

名家

陈敬蛰
画虎

跟名家学技法

陈敬蛰 著

陈敬蛰

壬午仲夏敬

山东美术出版社

名家

陈世英

寒凝山林(局部) 90cm × 140cm

图书在版编目(CIP)数据

名家陈敬蛰画虎/陈敬蛰著. —济南: 山东美术出版社, 2010.1
(跟名家学技法)
ISBN 978-7-5330-3063-6

I. 名… II. 陈… 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201651号

主 编: 杨文德
责任编辑: 杨文德 徐 嫣
装帧设计: 赵 泉
摄 影: 钟雄伟 郭 航
出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号(邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028
制版印刷: 山东新华印刷厂
开 本: 787 × 1092毫米 8开 6印张
版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷
定 价: 31.00元

艺术简介

陈敬蛰，致寅堂主人，别号西北虎苑主。1947年出生于书画世家，自幼受家学熏陶，酷爱诗词书画，喜画山水、走兽，尤擅画虎。1967年毕业分配到大西北工作，四十余年的大漠生活，造就了作者洒脱大气的性格，激发了他的创作热情。

“虎不惊人面不世”是先生的艺术追求。为了这个艺术目标，其潜心作画，深居简出，极少参加各类书画活动。他继承传统，博采众长，一方面，深入研究，汲取传统画虎的精髓；另一方面，突破传统画虎模式，求新、求变、继承发展。在艰苦的环境中磨练自己，三十年如一日，画虎从不间断。多年来先生通过对虎的细心观察，临摹学习，积累了丰富的创作经验。他借虎来抒发自己的思想感情，赋予老虎“人性”。使其笔下的虎栩栩如生、内蕴深厚、呼之欲出。

“写实撕毛技法”是先生画虎的创作成果，他研究探索名家撕毛技法，结合自身画虎心得，总结了“画虎十要步”，为中国画画虎技法走出了一条新的道路。

近年来，其作品在国家级美术报刊相继发表，被日本、美国、加拿大、澳大利亚、香港、台湾等国家和地区的众多书画藏家喜爱和收藏。

黄昏曲 87cm × 137cm

目 录

序	3
第一章画虎的基础介绍	
第一节画虎前的必备工具	4
第二节写实撕毛技法	5
第三节虎局部画法示范	
眼睛的画法	8
虎耳的画法	9
虎鼻的画法	10
虎口、虎舌的画法	12
虎蹄的画法	14
第二章作品创作步骤示范	
范例一：《壮志凌云》的创作步骤	16
范例二：《从头越》的创作步骤	21
第三章作品展示	
志在云天	31
山林雪	32
雪皑皑	34
壮怀激烈	34
雾正浓	35
祁连风	36
王者风范	38
云雾山中	39
佛光普照	40
雁南飞	40
储威图	41
气冠正秋	42
遨游天地	43
气冠正秋(局部)	43
祁连虎啸	44
从头越	46
云海灵光	47
寒凝山林	48

跟名家学技法

名家 陈敬蛰画虎

山东美术出版社
陈敬蛰 著

目 录

序	3
第一章画虎的基础介绍	
第一节画虎前的必备工具	4
第二节写实撕毛技法	5
第三节虎局部画法示范	
眼睛的画法	8
虎耳的画法	9
虎鼻的画法	10
虎口、虎舌的画法	12
虎蹄的画法	14
第二章作品创作步骤示范	
范例一：《壮志凌云》的创作步骤	16
范例二：《从头越》的创作步骤	21
第三章作品展示	
志在云天	31
山林雪	32
雪皑皑	34
壮怀激烈	34
雾正浓	35
祁连风	36
王者风范	38
云雾山中	39
佛光普照	40
雁南飞	40
储威图	41
气冠正秋	42
遨游天地	43
气冠正秋(局部)	43
祁连虎啸	44
从头越	46
云海灵光	47
寒凝山林	48

序

虎是一种强有力的大型食肉猫科动物，堪称百兽之王。虎又称：山君、大虫、於菟、寅客、封使君、斑子、黄公等。在我国，虎文化是中国传统文化的重要组成部分。

虎的形象在我国几千年来的历史发展过程中占居着颇为显著的地位，在《周易·乾卦文》中就有：“云从龙，风从虎”的说法。认为龙飞于天，虎行于地，所以虎与龙结合在一起成为雄伟强盛的象征和美化权威的代表。虎的威猛、神韵历来为人们所敬仰，是人崇拜敬畏的神兽。佛家视虎为瑞兽，有护法镇宅、辟邪聚财、保平安之神威。人们习惯用“龙腾虎跃”、“虎背熊腰”、“将门虎子”、“虎头虎脑”、“生龙活虎”、“藏龙卧虎”、“如虎添翼”、“虎老雄心在”、“虎虎有生气”、“虎虎生威”、“鹰扬虎视”等词语，赞扬生活中的人物和事物，表达中华民族的精神面貌、民族性格。所以，无论上层社会或是普通百姓，对虎都情有独钟。

古时候画虎，受当时条件限制，造型和神态与实际相差甚远，表现手法单一，题材多是“上山虎”和“下山虎”，形态以张牙舞爪、怒目圆睁的居多，配景也大都以瀑布山石，松林日月来表现，让人看后总觉得千篇一律，其味索然。

随着科学的进步，摄影技术的提高，使得人们对“虎”印象有了新的认识，这也是近年来工笔画虎的长足进展，备受青睐的原因。通过众多书画家的共同努力，“虎画”开始突破旧有的藩篱，百花齐放，好多题材新颖的作品打破了虎画艺术的阴霾气氛。油画、水粉等诸多技法的结合运用也给中国画虎凭添了新的创作空间，极大的丰富了画面的艺术内涵。现在的作品不但造型准确，而且千姿百态，从多个角度揭示出了虎的神韵。虎的品种很多，本书多以东北虎入画。东北虎又称西伯利亚虎。作为虎的一个品种，它最为凶

猛，体型雄壮威武，体态较长。东北虎的桔黄色毛要比其他虎种的略淡一些，毛长且蓬松，斑纹华丽舒展。它的斑纹不是通常人们认为的黑色而是偏棕色，条纹的间隔也比较宽，胸部与腹部均为白色，颈部环处有一圈非常厚实的白色毛。头大耳圆，目光犀利，唇宽厚，齿锋利，尾巴粗而壮，非常美丽、雄健。所以以东北虎为题材入画最能表现老虎的英姿。

艺术是需要塑造的，只有作者附于其精神内涵，作品才能灵动。画虎也不例外，我不主张为画虎而画虎，也不主张用“像”与“不像”来衡量作品的好坏，画的是虎，表现的则是人的面貌，或者说以虎为载体显现的是作者的所思所想。

我热衷画虎30多年，是因为老虎的阳刚之美，无坚不摧的英雄气概，君临天下的王者风范吸引了我，男子汉都应该以虎励志，勇往直前，要敢占“天下先”，舍我其谁！

作家用文字表达思想；音乐家用音符叙说心声；画家则是用手中的画笔和色彩描绘意境。好的作品应该是画者文化素养、生活阅历、绘画技法的综合体现。虎是公众形象，大家都有评判，造型一定要准确，否则会有“画虎不成反类犬”的评价。画虎有别于其他绘画题材，要求创作者素描基本功扎实，造型能力要强，否则着色补景再到位都是“无用功”。我建议练习者本着“观察、临摹、创新”的原则进行创作，谁的画都学，谁的路都别走。集众家所长，画自己的作品。别人说的、写的创作心得，只能作为引路和参考，不可一味模仿。爱好是最好的老师，任何急功近利的想法都要不得。

工笔画虎对于初学者确实有一定的难度，我深知这条路的艰辛。艺术的道路是循序渐进的，不可能一蹴而就。现在的条件很好，影像资料很多，有条件的可以去动物园近距离的观察老虎，练习速写并用影

像捕捉一些有用的素材，分门别类逐一练习，要经常学习名人名作，从中感悟大家手笔。总之，手、眼、心一齐动，把虎的形象定格在脑海中，这样才能“下笔如有神”，创作出鲜活的作品来。

这本册子是我习画几十年的一点体会，想到哪里就写到哪里，希望能给画虎爱好者有所借鉴，同时更殷切地期盼走在前面的各位师长能给以批改和斧正。

陈敬蛰

2009年仲夏于致寅堂

第一章 画虎的基础介绍

第一节 画虎前的必备工具

创作一幅好的作品，除了有好的构思外，绘画工具的选择也至关重要，这里介绍一下画虎所需准备的一些基本工具。

纸：

工笔画大多选用熟宣或绢作画，本书所介绍的画虎技法是一种兼工带写，以工为主的画法，用纸以优质生宣、皮纸及半生半熟宣为主。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，以便更好地为自己所用。

墨：

选用优质的墨块和墨汁入画。虎身上的斑纹相对用墨多，对墨的要求也高，好的墨不易“跑墨”且色泽黑亮，对完成后作品色彩的好坏起到关键的作用。

笔：

6B 中华铅笔：用以起稿和素描稿。

大白云、中楷白云：用以补景和渲染。

中楷兼毫笔：撕毛用笔。

勾线笔：勾勒轮廓、局部细致刻画时用。

小楷长锋北狼毫：用于画眉须、挑线。

颜料：

本书画虎介绍的颜色以黑（墨）、藤黄、大红、酞青蓝、钛白、朱砂为主。

其他：

画案、画毡、笔洗（3个）、镇纸、高压喷壶、电吹风、调色盘（6个）、4B 橡皮等。

第二节 写实撕毛技法

“写实撕毛技法”是我长期画虎所摸索出来的一种画法，没什么奥妙，纯属经验之谈，写成条文很难表达，就算是作画时得到的一些感悟吧！

画动物，撕毛比较关键，即要画得像又不能刻板的像照片一样，缺少灵动，掌握起来确有一定的难度，但画得多了还是有规律可循的。要做到行笔流畅、衔接自然、错落有序、疏密得当、浓淡相宜，确非易事，没有好的造型功力和丰富的想像力，下笔时总会觉得无从下手，撕出来的毛质薄且僵硬。

这里根据我自己撕毛的经验谈点心得。常言说：“工欲善其事，必先利其器！”选用撕毛用的毛笔很关键，好价位的笔不一定能作为好的撕毛用笔，要根据自己的习惯慢慢选择适应自己的毛笔，我个人喜欢用中楷兼毫作画撕毛，选用的笔力求弹力和柔软度适中，这样画出来的毛硬度和飘逸感都好；纸、墨和颜色在前面的工具介绍中已经提到，这里就不再一一赘述了。行笔、用墨、调色要靠自己反复练习，从实践中摸索，多观察现实中的自然动物，掌握他们的特点，回来后慢慢尝试。撕毛不是一次能完成的，需要数遍的细致刻画才能达到毛皮的质感。这里需要强调的是——每一遍撕毛都要给下一步留有刻画的空间。

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，中间要多次审视、调整、细化。耳毛、项腮毛以及下腹部毛最难画，画不好很容易出现毛

顺一致，千篇一律，像梳理过的一样不自然。再者就是没有章法，毛顺生硬做作，看上去杂乱别扭，没有“灵气”。好的撕毛远看生动，近看细致，给人以真实自然，触手可及的感觉。要达到这种程度，素描造型功力是关键。说到素描，我这里讲的“素描”不是西方强调明暗调子的全因素素描，只要求形体达到准确，为下一步拷贝方便即可。

起稿我用的是6B铅笔，下笔要轻，选用4B较软的橡皮修改定型，在两腮、颈项、胸部、腹部这些主要部位，充分发挥自己的想像力来表现毛皮的相互关系，使之达到疏密得当、层次合理。在有的地方，随着体态的变化，毛也要随之变化。总之，基本上是按照斑纹的走向处理“毛顺”。

为了便于大家了解，我编写了“写实撕毛技法”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：局部撕毛实例

一、背部毛的范例

二、胸部毛的范例

三、腮毛的范例

四、颈部毛的范例

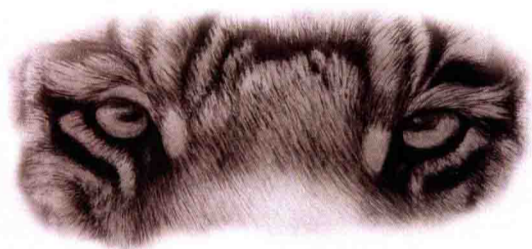
五、腹部毛的范例

第三节 虎局部画法示范

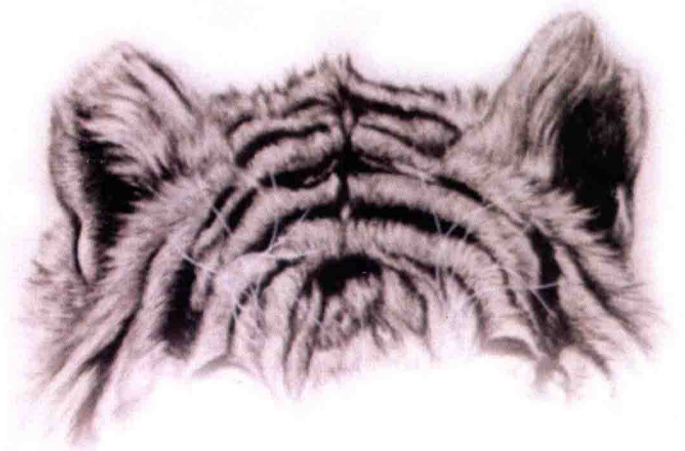
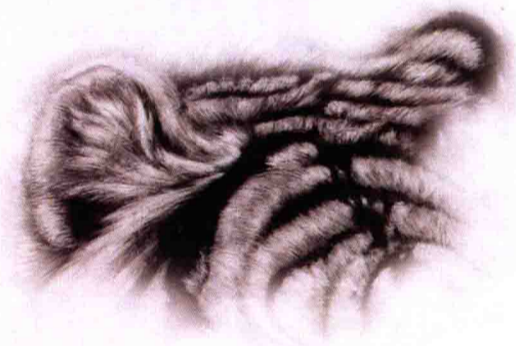
眼睛的画法：

老虎的眼睛是表达性情，体现威严的重要部分，一只虎能否跃然纸上，活灵活现，全在于此。在虎眼的着色上，首先从瞳孔处起笔，可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。

虎耳的画法：

虎耳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，虎耳的背后上下为黑斑，中间为白色。耳部的撕毛要蓬松自然、错落有序，耳根到脸部的撕毛要过渡自然。耳部撕毛的技法和腮项撕毛略同。

虎鼻的画法：

五官中虎鼻的刻画很关键，鼻部的毛，短而密，画时需用散锋多次皴染，撕毛要按毛顺走，随着皮的位置逐步调整，鼻端下部颜色要渐变，用朱砂来表现鼻镜粉红色的肌肉。重色部分可加少许的曙红和墨刻画。随着虎龄的增长鼻镜的颜色要逐渐变深，上面常附有褐色斑点。

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墨使之偏重，闭合的虎唇用灰蓝色表现。虎牙多用象牙白涂染，画虎牙时要注意牙齿和唇部的衔接。

