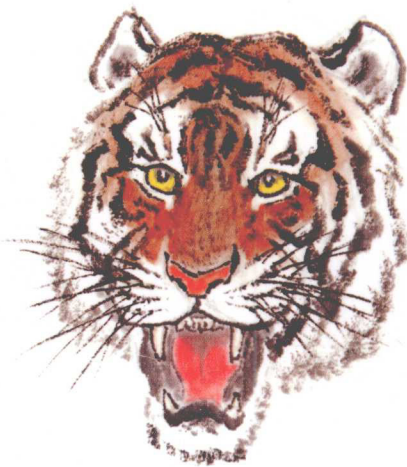
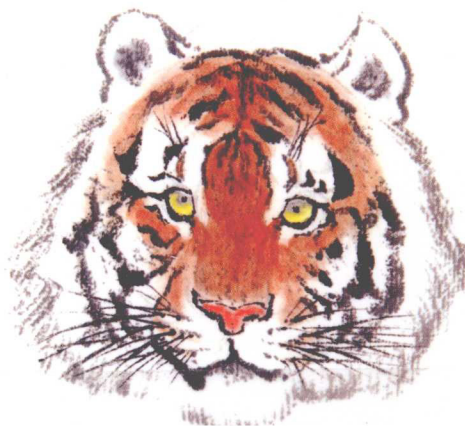

中国画画谱丛书

百虎画谱

编著 王重来

中国画画谱丛书

百虎画谱

编著 王重来

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

百虎画谱/王重来编. - 上海: 上海人民美术出版社,
2010.11 (中国画画谱丛书)

ISBN 978-7-5322-6290-8

I. ①百… II. ①王… III. ①虎-翎毛走兽画-技法(美术)
IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第129564号

中国画画谱丛书

百虎画谱

主 编: 王重来

编 著: 王重来

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明

技术编辑: 季 卫

版面设计: 谷 吉

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 710×910 1/12 10印张

版 次: 2010年11月第1版

印 次: 2010年11月第1次

印 数: 0001-4300

书 号: ISBN 978-7-5322-6290-8

定 价: 38.00元

目 录

概 述 / 4
虎 头 / 10
虎 身 / 12
虎 耳 / 15
虎 足 / 16
虎 尾 / 17
勾勒法 / 18
没骨法 / 20
粉填法 / 22
瞪 / 24
眯 / 25
凶 / 26
怒 / 27
伺 机 / 28
凝 视 / 29
哈 / 30
恬 静 / 31
观 察 / 32

注 目 / 33
稚 气 / 34
吼 / 35
啸 / 36
咆哮 / 37
舔 / 38
饮 / 39
窥 / 43
坐 / 45
立 / 47
行 / 50
奔 / 55
趴 / 56
躺 / 59
睡 / 60
跳 / 63
扑 / 64
爬 / 65

翻 滚 / 69
游 / 70
上 山 / 71
下 山 / 74
匍 匐 / 76
潜 伏 / 77
潜 行 / 78
幼 虎 / 79
黑 虎 / 80
白 虎 / 81
哥 俩 / 82
伴 侣 / 83
母 子 / 87
合 家 / 89
群 虎 / 90
图 例 / 91

概述

虎，属猫科，食肉，体呈淡黄色或褐色，有黑色横纹，尾部有黑色环纹，背部色浓，唇、颌、腹侧和四肢内侧白色，前额有似“王”字形斑纹。栖于森林山地。性凶猛，捕食野猪、鹿、羚羊等。

中国有东北虎、华南虎。东北虎体大、毛色较淡。华南虎，体稍小，毛色深浓。

虎是一种体魄强健、形态优美、目光犀利的大型猫科动物，被称为“百兽之王”、“山中君子”，可以说是威猛、勇敢、危险和争斗的化身。

虎，俗称老虎，分布在亚洲、西伯利亚、中国、苏门答腊、爪哇、马来西亚。虎的身型巨大，体毛颜色有浅黄、桔红色不等。它们巨大的身体上覆盖着黑色或深棕色的横向条纹，条纹一直延伸到胸腹部，那个部位的毛底色很浅，一般为乳白色。生活在俄罗斯东部和中国北部的东北虎在几个亚种当中体毛最长，那是为了抵挡北地的严寒。一般来说，所有的虎，冬天的毛都会比夏天长，体毛颜色和花纹也会比较浅。虎的头骨滚圆，脸颊四周环绕着一圈较长的颊毛，这使它们看起来威风凛凛，雄性虎的颊毛一般比雌性长。虎的鼻骨比较长，鼻头一般是粉色的，有时还带有黑点。它们的耳朵很短，形状如半圆，耳背是黑色的，中间也有个明显的大白斑。虎的四肢强壮有力，前肢比后肢更为强健。它们的尾巴又粗又长，并有黑色环纹环绕，尾尖通常是黑色的。

虎是动物中的威猛者，是兽中之王，处在生物链的顶峰。其躯体伟岸，全身布满黑黄斑纹，瑰丽无比。额头上横生黑色条纹，酷似中文的“王”字，更显其威武。其华丽完美的外形和刚强剽悍的王风，不能不让人们对造物主的神奇敬佩之至。也因此，人们对它由敬畏而崇拜，古代即有以其为图腾乃至神化的现象。虎作为最形象的力量美的化身，受到人类历来的赞美和推崇。远至克依罗马人洞穴壁画和我国殷商青铜器的图饰，近至现代人生活中出自能工巧匠之手的各种虎形图画、饰物、器皿，令人陡生亲切之感。我国古代人们对虎的形象十分崇拜，特别是在军事上，比如在调兵遣将的兵符上面就用黄金

深山虎啸图 朱文侯

概述

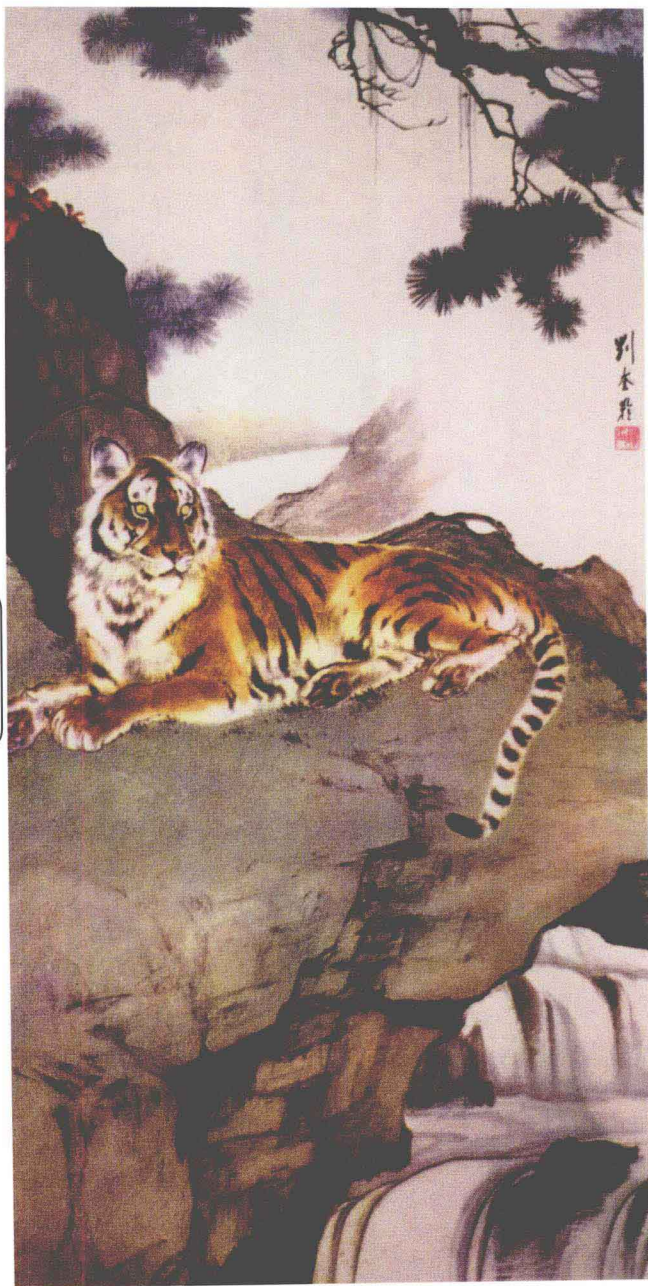
刻上一只老虎，称为虎符。白虎神是中国古代道教的守护神，原为古代星官名，二十八星宿中的西方七宿，因其呈虎形且位于西方，按五行配五色，故称。它也是四方神之一。《礼记·曲礼上》有“前朱雀，后玄武，左青龙，右白虎”的说法。土家族多信奉白虎神。在古时候，一些中医四处云游行医、采药，他们通常会手拿一个铃铛，铃铛看起来就像是一个铜环，人们称之为“虎撑”或“虎衔”，据说这是他们的护身符。陕西有送布老虎的育儿风俗，山西各地则流行送老虎枕头的育儿风俗，陕西华县一带流行“挂老虎馍”的婚姻风俗。今天，在中国的乡村里仍然能够看到小孩子们穿着虎头鞋。虎头鞋是用布料制成的，而鞋尖做成了虎头的形状。

古语云：“龙生云，虎生风”。虎为百兽之王，在老百姓眼里是辟邪、避灾、祈福的神灵。人们常以“撼山啸月”、“雄风虎胆”、“虎啸龙吟”、“虎虎生威”形容虎的威严、勇猛、强悍的王者风范。虎自山林而出，为山兽之君，其雄姿英发，无论是静静地站立或蹲卧，都蕴藏着极大的爆发力，显示出威严美；其行如疾风，啸若雷霆，有排山倒海之勇、叱咤风云之势，故有“兽中王”之美誉。它的王者风范，为人们所尊崇，亦为历代画家所青睐。虎是历代画家致力研究、泼墨的艺术课题，以虎为题材的国画千姿百态，受到世世代代人们的热切喜爱。虎画可谓是绘画艺术之林的一朵奇葩，虎画艺术的魅力丰富了中华民族优秀传统文化的宝库。而人们借虎之威，竞相以虎画为驱邪逐魔，守财镇宅的吉祥之物。随着时代的演进，虎情虎态的描写也应人们不同审美情趣和要求而变得更加多姿多彩。

中国画绘虎，有悠久的历史，历代都有以善画虎而成名者。晋代有兼善六法的卫协作《卞庄刺虎》图；南北朝的陶景真善画虎豹；唐韩王元善画虎豹；晚唐画工出身的道教画家玉福观道士陈乾晖也善画龙虎，其弟子张素卿曾在四川成都的龙兴寺壁上绘龙虎画；唐代绘画艺术繁荣，形成专门画科，李渐的虎画形似神传达到相当水平。其后，五代的李煜，宋代的包拯之子孙包鼎、包贵，以及辛成、龙章等，元代的周耕云，明代的陈希尹、商喜及子商祚等人，都是有代表性的虎画家。明朝还有一位画院画工赵廉以画虎成名，至清代，善画虎者

归来雄风图 张善孖

松泉卧虎图 刘奎龄

亦多，如丘天民、高其佩、常钧、傅元澄、黄玉桩等。后有清代宫廷画家意大利人郎世宁画虎，融中西绘画技法之长，线条细腻、颜色多彩、层次丰富，并运用透视法构图布局。郎世宁的虎画技法给中国画家以启迪。近代以来，张善孖、何香凝、高剑父、刘奎龄、刘继卣等名家画虎，追求用笔设色、形神兼备，造型、色彩和线条运用已超越前人。

古人画虎因很难经常接触和观察到活生生的真虎，因而对动物的解剖结构难以充分认识，缺乏西画具象造型的科学造型法则，虎画姿态缺少变化，神态生硬，故难免形走而神失。近代和现代的许多画虎名家在造型和技法上都大大地超越了前人，这与时代的发展是分不开的，画家能有机会直接接触、观察到真虎，为虎写真，因此笔底之虎造型生动、形神兼备。画虎名家张善孖更亲自养虎，故其笔底之虎千姿百态，再加上西画法则的传入对中国传统绘画的艺术影响，使高剑父、高其峰、刘奎龄、刘继卣等都吸收和融会了西洋画法，成为当世的画虎高手。现代画虎技法日臻成熟，工笔、写意手法多种多样。

中国画一向提倡“形神兼备，以形写神”，画畜兽也不例外，观察入微，掌握神态，才能将其画活。走兽虽然同样具备五官、四肢，其传情达意的能力却不如人类许多。尽管如此，我们也不能忽视其细腻的动态和神情，每一种动物都有各自独特的表达喜怒哀乐的方式。此外动物也有许多特别的习惯和动态，譬如鹿、虎等耳朵能随意地转向各个方向，如收听器般，能觉察极轻微的声音；猫、虎等眼睛的瞳孔，能敏感地随着自然光线的变化而开合，犹如照像机的光圈原理；动物的尾巴具有均衡的作用，可调节各种姿态，这些特点都应注意到。

虎是一种比较难画的动物，常见的虎画，侧脸的像狗，正脸的似猫，照猫画虎也罢，画虎不成反类犬也罢，一言以蔽之，就是画虎不像虎。虎也如人，有它的心态表情，抓住老虎最平和最安详的时刻，将之刻画出来，老虎就被添加了它人性的一面。常言说，画虎难画骨，知面不知心。画出老虎的劲健需要熟稔老虎的骨骼构架，画出老虎的“仁兽之风”需要潜心研究方有所得。“婉婉之虎，优人是崇”，古人将虎视为仁兽，所以，凡善画虎者，并不将虎表现得张牙舞爪凶猛怕人。

老虎与人一样，有丰富的表情，有它的喜、怒、哀、乐，有它敏捷的动态、矫健的身姿，它们也有亲情和友谊，也有它们的天伦之乐。必须仔细观察研究它们的特点，经过精心的构思，选择恰当的动态，才能中肯而生动地表达它们千变万化的情态。就是在同一画家的描绘下，由于观察的角度不同，产生的感受不一样，表现的结果就会各不相同。同是一只虎，有的表现它的力量，有的表现它对幼虎的爱抚，也有的表现它的威严。由于画家体会、喜爱的差异，表现出来的可能是完全相反的性格和情趣。在虎之形神上，要更多地赋予人的情感，笔下之虎才能成为极通人性、人情之生灵。

中国画很大程度要靠背景的烘托，背景的俗与雅决定作品的俗与雅。在画面布局上要善于运用对立与统一的规律，使作品获得更好的艺术效果。大与小、繁与简、巧与拙、虚与实、动与静、卧与立，看起来都是对立的和矛盾的，却可以在它们的变化中求得统一与协调。如以疏衬密，或小中见大、拙中藏巧、静中有动、藏中有露等、运用对比手法，使作品在丰富的变化中显得更加生动，从而增强它的艺术魅力。无论是独虎还是双虎、群虎，都要置于一个匠心营造的环境之中，或是涧边，或是草丛，或是层崖，或是松间，每幅作品都应有一种意境，传达一种情调，处理好虚实、隐现、大小、疏密等关系，采用对比、反衬等手法，把自然景色概括地、典型地再现在画面中，以突出虎的个性化、人格化的特征。这样，不仅使动物和自然协调，而且能加强总体气氛，使整幅作品蕴藏的思想感情更加丰富，从而达到更深刻的艺术效果。

学习艺术要触类旁通，举一反三。在“外师造化，中得心源”的基础上，还得多观摩前人、名家的画虎佳作，从中吸取营养，去芜存菁，去伪存真，多感悟、多揣摩，日积月累，心记手画，方能达到用心造化的境地。同时要加强书法、文学、诗词、画论、美学等姊妹艺术方面的修养，提高自己的艺术素质。

松壑虎威 房毅

概述

松虎图 白雪石

虎 朱文侯

五虎图 吴寿谷

双雄姿饮 光元

虎头

一般画虎先以淡墨草稿勾出形态，赭石调藤黄画虎身，再以稍浓的墨画斑纹，留出嘴、前胸等，并以赭石第二次染身。淡墨破锋丝细毛后，蘸浓墨画眼、耳；并重勾斑纹，第二次浓墨丝细毛，白粉或浓墨画虎须，最后补景完成。画时大致全体同时进行，层层加重。

虎头画法：虎头呈圆形，用铅笔确定好五官位置后，用较浓墨勾勒眼、鼻、嘴，再用侧锋画出斑纹。用赭石加朱磠上色，额、鼻处略加淡墨，注意留出虎的眉、嘴、腮等白处。最后用淡墨且枯笔散锋轻点鼻梁、前额等处，以增强虎毛质感。眼用藤黄色，但要留出高光点。并在上眼眶处略施淡墨，以增强立体感。鼻垫用朱磠色。墨笔添须要有交叉，忌平行。耳背是黑色的，中间有个明显的大白斑。脸颊四周环绕着一圈较长的颊毛，雄性虎的颊毛一般比雌性长。

(一)

虎头

(二)

(三)

画正侧面步骤

(一)

(二)

(一)

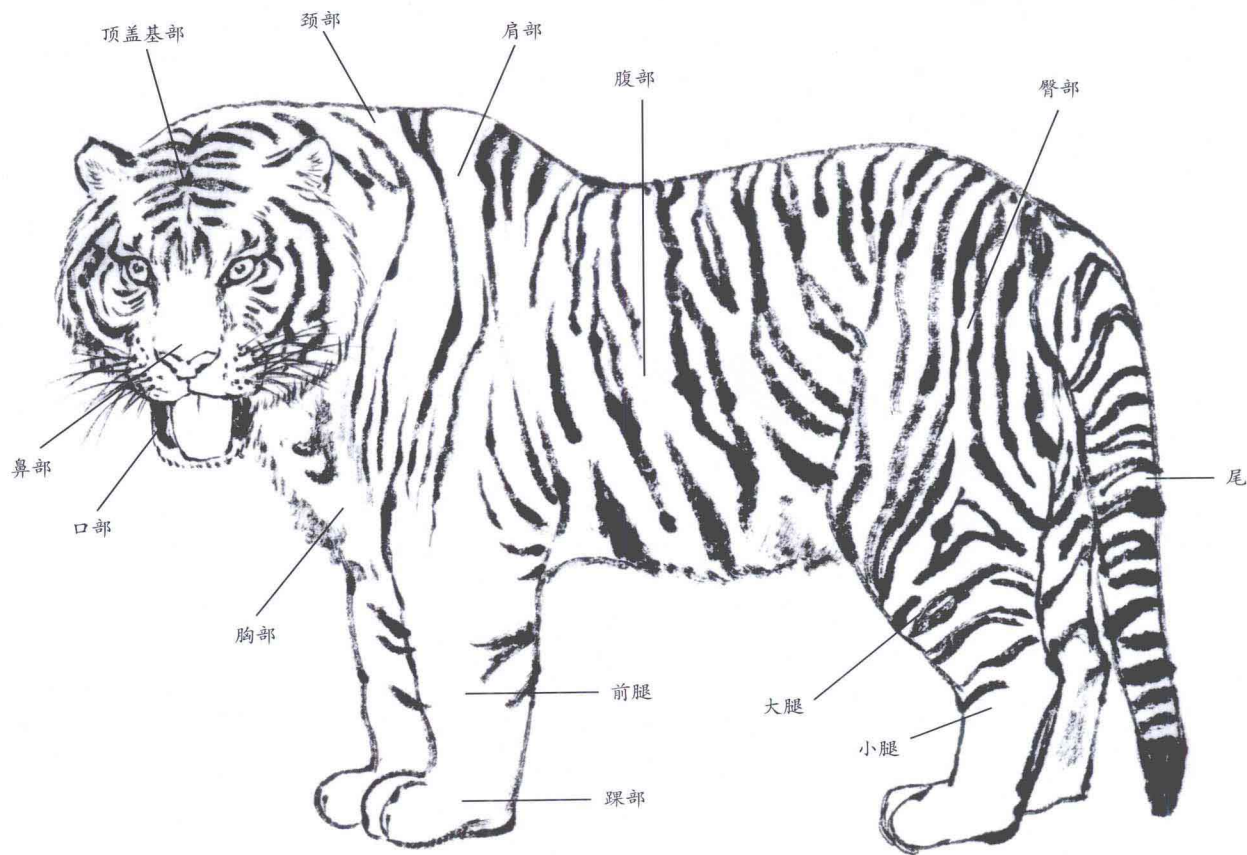

(二)

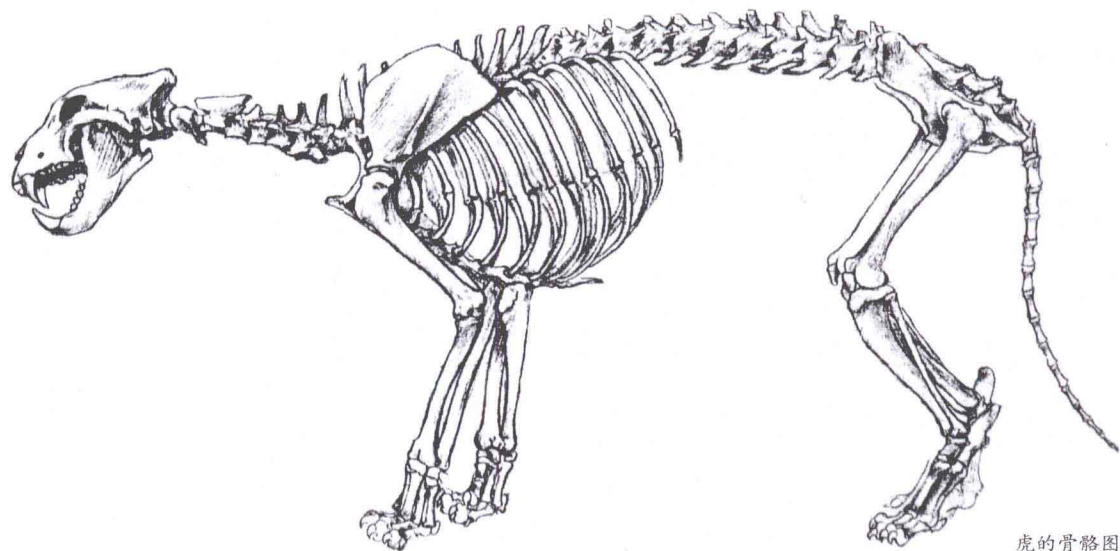
虎身

虎的身上覆盖着黑色或深棕色的横向条纹，条纹一直延伸到胸腹部，那个部位的毛底色很浅，一般为乳白色。胸部无纹，颈部有黑色条纹项圈，前肢少斑纹。背腹斑纹多，排列上要有聚散变化，才能生动。画斑纹应讲聚散，墨色要分浓淡，用笔要有顿挫。横纹的用笔可用侧锋，须有轻重、疾缓、干湿结合的变化。最后在身上某些部位略用淡墨散锋或丝或点，以增强虎皮质感。

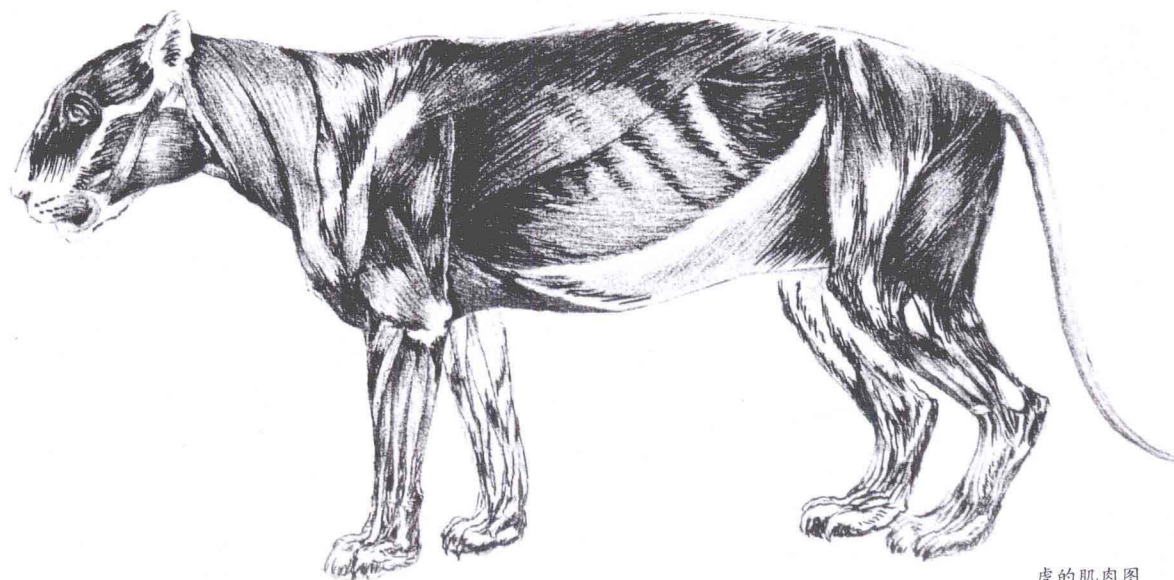
虎身

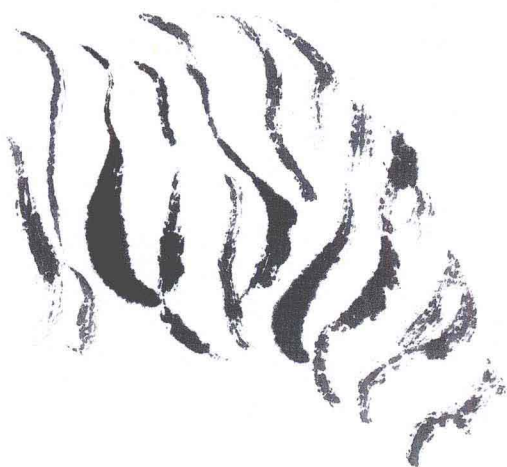
虎的结构图

虎的骨骼图

虎的肌肉图

虎身

(一)

(二)

虎耳

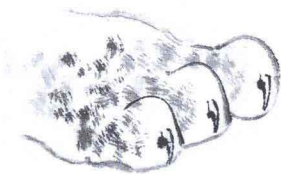
耳朵可随头部方位而定。虎耳稍带圆形，不宜尖，耳背和耳端可用浓墨。耳内可用淡墨枯笔且侧锋丝毛，未干时再染以更淡的墨，以增加层次。

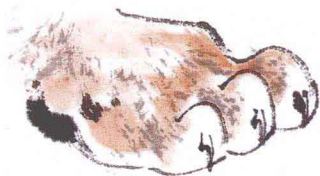
虎耳图例

虎 足

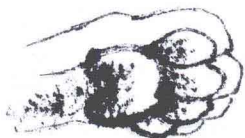
虎的四肢强壮有力，且前肢比后肢更为强健，后肢稍长而细瘦。由此虎足也是如此，前足比后足有力，前足有五趾，一趾不落地，后足五趾皆着地。虎足画法：先用淡墨勾勒虎足的轮廓、结构，再将笔压干、压枯，散锋点染脚背等凹处，而脚趾之间相连处，用淡赭墨渲染，以显深凹之感。最后用小笔勾出爪甲。脚垫颜色要深。

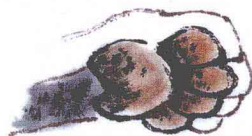
(一)

(二)

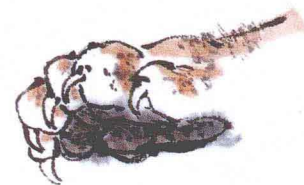
(一)

(二)

(一)

(二)

(一)

(二)

虎足的画法步骤