

【中国画学谱·花鸟卷】

魏本雄
编著

虎

河南美术出版社

【中国画学谱·花鸟卷】

魏本雄
编著

虎

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画学谱·花鸟卷·虎 / 魏本雄编著. — 郑州: 河南
美术出版社, 2010.12
ISBN 978-7-5401-2087-0

I. 中… II. 魏 III. 虎—翎毛走兽画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 221715 号

中国画学谱·花鸟卷·虎 / 魏本雄编著

策 划: 李学峰
责任编辑: 文 晓
责任校对: 李 娟 敖敬华
装帧设计: 王明林
出版发行: 河南美术出版社
制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 2
印 数: 0001-5000
版 次: 2010 年 12 月第 1 版
印 次: 2010 年 12 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5401-2087-0
定 价: 18.00 元

一、概述

虎是力量、威武和勇敢的象征，人类既惧畏虎的凶猛，同时又崇拜虎的强壮威猛，总是以征服虎来证明自身的力量。在绘画中描绘虎的作品历代流传很多，在中国的传统风俗中，虎具有趋吉避凶的象征意义，人们在家中悬挂虎画来避邪降魔、保佑平安。所以我们在描绘虎的形象时要抓住其特征，表现出虎的威武雄壮和旺盛的生命力。人与虎的关系是密切的，人与虎在大自然中是和谐共存的。虎在自身群体中也有亲情母子共享天伦之乐，因而在创作中也可以描绘虎的温情的一面，如同大猫般的温情可爱。总之需以自己的感受和感情来刻画虎的形象，才能描绘得生动传神。虎为大型猫科动物，满身为棕黄色的皮毛和深黑色独特的斑纹。不同的虎种毛色有深浅及体形大小之分：东北虎等北方虎形体大、毛色浅，利于在雪中潜藏；华南虎等南方虎种身躯较小，毛色深。在绘虎时可根据构思立意来布置与之相配的场景和树木植物。虎的眼睛为棕黄色及黑色圆形瞳孔，耳朵为黑色，耳背相间白斑。虎的前后肢十分强壮发达，掌垫的大小与虎的年龄相关，虎的尾较长，有环形斑纹，尾尖为黑色。

在创作虎画作品时，应力避照搬照抄千人一面式的时弊。作画者需在观察写生中抓住虎的特征，在熟悉和理解的基础上，加上自身对于描绘对象的感受，用自己的表现手法，对于动物的形象动态进行删繁就简的艺术处理，才能创作出传神的虎画作品。

学习写意法画虎大体需掌握以下要点，循序渐进。

写意法画虎作为中国传统绘画在水墨技法的日益成熟和发展中，形成了独有的表现方法和形式，更注重于动物自身的形态处理。它要求作者以洗练、造型简明的笔触准确生动地表现虎，达到形神兼备的艺术效果。但具体的表现手法和用笔方式的要求与中国画的方法是一致的，讲究用笔、用线、用墨、用色，要求气韵生动、形神兼备。

二、虎的画法

1. 虎的头部画法

在画虎的头部时，要宁方勿圆，先蘸淡墨大体勾出轮廓，然后复蘸浓墨从眼勾起。需注意用笔节奏，有弹性；点睛时用焦墨，落笔需干脆肯定。

用稍淡的墨勾勒鼻子的上部，用浓墨勾勒鼻孔下部，要浓重。

勾嘴时用笔要虚实相间，用笔略带方。胡须根部要用点苔法写之。

头部及两颊处斑纹需以书法入笔，要概括洗练、浓淡得度。颈部交接处的白毛用笔要轻灵飘逸，与头的坚硬部位用笔有反差，形成对比。

设色时以淡赭墨色头虱额、鼻及颊部，注意留白。半干后用中墨皴擦出皮毛质感。

鼻和舌为淡红色，并用淡赭墨点染。眼用藤黄加少许赭石及花青点染，瞳孔处是高光要留白透气，不得填色。

最后勾须要有弹性略有穿插，不能僵直，否则无生气。（如图1~图9）

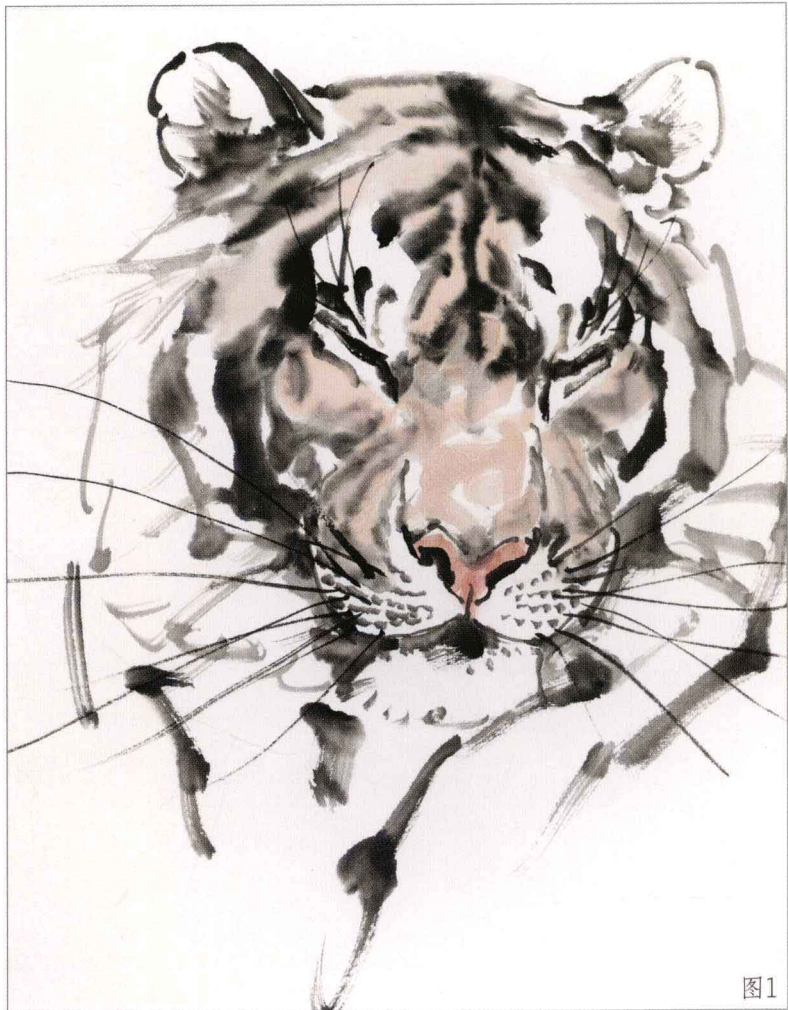

图1

图2

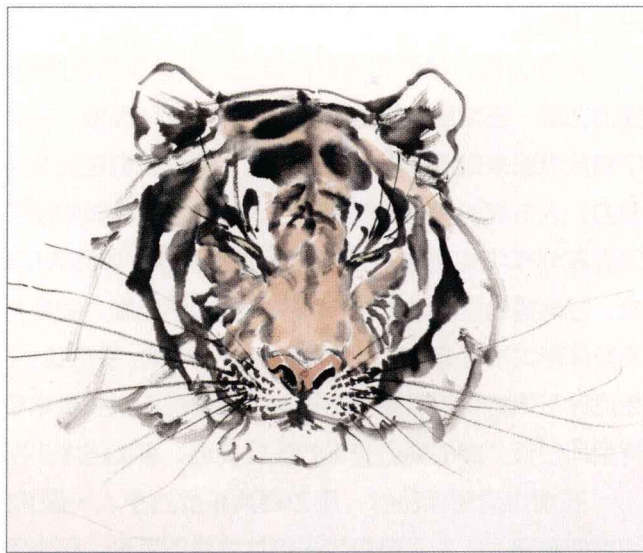

图3

图4

图5

图6

图7

图8

图9

2. 虎的胸部画法

画胸部要分清虚实关系，虚处用墨轻灵虚淡，用笔要松。而肩外侧用赭墨点虱并趁湿未干时以浓墨写出斑纹，与虚处对比形成紧和实的关系。（如图10~图11）

图10

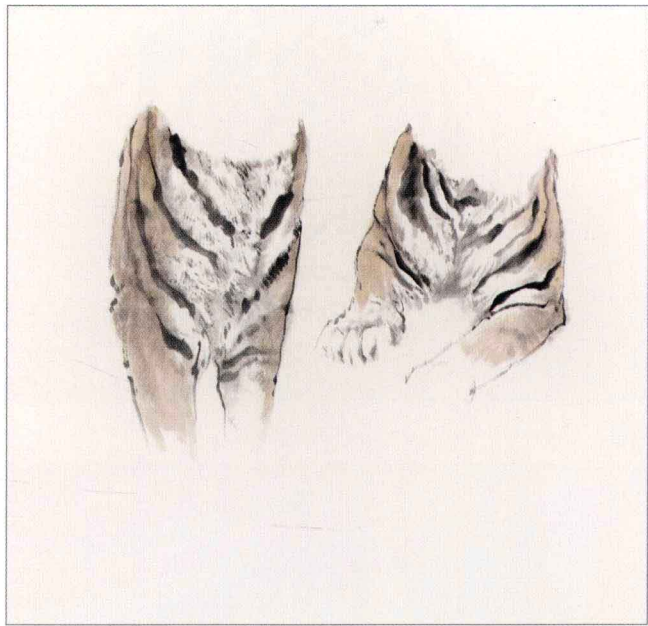

图11

3. 虎的躯干画法

虎的美丽斑纹覆盖全身，而躯干部分最具斑纹特征。因此在画躯干时要顺着肌肉形状和形体动态走向，着力表现虎纹，落笔需大胆简练而有节奏。墨线的走向和斑纹的简繁长短、粗细、浓淡是画好躯干的关键。（如图12）

4. 虎的足部及尾部画法

虎足及四肢斑纹较少，外侧用赭墨表现毛皮，内侧留白。勾勒时用笔需简练，着重刻画足部的关节走向。虎尾较长有环形斑纹，而在描绘时用笔要干脆，用侧锋并略带弧形，需表现出弹性和节奏感。（如图13）

图12

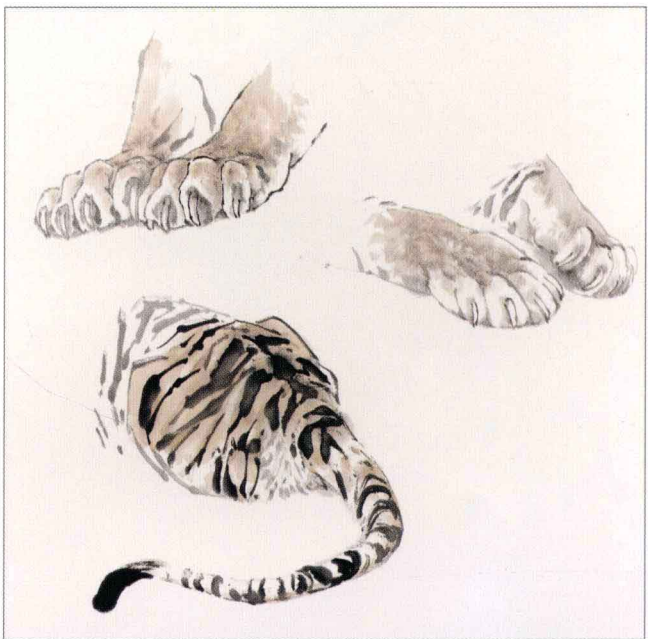

图13

三、虎的不同姿态画法

(如图14~图21)

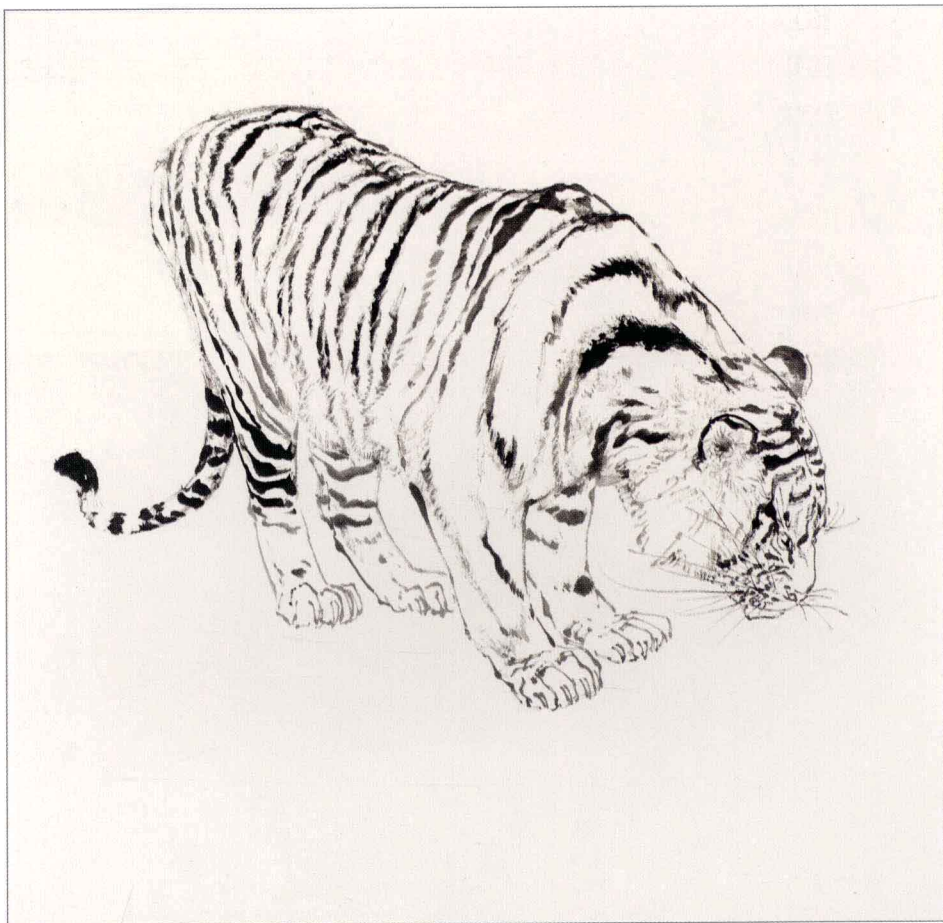

图14

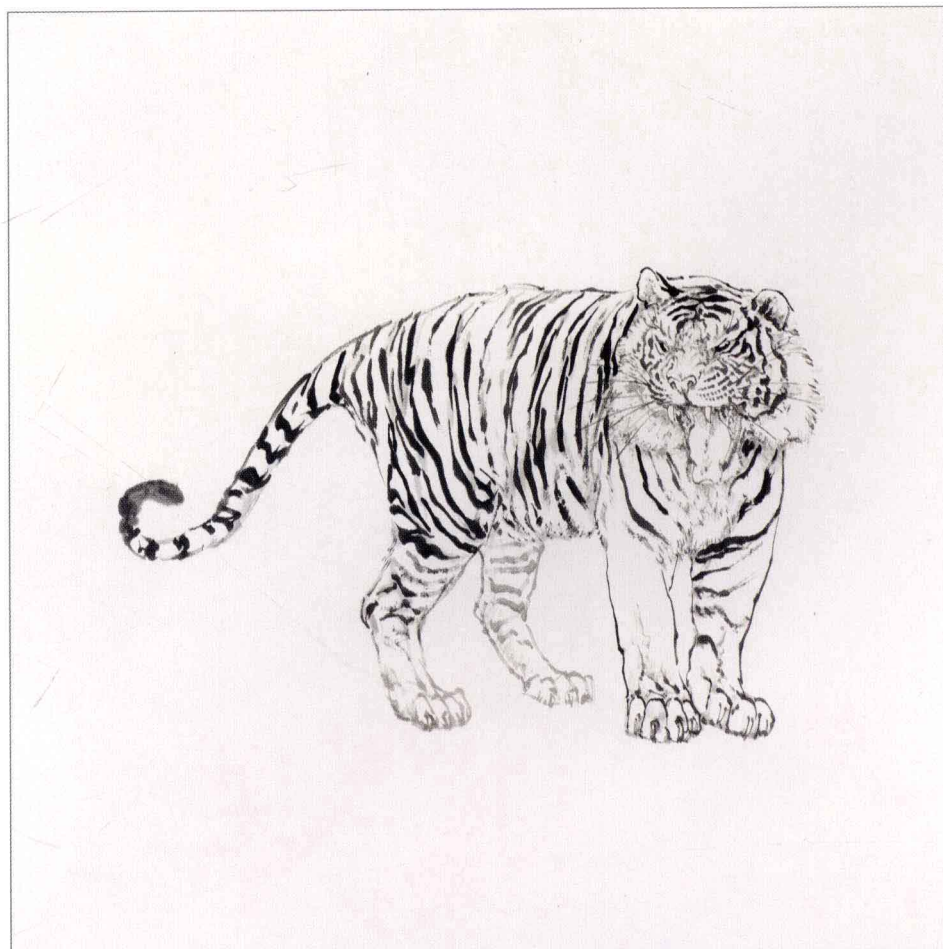

图15

丁巳年
秋
虎
王

图16

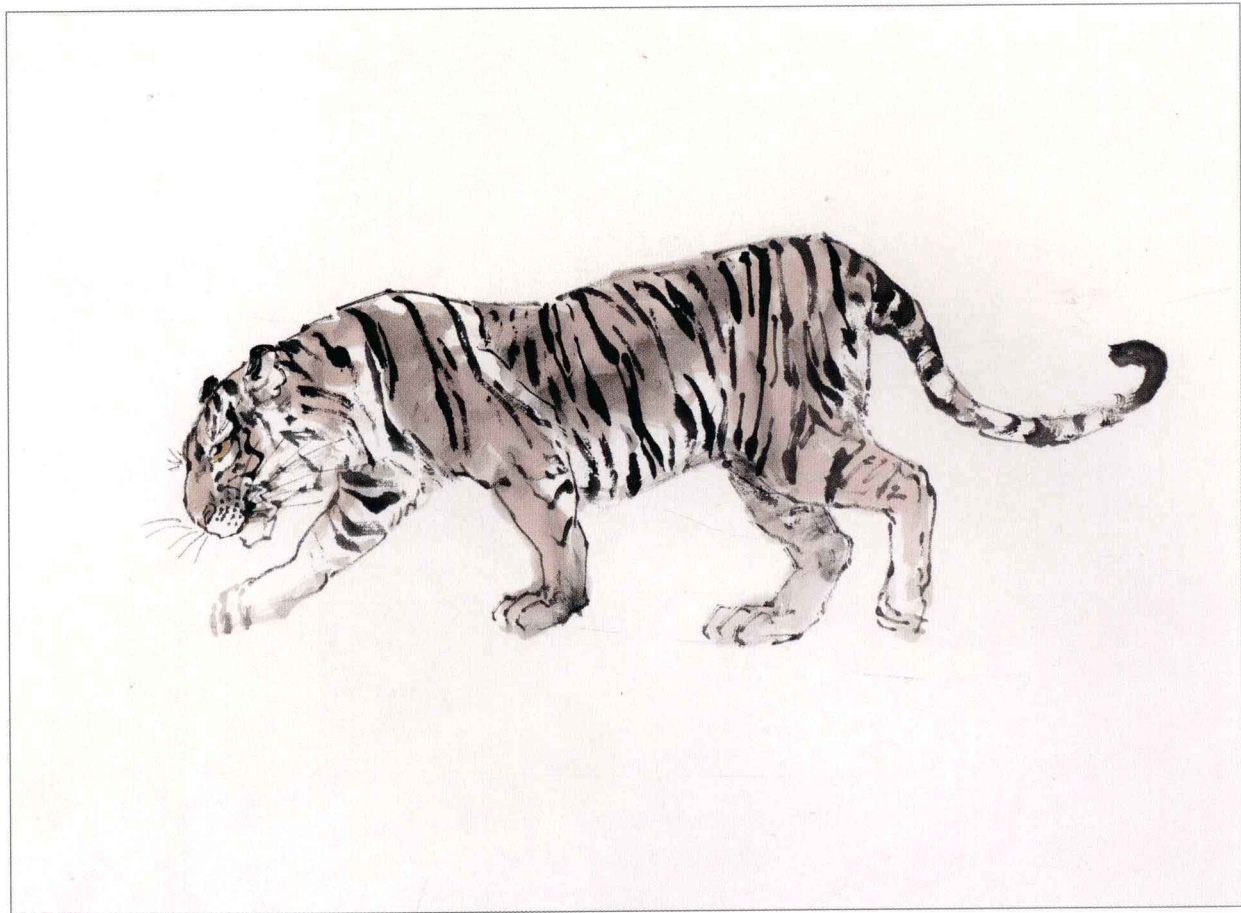

图17

图18

图19

图20

图21

四、创作步骤图

1. 确定形态后,先用稍浓的墨以白描法勾勒出虎的轮廓,用笔要肯定但不能画死,留有添加的余地。画斑纹时中侧锋兼用,应顺着结构以书法用笔写出,并在虚实相间处略以皴擦。(如图22)

2. 用赭石色加少许花青、藤黄、朱磬调成虎的皮毛色,沿肌肉及骨骼走向,用大笔蘸色一气呵成。要留出颈、胸、腹、腿内侧的空白。(如图23)

3. 待半干时,用破墨法顺结构深入刻画,用墨时干湿视画面需要应用,焦、浓、淡墨及赭墨均可灵活运用。这个深入描绘过程很重要,要处理好局部和整体的关系,同时墨色处理要讲究,要有水墨画的韵味。然后着眼和口鼻色并画须。(如图24)

4. 最后根据虎的姿态配上合适的背景,需注意的是动物要作为主体来表现,故配景应顺势分布,起衬托渲染的作用。(如图25)

5. 最后题画落款,作品即告完成。(如图26)

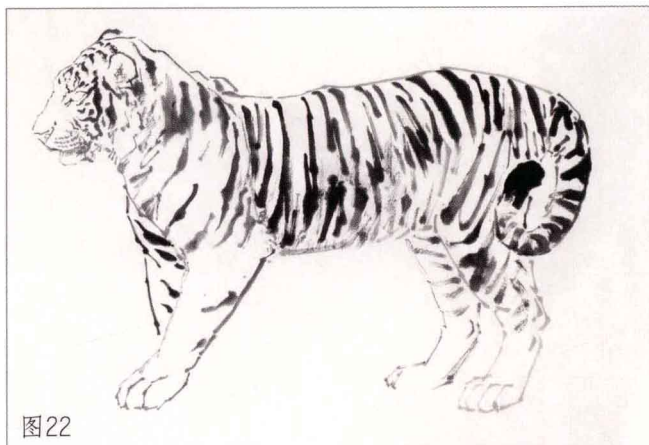
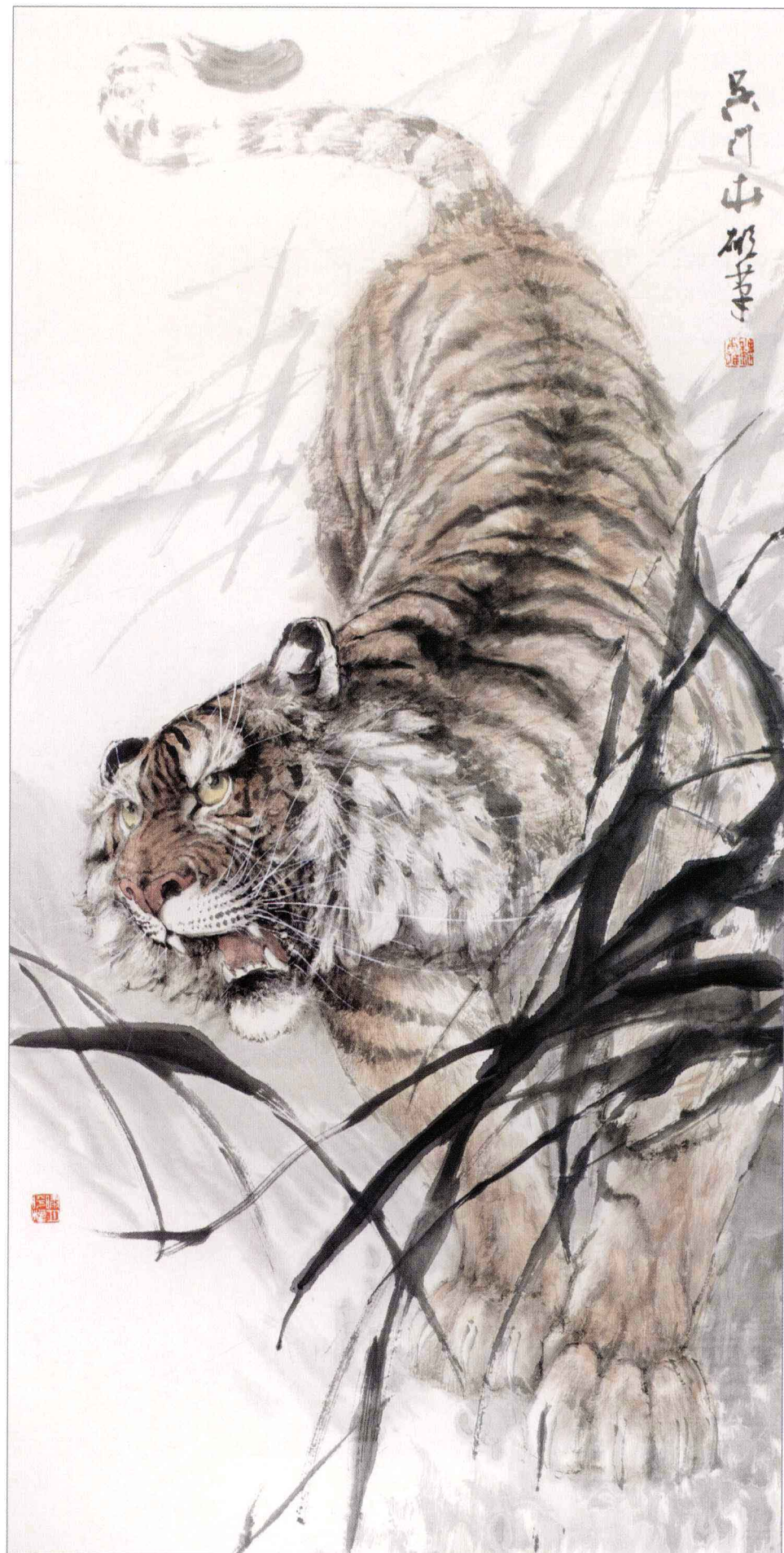

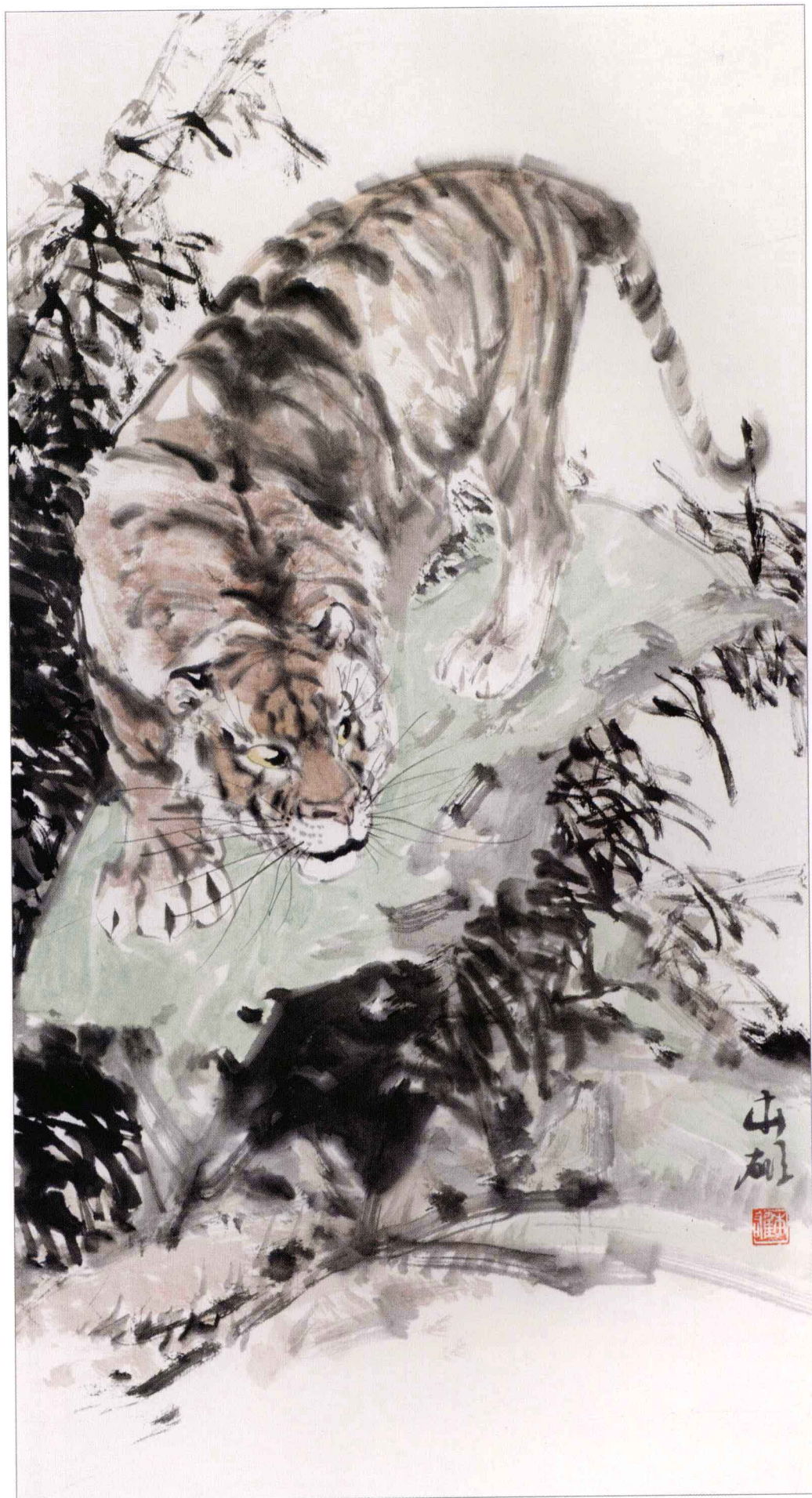

图26

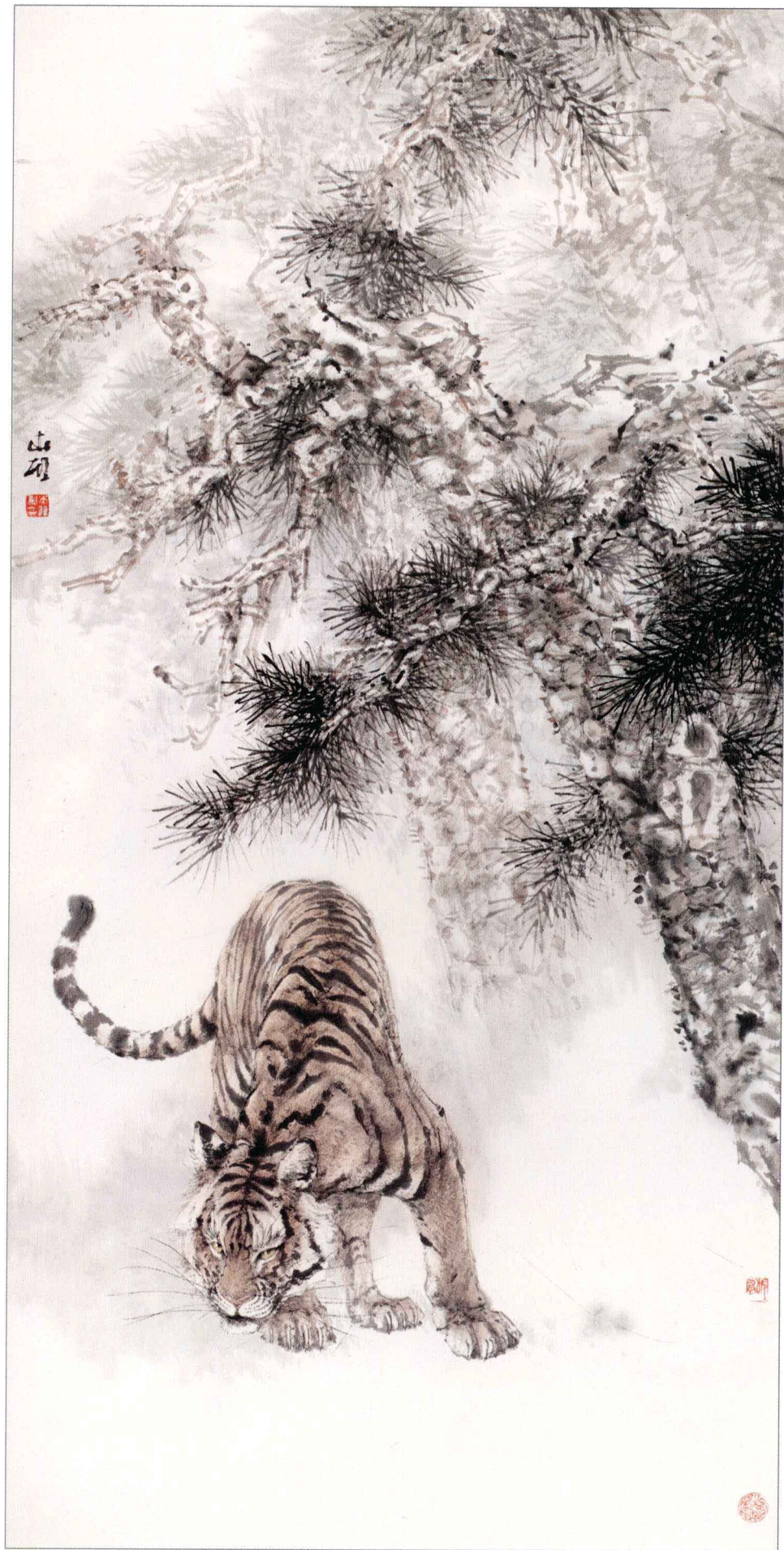
五、虎作品欣赏

魏本雄 / 下山虎之一

魏本雄 / 下山虎之二

魏本雄 / 下山虎之三