

养心斋

速成
描摹画谱

工笔虎

顾青蛟工作室 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

附赠大幅白描画稿

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

虎啸松月夜

浣月图

卓立云峰

养心斋速成描摹画谱·工笔虎

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（南京中央路165号 邮编210009）
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 8 插页4
版 次 2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2193-8/J · 1997
总 定 价 48.00元（全套共4册 12.00/册）

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱.第3辑.3,工笔虎/姜冬莲,顾青蛟编绘. —南京:江苏美术出版社,2007.1
ISBN 978-7-5344-2193-8

I. 养... II. ①姜... ②顾... III. 虎—工笔画:翎毛走兽画—技法(美术) IV. J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第140772号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚 婷
装帧设计 王 主
审 读 刘典章
责任校对 刁海裕
责任监印 龚 炜

ISBN 978-7-5344-2193-8

9 787534 421938 >

顾青蛟工作室
主创人员介绍

顾青蛟，1948年生，江苏苏州人。现为中国美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会理事、无锡市美术家协会理事、无锡市书画院国家一级美术师。擅长古装人物、走兽，兼作旁类。能工善写，工笔画典丽古雅，写意画气韵生动得真趣。作品参加第七届、第八届全国美展，第二届、第四届、第六届全国体育美展，第五届、第六届全国年画展，1997年全国中国画人物画展，全国第二届中国花鸟画展等全国美展十多次，获全国展金奖、铜奖、优秀奖等奖次。曾在海外举办个展、联展和双人展。1986年起出版美术专著，主要有《中国当代名家画库·虎精选集》、《美术家顾青蛟》、《顾青蛟画虎》、《水墨写意动物画技法》、《画马》、《画猴》、《画狗》、《白描画谱·古代仕女》、《顾青蛟仕女写意画技法》等二十多种。出版个人国画作品艺术挂历十多种。

踏雪

虎简介

虎，因其具有强健勇猛的体魄、优美动人的体态，以及特有的瑰丽斑纹和毛色，而为世人赞赏。

百兽之中，虎的凶猛成了威武的象征，人们常把威仪雄健的将军称作虎将，把骁勇善战的武士称为虎贲，而形容武臣之哭，则谓之“虎目含泪”。人们还习惯把虎奉为镇妖辟邪之物，画形悬于居室。因此，从古至今均有以画虎垂名于世的高手。如唐代的李渐、宋代的包鼎臣父子均以画虎著称于世；辛成工画虎得威严之势，赵邈龁画虎有《伏崖》、《啸风》、《舐掌》等佳作传世，张道人得画虎三昧；元代包霖、周耕云也是一代画虎名家；明代赵廉、戴进、尚喜等亦为画虎能手；而清代的丘天民、席文卿画虎轶事也见诸于传文。

古人画虎因很难经常接触和观察到活生生的真虎，因而对动物的解剖结构难以充分认识，缺乏西画具象造型的科学法则，故难免形走而神失，虎画姿态缺少变化，动态生硬。近代和现代的许多画虎名家在造型和技法上都大大地超越了前人，这也是和时代的发展分不开的。画家能有机会直接到动物园去观察真虎，还有的画家亲自养虎，故其笔底之虎千姿百态、形神兼备。再加上西画法则的传入并对中国传统绘画的影响使得画虎的技法和艺术表现更趋成熟，如高剑父、高其峰、刘奎龄、刘继卣等都是吸收和融会了西洋画法，而垂名当世的画虎高手。

艺术大师徐悲鸿说：“古法之佳者守之，垂绝者继之；不佳者改之，未足者增之，西方画之可采入者融之。”这句名言亦是我们的学习法则。

纵观历代画虎名家画法都各有不同，可以这样画，也可那样画，能工能写，能写实也能夸张，爱好者完全可以在掌握了一定的创作方法基础上发挥所长，以画出自己之喜爱。但有一点首先要强调的，虎是大型猫科动物，结构复杂，加上其一身斑纹掩盖着对整个形体的捕捉，俗语道“画虎难画骨”，可能跟这张虎皮不无关系。为了更好地掌握它，熟悉它，还是先从工笔画虎着手为好，因为工笔画要求结构严谨，刻画细致深入，有利于在画虎过程中不断加深对虎的造型理解和基础的巩固与提高，待工笔画有所成，再图他法，则会得心应手于对虎的深度理解。

顾青蛟

2006年7月于无锡勤劳斋

雄风起兮

豪客行

虎趣图

月朦胧

夜行客

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一笔一墨、绢帛翩跹、细笔如丝，在养心怡性中，各式花色绽放笔端，栩栩如生，纤毫生动。于是深得笔墨之雅趣，陶冶闲暇之性情，人生之趣享于工笔画间。

本书从工笔动物画基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔动物画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

虎述要

虎属大型猫科食肉动物，哺乳纲。虎在自然环境中竞争能力很强，被誉为兽中之王，具有极强的生命力。虎为了适应各种不同的自然环境，经过长期演化，形成了多种形态体貌差异的虎种。东北虎是各虎种中体魄最为庞大的种类，身上条纹细密、色较浅，毛较长而厚。华南虎体形较小于东北虎，皮毛条纹宽而疏，纹色较深。

虎性情孤僻，喜独往独来，无固定的巢穴，具有很强的领域性，主要栖息在深山密林、苇泽壑谷间。虎天性喜水善泳，不畏寒冷，酷热时昼伏而夜动，为觅食，一昼夜能驰行上百公里。

虎的猎食本领特强。虎的啸声雄浑深远，求偶时雌虎会用啸声引来雄虎。雌虎妊娠期为百天左右，每胎可生二至五只虎仔。虎约四岁左右成熟，寿命一般为25年左右。

线描

线描也称白描，是以单线勾勒造型的绘画表现形式，在中国绘画中，线描的地位和作用非常重要。谢赅六法中的“骨法用笔”，就是指线在一幅画中的骨干框架作用。

虎的线描除需运用中锋勾勒外，还要结合扁锋、散锋笔法来表现虎的形体结构，反映虎的外貌特征。

虎的画稿确定后，先从头部开始勾勒出虎的眼、鼻、口及耳轮廓，而凡虎形体长毛处皆以虚笔和丝毛法处理，用扁锋和散锋根据虎皮毛生长走势及结构关系，从头至胸背至四肢至尾按序描画。最后以沉稳刚健的笔法勾画须眉。

工具

笔：勾线笔一般选用叶筋、红毛、衣纹、羽箭、描笔这类挺健有弹性的狼毫笔。丝毛笔一般选富有弹性、笔锋整齐的狼毫、紫毫笔。染色笔一般用白云笔、纯羊毫笔。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：画工笔虎、生宣、熟宣、绢，金潜卡纸，矾扇等均可用，这里选用的材质有生宣，金潜卡纸，矾扇。无论选用什么材质以品质上等者为佳。

砚：砚的种类较多，以端砚、歙砚为上，无论什么砚从实用角度出发，以质坚细润能发墨即可。

色：国画色分矿物色和植物色两类，矿物色由矿石制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

中锋用笔：中锋勾线，笔尖行于线的中部垂直运笔，线条要工整，秀润劲健。

扁锋用笔：将笔锋按扁，行笔虚落虚起，笔锋外露，笔笔自然切入，适宜丝长毛。

散锋用笔：将笔锋弄散，行笔同样虚落虚起，适宜画短毛。

中锋点绘：以中锋勾点短线，略交错，以表现较乱的皮毛。

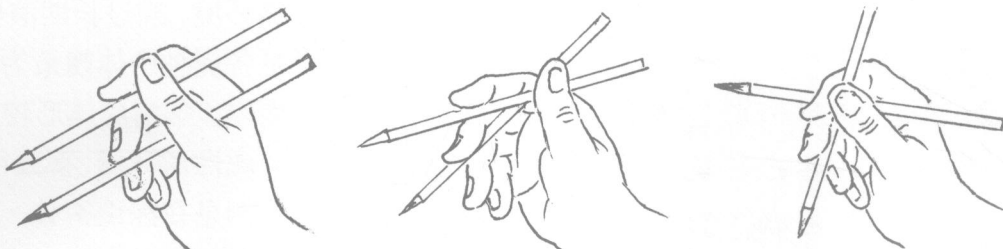
散笔点丝：笔锋略散，运笔时快落快起，适宜表现短绒毛。

画虎先要熟悉虎的结构和皮毛走势，然后再根据具体需要运用各种笔法。

二、着色用笔

工笔虎着色，如用熟宣，画虎头部一般用两支羊毫笔、白云笔比较适合，执笔法如示意图。虎身一般用较大的羊提笔，染色时色笔含水量要大于清水笔含水量，以便颜色自然随清水笔均匀向外过渡至边缘。如用生宣，着色用笔除五官需同上法外、体色以趁湿用羊提笔烘染为主。画皮毛是用散笔、扁笔蘸色层层丝毛复加而成。

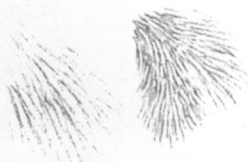
着色执笔示意图

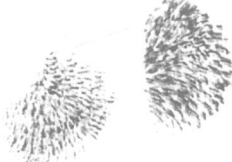
虎的皮毛走势图

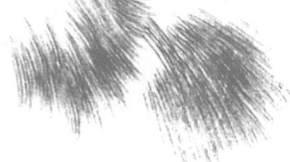
中锋点绘

散笔点丝

扁锋用笔

散锋用笔

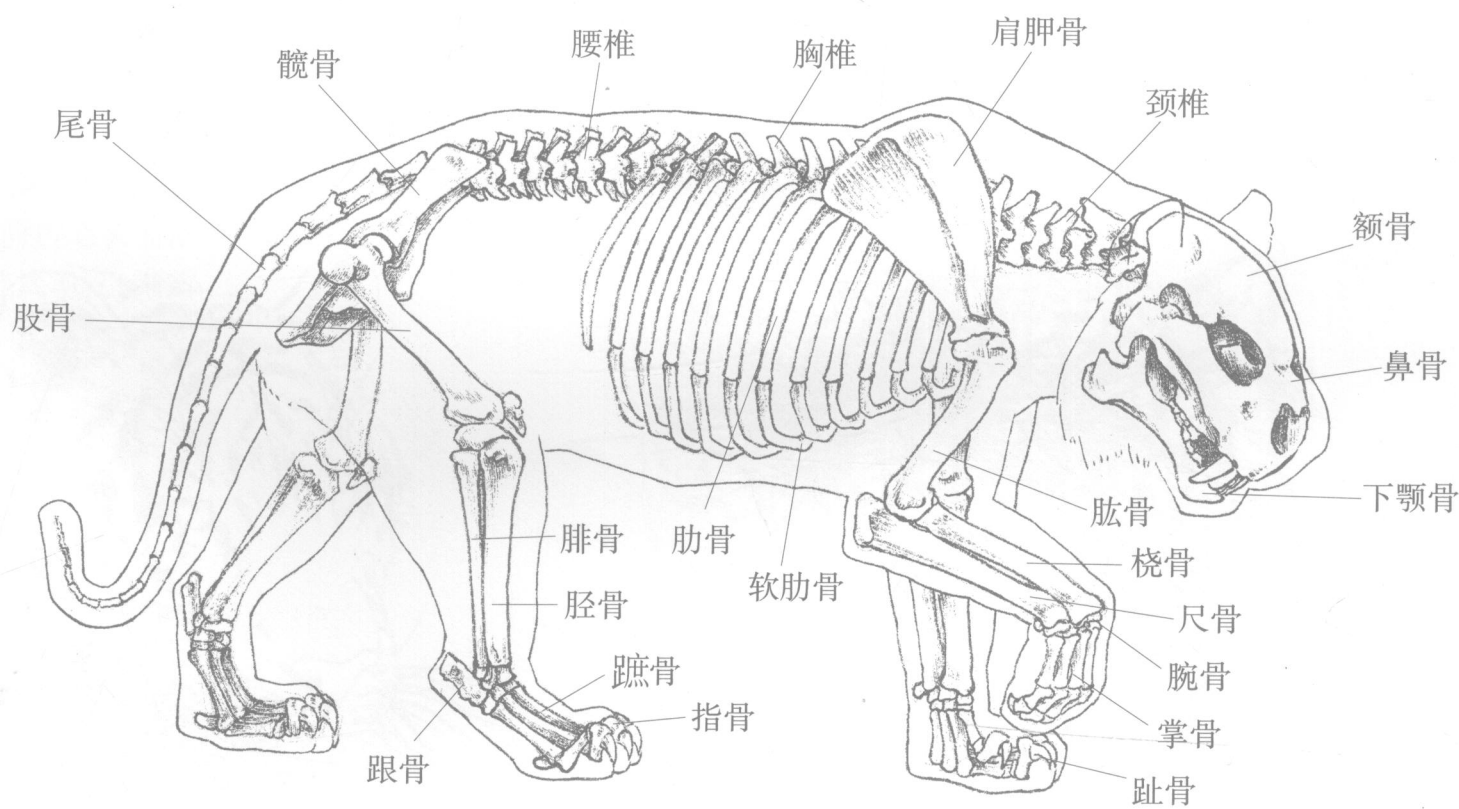
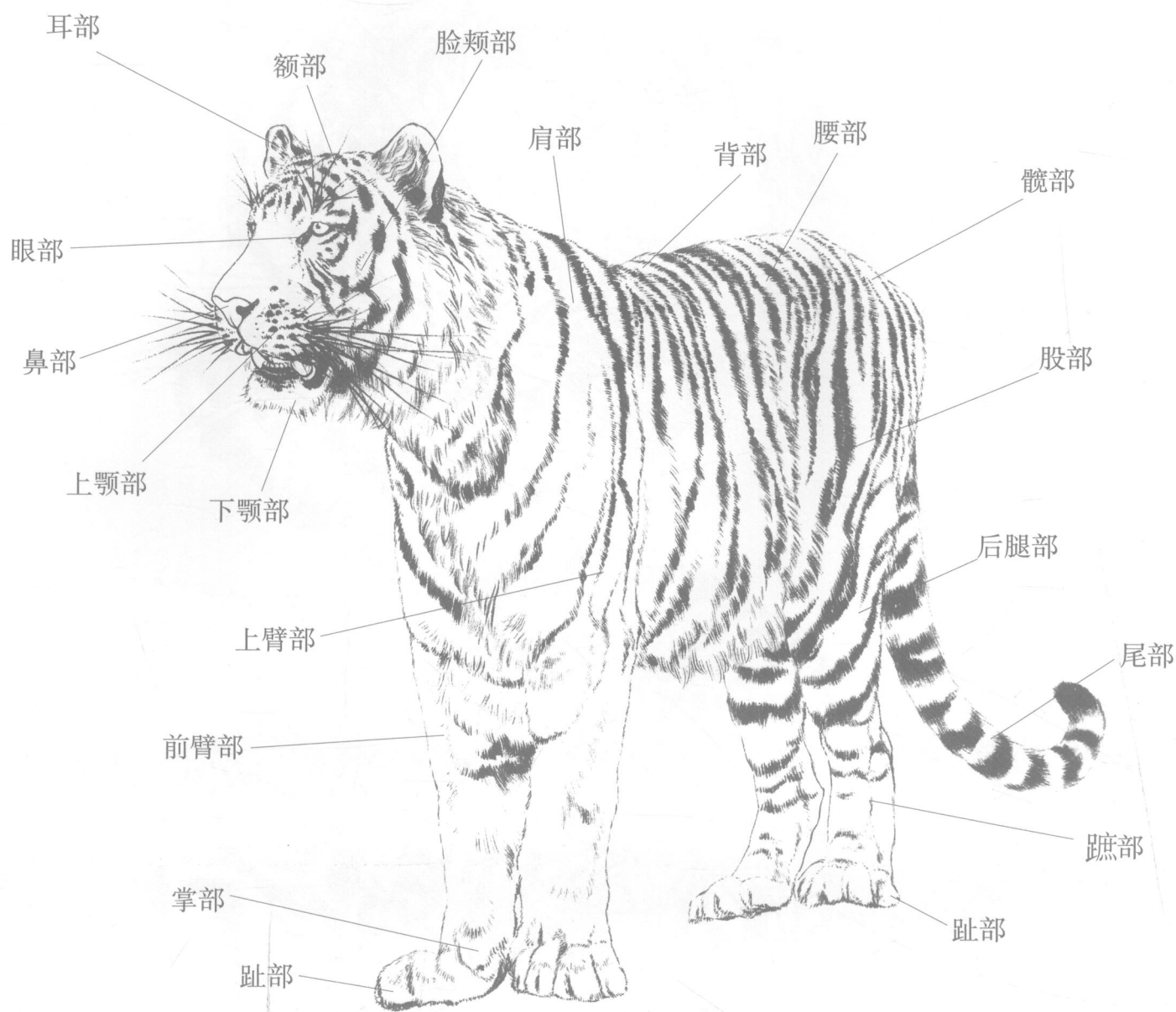

中锋用笔

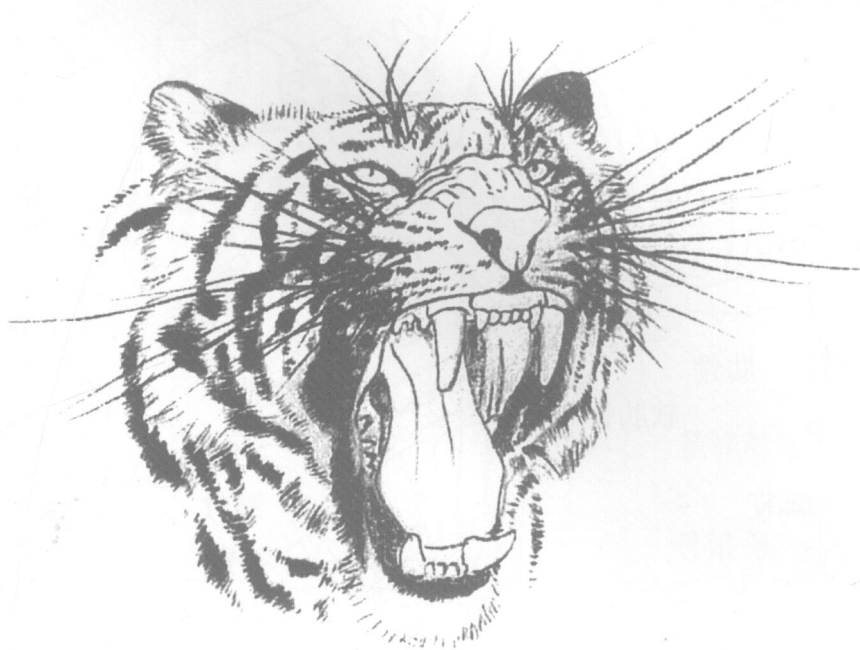
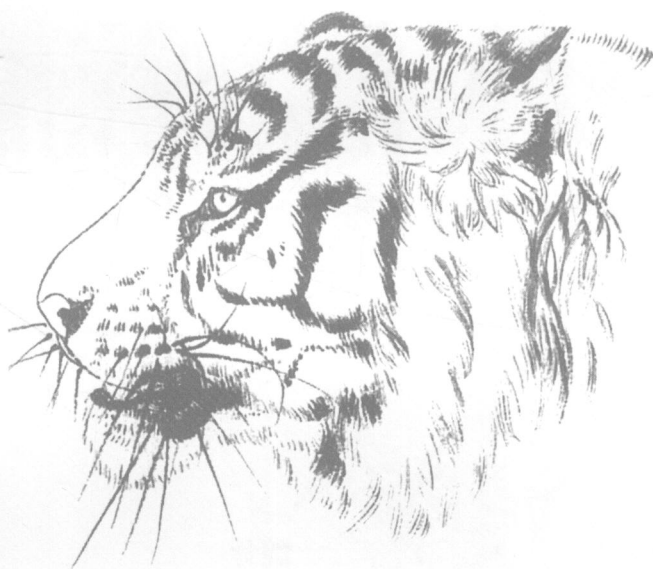
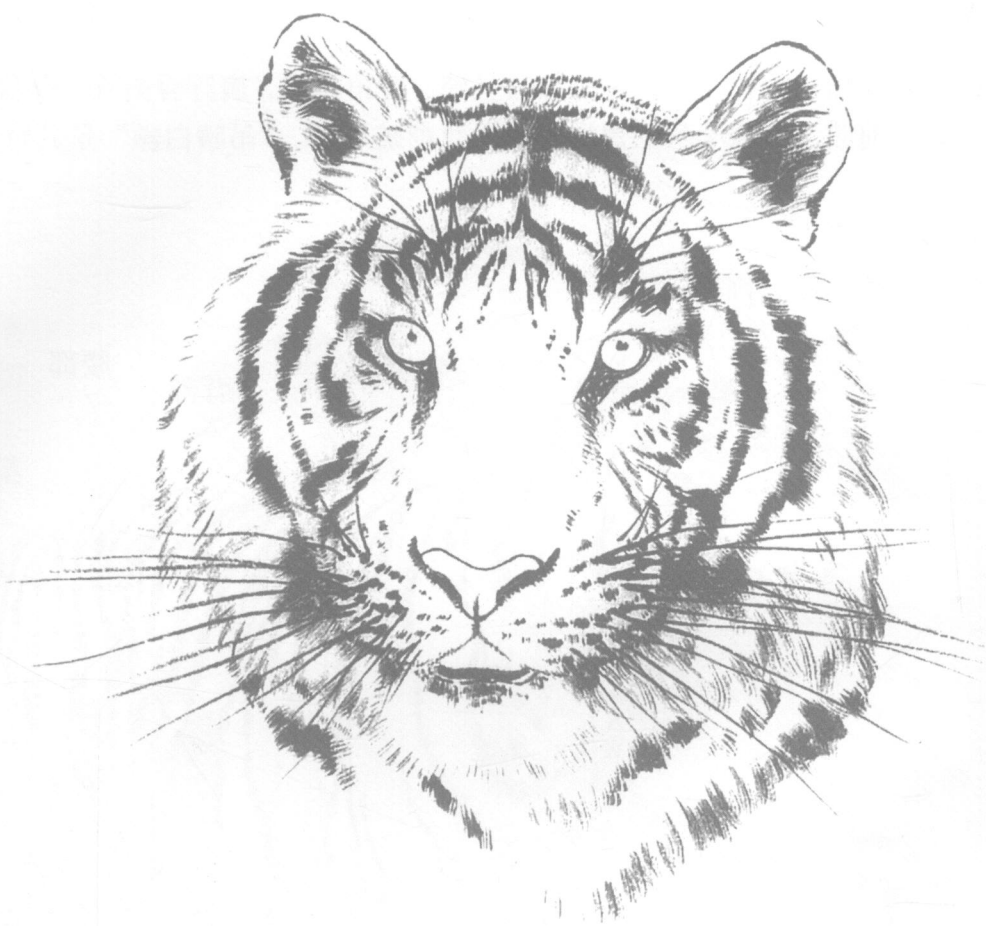
虎的形体结构

虎的骨骼结构与其他猫科动物一样，虎的骨骼坚硬、棱角分明，肩胛骨高耸，骨盆较小，虎的肌肉发达，虎的四肢短而壮实，后肢长于前肢，布满全身的黑褐色斑条纹前疏后密。“吊睛白额”是其特征。

虎头外形特征

虎头面颊侧毛浓密,头方中见圆,瞳孔能随光线的强弱变化,虎目外眼角上吊。虎鼻上部的面平滑、鼻梁下的鼻镜成三角形。虎嘴很阔,犬牙长且锋利,虎耳短,耳边为黑色,中间一块呈白色。虎面额上除有类似“王”字的横条纹外,两眼间上部的斑纹短且黑,面额上也有不同样式的斑纹。虎的须痕有三至四行。长有长且挺的胡须、眉毛。

虎的形态

幼年虎形态

幼虎的形体酷似小猫，稚气可爱，幼虎头显得大，体短、尾短、掌宽。

少年虎形态

少年虎看上去就像大猫，形态已与成年虎相仿，只是肌肉骨骼还不发达，并稚气未脱，身上的毛还比较短。

成年虎形态

成年虎体魄强壮，头部面颊两边毛长而浓密，显得威武霸气，渐露王者之风。

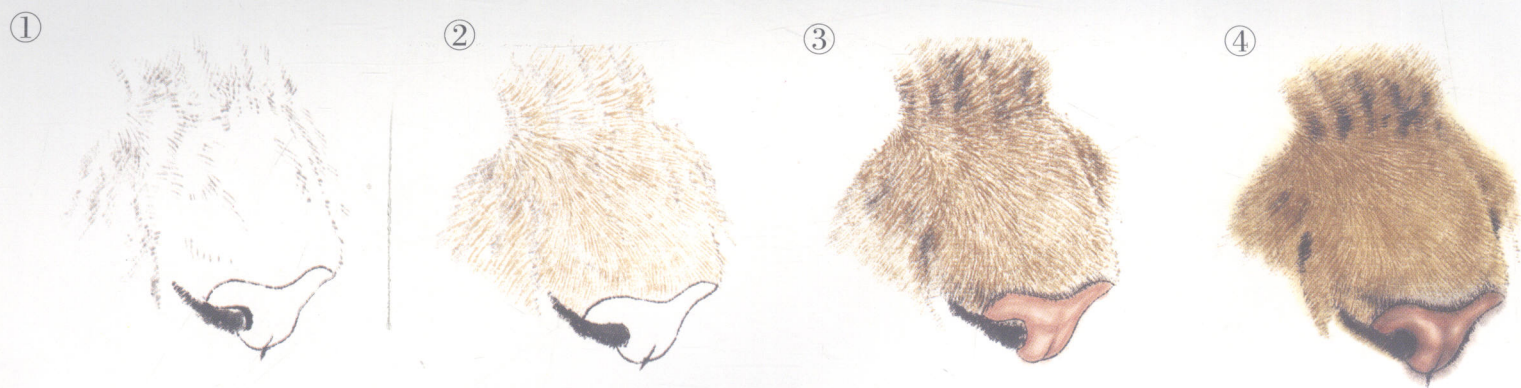
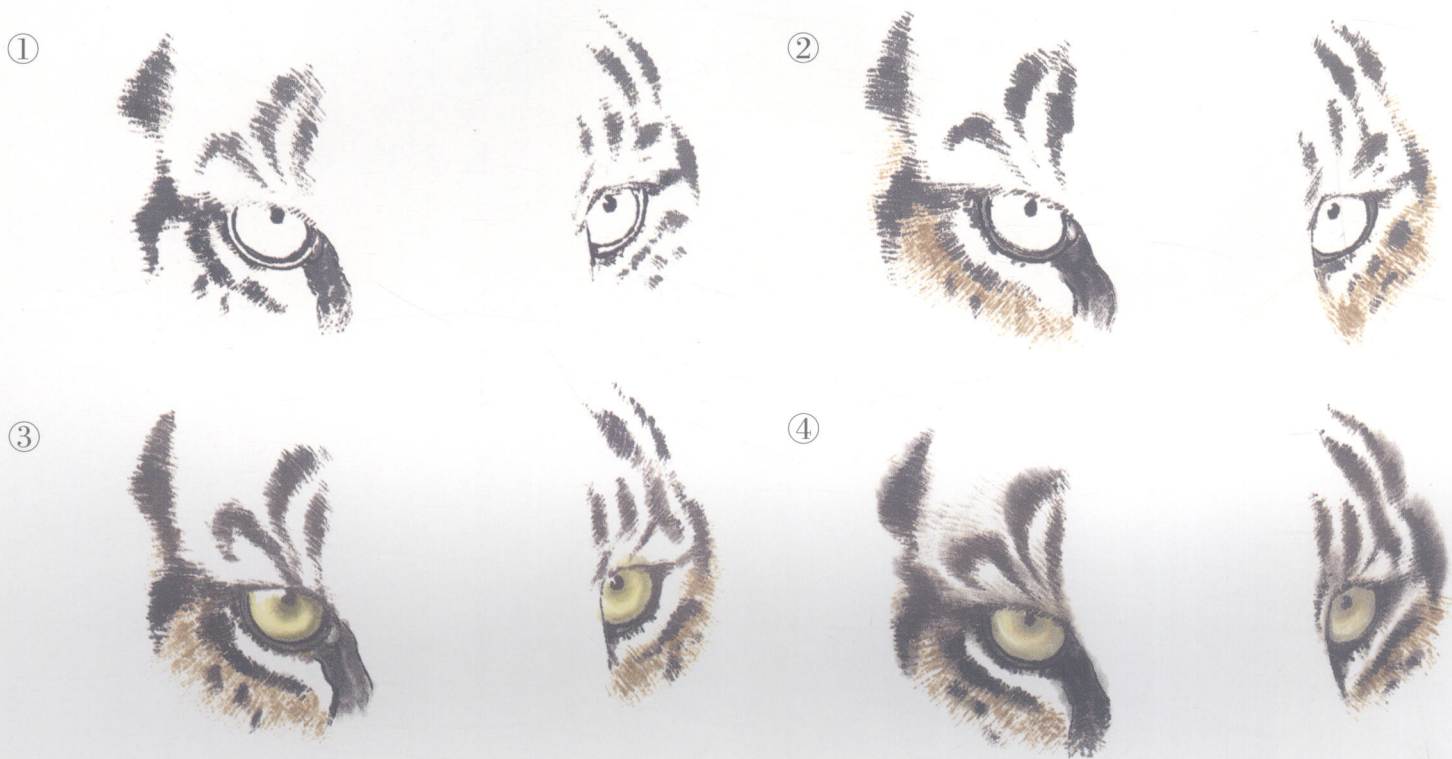

眼、鼻、口造型结构与着色画法

虎目圆瞪时十分威严，这与虎的外眼角斑纹上吊不无关系，虎的眼眶粗黑，平时上眼睑多被毛遮盖，虎的内眼角外宽黑的斑纹斜至鼻根，使眼角显得宽而长。眼的上部有深浅三条斑纹。

虎鼻很宽大，鼻上部的面平滑，鼻梁下的鼻镜成三角形，宽鼻孔外围宽宽的黑毛环绕至鼻翼两侧。

虎的嘴很阔，盛怒时口呈喇叭形，牙齿全露，特别是上下各两枚犬牙又长又锋利，上吻、眼睛、鼻子肌肉跟着变形，下嘴唇呈褐黑色。

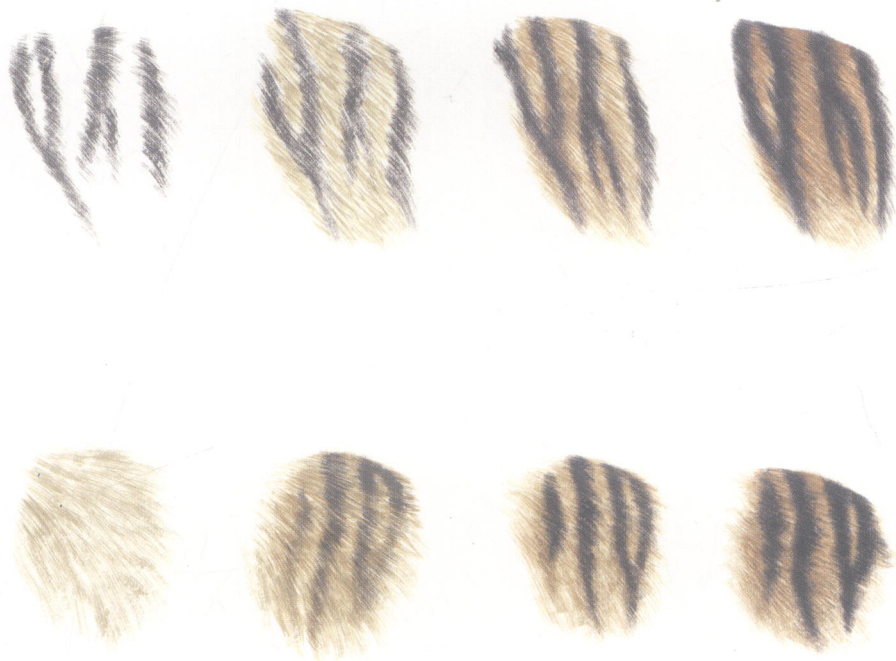
虎头的着色画法

墨线勾出眼、鼻、口，并渲染刻画眼、鼻、口的结构关系。根据头部皮毛走向，逐步铺开丝毛，多次复丝加深斑纹。赭石加藤黄加少许花青调合按走势扁锋丝皮毛色，耳部、项部散锋丝毛，数遍后达到一定效果用赭黄色作整体调整，赭石加少许胭脂、少许墨调合继续通过丝毛把握整体深入刻画细节，并注意虚实关系。姜黄色染眼，朱砂调朱磬加少许墨染鼻、舌，赭黄色加少许墨染牙，如使用有底色的画材，白毛部分需丝白粉提色，白粉点高光，勾须眉。

腿、尾、足掌的着色画法

腿、尾的丝毛方法与画头部相同，根据毛的走向丝毛，随着毛色的深浅即时调整色墨的浓淡。足底的掌垫墨线要勾得饱满，勾好后先用赭石色点舄掌垫上的斑点，趁湿用淡墨烘染足底掌垫。

皮毛的着色画法

先墨后色

根据虎斑纹走势用墨或墨赭色丝斑纹，赭石加藤黄加少许花青调合皮毛色丝皮毛，色墨交替逐步加深，七八分效果时打湿宣纸，半干时中墨复丝黑斑纹，用色墨烘染调整皮毛的深浅整体效果，干后勾丝皮毛提色。

先色后墨

赭石加藤黄加少许花青色调合，先整体丝皮毛色，淡墨结合赭墨色丝斑纹，色墨交替加深至七八分效果时将宣纸打湿，半干时复丝黑斑纹及皮毛色，反复调整深入，干后勾丝皮毛提醒。

三种不同角度虎的着色画法

正面造型（材质：金潜卡纸）

这种材质与熟宣及绢相仿，由于有金底色，虎的白毛部分需丝白粉提醒。通过正面虎的描绘，可以了解掌握虎头部的具体结构造型关系。

侧面造型（材质：生宣卡纸）

这种材质与生宣相仿，画时方法步骤与生宣相同。通过侧面虎的描绘，可以了解熟悉虎头部侧面结构造型及此卧虎侧身形体特征的变化。

俯首造型（材质：生宣卡纸）

此图造型不常见，通过对虎的描绘，可以熟悉了解虎的头顶部位斑纹及其颈部斑纹特征，从而全面地掌握虎的各种造型变化特点。

范画作品步骤图

神威图（材质：生宣）

1. 分析熟悉画稿上虎的造型，将画宣复其上，或用铅笔拷贝下来，从头部画起，先勾出眼、鼻、口，接着按结构关系按序丝毛。

2. 按虎皮毛斑纹走势展开绘画达一定程度后，赭石加藤黄加少许花青调合从头至尾丝毛，丝毛时与黑褐色斑纹落笔自然切入，原色中再加赭石复丝，根据斑纹的深浅加重墨色，如此反复多次逐步达到厚重感。

3. 将宣纸打湿，待半干时丝染结合，用色与墨调整虎的整体感觉。

4. 从头部细小结构到虎身整体关系作继续深入刻画，收拾完整，添画配景，落款钤印。

图式运用与构图

斗方

条幅

横披