

学齐白石

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

向大师学画系列丛书

画虾·蟹

- 1 学临导言
- 2 画法举要
- 9 临摹范画
- 23 画迹赏评与临摹技要
- 33 创作范例

◎临摹经典 取法乎上 ◎学习传统 入门捷径

◎心追手摹 循序渐进 ◎进阶学习 奠定基石

饶薇 编著

芥子園

畫蝦譜

画虾·蟹

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

学临导言

齐白石是集诗、书、印、画于一身，将近现代文人画推向高峰的艺术巨匠。他的艺术获得了大俗与大雅的完美统一。“俗”是指他以农民本色将熟悉的乡野题材当做创作的源泉，创造出妙趣横生的佳作。瓜果、蔬菜、柴耙、油灯，这些被正统文人认为俗气的题材在他手中“绝处逢生”；老鼠、蚊子、苍蝇都能化丑为美，清新脱俗。他以拟人化、漫画式的手法使作品充满童趣，又借助年画，甚至泥塑的重彩特色，使作品色彩明丽、饱满强烈。“雅”是指他的笔墨功夫和对物象的高度驾驭能力，他把墨色、线条，以及水墨宣纸的性能发挥到极致，营造出神幻多变的视觉效果。老人后期的作品构图更为简练，形、神、意俱足，其“形”虽烂漫稚拙，却高度纯净而凝练。

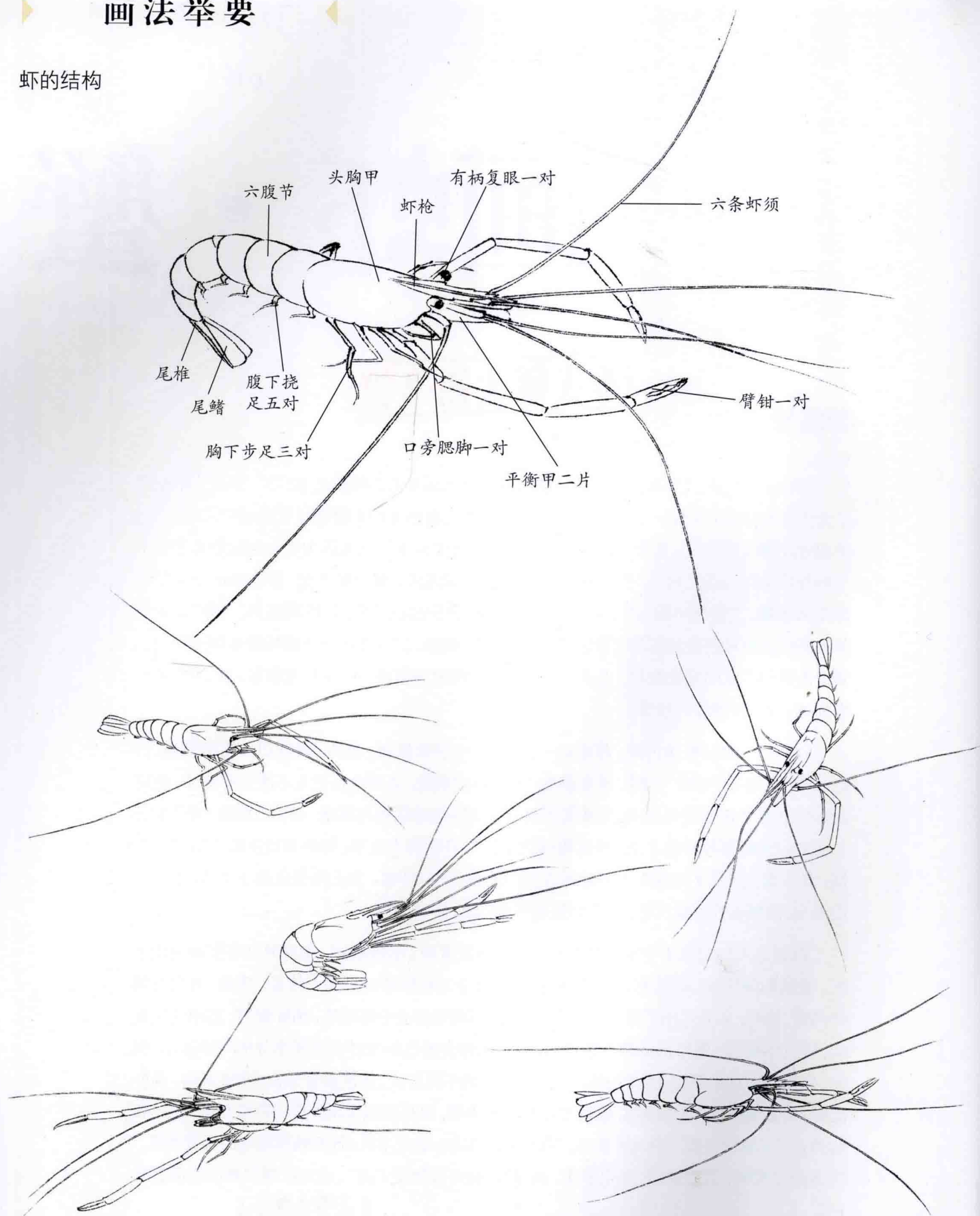
白石老人画虾根植传统，师法造化，在写生中多次概括、提炼，最终以九笔画虾身，再画双眼、大钳等“零碎”八样，寥寥数笔，便可形神兼备。之后白石老人不断变革墨法，把虾的质感淋漓尽致地表现出来，形成了齐白石独具特色的结构与风格。齐白石的虾“形”结合了河虾的活脱与对虾的丰满；虾体由现实中的六节提炼为五节；虾的双目在警觉时横向两侧，老人据此改变了贴着虾头点睛的方法，增添了虾的神采。老人画蟹也源于生活，手法一变再变，晚期蟹壳画成三笔，蟹壳和蟹足均有质感，自成一格。

白石老人通过几十年的积累历练，创作删繁就简，笔精墨妙，逼真而又夸张地突出了虾、蟹的形神特征，笔笔都有章法可循，我们在学习和临摹时要深入体会。例如，齐白石画虾的臂、钳时，充分运用了篆刻的平直刀法，临习时应体会中锋用笔；画虾钳时，亦用铁线篆法，硬直而挺拔。要想把虾画得活灵活现，还需体会墨色的微妙变化和水分巧妙运用，例如，宿墨画虾也是齐白石的常用技法，墨与水分的不同配比，便使墨分五色，变化多端。画虾壳时，要笔笔到位，适当停顿，使墨色晕开略显水痕，以更好地显出虾壳的质感与透明性；腹部的五节切忌画成似排列的算盘珠，显得凝滞、呆板，缺乏生机；虾的触须是虾的感觉器官，线条似柔实刚，似断实连，变化多端，画得好，便可使虾更“活”，也可以增加画面的动感和神采。

白石老人曾说：“学我者生，似我者死。”初学者在切实掌握好虾、蟹的范本画法后，一定要认真观察生活，提高修养，创作出真正属于自己的虾、蟹作品。

画法举要

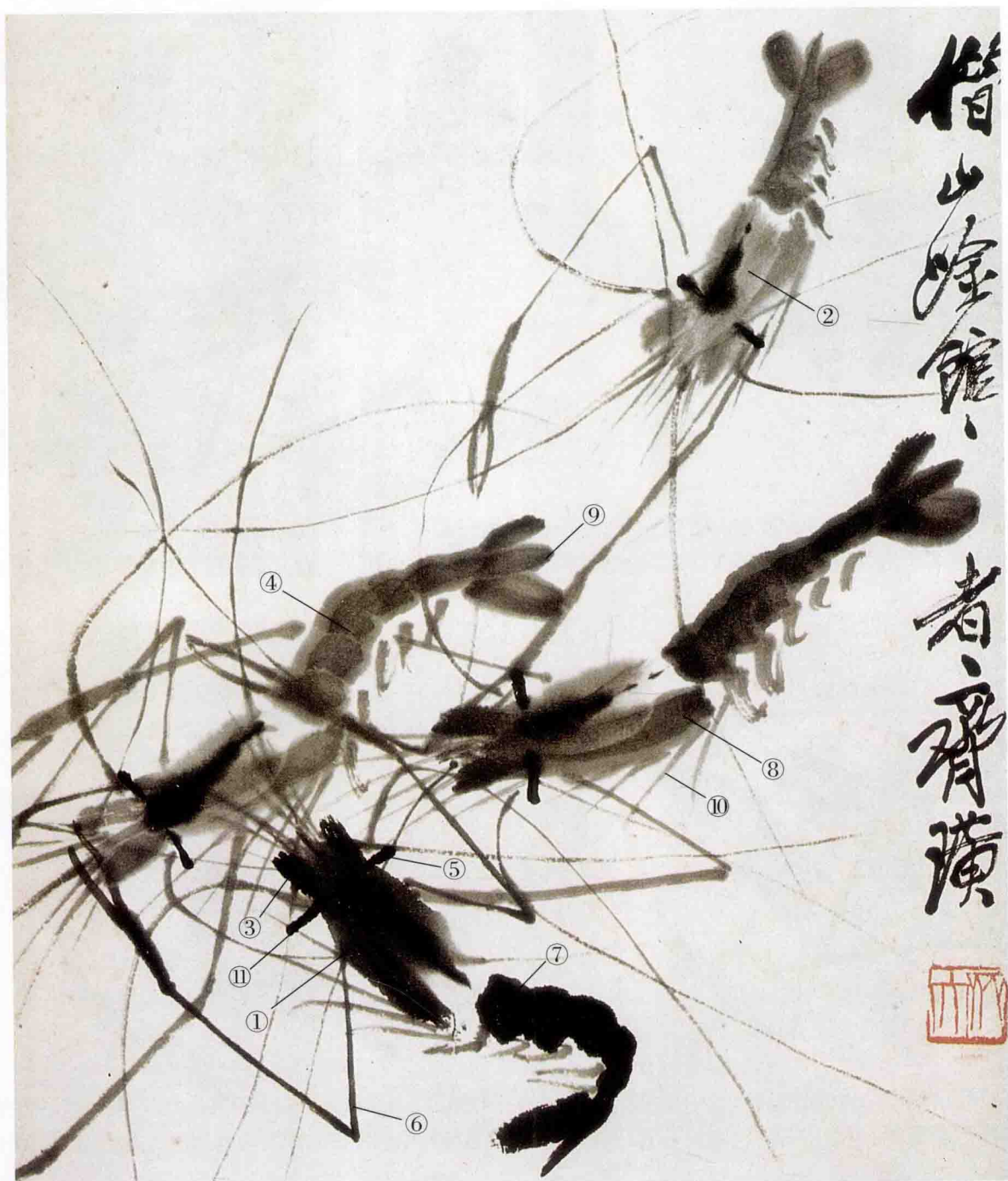
虾的结构

虾为节肢动物，种类甚多，江河中的大青虾分头胸和腹两部分。习者需了解虾的结构特征，以便为后面的学习临摹打下基础。

兹以齐白石画虾为例, 对其用笔用墨作如下分析:

- ① 浓墨 图中下方的虾以浓墨画成。浓墨之中, 仍有相对浓淡和层次变化。
- ② 淡墨 右上方的虾主要用稍淡的墨色表现, 在用笔过程中, 应注意墨色的自然变化。
- ③ 干墨 水分较少的浓墨, 可表现坚硬的对象。平衡器可用干墨画。
- ④ 湿墨 水分较多的墨色, 可表现出虾头、身、尾的透明感。
- ⑤ 焦墨 笔中水分很少且墨色很浓, 虾眼和虾头顶盖内物均用焦墨表现。
- ⑥ 中锋 笔锋竖直, 富有弹性, 墨色变化不大。虾枪、虾眼、臂钳及触须均是中锋用笔。
- ⑦ 侧锋 笔锋倾斜, 从笔尖到笔肚横向入纸, 每笔可呈现丰富的浓淡变化。虾头胸甲、腹节及虾尾均用侧锋表现。
- ⑧ 卧锋 笔锋卧躺, 表现大块面的物体。
- ⑨ 顺锋 顺势用笔方法, 变化丰富, 运用自如, 图中虾头胸甲、虾尾等均是顺锋用笔。
- ⑩ 逆锋 笔锋呈逆势, 运笔灵活。胸下步足用逆锋笔法。
- ⑪ 藏锋 笔锋欲左先右, 欲上先下。

虾的画法(之一)

①

第一步 小号羊毫提斗笔,中锋淡墨画虾枪。

②

第三步 再复加一长笔拖锋,构成完整的胸部。

③

第二步 顺势在虾枪三分之二处侧锋画出第一笔。

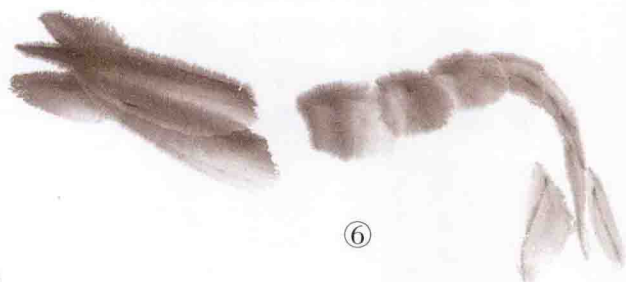
④

第四步 中侧锋用笔,由前向后画出两片平衡器。

⑤

第五步 侧锋用笔画前三节腹节,起笔第一节不要同虾头胸连接。

⑥

第六步 笔锋稍竖成中侧锋画虾腹节后二、三节,转中锋画尾椎,再侧锋画尾鳍,水墨在宣纸上留下水纹,以表现虾体的透明感。

⑦

第七步 趁半干时蘸焦墨画虾头顶盖内物(表示肠胃),再起笔时藏锋,用篆书笔法画有柄的复眼一对。

第八步 中锋篆书笔法从胸中部起笔画臂钳,其为三节,第二节比第一节稍长,第三节有钳刀的稍短粗。

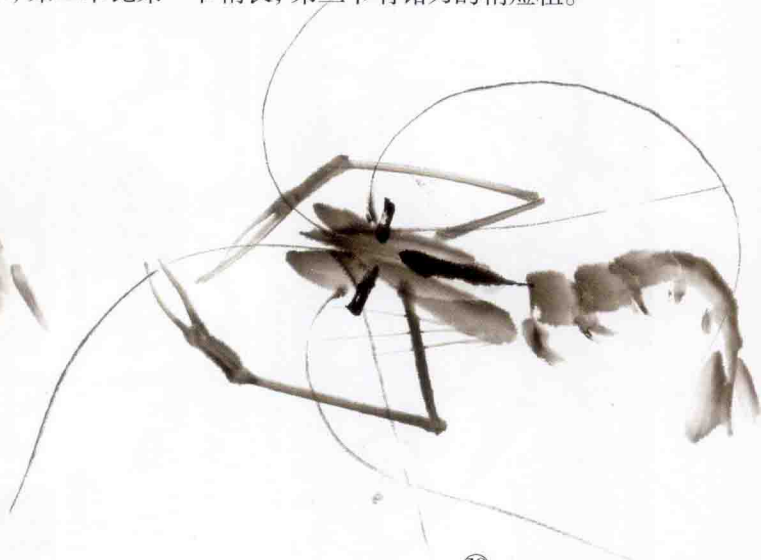
⑧

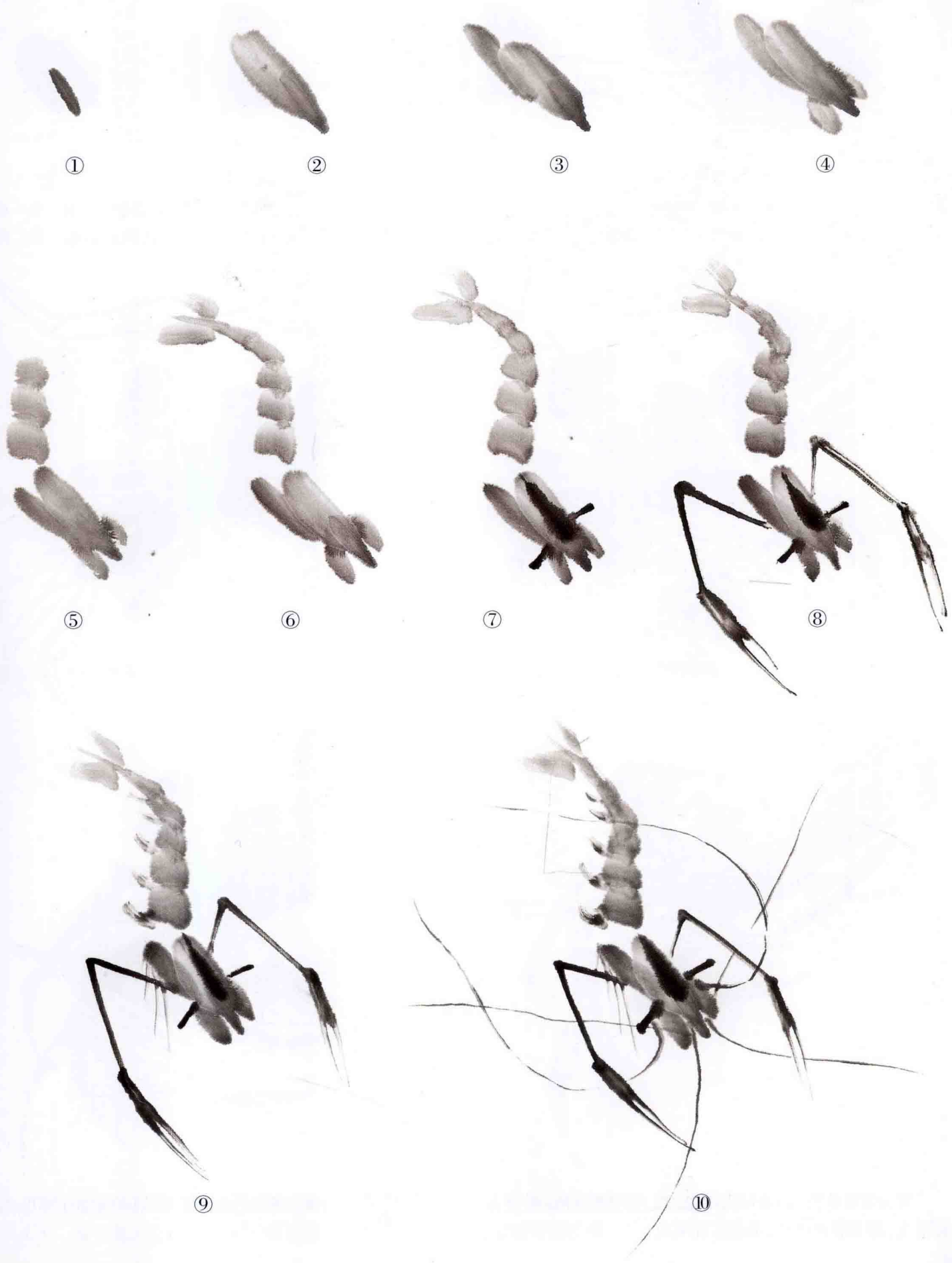
⑨

第九步 完成臂钳一对后,用笔中尚剩余的中淡墨画虾腹下的五对挠足,再逆锋撇写胸下三笔步足,挠足和步足运笔要有力度。

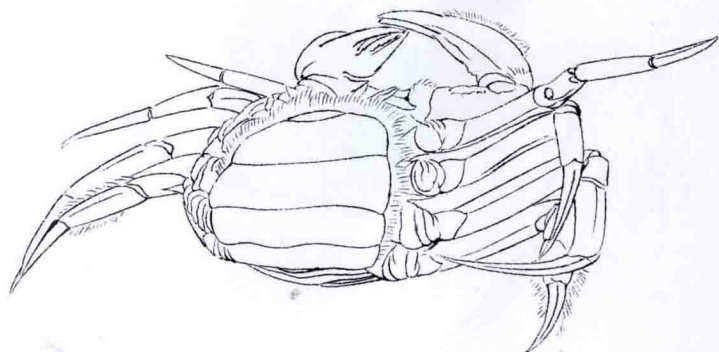
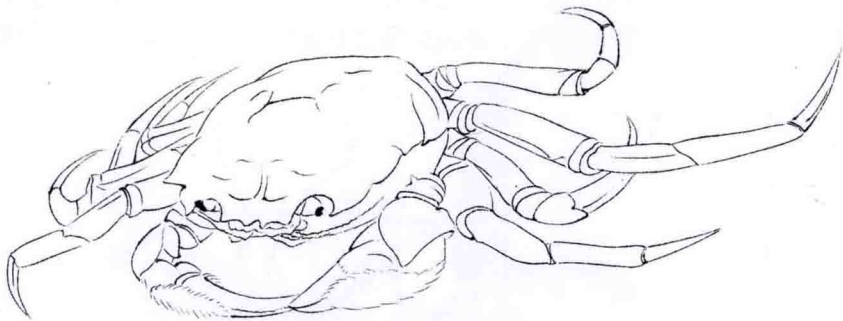
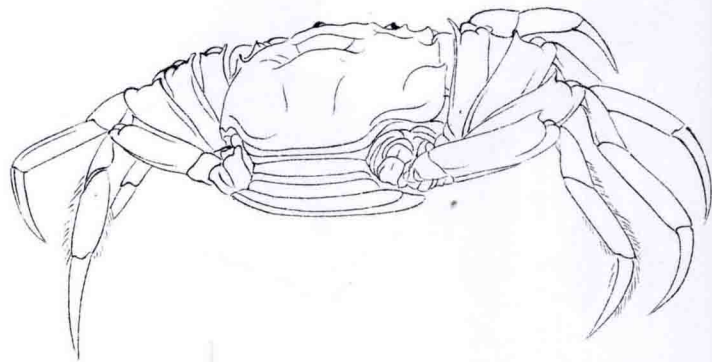
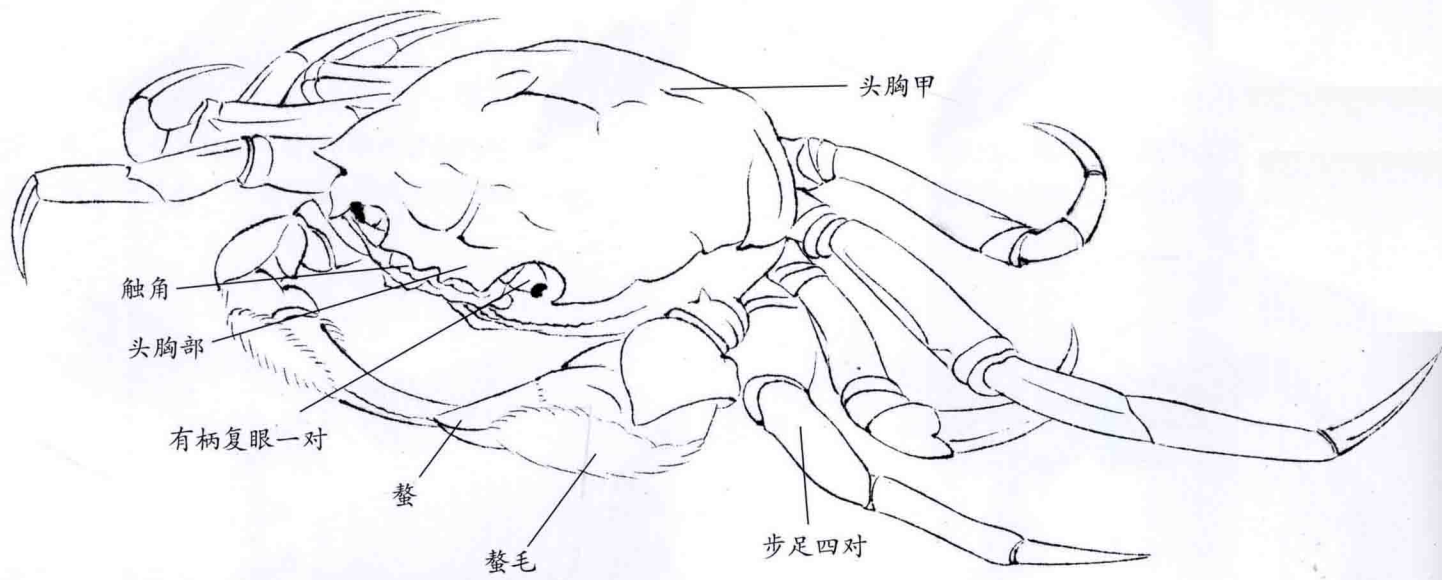
第十步 换小号兼毫笔(羊毫中略带硬毫的毛笔)蘸中墨从平衡器与虾枪间中锋向前后两侧剔出六条触须。笔墨干湿相间。

⑩

蟹的结构

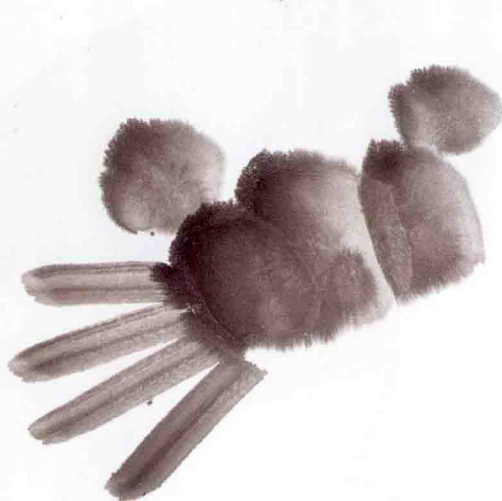
蟹为节肢动物，边缘带齿的头、胸、甲呈椭圆形。前有大螯一对，步足四对，分布于蟹体两侧，螯、足的末端生有绒毛。雄者脐尖，雌者脐圆体小，眼细长而突出。

蟹的画法(之一)

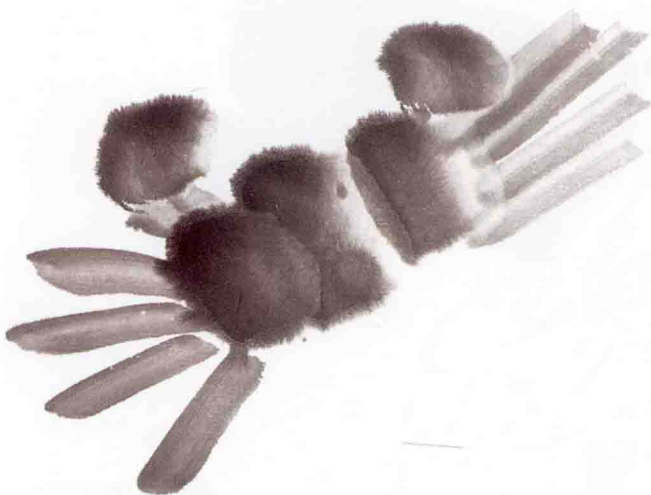
① ② ③ ④

- 第一步 用中羊毫提斗笔先调淡墨,再笔尖饱蘸浓墨后略调画蟹身第一笔。
 第二步 侧锋画蟹身第二笔,墨块稍大于第一笔。
 第三步 继续按前面的画法,侧锋画第三笔,完成蟹身。
 第四步 侧锋添画双螯毛,落笔厚重。

⑤

第五步 中锋画左边四条蟹腿的第一节。

⑥

第六步 再画右边四条蟹腿的第一节,注意角度及疏密变化。

⑦

第七步 先左后右,顺势画蟹小腿和足端,足端爪甲要尖利灵活,注意腿的疏密变化和交叉关系。

⑧

第八步 篆书笔法勾双螯,最后中锋浓墨点双睛,起笔用藏锋,双睛可画长些。

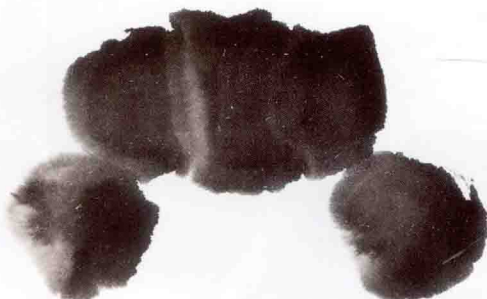
①

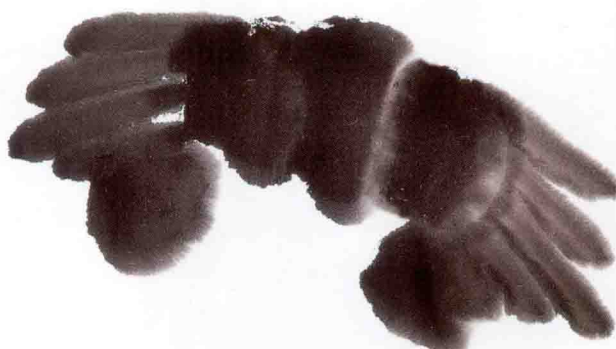
②

③

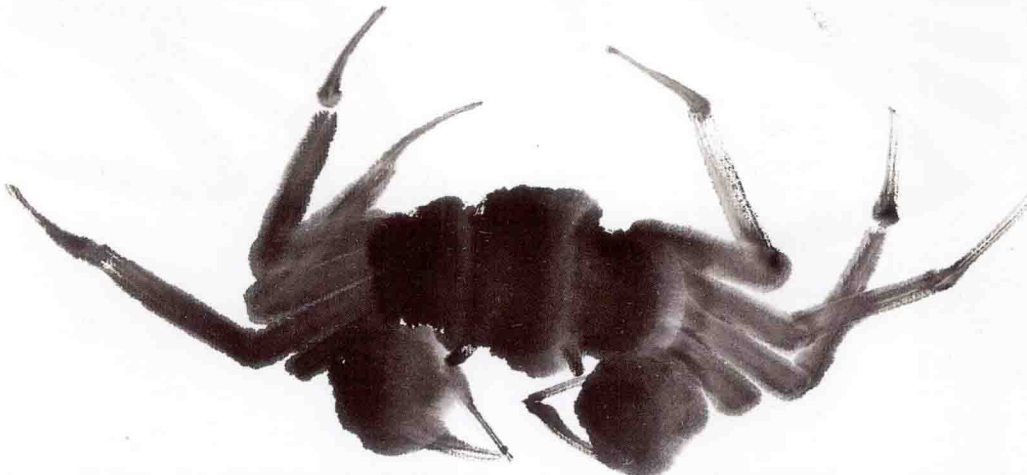
④

⑤

⑥

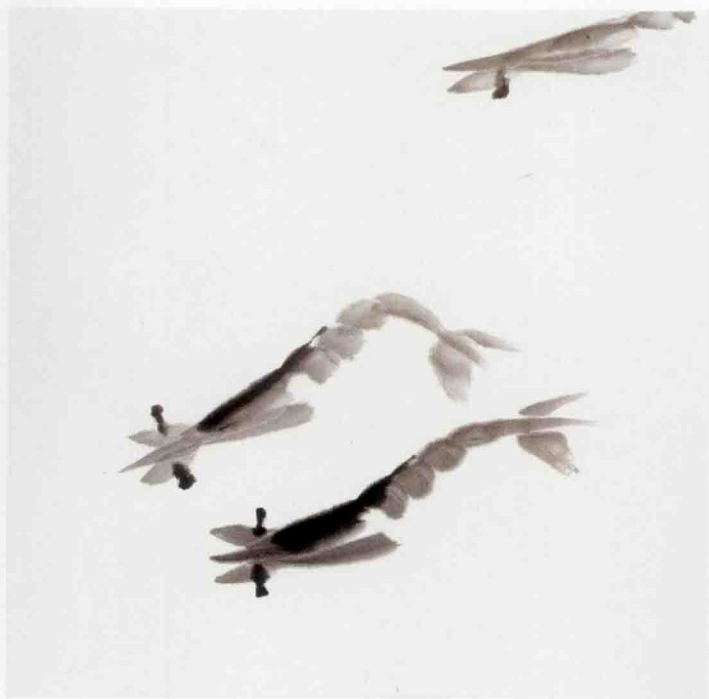
⑦

齐白石真迹临摹范本一

第一步 先调淡墨，笔尖再蘸中墨画第一只虾，同笔法画第二只虾，墨色略淡于前者。虾身第三、四节是转折处，体现虾的动态，笔墨要干湿适宜，以表现出虾的透明感和质感。再调顺笔锋，用略干淡的墨继续画右上角的虾头，这样可使整幅作品墨色贯气，有一气呵成之势。

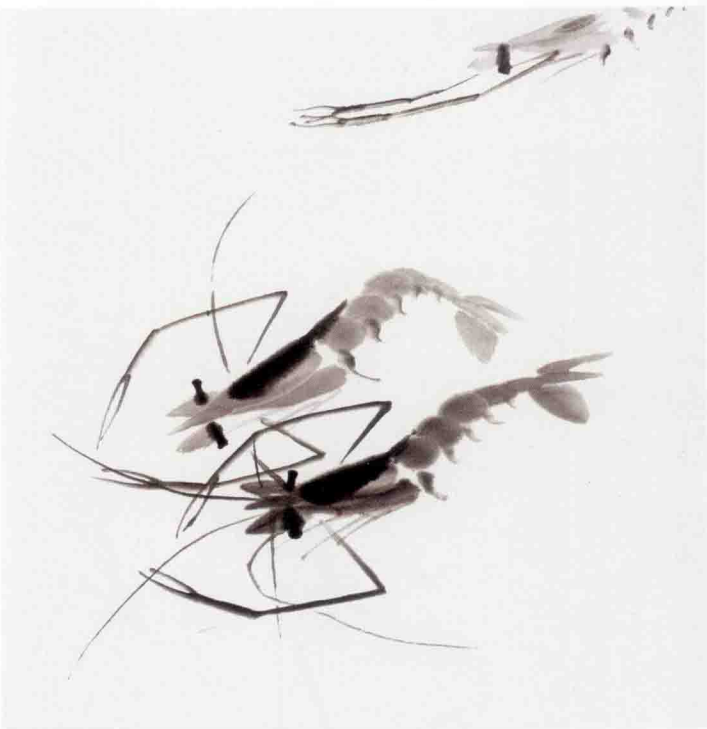
第二步 蘸浓墨，用篆书笔法画虾眼，当头、胸、甲半干时用焦墨画胸头顶盖内物。

第三步 用中锋篆书笔法画第一只虾臂钳，继续中锋画腹下挠足和步足，用笔顿挑，疾而有力。

第四步 依据前法和笔墨画第二、三只虾的臂钳及腹足。

第五步 换中号兼毫笔,以中墨蘸浓墨画触须,笔中水分较少,可中侧锋兼用(中锋为主,时而转侧锋),柔韧而有力。

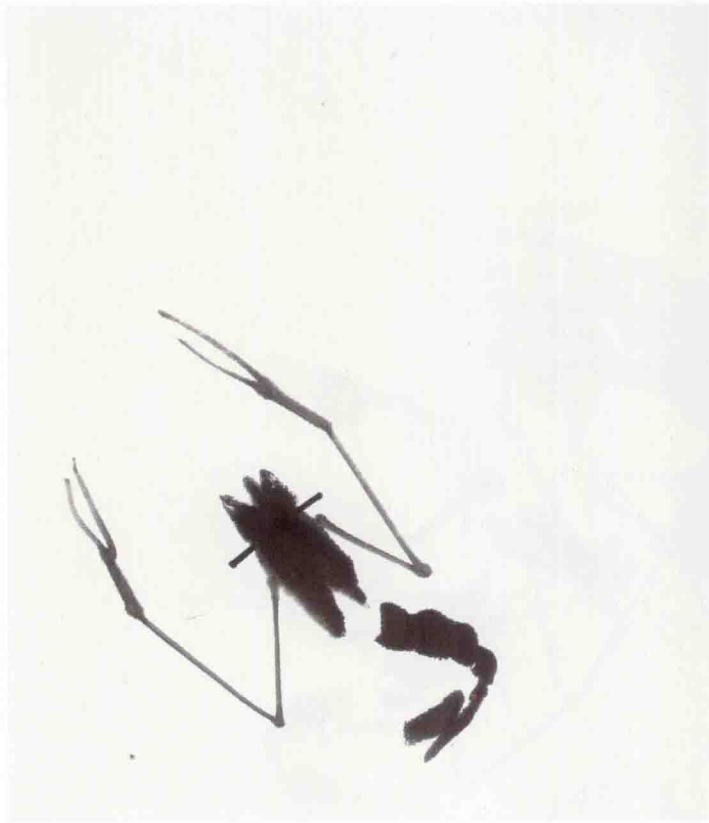

第六步 承接画第一只虾触须的墨色画另两只虾的触须,虾须似柔实刚,似断实连,变化多端。整幅作品既要注意笔墨的丰富变化,又要注意气韵上的贯通,以达到形神兼备的艺术效果。

第一步 先调淡墨，再蘸浓墨画虾头胸和虾腹，注意虾头的方向和虾腹第三、四节的转折。画平衡器用笔可略虚，以显示其质感。另外注意水分的掌握。

第二步 滤去笔中多余水分，再蘸焦墨画虾眼、眼柄，其警觉时眼柄加长以示夸张，横向两侧突出神韵；待头胸部半干不湿时加顶盖内物；再用中锋画左右两臂钳。

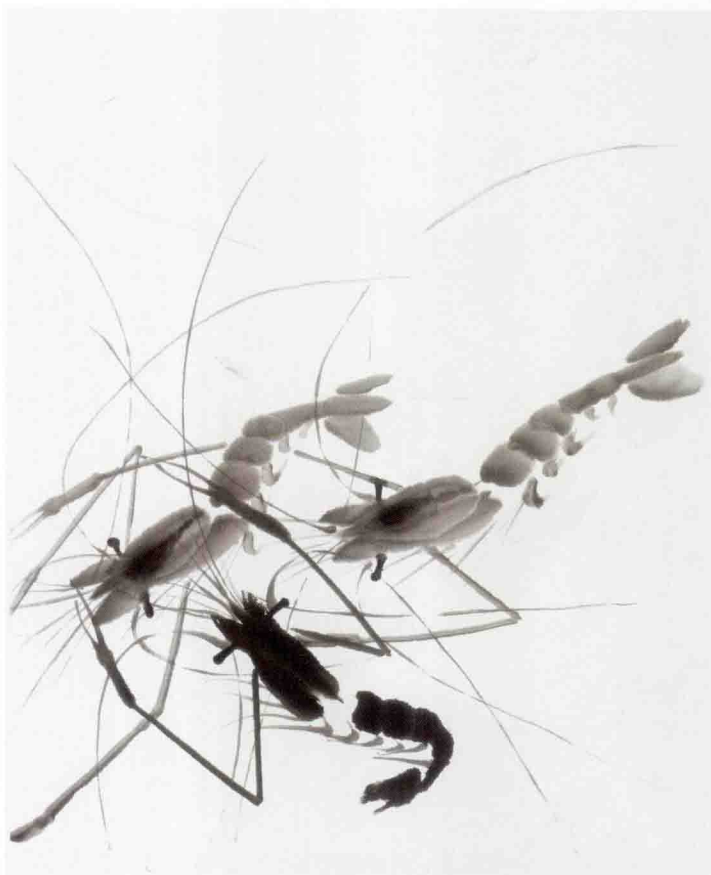
第三步 调顺笔锋后，用笔中余墨逆锋画步足，再顺势剔出腹下挠足。

第四步 换小号兼毫蘸中墨，中侧锋兼用画触须，顺序是：先从平衡器与虾枪间剔出向前两根，向后拖两根，再向两侧往后画两根。注意用笔的变化和线条的曲直关系。

第五步 蘸偏淡中墨，依前法画出第二只虾。注意墨色的浓、淡、干、湿等变化。

第六步 蘸偏深中墨画第三只虾。注意虾身所处的位置 and 方向、六条臂钳的角度及十八条触须之间的穿插。

第七步 蘸淡墨画右上角的虾，方法如前。此幅作品特别要注意笔墨虚实、浓淡的对比和躬身翘首等姿态的顾盼关系。

