

前言

虎画是中国传统绘中常见的题材，同时也是中国虎文化的重要载体。从古到今，虎的形象是无处不在的。远古时期，阴山岩画中多处出现虎的图像，南阳汉画像石上也刻有虎的雄姿，古代青铜器、玉雕、瓦当、瓷器、兵刃、乐器、漆器等等，都有虎千姿百态的形象。

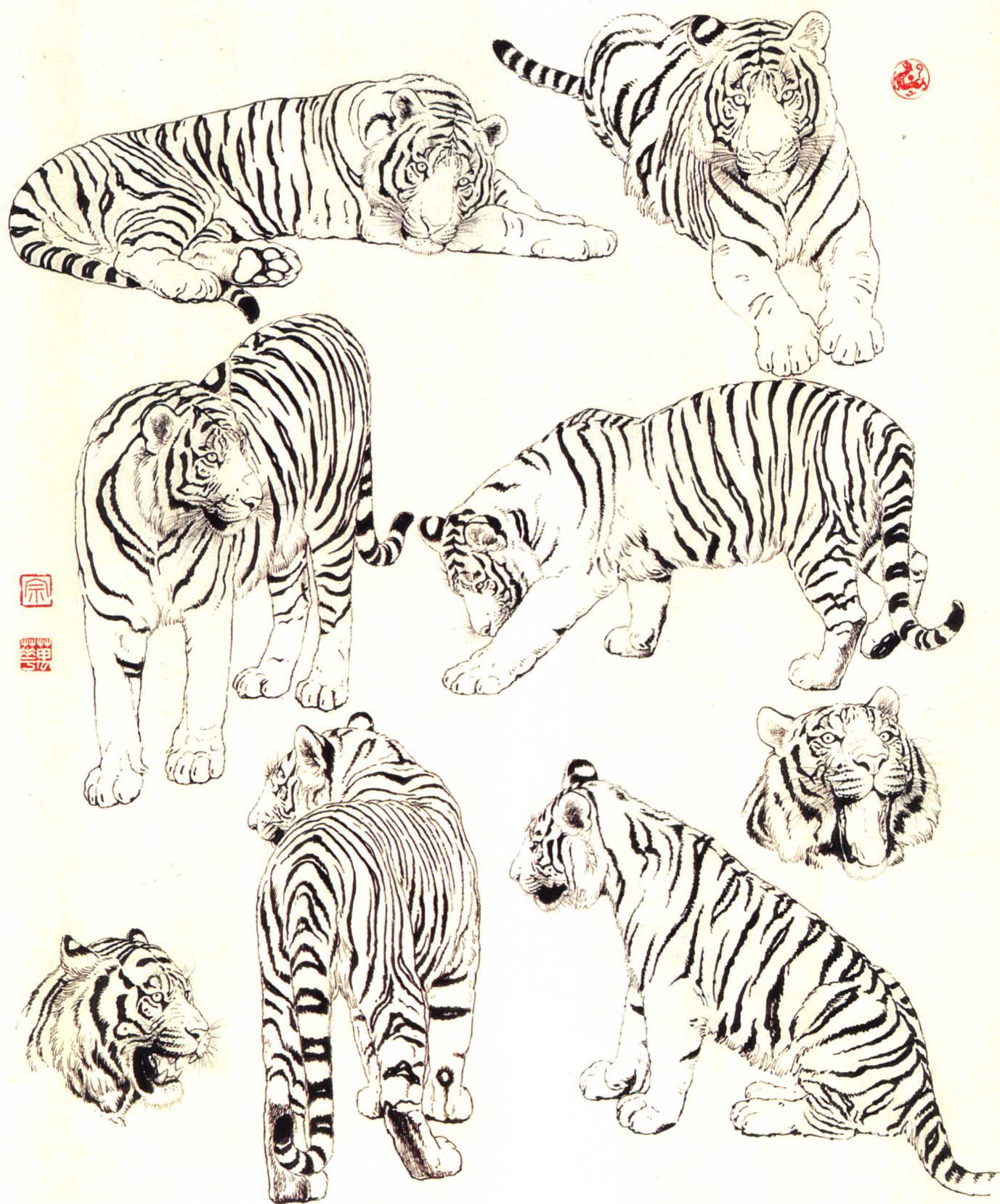
虎画是“佛画”、“禅画”的常见题材，较早出现的五代、北宋间西蜀禅僧石恪的《二祖调心图》乃典范例证。《仙释驯虎》、《丰干骑虎》、《罗汉伏虎》等也很著名。我们单从虎的绘画造型谈起，从古至今有一个循序渐进的漫长的变化过程，从现有的绘画资料上看，自五代、北宋、石恪、包鼎起直至明清戴进、华岳、高其佩、任颐等为止，虎画的造型方面没有一个质的突破、这是因为虎处在自然界食物链的顶端，其习性又是昼伏夜出，凶猛而又危险，故而给画家带来观察上的极大困难。宋代画家励归真为了更好地近距离观察虎，竟在老虎经常出没的林中空中搭建观望处所，这种精神实在难能可贵。直至近现代，高剑父、胡藻、高奇峰、张善孖、刘奎龄等在绘画造型中才有了重大的突破。张善孖先生寓居苏州网狮园中，竟饲养老虎，以便观察，因此，他的虎画构图丰富多变，极大地提高了思想内涵。刘奎龄先生笔下的虎与他所绘的其它走兽翎毛一样造型准确、生动自然、富于神韵、雅俗共赏，在继承传统技法的同时，吸收了西画技法中的有益因素，是工笔动物画新绘画流派的先驱。

虎是大型猫科动物，产于亚洲，共8个亚种。我国境内分布主要为东北虎和华南虎两种，东北虎在国际上通称为西伯利亚虎，主要分布在俄罗斯、中国东北和朝鲜北部。东北虎体态雄壮威猛，硕大匀称，毛色橙黄，黑褐色斑纹疏密有致，头大面圆、尾巴粗壮，因此，以东北虎入画甚佳。

随着现代科技的发展以及动物园的普及与完善，给予画家极为方便的观察机会，能够近距离研究虎的造型、解剖和神态，极大地丰富了画家的表现手段。

为了画好工笔虎，本书从构思、构图、造型、技法、着色、步骤、补景等方面都做了翔实的讲述，为美术爱好者和正在准备学画工笔虎初学者提供一册很好的教材。学画工笔虎，入门时的确有一些难度，但只要有信心，坚持练习，不断实践，掌握要点，就会有一个满意的成绩。

本书中所讲的技法步骤，详尽实用，后部分的范图丰富多样。大家都知道，无论是画什么题材，创作是关键。初学者可以先从临摹入手，在掌握了基本绘画技能和积累一定经验时，再试搞一些创作，将自己所学的技法运用得当，取得突破，画出更好更美的虎画来。

学画工笔虎

学画工笔虎，解决造型准确的问题是完成作品的前提。掌握虎的多种姿态，了解其解剖、结构、比例、动作以及神态。有条件的爱好者，经常去动物园观察是一个好方法。平时也要注意搜集一些图书、图片资料，以供参考。

1.画虎与画人物一样，画好头部很重要。在拷贝正式画稿前，就要求将铅笔稿画得准确。第一遍墨稿起到定型的作用。根据画幅的大小，用小型狼毫笔如羽箭、衣纹等来画，皮毛部分用散锋来画。墨的干、湿、浓、淡要根据虎头的部位、结构来变化。

2.待第一遍墨干透后，着第一遍颜色，用赭石、藤黄、略加朱磬和墨来调合，颜色的明度要适中，第一遍色要敷得浅些，要给下一步深入刻画留有余地，同时注意结构的变化。鼻子上的毛很短，用散锋点丝法来画。

3.进一步深入刻画，第二遍颜色要将虎头各部位的结构表现出来。腮毛既浅又长，采用湿画法，使得虎毛的质感得以充分地体现。软毛部分画起来更有些难度，着墨时尽量要浅，边缘部分用环境色衬托出来。

4.眼睛要求画得明亮有神，瞳孔中高光亮点，起到提神的作用，鼻镜和舌用朱砂来染，不要用大红、朱磬、曙红等，因为此种颜色过于鲜艳，不够厚重。胡须和眉毛用白色勾勒，运笔强劲有力，虎须生在鼻沟两侧的黑斑点上。

1.工笔虎在画正稿之前，必须要有准确细致的铅笔原稿。双虎的结构、动态、比例、斑纹都要尽量地表现出来。画中环境、草石、树的位置也很重要，能够营造画面的总体气氛。

2.用较软的铅笔拷贝正稿，如B、2B铅笔，不易划伤宣纸，也便于画后除掉。因为生宣纸，第一遍墨要画得准确，并且是由浅入深，生宣纸落墨，没有修改的余地，因此要特别小心。第一遍墨起到定型的作用。丝毛时，要根据结构的变化，将笔锋变换形态，用散锋，可以正丝、侧丝、点丝，中锋用笔来做整理。

3.第一遍颜色，调色很关键。用赭石、藤黄、朱磬加墨，不要将颜色调得过于鲜艳而失去了国画的厚重感，丝毛时要根据第一遍墨稿的毛顺着画。难度较大的软毛部分，如虎后颈皮毛，蓬松而有厚度，采用薄色一遍遍地敷着。

4.第二遍着色使虎毛的质感得到加强，同时注意结构的变化，尽量将虎毛画得富有变化，切忌不分部位将皮毛画得千篇一律。比如：尾毛斑纹随着动态而变化；肚皮下的皮毛松软而长；白色浅毛可以用环境色反衬出来，边缘部分处理得虚一些，更能表现皮毛的质感。

5.最后补景着色，题款、钤印。背景的着色更要求做到胸有成竹，营造整幅作品的环境气氛，颜色调好后可以在其它废宣纸上试一下，避免补景不理想而前功尽弃。题款的位置也很重要，能够起到美化 and 稳定画面的作用。

1. 猛虎啸月是大家喜闻乐见的虎画题材,老虎上山的姿态通常被称为上山虎,悬于厅堂,意欲聚财镇宅、驱邪逐魔。

2. 第一遍颜色如前所述,先画得浅一些。虎斑纹随着动态的变化而变化。同时注意虎毛生长的方向也是有规律的,俗称“毛顺”。

3. 尽量将虎的皮毛画得充分而有变化,因为着色中使用的赭石颜料有一定的遮盖性,待完成着色后,黑色的斑纹、还需用墨色再补充一遍。

4. 背景着色,要求整体画面色调统一,在不破坏总体效果的前提下,颜色可以有所变化。最后题款、钤印完成作品。

寒林雪居图

1. 扇面画这一传统艺术形式受到广大群从的喜爱。构图应力求考究，疏密有致。

2. 双虎的动作一坐一卧，神态静里藏威，东北虎的雄姿得以展现。

3. 注意虎的环境，因为是雪景，腹部和爪卧在松软的积雪里。

4. 将背景色绘制完成，画一些残留的秋叶和枯草，增加气氛。落款、铃印的位置也不可小视，使作品更加完善。

山林

晨曦

寒林雄風圖

枯林獨行

稚君图

玉虎晨鸣

秋晨

秋韵雄风

虎戏图

双雄图

凭虎图

何家英 宗万华作

寒雪初霁