

漫談畫虎

514
鄭福生 著

TALKING ABOUT
DRAWING TIGERS

漫谈画虎

郑福生 著

南京军区老战士书画协会
一九九一年四月于南京

作者简介

郑福生，1930年生于福建泉州。自幼酷爱书画。一九四九年参加中国人民解放军，原为南京军区后勤部研究员。在部队长期从事宣传文化工作，坚持结合工作业务，潜心探索书画艺术。现为：中国书法家协会会员、

中国美术家协会江苏分会会员、

江苏省花鸟画研究会常务理事、

南京军区老战士书画协会常务理事。

并被收入《中国美术年鉴》《中国当代美术家人名录》《中国当代文艺家名人录》《中国现代书法界人名辞典》《中国古今书法家辞典》。

前 言

郑福生是南京军区老战士中的书画创作骨干，部队书画家。他能书善画。特别擅长画虎。

几十年来，他以惊人的毅力，顽强的意志，潜心探求虎画艺术。特别十多年来，他重视深入生活，刻苦实践，勇于创新，不断总结经验，因而在虎画创作上获得可喜的成就。

他的画虎，以形写神、千姿百态栩栩如生。既继承了祖国的绘画传统，又有独特的风格，深受中外人士和广大群众的赞扬和喜爱。

近几年来，他多次举办个人虎画展览。其作品在军内外多次获奖。国内外几十种报刊杂志和出版部门大量发表和出版他的虎画作品。不少作品被十多个国家和地区的外宾收购。

最近他所作的《漫谈虎画创作》、《虎的画法》分别刊登在《江苏花鸟画研究论文集》和《美术响导》刊物中。

为鼓励和支持他在书画学习中所取得的成绩和勇于探索、热心为部队服务的精神；交流书画艺术，进一步促进我区老战士书画活动的开展，也应广大群众的要求，我们把他多次讲座中有关虎画创作的内容和发表的文章整理印刷这本小册子。希望同志们给予指正。

这本书的印刷得到安徽省军区政治部印刷厂和军区后勤部金义良同志（摄影）的大力支持特以致谢。

南京军区老战士书画协会

一九九一年七月一日

祝
鄭福生百虎畫展

揚虎志壯軍威

癸亥秋 杜平

湖鮮雜風

湖鮮雜風

鄭福昌書
鄭福昌書
鄭福昌書

目 录

一、前言

二、题词

(一) 扬虎志壮军威……………杜 平题(1)

(二) 满壁雄风……………费新我题(2)

三、漫谈虎画

(一) 画老虎应以“工”“写”兼之为宜…………(1)

(二) 画老虎首先要过三关…………(3)

1、造型关…………(3)

2、墨色关…………(7)

3、传神关…………(8)

(三) 画老虎可采取“四个”由淡到浓的方法
…………(8)

1、由淡到浓地画好墨稿…………(8)

2、由淡到浓地上好虎色…………(10)

3、由淡到浓地画好虎的斑纹…………(11)

4、由淡到浓地上好白粉…………(12)

(四) 不能为画虎而画虎…………(13)

四、附图

(一) 部分虎画姿态图…………(18)

(二) “四个”由淡到浓画法图解…………(23)

(三) 附本文作者部份虎画作品…………(29)

漫 谈 画 虎

画老虎，是我国几千年来固有的创作题材，是深受广大人民群众所喜爱的画种，它流传极为广泛。但要真正画好它也非易事。我自幼即酷爱虎画，近十多年来，就虎画艺术中，如何进一步继承和发扬民族绘画的优良传统，充分表现中国画的笔墨技法，如何创造更美的艺术形式，使其适应广大人民群众的审美要求而为其服务，如何开拓新的意境等方面，进行一些探索，颇有心得，现谈几点不成熟的体会，求教于同志们。

（一）画老虎应以“工”“写”兼之为宜。

浏览古今虎画创作，多数不是“工”就是“写”，“工”者有的极为工整细致，如画虎毛，是用黄色、赭色、黑色、白色的毛，最后还用金色的毛，一层层、一根根叠出来的。有的虽不那么细，但也是用细笔勾勒造型，上好淡色后，再用毛笔叉开叠上黑毛和白毛而成。（这种画法在虎画中居多）也算工细了。随着中国画从工笔走向写意的发展，虎画创作中也就出现了不少写意画法，落笔成形，几笔头，纯墨色者居多，也有的敷以淡彩，这些写意画法颇轻松洒脱，笔墨效果也不错。但我认为，画老虎应以“工”“写”兼之为宜。太“工”了一来费时，不能适应形势的需要和群众的要求，二来太“软”了不易通过笔墨效果来表现虎“气”和虎“威”，太写了相当一部分观众又不易接受。这是因为老虎画这一画种，群众有其传统习惯和偏爱。作为作者不得不考虑这一点的。虎画是广大群众喜闻乐见的题材，是有它广泛、深厚的群众基础的，广大群众爱其虎气，爱其虎威，他们多

数把虎画作为中堂画，挂于厅堂中，配有相应内容的对联，作为驱恶压邪、发扬正气的寄托和象征。因此，他们要求虎画虎视眈眈，栩栩如生。据我所见，中堂虎画纯黑墨的写意老虎不多，再从广大干部群众索画、外宾购画的要求来看，他们对带彩的、真实感强一些的虎画倍加青睐。（当然，这是问题的一个方面，也是作者应该考虑的一个重要方面。至于从艺术发展、提高群众欣赏水平的角度，那又是一个课题了）因此，我对虎画艺术创作形式的探索，一是立足于继承民族传统；二是立足于创新；三是立足于为人民所需。（不择手段，一切从艺术效果出发，采用各种绘画手段，为塑造活生生的神似的虎画，为群众服务）这是我虎画创作的指导思想，就是我为什么采用“工”“写”兼之的形式。我想，只有“工”“写”兼备才既能更好的表现中国画的笔墨效果，又能满足广大群众的需求，达到雅俗共赏的目的。

“工”“写”兼备必须注意：（1）突出重点。一幅虎画，老虎是重点，因此，老虎与补景力求虎“工”而景“写”，虎实而景虚（虚实相生）。千万不要宜宾夺主，把配景画得琐碎繁复，应简单豪放，方能突出和增长老虎的气势。就老虎本身来说，虎头是重点，应头部“工”而身“写”（要注意“渐变”不能脱节，要相互关连、融为一体）要精心经营虎的头部，身体能简则简，准确地抓住整个动态即可，不要平铺直叙，面面周到。（2）内“工”外“写”。即整个老虎造型的轮廓外线尽量“写”一些，豪放一些，充分发挥和表现国画条线、笔墨的效果。虎身设色表现肉感，质感时稍“工”一些，但亦注意内外协调统一。（3）重淡结合。就是重彩与淡彩结合。虎与景，虎重而景淡；老虎则头重（特别是鼻梁及头额处，成一“T”字形）而身淡（从

靠头部而渐淡，但不能脱节。有点近似西洋画中的空气透视方法）。

（二）画老虎首先要过“三关”

我深深地体会到，要画好老虎，进行虎画艺术创作，除应具备一定的绘画基础外，首先要解决以下三个问题。

一曰造型关。画虎要得其神，必先得其形。这是基础，是根本。没有这方面的基础和基本功，只靠东临一张，西摹一幅，减一点，添一点、改一点、修修补补却不知其究竟，不得要领，是根本谈不上进行虎画创作的。

一谈及造型，形似。有些人总觉得不那么重要了，不去下苦功。所以我这里要多说上几句。不是说要抽象、要变形、要“似与不似之间”吗？如果由于这些想法而不重视对物象造型的研究和学习，随意涂鸦、一味逞巧、想走捷径，那是错误的。

“似与不似”首先要“似”，没有形似就根本谈不上神似，更谈不上创新立意了。“不似”我的理解是，作者从繁多的生活体材中剪裁、取舍、概括、提高，抓住物象的本质，创作出比生活、自然生态中更高、更美的形象。你心中无形，手中无物，怎谈得上概括提高呢？人们常说“江山如画”，这是用来形容江山之美的，美得像画的一样，但没听人讲过“画如江山”的，这就说明，画中的江山比自然界的山水更美、更动人，与自然景物已经“不似”了。已经过画家加工了的。因此说，“不似”才是“真似”更高的“似”本质的“似”。因此，要下决心，下苦功，通过艰苦的劳动，扎扎实实地练好基本功，细心观察研究事物的构造原理和基本形态，然后通过笔墨形式来反映事物的本质，创作出好的艺术作品来。

画好老虎，就首先要了解老虎，熟悉老虎，做到形象正确。要达到这个目的，就必须深入生活，要写生、要拜老虎为“师”（我经常在作画时，遇到某一具体部位不熟悉而画不下去时，就带着问题向“老师”求教，效果极佳）。现在条件好了，有彩照、录像、影片……都可以用来累积素材，为虎画创作服务。我经常到动物园写生，画了大量的老虎素描，拍了不少各种姿态的老虎彩照，看到有关老虎的画报、文章，我都收集起来（同志们也常常寄一些资料给我）。我还经常看有关老虎的录像和影片……这样一来，日积月累，我满脑子的各种各样的老虎，每时每刻都在那里活动，有奔跑的，有俯卧的，有长啸的……，有时我眼睛一闭起来，眼前立刻出现了老虎的形象，它好像在向我走来，有时静下来坐在那里，看看云彩变化、地板的裂缝线条、墙壁斑纹……外出时看到树丛、山丘、石头等，都好像各种姿态的老虎，或蹲、或立、或奔跑。真是“迷”上了老虎“爱”上老虎了。我想，只有这样，才能带着感情作画，才能纵笔而成画。

当然，光是感性的形象感受还是不够的，还要进一步深入研究，学点老虎的解剖学，了解老虎全身骨骼的结构状态；和兽医师交朋友，了解老虎的有关生活习性，从理性上深入研究，提高认识，这是画好老虎形象之必须；

①了解一些有关老虎的种类、习性等基本常识。虎是哺乳类、猫科动物。身长约五六尺，黄褐色，有黑斑纹。头圆形，眼炯炯有光，耳不大能活动，口角宽阔，牙齿锐利，尾巴拖地。四肢粗而有力，前肢短而后肢长，爪锋利。行动敏捷，善爬山跳涧，又会游泳，性凶猛，喜居深山荒林及草泽中。不好合群，昼伏夜出，常捕动物，亦能伤人。

虎有华南虎（产于我国东南、西南、华南各省）毛较短而花纹密。颜色较深。比东北虎小。东北虎（产于我国东北小兴安岭和长白山一带）色黄褐，毛长而黑纹密。虎的雌雄形状相同，每年能生二、三仔，最多五仔，在育雏其间性尤凶猛。虎除黄色外，还有白虎与黑虎，但为数不多，不宜多画。黑虎是浅黑色而深黑斑纹。热带的虎、毛短、色黄、黑纹疏，性较温和；寒带的老虎毛长、色黄褐而黑纹密，性凶猛。虎的毛色亦随时令的变化而变化。

②要熟练地掌握老虎的基本动态和特征。首先必须把老虎的各个部位的大体比例搞清楚。如头占全体的几分之几？足占全体长短如何？高低粗细等。要掌握了解老虎在各种环境中的动态。如追逐者挺身翘足，有勇敢无当之气概；奔走者全身活泼，有灵敏轻快之态度；俯仰者上下成势，有悠然自得之形状；倒卧者俯首贴耳，有暇静不惊之姿态；跳跃者力集于足，身将远跃，长啸者引颈展颚，山谷应声。这些基本动态，（一条基本动态线）一定要熟练地掌握，最好能达到默画程度，越熟越好。这样就能得心应手。

③要熟悉老虎主要部位的细部的基本结构及其变化。

老虎的头部是最重要、最精彩、最出神的部分，也是最难画的部份，（特别是正面虎头）。如果头部画不好其他部分画得再好也是失败的。一定要下功夫把头部画好（正面、侧面、仰头、俯首、张口、闭咀等的头部姿态）要掌握头部的基本轮廓，虎头上宽下窄，成三角圆形。要熟悉头部各部份（眼、鼻、口、舌、耳、须……等）在各种情况（平善、发怒、甜睡，跳跃、扑食……）下的变化。如白天虎眼成直线，夜间呈圆状（与猫同）。发怒时鼻皱起而缩短，虎须有三行或四行，前边的短而细，越往后越粗长，平善时平而下

垂，发怒时往上翘。虎眉中长而两端较短。虎耳能活动。喝水时是用舌头舔水面。虎合口时上下唇相等，开口时上唇短下颚长，发怒时上唇更短。上下颌各有六枚门齿，小而整齐，大齿后面是前臼齿；上颌每边三枚，下颌每边二枚……等。这些细部一定要留心观察，搞清楚它、熟悉它，切不能一知半解，马虎了事。

画好虎的四肢也是极为重要的，因为四肢的活动最多，变化最快，与虎的整个姿态有着密切的关系。一肢画错即成残虎。虎的前脚短一趾不到地，后脚长而五趾与地平。平善时爪甲藏起，发怒时爪甲显露。

④特别要提出的是，能不能画好老虎身上的斑纹，是画好老虎的关键。老虎全身的肌肉都要靠斑纹来表现。所以，画斑纹必须按照全身骨肉凹凸起伏的变化来描写。加以老虎在各种动态中，斑纹的变化是极其复杂的（这区别于其他动物画）它的粗与细、浓与淡、基本走向，一笔一点，都直接影响老虎的造型。俗云“画虎画皮难画骨”这“难画骨”一定程度地讲，是没有画好斑纹，因而没能把老虎的骨骼肌肉表现出来之故。但是，斑纹的画法也是有规律可循的，我们如果真的像画真老虎那样的斑纹去画，也不一定就好，（因每只老虎的斑纹也不尽一样）只要抓住要领，突出共性的东西。（如斑纹前疏而后密，前后肢部份，背脊部分，腹部斑纹的走向也都有一定规律的）只要我们深入生活，细心观察，多看、多想、多画，抓住它的联系、它的变化，加以研究，就能熟练地掌握其规律。

⑤还要提一下注意画好小老虎的问题，这个问题往往被忽视了，以为把老虎画小了就行，其实不然。小老虎的特征是耳大眼大嘴巴尖而四肢短，胖乎乎的，骨骼不那末清晰，

行动蹒跚非常逗人喜爱，要注意画好它，要把它的稚气可爱神情画出来，不要把它画成小大老虎。

二曰墨色关。（这主要是指虎身之色与虎斑纹用墨的关系而言）由于虎有斑纹，其斑纹极美，也是能够显威的部分。这斑纹一定要从色（虎身）中过。这部分斑纹的用墨，占老虎全身用墨的相当比例，因此画得好与不好，对整张虎画从用笔用墨的角度来讲，也是极为重要的。也正因为这部分用墨要从色（粉状的）中走，要充分表现中国画的笔墨效果，是相当困难的。因为国画颜料是粉状的，笔墨在浓厚的粉上走，墨与色的矛盾极大，有点象人在泥巴地上走一样，既吃力又不轻快。如果把老虎的颜色画淡一些，笔墨固然较好发挥，效果也不错，但虎毛那浑厚的质感差；如果要达到虎身色浓浑厚庄重的效果，而用笔上墨却困难，难以表现笔墨的韵味，特别浓色处要求墨也浓，矛盾就更突出了。如果在浓厚的虎色上把墨色画淡些，既不协调又会出现“灰”的感觉；墨浓了就会“僵”、板滞枯槁，搞得不好会像对枝树根叠在虎身上，有时候画成“斑马”，斑纹很呆板。

这个问题，既是老虎的“特产”，又是画好老虎的难点和关键，据目前所了解的几种画法：①从宣纸背后上色，然后正面适当加重；②把虎色画淡些，或部分用水彩颜料作画；③一笔黄色一笔黑墨趁其未干轮流上……等等。以上种种莫非是为了解决墨与色的矛盾，更好地画好虎的斑纹。我看各种方法各有所长，可以探讨。但通过实践，我总认为还是攻克难关，从色上画斑纹较为理想，（为什么？这里就不赘述了）效果较好。

总之，画老虎必须过好这一关，一定要处理好老虎身上的色与墨的关系，做到墨浓而不僵；墨淡而不灰，墨与色溶

化，感情与技巧结合，水乳交融，相互依存，浑然一体。
(具体方法后面再述)

三曰传神关。画虎不但要求形似，更主要是要求神似。形似是基础是手段，神似才是目的。因此，不能满足于“象”。而要画出比自然生态中的老虎更美、更威武、更动人。这就要求作者从大量生活中的老虎形象中鑽出来，进行概括提高。不能平铺直叙、面面周到。要善于捕捉最能表现老虎威武气质的典型姿态。该突出的地方可适当跨张和精心描绘；该省略的部位要提炼简化（有的地方可意到而笔不到或用淡墨一提而过）做到“繁而不腻”“简而不空”恰到好处。除整个老虎的动态外，老虎的眼、须、爪、尾部，也是最能出神的部位，一定要留心的画好它。

(三) 画虎可采取“四个”由淡到浓的方法。

一是由淡到浓的画好墨稿(P23 P24) 这是虎画创作的关键一步。像盖房子的地基和柱子一样，千万不能草率马虎。首先，对初步构思好的稿子，画出初稿，然后认真进行修改（还可以多方征求意见）待满意后才定稿，画出草图，（巨幅创作可画小稿然后放大）然后拷贝在宣纸上。接着即可先用淡墨画，画淡墨时可“放”一些，“纵情”地画，不必拘泥。然后面对淡墨稿、统观全局，进一步思考，抓住重点和要害，逐步用浓墨加深，特别是主要部位（如头部）要由浅到深，由粗到细，如蚕织茧，认真细致、精心经营。加深的过程不是重复而是深化，还可以对淡墨稿作必要的补充和

修正。有些部位笔墨的明暗部分也要同时处理好。先画虎然后补景。创作巨幅虎画（6尺以上）的墨稿，最好要钉在木板上竖起来画，在画台上影响效果。

画墨稿时必须注意几点

①草稿不满意，不勉强落笔作画。

②挥毫作画过程，就要大胆落笔“得意忘形”把感情倾注在笔墨的气势上。

③用墨时宜用枯笔（不论浓淡）；用笔时多用侧锋，中锋辅之。

④极为重要的是，要紧紧地抓住画好墨稿的两个关键环节。一是**总体布局**。笔墨的浓淡干湿枯，结构的聚密疏散，都要统观全局，处理恰当，不能顾此失彼，杂乱无章。二是**一定要画好老虎造型的主线（动态线）**。这条主线极为重要。它不光是起勾轮廓的作用，更主要的是，通过这条线，充分表现体感、质感；表现作者的感情和老虎的威武气势。只有画好这条主线，老虎才能站起来，才能活起来。从这个意义说，这条主线可以说是老虎的“生命线”，作者的感情线。通过这条线的组织和运用也可以一定程度地窥视作者的笔墨功夫和对老虎造型的熟练程度。这条主线，要按照老虎全身骨肉凹凸起伏的变化，是粗是细、是浓是淡，是疏是密、是断是连，是顿是折、要运用全力，全神贯注一气呵成，做到连绵相属、气脉不断。由于老虎是毛绒绒的动物，这条线的组织，一定要区别与其他物象、（如花蕊、藤条、花茎、衣褶…等的条线）不能画的太实太死，实了就会呆板，就会像剪一只老虎贴在纸上一样，缺乏活力。可采用“以点组线、点线结合”的方法，要从松劲、优美的曲线（动态线）中见粗朴、见刚毅、见气势。

⑤经营其他部位时，也一定要注意笔墨效果，用笔用墨一定要注意与主线相呼应，不能脱节。

⑥墨稿的斑纹部份，不要画“满”、画“实”切忌“死墨”，画好基本走向即可，用笔用墨更要枯松，利与上色后进一步画好斑纹，不至以重覆、“打架”而产生腻感。

二是由淡到浓地上好虎色。（P25）要达到厚实的虎色效果（只有厚实才有份量）光一遍是不行的，要多次晕染、层层加深。上第一遍色时，不宜太浓（需要时，景的某些部份也可以同时上色），也不要画“满”，待干后，整个画面上水，然后一遍一遍地加深，到预想的效果为止，上色时要根据肌肉骨骼的变化、有深有浅，特别虎的鼻梁和额头、一定要深，色与色的交接部可用点过渡色。（如黄色、花青、熟褐等）上色时要注意：

①在加深过程，要松快些，要透气，不能像油漆匠漆器具一样、一遍一遍地涂上去，而要用笔根据各部位的需要、“画”上去，“点”上去，光是涂满它是会板滞的。

②调虎色时，不宜太“艳”，少用或不用原色，太“艳”了易“俗”易“飘”。现在有不少虎画的色气，不是偏黄即偏红。可用赭石四分之三藤黄四分之一，溶化后加入极少的黑墨与花青（使色稳重而有真实感）作为基本（中间）色，让它干后看看效果再使用。作画时可在基本色的基础上根据需要减淡或加深，减淡可用水调稀点或加点藤黄或花青；加深时可用赭石（有时可渗少量朱膘）褐色、熟褐、赭石加墨逐步加深。赭石和花青颜料宜采用盒装的色片、（因微粒细、容易溶化混合，也好上墨）经温水浸泡后使用。

③上色触及斑纹的黑墨部分，可本着既“不怕盖墨”也