

工笔
技法

从起步到入门三

工笔虎的画法

史汉柏 编著

GONG BI HU DE HUA FA

陕西人民美术出版社

从起步到入门三

工笔虎的画法

史汉柏 编著

相依
圖

漢柏
史
記

江苏工业学院图书馆
藏书章

陕西人民美术出版社

目 录

序言	1
虎的骨骼和肌肉解剖图	2
工笔虎的绘画工具	3
虎眼睛的画法	4
虎鼻子的画法	7
虎口的画法	10
虎耳朵的画法	13
虎头的画法	16
虎身躯的画法	19
虎肢、足、爪的画法	22
虎尾巴的画法	25
虎的画法	28
范例	32

序 言

虎，百兽之王，在人们心目中是勇敢、威武、雄壮的化身。它以优美动人的体态及特有的美丽斑纹和毛色而为世人所称赏。

古有山君、大虫、山大王、寅客、於菟、封使君、斑子、黄公、当朝一品之称的虎。民间则将其视为神兽，并借它的勇武以镇祟辟邪、保佑平安，由此还衍生出了许多文化习俗。《风云通》说：“虎者阳物，百兽之长也。能噬食鬼魅……，亦辟邪。”有说：“上古之时有神荼、郁垒兄弟二人，性能执鬼。度朔山上桃树下，简阅百鬼。鬼无道理，妄与人祸。神荼与郁垒缚以苇索，执以饲虎。于是官常以腊余（年底）文饰桃人、画虎于门……，借以御凶也。”民间悬挂的中堂虎画，也是驱祟辟邪之说的延伸。在西北地区，民间还有给娃娃穿虎头鞋、戴虎头帽、枕虎头枕之习俗，认为有这些宝物护卫着，什么邪恶都不敢欺身。民俗还将虎作为守财聚宝、吉祥富贵之神。如天津的年画《招财进宝》中，猛虎守着聚宝盆。河北年画《虎》图中的五言诗：“神虎下高山，降魔到人间，善家买了去，四季保平安。”闽南语中还有“虎”对“福”的谐音说，画中有五虎即《五福图》。陕西凤翔年画《虎》图中题诗：“猛虎雄威借山林，哮喉如雷惊鬼神，始皇赦封山王兽，持手广镇聚宝盆。”总之，虎画从古到今一直是人们喜闻乐见的艺术品。

有关虎的绘画，至今发现最早的是西汉洛阳“卜千秋墓”中的壁画《狩猎图》。画中激昂咆哮的白虎形象雄健奔放，笔法线条流畅、抑扬顿挫，很有节奏和韵律感。在魏晋南北朝时期由于佛教的传入和盛行，壁画得到了空前的发展。敦煌莫高窟中有《萨陲太子本生》、《萨陲太子舍身饲虎图》；唐朝李渐善的《六尊者像》虎画中，就已有工笔丝毛技法的出现。两宋时期出现的包贵、包鼎父子被誉为画虎高手。元代周耕云，明朝戴进、丁云等都是名垂一时的画虎名家。

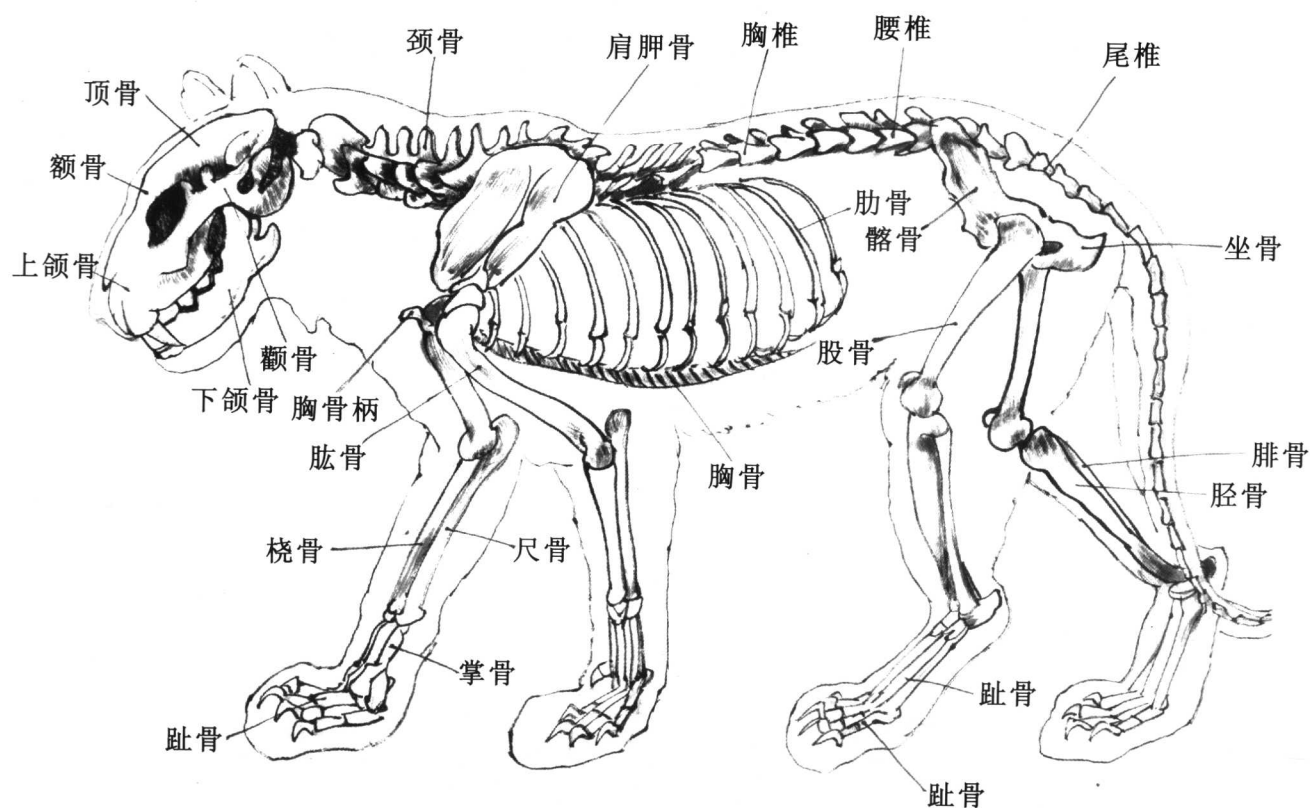
历代画虎由于条件限制很难见到真虎，而只能靠想象或“照猫画虎”，难以得其形而传其神。而在近现代艺坛中，画虎名家辈出，其成就远远超越前人。张善孖，号虎痴，曾在苏州园中养虎画虎，笔下之虎形神兼备。其弟子胡爽庵专职画虎四十余年，无愧为写意画虎大家。岭南画家高奇峰、高剑父留学海外，得力于动物园写生功力，画虎别具一格。刘奎龄、刘继卣父子吸取西洋画法，在虎的结构与神态上刻画的栩栩如生。现在画虎名家更是众多，甚有一生研究画虎的名家，其形神远远超过前人。

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，有利于我们在继续吸收的基础上努力实践、大胆独创。艺术大师徐悲鸿说：“古法之传者守之，垂绝者继之，不佳者改之，未足者增长之，西方画之可采入者融之。”这句话也是我们的学习法则。

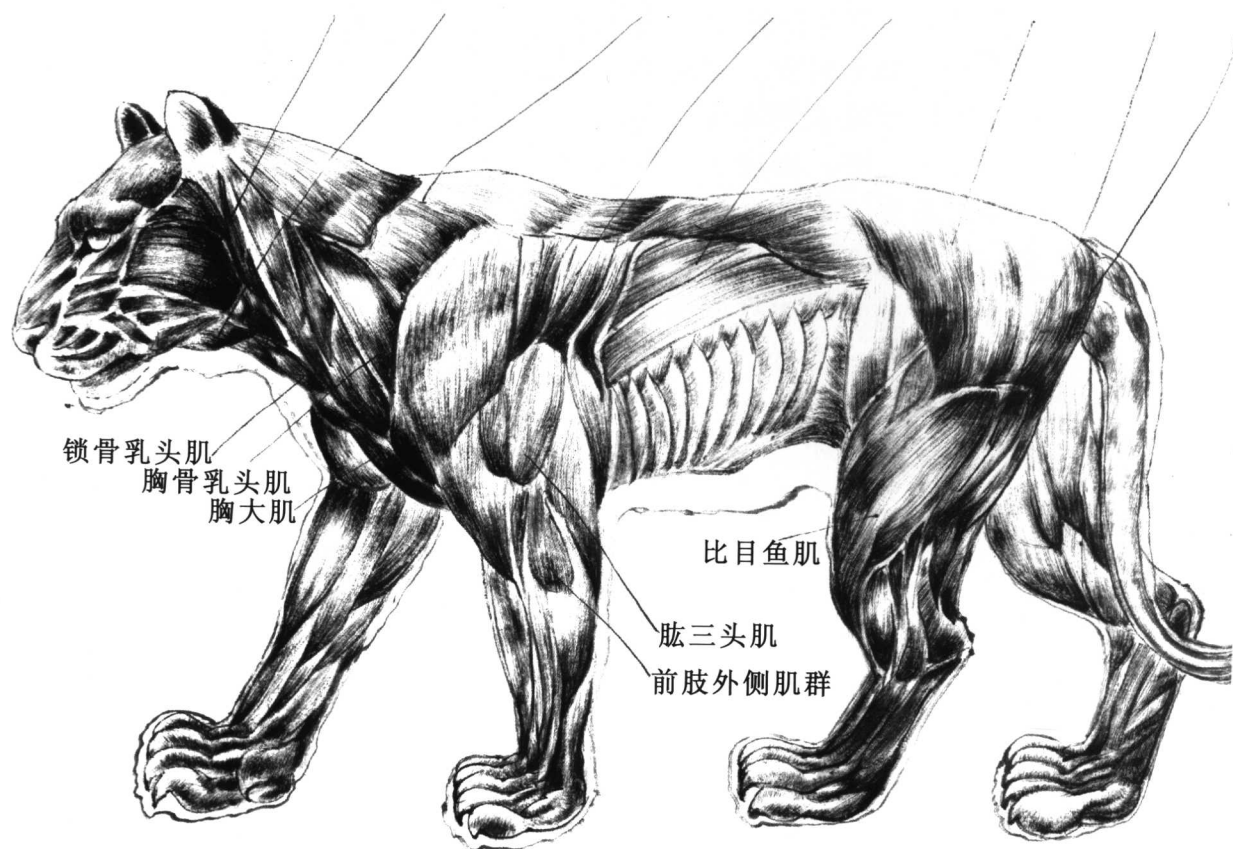
本书将从浅入深，介绍工笔画虎的技法及创作体会。旨在为初学者提供如何在生宣纸上画工笔虎，力图使大家能循序渐进地从了解熟悉到掌握入门的方法，力求明白易懂，便于上手。提高兴趣，增加信心，坚持不懈，有志者事竟成，天长日久一定会学有所成，祝愿大家画出优秀的佳作。

作者 史汉柏
2005年春于西安悟虎楼

虎的骨骼和肌肉解剖图

咬肌 胸骨舌骨肌 斜方肌 三角肌 背阔肌 臀大肌 股二头肌

工笔虎的绘画工具

- (一) 纸张：最好选用安徽生产的名牌生宣。如略厚一些的正版净皮单宣。
- (二) 毛笔：主要是用狼毫笔，根据画幅及描绘对象的大小来选用。在渲染方面可选用加健“小白云”等类型的毛笔。补景要根据设定的具体对象来准备。同时还要备几支小号的勾线笔，用来勾勒虎的眉须及牙齿的轮廓线。
- (三) 墨：可选用优质墨汁（绘画专用），加一些国画用墨。
- (四) 颜色：各种优质国画颜色要齐备，因为除画虎外，还须补景。
- (五) 其它：
 - ① 喷雾器（养花喷雾用的小型喷雾器即可）。
 - ② 笔洗：准备两个用于粗洗和精洗。
 - ③ 镇尺：选用不易伤纸的硬质木料和石头料。
 - ④ 调色碟：大小若干。
 - ⑤ 毛毡：要选用优质毛毡。
 - ⑥ 拷贝灯箱：桌面用较厚的玻璃板制作，下部装有日光灯二到三支，以保证亮度均匀。

疾风寒雪

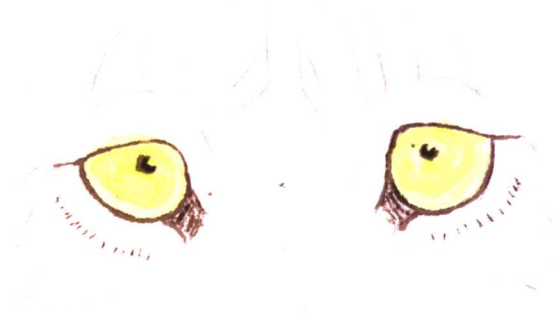
虎眼睛的画法

虎的眼睛是传神和展示虎威的重要部分，它反应特别敏锐，是整幅画的神趣所在，需要精心刻画。虎眼跟猫眼相似，瞳孔随自然光线变换而变化，有“子、午、卯、酉一条线；寅、申、乙、亥圆如镜；辰、戌、丑、未枣核形”之说。光线越强瞳孔变得越小，反之则越大。虎的眼睛也是具有极佳的夜视能力，眼球的四周为黑色软组织及黑色短毛，功能是增强虎威。

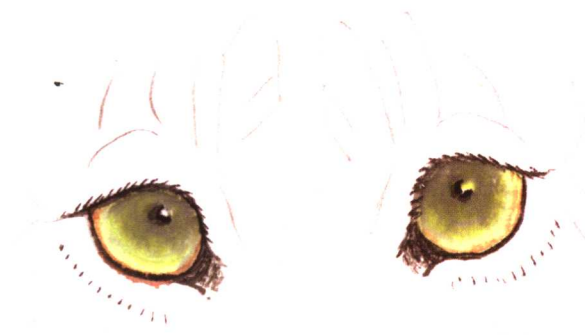
先用淡墨色勾出眼眶、眼球，待墨半干时，用浓墨色复勾一次。用淡墨加花青染上眼睑暗部。瞳孔周围用花青加藤黄及墨渲染，向四周逐渐变浅，直至黄色，最后用浓白粉在瞳孔上点睛。画虎眼，力求清澈，明快，有深沉威武之感。虎的眼球呈玻璃体状，内眼角前下部有一宽大的泪槽，呈黑色；下眼睑有一横白色短毛；上眼睑白色毛丛并生且有黑色斑纹。白色的长眉生在上眼睑黄黑丛生的竖条斑纹中。

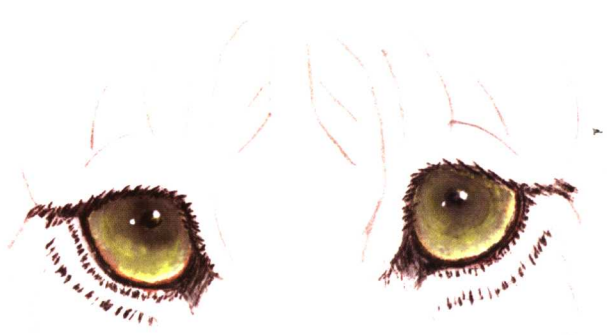
一

二

三

四

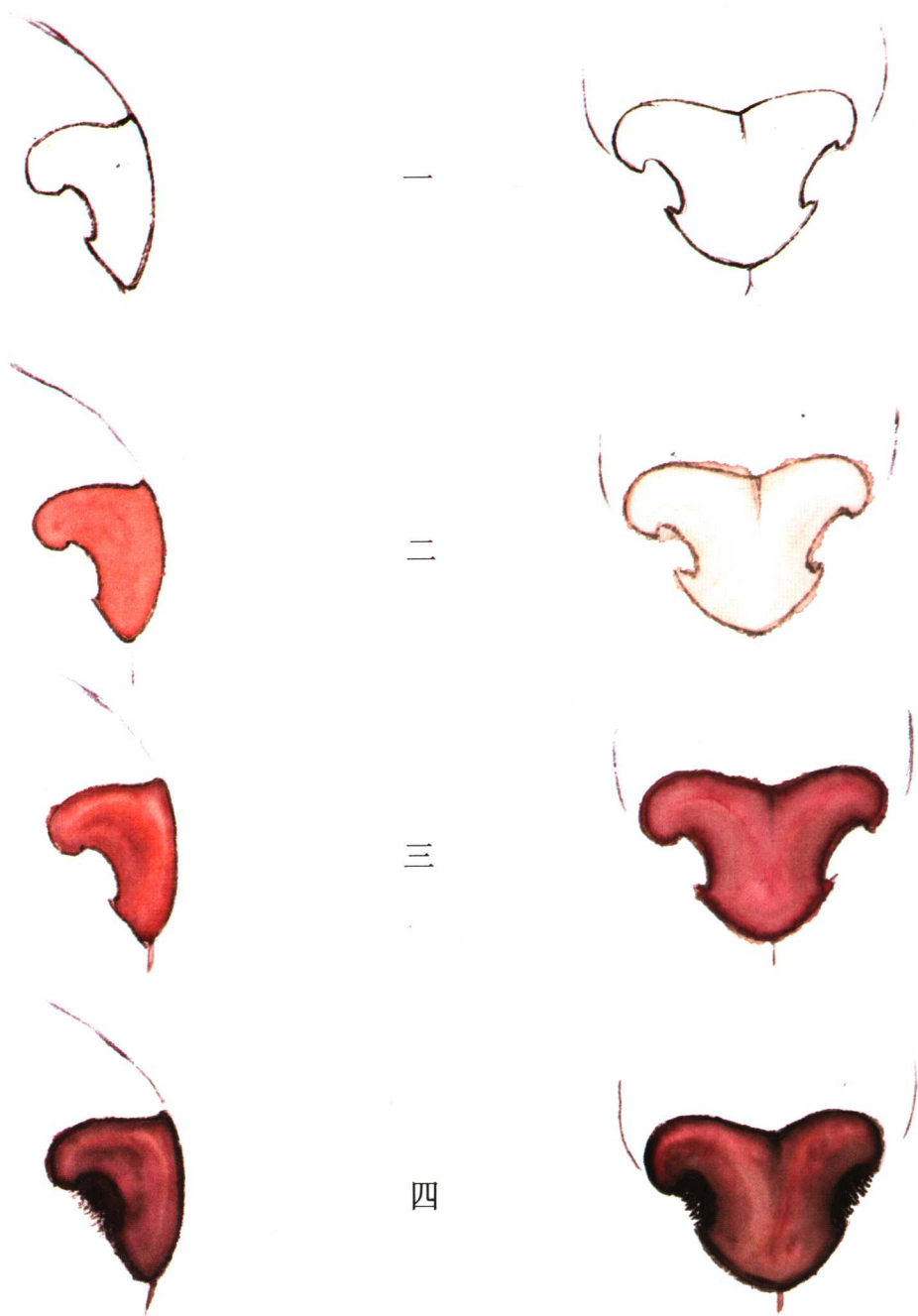

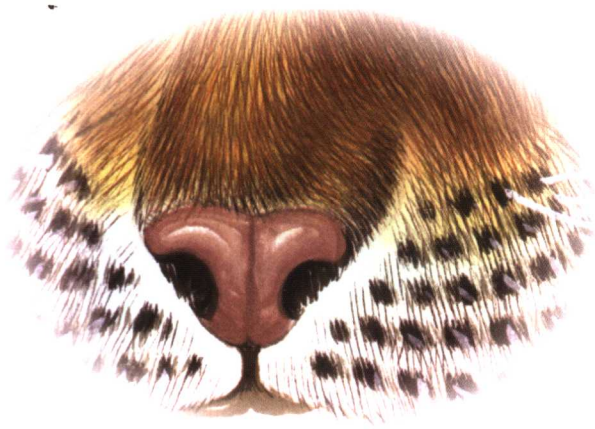
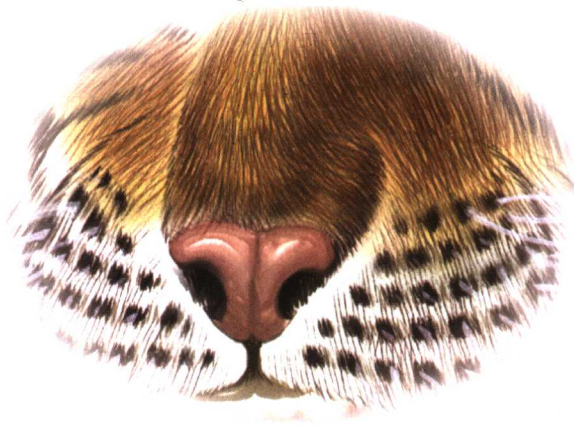
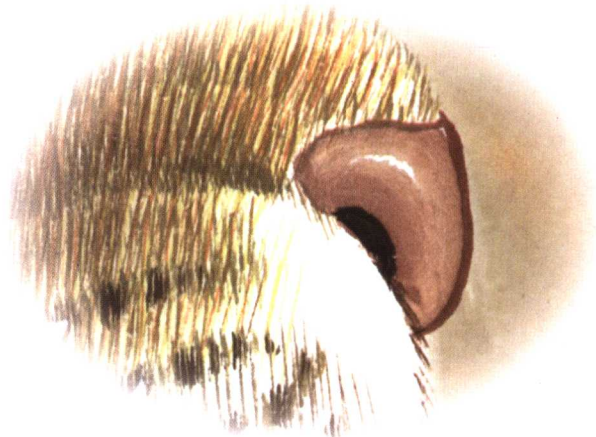
山君图

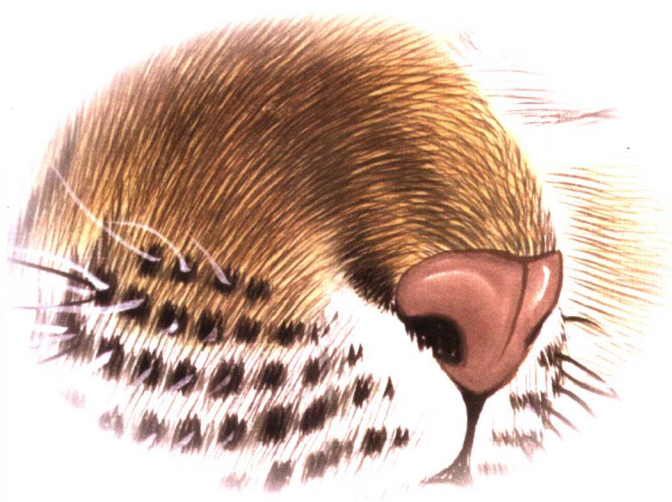
虎鼻子的画法

鼻部的毛丛短而密，宜用散锋反复皴染。画鼻时也要随着毛顺来画。眉心部分（鼻的上端）的毛丛，由内眼角向中生长，由鼻中逐渐向下，下部靠鼻端部分，逐渐变浅变灰。鼻镜（鼻端部称鼻镜）为粉红色肌肉组织，用国画色朱砂来表现最为适宜。颜色的变化和重色部分可以略加一些曙红和墨。

鼻镜的颜色随着虎的年龄变化而变化。幼虎的鼻镜呈浅粉色，比较稚嫩；成年虎的鼻镜由浅变深，中年以上的老虎鼻镜生有褐斑（一般在虎画中不予表现）。在刻画鼻镜时要尽量画出湿润状。

豪杰真情

虎口的画法

虎口宽阔，张开时甚大，上唇裂成人字形分开，左右两侧生有横向对称的有规则黑色斑点，下颌白色毛丛中含不规则的浅黑色斑点，两侧是黑色皮毛。虎口在表现虎的神态方面有着重要作用。虎在平时，口是闭合状，在伫立或行进坐卧时，习惯动作常呈微张状，这样来显露其威严，牙齿微露，黑唇显现。虎在震怒时，虎口上下肌肉略向四周，露出四颗锋利的犬齿，门齿及虎舌，胡须乍起。

虎在发情期常啸叫，啸时虎口张开，虎鼻此时并没有隆起沟纹，上犬齿微露，下犬齿全露，虎舌卷起。

虎口撕咬猎物时，张合很大，可呈现100度角。

虎齿：虎犬齿上下各二，门齿上下各六；臼齿距犬齿有一定空当，约3厘米，外形呈“山”状。上部两犬齿与门齿之间有一空当，虎口闭合时下犬齿插于此间。上犬齿闭合时插在下犬齿两侧。

虎舌；虎舌灵活而长，吃过食物后，用舌将口周围舔净，虎洗脸的动作与家猫一样。

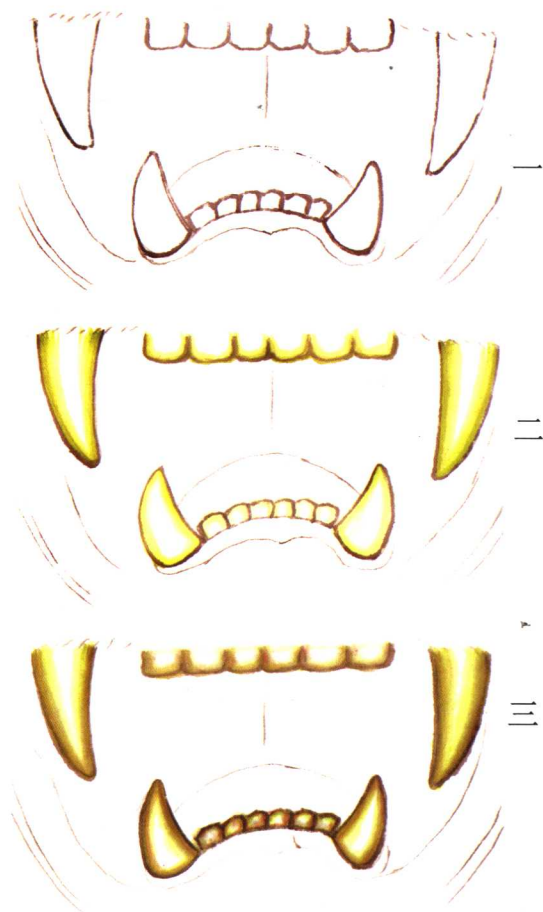
牙齿，先用淡墨画出轮廓，待干后，用淡黄和少许三绿及墨，在原基础上再重复一遍，让色自然散开，画出立体感。表现时用笔挺劲，要画得刚健有力，但牙尖处不要画得过于锋利，否则显得脆弱。

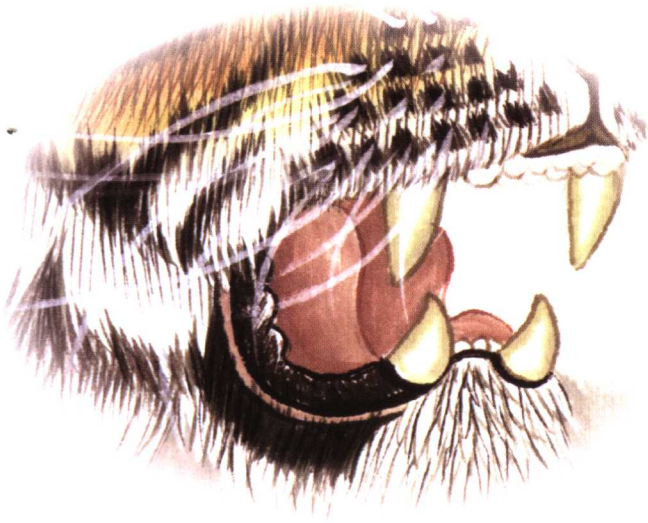
画虎舌，采用朱砂色为宜，色稳重又不过艳，变化的部分和较深部分可加少许墨，如同画鼻镜。

画虎须、眉，须和眉最后采用国画白色勾勒，须比眉粗挺。白的颜色画在生宣纸上遮盖力往往不理想，需要复勾，因此要反复练习勾线的技法和功夫。

虎的眉毛生长在眼睑弧形黑黄毛杂生的条纹上。

胡须生在虎口两侧的黑色斑点上，也是有其生长规律的，靠虎口两侧远些的胡须比较长，胡须翘起的总宽度与前躯干的宽度要相当，只要虎须能通过的地方，虎身就能顺利通过。这也是猎科动物特有的功能之一。

孙思邈骑虎诊龙

虎耳朵的画法

虎耳朵方而带圆，上窄下宽，两边竖起，其听觉极为敏锐，方向转动自如，这是虎在夜行捕猎时必不可少的功能。虎耳方圆而厚实，耳内长满较长的白色软毛，以保护听力。虎耳的背后，上下为黑色丛毛，中间为白色，中心白斑分外显眼，它是母虎在黑暗中为虎崽引路的标记。

画耳时要注意画出皮毛的长度和松软感，同时要注意表现耳部的厚度。

