

美术爱好者之友

怎样画

编著 顾青蛟 责编 徐华华

江苏美术出版社

虎

美术爱好者之友

怎样画鹿 怎样画鹤 怎样画蟹 怎样画鱼 怎样画鸭 怎样画马 怎样画牛 怎样画鸡 怎样画虎 怎样画猴 怎样画鸟 怎样画鹰 怎样画猫 怎样画松 怎样画菊 怎样画竹 怎样画兰 怎样画梅

怎样画杂树 怎样画云雾 怎样画水口 怎样画山石 怎样画芙蓉 怎样题跋·铃印 怎样画牵牛花 怎样画楼台亭阁 怎样画牡丹 怎样画紫藤 怎样画草虫 怎样画荷花 怎样画葡萄 怎样画蔬果

图书在版编目(CIP)数据

怎样画虎/顾青蛟著. —南京:江苏美术出版社,
1993.10 (1999重印)
(美术爱好者之友)
ISBN 7-5344-0323-5

I. 怎... II. 顾... III. 虎—翎毛走兽画—技法
(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 51320 号

设计 冯忆南

监印 吴蓉蓉

ISBN 7-5344-0323-5

9 787534 403231 >

江苏美术出版社出版发行 江苏省新华书店经销 宣州市彩色印刷有限责任公司印刷
开本 787×1092 毫米 1/16 印张 1.75 1993年10月第1版 1999年11月第7次印刷
印数 78001-88000 册 书号: ISBN 7-5344-0323-5/J·324 定价: 5.00 元

松虎图

这幅水墨松虎图用笔洒脱，构图奇中取巧，直立的劲松垂枝与虎之尾梢翘曳回执，势贯气连，虎头低回侧视更增添其生气，使整个画幅精神亦柔，令人赏目。

融

这幅画以团块结构体现了虎的父母子之亲情，手法细腻，描制精到，静中显动。虚拟的背景深远幽静使前景的虎群更加醒目突出，情融意浓(上)。

听经图

这幅画刻画了被训服了的猛虎正在聆听这位伏虎尊者讲经说法，表现了虎与人之间的情感沟通。愿此物与人类长期存存于这大千世界(下)。

目 录

学前寄语.....	2
虎的生活习性.....	3
虎的形体剖析.....	3
虎的外形特征.....	5
虎的速写.....	5
虎的设计与起稿.....	5
虎头画法.....	6
笔梳毛画法.....	7
湿化画法.....	8
画虎创作.....	9
作品赏析	13

目 录

学前寄语.....	2
虎的生活习性.....	3
虎的形体剖析.....	3
虎的外形特征.....	5
虎的速写.....	5
虎的设计与起稿.....	5
虎头画法.....	6
笔梳毛画法.....	7
湿化画法.....	8
画虎创作.....	9
作品赏析	13

学前寄语

虎,因其以强健勇猛的体魄,优美动人的体态以及特有的瑰丽斑纹和毛色而为世人称赏。

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比作虎将,把骁勇善战的武士称为“虎贲”。而形容武臣之哭谓“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,奉为镇妖辟邪之物。因此从古至今很多画家喜爱画虎,而历代更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,赵邈龏画虎有《伏崖》、《啸风》、《舐掌》等佳作传世,张道人得画虎三昧,元代包案、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造型法则,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,再加上跟西画法则的传入对中国传统绘画的艺术影响,如高剑父、高其峰、刘奎龄、刘继卣等都是吸收和融汇了西洋画法,

垂名当世的画虎高手。

对画虎渊流的简略叙述,有利于我们对历代画虎名家的艺术劳动有所认识,有利于我们在继承吸收的基础上努力实践,大胆独创。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。

本书旨在结合前人画虎的宝贵经验与自己的创作实践,尽量以多种画法表现,目的在于给爱好者有所启示。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,刻划细致深入,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,再图它法,则会得心应手于对虎的深度理解。

本书力求简明易懂和生动实用。由于本人的水平所限,书中难免不当或存谬误之处,尚希同道和读者予以批评指正。

顾青蛟

一九九三年四月书

虎的生活习性

我们了解虎的生活习性,是为了更好的画好虎,它能扩大我们的臆想视觉空间,增强对虎形体动态的想象力,画出我们平时见不到的具有“真正野气”的虎。

虎归属于猫科动物,哺乳纲,食肉目。虎产于亚洲,由三千五百多万年前的“剑齿虎”演变而来。

一般讲虎有七种:孟加拉虎、爪哇虎、苏门答腊虎、东北虎、华南虎、巴厘虎、高加索虎、朝鲜虎。他们之间的差别一般不明显,仅形体大小有异,及斑纹的宽细疏密不同和色泽深浅有些不同而已。如东北虎体形显得高大雄壮,身上条纹细密,色较浅,毛较长;而华南虎体形较小于东北虎,皮毛条纹宽而疏,纹色较深,余者均相似。

总体上说虎是黄色的,斑纹呈黑褐色。但也有变异的白虎、黑虎和蓝虎,这些稀有珍稀极不容易见到。

虎,性情凶猛谨慎,且孤僻。喜独往独来,不论雌雄虎都有自己的领地,而且神圣不可侵犯。虎多以草原、沼泽、苇塘、丛林、溪谷、深山为生活环境,适合于气候温和的潮湿地带生活。天性喜水、极善泳,不畏寒冷;酷热时为解暑昼伏而夜动,为觅食,一昼夜可行上百公里。虎不善爬树,居无定所,荒山野岭,丘陵岩间都是牠的隐蔽场所。

虎的猎食本领特强,故可供之猎物也很多。马、鹿、獐、牛、羊、猪、孢子等都是其主食。小型动物如兔、猴、猢狲、野鸭等更可囫圇吞食,甚至豹子、野牛都难逃虎口,可想其凶猛的程度了。大的猎物一次吃不完,牠还会把剩余物隐蔽起来,以备后用。有时牠饱餐一顿后会三、四天不进食。

虎的啸声雄浑深远,百兽闻之无不惊恐。求偶时雌虎会用啸声引来雄虎。虎的交配期一般都在冬春之季间,交配过后数天即各奔东西。其妊娠期百天左右,每胎可生二至五只虎仔,十天左右虎仔即能睁开双目,约一个半月即能食肉。幼虎的抚养是由母亲来完成的,并训练幼虎学会谋生本领,时间为一年半左右。

这期间母虎对幼虎的爱抚是无微不至的,不过有时也会因一些其它原因吞食幼虎。一旦幼虎能独立生活时,即会被毫不留情的赶走,让其去独闯天下。

虎一般四岁左右成熟,寿命一般为二十五年左右。

虎的形体剖析

学习虎的艺用解剖知识,对虎的形体结构有一个较透彻的了解,以利于提高我们的造型能力,达到对虎以“形”写“神”的目的,因此研究其解剖结构知识是很有必要的。

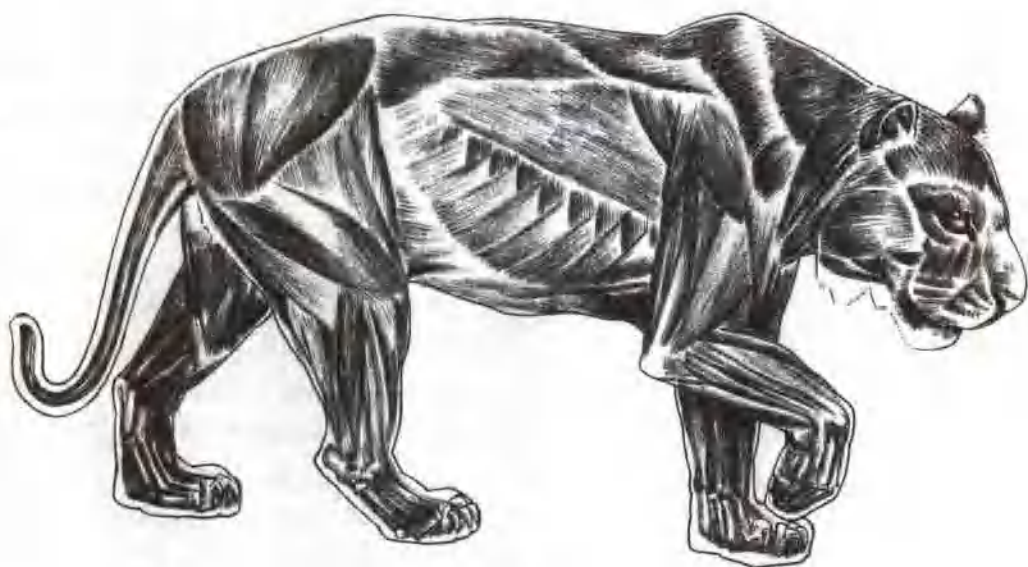
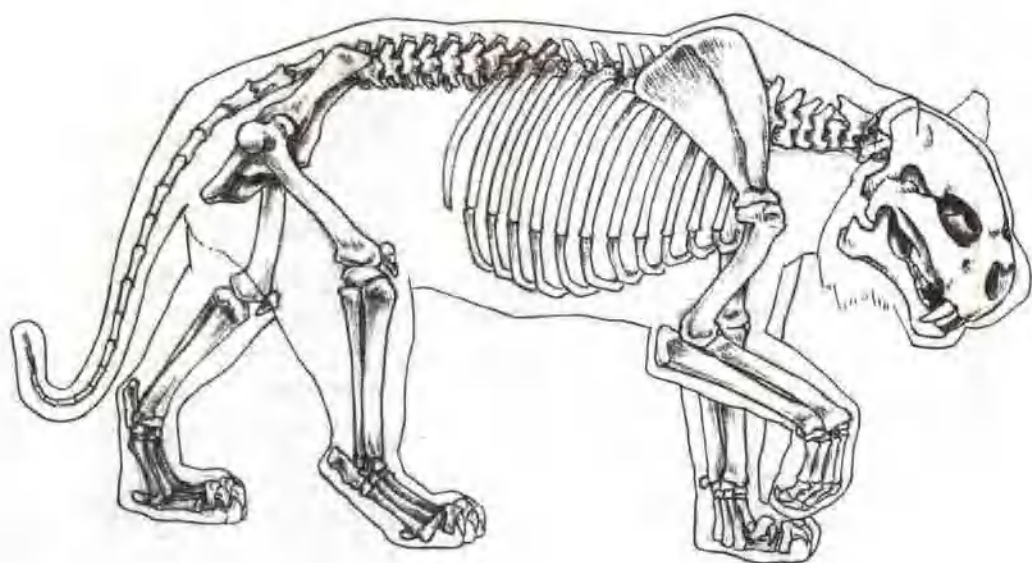
虎的骨骼结构与其它猫科动物一样,主要有头骨、脊椎骨、肋骨、胸骨、肩胛骨、骨盆、四肢骨组成。相比较虎的骨骼更显坚硬,棱角分明,虎的肩胛骨高耸,骨盆较小向尾部形成较大的倾斜度。虎的牙齿非常锋利,它是所有猫科动物强有力的武器之一。

虎附于骨骼关节上的肌肉非常发达,强健的肌肉群形成其主要外型特征,肌肉的形状位置和在运动中的变化决定着虎的形体动态的变化。主要肌肉有斜方肌、三角肌、胸大肌、肱二头肌、前肢外侧肌群、背阔肌、臀大肌、臀外肌、比目鱼肌等肌肉组成。须多加以研究熟悉,这对掌握虎的动态造型非常重要。

最后就是覆盖全身的虎皮,它决定了虎的外观特征。虎皮有美丽的斑纹,并有一定的走势与规律,但虎的斑纹并不是从上到下连续不断地围绕身体,而是由几条参差不齐的短线组成。有的像弓,有的仅一撇,至大腿外侧的斑纹开始改变方向,形成几个变形三角形;虎尾巴的斑纹排列是有规则的,虎肩下斑纹较少,虎的面部上端有数条横条纹,类似“王”字。纵观虎的全身,其颈项粗短,虎背丰腴厚实,背脊极富曲线美,形成两个波峰,一从耳根部至颈部渐高,一从背部至髋部渐高,以颈部最高,尾椎部最低。虎足前部扁平,后部圆厚,其爪锋利,足底有肉垫。虎的四肢特征要分清,后肢与前肢的明显差别是后肢的上半部比下半部长约一倍,虎的前肢后趾有一趾不着地,后肢五趾均着地,盛怒时五爪显露,平和时露而不显。

成年虎的身长大约为4个头长(不包括尾

长), 身高约 3 个头不到些(图 1、2、3、)。

(图一、二)

(图3)

虎头外型特征

虎头最能体现虎的精神,画得好坏关系到整幅作品的成败,因此有必要单独对虎头的外型特征进行研究。

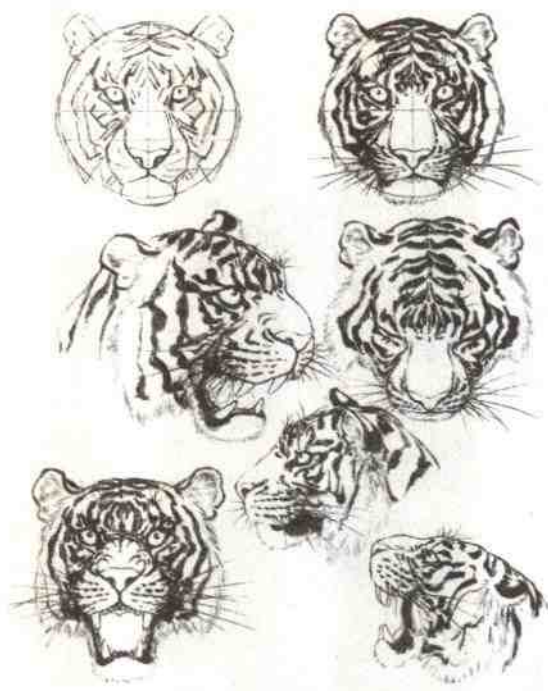
虎头看起来方中见圆,虎目与其他猫科动物一样,能随着自然光线的强弱使瞳孔变化,其原理如同相机的光圈。但虎目与猫眼是有区别的,猫眼平和,虎目威严,这与虎目的外眼角形略往上吊不无关系。虎鼻上部的面平滑、鼻梁下的鼻镜成三角形。虎嘴很阔,盛怒时口呈喇叭形,牙齿全露特别是上下各两枚犬牙又长又锋利,而且眼睛鼻子全跟着变形。虎耳背中间一块是白色的,耳是黑的,虎耳能随着性情变动。虎除面颊上有类似“王”字的横条纹外两眼间上部的斑纹短且黑,面颊上也有不同样式的斑纹。虎的外眼角能连着上面的斑纹,而内眼角则向下斜,连鼻梁边缘、眼的上方、下方、上唇、下巴、面颊外侧都有相应的白色,面颊边缘的毛边是白色的,长面密的毛使虎本来上宽

下窄的脸型呈显圆型。

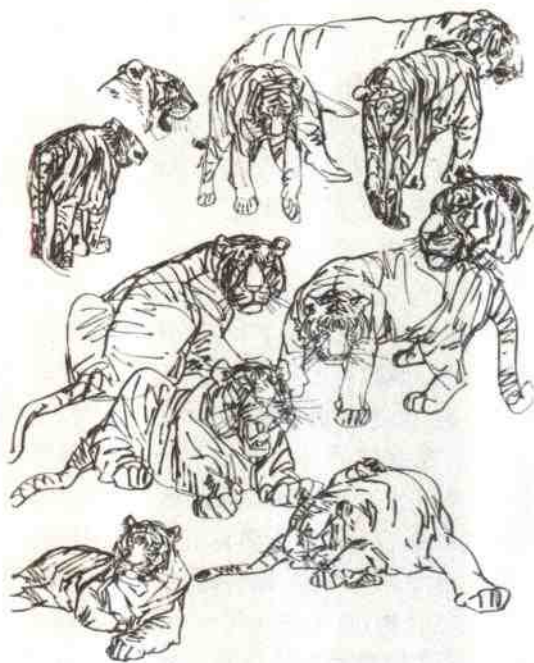
见图例圆中画的一个虎头及上面中心线及几根横道线,可帮助判断一下正面正视时五官分布的位置和距离(图4)。

虎的速写

我们学习熟悉虎的解剖知识,是为了应用。在这基础上我们为了积累创作素材和熟悉虎的动态、捕捉虎的形象,速写是一种很好的练习手段。动手画前首先观察虎五官部位及神情变化,观察虎的卧立行走转折时的形体变化,牠的四肢关节、脚掌、脚趾活动时的特征,及瞬间即逝的生动姿态熟记心中。动手画时应从整体着手抓住要点,速写是感性直观到理性归纳的结合物,真正的速写一半是靠默写出来的,通过这种速写加默写的反复锻炼,掌握巩固丰富对虎的形象记忆和解剖知识的进一步理解,这也是一种生活积累,对今后的创作会大有益处(图5)。

(图 4)

(图 5)

虎的设计与起稿

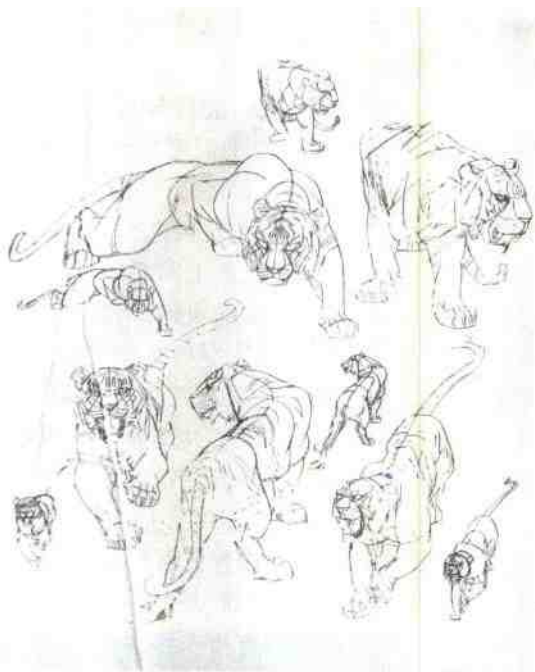
设计与起稿是一个创作过程,它不同于摹仿。尽管我们为了学习,身边现成的名家虎作

或资料可作范本临摹,但终究不能替代自己创作。只有自己动手设计,并长期坚持不懈,才能画出自己的“虎”来。当然这需要通过一段反复临摹、写生的学习过程和理性、感性知识的淀积,对虎有了一个比较清晰的认识,才能得心应手地创作。

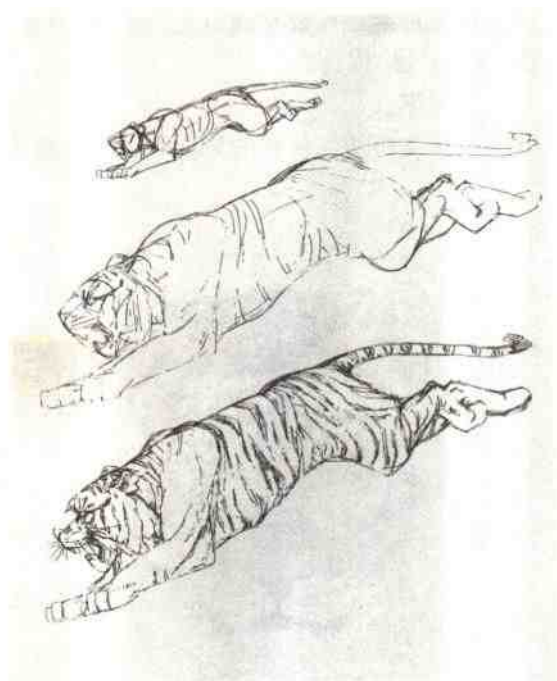
我们要设计的形象,往往是写生不到的,那种跳、跃、蹦、窜等充满“野气”的动态,首先可以先划小草图,用最简单的团块将想象中要表现的姿态画出,我们可以用重叠的透视形体来处理,思考一下大体骨架的形态及走势,看看是否符合虎的形体结构、比例关系及运动规律,逐步调整定位线。然后依此小草图画成大稿,深入刻画。从头部的五官始至躯体、四肢、各关节联接处的变化也是要刻意强调的。画虎的斑纹应随形体骨骼的走势起伏变化而动,通过虎的斑纹体现出虎的整体动态和节奏感。设计时可应用自己的写生稿,或照片、资料来启发、借鉴、参考(图 6、7)。

虎头画法

1. 首先用淡墨从虎的眼、鼻、口勾起,用笔要有顿挫,然后再勾其它部分。由于虎头结构

(图 6)

(图7)。

复杂,画时根据斑纹及各部位的需要应连勾带皴、撇勒、虱多种笔法并用。接着再用重墨复勾眼、鼻孔、嘴角,及眼上下黑斑。须根,眼珠不能勾死,要留出高光点。

2. 根据结构用淡赭墨烘染一下阴凹部分。用赭石、藤黄加朱磬和水调匀,稠稀要适宜,然后顺额、鼻、腮颊外渲染,笔用两支——一支笔蘸色,一支清水笔可略蘸些藤黄水作渲染边缘用。

3. 用朱磬加少许墨调和烘染眼眶四周及口鼻舌暗部;待干,一支笔蘸淡石绿,一支笔蘸淡藤黄(都是用水调稀的石绿色与藤黄色),上下接染使其自然浑化,再用淡白粉加少许藤黄色用羊毫笔趁湿在眼球亮部虚勾一笔让其趁湿融合。一般虎眼要画的阴森,如还觉不够可用烘染眼眶颜色再沿眼球四周勾一圈,如眼球已干可用水笔打湿再勾。鼻镜、舌,用朱磬加曙红色烘染,如暗部不够可用朱磬调墨色在鼻镜中心线处及鼻孔边缘、舌之暗部渲染一下。鼻镜、舌之亮面用色要少要留有光亮余地。

4. 用白粉适当稀释渲染眼眶上下、嘴唇、下巴、而腮、耳、牙等白色毛。在眉弓、嘴唇面颊两色交汇处上粉前可用清水先打湿,这样上白

粉时可借水的渗化使两色自然融合。牙可以用赭墨色染一下暗部。这时可在瞳孔的留白处用白色点上高光,这样虎头虽还没有全画完成而虎的精神已有。

5. 待全干透后再将整个虎头打湿,稍待收干些趁湿用墨笔复勾皱头部黑斑纹及耳廓,用秃健笔蘸淡墨搽成扁平,梳画耳、腮、下巴处,用笔虚些。再用秃笔蘸画虎之色加少许墨搽扁,按虎头皮毛走势虚掺统梳一遍。

6. 画胡须、眉须是最后一道步骤。眉须长在眉弓内侧,胡须长在上唇部,有三至四排,近鼻端与唇边的短些,唇中的较长,画时用勾线笔蘸浓白粉用钉头鼠尾描凝神勾出,必须画得遒劲、挺括,并在须痕部参差地丑些白点,顺便在下巴而腮处挑些短毛。一副好的胡须、眉须能助长虎威,使之精神倍增,要认真对待(图8、9)。

笔梳毛画法

1、将设计好的画稿衬在熟纸或生纸下,用淡墨勾出头部及身躯各部轮廓、胸、腹、臀、尾部因毛较长可虚勾或用破笔梳出轮廓,也可只

(图8)

勾虎头五官,其余均用破笔蘸淡墨,扁后顺虎的皮毛斑纹走势及结构关系从头至胸,再从背至四肢和尾梳毛。第一遍只要画到能看清斑纹轮廓形状即可。

2、加深眼、鼻、口墨色,用浓墨先复梳出头部斑纹,把头部先强调出来。接着用赭石加藤黄(赭石色多些),从头至尾统梳,凡遇白色毛区可顺前一遍的淡毛按明暗虚梳。

3、将虎头五官先画好(前已阐述)。再蘸浓墨复梳斑纹及阴暗部,要根据斑纹的深浅及形体关系梳毛,要有浓淡长短虚实变化。梳毛用劲应落笔轻、按下重、收起轻,一遍不够可多梳二遍,层层相加达到厚实感止。再梳虎皮色到质感出来。色墨之间的毛要自然切入,用墨加朱磬色加强暗部和统一整体。并用此色染出虎爪。

4、在头、胸、腹、臀、尾处梳白毛,要根据明暗关系亮处多梳,暗处少梳。换勾线笔加上胡须、肩须、点高光。

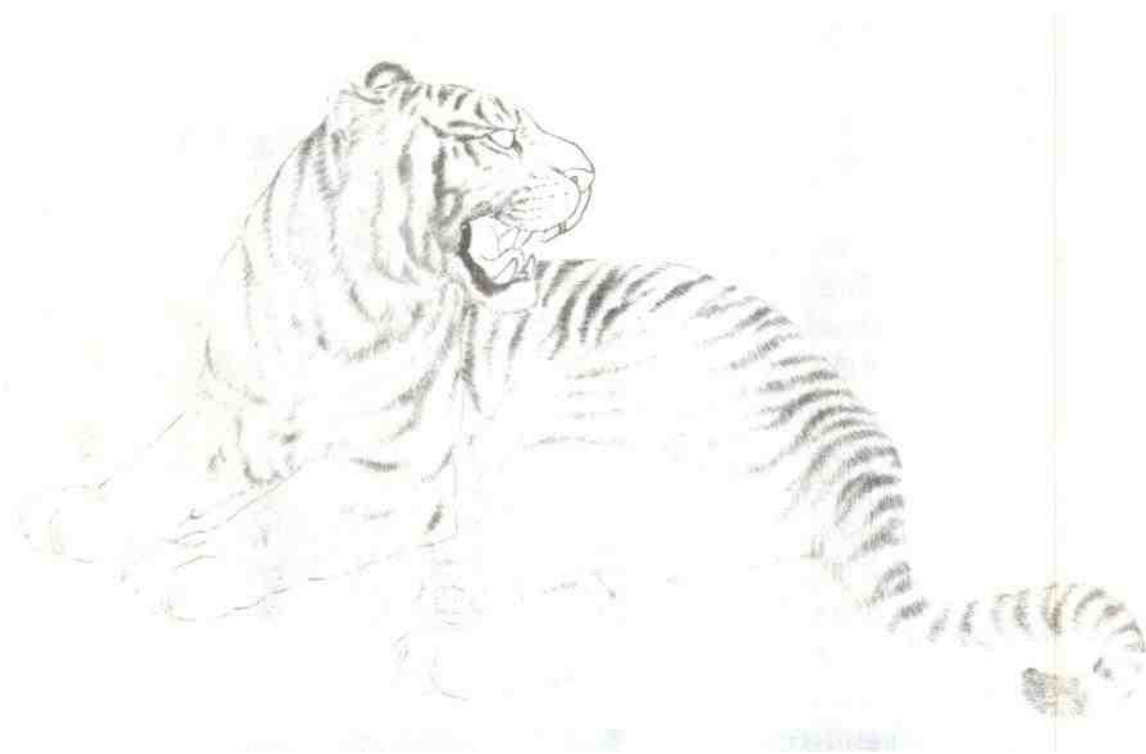
整个梳毛过程要掌握笔上的水份,干湿适宜(图10、11、12、13)。

湿化画法

1、湿化画法表现虎的斑纹颇能事半功倍,

(图 9)

(图 10)

(图 11)

故介绍一下这种画法。先用淡墨勾勒虎的轮廓。

2、上好眼、鼻、口的颜色，用朱磬加藤黄加少许墨（也可赭石加藤黄加少许墨），涂染皮色（用来渲染的清水笔要略含些藤黄水）。

3、与虎皮色交汇处用清水打湿，趁湿染白粉以便自然渗化融合。画五官。

4、将虎全身打湿，待半干湿时用笔按虎斑特征、形体结构和黑白关系落墨，行笔要轻重徐疾、顿挫有致，墨色要浓淡相顾，墨线粗细相兼，此画法一定要全神贯注。虎尾斑纹画时要当心墨色外溢，用笔要轻捷，尾尖墨色一笔可从外向内擦出。虎尾应画得弯曲而得势、首尾呼应，柔中见刚。最后待要干时勾勒外轮廓、脚趾、虎爪。用破笔梳一下头部、胸腹等处的毛，用勾线笔画上须眉，如要表现壮年虎可在虎身上添些短白毛。此种画法在熟纸上亦可（图 14、15、16、17）。

画虎创作

绘画终需独创，除了学习吸收，还要融汇贯通，为我所用，动手创作。

一幅完整的画虎作品，除了画好虎外还要会配景。配什么背景？一是要合乎虎的生活环境、习性，二是能助长虎势，衬托虎威。如崇山峻岭，幽谷流泉，苇塘泽地，巍石古树，旷野丛林，野藤劲草、松风雪月等均可作景，补景涉及不少山水画技法也应学会。配景不能生搬硬套，这是应与画虎同时考虑的，要视物而定，使画面表现的物象互相配合、呼应，主次分明，宾不喧主，画面还要有藏有露，虚实相照。总之一是要合乎情理，一是要合乎美学法则。这就需要构图，讲究画面的布局，意境。还要能大胆打破常规，追求新“生命”。画面能做到内容与形式的统一，形与神的统一，现实与浪漫的统一，作品就成功了。

(图 12)。

(图 13)

(图 14)

(图 15)

(图16)

(图17)