

[国画大课堂]

名家教你画老虎

楼意 著

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画老虎/楼意著. —长春: 吉林美术出版社, 2010.1

(国画大课堂)

ISBN 978-7-5386-3698-7

I. 名... II. 楼... 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(2009)第224194号

国画大课堂

名家教你画老虎

楼意 著

出版人 石志刚

出版 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑 尤雷

发行 吉林美术出版社图书经理部

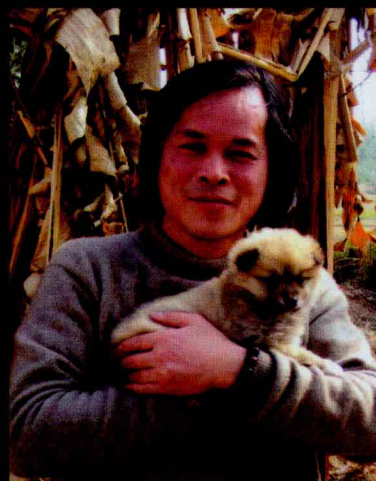
印刷 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开本 889×1194 mm 1/12 印张 5

书号 ISBN 978-7-5386-3698-7

定价 28.00元

楼意, 1960年生, 浙江杭州人。现为浙江省国际美术家协会、浙江省中国花鸟画家协会会员、浙江省逸仙、江南画院画师、杭州明珠画院副院长、职业画家。

1996年曾于中国美院国画系深造, 擅长动物题材, 旁涉山水花鸟。1983年《少年英雄》曾获杭州市“西湖之春”艺术节国画一等奖。1994年《动物世界》获“杭州市青年书画大赛”铜奖。1998年《百猴图》被杭州卷烟厂制成百猴卡。同年《自然之子》荣获“浙江省首届人与自然绘画展”铜奖。1999年《潜踪》入编大型画册《杭州美术五十年》。1997年《峻岭千里雪》获“全国首届中原杯”大赛铜奖。2001年西泠印社出版《楼意画选》。2003年工笔组画《金猴献瑞》由浙江人民美术出版社出版挂历。2004年个人传略入选“浙江国画二百家”, 是其中唯一一位动物画家。2007年出版《楼意画虎》, 同年巨作《虎跑梦泉》悬挂于杭州虎跑公园史话馆。2008年出版《楼意百虎图》画册。

[国画大课堂]

名家教你画

老虎

楼意 著

目录

老虎头部的画法	4
老虎四肢的画法	5
老虎全身的画法	6
幼虎全身的画法	7
单虎的画法	8
群虎的画法	10
白虎的画法	11
墨虎的画法	12
不同形式的老虎的画法	13
不同步骤的写意老虎的画法	18
色破墨画法	18
墨破色画法	19
作品赏析	20

前言

虎在分类中属于哺乳纲，食肉目，猫科，是一种强有力的大型食肉动物。《山海经·西次三经》中曾记载道：“昆仑之神陆吾，其神状虎九尾、人面。”我们的祖先与虎共同生存于中华大地已二千五百多世纪，大约五十多个世纪以前，当中华民族有了文化的时候，同时也产生了虎文化。人们认为“虎者，阳物，百兽之长，能执搏挫锐，噬食鬼魅”。在希冀老虎镇宅驱邪之外，更多的是寄寓着向往吉祥幸福的祈佑观念。虎字的发音与汉字的“福”“富”谐音。至此，驱邪与祝福——便完全成了民俗学中虎形象的全部内涵，千万年来，虎以其雄健而美丽的外形、威猛而高贵的气质，惹得无数骚人墨客讴歌称颂，描摹雕塑。水有龙而显灵，山有虎而见魂。

虎又是猫科动物中的“美男子”，狮子是雄威有余而美丽不足，豹子是美丽有余而雄威不足。其他猢猻、云豹、美洲狮等等在形象上皆有遗憾之处（当然，这种感觉只是人类以自己的审美观去衡量与评判的），唯有老虎兼具数者之优而雄视万方，故深受百姓喜爱与膜拜。

虎曾经有很多种类，但由于人类人口的不断增长及对自然资源的无情破坏所导致的地球环境的日益恶化，致使大多数种类濒于绝境或已绝迹。从古至今，虎画艺术源远流长：西汉的壁画，汉代的砖画，宋代的包贵父子、辛成工，明代的张平山、戴进，清代的任佰年，近代的张善子、胡爽庵，岭南的高奇峰、赵少昂，天津的刘奎龄父子，辽宁的冯大中等等有名或无名的艺术家们都为祖国的虎画艺术留下了许多风格迥异的经典作品，丰富了虎画领域的内容。

当我们画虎达到了一定的基础之后，同时还要学习如何配景，这也是一个不容忽视的问题，当然这个问题也可与画虎齐头并进地解决，而勿需孤立对待。画虎者从某种意义上来说起码是半个山水画家，因为虎画的极大部分空间都是山水的自然环境，画家会根据主题的需要而配置

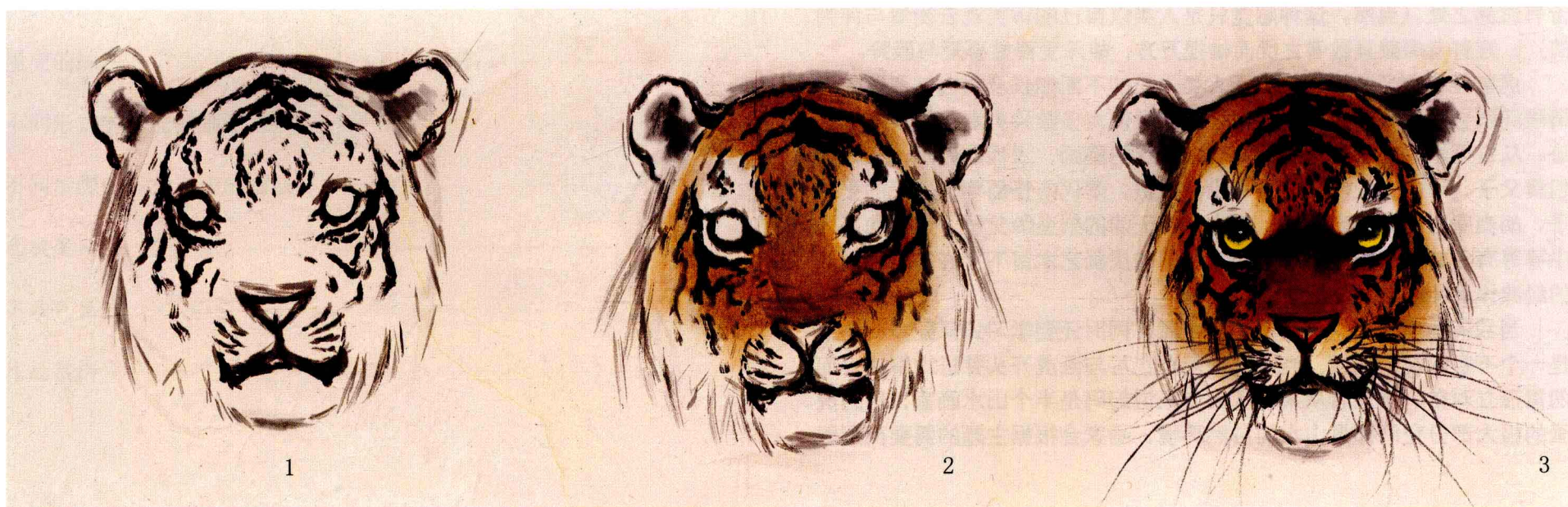
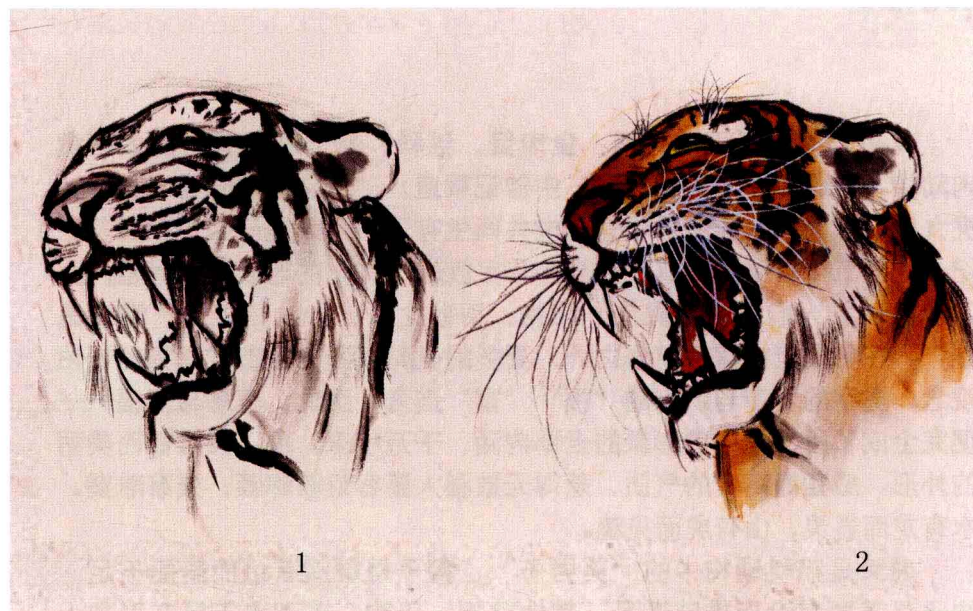
相应的景物，比如皓月当空、夏雨如注或秋林萧瑟、瑞雪纷飞……所以要适当临摹一些传统和现代的山水画，并将从中学得的技法运用到写生中去，再将写生中的感受以尽可能完美的形式和技法表现出来。故应多掌握一些岩石、树林、云烟、瀑布等等山水画的技法，如此循环不断、持之以恒方能有效地再现主题——老虎的生活环境和完美表达尊崇山君的心愿。

老虎头部的画法

虎的头部一般来说是全画的关键，我们可以把它的头部想象成一只圆盘。再根据圆盘想象如何安置五官就会容易得多。先以炭条或淡墨略勾轮廓确定位置，再以略浓的墨线勾勒眼睛、鼻翼、耳廓等，有点像西画中的素描一样打轮廓，接着用朱砂、赭石、藤黄以大致相等的比例略掺点墨调成虎皮色，从虎的头部往两边脸颊渐渐涂抹，颜色自上而下，由浓到淡，要注意虎眉毛和腮边的白毛位置。古人云：“传神写照，正在阿睹中”。所谓阿睹即是眼睛。画眼睛是白、藤黄调合成粉黄色，干后画黑瞳孔，以略浓粉黄的颜色自瞳孔向四周或从上而下渲染，使眼珠有一种深沉的感觉，并注意双眼的透视关系及视线的威严感。鼻镜与舌头是朱砂和朱红调合，上色时要注意，留出些许白底为高光点以形成立体感。耳的造型要注意与虎表情的协调性，虎的颊毛极富美感。虎须更是头部的第二关键，画须需要凝神静气，其交叉与画兰花有相似之处，但要坚挺些，还要注意它的角度。须眉可用浓墨也可用白粉，多数情况用白粉更美，但这个步骤往往是放在作品的最后一个程序。

这是下面一排正面虎头的步骤画法：

1. 先将炭条打好大致轮廓，在不熟练之时可画得仔细一点。
2. 再在炭线的基础上用毛笔蘸墨画好大致的线条，完成此程序后，将调好的虎皮色自上而下、自内而外地涂抹。
3. 颜色干后，再上眼睛的淡黄，用朱砂略红的暗红色烘染鼻镜与舌头（当然闭嘴情况例外）。虎额头上的“王”字，画时注意不要过于概念化，线条要处理得有疏有密、似王非王。最后，继续调整各部分的线条，用白粉画须眉、点睛等等。

老虎四肢的画法

画虎的四肢虎爪也是一个比较关键的部分，所以也要引起重视。虎的前肢和前爪，后肢和后爪由于生理和功能的关系结构是不同的，故需仔细观察，认真对待。

1. 这是一个正侧面的前爪造型，先打好轮廓，再以调好的虎皮色涂抹，注意爪的内侧部分应是白色的。爪子的线条要勾勒有力，尤其是狩猎时的爪子。

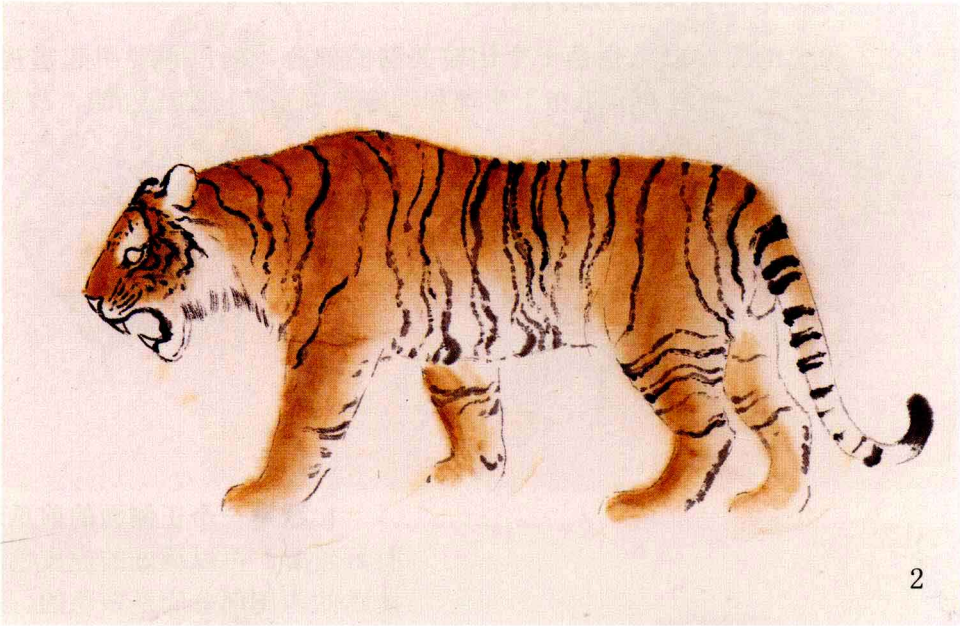
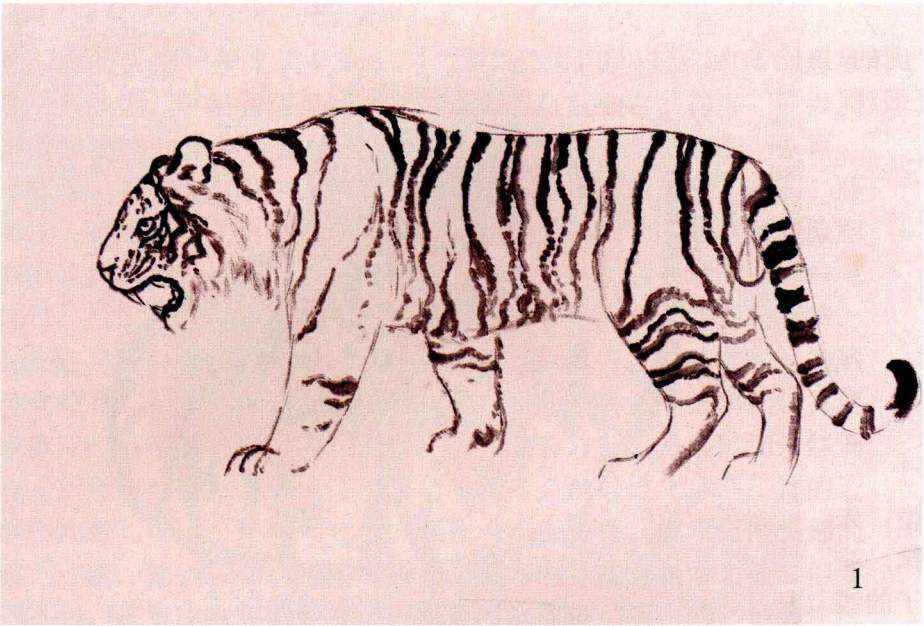

2. 这也是一个正侧面的前爪造型，不过是侧面多一点。画好轮廓后继而上色，注意爪子的线条，尤其要注意靠近最内侧的已经退化的小爪子，不要画的像其它四只爪子那么大。

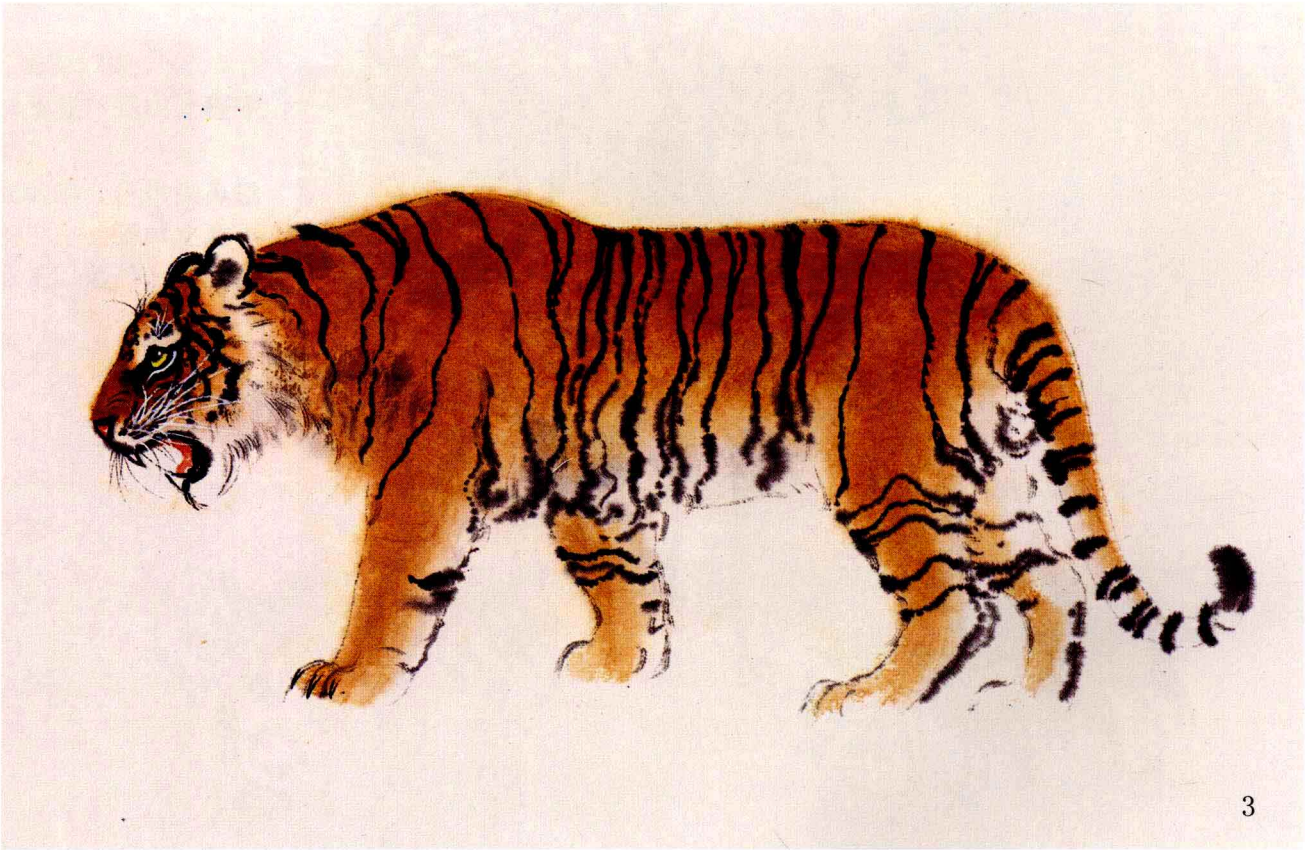

3. 这是一个虎的前肢在行走时拎起爪子时的瞬间形状，要注意观察虎的暗红色如梅花状的爪垫。褐黄的虎皮色在这种角度的爪子上就应画得少一点，因其内侧长的都是白毛，故如此。

老虎全身的画法

老虎的美极大部分要归功于那一身无与伦比的黑色斑纹，它的斑纹与斑马相比更生动，斑马的纹路黑白分明几为图案。首先我们把颜料按比例（调配方法可按上述头部方法所述）调成虎皮色，再从勾好轮廓的基础上逐渐从头部往颈部、肩、胸、背、胯、腿、尾涂抹。与西画正好相反，西画是受光的部分颜色淡，国画是受光的部分颜色要浓，要注意虎的胸、腹、两腿内侧及尾巴的后半截皆是长白毛的部位。一般来说，画斑纹的线条要灵活生动，切忌呆板、枯涩，尤其是不顾生理结构而随意勾勒。画动物的难点就是结构问题，不像山水、花鸟多一枝少一瓣尚且无妨，所以说具备一点素描基础则更佳，因为通过素描的锻炼能迅速提高造型能力。还有虎足、虎毛的画法，虎的前肢和前爪整体感觉有点类似一个扁形的长方体，它的前爪实际上有五个脚趾，但一个已经退化，画的时候要注意，不过后爪无此现象。五趾的排列要注意透视关系，勾爪的线条要遒劲有力，脚垫的颜色是暗红的。虎的前肢比后肢更有力，画行走的老虎时也要注意其肢趾之间的结构，（即转折和透视的关系），趾爪藏露要看具体情

况，虎尾的刻画也不可掉以轻心，要弯曲有势，似柔实刚，尾巴上黑环也需前浓后淡，切勿粗细均匀、墨色僵硬。上山虎、下山虎及各种形态的虎之躯体所呈现出来的骨骼与斑纹的变化看上去似乎很复杂，但如果掌握了一定的规律，熟稔其中的结构也是可以达到完成理想作品心愿的。

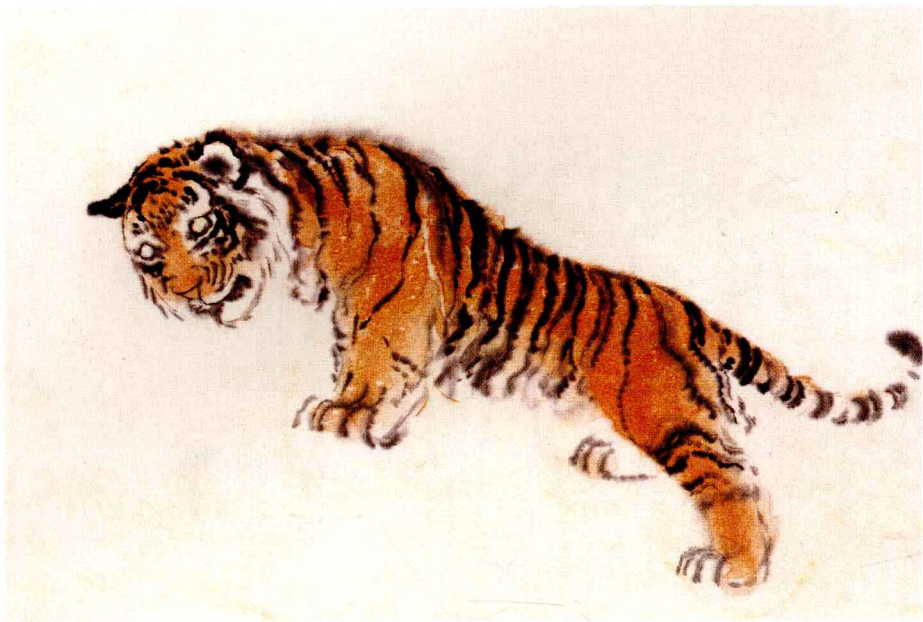
幼虎全身的画法

一切幼小的生物都是稚嫩可爱的，当然小老虎也不例外。小老虎的特点头大耳阔，四肢短粗，身上无明显骨骼线条，虎爪细小，动作笨拙，充满憨态，记住这些特点很重要，画法步骤与大老虎相似。

- 1.先用炭笔或B5的铅笔打好轮廓，力求准确。
- 2.调好虎皮色，先从背部着色逐渐自上而下涂抹，尽量不碰墨线。注意虎的胸、腹、腮部位的留白。
- 3.眼睛鼻镜上色，干后画须眉。进一步加深、加粗重点部分的斑纹线条。

单虎的画法

1. 轻勾轮廓后，用调好的虎皮色略涂虎身，再以淡墨趁湿画之，先定好虎身的大致纹路。

2. 趁未干时继续加深墨线。

3. 进一步完善结构的墨线，勾勒眼睛、须眉等细节。在画虎的过程中，有感觉颜色不够深、墨色不够浓，而宣纸上的水分已干，再画上去又怕线条不润，怎么办？可喷点水等干到需要时继续画之。

俗话说：“一山不容二虎”，由于传统理念，很多情况下虎的作品都是以单个虎布局，如画直幅一般是将虎放在偏左或偏右的位置，近景中上绘松树或其他种类的树，下绘危岩峭壁，以示雄威。远处则绘瀑布飞泻、群山巍峨等等。山林丘壑、草泽溪畔、瀑布悬崖、深涧岩洞这些都是虎所熟悉而喜爱的环境。虎又是夜行性动物，也可配皓月空悬、夜色迷蒙以显示山君之神秘和威严。

这是一张工笔与写意相结合的作品，雪霁后的崇山峻岭一派银装素裹。猛虎以细腻的笔法刻画，而相应的补景却是用略为粗犷的手法写之，两种技法的融合有时会产生一种奇妙的效果，白雪皑皑的远山近峰，更衬托了山君的美丽和威仪。

群虎的画法

所谓群虎的画法，那只是一种拟人化的表达形式，因为自然界老虎是不可能成群的。猫科动物当中，唯有狮子是群居性的，这与它们的自然环境有关。雌、雄老虎都是在求偶繁殖期间相伴一至二周即各奔东西，相对来说，哺育后代的压力老虎要比狮子大一点，故双虎的描绘多数仍以温馨柔情的画面为主，注意一点它们之间的构图变化即可。画四五头以上的老虎关键是要注意它们之间的蹲、卧、起、坐的关系，头与头之间的不同角度（包括嘴的开合、脸的正侧、耳的前后），四肢的恰当排列，大小虎之间的动态变化等等。作群虎图一般不设置太多的配景，因为主题已够丰富，多则易乱，某些特殊情况除外。

白虎的画法

白虎的画法基本还是以勾勒为主，尤其是要注意结构，因其无色故更不易取巧，待干后以淡朱砂略染虎之骨骼凹陷处，以增强立体感。斑纹线条切勿深重，虎眼应是淡蓝底色，虎须可用灰黑色，在白虎的配景上尽量在它的周围画点物体以衬其白色。需提醒的是：画白虎切忌以白粉涂之，最好自然留白为主，当然如在有色宣纸上绘画，那又另当别论了。

1. 用炭笔打好轮廓，注意白虎的造型比例。线条切忌过深、过浓，用笔尽量松动，因白虎的斑纹本身是偏淡墨色的。

2. 再以墨线画上松树及杂树、山坡、瀑布等景物，待干后上色，继续调整整个画面，最后落款、盖章。

墨虎的画法

墨虎的画法犹如戏剧中的清唱，看似简单实也不易，清唱是在无任何音乐背景下体现出来的，是纯粹的唱功。画水墨老虎情况也如此，它要在纵情笔墨的同时，不仅要顾及到动物结构的精确，造型的完美，同时还要注意笔线的生动、墨韵的酣畅。尤其是墨韵的感觉是可遇而不可求，并不是每次都能如愿以偿的，因其不易取巧，故更应大胆落笔、小心收拾、谨慎构思、一气呵成。一般画水墨老虎不宜过多地绘制背景，因为山石树木不可上色，上色后容易使人误解墨虎为黑虎，导致喧宾夺主，故很难配景。墨虎作品比较适合长款题跋、再钤上不同形状的印章数枚，届时白纸、黑墨、朱印相得益彰，有一种别于彩墨虎的风韵和情趣。

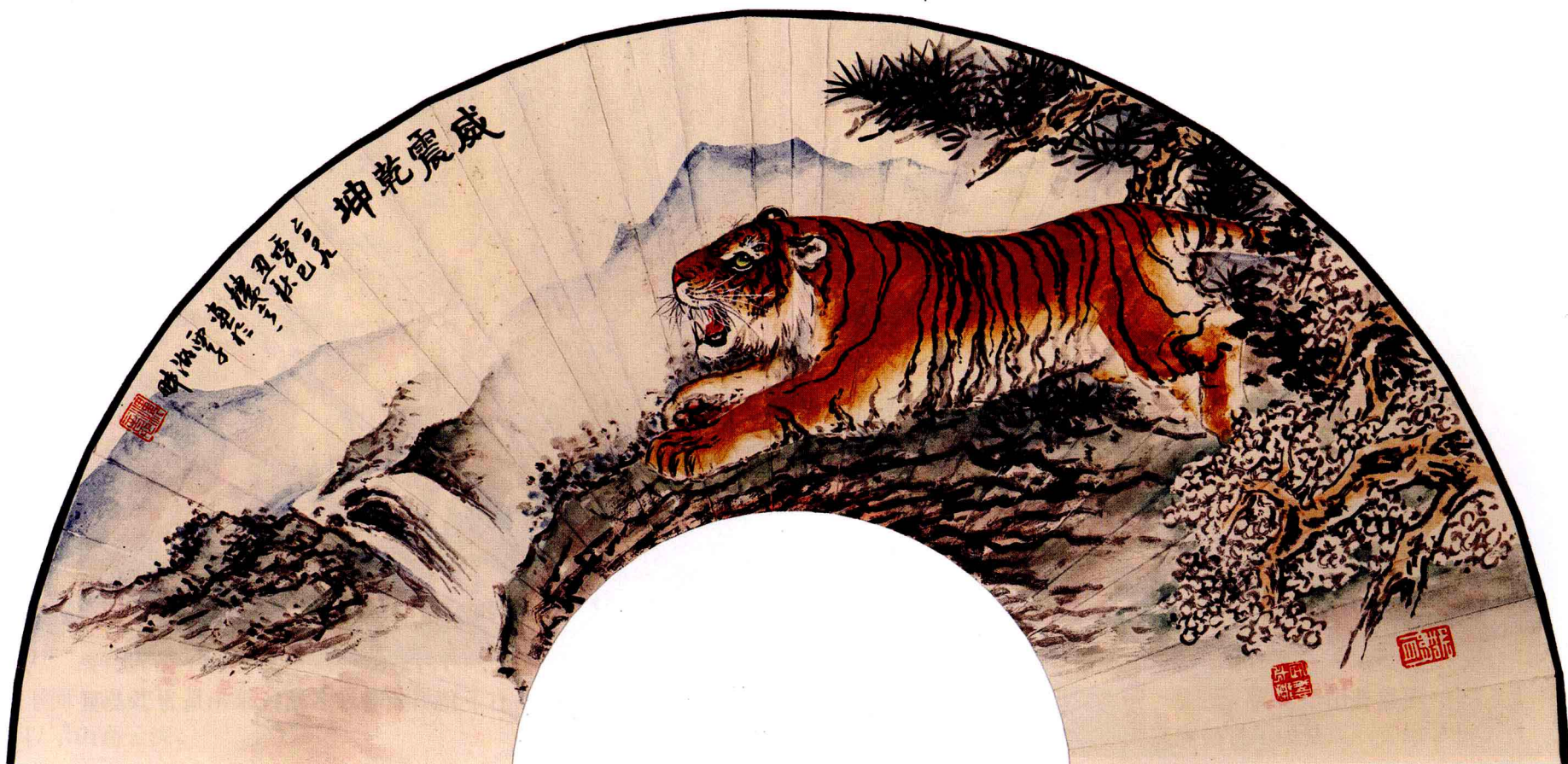
1. 用炭条轻打轮廓，用含淡墨的毛笔在笔尖上略蘸浓墨，画出虎身大块墨色，注意水分不宜太多。

2. 趁淡墨块未干之时，以浓墨勾勒虎的斑纹、五官等。最后以相对较淡的墨线补景，切勿喧宾夺主。

不同形式的老虎的画法

所谓形式不外乎横、竖长方形、斗方形、圆形、扇形、四条屏形等等，横长方形的虎多数应为侧身。因为画面是横幅，故近景树枝类的物体应多取下半部分为主，按理来说是不可能露出树顶的，远处的山峦瀑布等也多为横向形的，同样落款也大多是自右而左的格式（此横式构图现代居室多用之）。竖长方形为较传统构图（因古时厅堂大都有较高的空间），很适宜表现猛虎之类的题材。写劲松、高山、流泉容易得心应手，也比较容易出效果。斗方形的构图要注意左右间不宜过分对称，上下也是如此，也不要四周充盈、中间太空，或反之。圆形的布局规律与斗方类似，唯一有区别的是落款：一种是按正常的题款形式；另一种就是随着图形而书，印章也要如此盖。扇形的绘制可按小的长方形而作，需要考虑的是如何构图，因为它的形状比较独特，作品完成后落款最好是按照扇面的折痕角度，也即所谓的“画正书斜”，钤印也要按此要求。

更喜苍山千里雪 这是一张斗方形的构图，图中描绘了一头雪中回首的猛虎，画面右下角斜插着许多枯枝，一是为了表明隆冬季节，二是为了打破虎斑纹的直线条构图以增加画面的变化。

登攀 竖长方形的上山虎是百姓比较喜欢的题材，画中描绘了一头正登上一座山峰低头俯视深涧溪泉的虎之动态，故在虎的下方安置了斜长的松树，下面与远处更显溪泉奔涌，怪石嶙峋，以示山高云深。