

上海市业余艺术教育教材

何业琦 画虎

上海画报出版社

编者的话：

传统中国画历史悠久，门类丰富，人物、山水、花鸟、走兽等门类之外，细化为许多小科目，多个科目都有成就很高的杰出画家，代不乏人。我们与上海市文化局和上海市教育委员会的有关部门合作，推出这套《名家画谱》丛书，作为“上海市业余艺术教育教材”，就是为了比较全面深入地介绍有关画家在这些专题上独特的艺术成就和专业技巧，便于读者入门和提高。画谱安排主题课目4-6种，每种设步骤图多幅，旨在解析作画过程，通过这些图例所展示的笔墨应用和意念生发过程，读者可以比较容易地学到一些东西，一如亲临课堂，面对名师。

画谱还附刊有关画家的若干优秀作品，供读者观摩、欣赏、学习。

何业琦

画虎

上海画报出版社

何业琦艺术传略

何业琦,浙江鄞县人,1950年生于上海,毕业于浙江美术学院(现为中国美术学院)中国画系。

作者长期从事美术创作活动,擅长于人物画和动物画,作品多次参加全国美展和海内外各项美术展览及艺术交流活动,并被收藏或出版,所作虎画曾获全国五届年画展、九届全国美展铜奖,近年来用功画虎得以盛名,其作品生动、传神,颇具绘画功力,赢得“江南虎王”之美誉。1995年、1997年曾在日本神户、美国波士顿、上海及宁波多次举办个人虎画展,作品受人喜爱。

何业琦现为中国美术家协会会员、浙江美协理事、宁波美协副主席、宁波画院副院长。

序

何业琦

从古到今,画虎名家高手辈出,表现手法不一,工笔、意笔,细到毛发可数,粗到大笔寥寥。但有一点是共同的,凡名家画虎,以形写神,形神兼备,虎虎有生气。在一张白纸上要塑造一只呼之欲出的活虎来,并非一日之功,而需要付出大量的艺术劳动。在我画虎的二十余年中有这样几个较深的体会:

一、看,多观察。现代人学画虎的条件比古人要好得多,从动物园(现在更有野生动物园等)、电影、VCD、电视媒体中可以得到更多的第一手素材。虎的动静姿态、造型比例、脸中的花纹、表情及身上斑纹的生长规律等,通过反复观察,掌握了它的特征,闭起眼睛,心中就能有非常具体的活虎形象。

二、勤,在观察同时,勤画写生。开始画静态的,这时你有较多的时间去细看、去研究、去练笔。虎随着运动,其骨骼、肌肉乃至皮毛的斑纹也随着运动此起彼伏地变化,你要找出运动规律(当然你还必须去深入研究虎的解剖关系,这些技法在已经出版的书里可以找到),掌握熟练以后,不管何种动态,你可以得心应手地描绘它。曲不离口、拳不离手,不断地画速写,可以提高你的造型能力。捕捉动态的瞬间,训练你的线条功夫。我建议,如果有条件,更应该直接用毛笔去画写生。开始可能困难些,慢慢适应了,肯定会收益无穷。

三、默,即默写。在生宣纸上画虎,下笔是不能改的,写意泼墨,必须要有十分把握的造型功夫,当你运笔时考虑的是如何发挥笔墨的韵味而不拘泥于造型正确与否,你必须胸有成虎,否则就墨不润、笔不畅,僵死无疑。所以在写生、速写的同时,要十分重视默写这一过程,要根据回忆作大量的默写,默写后的作品再与实物或速写对照,反复之反复,这样的记忆最深刻,收效最巩固。

四、读,即读画。历史名家画虎的作品要用心去读,当然有条件最好是原作。同样一幅虎画,在多家的手中表现各异,构图不同,造型不同,线条勾勒不同,设色也不同,有他自己的方法,就是风格。个性愈强,风格愈明显,在观赏中你看他是如何处理这些东西的,哪些适合你去学,你该学哪些,学习别人,充实自己,提高自己作画素养,这是读画的目的。

五、临,临摹别人的佳作,也是提高技法的一种有效手段,是一种捷径。别人经过漫长的摸索,成功了一套方法,你尽可去学,他的构图经营、线条运用、皴擦方法、墨色变化、虚实处理,通过临摹去掌握它,变为自己的东西。多临几家,多作比较,再根据自己的特点画出自己的趣味,逐渐形成自己的风格。

当然一本薄薄的技法书只是代表作者自己实践中的经验和体会,作者的方法也极有限,读者尽可批评扬弃,如果您在本书中能得到一些启发和获得一点益处,作者将不胜欣慰。

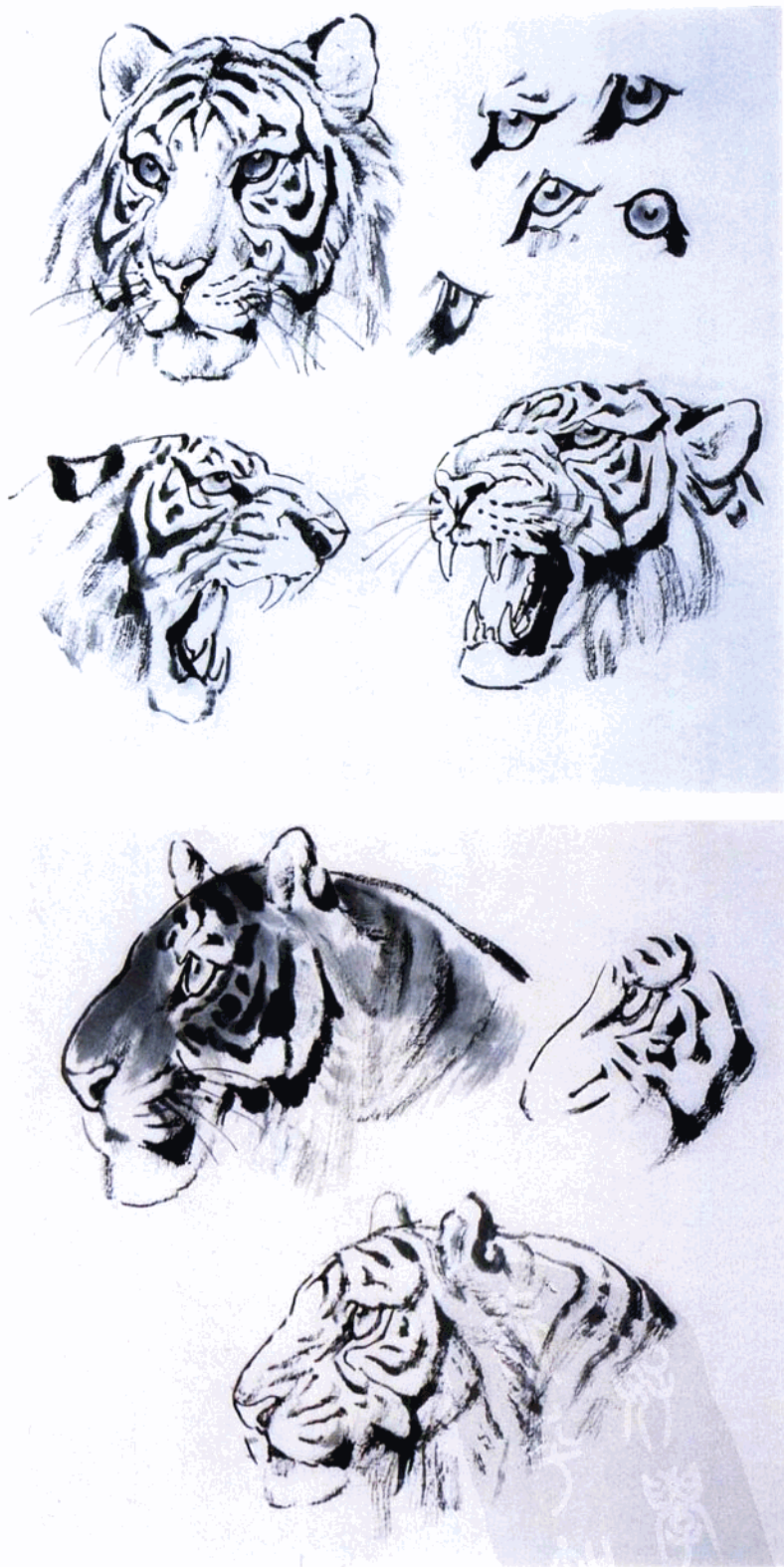
目录

虎的造型·····	5
毛笔写生技法·····	8
水墨画虎技法·····	11
彩墨意笔画虎技法·····	14
幼虎的特点与画法·····	19
雄风·····	22
双君图·····	23
凝·····	24
嬉水图·····	25
听瀑图·····	26
饮泉图·····	27
虎跃图·····	28
瑞雪·····	29
新月·····	30
北国初雪·····	31
墨虎·····	32
日出而息·····	33
搏击图·····	34
五福图·····	35
三君图·····	36
两小无猜·····	37
山君·····	38
回眸·····	39
龙腾虎跃·····	40
虎啸·····	41

虎的造型

造型是画虎的第一关，俗话说“画虎不成反类犬”，画虎必须像虎，所以我们必须着手去研究它的比例、结构、动态变化，虎斑纹的走向规律，最好的方法是通过观察和写生。

虎的头部是画虎的最关键，也是虎的表情所在。眼睛的传神，五官部位的比例及变化，脸部花纹的分布规律，虎的花纹看似相似，其实每一只虎的花纹并不相同（注意这一点对以后创作群虎就不会忽视雷同了），勾勒虎脸花纹时注意用笔的点缀、顾盼，要像写字点撇捺一样去写，不要描。虎脸部的表情是很丰富的，发怒时张目圆瞪，裂嘴呲牙，鼻子起皱，胡须呈放射型。安静时，眼睛半闭，眼珠半藏于上眼睑，目光祥和，口微张。虎眼的瞳孔与猫一样，白天细小，晚上大而圆，画虎的时候都要注意这些细节。为了把虎目画得透亮而炯炯有神，可以先用浓墨或焦墨勾勒眼眶，点上瞳孔留出高光，待干透后用稍干的淡墨，从深到淡，由上向下轻轻一扫，即能画出透明效果。

虎的前后腿都要画得有力感，强调关节结构，线条勾勒皴擦要有变化

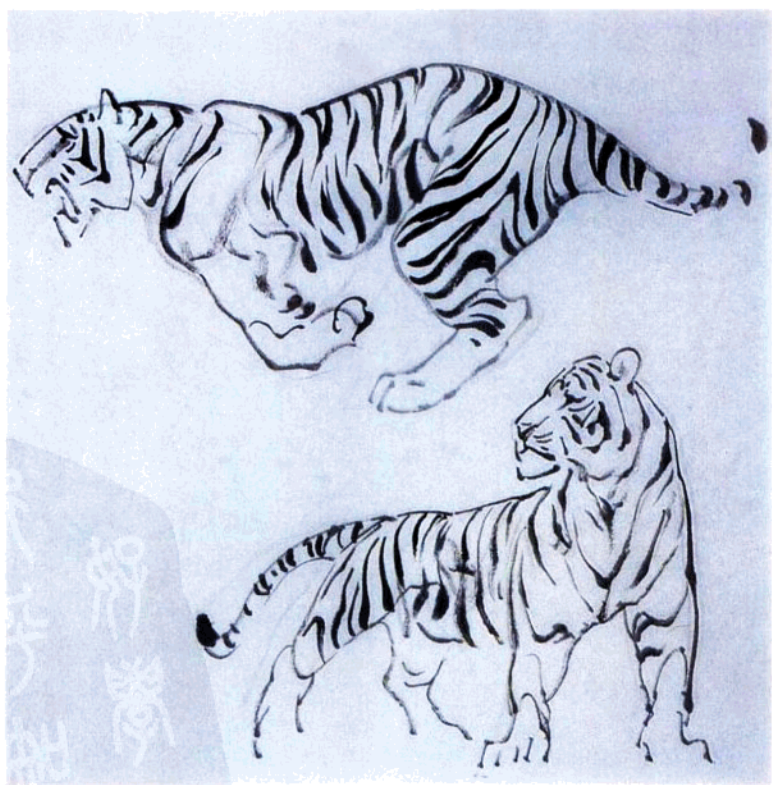

虎腿虎脚要画得有力，虎爪略为夸张。虎爪有五趾，拇趾缩在上面，似乎退化，所以要强调四趾，有张有合，根据画中需要而定。

虎的斑纹是虎身上最美最有特征的标记，也很适宜中国画运笔表现，虎纹前身疏后身密，注意要按骨骼肌肉运动的起伏勾勒。

尾巴要画得刚柔相间、有力，同躯干动势相呼应，趁湿画环状花斑，让它自然渗化颇有毛茸感。

毛笔写生技法

坚持用毛笔画写生和速写,既能提高造型能力,又能练习线条运用。抓住虎头部、肩背、腿部的结构特征,中锋、侧锋、逆锋、皴擦并用能生动地表现毛笔的节奏感。

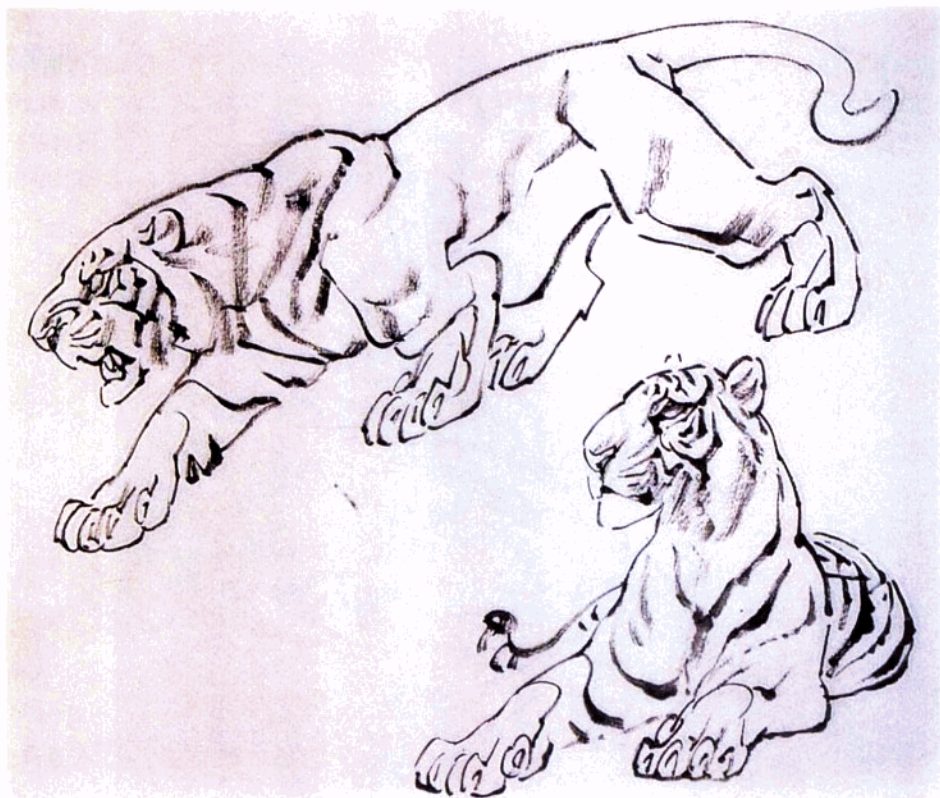
用毛笔写生是以后水墨画或工笔画的基础,所以线条处理很要紧,线条和造型都是功力的体现。

开笔先从头部画起,落笔要肯定,并注意头与颈、肩部位的关系交代,线条处理要删繁就简。

用毛笔勾勒虎的几个动态（注意强调虎的肌肉、骨骼的结构）

抓住动态后，落笔要干脆，行笔要流畅，如动态一样，富有节奏感

写生要写，不要描。有时为强调虎的外形整体美观，虎皮纹可以在需要交代处擦上几笔即可，反而会显得生动

画时线条应粗细兼
用,墨色浓淡枯湿并用

蹲着的虎姿势要强调
肩部、臀部、腰部作为两部
位的连接处要虚些,这样
才能画得稳坐如钟。

水墨画虎技法

用水墨画虎特别能表现水墨趣味,由于单纯用墨色,所以显得高雅不俗,要充分地运用笔墨的长处,浓淡枯湿可以尽情地发挥,关键在于如何掌握、控制墨的水分,这有个实践的过程,对宣纸特性的把握问题。浓破淡,淡破浓可以交替施用。水墨画虎可以先用勾勒,待干后再按结构涂上浓淡变化的墨色;另一种画法即没骨法,先用泼墨打出结构团块,边勾勒边皴擦,一气呵成,这种画法很生动,韵味很足,但不易把握,不熟练者容易失败。

墨色渲染应用含水量大的羊毫笔,着笔时笔根为淡墨笔头墨色略重,一笔下去浓淡根据自己控制随意发挥,变化有致,画面会顿时丰富起来。

勾画好轮廓后，趁线条将干未干时，泼上墨色，任其自然渗化

先用大面积淡墨，再用浓焦墨勾勒虎头，边运笔边变化，背部、尾巴用墨扫或点，一气呵成

此幅画画得比较具体到位，要注意虚实关系，视觉中心如头、前腿画得充分些、浓重些。后腿，尤其是后腿则画得淡与虚，显得有透视感。染墨色时有机地多留空白，增加层次感。

考虑有意夸张后腿部分，加强透视感，画面呈三角形较为稳定。

彩墨意笔画虎技法

画法原理同水墨画一样,只是墨色换成颜色,虎的颜色一般为赭黄,即赭石调上藤黄,稍加点墨(压掉点火气),上色根据结构决定运笔走向,注意颜色不要画闷,有机地留有空白,所谓意到笔不到,才显得空灵、生动。先用略枯的淡墨勾勒虎形轮廓,上色后待将干未干时用浓墨勾勒斑纹,融合自然,略有渗化,富有皮毛质感。斑纹的疏密、长短要依据虎的结构透视,这样才能充分表现虎的生动正确,反之像被草绳捆着一样,虎斑纹是画虎中很重要的一个关键,必须掌握意笔画虎,斑纹可根据画面的需要,精心提炼,删繁就简,也可点到为止。

最后画虎点睛,留出高光用淡赭黄渲染如画葡萄透明晶亮,用淡朱磬或淡曙红染口鼻,用勾线笔勾勒虎须,注意毛根出肉,挺拔有弹性,穿插如兰(用白粉也可用浓墨)。

为强调奔跑虎的动势，把虎的三条腿结集在一个角落，虎爪出鞘，也为了表现它的凶猛。

昂起的虎头用墨重，因为头是主体，平躺的躯干墨与色含糊些，为了拉出与尾巴的距离感，尾巴要一气呵成，柔中带刚。虎的尾巴是很有力量的。