

ZHONGGUOHUAJIFA

中国画技法

张兰 绘

工

笔

老

虎

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法
ZHONG GUO HUA JI FA

工笔老虎画法

张兰
绘

天津杨柳青画社

张兰 1959年生，河南郑州市人，现为中国画画虎艺术研究院院长，一级美术师，中国国画家协会理事、中国书法美术家协会理事、中国书画研究院理事、中国书画家协会理事、中国美术家协会河南省分会会员、陕西美术馆馆外美术师。

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔老虎画法 / 张兰绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.1
(中国画技法)
ISBN 978-7-80738-823-4

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 242423 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](http://www.ylqbook.com)

北京锋尚制版有限公司制版 北京天成印务有限责任公司印刷

开本: 1/8 787mm × 1092mm 印张: 4 ISBN 978-7-80738-823-4

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3 500 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

前言

我国自古就有颂虎、画虎、书虎的传统，虎的形象被历代艺术家刻画得栩栩如生、淋漓尽致。近现代画家张善孖、刘奎龄、刘继卣、何香凝等，当代画家冯大中、杜军等许多名家均喜爱并专业性地通过绘画表现虎的神威。

从古至今，虎画就是人们偏爱的画种之一，因此虎就成为中国画一个重要的持续发展及创作的题材。俗语说，画虎画毛难画骨，这是画虎创作中的一个硬道理。想画虎和想画好虎，首先要勾画好虎的各种表情和各种姿态的造型，这就要具有扎实的素描和写生基础。想画好和表现好虎的毛发，就要对各种虎的毛发有所了解，如东北虎和华南虎的区别就很明显：东北虎的毛色淡，冬季呈黄色，夏季较淡；华南虎的毛色呈橘黄色，有的略带赤色，东北虎的胸部和四肢内侧纯白且白色的范围较大；华南虎则色杂且有较多的乳白色。东北虎的冬毛比华南虎长得多，尾毛丰满且粗，这是东北虎的一个明显标志；华南虎的斑纹又深又宽，较疏且淡。想突出表现好虎的骨骼，就要对虎的形体结构进行剖析研究，才能达到以“形”写“神”，以“形”画“骨”。虎的骨骼组成为头骨（又分脑颅骨、面颅骨）；躯干骨（又分脊椎骨、肋骨、胸骨）；四肢骨（又分前肢骨、后肢骨）。加之肌肉附于骨骼和关节之上，牵引关节运动，产生虎的各种动作。所以，肌肉的表现特征对虎的姿态造型起着至关重要的作用，如不重视这一点，就很容易画成一张虎皮。总之一句话，要想表现出虎的虎威、重塑虎的形象，除了要对五官神情重点刻画外，更应注意的是，要借助于肌肉的形状、位置和姿势，突出表现好虎的骨骼。

古人画虎不易，“照猫画虎”不为奇。一是凭传说加上丰富的想象力而画虎，二是源于客观条件所致。随着时代的变迁和科技的发展，现代画家可到动物园、生态动物园观察真虎，还可以摄影、写生，在电视中看虎片和绘画中定格放大参考画虎，对老虎的了解比较详尽，这一点是古代画家不可比拟的。现代画家可以在画虎创作中超越古人，使虎的形象更加逼真。所以画虎作品深受人们喜爱并乐于收藏。

上述画虎感受，来自于本人从事专业画虎近二十年创作中的实践、探索和体会如能对喜爱虎尤其画虎爱好者有参考之用，则甚感欣慰。

画虎技法综述

虎是哺乳类的猫科动物。体长1.6米至2米，体重150公斤左右，身体呈黄褐色，头大而圆，唇、额、腹及四肢内侧呈白色。额部有似“王”字形的斑纹，全身有独特而美丽的墨纹，故有兽中“王”之称。

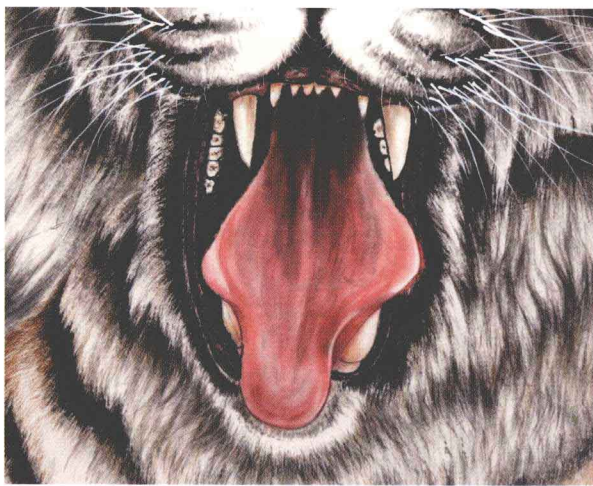
虎是一种庞大而凶猛的食肉动物。文学家司马迁有“猛虎在深山，百兽震恐”之定语。施耐庵的名著《水浒传》中对虎的描写是“无形无影透心怀，四季能吹万物开，就树撮将黄叶去，入山推出白云来。”故一提到虎就会引起人们的恐惧心理，“谈虎色变”实出有因。

老虎矫健雄壮，气势勇猛威武，是权利和力量的象征，自古受到中国人的喜爱和崇拜，被尊为“圣兽”、“山君”、“兽中之王”、“镇山之神”等。同时也具有吉祥、正义、辟邪等意义。

众所周知，从古至今，人们都喜欢把虎画悬挂在厅堂、卧室，象征日子过得虎虎生威，蒸蒸日上，还把虎奉为镇妖辟邪之物，虎享受到人间极大的尊崇。现时今日，画虎丹青名家辈出，以虎为题材的中国画艺术和虎文化更丰富多彩，虎画亦成为人们偏爱的画种之一。

一、头部

头是虎躯干中最重要且错综复杂的部位。大体分脑颅、颜面两部分。颜面部分包括五官，是表达“情感”的重要部位，最能反映虎的性格。虎虽然不像人类那样具有喜、怒、哀、乐等丰富的表情，然而却有着传达“感情”的独特方式。所以，画者应认真观察，刻意研求。创作时可先将圆形的位

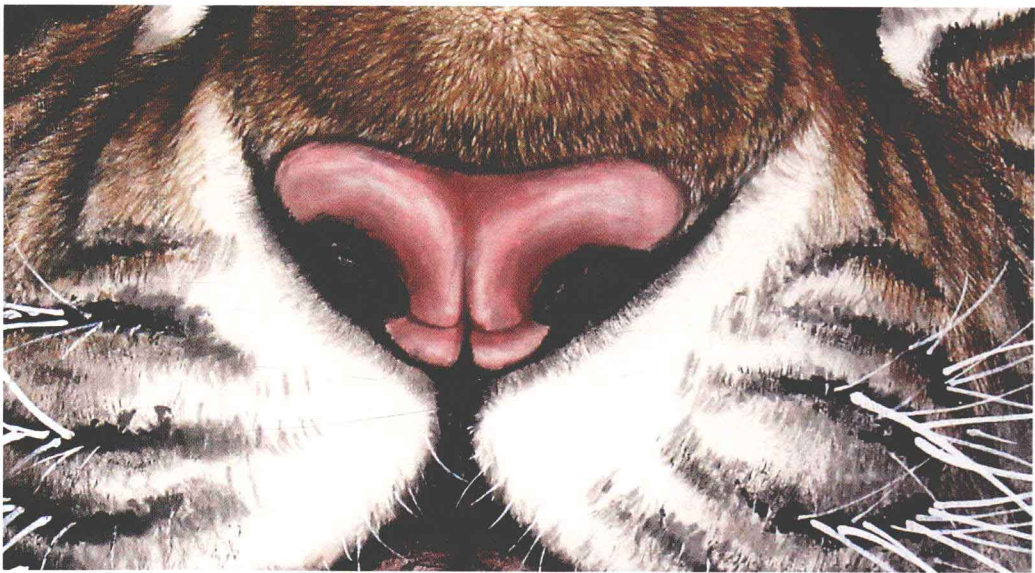
置、比例定好，再勾出透视辅助线，从而确定五官的位置。虎五官之间的比例纵观是：头顶至上眼睑占整个头部的五分之三；上眼至鼻底，占整个头部的五分之二；鼻底至颌底，占整个头部的五分之一。横观是：右腮的边缘线至右眼角的右角线，右眼的左角线至左眼的右角线，左眼的右角线至左眼的左角线，均为一只眼的长度。特别提示：虎眼又是虎头的关键所在，创作时应首先注意虎眼的表现程度，一般虎眼在阳光下瞳孔显得较小。反之，在光线暗时，瞳孔显得较大。

用最简单的方法是：虎耳根、虎眼、虎鼻根三处等分，即是虎的比例关系。无论是创作正面虎或是侧面虎，比例大致相同。

二、躯干

虎的躯干比较狭长，适宜在山涧和森林中穿行。从头、颈、背、尾，虎身呈现出一条有规律的线。特别是颈与身体的结合处，线条尤为优美。虎有雄厚强健的双肩和背。一般虎纹是上密下疏，上浓下淡，颈下、肚下、尾下、腿内侧均为白色。

躯干的比例是：耳根至肩峰，等于一个头长。肩峰至胸廓末端，等于两个头长，胸廓末端至臀折线，等于一个半头长，也就是说，虎身长约四个头长，虎身高约三个头左右。

三、四肢

虎四肢分前肢、后肢两部分。较大的关节有肩关节、肘关节、足关节。

前肢骨骼由肩胛骨、肱骨、尺骨、挠骨组成，前肢健壮有力。

后肢骨骼由股骨大头、胫骨、腓骨组成，后肢稍长而细削。其比例特征较前肢有所差异，突出表现在上部长下部短。创作时应细心观察，加深认识，将前后腿加以比较，准确地表现。

四、足

虎的足由于猎食需要，生长得灵活而富有弹性。

虎的前足五趾、后足四趾、足趾内均有锐利的爪子伸缩自如，行走时足趾分开，摄取猎物及咆哮时其爪外露，俗称“张牙舞爪”。每趾底部都有圆形肉垫，脚掌处有一个较大的肉掌垫。

五、尾

虎的尾巴是由许多不同浓淡、粗细的环纹组成。其比例为：尾根至尾尖等于三个半头长。尾根粗，尾梢细，虎睡眠时长将尾绕与身旁。虎欲扑时尾巴和身体呈直线，随躯体下伏；与地面平行时尾尖微微摇摆；攀登时，尾巴与身体呈90度；格斗时，尾巴拼命左右抽打，力量甚大；摆动时如钢鞭挥舞。

工笔画虎的绘画工具与用色

① 笔：建议毛笔选用邹氏笔庄生产的羊毫加健笔。根据创作的画幅大小，采用秋菊大、中、小号笔（品名与规格）。口、鼻、眼用精品衣纹大、中、小号笔（品名与规格）。胡须采用长锋勾线笔。

② 纸：熟宣画虎：采用安徽生产的A级珠光宣纸。

生宣画虎：采用质量较好的特制净皮单宣或夹宣。

③ 墨：采用极品“一得阁”或优质块墨。

④ 颜料：选用“马利牌”高级国画色或块色。

步骤一 起稿。先用木炭条起稿，要把虎的造型画准确。拷贝在宣纸上，用炭条落笔要轻。然后用淡墨先把虎的眼睛、鼻子和嘴画出。用破锋丝斑纹，再用较淡的墨丝出虎身的边沿线及虎的淡墨毛。行笔时要按照虎毛生长的顺序和方向来丝。特别是虎的肚毛与脖子要丝出长毛，留出足够的空白显得虎毛的松软。墨稿画时斑纹要一遍一遍地层层加重，要画得近重远淡，切莫画得太死，给以后画黄毛留出余地。这一步骤和生宣纸画法相同。对于初学者来说，先用熟宣纸习画比较合适。因熟宣纸是加工过的宣纸，画法比较好掌握。

(局部)

步骤二 着色：虎的颜色仍然用赭石、藤黄、朱磬加酞青蓝来调合。把纸打湿后用能吸水的棉布蘸干。开始从头部渲染底色，留出足够的白毛区，渲染次数为2至3遍。而后开始丝毛，丝两遍洗一遍，直到用眼观看有厚度感。局部丝毛时，加入少许墨和曙红，直到满意为止。然后，再用石青加少许淡墨烘托肚毛。待虎毛全部丝满意后，把纸全部打湿，用干净的毛笔进行洗画，把虎身上的浮色洗掉，以免匠气。

(局部)

步骤三 画鼻子、眼睛、嘴。虎眼睛用淡黄从眼球上部着色向下渲染打底，再用花青加淡墨渲染眼睛的上半部，层层加重，留出高光，然后藤黄加钛白点画虎眼睛的高光处。鼻子用朱砂蘸淡墨从鼻孔向高光处渲染，直到满意为止。舌头亦是 用 砂蘸淡墨从舌头根部向外渲染直到满意为止。牙，用赭石加花青从牙齿根部渲染。最后画胡须。胡须不易多，每侧胡须大概12根左右，亦有长有短，眉毛每侧3到5根，每侧有两根稍长的。

(局部)

步骤四 补景：熟宣纸补景。采用技法是：把纸打湿，用想要的颜色按构图的布局打底色，干后用打底的顏色画树干与树枝，用水量要大。然后用不同的颜色进行激树枝，最后把多余的颜色用卫生纸吸掉。待画面全部凉干后，用水洗画面。最后题款、钤印。

(局部)

步骤一 起稿：先用木炭条起稿。要把虎的造型画准确。拷贝在宣纸上，用炭条落笔要轻。然后用淡墨先把虎的眼睛、鼻子、嘴画出。用破锋丝斑纹，再用较淡的墨丝出虎身的边沿线及虎的淡墨毛。行笔时要按照虎毛生长的顺序和方向来丝，特别是虎的肚毛与脖子要丝出长毛，留出足够的空白显得虎毛的松软。墨稿画时斑纹要一遍一遍地层层加重，要画得近重远淡，切莫画得太死，给以后画黄毛留出余地。

(局部)

步骤二 着色；虎的颜色用赭石、藤黄、朱磬加酞青蓝来调合。然后先把纸打湿，待半干时从虎的头部开始烘托底色，留出足够的白毛区。烘托次数2至3遍，等烘托底色干透后再打湿，即可开始丝毛。丝2至3遍后，等晾干后再打湿，然后进行局部丝毛。局部丝毛时，再加少许墨和曙红，直到丝得满意为止。肚毛可用石青加少许墨调合进行烘托。