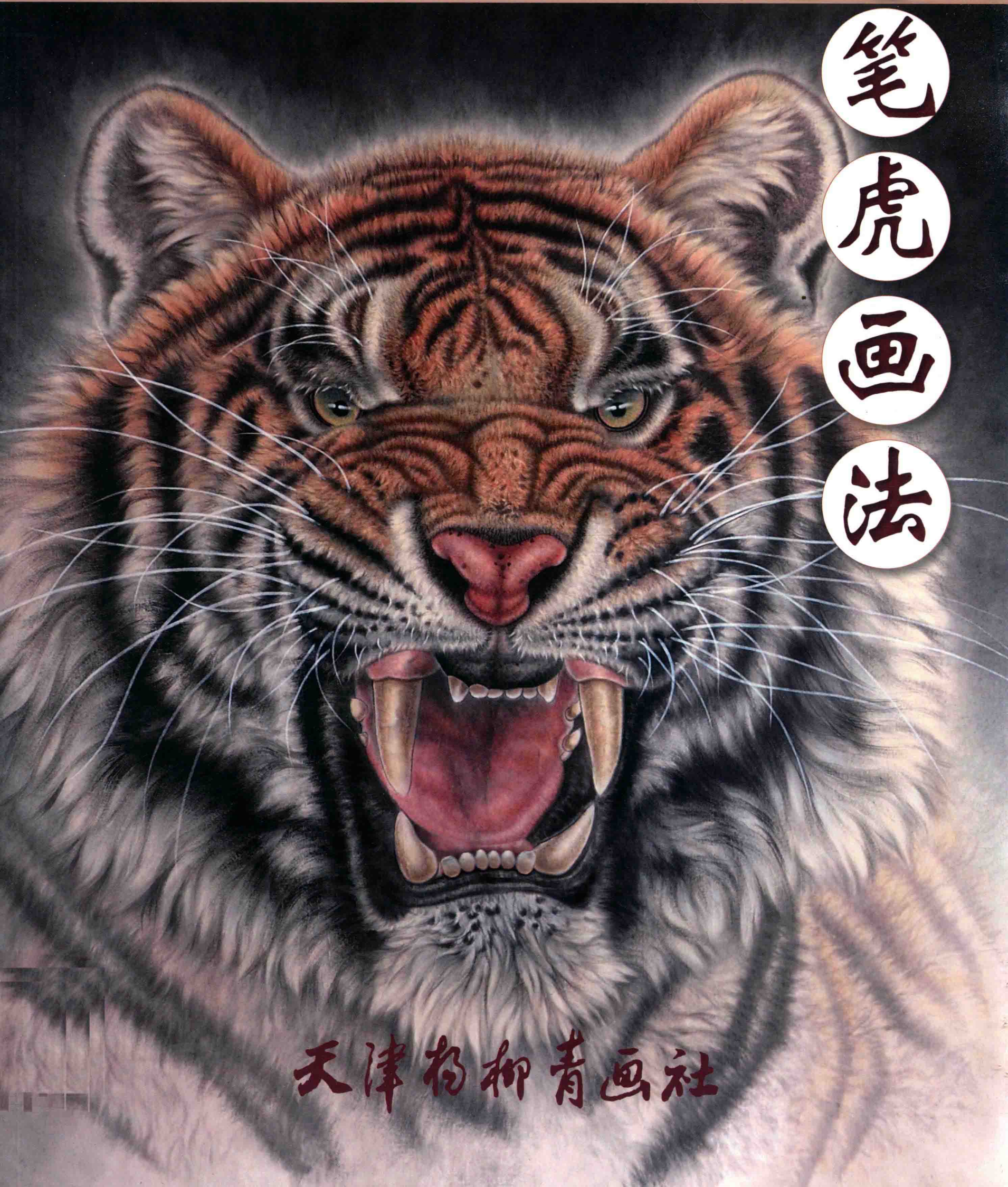

中国画技法

徐文略 绘

工
笔
虎
画
法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔虎画法

徐文略 绘

天津杨柳青画社

徐文略，号曲文斋主人。1975年生于辽宁锦州市。现为辽宁省美术家协会会员、职业画家、中国北方画院理事。

自幼酷爱绘画，擅长工笔山水、花鸟。后师从王丹先生学习水墨、书法，并广结名家，游历名胜。专攻工笔走兽飞禽，尤以画虎见长。笔下的老虎奇趣横生、形态多变，逐渐形成了自己的艺术风格。近年来大部分作品深受国内外收藏家和友人喜爱并被收藏。

图书在版编目(CIP)数据

工笔虎画法/徐文略绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2014.6
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0264-2

I. ①工… II. ①徐… III. ①虎—工笔画—翎毛走兽画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第100680号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-5547-0264-2

2014年6月第1版 2014年6月第1印

印数: 1—4000册 定价: 28元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

画虎综述

虎属于猫科动物，身躯庞大、步履雄健、气势威猛。虎的毛色鲜艳，是典型的山地林栖动物。它主要栖息在以针阔叶混交林或原始阔叶林为主的深山密林中，也经常到高草灌木丛中活动，夏天常到有水源的地方栖息，且善于游泳。虎具有较高的观赏和美学价值，人们常常把虎作为美丽、神圣、威武以及权力和制度的象征。

以虎为题材的工笔绘画，在把握好虎的整体结构的基础上，讲究用笔和设色。传统绘画中走兽的皮毛，一般都是一笔一画、一根一根画成的，这种单一的勾勒画法运用在某些走兽身上会产生良好的效果，但是用在虎身上，便不能很好地表现皮毛的质感。经过我多年的创作实践，感觉使用散锋、扁锋笔法，层层绘制的皮毛效果最好，既节省时间，又可分出层次来。

一般情况下，在画虎毛的用笔上，首先要注重画斑纹。因斑纹遍布于虎的全身，可视为轮廓线。斑纹画得好，可显出虎的立体感和质感。画斑纹要注意：执笔要恭，落笔要松，浅进浅出，让笔锋在纸面上流畅转折出凹凸、虚实，形成自然、有节奏的变化，进入神化境界。首先要体会这些精神，之后才会有感受，继而才能以生动的技法表现出来。用笔如没有虚实、提按、顿挫等变化，就容易流于软弱无力和光滑无趣。中国画强调用笔用墨，所以，画虎的斑纹一定要笔笔有力、有气、有情，才会感到有趣。

另外，画虎的着色是一门最重要的技术，因虎是靠皮毛颜色的艳丽来增加它本身的美感，所以着色更能增强画面和物象的美。着色要做到鲜明洁净、调和浑厚等，也就是不庸俗、不呆滞、不轻浮，有真实感，才符合着色的需求。画时要注意皮毛的浓淡，一般都是上面深，如头上两耳之间、身上脊背以及尾部的上面。光线亮的地方颜色要淡些，暗的地方颜色要深些。用笔要有虚有实，这样画面才会生动自然而不至于呆板。着色时应从头部画起，再到身体、背部，腹部、腿足，最后到尾部。不要一次染足，要由浅入深、逐层渲染，直到满意为止。要注意虎的全身深浅部分的不同，一笔一笔地画下去。

以上是笔者长期画虎的真实感受和创作心得，希望本书能对喜爱老虎的美术爱好者有所帮助。

一、头部

1. 眼睛

虎的眼睛是表现虎威和传神的重要部分，需要精心刻画。瞳孔可用墨加少许赭石、藤黄、花青点画。画眼球时用墨加花青调和，颜色要浓稠一些。画时要根据眼睛的视线留出高光，也可最后用白粉点出。

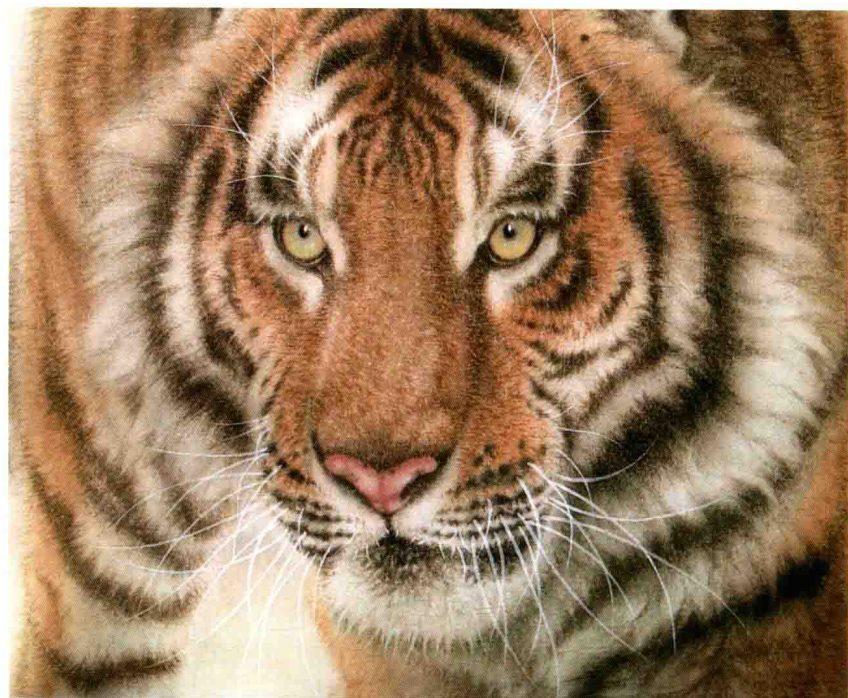
2. 鼻子

虎的鼻镜为粉红色软组织，先用清水笔把纸润湿，用淡朱砂反复渲染三到五遍，颜色重的部分可略加胭脂、曙红和墨。切勿急于求成，一遍染足，那样会使画出的颜色干涩、死板，缺少湿润感，有失高雅。

3. 口

虎舌灵活而长，舌上有许多刺，刺的尖端是骨质的，很尖硬。画虎舌如同画鼻镜，采用朱砂色即可。

虎共有四颗犬齿，上下各二，尖而有力；门齿十二颗，上下各六，有的画家画四、五或七颗，实际是错误的。先用勾线笔蘸稍淡墨，准确地画出形状，再以淡黄色染两遍虎齿根部和边缘，注意留白部分，不要画过画重，之后再白粉调整。

4. 眉毛与胡须

勾线笔由狼、鼠、兔、獾等动物的毛制成，品种较多，性能也各有不同。长锋狼毫勾线笔最适宜勾虎的胡须和眉毛。在运笔勾勒时，转锋顿挫疾徐，时按时提，以笔锋不散、现异样能恢复原状为佳。白粉调和不宜过稠或过稀，初学者可先在另外一张宣纸上多练习几遍，掌握熟练时方可下笔，达到勾勒出的虎须挺而有力、一气呵成。

二、斑纹

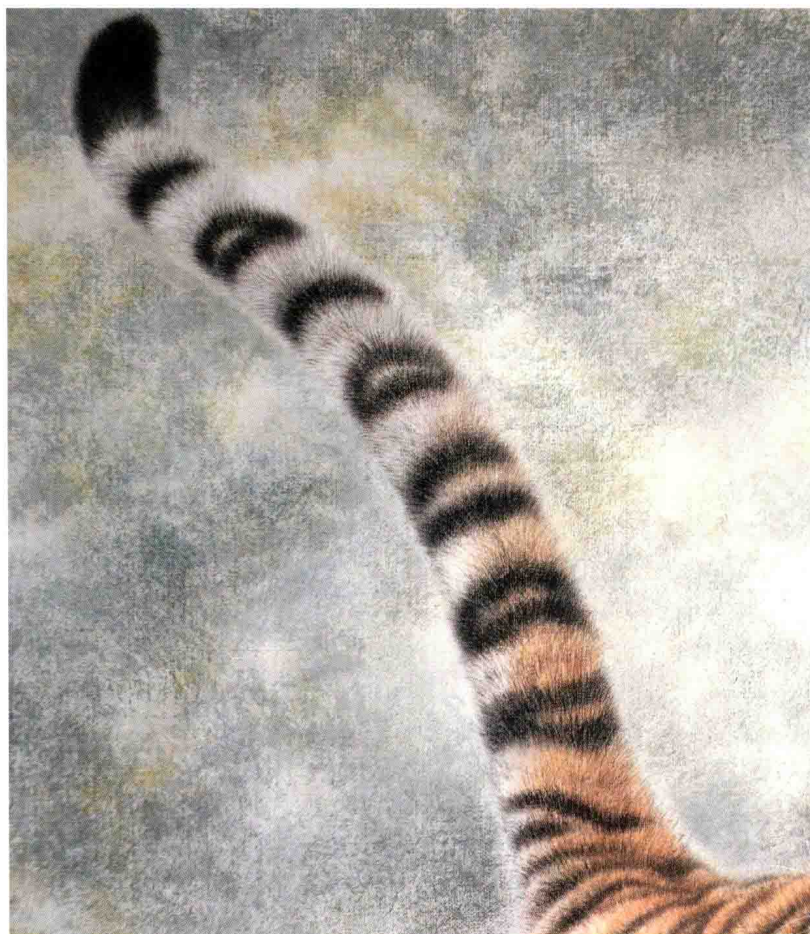
单笔丝毛时采用勾线笔即可。宜选用笔毛不太硬的白云笔、七紫山羊等，用扁锋、散锋画斑纹和虎毛。在丝毛时，要了解斑纹的走向和虎毛的生长规律。开始可扁锋、散锋丝毛法并用，“意在笔先”即可大胆落笔，用笔要灵活松动，不要画得死、黑。笔锋的走向要上下左右地纵横变化，随着画面的深入，细心收拾。丝、染法可多次交替进行绘制，局部宜略施皴、擦，弥补技法的单一，让画面增添艺术性。

三、足与爪

先把纸润湿，用稍小的兼毫笔以散锋用笔，短毛处可用点丝法绘制，注意笔中的墨色要略干，以免润化过快而影响结构。

四、尾巴

虎尾大致由黑、白、黄褐色组成，画时注意墨色自然地融合，避免“墨色分离”而呈呆板生硬状。用笔要蓬松而有力。趁纸未干时，丝、染反复进行。虎尾可画得略夸张些。

画虎工具与笔法（生宣）

一、工笔老虎绘制工具

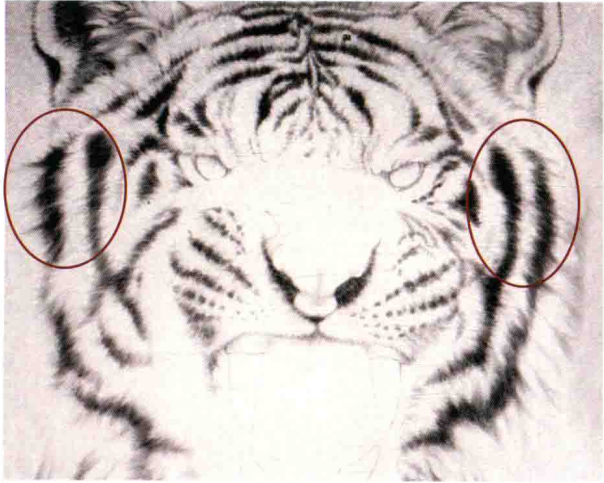
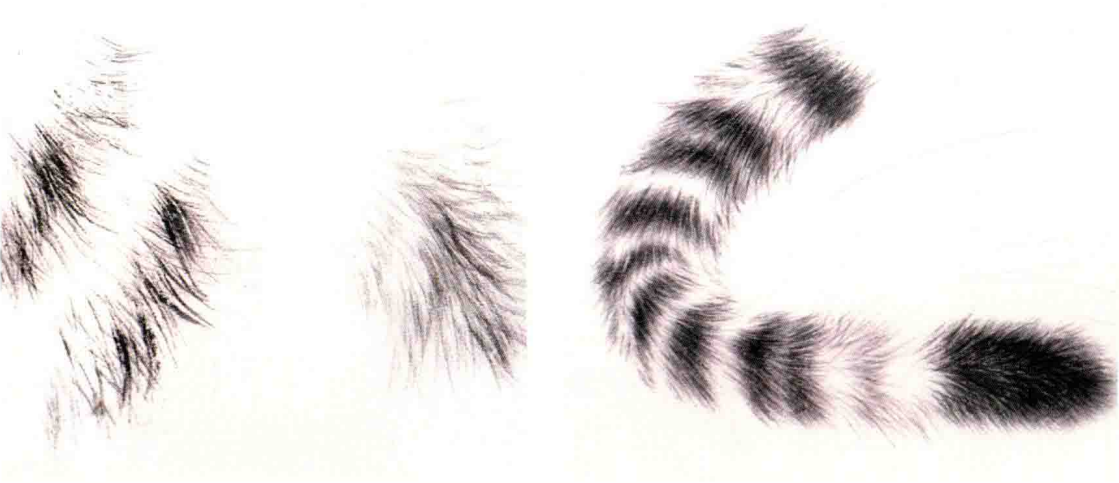
- 1. 宣纸：可选用安徽泾县生产的上等净皮和棉料。
 - 2. 墨：用油烟墨锭，选择质地细滑、润泽，研磨后研磨面平滑、黑而有光泽的即可。也可以选用上等的油烟墨汁。
 - 3. 颜料：可选择上海产马利牌高级国画色，或苏州姜思序堂产片块状和粉状颜料。
 - 4. 毛笔：以浙江湖州产的湖笔为佳，浙江湖州有着悠久的制笔史，常用的笔有勾线笔、渲染笔、丝毛笔等。
 - 5. 喷水壶：选择压力大、喷水较细的即可。
- 以上工具仅为参考，实际操作请根据自己的作画习惯和画面需要灵活选择绘制工具。

二、笔法

- 1. 生宣湿画法：先将纸用喷水壶喷湿，待八分干时即可绘制。
- 2. 散锋丝毛法：先用中白云笔蘸墨（色），用另一张生宣纸吸出笔里多余的水分，用手叉开笔锋，呈散锋状态，然后就可以按照虎的斑纹和绒毛走势直接绘制了。此法适合表现较宽的斑纹和虎尾。

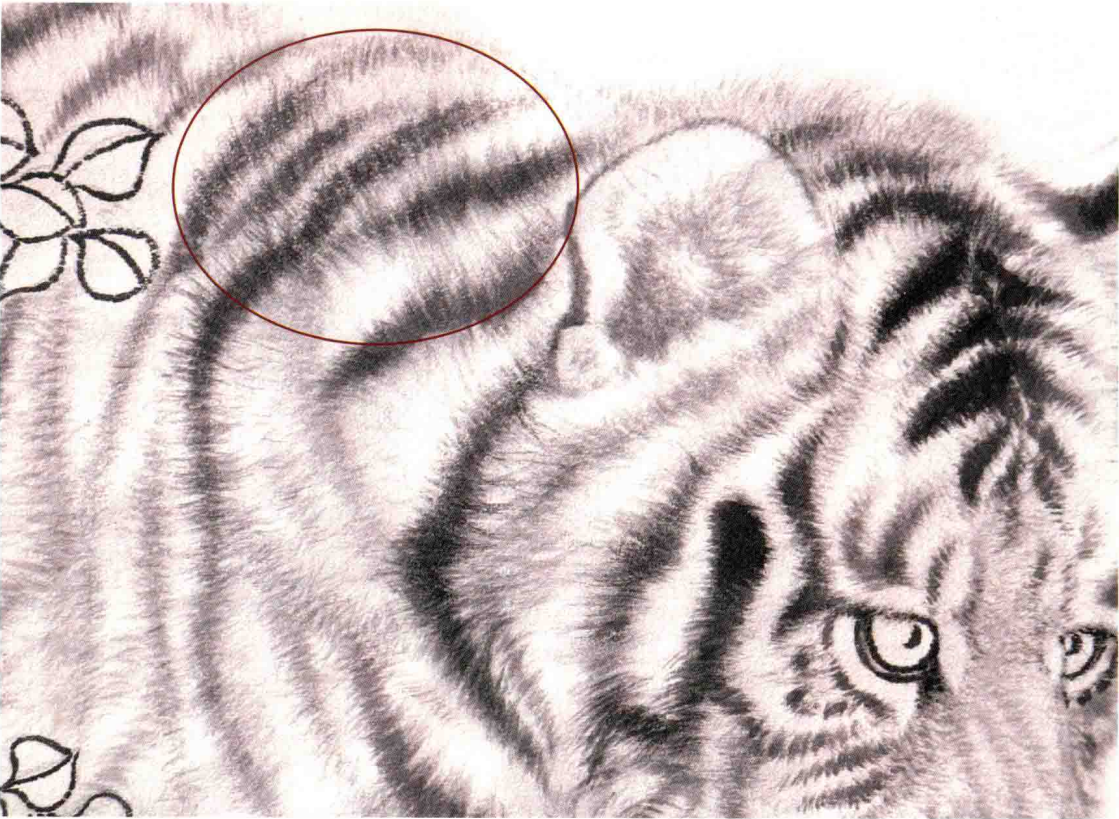
白云笔散锋

- 3. 扁锋丝毛法：先用笔锋略秃的小狼毫蘸墨（色），挤出多余的水分，用手捏扁笔锋，呈扁锋状态。此法适合丝较细较短的斑纹和黄色短毛。

狼毫扁锋

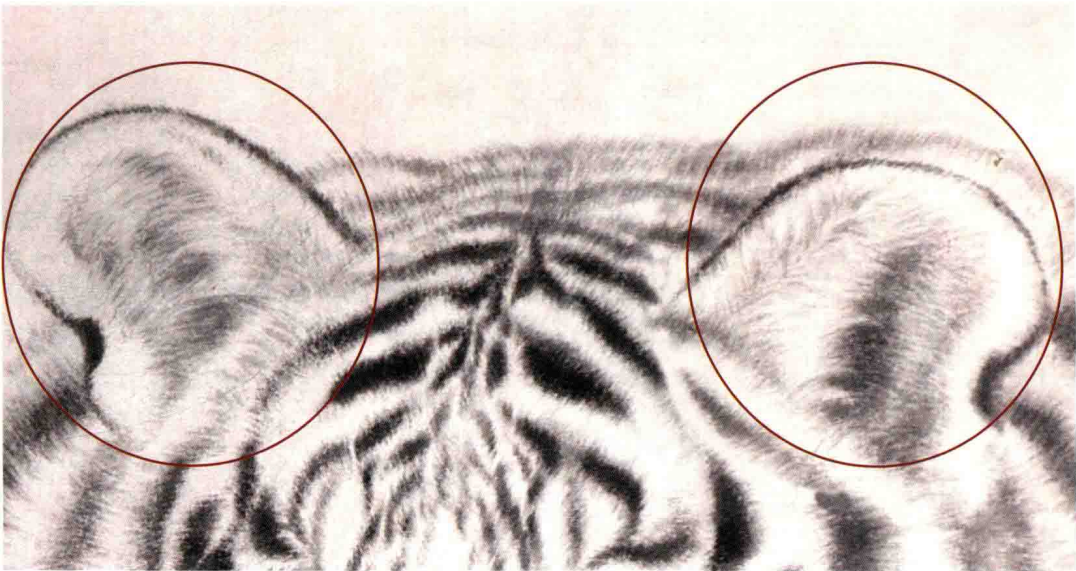
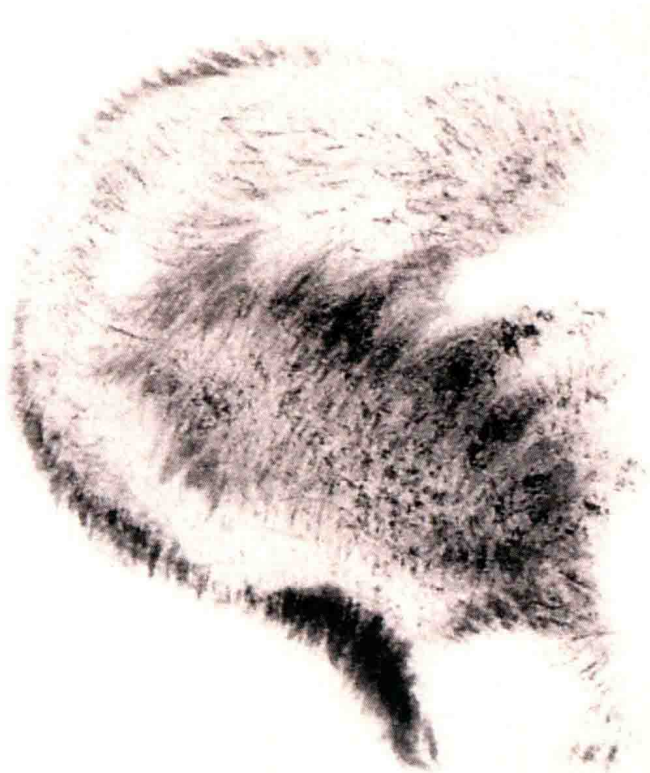
4. 点厖、擦染法：用一支小狼毫蘸墨，挤出多余的水分，中锋用笔，细心画出耳背的黑毛。然后蘸淡墨，挤出多余水分，笔锋含水量一定要少，略散开笔锋，擦染耳蜗和软毛部分。

小狼毫擦染

狼毫点厖

长锋勾线

5. 勾线法：短锋勾线笔用中锋、蘸中墨，勾勒眼睛轮廓、鼻孔。长锋勾线笔蘸白粉，勾眉毛、胡须。

6. 湿染法

①统染

在调色碟内调足够的淡黄色（藤黄加赭石和墨，比例是5：3：2），用大白云笔蘸色，根据虎的结构和毛色薄薄地罩染两遍。

②分染黄毛

在统染完成后，用中白云笔蘸赭墨（赭石加墨），分染深色处，花青加少许胭脂，染过渡色，逐渐过渡到黄色。深处用赭墨反复染几遍（老虎面部的绒毛短而颜色深，多染几遍），直到满意为止。

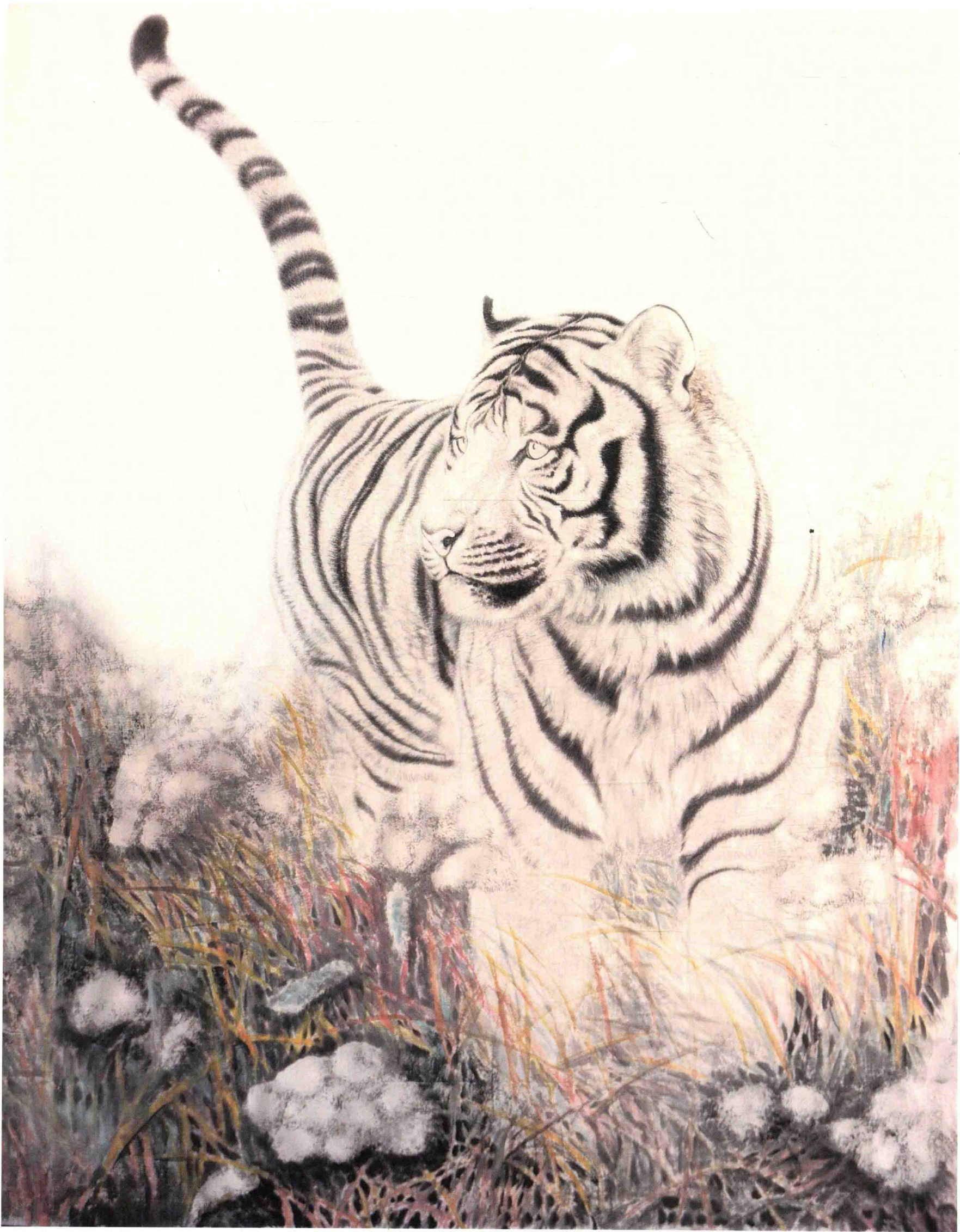
③分染白毛

先用中白云笔蘸淡墨染深色处，再蘸淡花青染过渡色，逐渐过渡到浅色。待纸干后再次喷湿，用浓墨加少许花青，染深色处数遍，直到满意为止。用淡花青继续染过渡色，直到浅色，逐渐挤出白毛。

步骤一 此画尺幅较大，定稿后，可采用投影仪或九宫格方法放大画稿，用铅笔或炭条复制到生宣纸上。将纸喷湿，八分干时先用淡墨从眼睛画起，中墨扁锋画出较重的斑纹。要注意虎的表情神态，切勿“走形”。留出虎身前面的花草部分（也可根据喜好先画花草）。

步骤二 用淡墨和中墨画出茂密的花草，不要一次画足，要留有余地。在后期绘制中景和虎的过程中，会交替进行，边画边调整，以便达到最佳效果。

步骤三 将纸喷湿，待七成干时，用赭石、藤黄加少许墨染黄毛，注意毛色与结构的关系，后面的颜色要淡。用花青加藤黄染眼睛，朱砂染鼻子。反复深入渲染花草的颜色，用色要淡，不可急于求成。

步骤四 再次将纸喷湿，待五成干时，用赭石加藤黄、少许浓墨，以散锋丝毛画法丝毛。趁纸未干，用淡赭石加少许藤黄罩染黄毛，白毛部分用淡墨加花青丝染二到三遍。用墨色加花青深入绘制花草暗部，淡花青加藤黄擦染后面的天空。

步骤四（局部）

步骤五 画面干后，再次喷湿，用浓墨加少许赭石或花青，以散锋笔将黑色斑纹再画一到两遍，要注意斑纹的深浅变化。暗部用花青加墨渲染。白毛要依靠留白表现，切记不可依赖白粉。鼻子用淡朱砂再染数遍，直至满意为止。然后调整配景的前后、虚实关系，用白粉勾画虎眉、虎须、点睛。最后，落款、钤印，完成作品。

步骤一 用铅笔拷贝画稿后，将生宣纸裱在画板上喷湿，待八分干时，先用小狼毫或者勾线笔蘸中墨勾画出虎的眼、鼻、口部轮廓。白云笔给斑纹丝毛，用淡墨画出耳、舌、牙及软毛部分。

步骤二 颜色干后，再次喷湿。待七分干时，用赭石加藤黄边染边丝黄毛部分，白毛处要留白。