

CHUANTONG HUAHU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

金牌 美术 基础 教材 系列

传统 画虎

肖家声
高汉成 著
教程

上海大学出版社

CHUANTONG HUAHU JIAOCHENG
JINPAI MEISHU JICHU JIAOCAI XILIE

系列教材基础美术

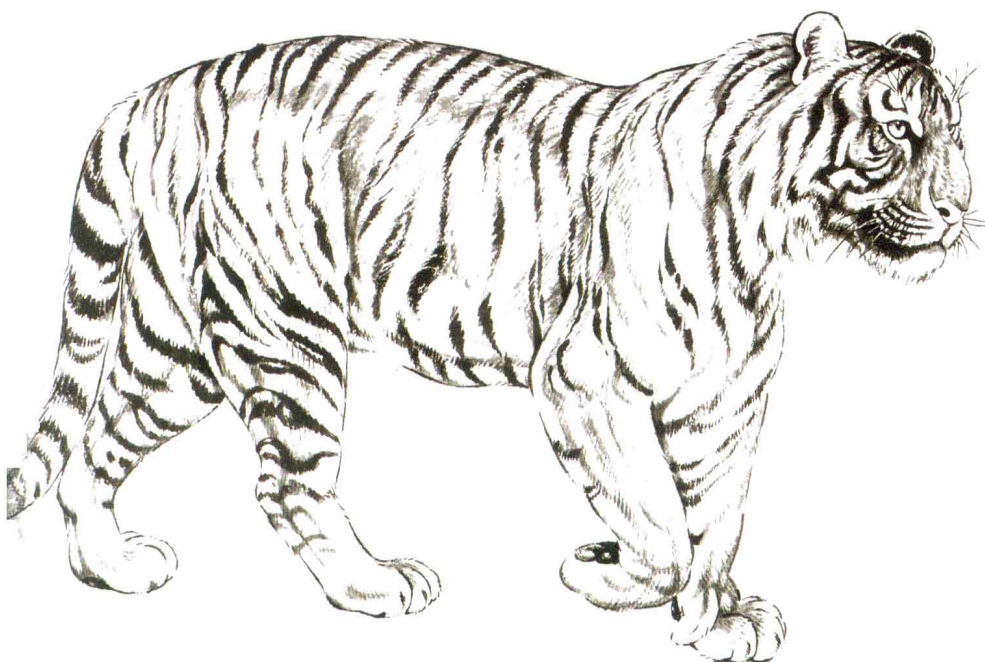
传统

画虎

教程

肖家声

高汉成 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

传统画虎教程 / 肖家声, 高汉成著. — 上海: 上海大学出版社, 2011.1

金牌美术基础教材系列

ISBN 978-7-81118-727-4

I. ①传… II. ①肖…②高… III. ①虎—翎毛走兽画—技法(美术) —教材 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第002062号

丛书主编: 张天志

策 划: 朱安邦

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 金 鑫

封面设计: 施羲雯

版面设计: 谷夫平面设计

传统画虎教程

肖家声 高汉成 著

出版: 上海大学出版社

社址: 上海市上大路99号

邮编: 200444

网址: <http://www.shangdapress.com>

发行热线: 021-66135110)

出版人: 郭纯生

印刷: 上海华业装潢印刷厂印刷

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 3

字数: 60千字

版次: 2011年1月第1版

印次: 2011年1月第1次

印数: 1~5100

书号: ISBN978-7-81118-727-4/J·195

定价: 22.00元

目 录

前 言 / 1

一、虎的骨骼 / 2

二、虎的肌肉结构 / 3

三、虎的外形 / 3

四、虎头的画法和步骤 / 4

五、虎耳的画法 / 7

六、虎鼻和虎舌的画法 / 7

七、虎牙的画法 / 8

八、虎斑纹和尾的画法 / 8

九、虎各部位毛丛的画法 / 9

十、虎足和爪的画法 / 9

十一、《镇山》画法和步骤 / 11

十二、《壮怀激烈》画法和步骤 / 13

十三、《快活林》画法和步骤 / 17

十四、《一啸风木号》画法和步骤 / 19

作品欣赏 / 22

王者之风 / 22

天之骄子 / 29

虎情虎趣 / 37

月夜之虎 / 43

雪野之虎 / 45

前言

虎，形体雄伟，斑纹绚丽，形象优美，姿态威严，有“百兽之王”的美誉。

由于虎性情凶猛、气势剽悍，历来被民间视作镇妖辟邪的神物。虎身上显示出的锐意进取的勇气和虎虎的生气，也一直激励着人们冲破一切艰难险阻，勇往直前，去夺取胜利。

虎不仅有威猛的神力还有美丽的仪态，所以非常入画。古往今来，爱虎、画虎的画家不可胜数。古代画家受观察真虎的条件限制，常常“照猫画虎”，从猫的身上找虎的感觉。到了清末民初，虎画的水平有了较大的发展，直到现代，虎画的技法日臻成熟。涌现出高剑父、胡藻斌、高奇峰、张善孖、刘奎龄、刘继卣等诸多名家。20世纪80年代后，我国北方的一批中国画写实派画家，更把虎画推到了一个新的高度，为后来人的学习画虎艺术，提供了许多范例。

我国现存的虎，仅有东北虎和华南虎。自然界中的虎性情凶猛、谨慎、孤僻，喜独来独往，且昼伏夜出。任何虎都有自己独立的领地范围，不容其他虎侵入，即所谓“一山不容二虎”。雄虎和雌虎只有在每年的发情期才同居数天。虎的栖息地多为深山、溪谷、沼

泽、丛林、岩洞、苇塘等，这在许多的虎画作品中都可以看到。

对于画家来说，不仅要知虎、爱虎，更应当把虎当成人来画，在虎的身上融入人的情感。这样一来，就大大地拓展了虎画的天地。我们既可以在画中表达虎的王者之风，勇猛精进，还可以在画中体现百兽之王的亲情爱心、天伦之乐、恋母情结、思乡之梦、童真天趣、哀伤清寂等。难怪有的画家，一辈子画了大量的虎画，总有画不完的题材。

学习画虎，可以先从临摹前辈画师的优秀作品入手，通过勤学苦练，逐步做到造型准确和掌握笔墨、色彩、构图等技巧。同时，对虎的解剖结构应了解得越多越好，并通过对真虎的观察和速写，加深对虎的结构和解剖的理解。从而，为创作虎画打下扎实的基础。

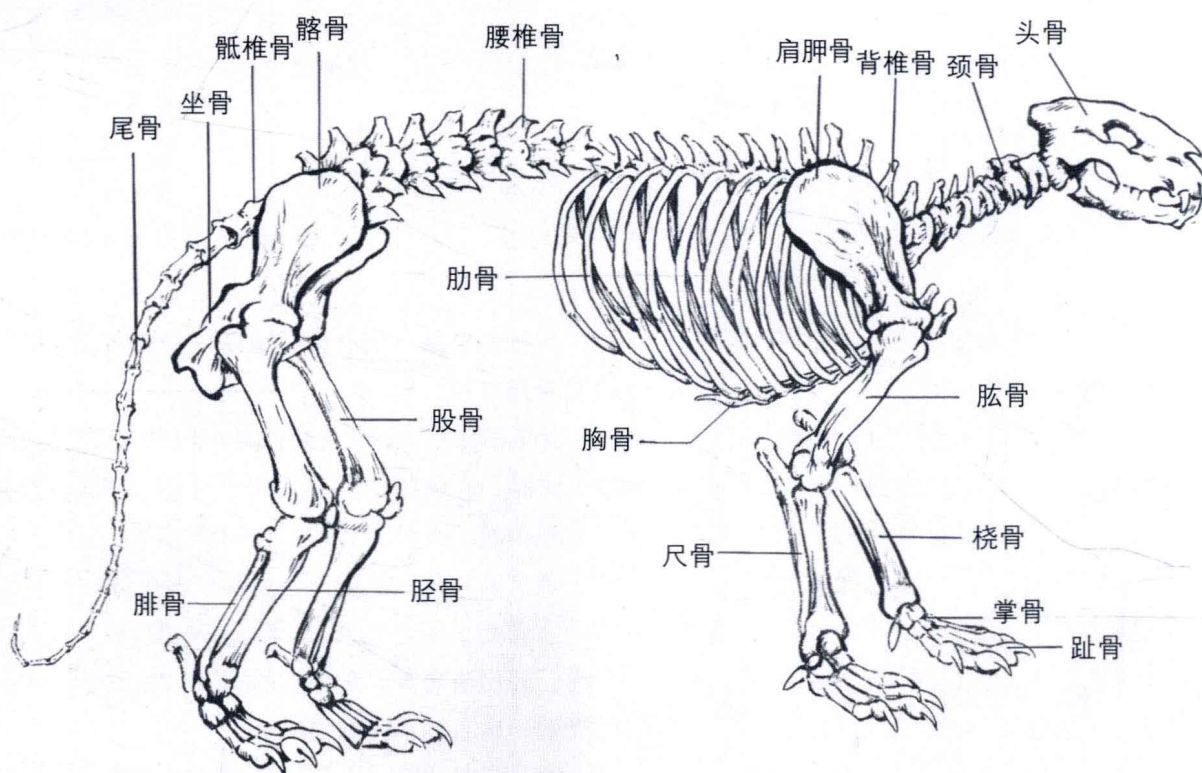
本书由浅入深，分别介绍了画虎的基础技法、步骤和创作过程，并附有部分作者创作的虎画作品作为示范图例，希望能对读者有所启迪和帮助。由于作者水平有限，不足之处，请同仁多多斧正。

一、虎的骨骼

虎是大型猫科动物,在中国画的分类中为走兽类。画虎,先要认识虎。而要认识虎,就要求我们学习和掌握虎的艺用解剖知识,对虎的骨骼、肌肉和形体结构有一个比较详细的了解,从而提高我们的造型能力。

虎的各种外形变化离不开它内在的骨骼和肌肉运动,如果能用画笔准确地表达出两者的内在联系,我们笔下的虎就能形神兼备。

虎的骨骼图

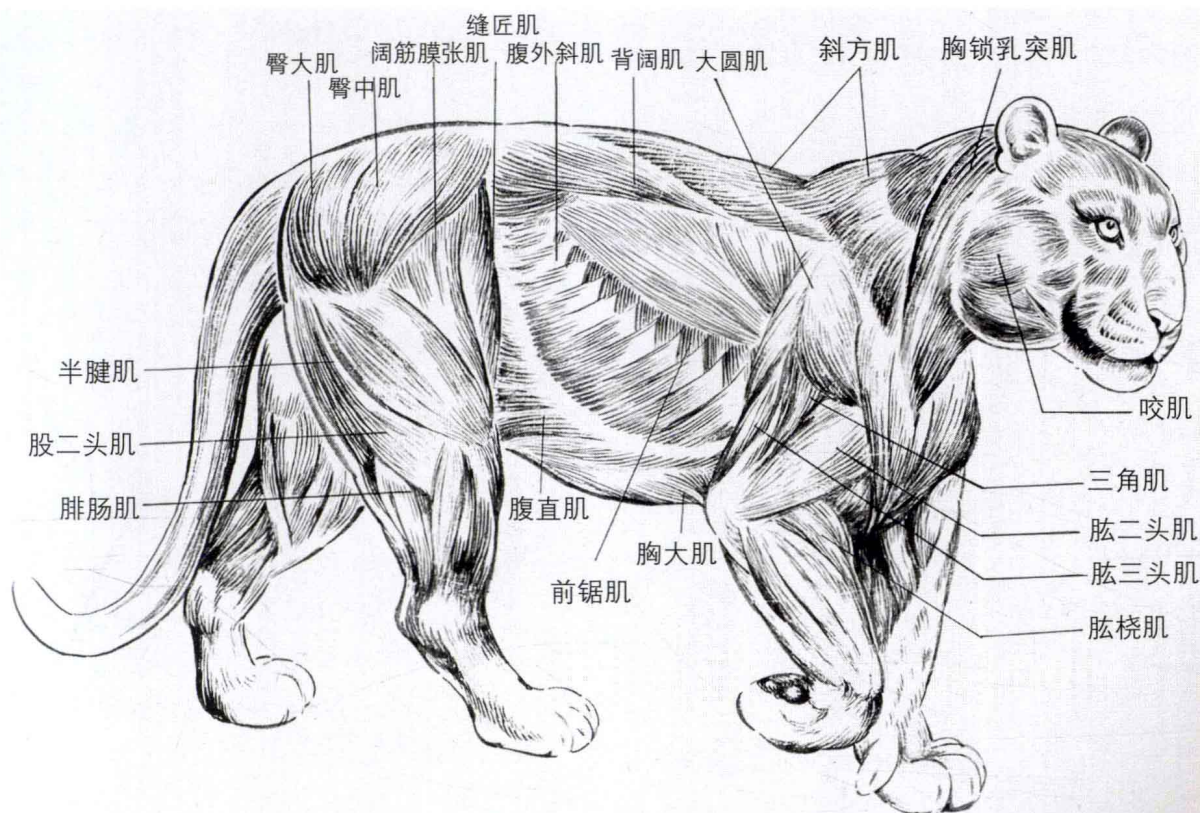
与其他猫科动物比,虎的骨骼显得坚硬、粗壮。

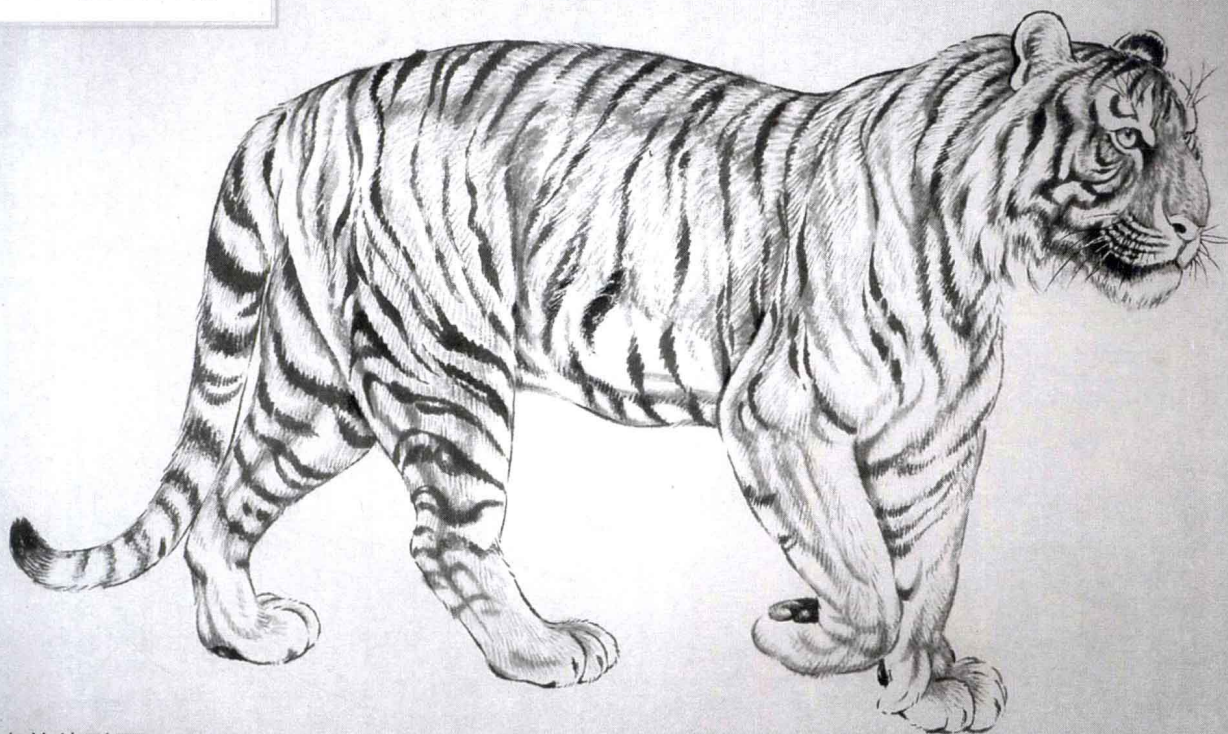
虎的肌肉结构图

虎的肌肉发达，这些肌肉形状和在运动中的曲伸变化决定着虎的外形变化。

二、虎的肌肉结构

三、虎的外形

虎的外形图

我们在画虎的外形时，要善于把握住它内在的结构变化。

四、虎头的画法和步骤

当我们在欣赏一幅虎画时，往往首先看到的是虎头，所以画好虎的头部非常重要。以下介绍细笔撕毛画虎头的技法。

步骤1：用铅笔或木炭条在生宣纸或皮纸上画出虎头部的的外形，确定五官位置，力求准确。用淡墨线勾出虎头。将狼毫笔或兼毫笔形成散锋，以浓墨撕出黑色斑纹。画黑色斑纹时，应顺着虎毛生长方向画。以浓墨点出瞳孔。用淡墨和中墨根据虎的头部结构画出明暗关系，这样墨稿就完成了。

步骤3：用藤黄罩染虎毛，待干后，用朱磬罩染。注意每次染色不可太稠太实，有不足之处，宁可干后再上色，此法称为“积色”。

虎身上的白毛基本上是利用白纸的本色留空出来的（须、眉除外）。具体处理时，先以淡墨勾出毛丛，用笔可松些。将花青加少许藤黄加少许墨调色，再以此浅色“衬托”出白色质感和层次。

步骤2：以淡赭石色为虎头着色，颜色要清而淡，不要太实。待干后，用赭石加胭脂加墨调出画虎毛的颜色，用散锋撕出面部虎毛（个别部分可以用中锋笔稍加整理和补充）。注意留出面部的白毛部分。

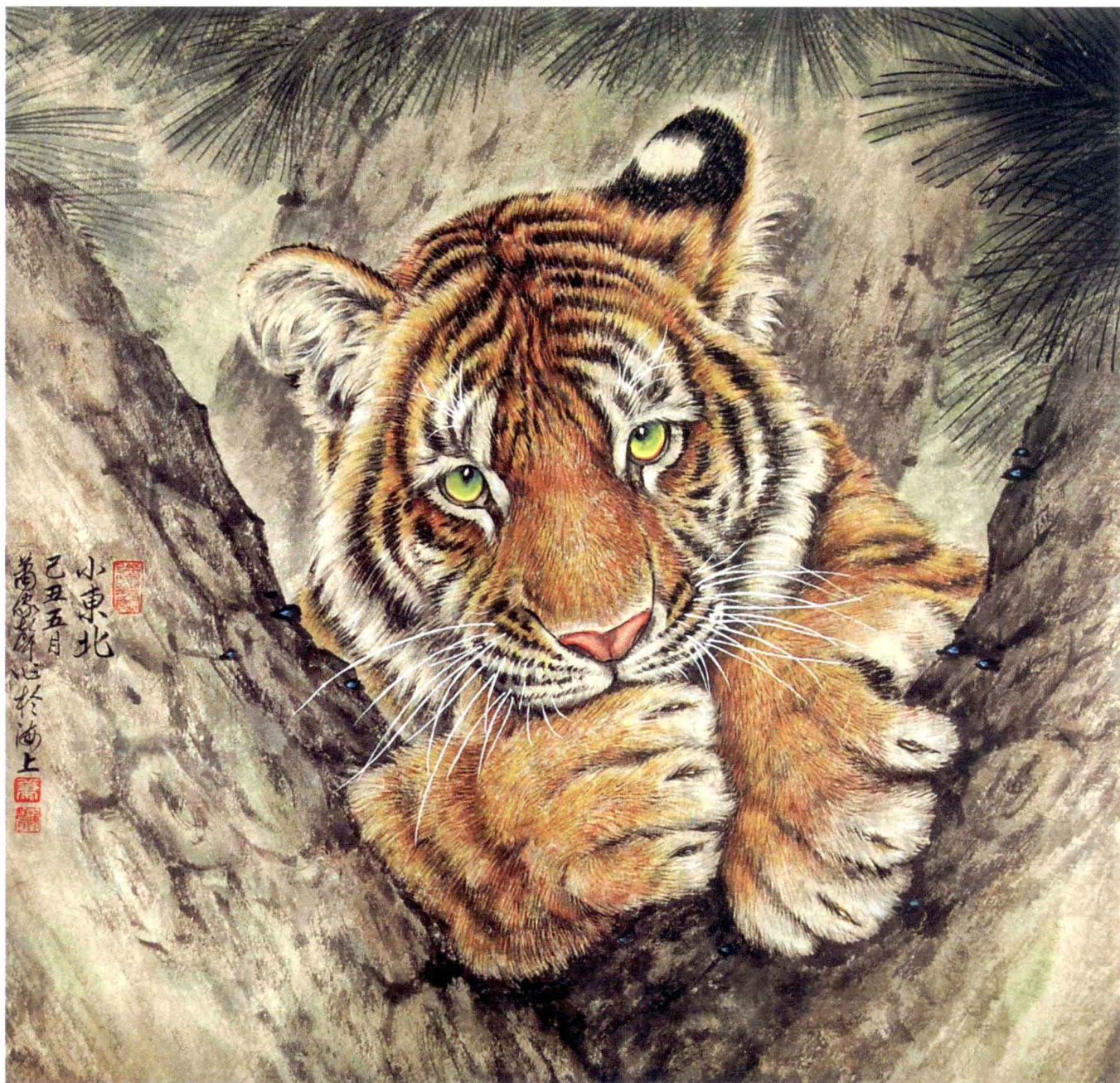

步骤4: 虎眼的画法是用藤黄在瞳孔周围着色,待干后,用花青加藤黄加少许石绿和墨调色,用此色在瞳孔周围渲染,注意向四周逐渐变浅。要画出瞳孔玻璃体状的感觉。再用白色画虎眉、虎须和点瞳孔内的高光。

幼虎的头部与成年虎的头部不同。幼虎眼睛大,耳朵比例大,鼻镜小,鼻子窄而略长,腮毛短,皮毛蓬松而长,称为“胎毛”。画中的幼虎约为出生三个月左右。

半岁左右的幼虎，非常可爱。

五、虎耳的画法

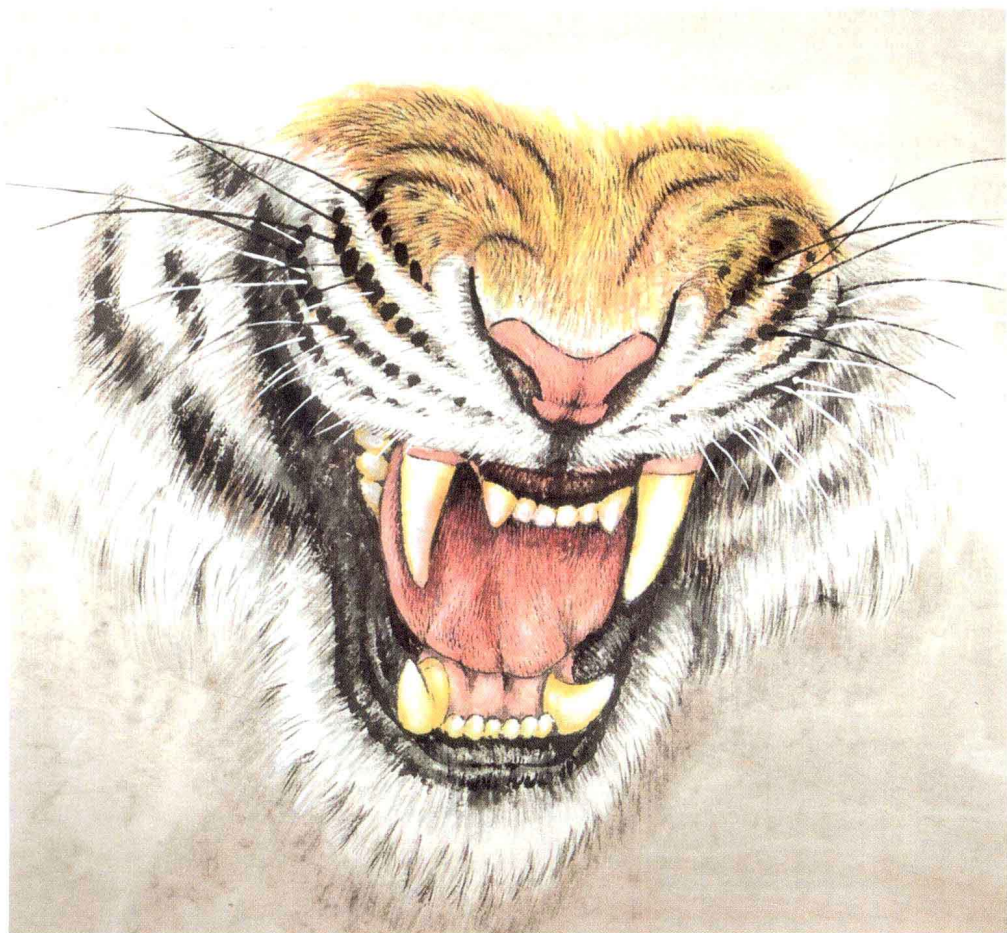

虎的听觉极好，其耳使转自如，耳内长满白色的软毛。从背后看虎耳，上下黑色丛毛中间有一团白色，非常悦目。画耳时要画出皮毛的松软感和耳毛长度。

六、虎鼻和虎舌的画法

虎鼻的画法：先用朱砂淡染数遍，暗部略加墨染，深色的部分可略加曙红。

虎舌的画法：先用朱砂染，暗部可加墨。再用淡胭脂加淡墨，点舌上的肉刺。

七、虎牙的画法

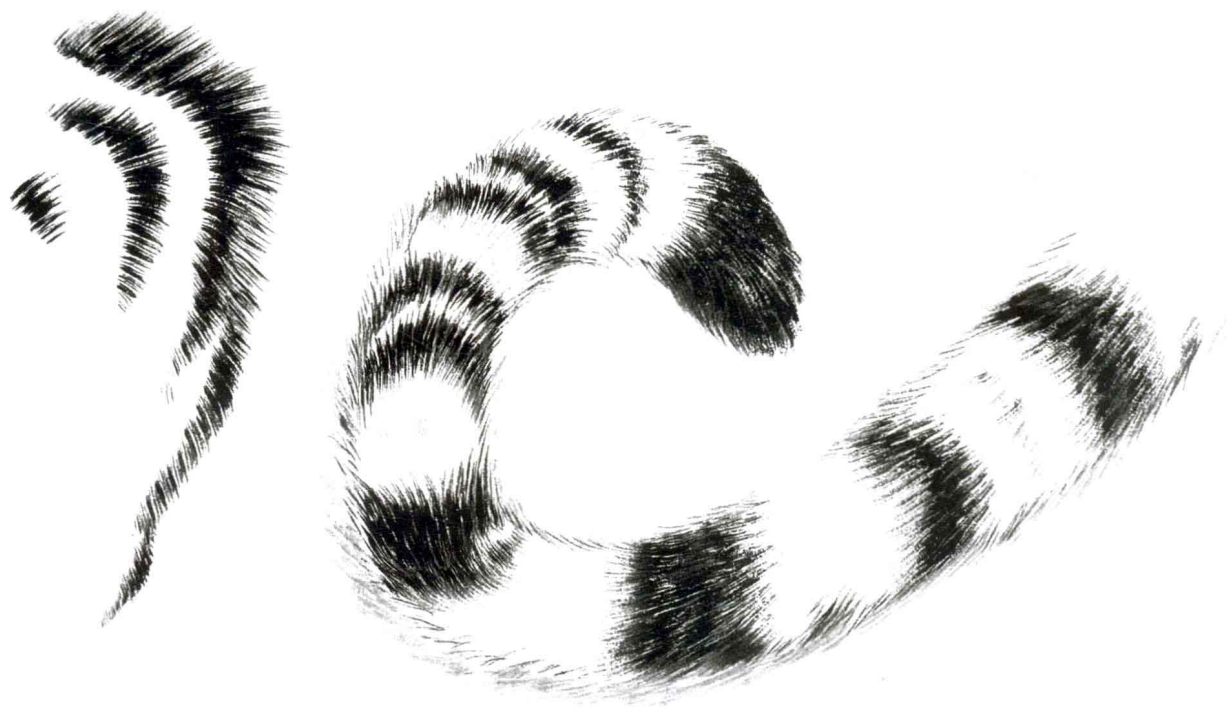

虎前牙咬合示意图

虎的上下颌各有一对犬齿，大而圆滑。两犬齿间都有六枚门齿。犬齿后面是白齿。上颌两对，下颌三对。虎的上门齿和上犬齿之间有一牙空距，咬合后正是下犬齿的位置。

虎牙的着色方法是：用赭石加藤黄色，渲染一下犬齿的两侧和根基部，再染门齿基部。颜色可淡些，光亮处可加染白色。

八、虎斑纹和尾的画法

散锋画虎长斑纹（左图）方法：将毛笔的笔锋压扁形成散锋，这样画走兽的毛皮时就会游刃有余。在用笔撕毛时，必须注意虎的长斑纹走向与虎的形体结构，同时把握好毛丛的生长规律。初学撕毛较难掌握，须经过多次反复练习，才能做到心到、眼到、手到。

右图是用散锋撕毛法画的一段虎尾。为了能清楚地显示运笔方法，此画用墨表现。这段虎尾中的黑毛，有深有浅，画时应力求变化自然，使其浑然一体。在散锋用笔中往往也会画得有不到位的地方，可再用中锋笔法加以补充、修整。

九、虎各部位毛丛的画法

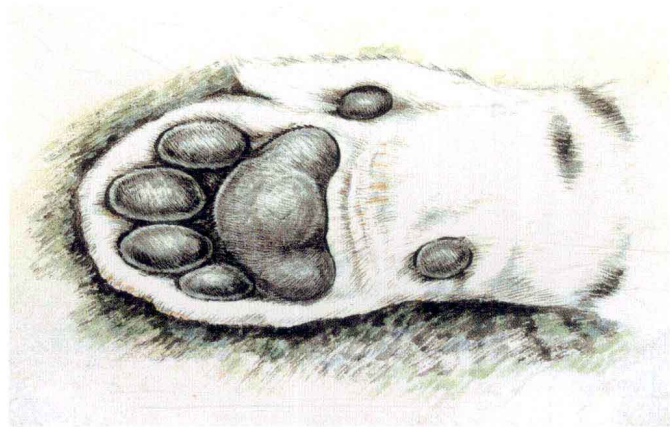
虎各个部位的毛丛是有区别的，画好虎的毛丛就是画出了虎的基本形象，右图中所示的是虎颈背部的部分毛丛。虎背上的毛稍平直些，耳部附近的毛则有束状和卷曲的感觉，要用笔墨的色彩表现出毛丛生动和丰厚的质感。在画好斑纹和用淡墨画出基本明暗关系后，其着色过程与画虎头的方法基本相同。

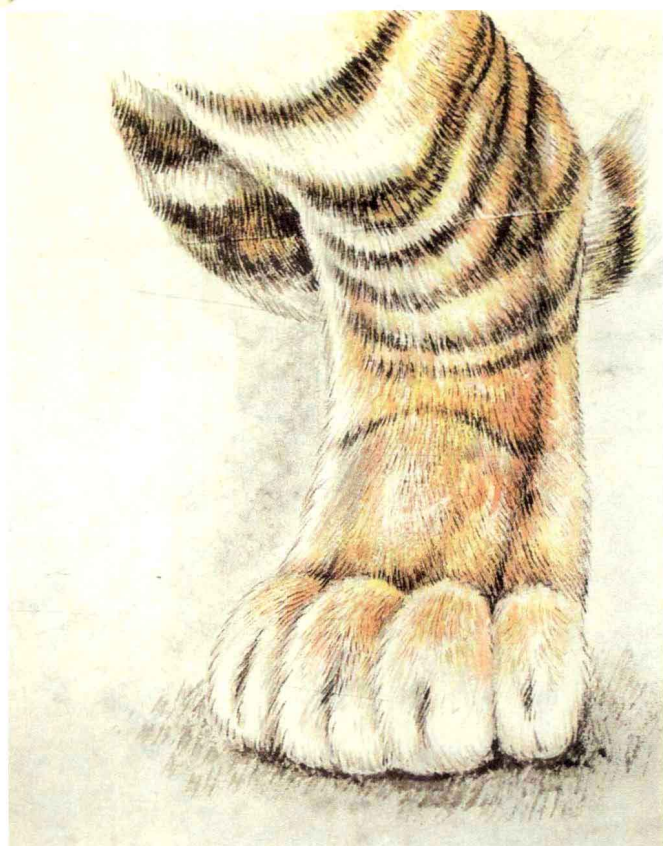
十、虎足和爪的画法

图为虎的前足部，前足分为五趾。其中一趾小而不着地，外侧毛呈黄褐色，内侧呈白色。

图为虎的前足掌，每趾的底部和掌部都有肉垫，可使虎在行走时悄然无声。

图为虎的后足掌，四趾和掌心较前掌略小，没有前掌发达。

图为虎的后足部，后足分为四趾。
外侧毛呈黄褐色，内侧呈白色。

虎的足部灵活而有弹性，足趾内有锐利的爪子可伸缩自如，平时藏而不露，而在捕猎格斗时就张显出来，虎的爪子犀利如匕首。

十一、《镇山》画法和步骤

步骤1：用铅笔或木炭条在宣纸或皮纸上轻轻画出虎的轮廓。确定头部、躯干和足部的位置，勾出黑色斑纹和一些主要毛丛的位置，注意透视和结构关系，力求准确。再用毛笔蘸淡墨勾出虎的形体，并将毛笔形成散锋，用浓墨撕出（也称丝毛）虎毛的黑色斑纹，注意走向，用淡墨画出虎身上的明暗关系。以焦墨点出虎的瞳孔，这样墨稿就完成了。

步骤2：先用淡赭石色着虎的全身，颜色宜清宜淡，要注意层次和虚实。然后用赭石加胭脂加墨，调出画虎毛的颜色，用毛笔中锋勾勒出虎全身的毛（也称单锋丝毛法），应注意虎的形体结构和虎毛的走向，掌握颜色的干、湿、浓、淡，并留出虎的白毛部分。

步骤3：前后分别用藤黄和朱磬罩染虎毛。每次上色不可太稠太实，有的地方可多画几遍，使色彩丰厚。虎的白色软毛是利用白纸本色空留出来，尽可能不用白色。在处理白色虎毛时，先以淡墨勾出毛丛，用笔可松动些，再将花青加少许藤黄再加少许墨调色，以此浅色衬托出白毛的质感和层次。再对虎头部的眼、鼻、耳等处着色，方法基本同上。

步骤4：画背景以松树和远山衬托出画中虎的宁静致远、不怒而威的镇山气度。仔细调整画面后，用白色画虎眉、虎须，点出瞳孔高光等。最后题款、盖印，完成作品。

《镇山》 45cm × 60cm

十二、《壮怀激烈》画法和步骤

步骤1: 这是一幅刻画虎面部表情的作品。起稿先用铅笔淡淡地画出虎的外形轮廓, 确定虎的结构和透视关系, 勾出虎毛黑色斑纹的位置, 注意表现虎的表情的神态。再用淡墨勾勒虎的形体, 并以散锋画出黑色斑纹, 用焦墨点瞳孔, 用淡墨和中墨画出虎的明暗关系。画好虎身墨稿后, 再用毛笔画出前景遮盖虎身的茅草。

步骤2: 虎毛基本上用的都是散锋撕毛法。先以淡赭石色着色虎的部分身体,再用赭石加胭脂加墨,调出画虎毛的颜色,用毛笔散锋撕出全身虎毛,个别部位可用中锋稍加整理和补充,注意留出虎身上的白毛部分。