

姚少华

画虎技法

名家绘画技法丛书

姚少华

画虎技法

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

姚少华画虎技法 / 姚少华编绘. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2002.9 (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-246-6

I. 姚… II. 姚… 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 (2002) 第071342号

姚少华画虎技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2003年7月第1版第2次印刷

开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 8001—14000册

统一书号: ISBN 7-80501-246-6/J·240

定价: 15.00元

作者简介

姚少华, 1942年出生于北京的艺术世家, 自幼秉承家学, 酷爱书画; 师承著名艺术家胡爽庵、何海霞等先生; 以画虎著称, 尤其擅画横空腾跃的写意猛虎。作品重精神、重气韵, 阳刚大气, 傲骨雄威。天安门城楼、人民大会堂、纪念堂等许多殿堂都有其巨幅力作收藏; 并以国礼赠予美国、朝鲜、韩国、日本等多国首脑。多次参加海内外书画展并获国际奖项, 在2001年荣获联合国颁发的“世界和平阿卡得米大奖”。出版有《姚少华画集》、《姚少华作品专辑》、姚少华画虎 VCD 教学光盘、《学国画——动物技法》普及教材。其传略编入《中国当代书画名人大辞典》、《世界华人美术名录年鉴》等。

现任中国书法艺术研究院副院长、中国书画名人联合会会长, 被聘为中国书画函授大学教授, 中国文联中国文化艺术网、三峡画院等文艺团体艺术顾问。

目录

● 谈画虎	1
● 画虎基本技法	7
● 画虎步骤	11
● 画虎作品赏析	24

谈画虎

虎为百兽之王,在人们的心目中是勇敢、威武、雄强的化身。远古先民有的把虎奉为世上最高的神灵,有的奉为部落的祖先。他们祈愿“虎祖”能保佑本部落及其子孙后代,并借助“虎”的神威战胜其他部落,使自己发展强大起来。有的民族学者认为彝族是以伏羲虎氏族为代表的羌戎后裔中保持古文化最丰厚的一支子孙,现在仍是非常繁盛的民族,至今还保持着典型而丰富的虎图腾,成为中国虎文化极为重要的活化石。在丧葬习俗中彝族讲究火化,认为非火化不能还魂为虎,这一习俗沿袭至今。由此可见对虎的崇拜是古老彝族传统文化之魂。生龙活虎是龙虎文化融为一体的中华民族自身精神的体现。

虎这个具有华夏特有风采的神灵异兽,千百年来在古彩陶,殷商青铜器纹饰,战国虎符,秦代瓦当、漆画、画像石、古墓壁画、历代石雕彩塑,以及佛教文化,民族建筑艺术上都有所表现,在漫漫的历史长河中一直闪耀着灿烂夺目的艺术光彩。从古至今虎在人们心目中一直占有重要的地位,无论是帝王将相,还是广大百姓,无不对虎有一种发自内心的喜爱。通常人们认为虎能镇魔驱鬼、辟邪除秽、益寿延年。借助虎的威风,统治者企图巩固自己的传统地位,而老百姓则希望能得到庇护,太平吉祥、招运纳福。虎的威武雄健和美丽的斑纹更吸引历代画家,在绘画艺术史上成为永恒的画题。

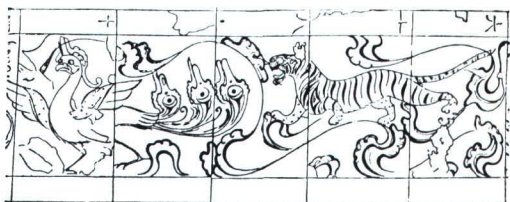
有关虎的绘画至今发现最早的是西汉洛阳《卜千秋墓》中的壁画《狩猎图》(图一)。

画中有激昂咆哮的白虎形象,画得雄健奔放,线条熟练,运笔抑扬顿挫,很有节奏与韵律感。

在魏晋南北朝时期由于佛教的传入和盛行,反映宗教内容的壁画得到了空前的发展。敦煌莫高窟第428窟、第254窟中,就有《萨埵太子本生》、《萨埵太子舍身饲虎图》,描绘太子与群虎生动逼真的连环壁画。整幅图构思严谨,用笔工整准确,是独具匠心的上乘之作。

两晋画家卫协曾作《卞庄子刺虎》,南朝画家张僧繇曾作《吴主格虎图》。

唐代相传有李渐善画虎及卢楞伽(传)

图一 《狩猎图》

图二 《六尊者像》(局部) 卢楞伽

《六尊者像》(图二)中,有工笔丝毛技法的卧虎出现。另《道子墨宝》系白描粉本,传为唐代画圣吴道子所作,这是一部艺术造诣很高,影响深远的杰作,画中有一只拟人化的老虎运用丝毛勾线等技法将虎的皮毛感表现得很逼真,对后人影响较大。原作已于1910年流向西欧,现藏德累斯顿博物馆。

五代厉归真画虎,“有威加百兽之意,他常作棚于山中大树上,下视虎之真态,跳踞于庭,以思仿其势。”

两宋时期出现的包贵、包鼎父子为画虎高手,名闻四方而鼎最妙(图三)。宋代陈

师道在《论画马虎》中写道:“宣城包鼎每画虎扫溉一室,屏人声,塞门涂窗,穴室取明,一饮斗酒,脱衣据地,卧起行雇,自视真虎也,复饮斗酒,取笔一挥,意尽而去,不待成也。”法常画虎“状物写生,迨出天巧,不为肖似形貌,并得其意象。”辛成工画虎有精神骨气得其威力之势。赵貌龔画虎有《伏崖》、《啸风》、《舐掌》等作品传世,不仅形似,而且气韵俱全,有草书的笔意。又有张道人画虎得三昧,摹写形态,蹲出伏,横行妥尾不下包贵父子。宋石恪《二祖调心图》(图四)是一幅与禅宗有关的人物画,其对老虎的表现颇具特色。粗犷的笔墨技法以

图三 《虎图》 包鼎

图四 《二祖调心图》 石恪

及造型的简洁概括,古朴洒脱颇有禅宗趣味。

元代周耕云是名重一时的画虎名家,《四睡图》(图五)及《虎图》(图六)造型

图五 《四睡图》 周耕云

生动，情景交融，颇得神韵。明戴进《罗汉伏虎图》中的卧虎双目斜视，透着狡猾机警，且装饰与民间味道十足，富于写意情趣。明赵汝殷的《风林群虎图》（图七）中群虎居于山林间而显得凶悍勇猛、生气勃勃。丁云图的《罗汉册》（图八）中的老虎也继承唐代的画虎遗风。

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。清代画家丘天民为能见到真虎“结屋深山，观生虎得其神情，返舍取笔状粉壁图之，犬一见皆惊，仆为之遗

图六 《虎图》 周耕云

图七 《风林群虎图》 赵汝殷

失。”（引自《中国绘画史》）这在当时实属难得，在画史上传为美谈。

高其佩是清代著名的指画画家，也擅长画虎，他的《山君图》（图九）、《恶虎图》、

图八 《罗汉册》 丁云图

图九 《山君图》 高其佩

《山君引涧图》等所表现的野逸之风，并不是真虎的再现，而是造型夸张率真使之更加生动传神，堪称写意画虎的典范。

清代意大利画家郎世宁运用中西合璧的方法画虎，别开生面。

在近现代艺坛中，画虎名家辈出，其成就已远远超越前人。张泽，字善子，号虎痴，曾在苏州网师园中养虎画虎，他外师造化，中得心源，笔下之虎形神兼备，姿态毕现且寓意深远。抗战时期，他曾画丈二巨幅《怒吼吧中国》（图十），以28只猛虎象征全国28个省一齐向前狂奔长啸，投向抗日战线，体现了画家的爱国情操。在虎图中也往往题上《西厢记》句子，令人含情脉脉，浮想联篇（图十一）。张善子得意弟子胡爽庵专注画虎四十余年，颇得神韵，无愧写意画虎大家（图十二）。岭南派画家高奇峰、高剑父留学日本，得力于动物园写生功力，采用没骨法画虎别具一格（图十三）、（图十四）。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得

图十 《怒吼吧中国》 张善子

图十一 《十二金钗之一》
张善子

图十二 《雪》 胡爽庵

图十三 《虎》 高剑父

图十四 《虎啸图》 高奇峰

细致入微，兼工带写栩栩如生（图十五）、（图十六），其他画虎的名家众多，如张大千、齐白石、何香凝、徐悲鸿等（图十七）、（图十八）、（图十九）、（图二十），均创作了大量人们喜爱的作品。

当今写意画虎，偏重于抒情和寄性，并不以原封不动的描绘为能事。它既不是图解，也不是对自然的说明，而是画家主观意识凌驾于客观物象之上，

使其思想与自然物象融为一体的创造，与其说是画虎，毋宁说是借虎的形象以抒胸中之情，写意中之象。这意象之虎虽说也来源于客观自然，但却是画家灵性的结晶，是心音的长啸。

在丰富多彩的艺术生涯中，独特的人生感受，强烈的主观意念，使我对画虎产生了浓厚的兴趣和内心感应。以虎喻人，表达的是人的精神情感。除

了画老虎特有的威武雄风作为精神寄托外,还有神态各异的表情,有慈祥温存的母爱,有憨态可掬的顽嬉,有情投意合的相聚,构成情趣盎然的生命赞歌。

在画虎的实践中,把客观自然的精粹部分如虎头、虎尾等集中起来,注入本人的思想感情,突破传统的写实技法,通过艺术的加工、提炼,生动地表现出虎的阳刚大气、傲骨雄威的激情活力。不仅出自对真虎的描述,而且要在浩瀚的中国传统文化宝库中寻求取之不尽的艺术源泉和动力。如青铜器纹饰的简洁庄重,秦瓦当、汉代古墓壁画的雄健豪放,唐代石雕造像的沉雄博大,书法碑帖的刚健骨力以及京戏脸谱,图腾的变形、夸张、装饰等各种手法,借古开今,博采众长,尽情发挥主观创意,追求更深层次的内涵力量。如果人们在欣赏作品中既看到虎的形象,同时又不知不觉潜意识地受到画家的思想情绪、激情的感染,产生共鸣,从中获得享受、快慰或鼓舞,从而产生一系列的联想和启迪,这就是画中之情成功地得以传达。因此画家具有什么样的精神境界,以及如何表达,是绘画创作的根本问题。他

图十五 《空谷生风》 刘奎龄

图十六 《卧虎》 刘继卣

图十七 《虎与兔》 徐悲鸿

图十八 《临抚王齐翰释慧永驯虎图》局部
张大千

图十九 《虎踞图》 齐白石

图二十 《仿李伯时罗汉图轴》局部 张大千

是作者人品、学识、修养、精神境界的全面体现。画格为人格的投影。艺术价值说到底就是人的精神价值。石鲁道：“中国画能体现的不仅是生活客观，而且是生活着的人以及画家本人和他同时代的非常重要的思想感情。”为适应新时代的审美需要，并提出更高的价值目标。把虎在艺术中转变成自我的表现——人的精神、情感。对人生世界、民族与时代精神的感悟，要求它独特的表达与众不同的生命感受，并把这种感受升华到时代精神文化的层次。为此创作了大量奔腾奋进雄强威武的巨幅猛虎图，如《雄风万里》、《崛起图》、《威震寰宇》、《气壮山河》、《搏击图》、《乾坤正气》、《啸傲群雄》等，这是心音的长啸，肺腑的呼声，一吐胸中之快。与作画相比，做人是更重要更根本的事，子曰：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”认为艺只不过是据德依仁之余事。因此学艺术不仅是学技法，更重要的是学会开启自己的心扉，深化修养，抛开各种名绳利锁和拐棍，与自然更密切的对悟，不拘一格，大胆探索，开创一条真正自行其道的新途径。

画虎基本技法

一、虎的生态常识

虎是亚洲特有的肉食动物，在哺乳纲食肉目中为最大的猫科动物，由大约在二百万年前小型食肉类兽古猫演变而来。按产区分有东北虎（又称西伯利亚虎、阿穆尔虎、乌苏里虎、满洲虎、朝鲜虎）、华南虎（又称中国虎、厦门虎）是我国特产珍贵的虎种，东南亚虎（又称印度支那虎）、孟加拉虎（又称印度虎、中印虎），另外还有苏门答腊虎、巴厘虎、爪哇虎及里海虎等8个亚种，其中巴厘虎、爪哇虎、里海虎已在近半个世纪内分别绝迹，其余也濒临灭绝。

一般说来，生活在北方寒冷地区的东北虎，体形最大，曾有384千克的记录，身上的毛较长，颜色浅黄，斑纹疏而淡呈深褐色，尾巴粗壮，尤其在冬季，其特征更明显。热带地区产的虎，如（华南虎、印度虎、苏门虎等）体形渐小毛短，毛色渐浓为橙褐色，斑纹呈黑色。体侧常有菱形条纹。而胸腹部、四肢内侧、腮、额、尾端的毛皆为白色。另外还有白虎、黑虎、蓝虎等变异

的珍稀色种。

虎性情凶猛孤僻而谨慎，喜独往独来，所谓“一山不容二虎”。每只虎都有自己的势力范围，而且神圣不可侵犯。多在沼泽、丛林、溪谷、山冈，气候温和，潮湿的地带生活。天性喜水，每当饱餐后必到水塘边痛饮，善游泳。虎属夜行性动物，昼伏夜出，一昼夜可出行20公里。昏晨活动较为频繁。虎的猎食本领异常惊人，为最佳猎手。他以食草动物为主，如野猪、狍、马、鹿、牛、羊等，甚至凶猛的豹子、狼、熊等都难逃虎口。一次可食肉18—40千克，饱食一顿后可数日不进食。

虎的啸声雄浑而深远，发情期一般都在冬春之季，雌虎通过啸声吸引雄虎，在雄虎间难免发生一场恶战。雌虎妊娠期约为百天，每胎产崽2—5只。哺育幼虎的责任由雌虎独自担当，幼虎出生一两岁后才开始独立的新生活而另立山头。

以上简单介绍了虎的生活习性，对描绘虎的形象，刻画其性格，处理环境背景都有密切的关系。

二、观察写生

画虎要以真虎为师，利用动物园的有利条件，面对真虎做充分细致的观察，用心体会它的特点，画出自己的虎画，是非常关键并行之有效的学习方法。在熟悉虎的解剖结构知识的基础上多画速写，是积累创作素材，捕捉生动形象，提高艺术感染力的重要手段。

速写是感情直观结合合理性的规律并加默写，与虎进行交流对话，捕捉生动鲜活的形象，反复锻炼对创作极为有益。

在写生的过程中先从整体入手，对其形体的规律概括成简约图形，最后逐步描绘细部就容易取得理想的结果。要特别注意从一个动态到另一个动态的瞬间。要多关注这样的动作，只要养成认真观察的习惯，善于归纳提炼很快抓住其主要特征，就能熟练地画出运动着的老虎写生画来。

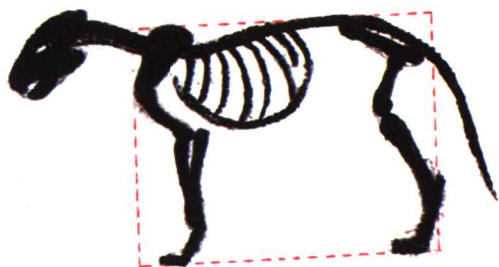
创作时也可参考借鉴照片、图片、图书资料中各种姿态的老虎。

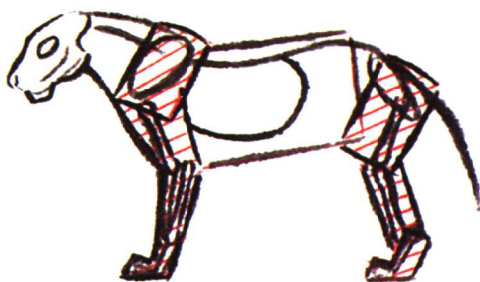

三、掌握形体结构

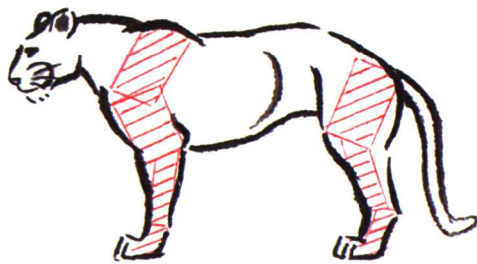
画虎首先掌握他的形体结构，熟悉虎的骨骼，肌肉解剖基本知识。这是绘画技法的基础，虎的形象和动态都是有内在规律的，只要掌握了这些规律，就能把握好虎的形象特征，生动深入地画出他的动态和表情。

(1)虎身体造型呈长方形，约近3个头高，4个头长（不包括尾长），掌握全身最基本的骨骼比例。

(2)以骨骼结构为基础，组成数个几何图形。

(3)沿图形用曲线连出虎的外形轮廓。以隆起的肩为界向背部和颈两个方面贯穿全身一条具有起伏波浪的曲线。这条充满生命活力、优美的连线是画虎最富有表现力，有节奏感的线条。如果把它画得精彩，那整个老虎就鲜活起来了。

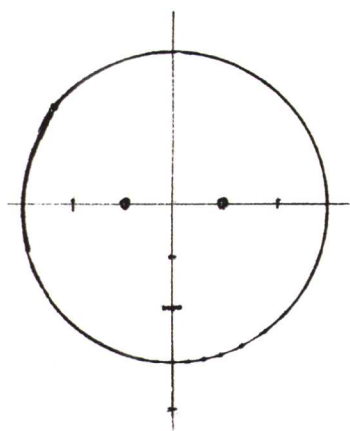
(4)全身着色，并写出虎的斑纹，画出老虎。着色与斑纹应从属于它的整个形体结构，在虎皮下应显示出坚实的骨骼和肌腱，体现出虎的动态和节奏感。

画虎步骤

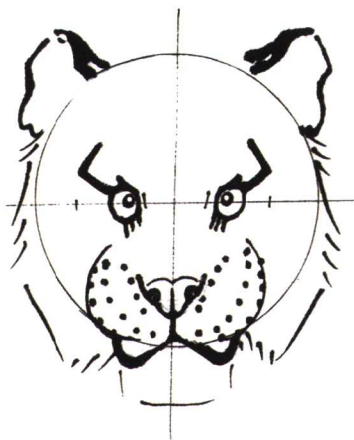
一、虎头画法

虎头是全身最精彩的部分，作品成功与否起着决定作用。此幅是以虎头为特写的创作。借鉴京剧净角花脸脸谱抽象变形的表现手法，虎眼圆睁双目如电，傲视前方，如同舞台上的亮相，与观者对视，起到心灵的碰撞和沟通。外眼角上吊并加宽加重两边虎纹。加大双目和鼻部比例。运用仰视、平视、俯视的立体构成，将不同空间的美感集中到一个画面，再加上一幅具有强烈的装饰感的漂亮虎须。这种在真虎的基础上运用夸张、变形、装饰的再现手法，更突出了虎的雄强、魁梧、阳刚大气，使其威而不恶，生动可爱，具有强烈主观意识，深化了艺术的内涵，蕴含浓厚的民族气息和强烈的时代精神。

1. 虎头结构

1. 虎头呈圆形，先画一个圆，直径两边各分成三等份，找好双眼球的位置，竖线下半节分成三等份，在延长线下再加一份可定出鼻子、嘴与下额位置。

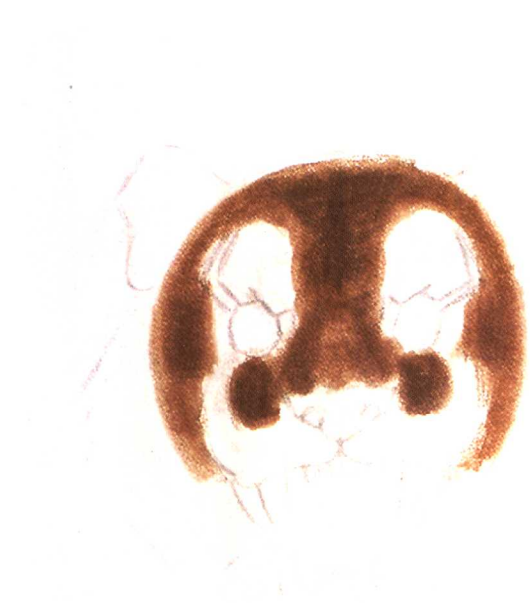

2. 画好眼、鼻、口、耳及虎头全部轮廓线。

3. 开始画虎斑，眼睛下留月牙形白环，眉间和口部下颌及腮颊两边留白，头部着色并加上虎斑及须眉。头上斑纹有似王字形，头顶部、额部的斑纹向后及左右方向伸展。

2. 虎头画法与步骤

(1) 设色：用大号羊毫笔调朱磬、藤黄、花青或淡墨，在生宣或皮纸上，从额、鼻、头顶、面颊、鼻两侧，依次写出。并在前额、双眼中心部分，鼻两侧趁湿加深褐色（在原色基础上再调胭脂或墨色）。留出眉骨、颧骨两侧，口、下巴空白或趁湿染淡白色。

(2) 写虎斑纹：趁颜色未干时，用健毫着重墨写出虎斑，要书法用笔，力求苍润、有力、自然浑化，显示出骨力和皮毛感，而腮毛用渴笔、淡墨，笔触虚要松动，疏密相间，层次分明。

(3) 勾出眼、耳、鼻、口，并着色。

(4) 点睛，画虎须、眉、耳毛等，补成虎身。

3.各种神态虎头画法:

