

半工半写老虎画法

山东美术出版社

德光

半工半写 老虎画法

牛德光 著

山东美术出版社

1987年·济南

半工半写老虎画法

牛德光 著

*

山东美术出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 3.5印张 8插图 22千字

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数1—9,000

ISBN 7—5330—0060—9/J·61

统一书号: 8332·1071 定价: 1.98元

前 言

近年来，随着人们文化生活的提高，喜爱虎画和渴望学习画虎者日众。拙作《老虎画法》由山东美术出版社出版后，已经重印过三次，仍不敷需求。经我广泛征求意见，深感有必要再写一本讲解半工半写技法的老虎画法，以帮助习画虎者进一步提高。

这本技法书是在《老虎画法》的基础上，又提高了一步，从构图、起稿、落墨、敷色讲到补景、题款，特别是落墨、敷色的方法，按头、颈、躯干、四肢、足尾分专题配合步骤图逐一讲解，学起来十分简便。这些技法，皆是我个人创作经验的积累，难免有局限性，一管之见，仅供读者参考，不足之处，望予指教。

牛 德 光

1987年5月

目 录

前言	
第一章 综述	(1)
第二章 虎画的表现形式及常用颜料	(3)
一、表现形式	(3)
二、常用的工具及颜料	(3)
第三章 画虎的方法步骤	(5)
一、确定构图和动势	(5)
二、起稿	(6)
三、落墨	(11)
四、画虎的先后次序	(23)
五、敷虎色	(85)
六、撕黄色皮毛	(89)
七、补景	(90)
八、写眉、须	(91)
九、调整	(92)
十、题款、印章	(94)
十一、虎动势图	(96)
十二、画虎方法步骤图	(107)
范画	(111)

第一章 综 述

虎，气势强悍，形象优美，力量内在，具有威严之美。然而将虎之雄姿写出，并非易事，必需善知虎性，并师法造化，广收博采，形成娴熟的表现技巧，方能登堂入室，画出佳作。

虎的品种繁多，有孟加拉虎、里海虎、爪哇虎、巴厘虎、苏门搭拉虎、华南虎、东北虎、印度支那虎等。因生活环境不同因而躯体的比例、体积的大小、色彩的变化，也各有差异。热带虎毛短、色黄、斑纹淡而稀疏，性情较温和。寒带虎毛长、色黄褐、斑纹色浓而密集，性情凶猛。

在我国有东北虎和华南虎。目前东北虎分佈于东北小兴安岭及完达山一带；华南虎分佈于长江中、下游以南，四川盆地以东。华南虎体小而粗胖，毛色浓，斑纹密而变化小；东北虎毛色淡，斑纹纹理清晰，组织优美，是世界上老虎体积最大的一种。

虎除黄色虎之外，还有白虎和黑虎。白虎并非纯白色，而是轻淡的乳白色，其斑纹不是黑色，而是深褐色，鼻与足掌是桃红色，眼睛在强光下，好似透明无色，在背处呈淡黄色。黑虎呈淡灰色，有深色斑纹，另外还有蓝虎之说，与黑虎同属一色型。黑虎与蓝虎皆为珍贵稀有之物。

虎性孤独，不喜群居，巢穴不固定，多生活于气候温和潮湿的地带。虎系夜行性动物，活动能力甚强，一昼夜

可行八、九十公里。虎会游泳，涉水敏捷。虎以鹿、獐、猴、羚羊等为食。虎的寿命大约为二十五年左右，三、四岁成熟，十岁左右体格膘悍丰满，是虎一生中的英俊年华。雌虎对虎仔则是一位慈祥的母亲，精心喂养幼仔直至第二年能独立猎食为止。虎因形貌威武、雄魄，古有“兽中王”之称。我国古代文学家司马迁有“猛虎在深山，百兽震恐”之句。人们常把威武之臣称“虎臣”，形容举动威武称“虎步”，把勇士称作“虎贲”等。其形象自古以来在民间工艺品、日用陶瓷品中广为流传，有的人甚至把虎做为一种镇妖避邪的灵物了。虎有广泛的社会影响，虎画也就有如仕女画，成为传统的画种之一。

然而，当今习虎画者，多数是着意刻画虎的猛烈，殊不知虎做为艺术形象已是拟人化了，其情感、其意境，皆乃作者形象思维之反映，并非虎之自然属性的再显。

努力探讨和揭示其丰富的精神风采，创造出一个个多姿多采的老虎形象，这是当今画虎者须要悉心研讨的主要课题之一。

第二章 虎画的表现形式及常用颜料

一、表现形式

画虎大致可分为简笔虎、繁笔虎两种形式。

(一) 简笔虎

画简笔虎较难掌握，因为需要高度的艺术概括，以神取形，通过大胆夸张，以洒脱的笔墨，揭示出虎的气质。其背景极为洗炼，一草一石，寥寥几笔，笔畅墨酣，虚实相生。有时不画衬景，但意境深邃，格调高雅。

(二) 繁笔虎

画繁笔虎有两种形式。一种是以工整细致的笔法，精细地刻画虎的具体形象，以周身层层撕毛的手法，表现虎的皮毛质感，力求逼真，维妙维肖。

另一种是兼工带写的笔法。其特点是，取简笔虎与繁笔虎二者之长，形成既工细又豪放的风格，雅俗共赏。

本书介绍的画虎方法，就是侧重于兼工带写的方法，兼及其他。

二、常用的工具及颜料

画虎用纸，不外乎生宣、熟宣和绢三种。画兼工带写的繁笔虎，要用生宣。关于纸的规格，在这里作简单的说明。当今画虎盛行三种格式：一是条幅虎，可将四尺宣纸

横开三张使用；二是四条屏虎，可将三尺宣纸横开三张使用；三是中堂虎可将五尺或六尺宣纸全张使用。

画虎用毛笔：分柔的、健的和健柔兼有三种。柔的弹力差，多用于撕毛和敷色；健的弹力强，多用来写虎的斑纹和衬景中的长草、芦苇、竹叶等；兼毫最易使用，画虎的皮毛及衬景多用之。

画虎用色较简单，除黑色外，一般用藤黄、朱磬、赭石、曙红、白粉就够了。藤黄加墨或赭石，较为浑厚沉着，是画虎的主要颜色，多用来染虎的较浅部位。例如：染虎腹部接近白毛处和虎四肢及尾的后端等。朱磬，红中带黄加少许淡墨，染虎体中由深至浅的过渡色。赭石为红褐色，加少许朱磬，可染虎体中较深的部位。如：头顶、脊背、尾根等。曙红，亦称洋红，加水呈粉红色，可用来染虎舌、鼻翼等。白粉指锌白，多用来勾勒虎的眉须和耳毛。画虎的衬景用色也较简单，常用色有：花青、石绿、石青等。花青色调沉着，是染景的主要颜色，多用来染山石、松叶、杂草等。石绿、石青同上，也是染景不可缺少的颜色。

第三章 画虎的方法步骤

要塑造一个生机勃勃栩栩如生的老虎形象，研究虎的身体结构，是初习画虎者极为必要的一环。俗话说：“画虎不成反类犬”，其原因很简单，就是因为对虎各部位的特点，缺乏研究所致。为此，本章在讲述画虎方法步骤的同时，并对虎各部位的特征进行分述。

画虎的方法步骤虽因人而异，但其方法，却有共同的规律。这就是：首先确定构图和动势，继之起稿、落墨、着色、撕毛丛、补景，然后修改调整，最后题款印章。为便于叙述，现将方法揉于步骤之中，分述如下。

一、确定构图和动势

画虎，要在构图之前先“立意”。即是构思在画面上所要表现的主题内容及虎的动势形象。要求做到设计周密，宾主分明，相辅相成，求得新颖完整的构图。

老虎画的构图要领，除变化统一、宾主照应、虚实相生外，更重要的是，平中求奇，险中求稳，创立新意，不落俗套。画虎的幅式繁多，有斗方、册页、扇面、纵横长条（即立轴、横披）、长卷等。当今写虎画以长条、四条屏、中堂较受人们喜爱，至于长卷则多用来画百虎图。

画四幅屏虎，可按虎的生活习性分类。例如：上山虎、下山虎、长啸虎、觅食虎。如欲追求趣味，也可按虎色区

分，即黑虎、黄虎、白虎、蓝虎，不必象花鸟四条屏画那样按春夏秋冬分幅。条屏虎，可画单虎，也可画双虎，视画者的意向而定。画中堂虎，以双虎或哺乳虎为好，有亲切之感，也富于变化。多虎相聚肢体全露，较难处理，需借山石草木，遮蔽一二，既节省笔墨，又破平板之感，使意境更加深化。

画幅的形式应取决于构图的需要。反之，在固定的幅式上设计构图，也必须使构图适应幅式。例如：画下山虎，虎的形体是纵的，用立轴表现则构图舒适谐调。反之，若用横的幅式（即横披），就感构图困难，不易补景。画卧虎，虎体是横的，则易收到较好的画面效果（图一）。

综上所述，虎画的幅式是由老虎动势、长宽比例确定的，只有确定了幅式，才能进行构图和艺术处理。

怎样才能画好虎的动势呢？最有效的办法是经常地到动物园里，耐心细致地观察虎的各种动势，并多画速写。因为虎的任何一个动人的姿态，往往一瞬即逝，这时应抓住时机画速写或辅以摄影。通过写生，一方面可积累大量的创作素材，更重要的是脑、眼、手三者并用，使其得到充分的锻炼，从而提高造型能力（图二）。

然而，动物园里的虎，因长年豢养，饲料丰盛，躯体肥胖，山林威严已经减弱了。因此还必须在写生的基础上，加以提高：虎头要大而圆，前肢浑厚，腰略隆起，前胸宽阔，腹部扁平，臀部肌肉突出，后肢下臂短而细，经过概括与夸张，虎威、虎性才能跃然纸上（图三）。

二、起稿

起稿的方法有三种，画者可根据个人的习惯选用之。

图一 动势确定幅式

较理想的幅式

不太理想的幅式

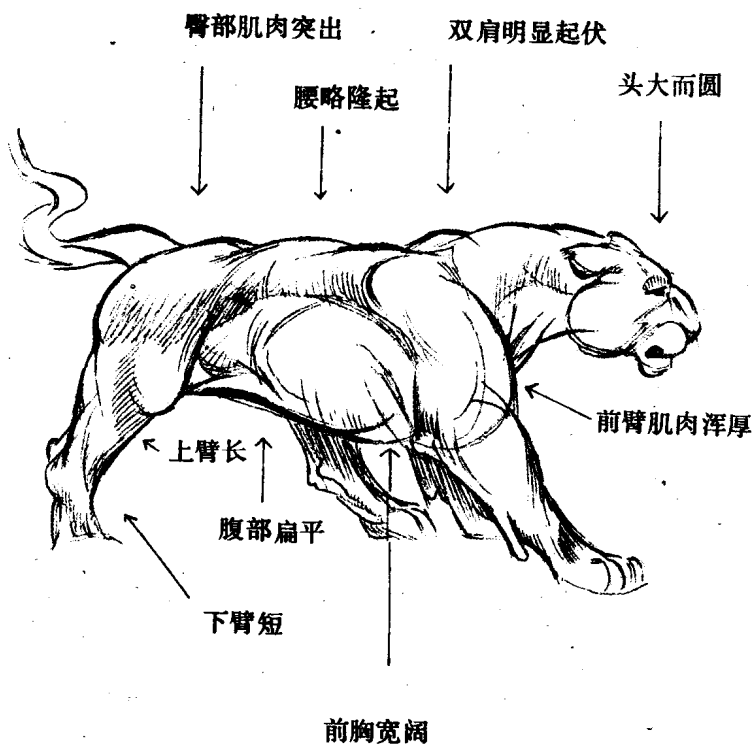
图二 速写(1)

速写(2)

图三 虎的基本形

一是将宣纸铺在画毡上，用指印概括地勾勒出图象的大体范围，然后以大笔挥写。落墨从五官开始，逐及全身。这是一种洗炼概括的起稿方法，画面效果泼辣奔放，然而初次画虎者不易掌握（图四）。

二是遵循严谨的起稿方法，用炭条或铅笔起出物象轮廓。即：掌握从整体到局部的原则，先以炭条取直线，轻轻地画出虎的大体形状及衬景，如有不当之处，可弹去炭迹，重新再画。经反复修改，再用铅笔细致地刻画出一切物象的准确轮廓。画虎的轮廓时，注意将虎之斑纹一并画出。斑纹的起止、转折、粗细等变化，力争在铅笔稿上充分地表现出来，为着墨打下基础（图五）。

由于生宣纸质地疏松，不宜用橡皮擦拭，故起稿时，力求笔笔精确，少做修改。

三是先用同样大的图画纸，将虎的轮廓及衬景用铅笔画好，再用毛笔将铅笔稿描清楚，然后覆上宣纸，按其透出的影象，用铅笔轻轻地描下来。如果能在拷贝台上覆描，那就更加理想了。这种透描的方法，因对宣纸无损害，保持了宣纸的整洁，是初学者多用的起稿方法（图六）。

三、落墨

老虎画的落墨，是绘画步骤中最重要的一环。虎体中主要能体现笔墨效果的地方是斑纹，然而斑纹又必须表现骨骼的结构和肌肉起伏，因此不能放笔挥洒。有人误认为画虎只要简单地描绘上几条墨纹就行了，这种看法甚是不妥。因为画虎没有笔墨情趣，就必导致刻板，失去艺术感染力。

图四 指印起稿

用指印起稿，可用小母指的指甲盖，于纸面上，
按需要描绘的形象轻轻划出轮廓的痕迹。