

写意花鸟画技法丛书

写意画虎技法

吴浩 著

写意花鸟画技法丛书

写意画虎技法

吴 浩 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

 朝華出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意画虎技法 / 吴浩著. — 北京: 朝华出版社, 2004.12

(写意花鸟画技法丛书)

ISBN 7-5054-1100-4

I. 写... II. 吴... III. 虎 — 写意画: 翎毛走兽画 — 技法 (美术)

IV. J212.28 中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124372 号

写意画虎技法

编 著: 吴 浩

摄 影: 千 竹

责任编辑: 王 磊

装帧设计: 图荣轩

责任印制: 赵 岭

出版发行: 朝华出版社

(北京市车公庄西路 35 号 邮编: 100044)

电 话: (010) 68413840

传 真: (010) 88415258

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京强华印刷厂

印 数: 0001-2000

开 本: 850 × 1168 毫米 1/16 开

印 张: 4.25

字 数: 15 千字

版 次: 2005 年 2 月第 1 版

印 次: 2005 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5054-1100-4/J · 0451

定 价: 35.00 元

版权所有 · 翻印必究

目录

写

意

画

虎

技

法

一、心性自然的虎.....	2
二、对虎的结构认识.....	4
三、熟悉虎斑纹规律是画虎的要领.....	21
四、画虎的步骤.....	23
五、构思和意境.....	31
六、画眼.....	32
七、立意.....	33
八、对画虎的构图思维.....	34
(一) 取势.....	35
(二) 主宾.....	36
(三) 虚实.....	37
(四) 黑白.....	38
(五) 聚散.....	39
(六) 穿插.....	40
(七) 题款.....	41
九、怎样为虎补景.....	42
(一) 补景是为了突出主体.....	42
(二) 补景涉及的内容.....	43
(三) 配景要符合虎的生活习性和生活环境.....	44
(四) 补景要体现作者的创作意图.....	45
(五) 补景要和主体表现技法风格统一.....	46
十、画虎十忌.....	47
十一、作品欣赏.....	48

一、心性自然的虎

画了几十年画，喜画人物山水。一个偶然机会，练习画虎了，且逐渐痴迷，一发不可收拾。情有独钟，一画便是十多年。由于条件限制，我只能到动物园看虎，收集虎的资料，研究其神情动态，用我的心去体验，认知，感悟和表达属于我的心性自然的虎。我赞美其魁伟的体魄，令人望而生畏的英姿，无论是静静的站立或蹲卧，都蕴藏着极大的爆发力和威严美，故有“兽中王”及“山君”之美誉。它的霸气，它的王者风范，不仅为从古到今的画家所青睐，而且也为历代文人所赞誉。五代石格，宋代包鼎臣父子、辛成工及赵邈疑、元代包案、明代赵廉、清代高其佩、近代有张善仔、刘继卣等画家皆以画虎名震画坛。文学家司马迁以“猛虎在深山，百兽震恐”来形容虎的霸王之气。唐代张籍在《猛虎行》一诗中用“向晚一声当道食，山中麋鹿尽无声”展示其威镇八方的气魄。施耐庵在其名著《水浒传》中以

“无形无影透开怀，四季能吹万物开，就树撮将黄叶去，入山推出白云来”，绘声绘色地刻画了虎的威风。所以见虎而惊恐，谈虎而色变。于是，虎成了英雄的象征，人们常把威武的将军称作“虎将”或“五虎上将”；把骁勇善战的勇士称作“虎贲”；形容体魄强壮的汉子“虎背熊腰”；昵称健康结实的小孩“虎头虎脑”，民间给小孩子戴虎头帽，穿虎头鞋，用虎形装饰童装，借以庇佑之意。华夏名族崇尚虎，把虎作为自己的图腾。原始人在他们聚居的洞壁画上包括虎在内的各种动物；汉代出土的汉砖瓦当有虎的图案（附图一 瓦当图案）；帝王出行的仪仗中有青龙白虎旗幡；寺庙中有龙虎壁画；自古以来，人们在堂屋正中挂虎画，寓以镇宅辟邪，使其得到极大的尊崇。

（图一 瓦当图案）

虎

哺乳纲、猫科动物。身体窄长，背部强健。全身黄褐色，有美丽的花纹，样子很优美悦目。画论中称“虎为山兽之君，状如猫而大如牛，黄毛质而黑章，锯牙钩爪，健而尖，项短鼻鬚，眼绿如灯，声吼如雷，风从而生，百兽震恐。”虎体长1.6米至2米，体重150公斤左右，是一种庞大而凶猛的食肉动物。

虎生性凶猛，性格孤独，不喜群居。巢穴居住，居无所定。常在草原、沼泽、深山中隐匿，昼伏夜出，捕捉动物，亦能伤人。其追捕动物，速度极快，一昼夜可行百里。其行动敏捷，善爬山跳涧，不会爬树，却会游泳涉水。

世界上虎有八个品种：即孟加拉虎、里海虎、东北虎、华南虎、爪哇虎、巴厘虎、苏门答拉虎等。我国的东北虎分布在东北小兴安岭和长白山一带；华南虎分布在长江中、下游以南，四川盆地以东，是我国特有的品种，国际上也称中国虎。在云南、广东、广西的南部边缘地区，以及毗邻的柬埔寨、缅甸、马来西亚、泰国、老挝、越南生活着孟加拉虎，或称中印虎。华南虎体小而粗胖，毛色浓，斑纹密而变化小。东北虎毛色淡，斑纹纹理清晰，组织优美，是现有老虎中体积最大的一种，它以庞大的身躯，美丽的花纹，健美的体魄而闻名于世。（附图二 虎）

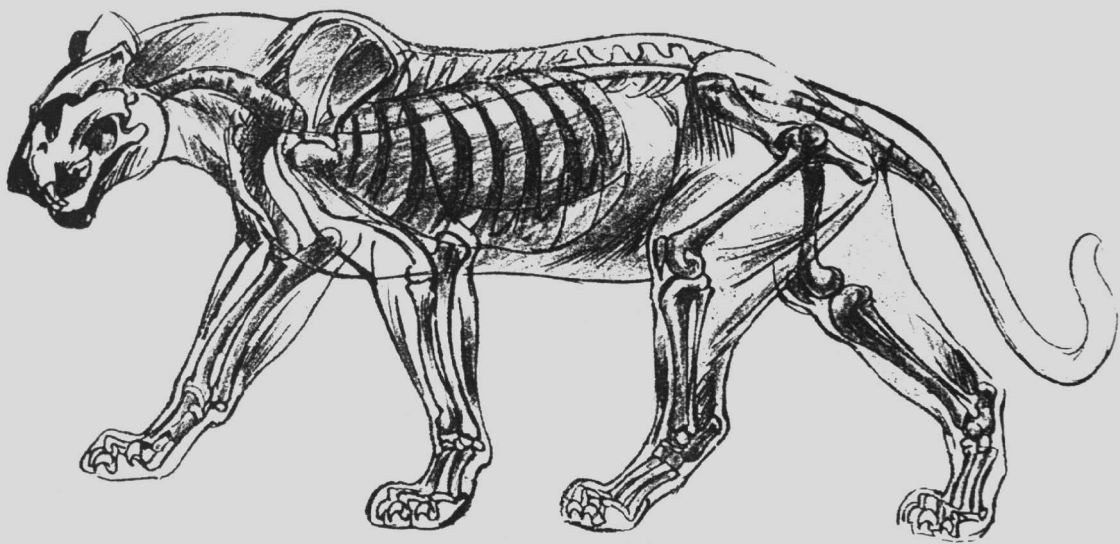
（图二 虎）

二、对虎的结构认识

为了更好地表现虎，就必须掌握虎的结构。掌握虎的解剖，也就掌握了结构，自然能画出有骨有肉的虎。所以结构是各种画科的基础，把握好结构，笔墨功夫才能用到点子上，达到有效发挥。

虎的艺用解剖，是从造型艺术的需要出发，是研究虎的形体结构的一门科学。艺用解剖学是把握动物形体结构的钥匙，使我们学会比较精确地描绘动物的形态。要描绘老虎，就要表现其动态，这种动态的真实反映，离不开对虎的结构的理解。理解了基本的解剖学，才能知道结构和在其运动中的机能。真实描绘其动态的才能，只能来源于对其动作的了

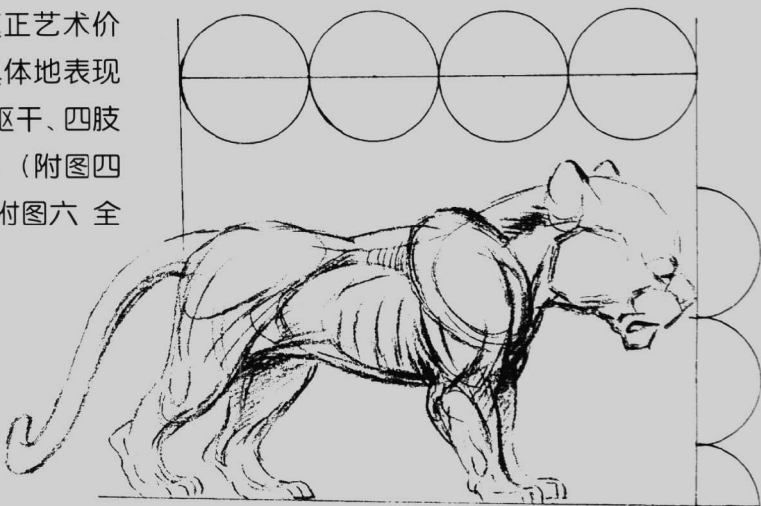
解。熟悉了骨骼力学的原理和要点，就能够更好地表现其姿态。所谓“画龙画虎难画骨”，就是说要以“庖丁解牛”的精神，弄清其内在的结构，变难为易，方能画虎有神。中国画讲究以“形”写“神”，要画出一个“生龙活虎”的虎，具有强烈感染力的艺术形象，研究其解剖知识，是非常必要的。

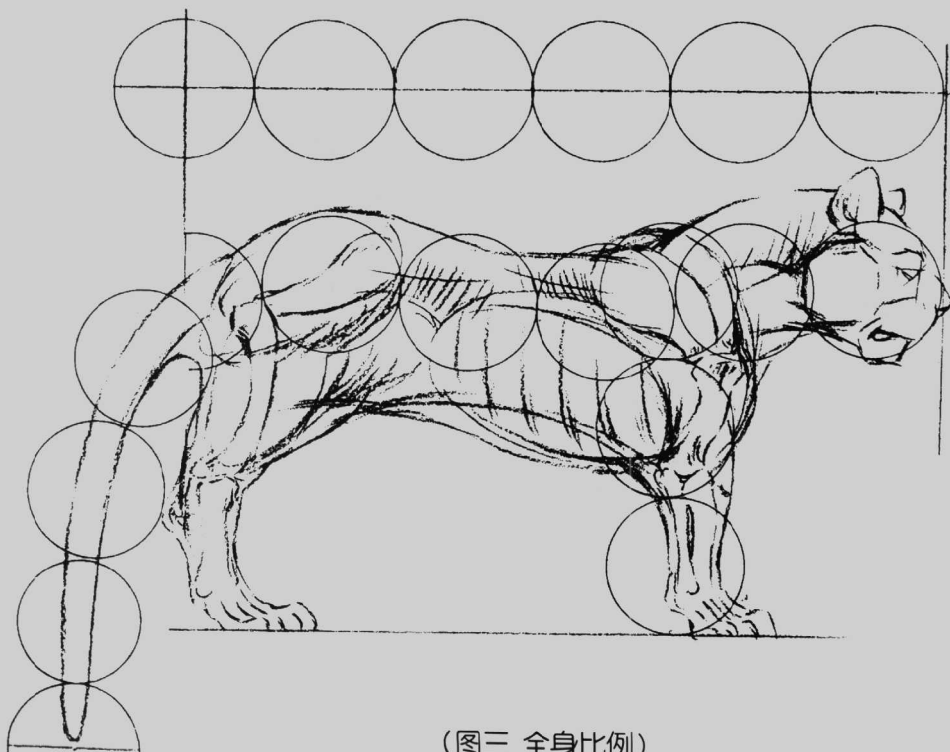
(虎骨架图)

（一）虎的形体剖析

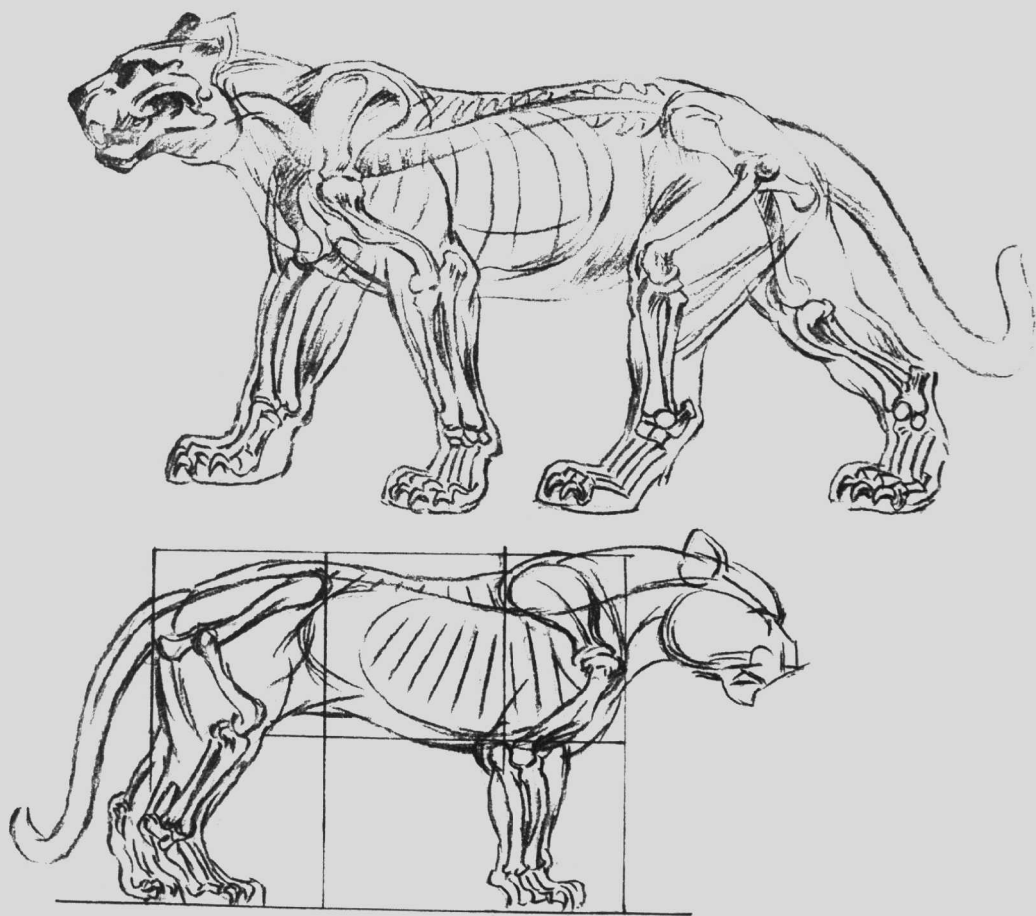
猛虎面目威武，如果我们只画出皮毛形似，就缺乏一种震慑感，算不上一幅神形俱佳的优秀作品。我常常借虎的神韵意趣来抒发自己的情感世界。追求其神韵和意趣的宗旨下准确把握好形体，达到画虎的真正艺术价值。那么，这种威武的形体怎样具体地表现呢？虎的外形从解剖上可分头颈、躯干、四肢和尾四部分。（附图三 全身比例）、（附图四 幼虎比例）、（附图五 全身骨骼）、（附图六 全身肌肉）

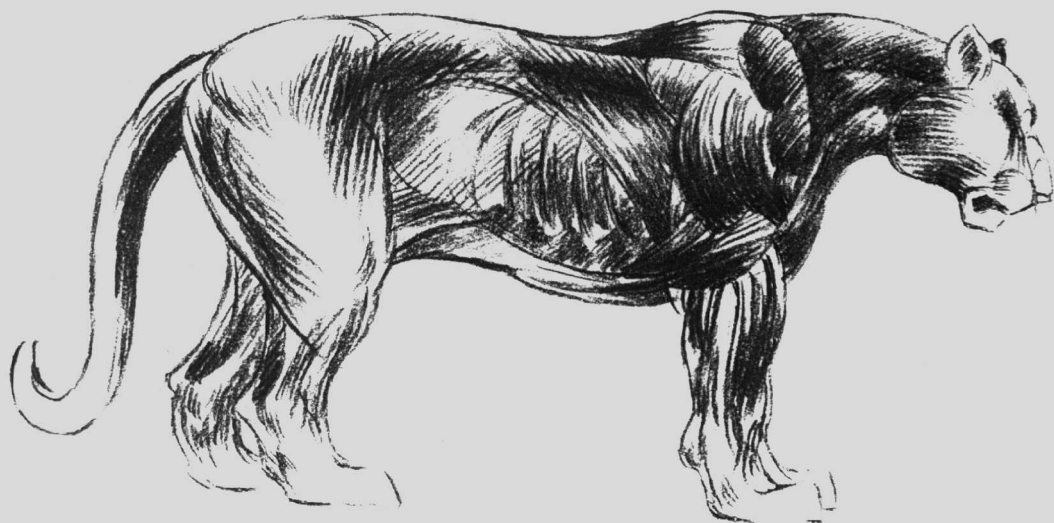
（图四 幼虎比例）

（图三 全身比例）

(图五 全身骨骼)

(图六 全身肌肉)

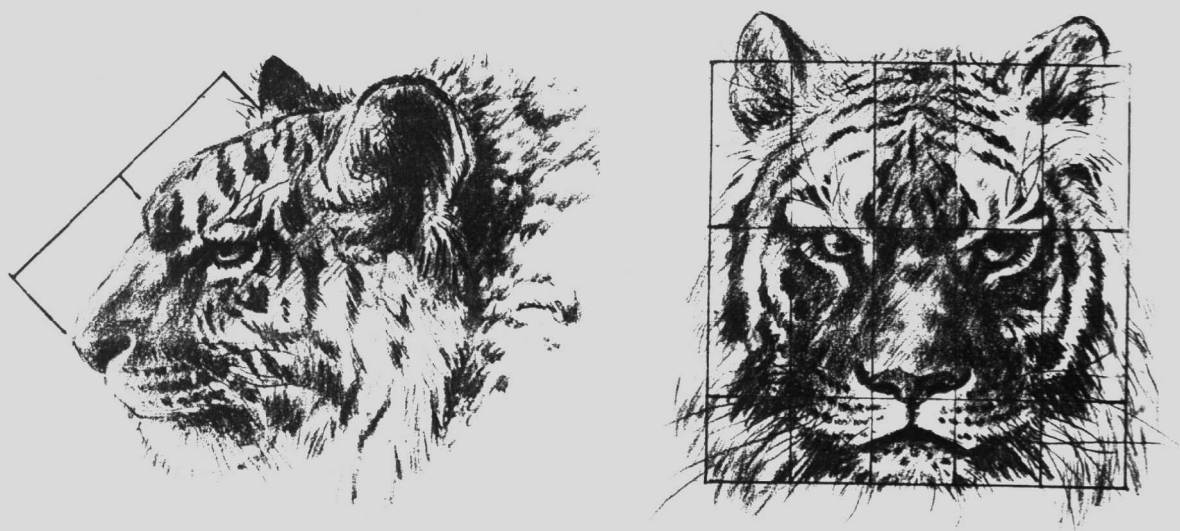
（二）头颈

头是虎躯干中最重要而复杂的部位。画好虎头，对画好一幅虎，起到关键作用，如画人物之面部。因为颜面包括五官，是表达感情和性格神态的主要部分。虎虽然不像人类那样具有喜、乐、哀、怒等丰富而细腻的表情，然而，其啸、吼、舐、嗅，也是传达感情的独特方式。虎头方中带圆，大体分为脑颅、颜面两部分。颜面包括五官。上下颌骨粗短。头上各部位呈轴对称状。虎的颈项短，极能显示其威武。虎头从额至鼻梁，颧骨、颞骨处为黄褐色，眉弓及两腮，上下嘴唇皆为白色，耳背后及耳心毛为白色。虎项黄褐色，脖子白色。虎头或仰或俯，或左或右，画者视线或高或低，均在头面部的五官位置之间，产生各种透视弧线。画时起稿可先将虎头画个圆圈，定好比例，再勾出透视辅助线，从而确定出五官位置。结合虎头上下颌骨的张合，面部各表情肌

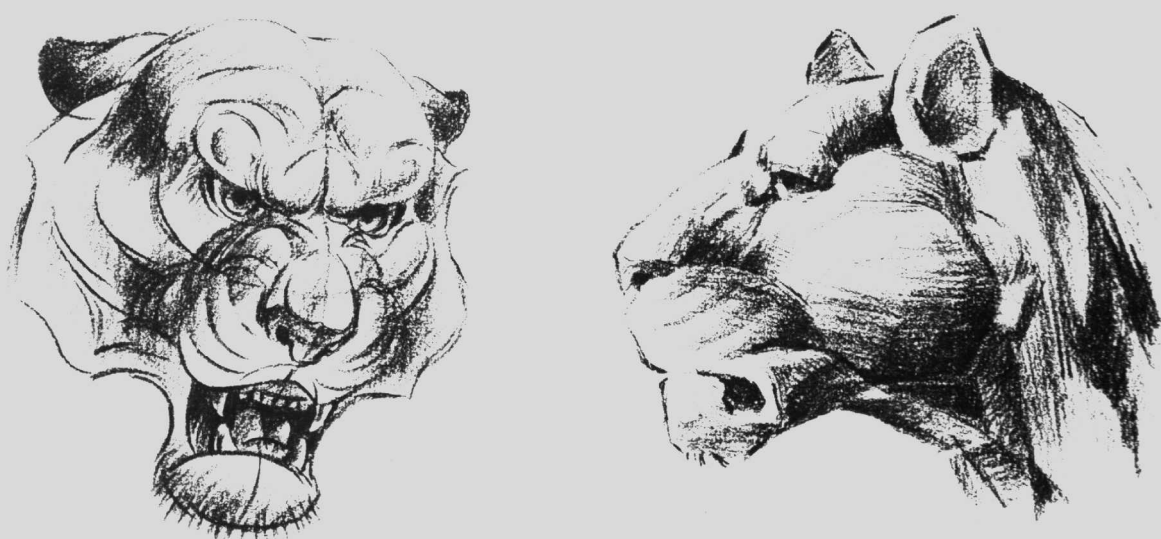
的伸缩，便能反映出各种不同的神情，展现出狂啸发怒，如歌如泣；凝神专注，虎视眈眈；张牙舞爪、威风凛凛；嬉戏玩耍、和蔼可亲；懒散欲睡、蕴藏虎威等等不同的精神状态。（附图七 头部骨骼）、（附图八 五官比例、正、侧面）、（附图九 面部肌肉）、（附图十 虎啸）、（附图十一 眉、眼、鼻、嘴、牙齿、须、耳画法）。

（图七 头部骨骼）

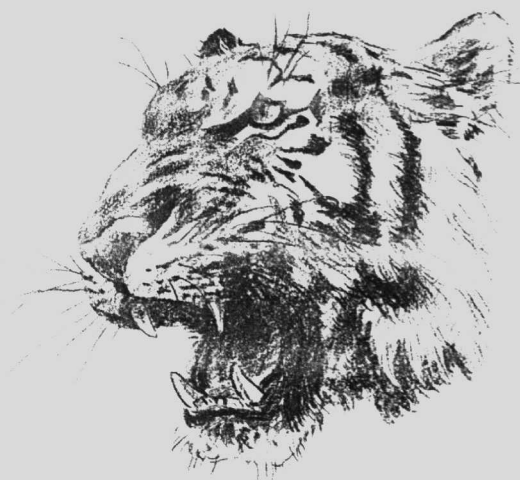
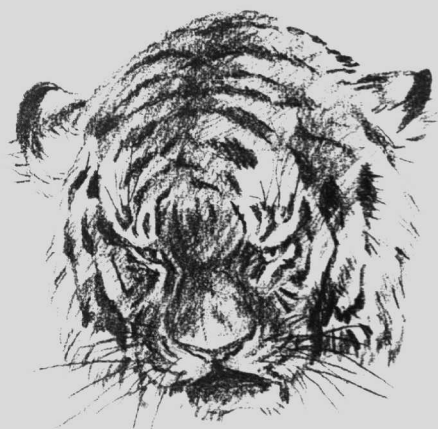
(图八 五官比例)

(图九 面部肌肉)

(图十 虎啸)

(图十 虎啸)

(图十一 眉、眼、鼻、嘴、牙齿、须、耳画法)

(图十一 眉、眼、鼻、嘴、牙齿、须、耳画法)

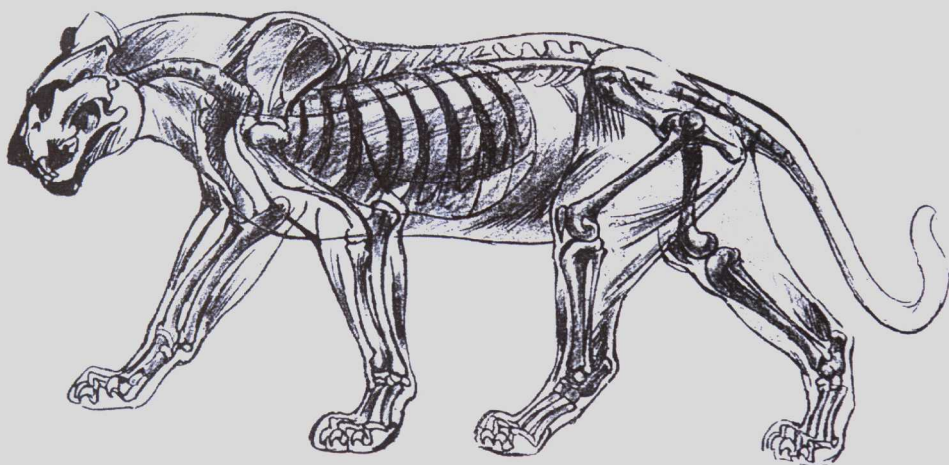

(图十一 眉、眼、鼻、嘴、牙齿、须、耳画法)

(三) 躯干

虎的躯干扁窄，双肩和背部强健粗犷。颈与躯干的衔接处在活动时呈现出优美的曲线。幼虎正像所有的小动物一样，额头大，躯干短。虎的脊椎骨及四肢骨骼，承载着虎的全身，决定着虎的运动。虎的胸腔宽，腹部窄。躯干的骨骼和胸廓是由脊椎和十二对胸骨组成。脊椎骨变化方向和不同程度的弯曲，构成了虎体的整体动势。画时，先抓住脊椎骨的变

化，这对塑造虎的动态，有着决定性的作用。虎在静立时，从正面看，由头至尾脊椎呈一直线；从侧面看，躯干部呈四个弯曲线，即耳根部低，颈部高，背部低，髋部高，尾椎部最低。强调适当夸张，才能显示出虎的魁伟体魄和凛凛威风。(附图十二 脊椎、动态中的脊椎弧线)、(附图十三 侧面、走虎)

(图十二 脊椎、动态中的脊椎弧线)

(图十三 侧面、走虎)