

畫虎藝術

HUAHUYISHU

江西美術出版社

彭友善 著

彭友善 著

画虎艺术

HUAHUYISHU

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画虎艺术/彭友善著.—2版.—南昌:江西美术出版社,2000.10

ISBN 7-80580-528-8

I.画... II.彭... 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(2000)第 52871 号

画虎艺术

彭友善著

江西美术出版社出版

(南昌市新魏路 17 号)

新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 4.75

1998 年 10 月第 2 版 2000 年 10 月第 5 次印刷

印数:9501-12500

ISBN 7-80580-528-8/J·491 定价:17.00 元

作者简介

彭友善,江西师范大学美术系教授,号超真,别号虎癖居士。一九一一年出生于江西余干,一九二九年就读于南京中央大学美术系,一九三四年毕业于武昌艺术专科学校。曾受业于齐白石、潘天寿、刘海粟、徐悲鸿等著名大师,中西绘事皆见长,尤擅于虎。

彭友善

第一章 虎的常识 (1)	
一、人们对虎的印象 (1)	
二、古代艺术品中的虎及画虎作者 (1)	
三、中国近代画虎名家 (4)	
第二章 画虎的常识 (11)	
一、画虎的基础知识 (12)	
二、虎的身与部的比例 (12)	
三、虎的特征 (12)	
三、虎的透视变化 (15)	
四、画虎常见的几种错误 (15)	
第四章 中国传统画虎技法 (18)	
第五章 虎的画法 (26)	
一、虎的局部画法 (26)	
二、虎的基本动态画法 (38)	
三、画虎的创作过程 (49)	
第六章 画虎的经验体会 (51)	

第一章 中国的画虎艺术

中国图书馆分类号(CIP)

美国正:昌南一, 册 5-1, 著者达达\木艺美画

出版社, 2000. 10

ISBN 7-80280-258-8

画兽步手册-虎. III. 达. II. 画. I.

85.512. VII (朱美) 达达-

号 17282 第(000)号 第25811号

一、人们对虎的印象

目 录	第一章 中国的画虎艺术 (1)
	一、人们对虎的印象 (1)
	二、古代艺术品中的虎及画虎作者 (1)
	三、中国近代画虎名家 (4)
	第二章 虎的一般常识 (11)
	第三章 画虎的基础知识 (12)
	一、虎的全身与局部的比例 (12)
	二、虎的特征 (12)
	三、虎的透视变化 (15)
	四、画虎常见的几种错误 (15)
	第四章 中国传统画虎技法 (18)
	第五章 虎的画法 (26)
	一、虎的局部画法 (26)
	二、虎的基本动态画法 (38)
	三、画虎的创作过程 (49)
	第六章 画虎的经验体会 (51)

第一章 中国的画虎艺术

一、人们对虎的印象

虎,性凶猛,震惊百兽,就是对于万物之灵的人类,也具有相当大的威慑力量。在我们祖先流传下来的语言文字中有不少关于虎的成语和俗语,如:“虎穴龙潭”、“虎视眈眈”、“龙腾虎跃”、“虎背熊腰”、“虎怒震堕”、“谈虎色变”、“虎头虎脑”、“虎虎有生气”等等。人们希望自己的子女茁壮成长,将小孩取名为“虎子”、“虎妞”。古代封建帝王把自己心爱的勇将誉为“虎将”。民间喜欢给小孩戴虎帽,穿虎鞋。厅堂正中喜欢悬挂虎画,认为这样可以驱逐邪恶,趋吉避凶。据《山海经·海外篇》记载:“若害人之鬼,以苇索缚之,射以桃弧,投虎食也。”《风俗通》也记载:“虎者阳物,百兽之长,能击鸷,性食魍魅者也。”所有这些都反映了人对于虎既畏惧又崇拜的复杂心理状态。虎在人们的心目中,是威武,勇猛,雄健和生气勃勃的象征。

二、古代艺术品中的虎及画虎作者

虎以它自己鲜明的特点,在人们的记忆中留下了难以磨灭的印象。人们除了用语言文字描述虎之外,也用艺术手段来塑造虎。

在出土的商代青铜器及玉器中,就有虎的形象和以虎作为装饰的。当时,人们将它简化、夸张和变形,给我们留下了许多质朴、生动有趣的虎的形象。

到了西周、春秋时代,人们将虎画在宫门上、旗帜上,《周礼·春官·司常》中载有:“司常掌九旗之物名,各各有属,以待国事,日月为常,交龙为旂,通帛为旟,杂帛为物,熊虎为旗……”这时虎的形象,除了作为装饰之外,还有某种象征及代表意义。

在秦代,虎的形象常用于雕刻绘画,秦代古墓中发现的漆器上,有的绘有青龙白虎花纹,秦代瓦当上常见有虎的刻画。

及至汉代,画虎艺术已有很大的发展。近年来在内蒙古额济纳河流域发现的汉代木简“居延木板画”,其中的“白虎图”便是用线描手法画的一只带翼的白虎,两足作向前奔跑状,线条的轻重疾徐很有变化。尤其是添加两翼,具有丰富的想象力。汉代的漆画、画像石、画像砖上都发现有虎的形象,如“龙虎斗”、“刺虎图”等。这时的画虎艺术已由单纯地描绘虎的形象,进而发展到描绘有关虎的故事情节了。在表现技法方面已能作较复杂的构图,已知抓大体大貌,并提出了不能“谨毛失貌”的理论。

魏晋南北朝时期,政局不稳定,而佛教却极为兴盛,艺术便依附宗教繁荣起来。两晋画家卫协,师法曹不兴,善画道释与人情风俗画,亦善画虎,曾作《卡庄子刺虎》。南朝梁时画家张僧繇,他不仅擅长人物画,而且能画山水禽兽,曾作《吴主格虎图》。还有后梁的画家厉归真亦善画虎。虽然后人没有能看到这些画,但从画的题材看来,画家已能进一步描绘有关虎的生动细致的情节了。

此外在北魏、西魏的敦煌莫高窟壁画中,也有关于虎的宗教故事,这是那时不知名的画家为我们留下的画虎艺术珍品。

唐代是封建社会的鼎盛时期,文学艺术繁荣昌盛,绘画水平提高到了一个新的境界。唐代的画种开始分门别类,并出现了各事专长的画家。但画虎的画家寥寥无几,仅相传画家李渐善画虎、马等。

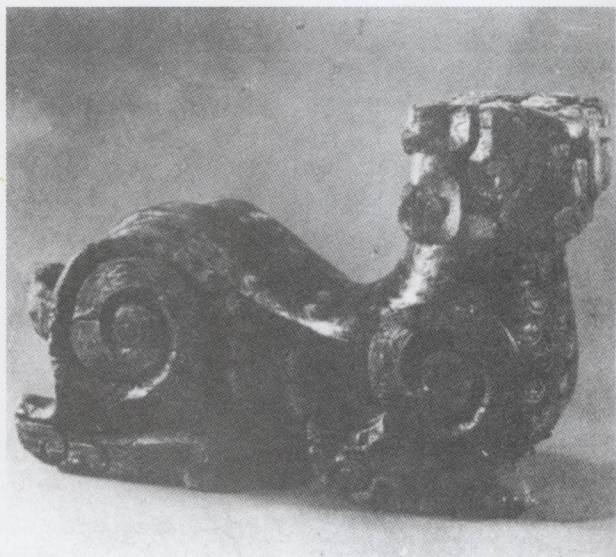
迨至宋朝,画虎的画家亦不多。据宣和画谱记载,唯有赵貌猷、包鼎而已。赵貌猷画虎不仅形似,而且气韵俱全,有草书的笔法。

清代康熙、雍正、乾隆年间,意大利画家郎世宁,韶年时受到雍正的征召,此后一直在中国。他除了画皇帝肖像及战功图外,也善画虎。他将写生、解剖、透视、明暗等西洋画技法介绍到中国。他本人又用中国画的材料工具作画,成为中西合璧画法的先行者。

鸦片战争以后,中国打破了闭关自守的局面,中外文化交流日益频繁,中国去国外的留学生逐渐增多。这时国外已有了动物园,中国各大城市不久也开办了动物园,人们能有更多的机会见到真虎,此后,中国的画虎画家便逐渐地多起来了。

商周青铜器纹饰 虎食卣

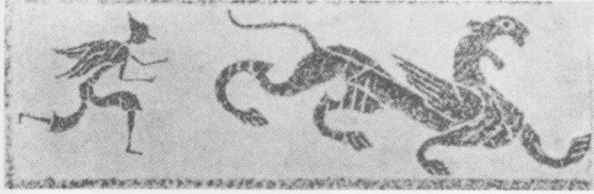
战国 虎形器座

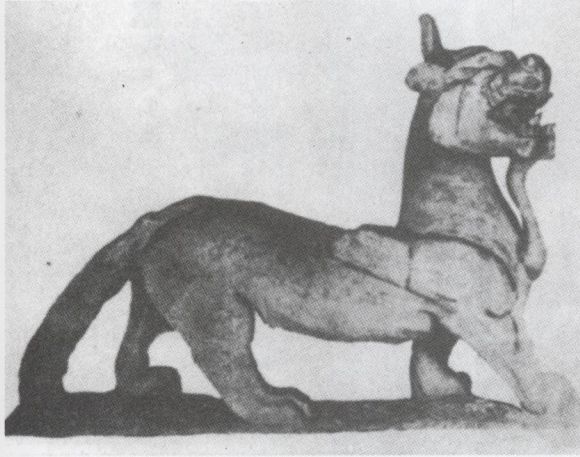
秦始皇的虎符

西汉 一虎扑鹿铜扣饰

汉画像石 白虎 羽人

东汉 虎形石辟邪

清 五虎图

六朝 白虎砖画

三、中国近代画虎名家

在中国近代艺坛,比较有影响的画虎名家首先应推高奇峰、何香凝和张善孖三位老前辈了。先兄彭友贤亦善画虎,以后的刘奎龄、刘继卣、赵少昂、袁熙坤、李秩仁等皆擅长画虎,他们的作风和技法各具一格,各有独到成就。

何香凝画虎

高奇峰画虎

张善孖画虎

彭友贤画虎

刘继卣画虎

虎是哺乳动物，
的亚种计有六种，即：西伯利亚虎、孟加拉虎、华南虎、美洲虎、非洲虎、马来虎。

我国的三大亚种，即：西伯利亚虎、孟加拉虎、华南虎。它们的体色，胸腹部，四肢内侧，颜色较淡，呈白色。背部，体侧，四肢外侧，颜色较深，呈黑色。身上有黑色条纹，条纹的宽窄，长短，疏密，因虎而异。黑虎和雪虎，是两种特殊的虎。

虎生活在森林、草原、山地、丘陵、内，不善于游泳。它们是肉食性动物，常以鹿、野猪、山羊、野兔、山鸡等为食。它们可以一跃而过山岩或树林，可以一跃而下水。

虎喜欢在白天休息，晚上上猎。它们嗅觉灵敏，听觉敏锐，是夜行动物。

虎是独居动物，它们各自有各自的领地，互不侵犯。它们近，生性凶猛，常以捕杀为乐。它们这个原因，它们常常被人类猎杀。它们决然地扑向猎物，它们的生命约是成天，它们的生命约是成天。

虎不适宜在平原、丘陵、山地、内，没有老虎的地方，它们不会去。它们之内，它们常常被人类猎杀。它们常常被人类猎杀，它们常常被人类猎杀。

虎可以生活在森林、草原、山地、丘陵、内，它们可以生活在森林、草原、山地、丘陵、内。它们可以生活在森林、草原、山地、丘陵、内。它们可以生活在森林、草原、山地、丘陵、内。

赵少昂画虎

袁熙坤画虎

第二章 虎的一般常识

虎是哺乳动物,属于猫科,为食肉猛兽,它起源于亚洲的东北部,故称亚种。目前世界上被公认的亚种计有六种,即孟加拉虎(又名印度虎)、爪哇虎、苏门虎、东北虎(又名西伯利亚虎、乌苏里虎、满洲虎)、高加索虎、华南虎(又名中国虎、厦门虎)。在我国境内,拥有孟加拉虎、华南虎、东北虎三大亚种。

我国的三大亚种,各有自己的特征。其中东北虎体形最大,毛呈淡黄色,斑纹疏而淡,呈赤褐色。胸腹部、四肢内侧、腮毛、额毛、尾端下部的毛为纯白色,毛长,尾巴粗肥。华南虎体形较小,毛色较浓,呈橙色。胸腹部、四肢内侧、腮毛、额毛、尾端下部毛呈乳白色,斑纹色淡而略宽,呈黑色。身体两侧出现菱形斑纹,毛较东北虎为短。外形及颜色介于东北虎和华南虎之间的是孟加拉虎,它的特点是毛短而放亮,尾巴较细,斑纹清楚而修长,很容易与上两种虎相区别。有少数地区也出产白虎、黑虎和蓝虎,但这类品种极为稀少,也很少入画。

虎天性孤僻,喜欢独霸一方。所谓“一山一虎”,每只虎都有一定的势力范围,在其管辖的领域内,不许其它同类侵入,否则,就要发生一场恶斗,直到一方死伤为止。在它的领域之中,所有的野生动物,皆可成为它猎食的对象。它爪牙锋利,力大无比,又十分灵活,奔跑起来,驰疾如飞,丈多高的山岩或树林,可以一跃而过。可称是全能“运动员”。

虎喜欢白天休息,晚上行动,经常夜间悄悄地出来,绕着自己所在的领域作不规则的巡游。遇上猎物,便饱餐一顿,吃足了,便喝水,然后找个地方休息。

虎只是在发情季节才雌雄找到一起,共同度过为期约七天的“蜜周”。交配之后,便彼此分离,各返自己的山头,依旧过着单身汉的生活。生了小虎以后,雌虎对小虎非常疼爱,不让其它动物接近,生怕异类伤害它的骨肉。这时它显得特别暴躁和厉害,民间将泼辣的女人称之为“母老虎”就是这个原因。小虎脱奶以后,母虎便领着一一起出去猎食。一两岁后,小虎学会了独立谋生,母虎便毅然决然地礼送它们出境,让它另立山头。虎大约到了4岁才完全成熟,开始找配偶,繁殖后代。它的寿命约是成熟期的五倍,一般可活到20岁左右。

虎不适宜在平原地带居住,也不宜在西北荒漠及蒙古草原、光秃的丘陵以及终年积雪的山岭等没有隐蔽物的地方居住。虎所居住的地方一定是人迹罕见的深山密林之中,怪石嵯峨的悬崖峭壁之内,或者是芦苇茂密杂丛生之所,并且要有涓涓的泉水,淙淙的瀑布,或有浩荡的江河大川错杂其间。因为虎性畏热,离不开水源,还须有丰富的野生动物供它食用。只有这些条件完全具备,虎才可以在这里生活繁殖,并建立它的独立王国。

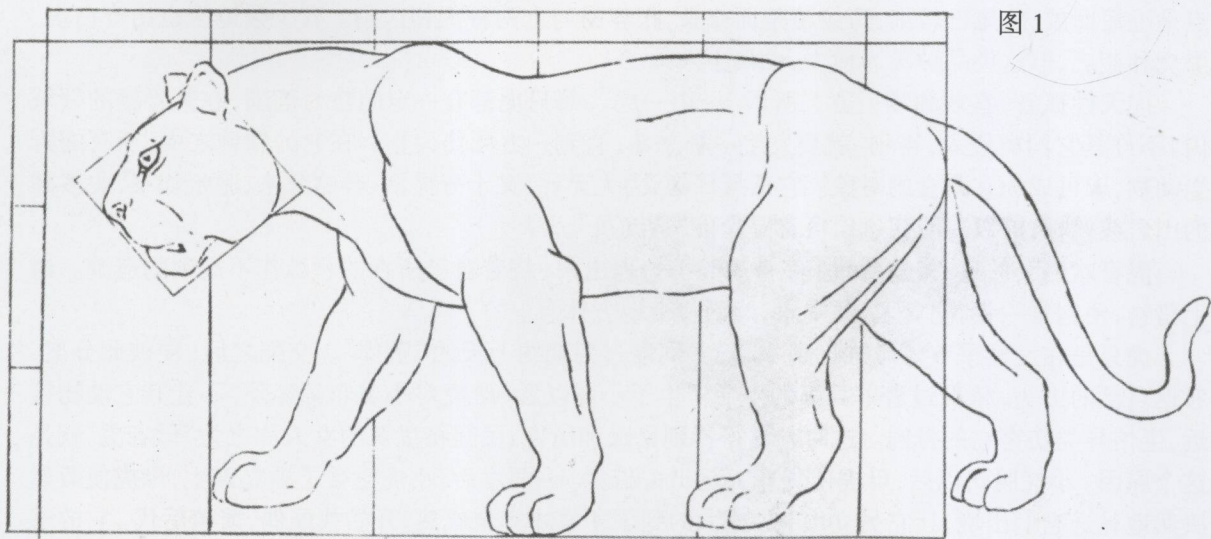
以上所谈各点,对于描绘虎的形象、刻画虎的性格、处理画面情节、选择环境背景等都有密切关系。画虎作者应注意观察和学习,多了解和熟悉虎的特性,不然就无法塑造出生动活泼、多姿多样的艺术形象,更无法表现其内在性格及精神气质。

第三章 画虎的基础知识

画虎首先必须掌握虎的形体结构和形态变化,了解虎的生活规律、性格特征。

一、虎的全身与局部的比例

不论画何种动物,头和身体、四肢、尾等部位都有一定的比例关系。由于比例不同,才能显出各自不同的特点。虎的全身与局部的比例是:全身为五个半头长,尾三个半头长,足三个头长。(图 1)

二、虎的特征

1. **虎的形体特征** 虎的身体窄而长,腿长而有力,上部粗壮,愈下愈细削。前后两对脚的前趾稍向外分开。自脖子至臀部高低起伏,背部呈一条健壮而优美的线条。它的躯干与同科的豹相比,显得比较粗壮、高大,与狮子相比,又显得比较修长。

2. **虎的骨骼特征** 虎的脑颅骨低平,上下颌骨短粗,上下颌骨之间长有四颗突出的犬齿。横贯全身的脊柱骨,由颈至背微向下弯,形成高低起伏的背部曲线。围绕胸外廓的肩胛骨显得很突出。前脚有五趾五爪,后脚有四趾四爪。后脚跟骨以下呈弯曲形,且比较短,便于弹跳。(图 2)