

故宫画谱

花鸟卷

草虫

许曼克 编写

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

故宫出版社

故宫画谱

中国历代名画技法精讲系列

薛永年 主编

花鸟卷·草虫

许曼克 编写

故宫出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫画谱·花鸟卷·草虫/许曼克编写. —北京:
故宫出版社, 2013.10

(中国历代名画技法精讲系列/薛永年主编)

ISBN 978-7-5134-0499-0

I. ①故… II. ①许… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第249768号

《故宫画谱》编辑出版委员会

主 任 单霁翔
副 主 任 李 季 王亚民 陈丽华
主 编 薛永年
执 行 主 编 赵国英 吴涤生
编 委 (按姓氏笔画为序)
孔 耘 王赫赫 文 蔚
刘海勇 朱 蓝 吴涤生
余 辉 阴澍雨 陈相锋
张东华 赵国英 曾 君
程同根 傅红展 潘一见

中国历代名画技法精讲系列

故宫画谱·花鸟卷·草虫

编 写: 许曼克

出 版 人: 王亚民

责任编辑: 朱 蓝 王 静

装帧设计: 刘 远 曹 娜 李 程 曹启鹏

责任印制: 马静波

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 制: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 8开

印 张: 10

版 次: 2013年10月第1版第1次

书 号: ISBN 978-7-5134-0499-0

定 价: 68元

序

薛永年

学习绘画，无外两种途径：一是师古人，即向前人的作品学习，办法是临摹；一是师造化，即向大自然学习，直接从描写对象提炼画法，方法是写生。这是绘画普遍规律，中西绘画概莫能外，所以英国著名的风景画家康斯太勃（John Constable）也说：“在艺术和文学上有两条道路可以使艺术家出头。一条道路是研究其他艺术家的完美作品，模仿他们，选择和重新组合他们创造的美。另一条道路是在美的原始源泉中——在自然中寻求完美。”^①

毫无疑问，师造化比师古人更具有根本意义，但是历史悠久的中国绘画受传统哲学、中国书法和中国诗歌的陶融，一开始就不满足于模拟对象的外形，而是「外师造化，中得心源」，讲求大胆高度的艺术加工，追求以高度的概括和精到的提炼传神写意。由之在长期的历史发展中，积淀了对应物象的丰富图式，形成了适应特殊工具材料以呈现图式的固定程序，以致于董其昌说：“画家以古人为师，已自上乘，进此当以天地为师。”^②

要想在艺术创新中，体现中国画的民族特色，就需要掌握前人的图式与规程。除去老师的口传心授之外，研习画谱是必要的入门之径。历来的画谱，大体有两种，一种是经过整理而谱系化的画学文献汇编，比如宋代的《宣和画谱》、清代的《佩文斋书画谱》。另一种是分门别类的画法图说，是按照画科系统讲解画法的图文并茂的图谱，比如《芥子园画传》。我们所说的能够作为入门之径的画谱，主要是画法图说这一类。自古及今，最有影响的图说类画谱，要数《芥子园画传》，此书又称《芥子园画谱》，系清初沈心友邀请画家王概、王蓐、王臬、诸升编绘而成。所编各集，先按画种，后按题材分类，既讲画法源流，又有画法浅说，不但汇集了技法歌诀，而且特别注意用笔与布置、图式与程序，有图有文，浅显易懂。早已成为一部便于初学者通过临摹掌握国画技法的经典著作，二百多年来，产生了广泛的影响。

但是，二十世纪以来，西学东渐，在美术领域改造国画的声浪高涨，新出现的融合中西一派得到了长足发展，在传统基础上出新的借古开今一派，在较长的时间内被边缘化了，正像潘公凯所说的那样：“在挤迫中延伸，在限制中拓展。”^③以至于提出文化强国战略之后，人们才惊讶地发现，中国画失落了许多本来不该丢失的东西，于是提出了认真传承中国画传统的迫切任务。

故宫博物院拥有丰厚的传统资源，是典藏历代法书名画的宝库；故宫人不仅是精神家园的守护者，更是创造新时代艺术的支持者和参与者。为了利用故宫博物院的传统艺术资源，满足社会公众学习掌握中国画基础技能进行临摹训练的需要，并用现代手段加以丰富深化，故宫博物院继推出《故宫珍藏历代名家墨迹技法系列》之后，策划了吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编写经验的《故宫画谱》。

《芥子园画传》虽然在当时已是通过临摹学画的极好教材，但是今天看来也存在明显缺欠，其一是所依据的古代作品多属私人收藏的一般作品甚至旧摹本，其二是木版彩色套色的印刷技术在呈现笔墨设色的精微与丰富方面不免存在难以克服的局限。而《故宫画谱》则在吸收古代图说类画谱特别是《芥子园画传》编著经验的基础上，弥补上述不足，着力发挥三大优势：一是以故宫为主的名画收藏，二是学有专攻的画家编者群，三是当代高水平的印刷技术。

我乐于共襄此举，不仅因为我是故宫博物院古书画研究中心的客座研究员，而且深感编写这套书的意义重大。近年来，举国上下一直为实现中华民族的伟大复兴而致力于「建设优秀传统文化的传承体系」。而《故宫画谱》的编写，恰恰是建立传统绘画传承体系的积极探索，它必将对继承和传播中国传统绘画的基础训练而古为今用地造就人才、促进理解民族艺术思维方式与提炼手段，进而推动写生以至美术创作的大发展，起到扎扎实实的作用。

注：① 奥耐格·文杜里《西欧近代画家》上，37页。钱景长、华木、佟景韩译，人民美术出版社，1979年。② 董其昌《画旨》卷上，引自于安澜编《画论丛

刊》上，72页，人民美术出版社，1962年。③ 潘公凯《在挤迫中延伸在限制中拓展远望二十世纪中国画》，载《美术》1993年第2期。

凡例

一、本系列丛书编写分为综合卷，山水卷，花鸟卷，人物卷四大部分，中国画《基础导论》归入综合卷中，其余三部分，沿用美术学院对中国画的基本分科方式。在山水、花鸟、人物卷中，基本按照题材的不同分别成册，考虑到某种技法对于该画科尤为重要，也有按照技法的不同分别成册者，如在山水卷中，既包含《松树》、《山石》、《溪泉》等题材分类，也有《青绿》、《浅绛》等技法分类。

二、本系列丛书中，针对个别重要题材，按照技法不同分为两册，如《梅花》与《墨梅》等，依照传统方式为之命名，前者指工笔画梅，后者指写意画梅。其余题材，则将工笔与写意归于一册，笼统以题材命名。

三、本系列丛书除《基础导论》外，其余分为「基础画法」、「技法精讲」、「名作临摹」三部分。「基础画法」以历代画谱为依据对该题材基础画法进行解析；「技法精讲」选取五至六幅历代经典作品进行临摹讲解；「名作临摹」提供历代名画整体或局部的高清图版，以时代排序。

四、本书选用的历代画谱包括《芥子园画传》、《梅花喜神谱》、《治梅竹谱》、《顾氏画谱》、《梦幻居画学简明》、《三希堂画谱分类大观》、《张子祥课徒稿》、《罗浮幻质》等。

五、本书所涉及画家生卒年，以徐邦达编《改订历代流传绘画编年表》（人民美术出版社，1995）为主要依据；文中引用历代画论等古籍内容，以俞剑华编《中国画论类编》（人民美术出版社，1996）为主要依据。

导读

草虫作为中国绘画艺术中的表现题材，源远流长，至今所知最早的草虫题材的中国画是南朝顾景秀的《蝉雀图》。如今，这幅作品我们已然看不到了，但是在唐代张彦远的《历代名画记》中对它的评价极高：「……陆探微、顾宝光见之，皆叹其巧绝。」

宋人董道在《广川画跋》中提到「顾恺之论画以人物为上，次山，次水，次狗马，台榭，不及禽鸟。故张舜宾（彦远）评画以禽鸟为下，而蜂蝶蝉虫又次之。」这段话不仅阐述了草虫在宋以前中国画史上的地位，而且明确表明了「蜂蝶蝉虫」之类在顾恺之时代，还没有形成一个独立的类别。到了张彦远所在的唐代，草虫之属虽然已独立成科，然而仅被视为不值得重视的小类别。

唐五代以后，山水、花鸟画水平日高，《宣和画谱》在「蔬果叙论」中写道：「诗人多识草木虫鱼之性，而画者其所以豪夺造化，思入微妙，亦诗人之作也。」并随之列出自南朝顾野王至当时徐熙等擅长草虫的多位画家。五代时期黄筌的《写生珍禽图》中，除了禽鸟之外，还绘有天牛、蚱蜢、蝉、金龟子、蜜蜂等草虫。这些草虫造型准确、严谨，特征鲜明，刻划精细，须爪毕现，双翅呈透明状，鲜活如生。所以宋代郭若虚在《图画见闻志·叙论·论古今优劣》中说：「若论山水林石，花竹禽鱼，则古不及近」，可见在宋代，「花竹禽鸟」已经超出了前代的成就。宋代罗大经在《鹤林玉露·论画马草虫》中生动记录了当时画家曾云巢在观察草虫时穷昼夜不厌，「又恐其神之不完也，复就草地之间观之，于是始得其天。方其落笔之际，不知我之为草虫耶？草虫之为我耶？」可见当时，画家对草虫的观察、写生、刻画已臻出神入化之境。

到了元代，钱舜举所绘的《草虫卷》，「三尺许，蜻蜓、蝉、蝶、蜂、螭类皆点簇为之，物物逼肖，其头目翅足，或圆或角，或沁墨，或破笔，随手点抹，有蠕蠕欲动之神，观者无不绝倒。」（清·方薰《山静居画论》）清代王概是这样总结草虫画法的源流的：「古诗人比兴，多取鸟兽草木，而草虫之微细，亦加寓意焉。夫草虫既为诗人所取，画可忽乎哉？考之唐、宋，凡工花卉，未有不善翎毛，以及草虫。虽不能另谱源流，然亦有著名独善者。……草虫之外，更有蜂、蝶，代有名流。」。（清·王概等《芥子园画传》）

综其源流，草虫在中国绘画的审美体系中，不仅给春花秋卉以生意，同时寄寓了画者的生活情趣和文人的审美趣味，显示出独特的艺术魅力。

目录

基础画法

草虫的基本结构·····	2
草虫的画法·····	3
草虫的各种姿态·····	10
草虫构图法·····	22

技法精讲

宋 赵昌(传) 竹虫图轴·····	28
宋 佚名 写生草虫图页·····	32
明 蓝瑛 花鸟册·····	38
清 朱汝琳 草虫卷·····	40
清 居巢 草虫图扇面·····	48
清 华岳 写生册·····	52

名作临摹

五代 黄筌 写生珍禽图卷·····	56
宋 赵昌(传) 竹虫图轴·····	58
宋 林椿 葡萄草虫图页·····	59
宋 赵昌(传) 写生蛱蝶图卷·····	60
宋 佚名 豆花蜻蜓图页·····	61
明 杜大成 花蝶草虫册·····	62
明 杜大成 杜堇 人物草虫图卷·····	64
清 朱汝琳 草虫卷·····	66
清 禹之鼎 花果草虫图卷·····	68
清 李鱣 花鸟册·····	69
清 汪士慎 吴侃 管希宁 萱花蝴蝶图轴·····	70
清 任伯年 花蝶图轴·····	71
清 恽寿平 写生花卉册·····	72

草虫的基本结构

要画一只生机盎然的草虫，前提是必须了解它的基本结构，然后再仔细观察其动态。写生是必不可少的基本功，要对草虫的结构特征、形态色彩、生活习性等都有了解，才能画出它的飞、翻、鸣、跃之态。

昆虫种类极多，身体的形态和结构也很多样，但也有共同的主要特征，主要可分解成：头、胸、腹三节，有三对足，两对翅，以及头上的一对触角。这些构造并不是每一种昆虫都很齐备完整的，有些部位经过退化、愈合、变形之后，就不容易分辨了。

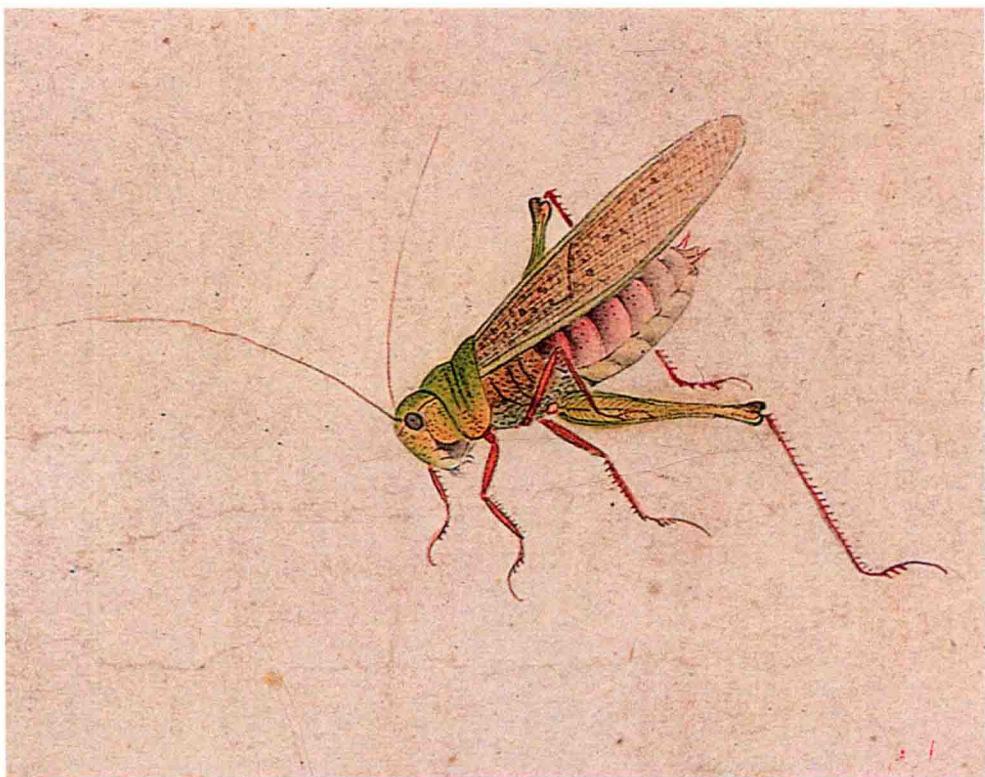

宋 赵昌（传） 写生蛱蝶图（局部）

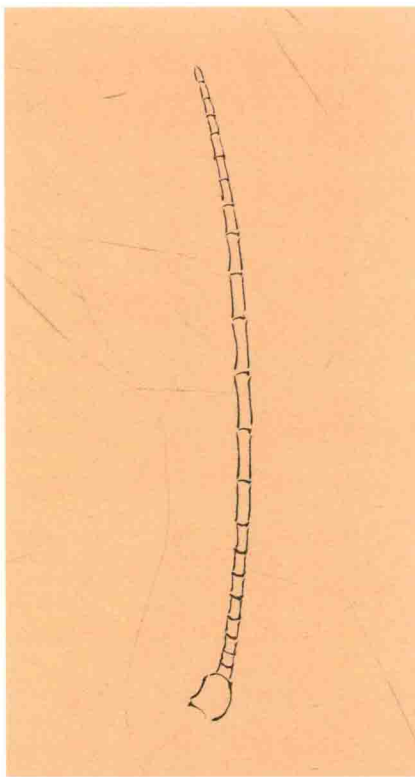
草虫的画法

草虫的触角

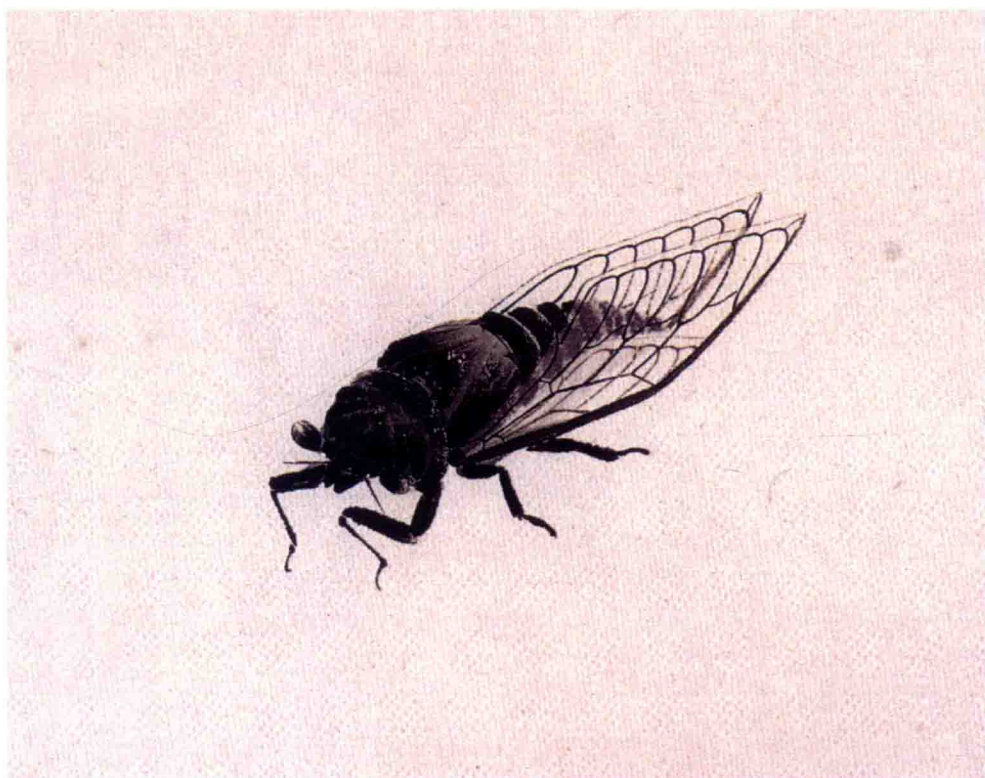
草虫的触角在头部最为引人注目，它是昆虫最重要的感觉器官，较常见的触角可分为丝状（如蚱蜢）、刚毛状（如蝉、蜻蜓）、念珠状（如白蚁）、锯齿状（如天牛）、羽状（如蛾类）、节齿状（如石蛉）、球杆状（如蝶）、膝状（如蜜蜂）、鳃叶状（如金龟子）等。

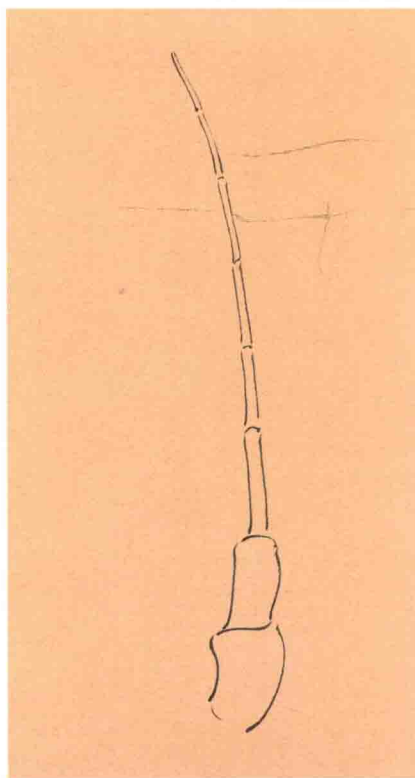
清 朱汝琳 草虫（局部）

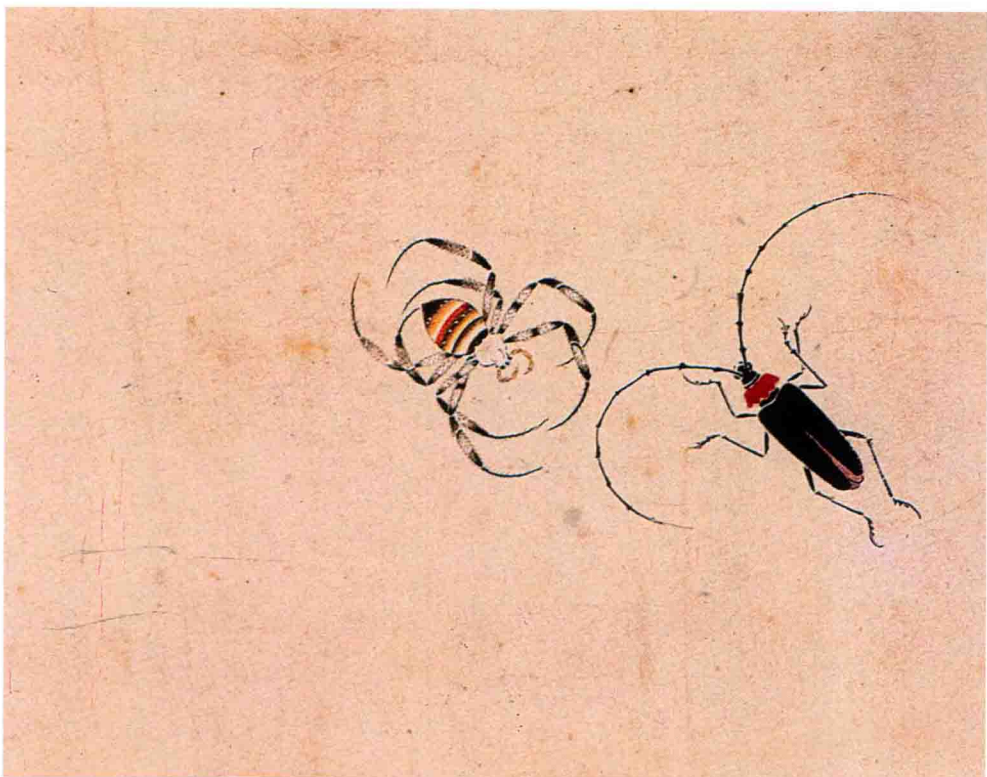
丝状触角

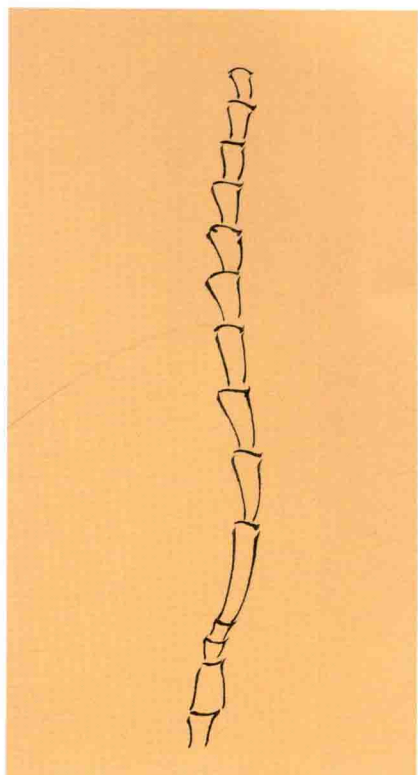
近代 齐白石 蝉图（局部）

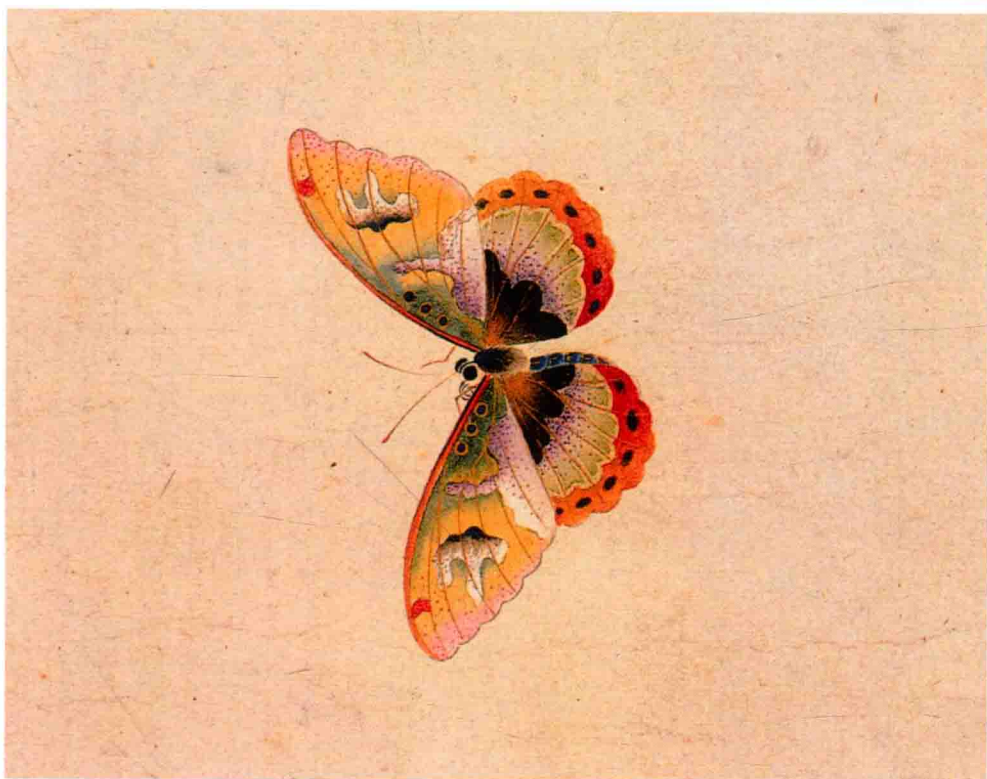
刚毛状触角

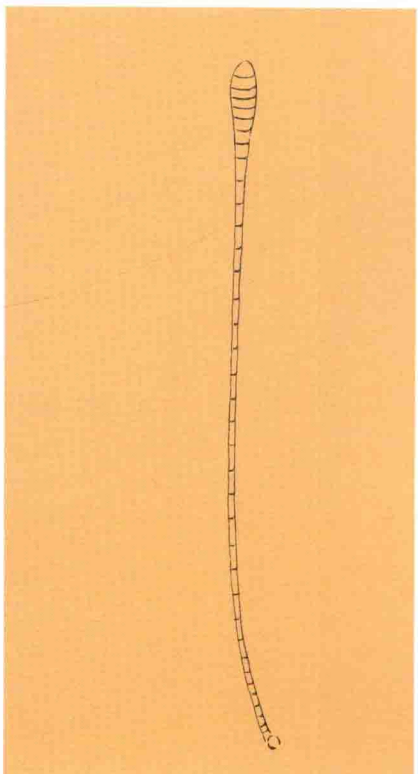
清 朱汝琳 草虫（局部）

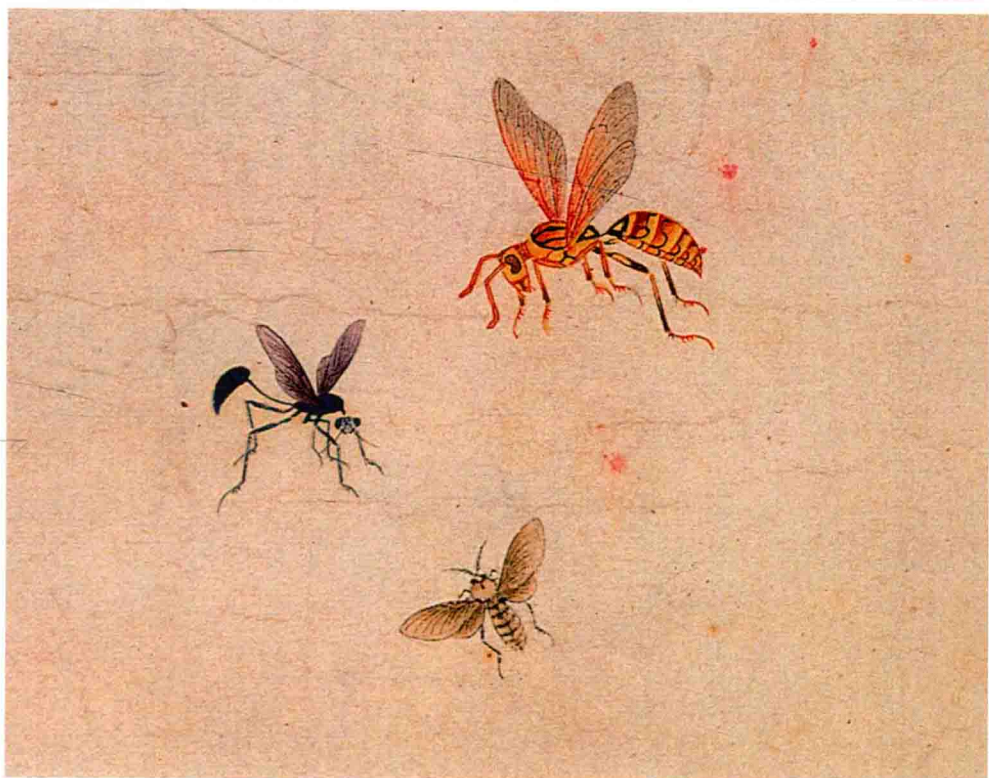
锯齿状触角

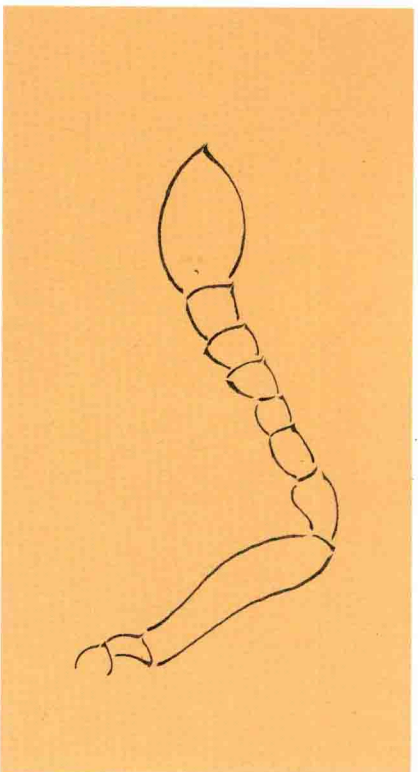
清 朱汝琳 草虫（局部）

球杆状触角

清 朱汝琳 草虫（局部）

膝状触角

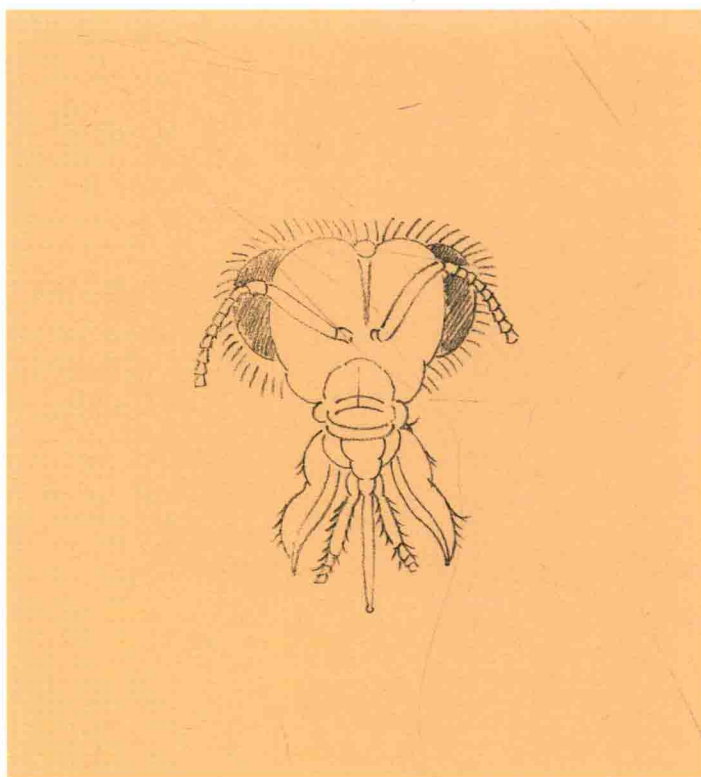
草虫的口器

口器是昆虫摄取食物的器官，不同的昆虫有不同的取食方式，亦有不同的口器，可分为咀嚼式（如蜻蜓）、刺吸式（如蝉）、舐吸式（如家蝇）、咀吸式（如蜜蜂）、虹吸式（如蝶、蛾）。

清代《芥子园画传》中提到蝴蝶「有目、有嘴、有双须。其嘴飞则拳而成圈，止者即伸长入花吸心」。可见古人观察之细致入微。

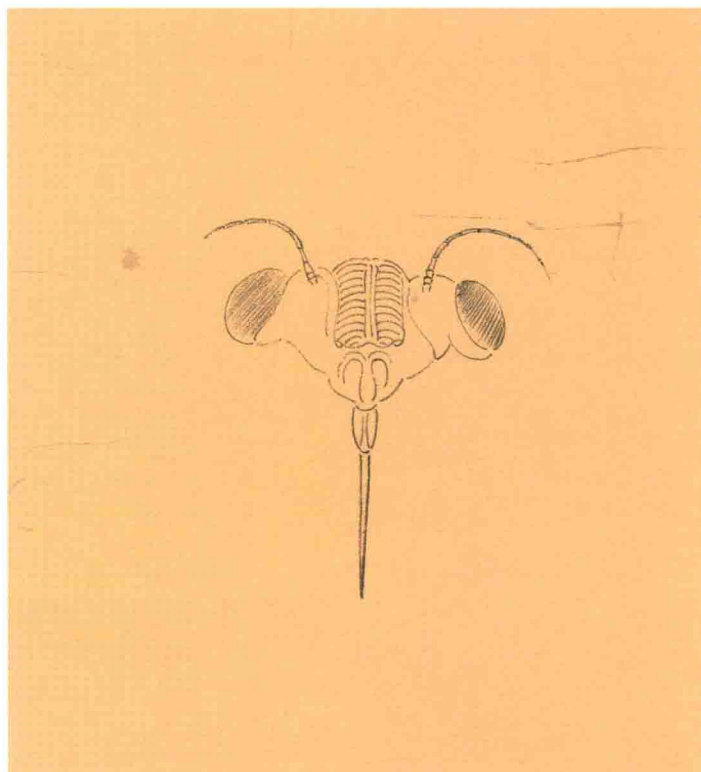
清 朱汝琳 草虫（局部）

咀嚼式

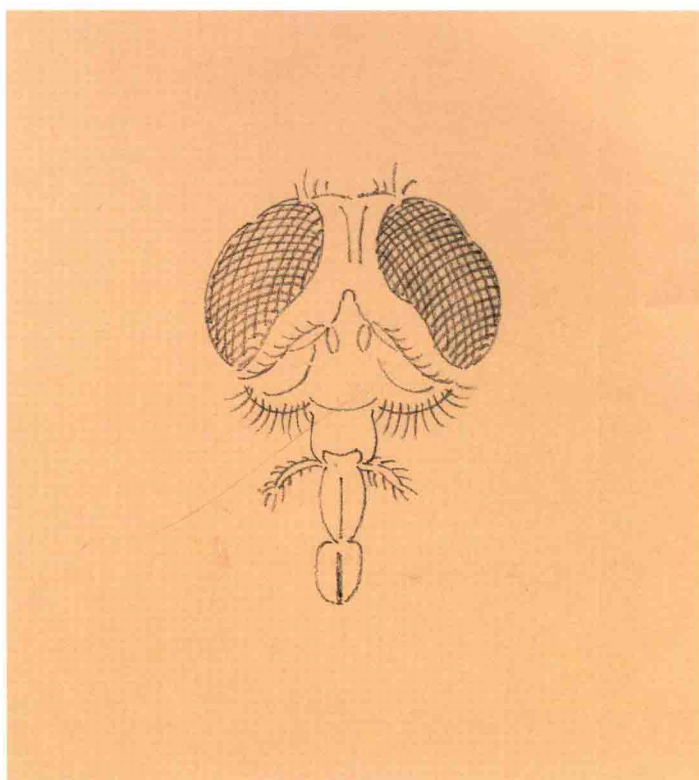
近代 齐白石 秋蝉图稿（局部）

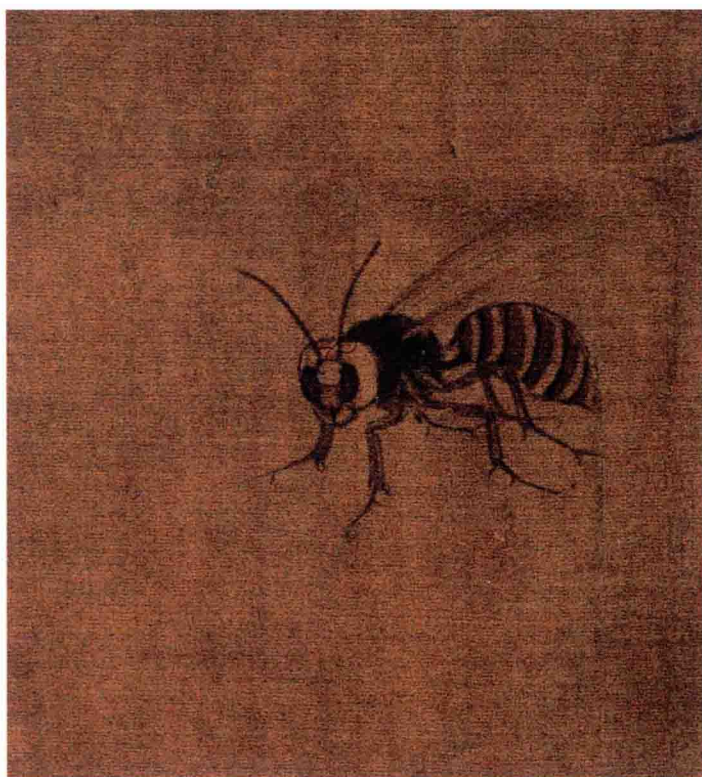
刺吸式

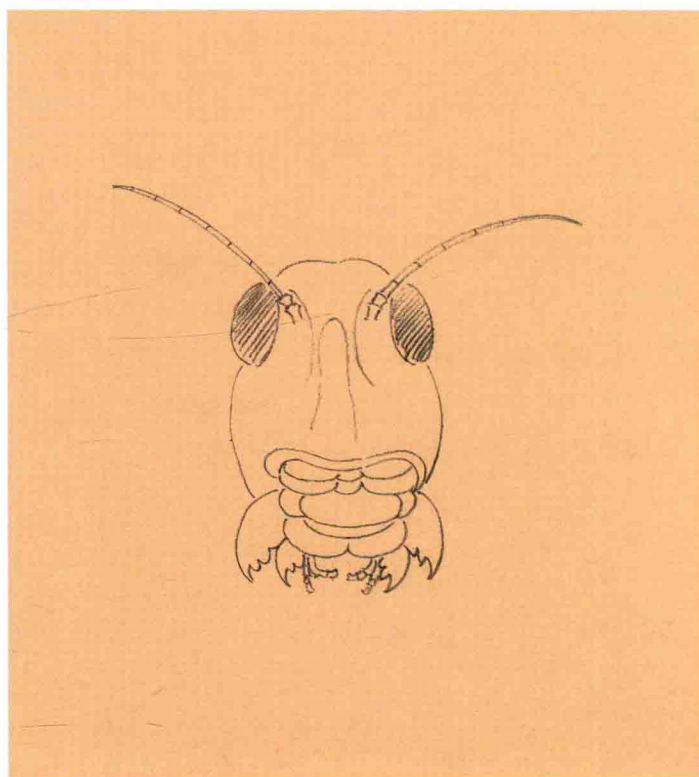
近代 齐白石 蝇图（局部）

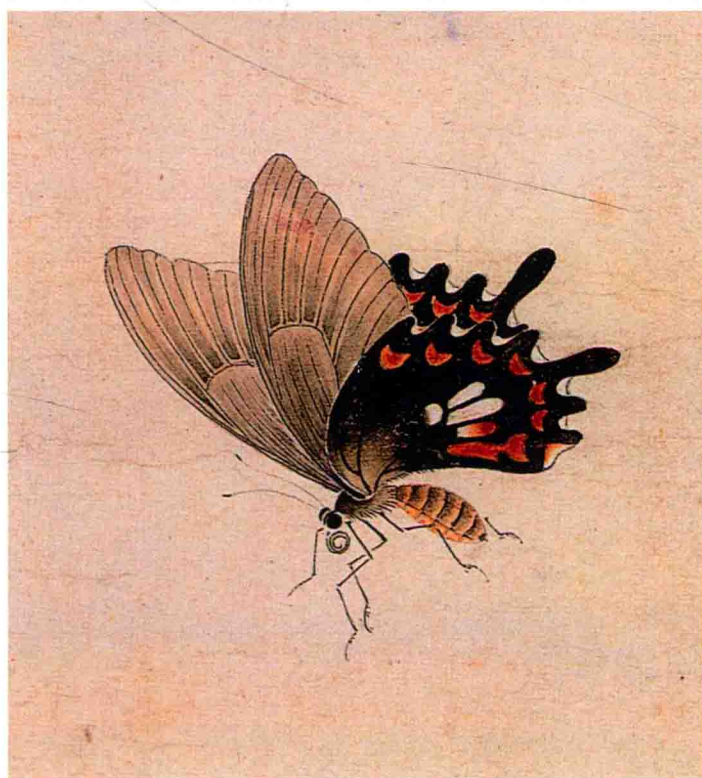
舐吸式

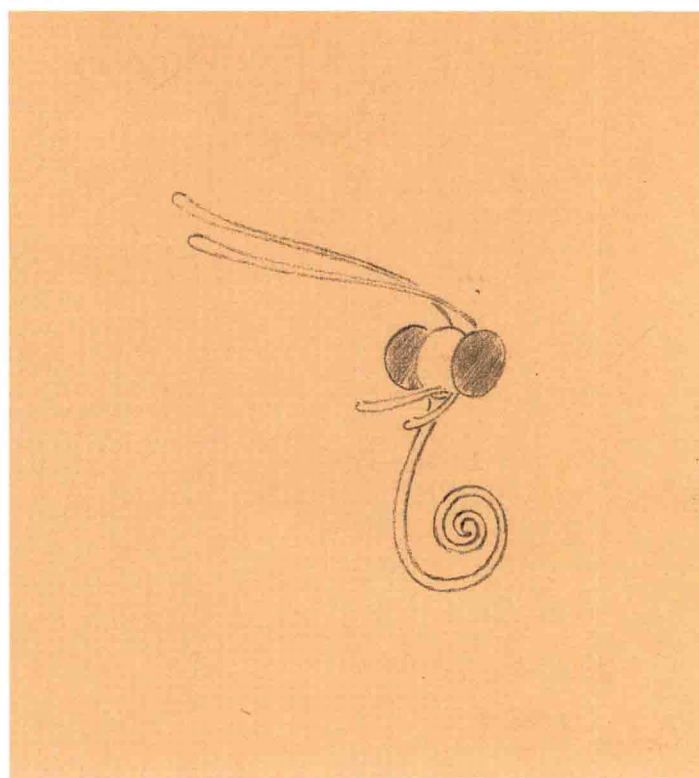
五代 黄筌 写生珍禽图（局部）

咀嚼式

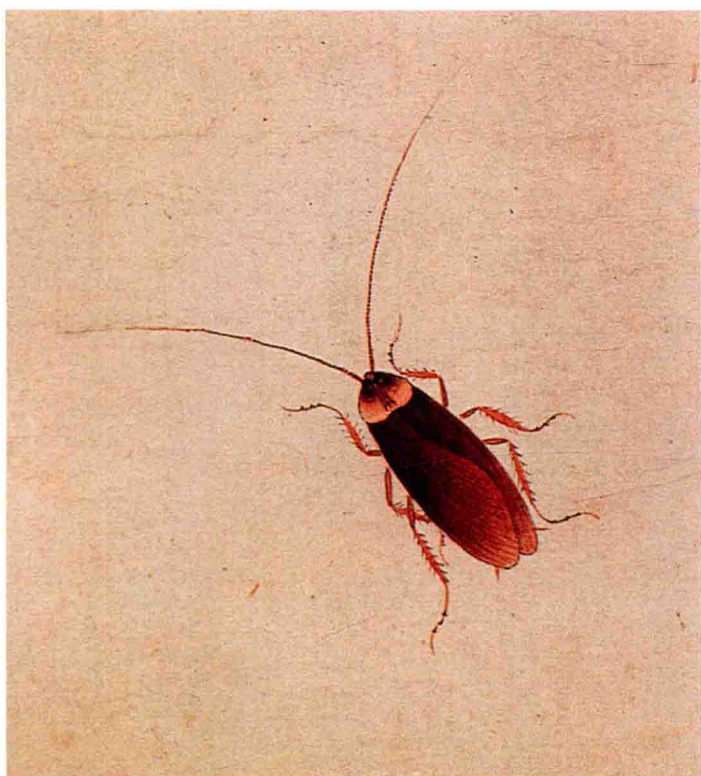
清 朱汝琳 草虫（局部）

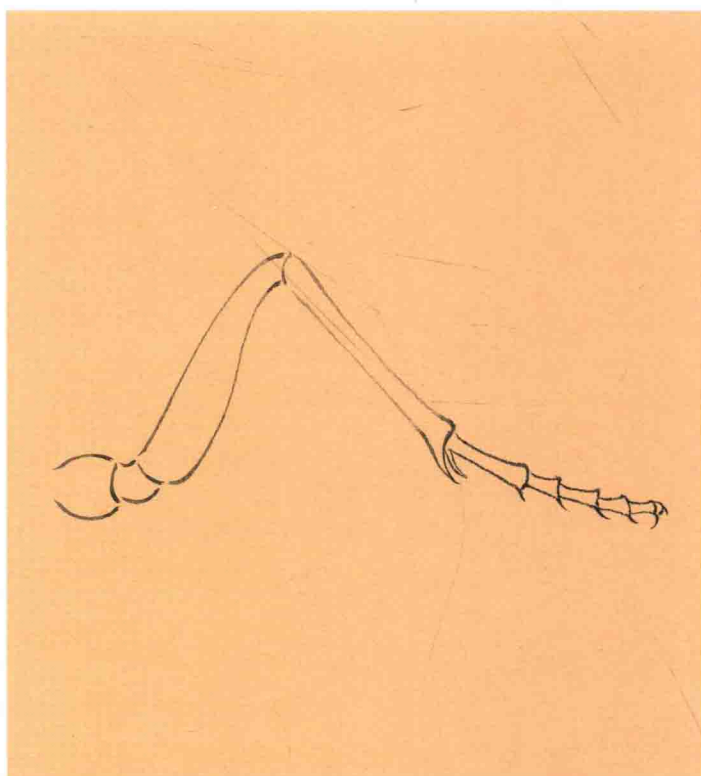
虹吸式

草虫的足部

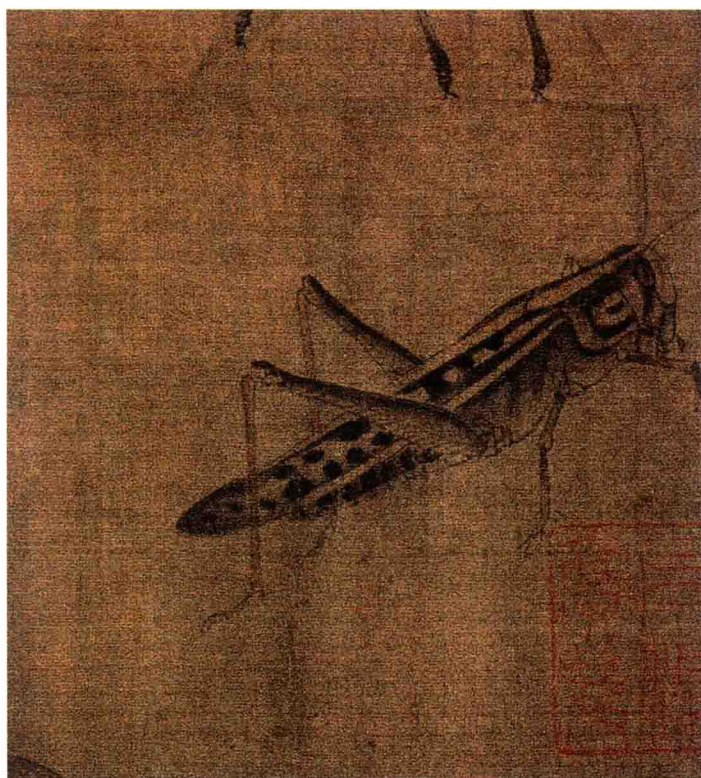
昆虫的胸部第三节，每节有一对足，依次叫前足、中足、后足。每足由基节、转节、腿节、胫节、跗节等几节组成，跗节的末端有爪，有的还有肉垫。各种昆虫由于生活习性不同，足的形态构造也相应发生了变化。昆虫足部因功能不同可分为步行足（如蜚蠊）、跳跃足（如蝗虫）、游泳足（如龙虱）、捕捉足（如螳螂）、开掘足（如蝼蛄）、采粉足（如蜜蜂）等。

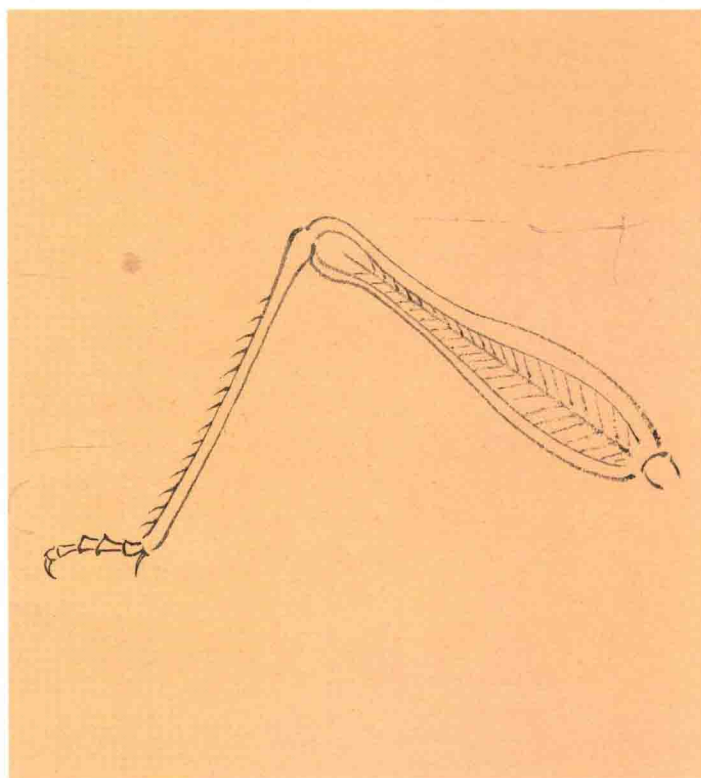
清 朱汝琳 草虫（局部）

步行足

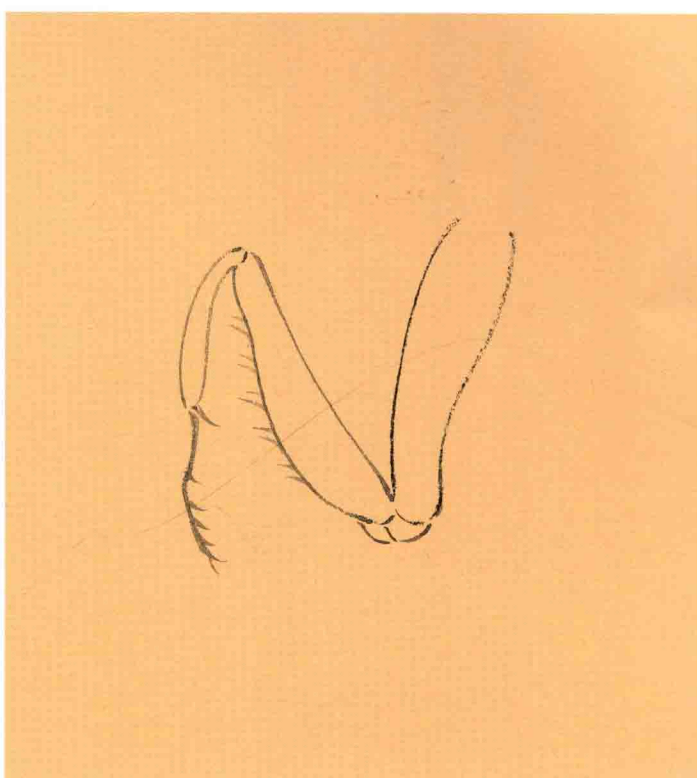
五代 黄筌 写生珍禽图（局部）

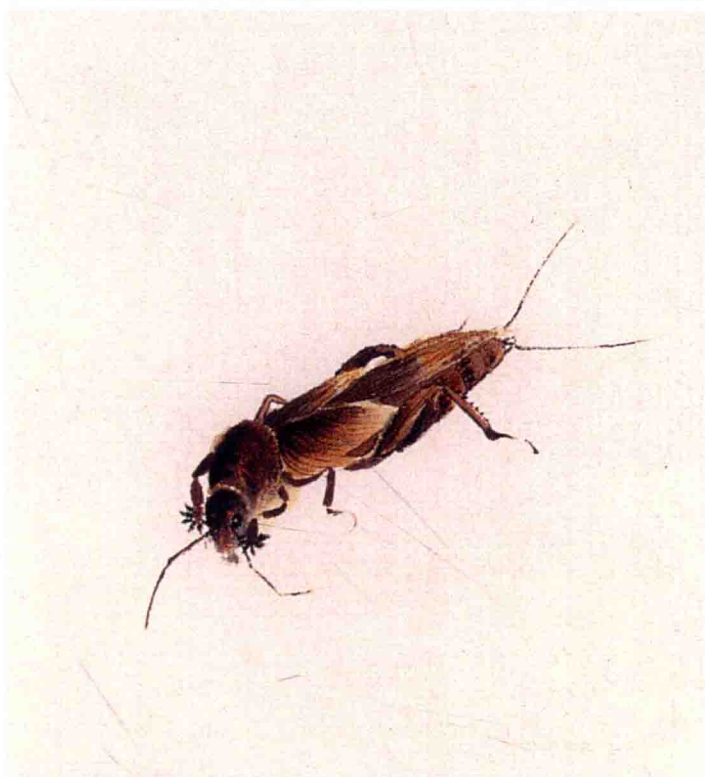
跳跃足

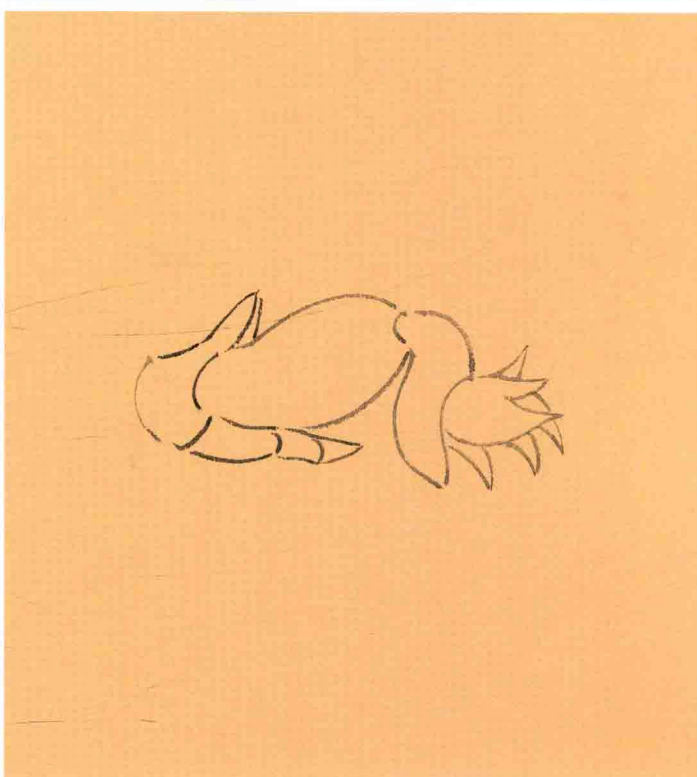
清 朱汝琳 草虫（局部）

捕捉足

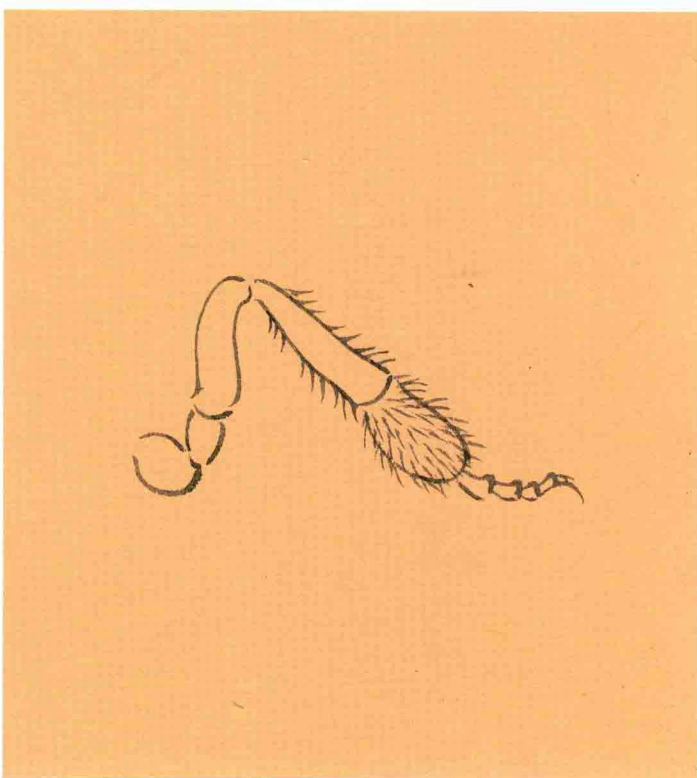
近代 齐白石 蟋蟀图（局部）

开掘足

清 朱汝琳 草虫（局部）

采粉足

草虫的翅膀

昆虫一般有两对翅膀，前翅在中胸，后翅在后胸，翅膀也有很多不同的情态，如蜻蜓、蛉类有翅痣，而甲虫的前翅转化为硬鞘，覆盖保护腹部，用腹质状后翅飞行。蜜蜂的翅为膜质状，前翅比后翅大很多。蝴蝶的翅上有鳞片，构成鲜艳的花纹和色泽等等。各种昆虫都有其独特的脉相，并且恒定不变，是昆虫分类的重要依据，作画时要注意观察所描绘昆虫的主要翅脉。

《芥子园画传》中对于草虫有极生动细致的描述：

「草虫须要得其飞、翻、鸣、跃之状。飞者翅展，翻者翅折，鸣者如振羽切股，有嘤嘤之声。跃者如挺身翹足，有翹之状。蜂、蝶必大小四翅，草虫多长短六足。蝶翅形色不一，以粉、墨、黄三色为正。形色变化多端，未可言尽。墨蝶则翅大而后拖长尾。安于春花者，宜翅柔、肚大、后翅尾肥，以初变故也。安于秋花者，宜翅劲、肚瘦、而翅尾长，以其将老故也。有目、有嘴、有双须。其嘴飞则拳而成圈，止者即伸长入花吸心。草虫之形，虽大小、长细不同，然其色亦因时变，草木茂盛，则色全绿。草木黄落，色亦渐苍。虽属点缀，亦在乎审察其时，安顿之也。」

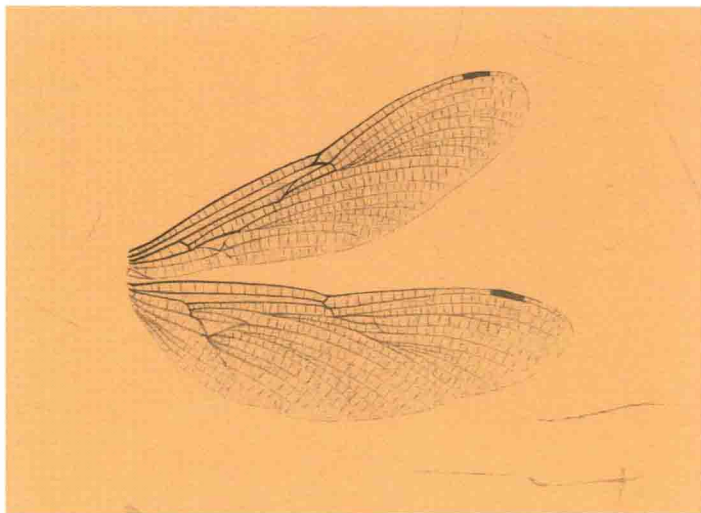
清 华岳 花鸟草虫册（局部）

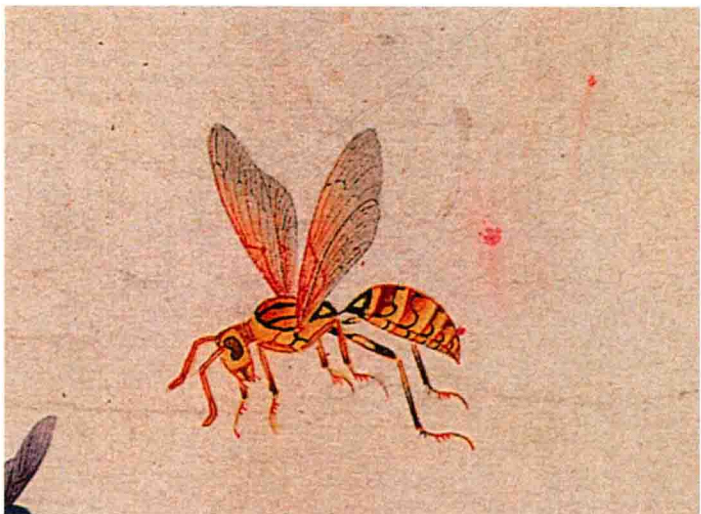
蝉的翅脉

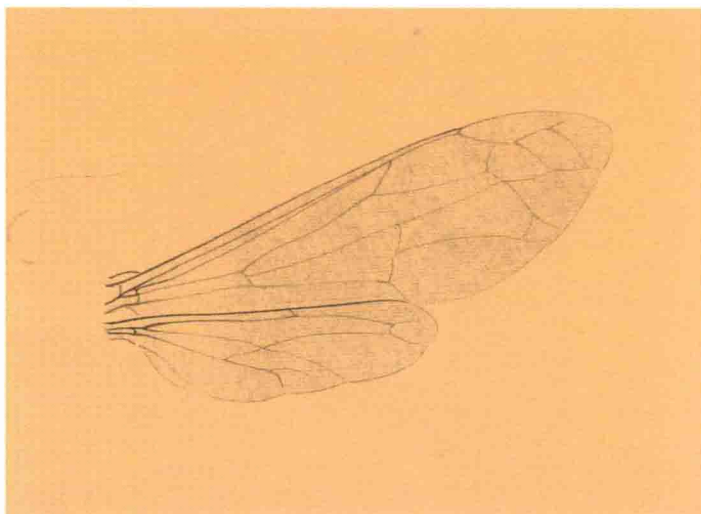
清 朱汝琳 草虫（局部）

蜻蜓的翅脉

清 朱汝琳 草虫（局部）

蜜蜂的翅脉

草虫的各种姿态

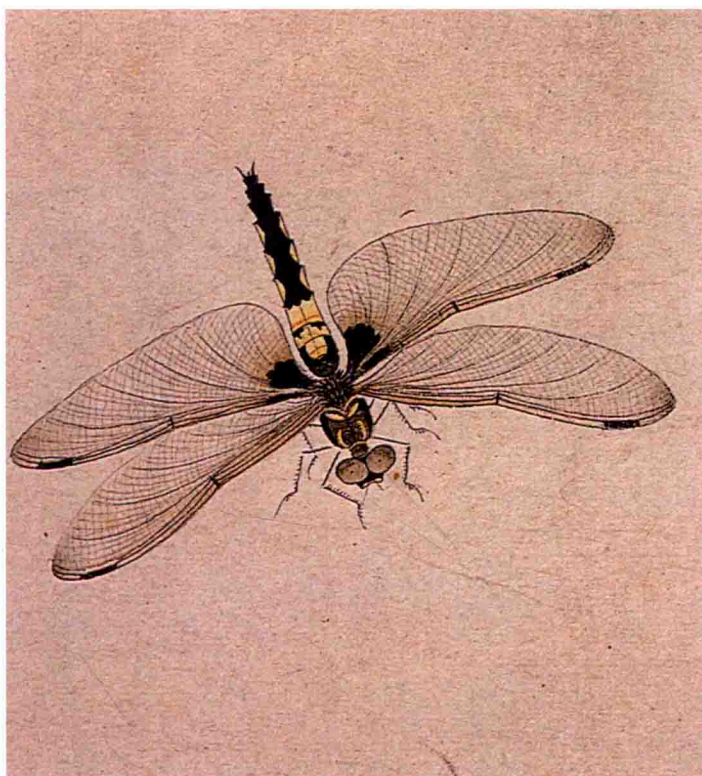
蜻蜓的姿态

蜻蜓头部较大，有连着前胸的细长的颈，通常缩在头部后面，所以蜻蜓的头部异常地灵活。复眼一对，约占头部的二分之一，视觉极为灵敏。触角一对，细而较短。有咀嚼式口器。

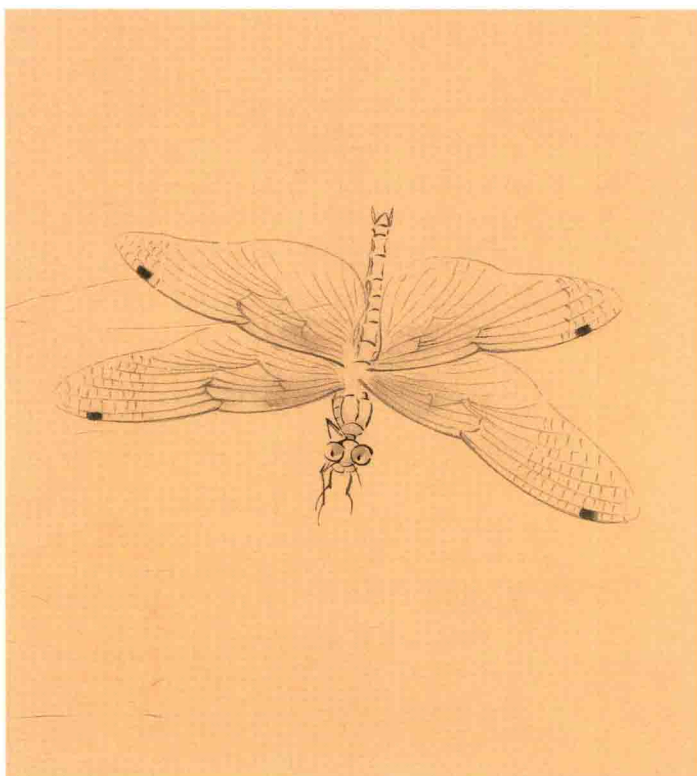
蜻蜓的腹部细长，呈扁形或圆筒形，末端有肛附器。足细而弱，上有钩刺。

蜻蜓体型较大，翅长而窄，膜质，网状翅脉极为清晰，前翅和后翅不相似，后翅常大于前翅。翅的前缘，近翅顶处，各有一个翅痣，呈长方形或方形。

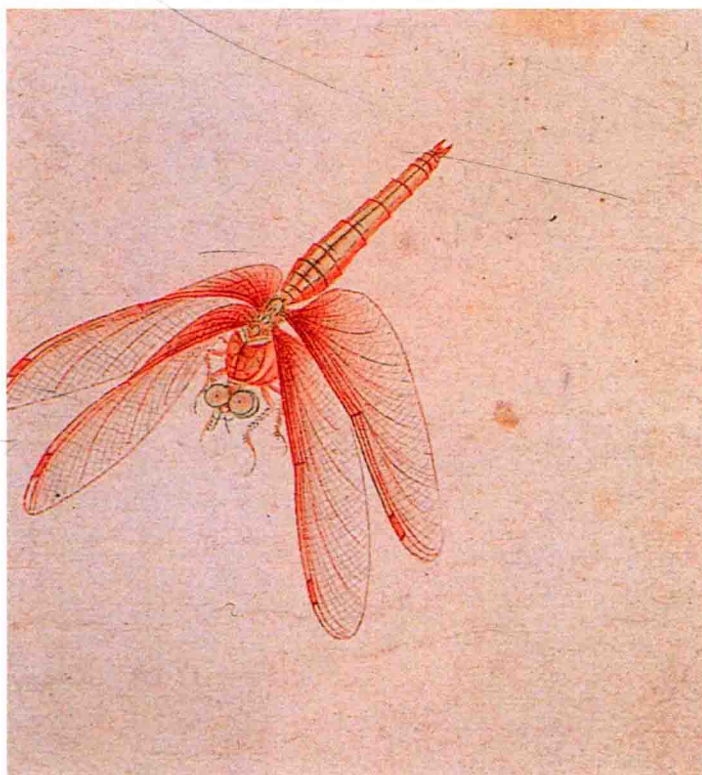
蜻蜓的飞行姿态在昆虫中别具一格，可以随心所欲地倒飞、侧飞、垂直飞行或悬停空中，还可以任意改变方向并加速，尤其是在变换方向时，仍可完成漂亮的飞行动作。下雨前喜低空往返飞行。它们可作短距离飞行，也可成群地自转飞行，在描绘时要着力表现其悠闲自如的飞行姿态。

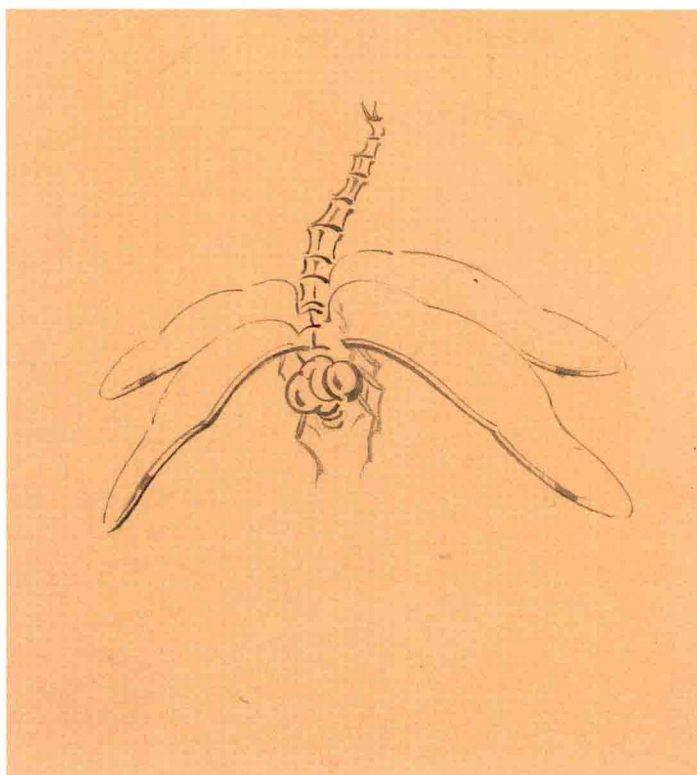
清 朱汝琳 草虫（局部）

正面飞式

清 朱汝琳 草虫（局部）

向前栖止式