

中国画技法系列

丁巳仲夏 吴昌硕画

吴昌硕画

老虎

杜军/著

画法

陕西人民美术出版社

作者简介

杜军, 1960年生, 北京市人。毕业于中国人民解放军艺术学院美术系, 中国美术家协会会员, 中国美术家协会展览部副主任。

擅画虎, 亦作山水、人物。艺术风格追求雄浑野逸, 苍润博大, 作品多次参加全国、全军美术展, 并获奖。主要作品有:《草原牧歌》入选全国第八届美术作品展;《双虎图》获丁绍光奖、全国美术作品展银奖;《调心图》入选1997年全国中国人物画展;《双雄图》入选建军七十周年全国美术作品展获优秀奖, 并赴日本、澳门、韩国展览;《童年》获第二届全国中国画展优秀奖;《合家欢》获全国当代花鸟画艺术大展铜奖。作品《爱子图》以国礼赠送韩国总统金大中先生。出版有《杜军画虎作品集》。

图书在版编目(CIP)数据

写意走兽·老虎画法 / 杜军著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2007.3

(中国画技法系列. 第3辑)

ISBN 978-7-5368-2081-4

I. ①写... II. 杜... 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(2006)第136664号

概 论

虎，哺乳纲，大型猫科食肉动物，体长大约在1.6~2.9米，尾长约1米，体重约180~200千克。头圆、耳短，色彩斑斓，四肢灵巧，行动敏捷，体态威武雄壮。目光炯炯有神，口角宽阔，舌面有刺，牙齿锐利。全身呈橙黄色，并布满黑色斑纹。唇、额、腹部及四肢内侧呈白色，耳背黑色，中间有一白斑，尾部约有十个黑色环纹，尾末端呈黑色。虎行动敏捷，善爬山跳涧，还会游泳。性情凶猛，善于隐行，栖息于山林、灌木与野草丛生的地方，昼伏夜出。虎有“兽中之王”的美称，人们把虎当成威武的象征。民间以虎的刚猛威武的形象驱避邪恶。虎在中国人的心目中一直占有相当重要的地位，上至帝王将相，下至平民百姓无不崇虎、尊虎、爱虎。

虎只有一种，起源于亚洲东北部，逐步向西发展，现今分布极广，因此，其亚种亦相当多。我国目前野生虎中有东北虎、华南虎两种。东北虎主要生活在我国东北及俄罗斯等地区；华南虎主要分布在我国长江流域地区。华南虎历史上分布很广，然而现在除湖南、江西、福建尚残存少量外，已濒于灭绝。

我国绘画史中，画虎历史源远流长。古代壁画中，约建于公元三世纪的克孜尔千佛洞壁画及敦煌北周壁画里描绘萨埵那太子本生故事中均有虎的形象表现。晋代卫协曾经画过《卞庄刺虎图》，顾恺之作有《虎啸图》。五代后梁画家厉归真善画虎，曾于山中大树上结棚藏身，以观察虎的生活习性及动态神情，近现代画家张善子亦为画虎高手。

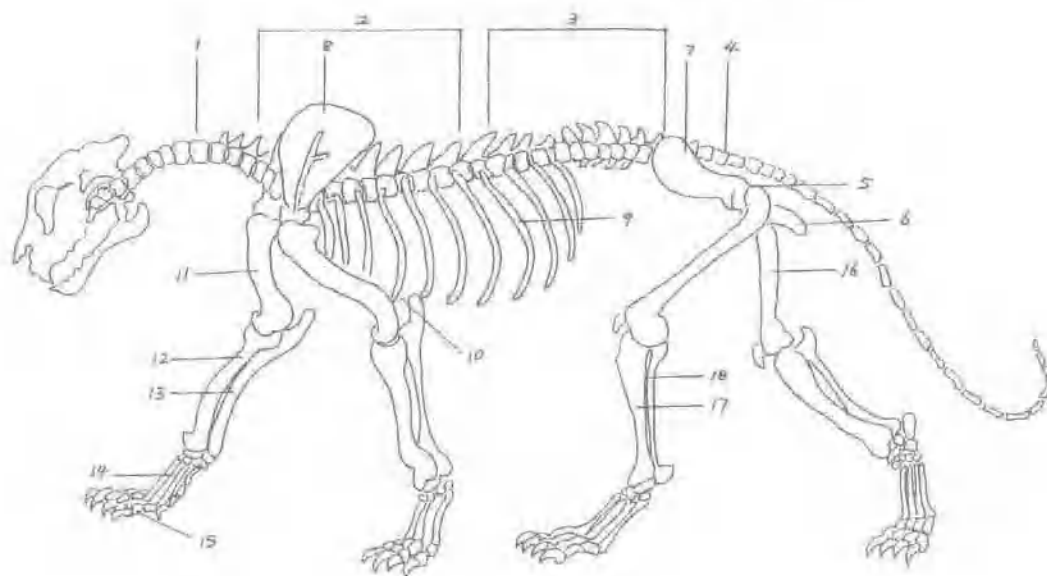
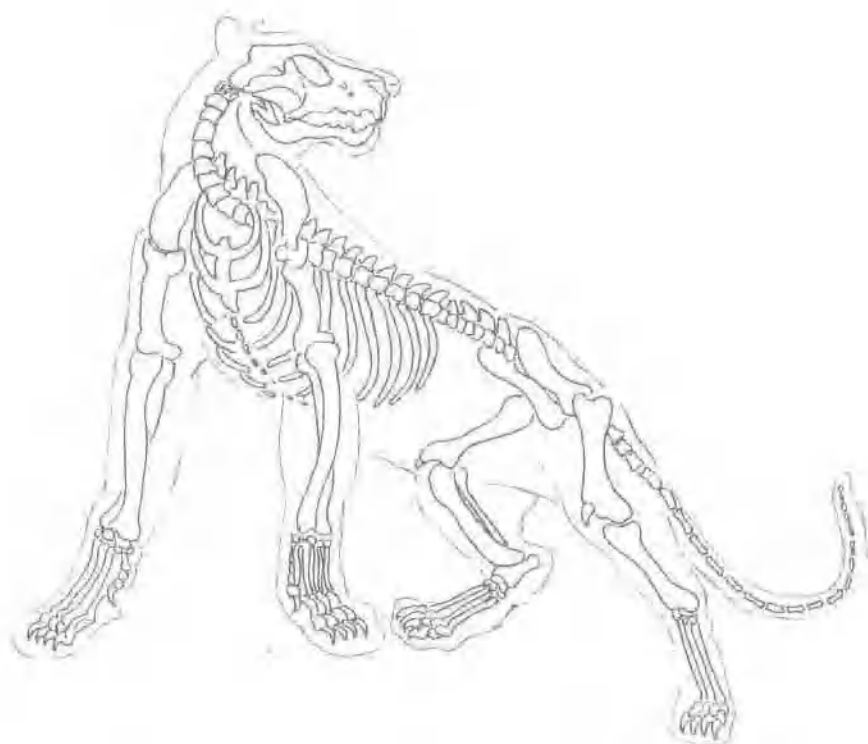
虎有威猛、凶悍的一面，也有温驯、仁爱的一面。正如鲁迅先生的诗所云：“无情未必真豪杰，怜子如何不丈夫，知否兴风狂啸者，回眸时看小於菟”。老虎与小虎嬉戏于山林草莽间，舐子有情，亦有其天伦之乐。因此，在描绘虎的形象中，如何处理画中情节，如何渲染气氛画好配景，就不仅仅是画虎的技法问题了。我画虎引入了很多人格化的东西，用拟人的手法展现他们——如《爱子图》《全家欢》《回眸於菟乐相融》这样的作品一看就让人心生暖意，在怜爱子女方面，动物与人是一样的。《双雄图》《松虎图》《相戏图》等一些作品着重表现自然状态下的虎，把工笔的虎和写意的环境结合起来，使画面上看起来松紧有致，开合有虎，试图表现出一种诗意美。

为了能更好地塑造虎的生动形象，为其传神写照，我们要掌握虎的一些基本知识，如虎的骨骼解剖、运动规律、生活习性、栖息环境等。还必须对老虎进行深入细致的观察、研究和写生，提高技法水平并加强自身的综合修养，这些也是非常重要的。

如果此书能为喜爱画虎者作为入门的参考，我将甚感欣慰。在此还望画虎方家及广大书画爱好者批评指正。

一、虎的骨骼结构

凡画动物，皆应先了解其骨骼的结构及其活动范围，骨骼之间的连接关系，各个骨骼的基本形状。这样，在描绘虎的形象时才不至于违背规律。骨骼的名称及结构见下图：

虎的骨架结构名称：

- 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

二、虎的写生与默写

虎的形态威武，动作敏捷迅速，要把虎画得生动活泼，必须在掌握虎的骨骼结构、运动规律基础上，再认真对真虎作细致深入地观察研究。除动物园的老虎可作写生观察对象外，有条件的作者还可以到专门饲养虎的保护区作观察与写生。速写可以较快地抓住虎的动态，在大量写生的基础上，加深了对虎的形象及神态的了解，对虎的行、住、坐、卧、捕食、游泳、饮水、嬉戏玩耍等了然于胸，可以作出各种神态、动作的默写为创作积累素材，打好形象塑造的基础是十分必要的。这里是我的几幅虎的写生稿，可作参考。

三、虎的画法步骤

图例一：《秋虎》作画步骤

步骤一：起稿时心中要有一个大的轮廓，确定了虎的动态，先用炭条描出虎的大体轮廓线，头部要画细，结构要准，用笔要轻，一般能在宣纸上看出笔痕即可。

步骤二：画虎最重要的是头部，首先用笔蘸赭石色（用赭石加少许藤黄、墨调成老虎皮毛的基本色）。从头部入手，在颜色未干的头部入手，在颜色未干的情况下，用生动的书法意味的线条，写出虎的斑纹。

步骤三：用大笔蘸色沿着肌肉组成的方向染出虎的皮毛部位，注意眼、腮、胸、腹部及四肢内侧的留白，用笔要快而松。画虎斑纹要有浓淡虚实的变化，以墨破色，自然渗透，产生毛茸茸的质感，注意斑纹线条之间的对比和呼应，避免排列整齐而显呆板。

步骤四：配上合适的场景，创造出特定的环境氛围，使虎更有气势和生活味。补景宜简而有意境，不可喧宾夺主。要重整体布局的势。或山林风动，或草莽森森，或松林积雪，均为营造一种气氛，以加强画面的感染力。最后题款，押印至画幅完成。

图例二：《仰望》作画步骤

步骤一：首先考虑构图，安排好虎的位置动态后，下铺草地，上画松枝。色彩追求淡雅，松枝草地以墨色为主。然后以炭笔、炭条起好大轮廓。勾出墨线，头、眼、鼻、嘴用墨加重。

步骤二：从虎头部画起，用赭石加少许藤黄和墨，调成虎皮毛的底色，从头部画起，先罩色后提墨线，使之墨色圆润，注意笔墨韵味要充分。

步骤三：全身通罩底色，
根据虎的骨骼结构，画出虎的
斑纹。下笔要快，要写。不要
描，趁底色未干时完成。

步骤四：大胆落笔，细心
收拾，营造画面的整体气氛。
配景以松树和草地为辅助。松
树枝干要注意纵横穿插，疏密
有致，用笔要苍劲、凝重。草
地画得茸茸的，有润泽感，最
后落款钤印完成。

作品欣赏

童年

此图除草地外，无任何配景，更显简淡清朗，四只小虎，远视前方而情态各异。右侧一小虎似有几分腼腆和羞怯，而最左侧一小虎却仗义执言，有言必发，几只小虎憨态可掬，使人们忆起自己孩提时的自在与欢乐。

千年古柏，树阴浓郁，干若虬龙。树下绿草如茵，两虎中间蹲坐一青春焕发的少女，长发披肩，头戴花环。以树叶为裙，她娴静而美丽，一只虎舔爪，一只虎温驯地看着她，人与动物和谐相处，创造了一种天人合一的优美意境。

山鬼（局部之一）

山鬼局部（二幅）

山鬼（局部之二）

从虎头的细部可以看出作者着力于虎的皮毛质感的刻画，用撕毛画法来表现虎毛茸茸细腻的质感。虎须的挺拔有力及虎目的晶莹透亮都较好地表现了虎的生动的神态。

此幅构图极为简洁，几枝松枝从画外伸进几乎占据画面一半空间。下半部草地半卧半立一只幼虎，它抬头远望，似在寻觅着什么，是等待母亲的归来，还是呼唤小伙伴的欢聚？它那企盼的目光令人顿生怜爱之情。

松林远眺

双雄图

寒风凛冽，白雪皑皑。芦叶飒飒声凄凄，饥肠辘辘谁堪怜！从双虎略带疲惫和愁苦的眼神中，我们看到了人类的朋友生存的空间越来越狭窄。一位美国归来的女士和先生在非洲购地用于华南虎的野化训练。要多一些这样的志士仁人啊！

“无情未必真豪杰，怜子如何不丈夫，知否兴风狂啸者，回眸时看小於菟。”

——鲁迅

人有情，虎亦有情。

調心圖

孟子王叔齊畫虎虎
調心圖

調心圖

菩提树下，绿阴浓郁。一位身着白衣的修行者，双目微闭，面带微笑，和蔼而慈祥，左手持佛珠，右手结手印，念念有词，他那安然宁静的心态似乎感染和吸引着那两只匍卧的虎，使它们不忍离去。作者似在告诉人们，人和动物本来应该如此和谐，是人们的贪婪，才造成了这些可爱的动物濒于灭绝，真应借此而深思啊！

两只小虎卧于草滩泽畔，一只虎用舌清理后爪的泥土，另一只虎来帮忙舔净小兄弟的后腿。用自己的舌头舔净朋友和兄弟身上的污垢，使它变得更加清纯，这是多么真诚的友爱！

友爱

嬉戏

《嬉戏》一画，画两只小虎在草丛中玩耍嬉戏的情景。一只匍匐于地面，另一只一爪着地，一爪压于下面虎的前身，表现动物之间的和谐、亲切的关系。虎的斑纹及体态刻画用笔洗练，动态生动自然。虎头描绘精细，目光透亮有神。远景草丛淡淡一抹，增加了画面的空间感。

爱子图

虎后所画虎于北京虎后堂作

《爱子图》用的是白描手法，舍弃任何背景，而着力刻画一虎三崽。母虎关爱的神情，生动传神，两只小虎趴在母虎身前，另一只爬在小虎背上，母子情深，跃然纸上。