

怎样画

葛茂柱/著

虎

HUA HU • ZEN YANG HUA HU

安徽美术出版社

葛茂柱 著

怎样画

虎

安徽美术出版社

新登字(皖)07号

责任编辑:张世刚

封面设计:宋子龙

版式设计:欧阳卫东

怎样画虎

葛茂柱著

安徽美术出版社出版

1998年3月第一版

安徽省新华书店发行

1998年3月第1次印刷

安徽新华印刷厂印刷

开本:787×1092 1/16 3.5印张

ISBN 7-5398-0649-4/J·649

定价:12.50元

前 言

只要是大自然的生存环境不再被破坏，只要这个地球上的生灵仍然存在，动物就将和人类共同活动，共同拥有这个世界。

人类是按照美的规律来创造艺术的。我们从远古东方文明的废墟、古墓中发掘出的大批文物以及古岩洞壁上留下的图案，都可发现以动物为题材的早期的绘画，虽然多是模仿自然，但也是先民们再现生活的一种手段。这些动物形象也记录着人类文明进步的过程。至于动物中的虎，更是我们绘画艺术中的一个永恒的创作题材，如同人类的爱情题材一样常盛不衰，从未失去过夺目的光彩。

虎是猛兽中的佼佼者，它那美丽的斑纹、柔和的色彩妙不可言；它那威武沉雄的气势，历来被人们视为英雄的象征。哪怕是被囚困在铁笼里，也仍具有那高傲的、开合有度的姿态；它那神秘的、冷峻的目光，令人望而生畏。人们又以虎目含泪形容武臣之哭，也以虎的威严、勇武寓意镇妖辟邪等等。这些都是虎本身特有的创作艺术素材，为我们提供了美好的形象和难得的启示，使得古往今来的许多画家为之着迷，为之倾倒，为之奋笔。

虎是中国画的传统题材，历来受到人们的喜爱。宋代的包晁臣父子即是以画虎著称于世，辛成工画虎得威严之势，张道人画虎得其三昧。元代包案、明代赵廉以及近代张善孖等亦被人们誉为画虎能手。也正是虎给予人们的一种特殊的美感，因此深深地吸引着我。我喜爱画虎，旨在追求和表现虎所具有的精神、潜在的美、内在的力量。而画虎方法，原无定法，重要的是多揣摩前人佳作，多观察虎的生活，多作写生练习，如此则大有长进。

这本小册子是我多年画虎的一点心得体会，倘能给初学者提供些许参考，那么我也就感到莫大欣慰了。

抱一斋主 葛茂柱 于乙亥中秋

目 录

●虎的简介	1
●虎的基本结构	1
●画虎之前	9
●画虎的基本要求	10
●构图与背景	13
●名家画虎黑白附图	17
●彩色虎头画法步骤图	33
●作品欣赏	35
●名家画虎彩色附图	41

一、虎的简介

虎属哺乳纲、猫科动物。头大而圆，额上有类似“王”字形的斑纹。身体修长，约1.6米—2米（不包括头部和脖子），尾长约1.1米，身高约1.07米。虎体呈黄色或褐色，有黑色横纹。尾部有黑色环纹。背部色较浓。唇、颌、腹侧和四肢内侧为白色。性喜夜行，晨昏时活动最为频繁。单独生活，不合群，也没有固定的巢穴，通常栖息在一定范围内的荒草密林中。能游泳。捕食獐、鹿、羚羊、野猪等动物。有时也伤害人类。每胎2—4仔，

在哺雏期间性尤凶猛，然而也是最温和的时期。

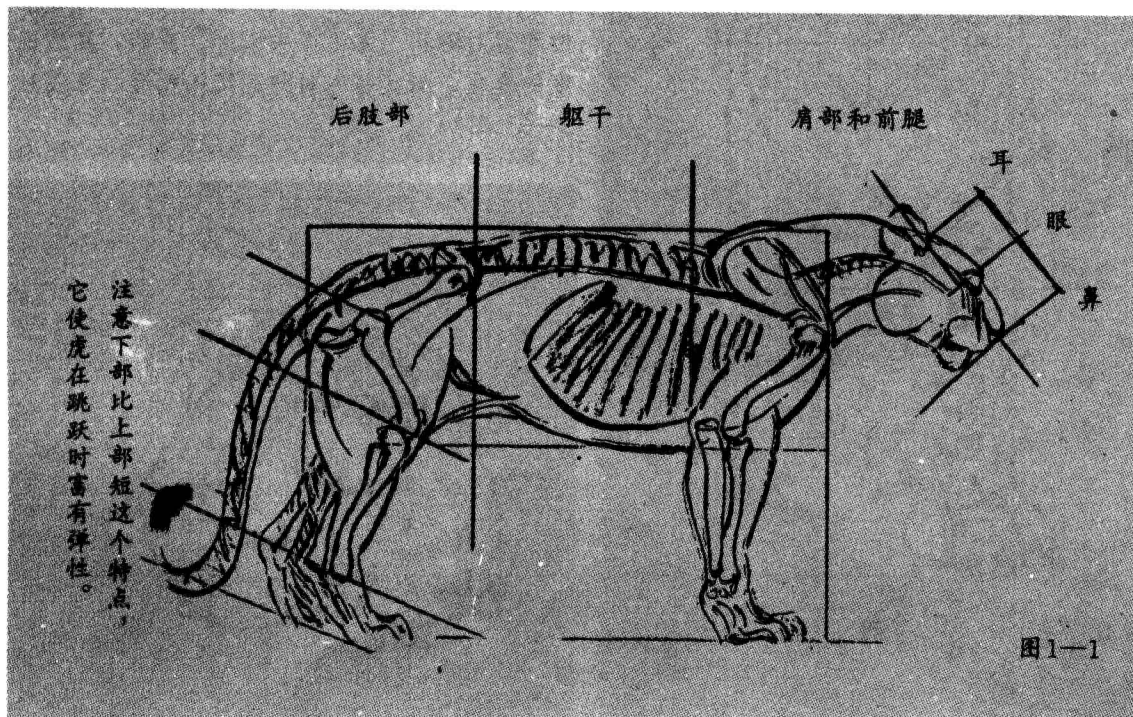
虎分布于亚洲，北至前苏联的西伯利亚，南抵印度尼西亚、印度。我国的东北虎，体大而毛色较淡，是世界上最大的虎，产于长白山、小兴安岭等处。我国特有的亚种华南虎，体稍小，毛色较浓，分布于长江流域以南地区。虎除了正常黄色以外，偶能见到白色虎，但不是纯白，而是淡淡的黄，似乳白色；斑纹也不是黑色，而是深褐色；鼻与脚掌略带桃红色，在背光处眼睛呈淡蓝色。传说有蓝色虎、黑色虎，但均未曾见过。若是真有此种虎，那也是稀世之珍了。

二、虎的基本结构

为虎造型，了解虎的结构及其透视变化，是塑造虎的形体的依据。

把一个整体的虎分成三个部分：肩膀和前肢、躯干、后肢（脖子和头部以及虎尾均不包括在内）。这是个自然划分，它有利于掌握虎的正确比例，有利于确定虎的重心。

（见附图1—1、1—2）

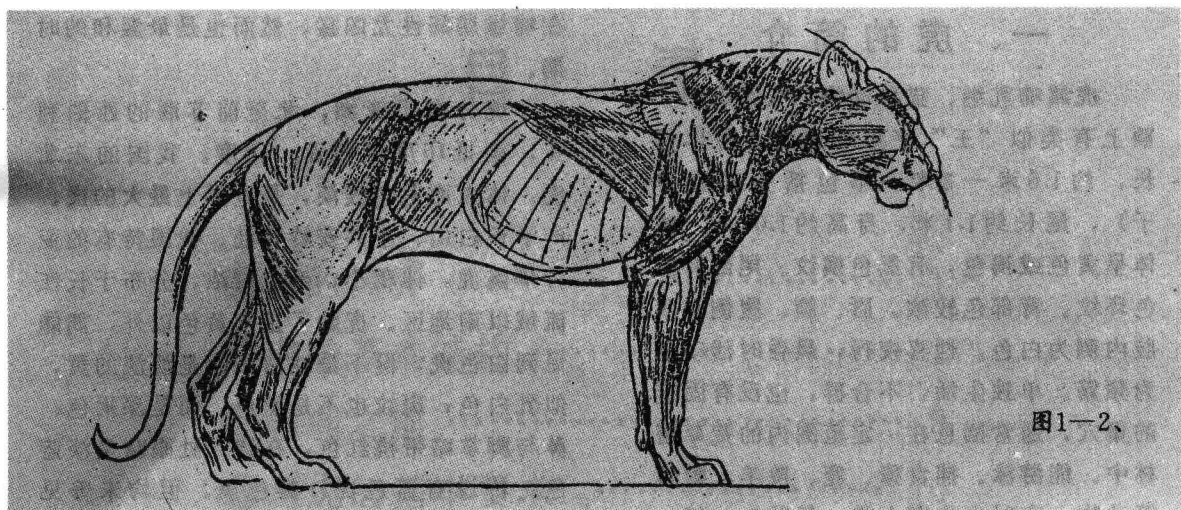

图1—2、

如果我们将正面虎分析一下，就会感觉到它是一个竖起来的长方形，主要看到的是虎的

头部和前肢。而头部占去了三分之一的位置。（见图2）

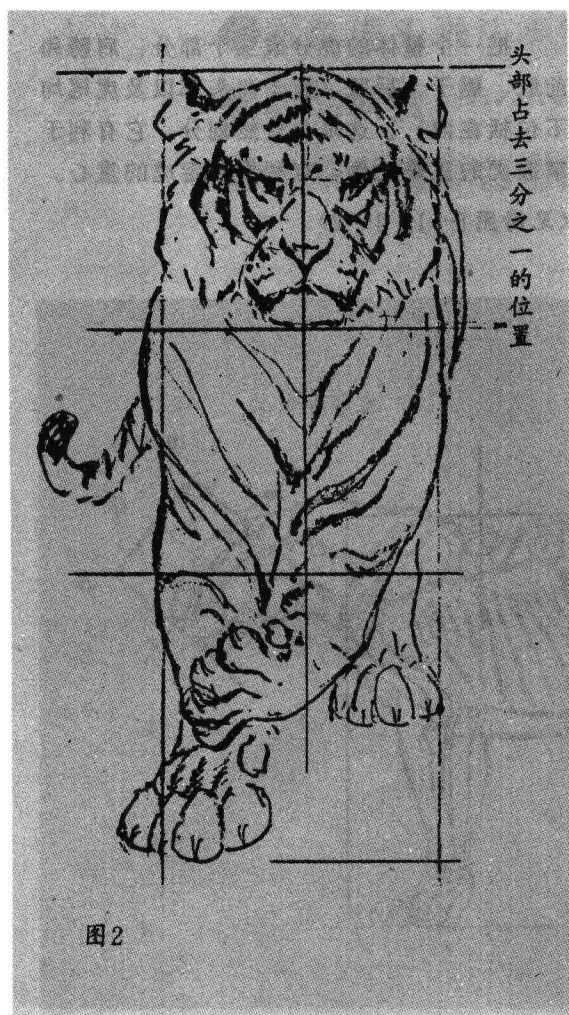

图2

虎的头部最为重要，画得好坏直接关系到整体，关系到一幅作品的成败。所以我们一定要认真地进行划分。虎头，方中带圆，因嚼劲极大，上下颌骨短粗，肌肉强韧。从头盖（所括耳根部）、眼部到鼻部这三个部位，将其连成一线，从侧面看去，眼部居于正中。这是个很好的标志。再把虎头分成两半，以中线来分析其眼、鼻、耳的相互关系，很明显地看到头上的各个部位均呈对称状。无论虎头或仰、或俯，其透视角度的变化，与其基本对称的结构相连。（见图3—1 3—2、图4）

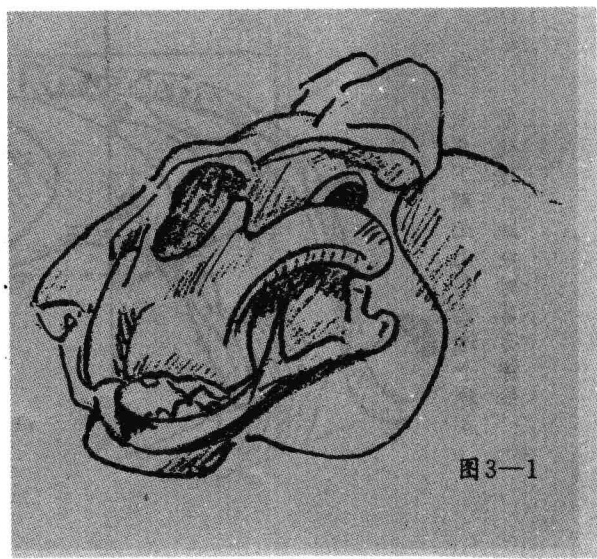
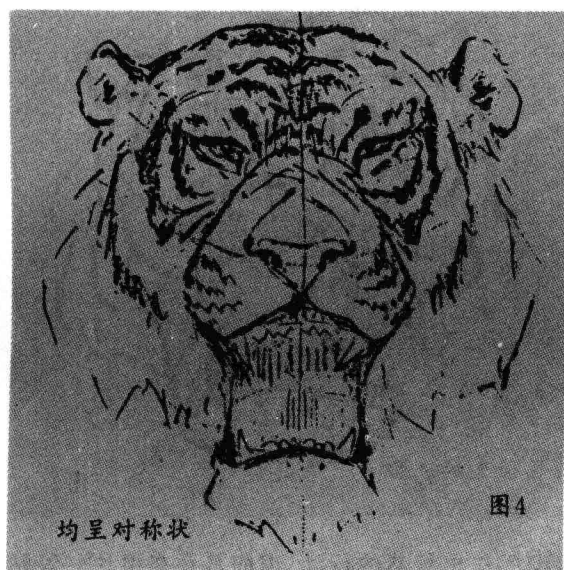
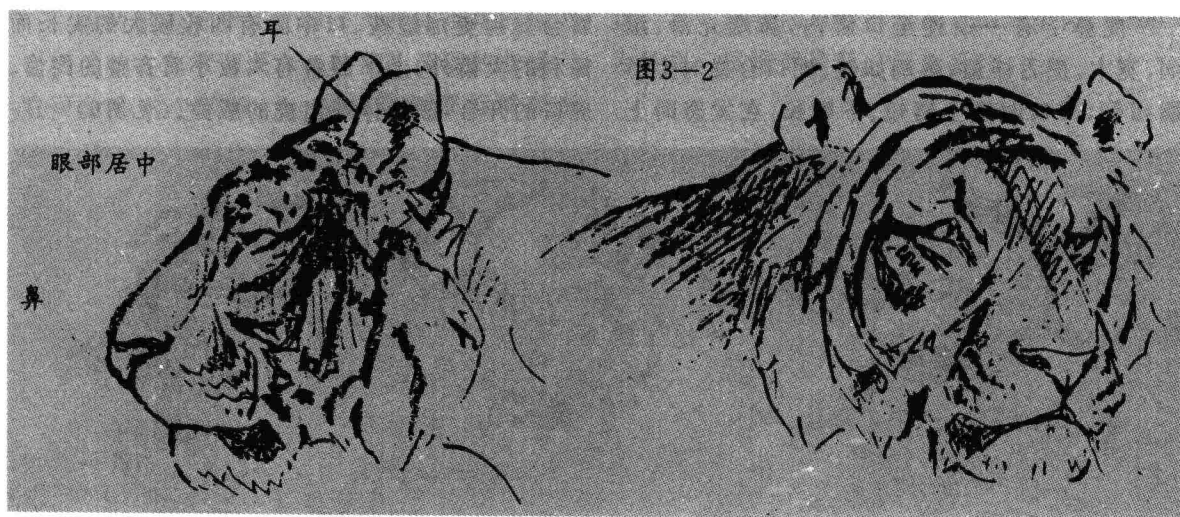
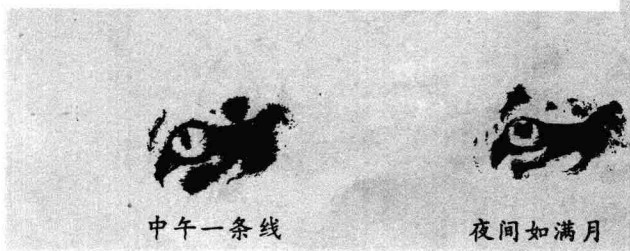
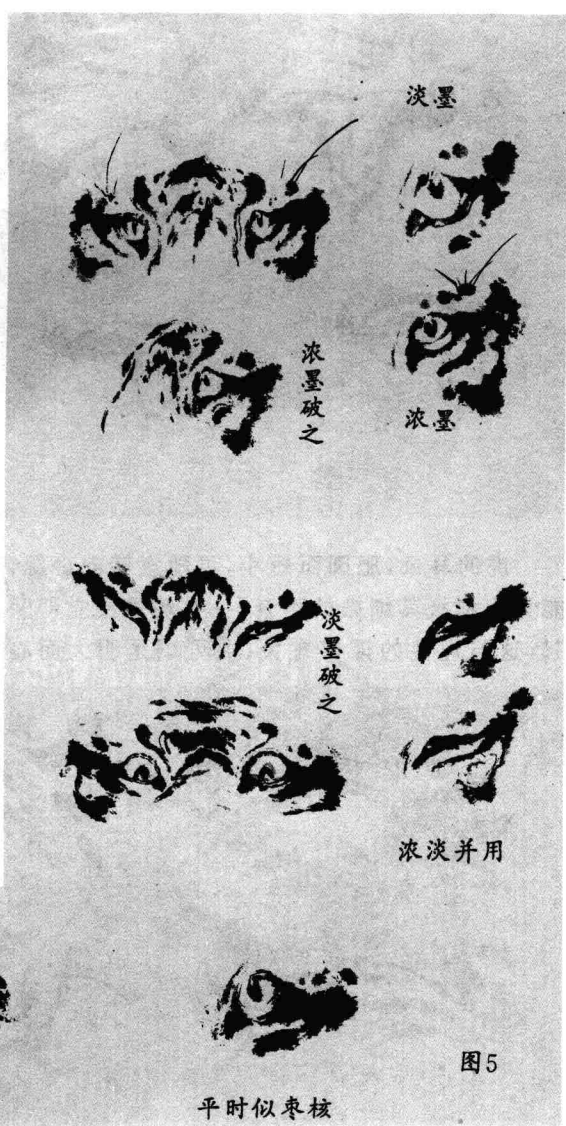

图3—1

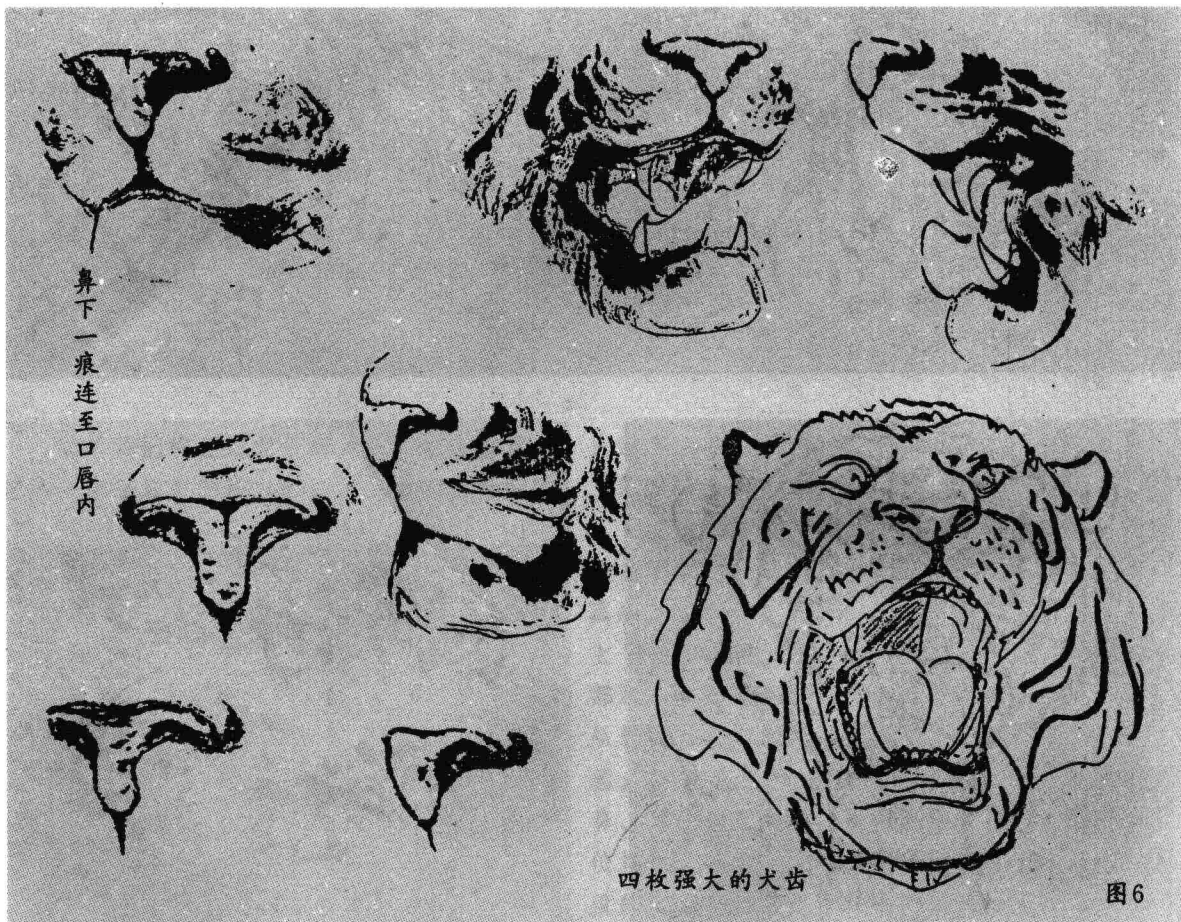

虎头又以眼为关键，眼睛画得精彩，则能传神、传情。虎的眼梢上翘，有眉毛数根。瞳孔很敏感，随着自然光线的变化而变化，原理犹如照相机，光线越强缩得越小，反之则越大，与猫眼相似，故有“中午一条线，夜间如满月，平时似枣核”之说。（见图5）

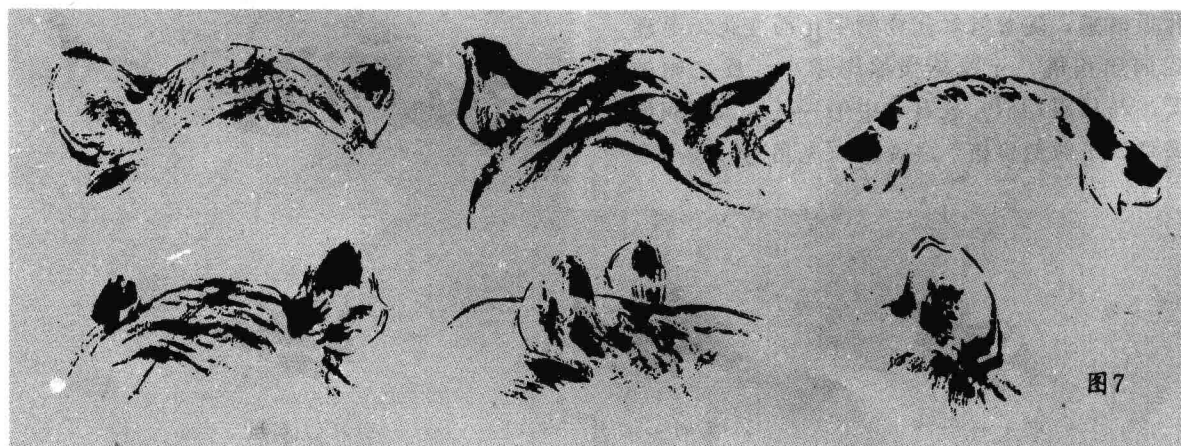
虎鼻下有一痕连至口唇内，鼻端光滑、湿润、宽大。虎舌体扁，带刺如锉。虎口合拢时上下唇相等，开口时则上唇短、下颚长。在发怒时上

唇会显得更加短些。口中除有四枚硕大的尖长而锋利的犬齿外，上下颌各有六枚小而齐整的门齿。虎口的开合，颇能体现出虎的威势。（见图6）

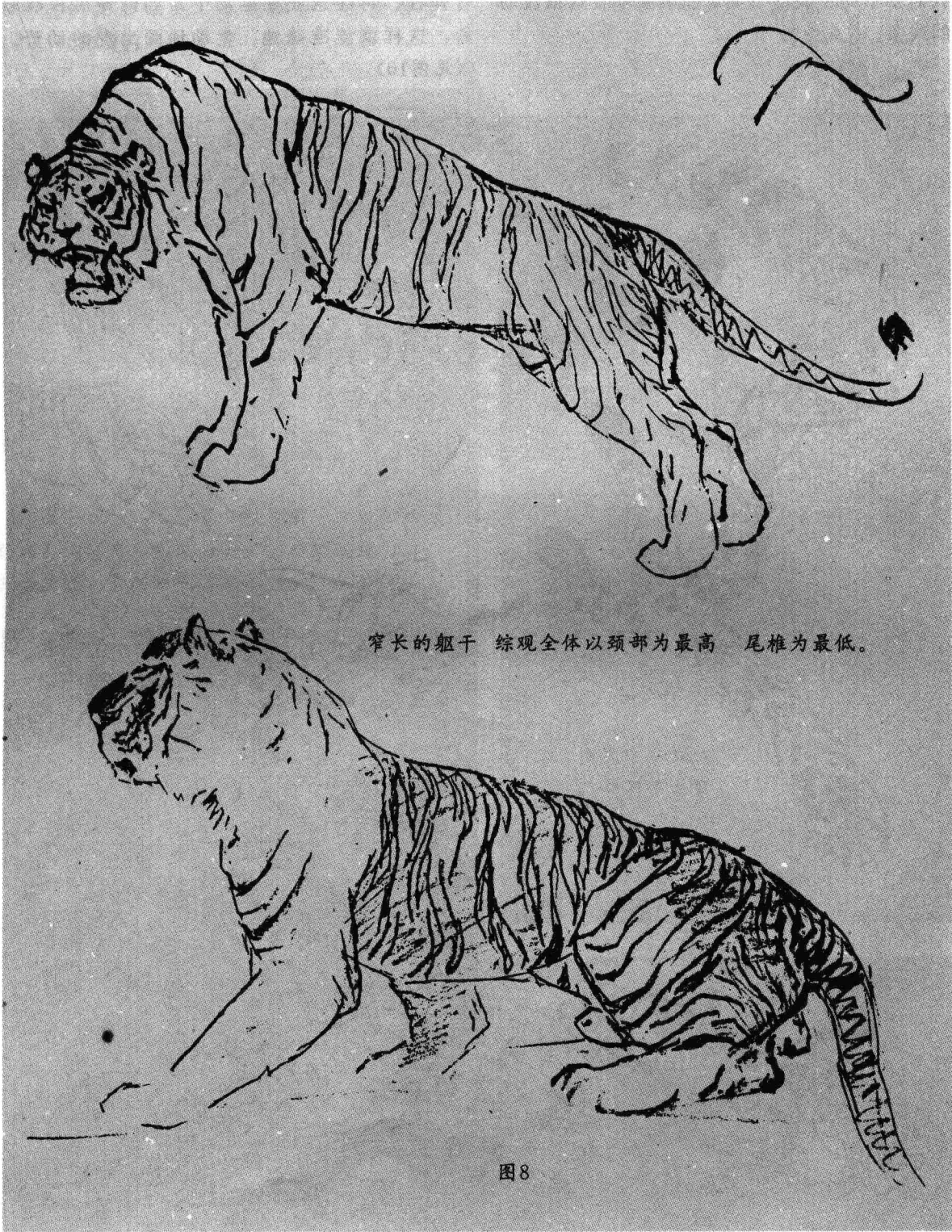

虎的耳朵，肥圆而短小，可随意转向声源，能觉察到极其细微的声音，一有动静便立即竖起，这与虎性的谨慎有关。虎可谓是胆大而心

细，绝不作出贸然的行为。虎的耳朵在惧怕时紧贴于头上，脱险时方恢复原状，追逐时则两耳向后收紧。（见图7）

虎的躯干较窄长，脖子与身体衔接的地方高；二是从背部至髋部渐高。综观全体，以颈部为最高，尾椎部最低。（见图8）
它可分为两个波峰：一是从耳根部至颈部渐

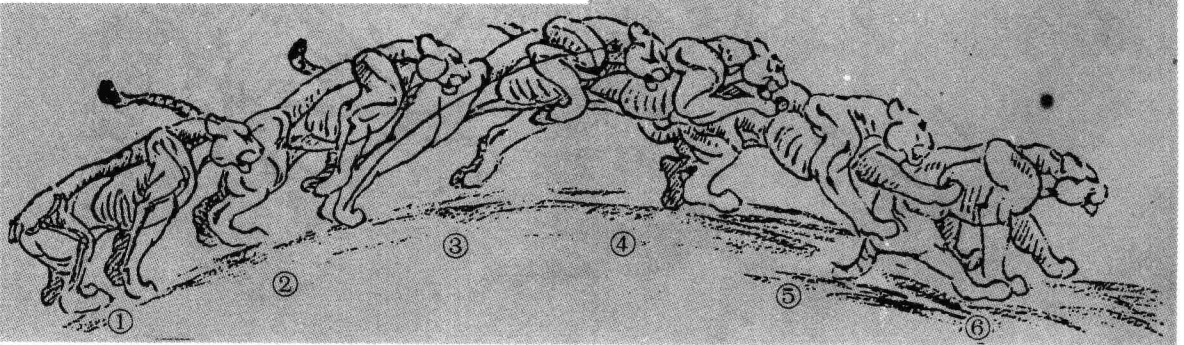
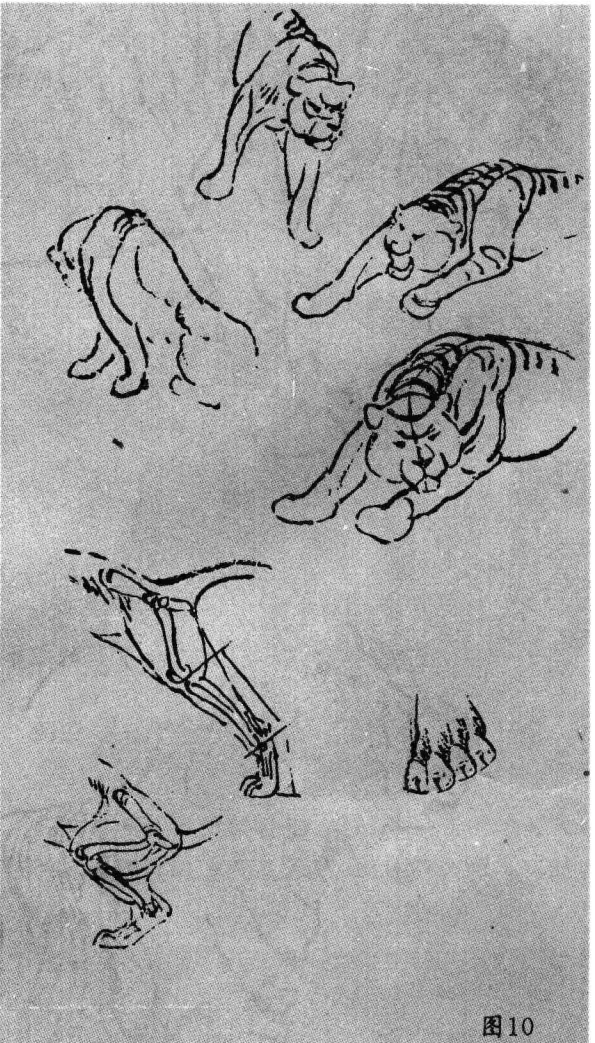

窄长的躯干 综观全体以颈部为最高 尾椎为最低。

图8

虎尾极有力，能柔中见刚，弯曲而得势。其透视变化很大，通过虎尾的变化的线条，可以看到它是整体动态线中不可缺少的一部分。我们要掌握住虎的节奏，就需要抓住这根流动的线条。（见图9）

虎的双肩和背部强健粗犷，前臂和掌爪刚劲有力。再一个特点即是后腿的下部分要比上部分短些，同时长而逐渐细削，这就使虎在跳跃时富有弹性。再注意虎在运动中是如何伸展和收缩的，这样就能准确地、生动地画出虎的动势。（见图10）

虎的四肢和足部的位置应注意变化。若平行僵直，或四肢、足部没有变化的虎，给人的感觉是毫无生气的，也无美可言。但稍许变化一下它的四肢动态，立时感到“虎虎有生气”。（见图11）

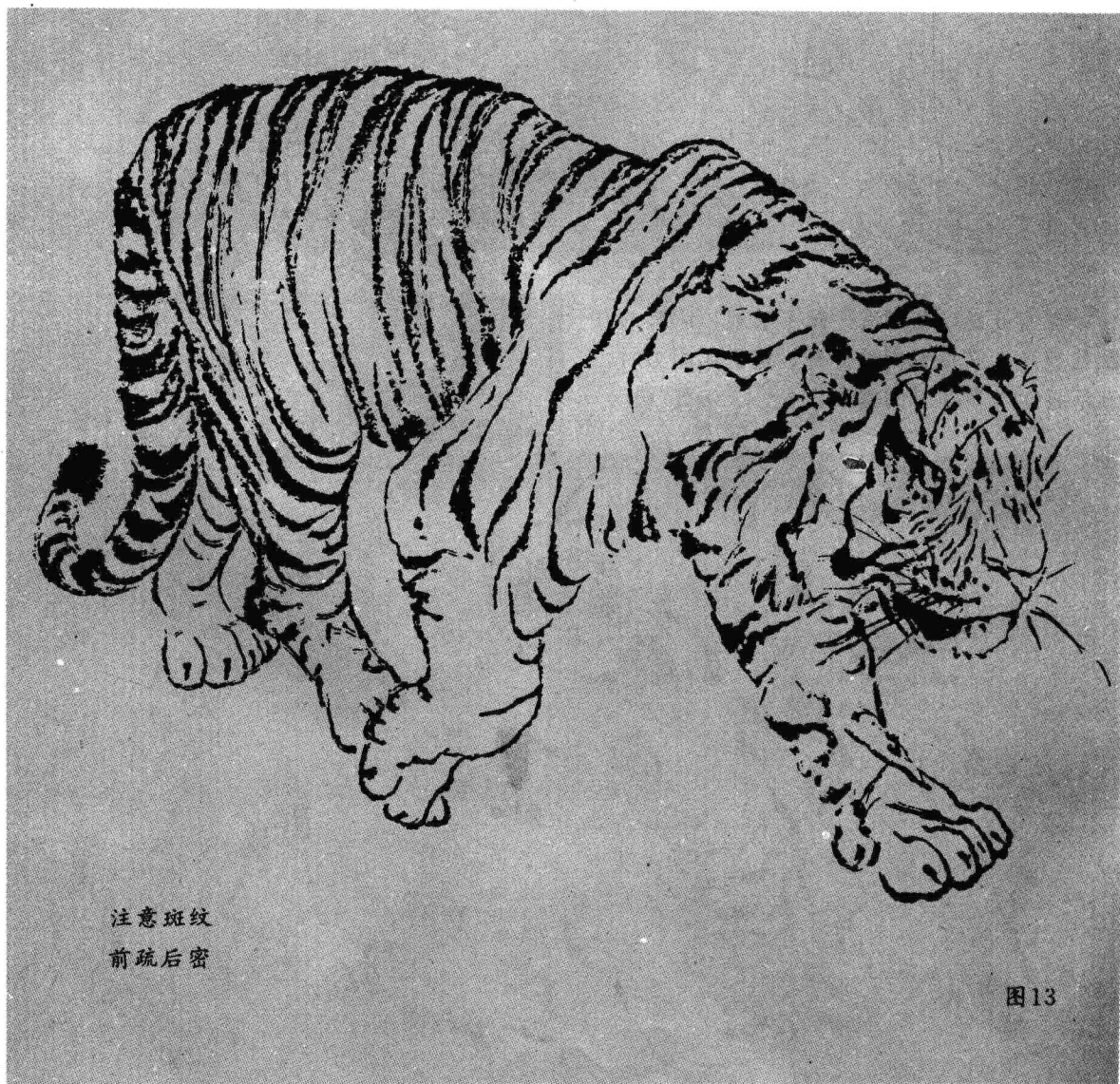
虎有五趾，前脚有一趾不着地，后脚的五趾均着地。掌爪稍向外分开，盛怒或用力时，五爪显露，平时则露而不显。（见图12）

虎有着一身美丽悦目的斑纹，自项背至前肢的斑纹较为稠密，肩背斑纹疏朗。腰背的斑纹上密而下疏，上粗而下细。前肢有数条长而疏的斑纹自肩峰向下伸展至膝关节处，形成两条相互背离的线，于足趾间变成斑点状。后肢类似前肢，唯较前肢为密。髋部斑纹除一部分向下伸展外，近尾根部分以尾根为轴心，向臀部的内侧收拢。虎尾斑纹为环形，上密下疏，

上浓下淡，尾端一段白，尾尖则为黑色。

以全身斑纹而言，前疏后密，看上去是条状的斑纹，实际上是被拉长的圆形斑纹。我们要善于养成一种观察习惯，善于将其归纳并进行提炼。虎的斑纹是非常重要的，通过这些流动的线条和形体的曲线，把一个完整的、起伏变化的、有血有肉的形体连结起来，塑造出一个生动的有生命力的虎。（见图13）

注意斑纹
前疏后密

图13

三、画虎之前

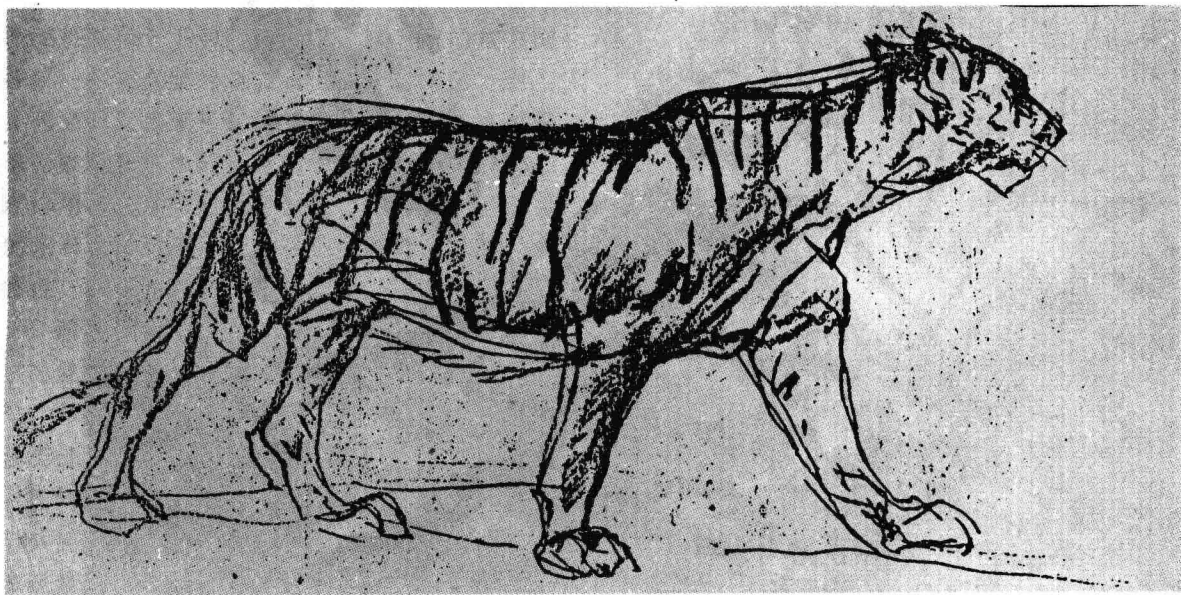
自然界中的万物常赐予我们灵感,在动物中,虎以它独特的魅力,为我们展示了一幅美好的、令人激动不已的画卷。尤其虎在运动中的姿态,更加显示出难得的韵律美感。而在静态中的神情又是那么纯真,并闪现出一种无邪稚气。这些在画家的眼里都具有诱惑力和无穷的魅力,给画家带来了极大的创作欲望。

绘画作为艺术作品而言,它既不是图解,也不是对自然的说明。如果我们一味客观地、杂乱无章地照搬自然,那势必失去了作为绘画艺术的严谨,失去了艺术作品应具有的美感。这就向我们提出了如何去创作,如何使自己的作品在观众心底产生出一种真实的感受,并能够引起观众心理共鸣的问题。在绘画中,真实是靠我们感觉和感受体会到的,而不是准确地去反映对象。因为“准确”二字是我们用眼睛去认定的。所以绘画中要锻炼自己的观察能力,用心去体会,努力去寻找那未知的世界。

绘画是为了表现,要充分运用自己的感受,反复探索,追根溯源,苦苦思考,这才是最可贵的。我们不要原封不动地将其对象描绘出来,也不要抄袭别人的作品,别人的作品是经过别人的观察总结而创作的,你拿来后离开现实就太远了,没有自己的感受,也就变得徒劳无功。试想,画家如果离开了独立思考,那简直失去了所有的意义。至于说应该如何确定题材,如何安排构图,那主要还是靠每一位作画的人自己去思索,去巧妙地恰当处理好取舍问题。所以我们要不厌其烦地深入再深入生活,并且是行之有效地深入生活。我们不要想当然,更不要急于求成。初学画虎的人,还应对虎的结构、特征以及解剖知识有个大致的了解和掌握。还要多多观察虎的神情、动态(可去动物园观察),以及喜怒哀乐的表情变化。从影视屏幕的《动物世界》中可以感觉到母虎在哺育后代时的那种无限柔情,每当捕来食物让虎仔享用时,母虎眼睛里充满慈爱柔和的目光;带幼虎戏耍时,无论是母虎用那巨大的爪掌轻轻抚弄,还是用舌头温情的舔舐,无不体现出一种深情的母爱。再看一看虎仔渐渐长大后,将要独立而去,虎母又是如何耐心、严格,但又那么冷酷无情地训导着虎仔去如何捕捉弱小的动物(这是为了虎仔将来能够独立生活、能够独立生存下去所必须具备的条件)。然而当虎仔离去的那一刻,母与子所表现出的眷恋之情,又是那么情真意切,怎能不感人至深。只要我们细细去品味、观察,就能从中得到无尽的素材。

诚然,动物园里的虎是不易观察到理想的动态,远不能满足创作的需要。我们不妨借助于录像带、照片,以及珍贵的资料书,并且通过平时的速写、默画、记录来充实和积累素材,为今后的创作作准备。(见附图名家画虎)

图14 袁熙坤

四、画虎的基本要求

中国画传统的技法，有它的共同性，画虎的技法也不例外。无论是白描、工笔、写意、彩墨或全墨，都离不开笔与墨，也离不开皴、擦、染和点、线、面。离不开干、湿、浓、淡、枯等。因为我们所使用的主要绘画工具，至今没有什么变化。

中国画的表现手法是以线为主，最明确畅快的线谓之骨。“骨法用笔”是传统绘画六法之一。骨法又称作骨气，是指塑造画中形象骨干的笔力。同时又作为形象内在意义基础的基本内容（吕凤子语）。以线造型，是骨法用笔的体现。无论是点、线还是面，都是用笔画成的。笔掌握和指挥着线，再由墨显现出来。倘如我们用笔（勾勒）不能将形体结构的基本骨架画出来，纵有艳丽多变的色彩或者是五墨俱全也枉然，也不会收到传神的效果。这里的线是指笔在运行中，怎样使力、怎样使笔与感情相融合的技巧。笔的顺逆、转折、刚柔、粗细都是在运行中变化其力度而产生出来的（包括曲直长短的线、点、块面），均应表现出线的

图
15

葛
茂
柱

韵律，“也就是流露感情活动的痕迹”（吕凤子语）。并且是由墨色的浓淡变化来丰富对象的形体结构的，更是作者对客观具象形体经过加工提炼的高度概括。特别是写意虎，更要求笔与墨相辅相成结合为有机的整体，使笔墨各尽其能，形成多层次的墨色。作画使用的毛笔含水量特强，加上宣纸的渗透性能好，为作画提供了良好条件。中国画创作强调用墨贵在用水，如果水分掌握不好，墨就会失去了意义。用墨无非是浓破淡，淡破浓，或浓淡墨并用，关键还是水。恰当地使用水分会使墨色润泽。（见图15、16）

图
16

袁
熙
坤

图17

袁熙坤

用线描来突出主体，同时还讲究留白。中国画在画面的主体物上要求明暗不可太明显，即使要强调一下明暗，亦不过在重要的地方画得浓一些，次要的地方画得淡一些而已。更不注意光线从哪里来，只凭主次画浓淡。这也是根据眼睛看东西的特点来表现的，也是我们心理作用和艺术的结合。因此，在画面上不需要的东西就视而不见了，这是中国画艺术的一大特色。（见图17）

唐·张彦远在《历代名画记》中指出：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气、形似，皆本于立意而归乎用笔。”形存，方能得其神，这就强调了形似的重要性了。假如我们眼前画出的对象全然不知为何物，神韵又从何而来。所以要牢牢掌握虎的形体结构，多观察、多体会虎的习性，尽可能多地去搜集

素材，这些决不是可有可无之事。

在开始作画前，最好多作一些小稿，从中选出自己所要表现的虎姿。画虎无非是或静或动，或卧，或立，或啸傲，或眺远等，只要平时多画、多积累，作画时就会得心应手了。如直接在宣纸上画，可用木炭条轻轻地将轮廓勾出，这样好改动。一般是先从虎头画起，但必须注意的是从虎的头部到脚部或尾部的一条大的动态线。先画上这条基本的动态线，对我们会有帮助的。它基本上会使画面优美流畅，并富有节奏感。虎的脖子和尾部很适宜于创造出这种流动的线条。两者都可以运用于不同的方向，在这两个动作中都构成了动态线的一部分。（见图18）

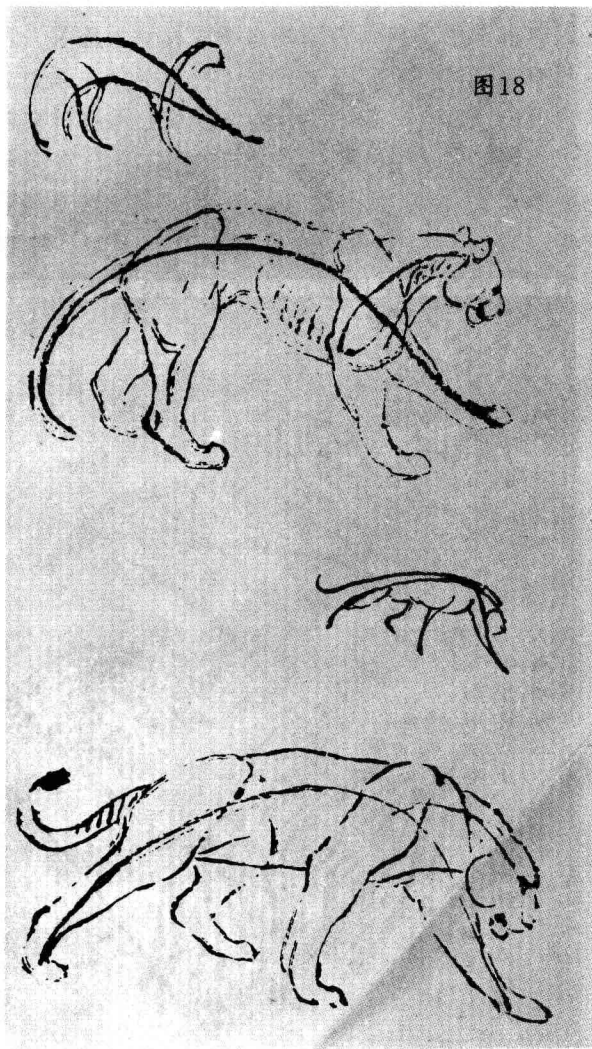

图18

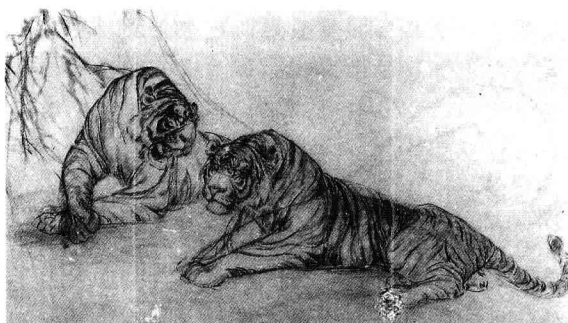
画虎不要一开始就忙不迭地画上眼、鼻等细部，这样画不容易抓住动态。正确的方法应该仔细观察，审时度势，对虎的形体变化规律进行概括，再认真进行一次推敲，如能确定整体上没有问题，便可用浓淡相兼的黑色，勾画出虎的斑纹。再加以皴、擦来强调形体的起伏

变化，并以淡墨渲染出明暗层次，使画面显出立体感和质感。（见图19—1、19—2、19—3）

中国画有“随类赋彩”之说。这是要求我们对各类描绘对象本身的固有色，经过艺术处理，赋予画中形象以近似的色彩。虎是以黄色为基调的，我们无须背离它自身的固有色，何况虎的颜色是那么柔和。中国画是以笔墨为主，色彩为辅。只要从整体出发，应多显示笔墨功能，特别是彩墨画的笔墨，切不可施彩碍墨。无论工、写向以笔墨板滞、轻薄为大忌。如果施彩后笔墨不足，可根据情况进行提、醒，使笔墨精神得到强化。（见彩图6）

19—1

19—2

19—3

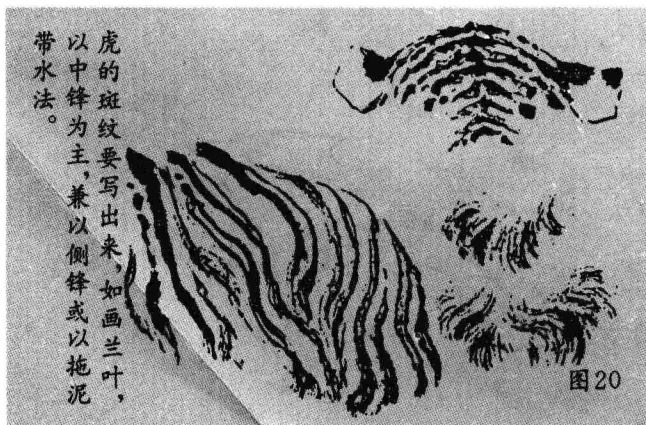

图20

彩图12题款：“可喜庞儿浅淡妆，穿一身缟素衣裳”。画面上一只白虎是主体，立于红石上，背景补以山石，前景是苍松，施以大青绿。由于墨线将景物勾连，使得主体白虎在大绿大红中特别醒目，给人以新鲜感，调子非常协调，又不失大雅。难道说这不是注入了作者的主观意趣吗？！整体效果强烈，又使观者感觉到完全是来自于现实中的充满了活力的“吊睛白额大虫”。

下面再以虎头为例。这是虎最精彩出神的部位。虽然只是虎头，但是画整体虎的步骤也不外乎如此。在纵观全局时应考虑到周围的环境、气氛、虚实等等。先用淡墨勾出虎头的轮廓，随之皴染出明暗，可用散锋画出毛的质感来，也不必太似，只要顺势即可，视凹凸处可轻可重，再赋以虎色。根据自己的经验和喜好，以藤黄、赭石、硃磬、胭脂酌量配色。待稍干勾出墨线（也就是虎的斑纹）。画虎斑纹，最好是写出来，如作兰叶，应以中锋为主，兼以侧锋，这样灵活多变，或用拖泥带水法。总之笔墨要沉着醒目，不可浮滑昏暗。（见图20、彩图1、2、3）

画虎应该注意的事项：

先画虎的眼睛外眶，眼角处用淡赭或淡硃磬，或花青渲染，并迅速加染淡藤黄，使其互相融合。待颜色干后，用浓墨点眼睛，留一白点，以表示高光。