎之真态，跳踞于庭，以思仿其势”之说。两宋时的包贵、包鼎父子为画虎高手，名闻四方，并以包鼎最妙。宋石恪《二祖调心图》是一幅与禅宗有关的人物画，其对虎的表现颇具特色，粗犷的笔墨技法以及造型的简洁概括、古朴洒脱颇有禅宗趣味。元代周耕云是名重一时的画虎名家，《四睡图》及《虎图》造型生

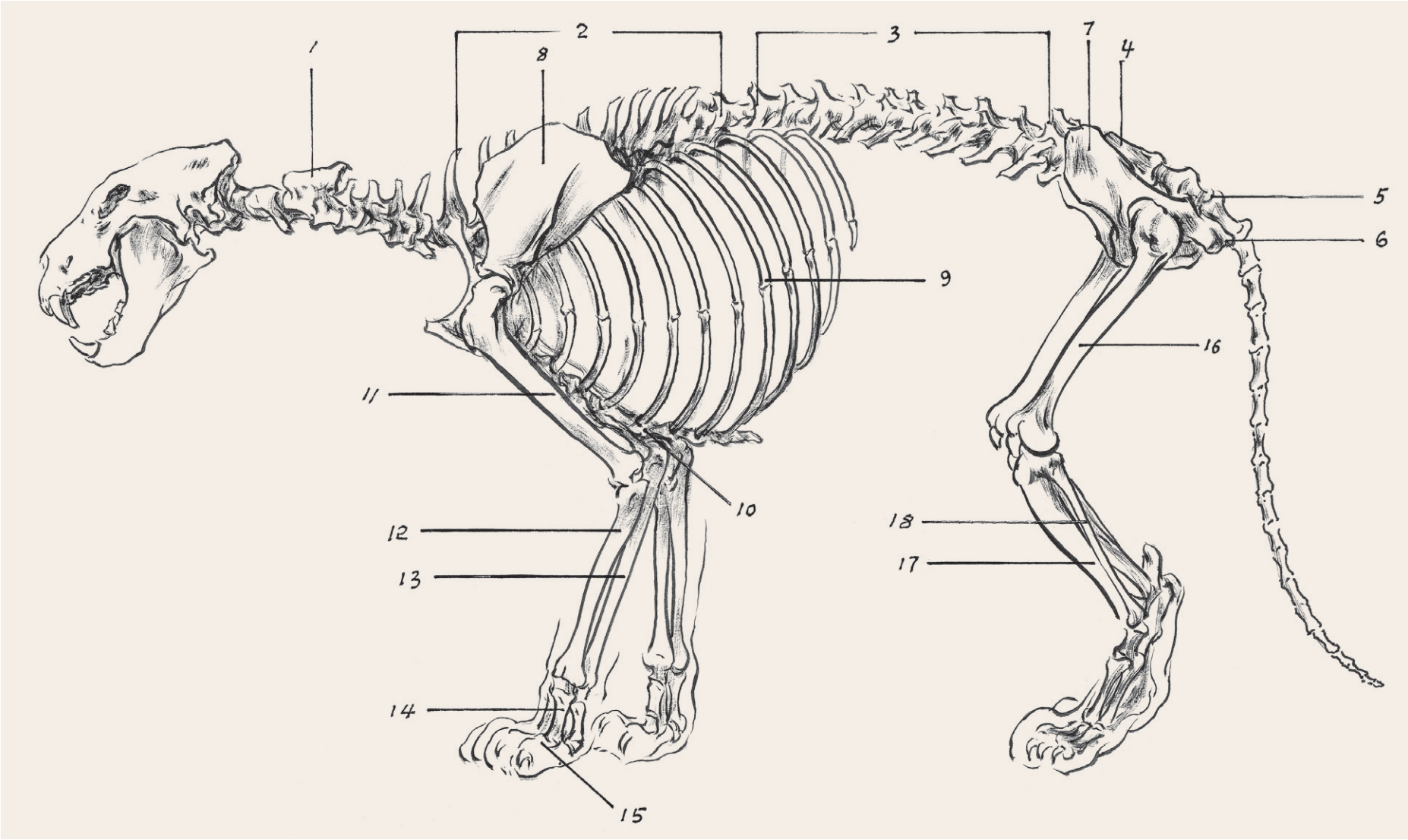
动，情景交融，颇得神韵。明戴进《罗汉伏虎图》富于写意情趣。赵汝殷的《风林群虎图》中群虎踞于山林间而显得凶悍勇猛、生气勃勃。丁云鹏的《罗汉册》中的虎也继承了唐代画虎的遗风；清代画家丘天民为能见到真虎结屋深山，以观真虎神情，这在当时实属难得，在画史上传为美谈。高其佩是清代著名的指画画家，也擅长画虎。清代意大利画家郎世宁运用中西合璧的方法画虎，别开生面。清末还有一画家名缪一虎，号壁虎，是专画壁画虎图的，曾在寺庙壁上画有子母虎，远近闻名。

到了近现代，虎作为绘画题材更受欢迎，画虎名家层出不穷，如张善仔曾在苏州网师园中养虎画虎。他外师造化，中得心源，笔下之虎形神兼备，姿态毕现，且寓意深远。张善仔得意弟子胡爽庵专注画虎四十余年，颇得神韵，无愧写意画虎大家。岭南派画家高剑父、高奇峰留学日本，得力于动物园写生功力，采用没骨法画虎别具一格。刘奎龄、刘继卣父子吸取西洋画法，在虎的结构与神态刻画上细致入微，兼工带写，栩栩如生。其他画虎名家众多，如齐白石、何香凝、徐悲鸿等，不胜枚举，均创作了大量人们喜爱的作品。

自二百万年前，虎即生活于中华大地上，在历史的长河中与中国历代先人共生共存。从源于远古自然崇拜和图腾崇拜的中华虎文化，到如今蕴含丰富的民俗虎文化，再到艺术形象中的虎，灿烂丰富的虎文化始终贯穿于中华民族的历史之中。

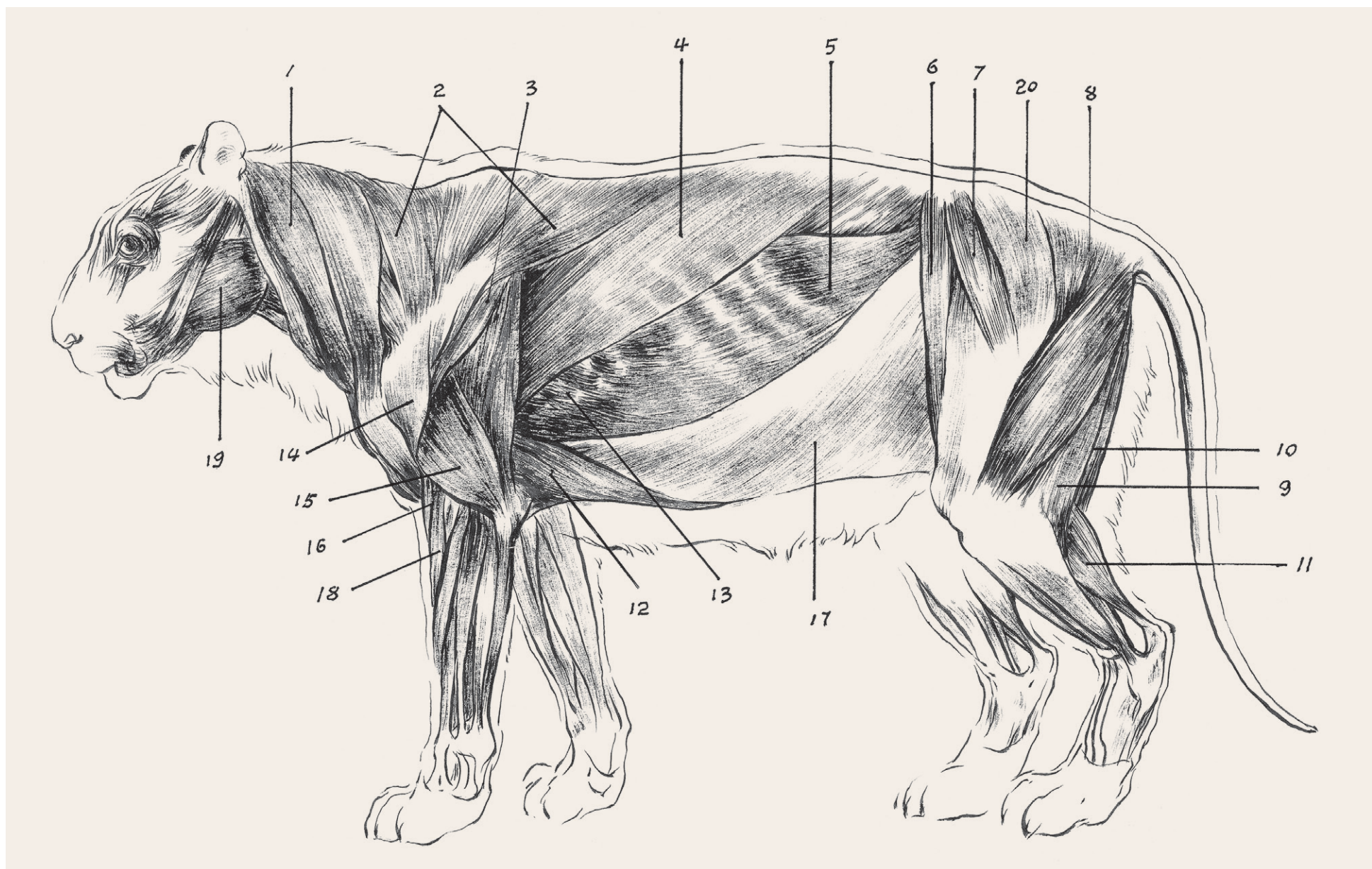
虎的形体结构

要了解虎的结构首先要了解其骨骼。

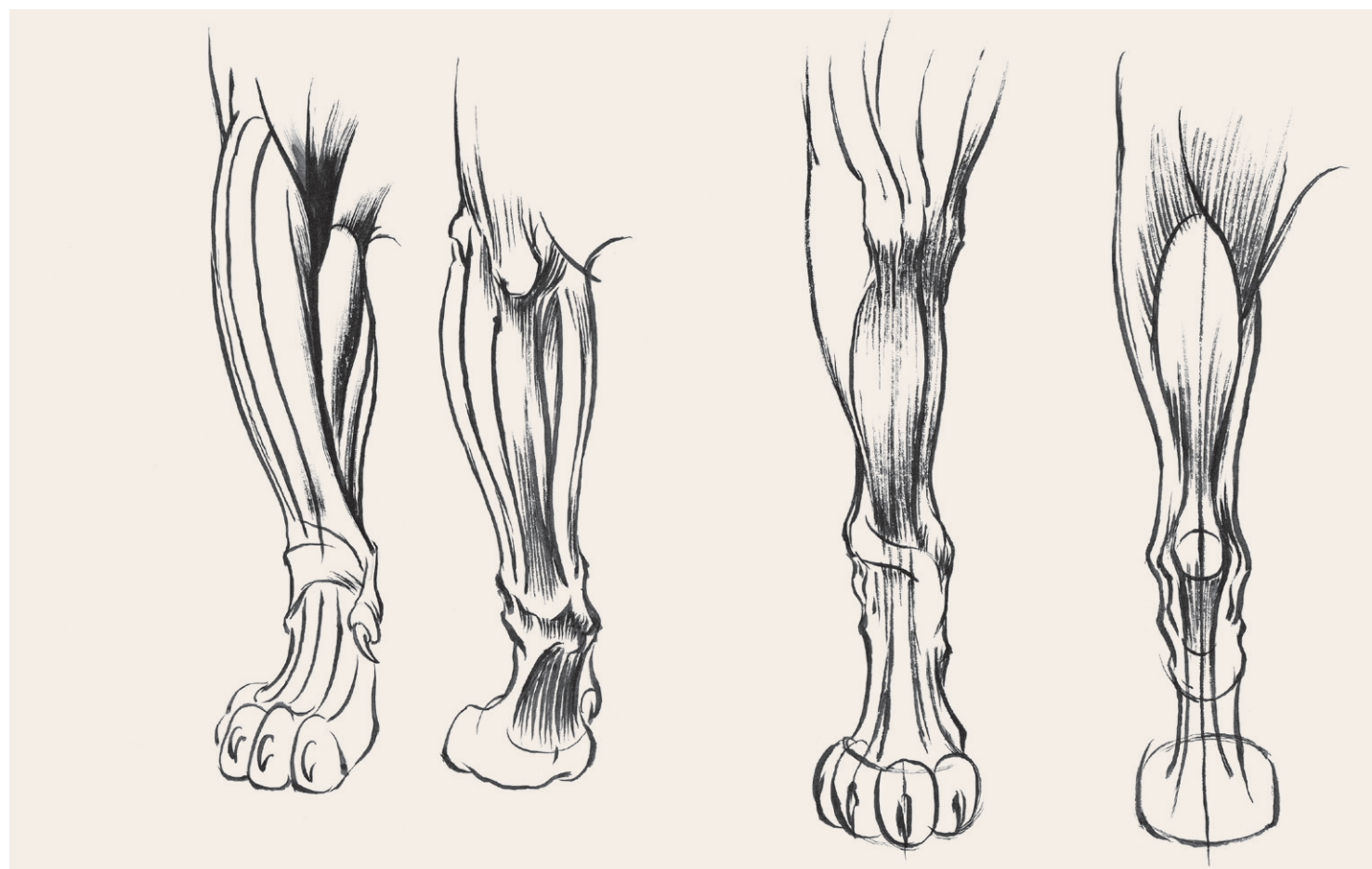
骨架结构名称：

- 1. 颈椎；2. 背椎；3. 腰椎；4. 骶椎；5. 尾椎；6. 坐骨；
- 7. 髌骨；8. 肩胛骨；9. 肋骨；10. 胸骨；11. 肱骨；
- 12. 桡骨；13. 尺骨；14. 掌骨；15. 趾骨；16. 股骨；
- 17. 胫骨；18. 腓骨

肌肉结构名称：

1. 胸锁乳突肌；2. 斜方肌；3. 大圆肌；4. 背阔肌；5. 腹外斜肌；6. 缝匠肌；7. 阔筋膜张肌；
8. 臀大肌；9. 股二头肌；10. 半腱肌；11. 腓肠肌；12. 胸大肌；13. 前锯肌；14. 三角肌；
15. 肱三头肌；16. 肱二头肌；17. 腹直肌；18. 肱桡肌；19. 咬肌；20. 臀中肌

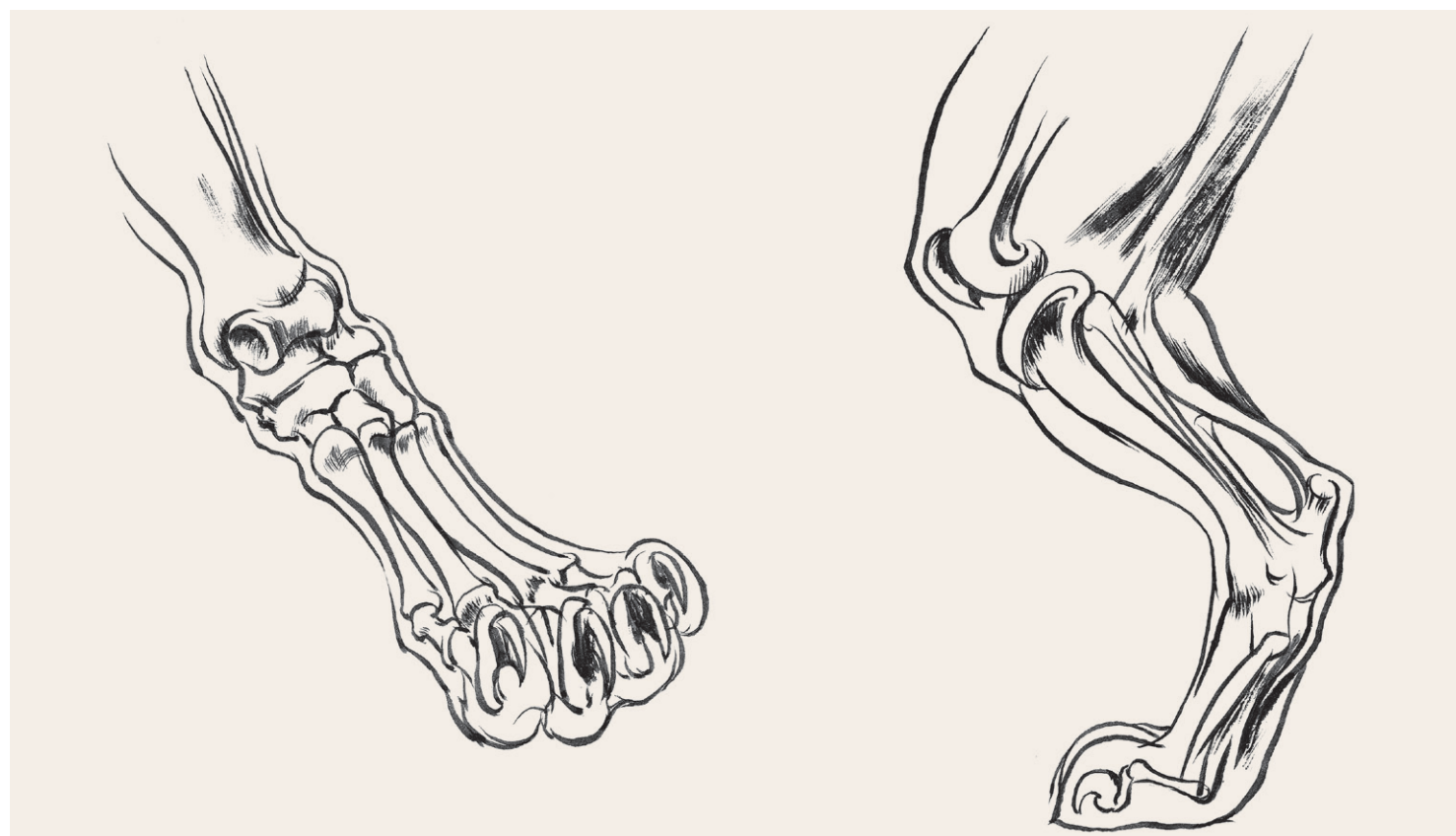

前肢正面

前肢后面

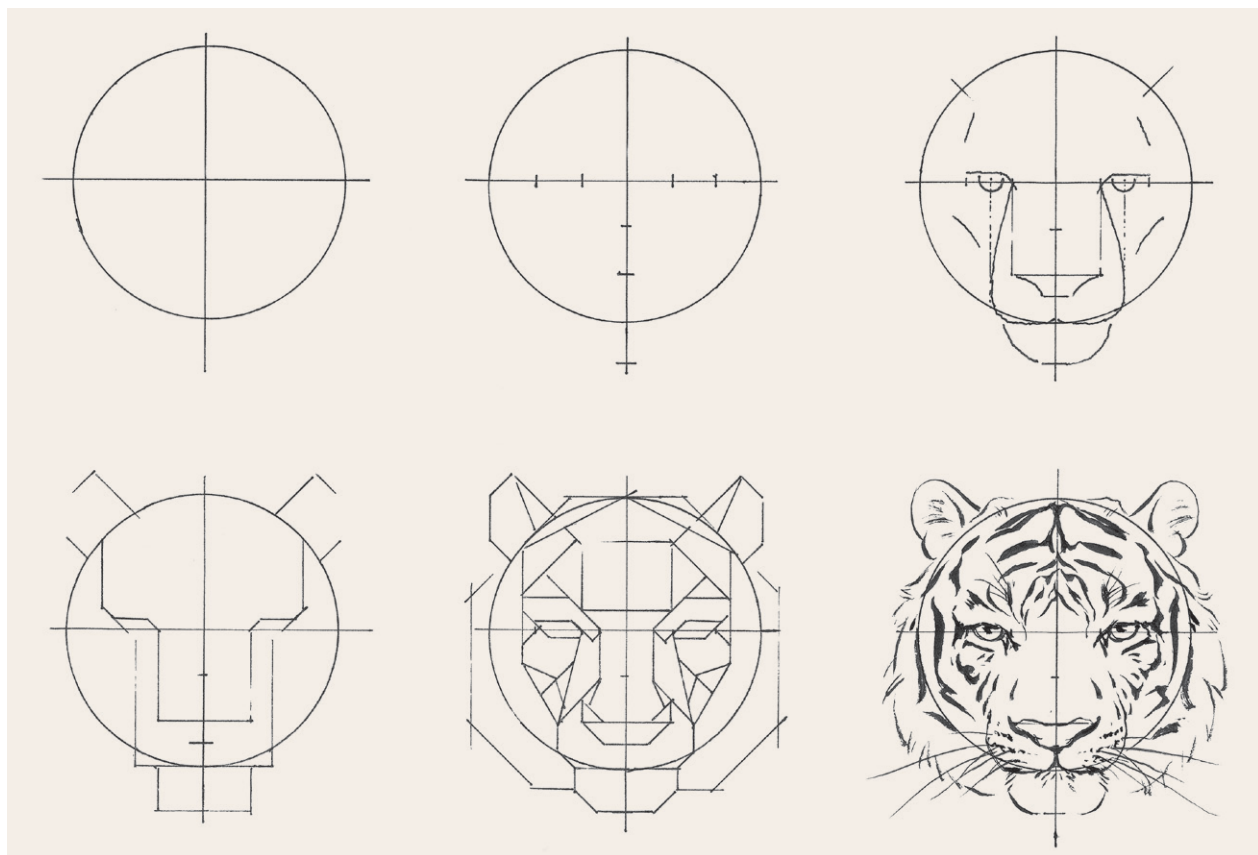
后肢正面

后肢后面

爪解剖结构

后肢侧面

虎头画法参考图

前后立面

正背坐姿

侧立面

背部斑纹结构

虎的动态

虎的动态

《风枝摇梦》画法步骤

一、用碳条画出虎的细部结构，注意动势及呼应关系，亦应考虑到背景与虎的呼应关系。

二、虎毛用散锋丝毛法（散锋就是把笔锋压扁散开勾画虎的毛发），蘸淡墨拷贝先前画好的白描或素描画稿。

三、用喷水壶打湿宣纸，待画面半干时，用藤黄加赭石进一步加深虎的斑纹，注意深浅变化，浅处要谨慎，不可着色太重，以便于最后调整。

四、继续将宣纸喷湿，待六七成干时，用藤黄加赭石，以散锋丝毛法画出黄毛部分，白毛处留白。

五、趁画面未干时，用稍深的色继续加深黄毛部分，调赭石、藤黄加少许墨，丝斑纹，并强调主要结构，同时用淡墨画胸、脸、耳等处毛发结构，白毛与黄毛交接处用淡色过渡。

六、工笔丝毛，是一个反复的过程，遍数不够则显示不出厚重感。同时，要注意额头、鼻梁和身上等处的毛的长短及颜色的深浅变化。脸部可在原有基础上调红和墨加重，用浓一点的墨将黑色斑纹再画一遍，然后画眼、鼻，用浅黄色画眼，未干时用花青、藤黄加少许墨画瞳孔，使其向四周自然洒开，快干时用浓墨点瞳孔，最后用白粉点高光。用淡红色画鼻镜，深色部分可略加曙红和墨。背景采用写意画法，使画面产生对比，最后用白粉勾出虎的须眉。勾须时要注意自然穿插，用笔要刚健有力，疏密有致，富有弹性。

