

《虎啸图》

曹环义：虎有神威 艺有温情

自古以来，虎就是人们喜闻乐见的绘画题材，激发了无数画家的创作热情。五代的石恪、元代的周耕云、明代的赵廉等等都是画虎的名家，挥毫泼墨间，创出无数佳作。曹环义也是这样一名沉浸于虎的画家，他的小幅作品巨细有致，生机勃勃；巨制百虎恣情各异，栩栩如生。经过几十年的不断追寻，曹环义在记录虎威虎韵的同时，摸索出了一套自己的绘画技法，积累了独特的艺术理念；同时，他也将人类的情感与精神寄托融入了画中，带来了生动又富有想像力的画卷。

一幅“地图”开启的师生缘

曹环义自幼喜爱绘画，启蒙于父亲的生意伙伴董亦三。在他14岁时，由董亦三引荐，拜得国画大师李苦禅为师。“初见先生李苦禅时，先生问我家住哪里？我答崇文门外花市，先生便提笔蘸墨画起了‘地图’。”曹环义回忆。当先生李苦禅画完时，曹环义才发现，原来先生画的地图已然变成了一颗苍劲的松柏。这幅画成为了李苦禅先生给曹环义的见面礼，“先生的意思是树木与我们生活中的道路一样，‘四通八达’的枝干是树木生命力的表现，也是它的美丽之处”。曹环义说。

在学艺的几十年中，曹环义对先生李苦禅绘画上的豪放风格与磅礴气势感受很深，吸纳了先生独特的艺术气息，培养了自己的艺术审美。李苦禅先生在大写意花鸟画方面的笔墨功底也影响了曹环义的绘画表现手法，在其日后对墨虎的研究中起到了引导作用。曹环义表示，“先生的墨简而意不简，将动物以富有质量感的笔墨呈现，而又不失动物的神韵”。

曹环义谈到，在喜爱画虎这件事上，先生李苦禅非常支持，认为通过热衷的题材，锻炼技艺，找到艺术与精神的方向是很好的。“一个画家在一种题材上专注并不会影响他在其他题材上的探索。技法的学习与磨练是很重要的，不断地提升技法，开阔眼界，就什么都能画了。”曹环义说。跟随内心真意，在绘画技法上下深功夫，不故步自封，创作发自肺腑的作品，这些都是曹环义从先生李苦禅身上学到的，而他也把所学运用到了自

己日后的创作中。

一虎多画呈现生物百态

曹环义从儿时起就喜欢收集虎的图案，小时候的他抱着小人书一页一页地照着画，每当遇到别人画的虎也是格外关注，无论出自怎样的风格与派别都要临摹才罢。一次，曹环义与父亲外出，见到街边店铺中所售卖的虎画便走不动了，父亲只好留下他，自去办事。随着画艺的精进，临摹已经无法满足曹环义了，希望以科学的角度学习。但由于条件的限制，曹环义只好自己动手“做实验”。

“过去的时候路边常有死猫，我就将它们的尸体埋好，过两年后再去刨开观察猫的骨骼。用细竹签轻轻拨开泥土，为骨骼编号后再拿回家照着画，有点像考古。”

曹环义从生物的基本特征出发，由内而外地熟悉动物的体态。通过比对骨骼与查询资料，抓住了动物的身体结构特点，并运用到了构图中，相继创作了“奋进”、“回首望月”姿态的虎画。“猫和虎一样，都属于猫科动物，骨头的数量都是254块，骨骼结构区别很小。运动起来，骨骼的受力摆动、肌肉的状态、皮毛的反应，这些都是需要观察的，这样才能掌握好虎的体态，画出来的虎才真实。”

除生物观察之外，曹环义也注重在画法上的探索。他以虎为题材，通过工笔、大小写意、彩墨、泼墨几种画法诠释虎这种动物。他指出，在动物体态结构烂熟于胸的前提下，无论使用哪一种画法都能展现出虎的独特魅力。曹环义还表示，不同的绘画技法有助于突出虎的生理特点，从而更好地烘托画面。在绘画技法的实践中，曹环义曾参考日本画，尝试使用东洋派画法中的染法。经过不断的实验，在处理虎的皮毛颜色时，令其色彩犹如自然喷出一股，彰显出了虎毛柔亮、光顺的质感。

画虎要突出神情兼备

观曹环义的虎画，画面的运动感极强，虎在草坪、河流、山川、苍松的映衬下显得活灵活现。当观者的目光从虎的体态转移到其面部表情时，就

又会发现，原来以往观虎竟忽略了它的情态。曹环义的画中，有不同性别、年龄段的虎，它们表情各异，虽为猛兽，却流露出一些人性的情感。曹环义介绍，他的画在生动表现虎的神态的同时，也希望通过虎去展现一些动物共通的情感，并且为看画的人留有一些想象与享受的空间。

在他的虎画中，有不少是表现母子关系的。画面中稚气未脱的子虎依偎在母虎身边张望，或被母虎叼在嘴中行走，或因调皮被母虎击打，表露出的神态同人类毫无差别，使人不禁展开联想。在交谈中，曹环义无不流露出对于父母的爱意，他的《母子图》就是感念母亲的一幅作品，当中表达了动物共通的情感，融入了自身的想法与感受。然而，天伦之乐也时常会带有无法避免的忧愁与离别，使人惆怅。

在曹环义于上世纪80年代创作的一幅长卷《百虎图》中，画面由右至左，以季节巧妙划分，将百只不同形态、年龄的虎呈现于季节万物中，表现出了较强的空间感与时间感。画中之虎有的嗷嗷待哺；有的跟随母虎，难掩初次觅食的躁动；还有的已然离开母虎，在离别的气氛中，独自踏上前程。曹环义表示，自己在创作这幅作品时只展现了春季至秋季，没有将其延伸至冬季的画面。“还是希望为这幅画留有一些延伸的空间，至于冬季会有怎样的虎，有何等景象，这些都交于观者，在想象的空间里去发现。”北京商报记者 隋永刚 张舒

曹环义

字心梅，号啸堂主。自幼酷爱绘画艺术，14岁受教于著名国画大师李苦禅先生，研习传统笔墨。其作品

以虎著称，为中国墨虎创始人。亦擅写意花鸟，画风潇洒、飘逸、劲健。写意画豪放淋漓，注重章法、韵味，以势夺人。中国文联一级画师。

《虎虎生威》