

中国画技法

陈炳良 编绘

水

墨

虾

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

水墨虾画法

陈炳良 编绘

天津杨柳青画社

陈炳良，1965年出生于福建省平和县，毕业于厦门工艺美术学院。多年来，致力于传统水墨画的学习和探索。师从画虾名家王石昆老师。作品曾参加全国各类书画大展赛，并多次获奖。

现为福建省美术家协会会员，中国国画家协会会员，中国书画家频道顾问。

图书在版编目(CIP)数据

水墨虾画法/陈炳良编绘. —天津:天津杨柳青画社, 2015.3
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0400-4

I. ①水… II. ①陈… III. ①虾类—草虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第043884号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-5547-0400-4

2015年3月第1版 2015年3月第1次印刷

印数: 1—3000册 定价: 35元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

论画虾

虾作为花鸟画的一种表现题材，由来已久，历史上不少大家都有涉足，如徐渭、朱耷、郑板桥等。但集大成者，当数现代绘画大师齐白石。他在长期对虾细心观察、不断揣摩中，提炼笔墨，把虾艺术造型的“形、神、韵”诸要素，用洗练的笔墨精妙地表达出来，特别是他衰年变法之后的作品，达到了加一笔嫌多，少一笔嫌少的炉火纯青的境地，为中国画艺术的发展做出了杰出的贡献。

虾在动物学的分类中属于节肢甲壳类动物，种类很多。但今天我们所表现的虾造型是画者胸中众虾之“合象”，其实世间并无此真物。其主要原型是从沼虾（河虾）和对虾（海虾）而来。

学习水墨虾的工具和材料较简单。一个大些的平底白瓷盘（用于调墨）。三支笔：一支画虾躯体的提斗笔（羊毫、兼毫皆可）；一支小一些的加健白云笔用于点虾脑、虾眼和题款；一支长锋勾线笔用来画虾须。对初学者来说，用纸不必太讲究，只要生熟适度的宣纸都可以用来做练习。墨汁选用瓶装的书画墨汁即可。

学习水墨虾难在用笔及用墨。由于写意水墨虾所用材料、工具的特性，掌控有一定的难度，比如：下笔的轻重、运笔的快慢、落墨的浓淡、水分的多寡，都直接影响到画面的效果。加上水墨虾在创作中“可一不可再”的特点，这就要求作者要“意在笔先，胸有成竹”。就是说，事先对虾的形象、结构、动态、特征以及虾在不同状态下的透视变化，通过平时的观察，默记于心，要求在落笔之前，做到心中有数。

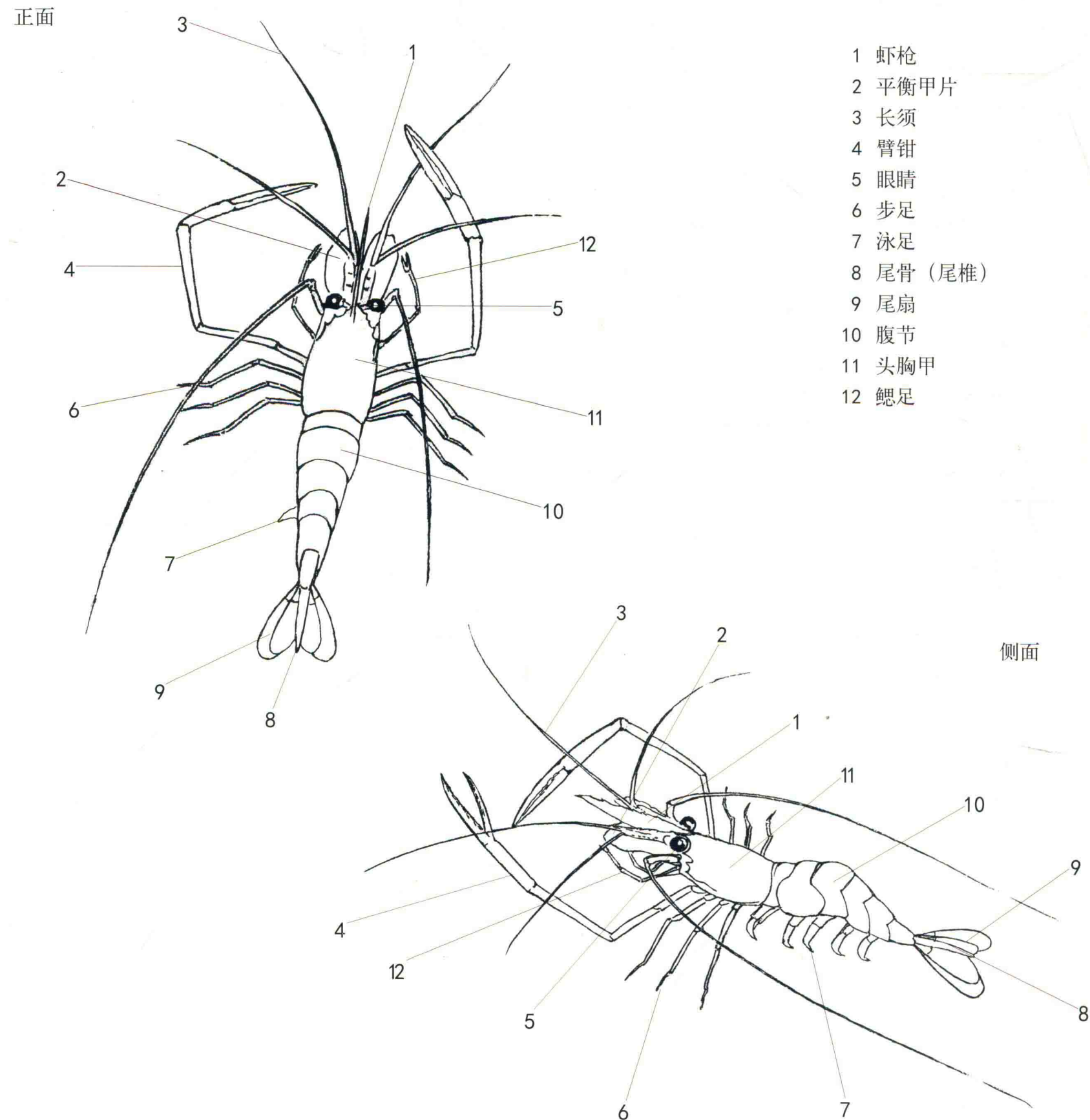
画虾虽为“小技”，但是要画好它，实非一朝一夕之功。初学者对写意水墨虾的用笔、用墨、用水以及造型变化等方面，都比较生疏。所以，只有通过传统技法的学习，并加以认真地剖析、研究，临摹他人的成功作品，耐心地反复练习，持之以恒，才能不断进步。

一、虾体态结构白描示意图

在学画虾之前，有必要先了解虾。今天我们从美术作品中看到的水墨虾，其最主要的原形是沼虾，是浅水虾的一种，其身体较大且多数呈青绿色，带有棕色斑点，故又称为大青虾，它最大的特征是有一对雄健的臂钳，它是用于攫物及遇敌拼斗的武器。

虾在水生物中，属节肢动物门，甲壳纲十足目。它长期生长在水中，是用鳃来进行呼吸的。它的身躯略呈圆筒状，两侧扁。虾的身躯主要由虾的头胸部和腹部两大部分组成。它有一组由石灰质组成呈透明状的坚韧外壳，它的功能是用来保护和支持身体内部的柔软组织，大体上相当于脊椎动物身体内部的骨骼。虾的身体由许多环节组成，由于里面肌肉的伸张和收缩，促使身体运动。虾的头胸甲前端，正中向前突出，形成发达的额角，即虾枪。虾枪用于保护两眼和头部及其他附肢。在虾枪两侧有两片平衡器甲片，用于调节身体的平衡。在虾枪基部两侧有一对带柄的复眼，眼柄基部能随意转动，在不扭转身体的情况下，能观察周围的物体。头部的须是触角，其柄部和鞭部都较发达，触鞭伸向前方，两侧和身体后部是重要的感觉器官。在虾的头胸部下方有一对鳃足和一对小钳足，虾用它们来捕食并送到嘴中。三对步足，用于水底爬行。虾的腹部很发达，一般比头胸部长，由六节组成（水墨虾通常画五节，省略一节），适于游泳运动。腹下挠足共五对，为游泳用的腹足（亦称泳足），是主要的游泳器官，它的功能犹如航船的桨。最后一节为尾椎，其两侧为四片尾扇，起舵的作用，游泳时掌管前进、后退和升降的方向。强敌侵袭时，虾的腹部急剧向下弯曲，尾扇用力拨水，使身体骤然后退，甚至可以跃出水面。这是虾的基本生理结构和器官功能。

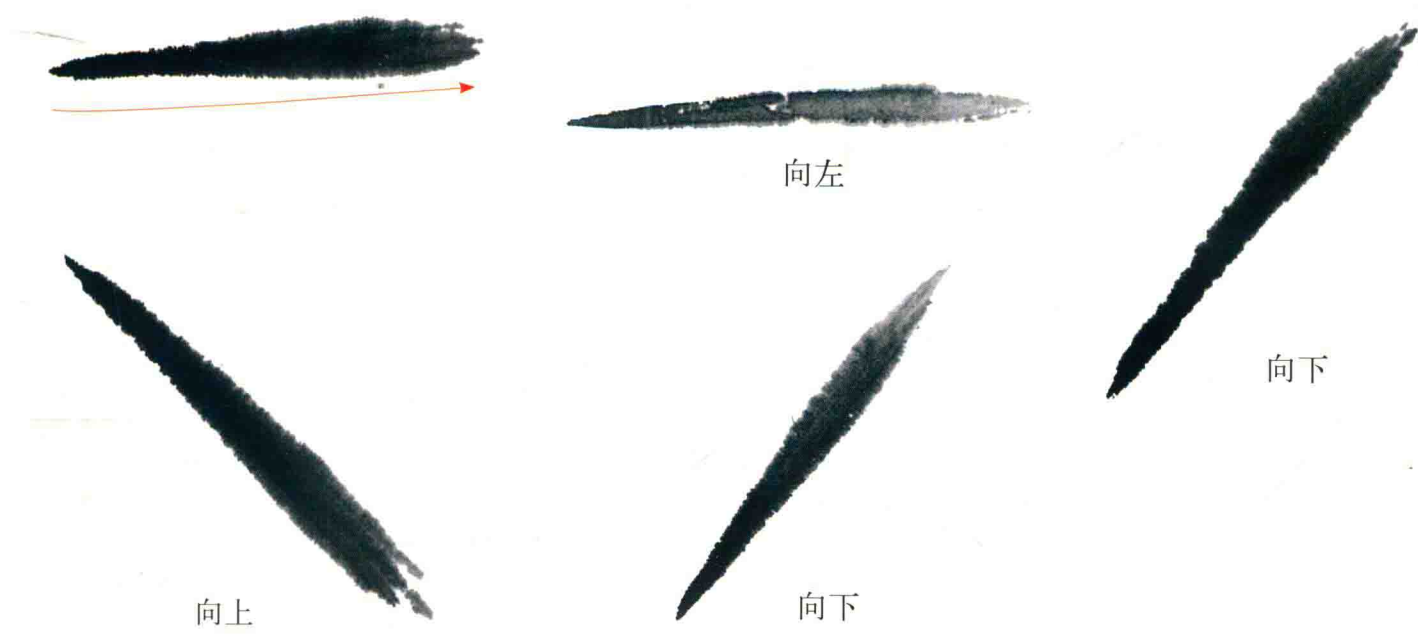

二、墨虾用笔、用墨及各部位画法

说到画虾，就不得不从用笔、用墨、用水说起。中国画的用笔是指笔法，包括中锋、侧锋、卧锋、顺锋、逆锋、藏锋。用墨指的是墨法，包括干、湿、浓、淡、焦的变化。笔起主导作用，墨起辅助作用，“墨以笔为筋骨，笔以墨为精华”，笔墨相辅共同完成塑造形象的任务。笔墨是最考验作者基本功的标准。水是中国画中调和墨色干湿变化的重要媒介。水在干湿、浓淡、虚实之间，形成了一种特殊的，能创造节奏和韵律感的功效。

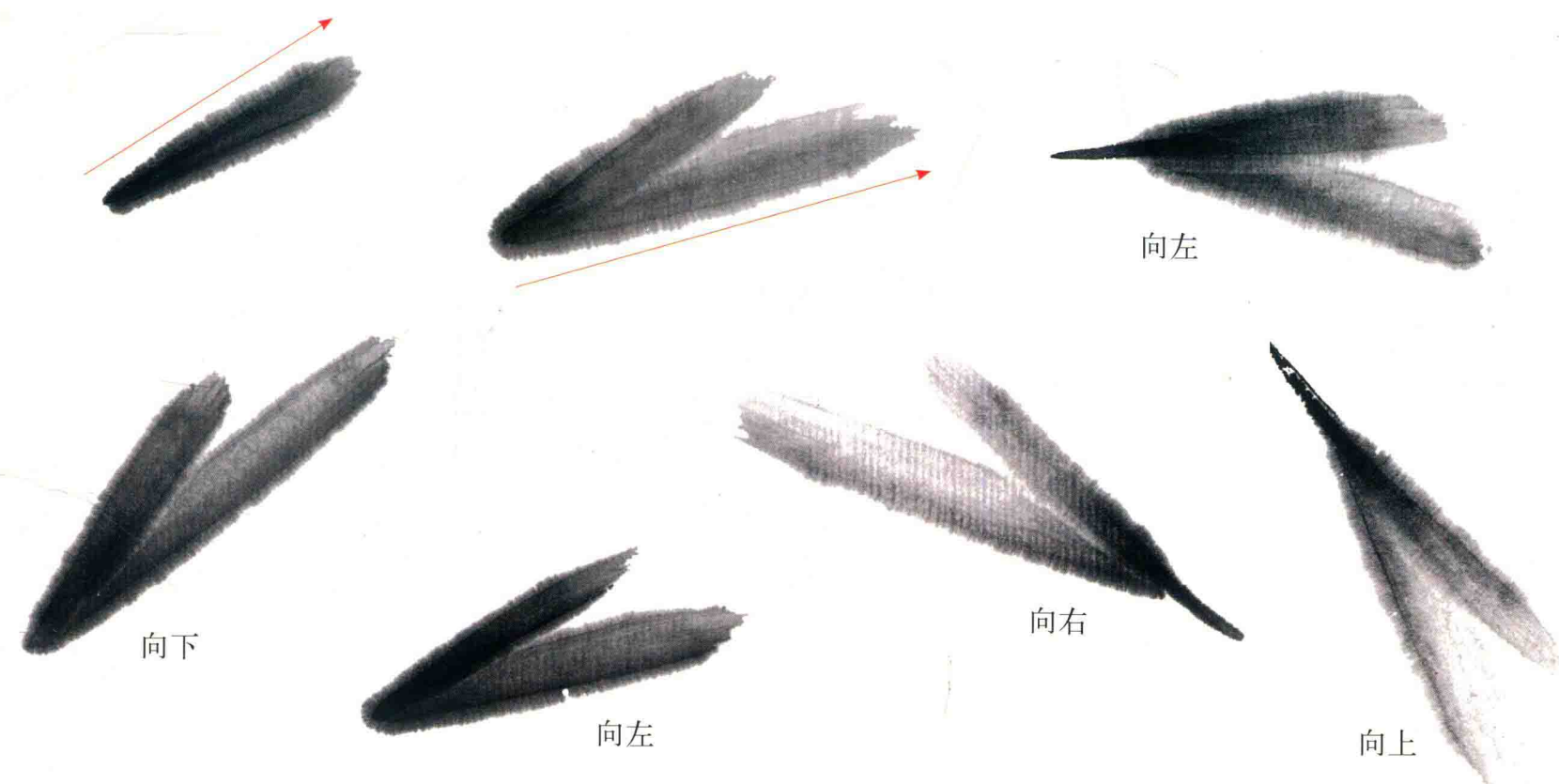
笔墨自有性情，不同的用笔、用墨、用水所产生出的效果是千变万化的。学习水墨虾，应细心体察各种笔墨变化，只有通过不断训练，才能逐渐掌握其规律，从而达到笔精墨妙的效果。

1. 虾枪

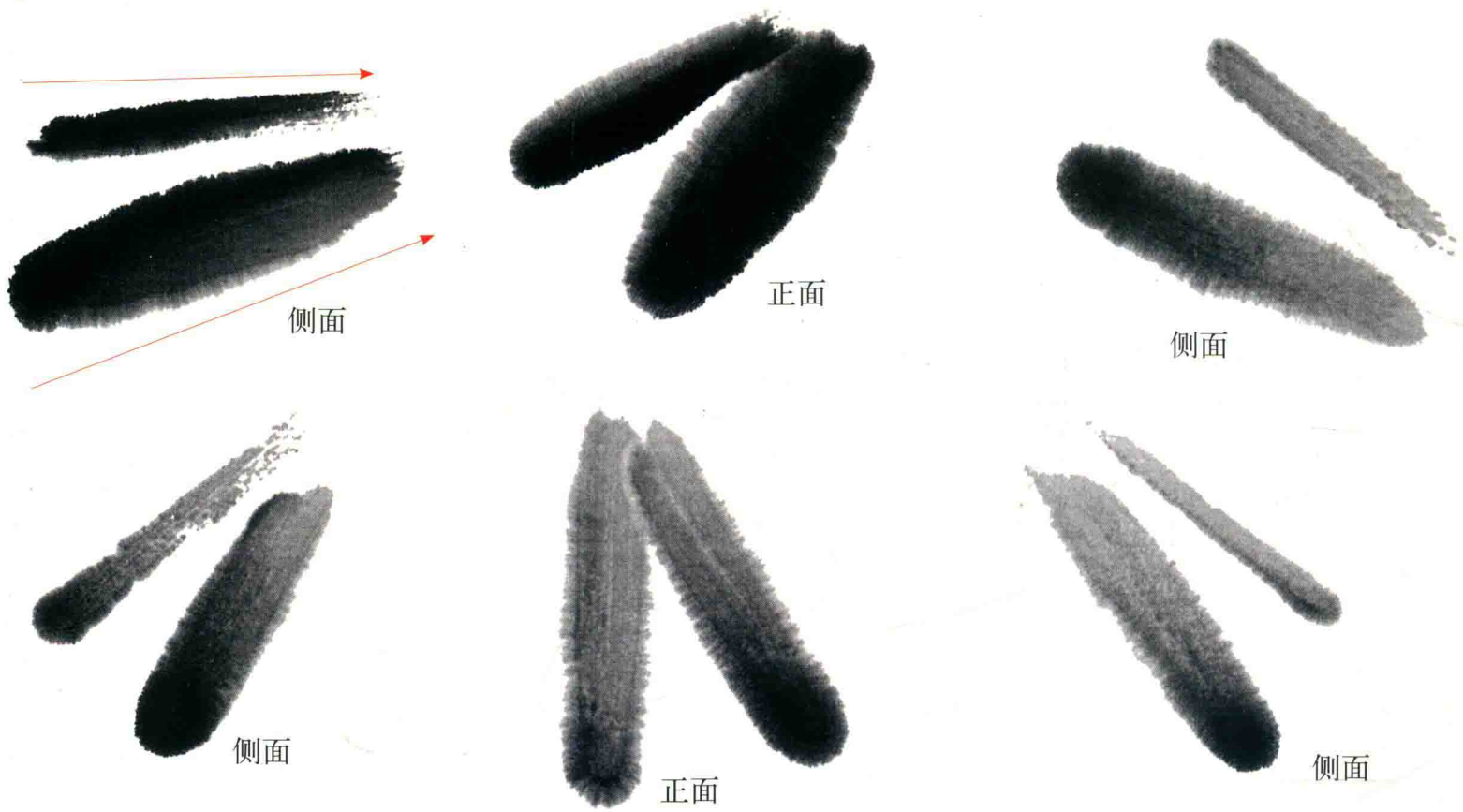
用一支羊毫提斗笔（兼毫亦可），笔蘸清水，刮去多余水分，用笔尖部分蘸墨（墨之深浅视虾之浓淡而定），在调色盘上调和，使笔中墨色有浓淡之分，然后笔尖由前向后拖出一根前细后粗、前浓后淡、有墨色变化的虾枪。这一笔，便确定了虾的走向。

2. 头部和胸部

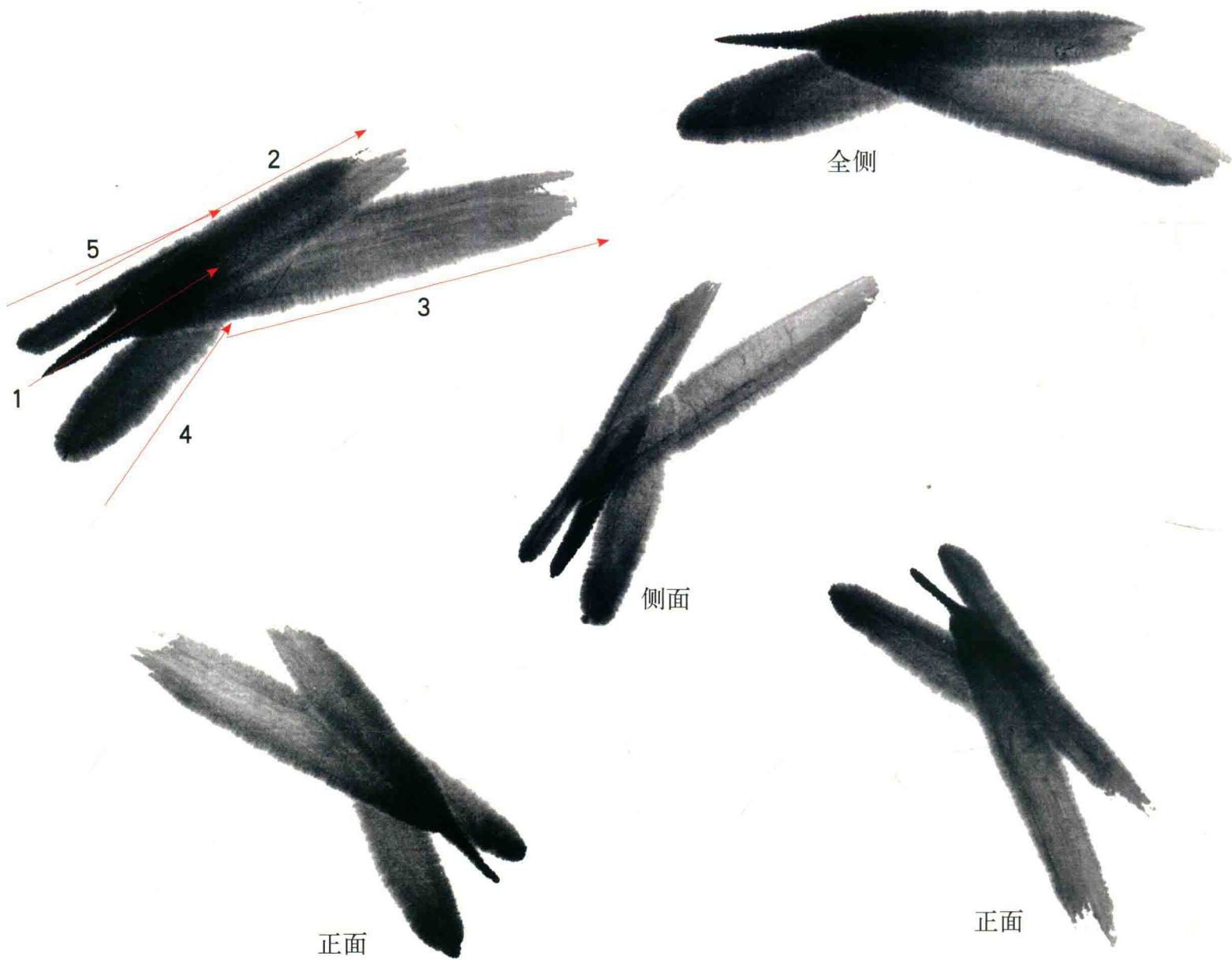
在虾枪中间用卧笔拖出一笔前尖后圆，有墨色变化的虾头顶盖，紧接着在其下方复加一笔画出虾的前胸。比上一笔稍长，这两笔应注意外实内虚、外浓内淡，以增加虾头胸部的立体感。

3. 平衡甲片

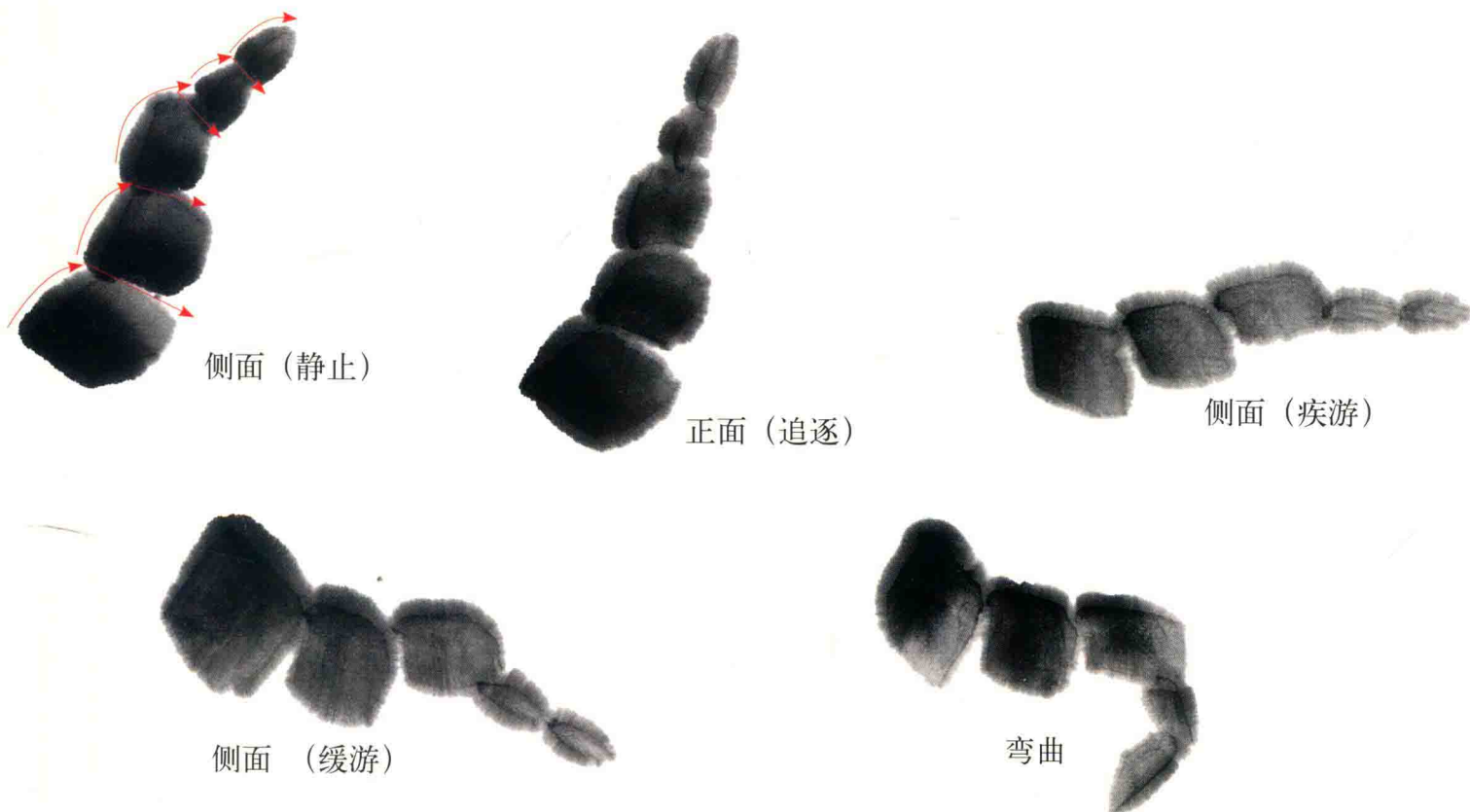

画完虾的头胸之后，将笔锋调成扁状，顺势画出两个平衡甲片，应遵循前大后小的透视关系。

4. 头胸部与平衡甲片的组合

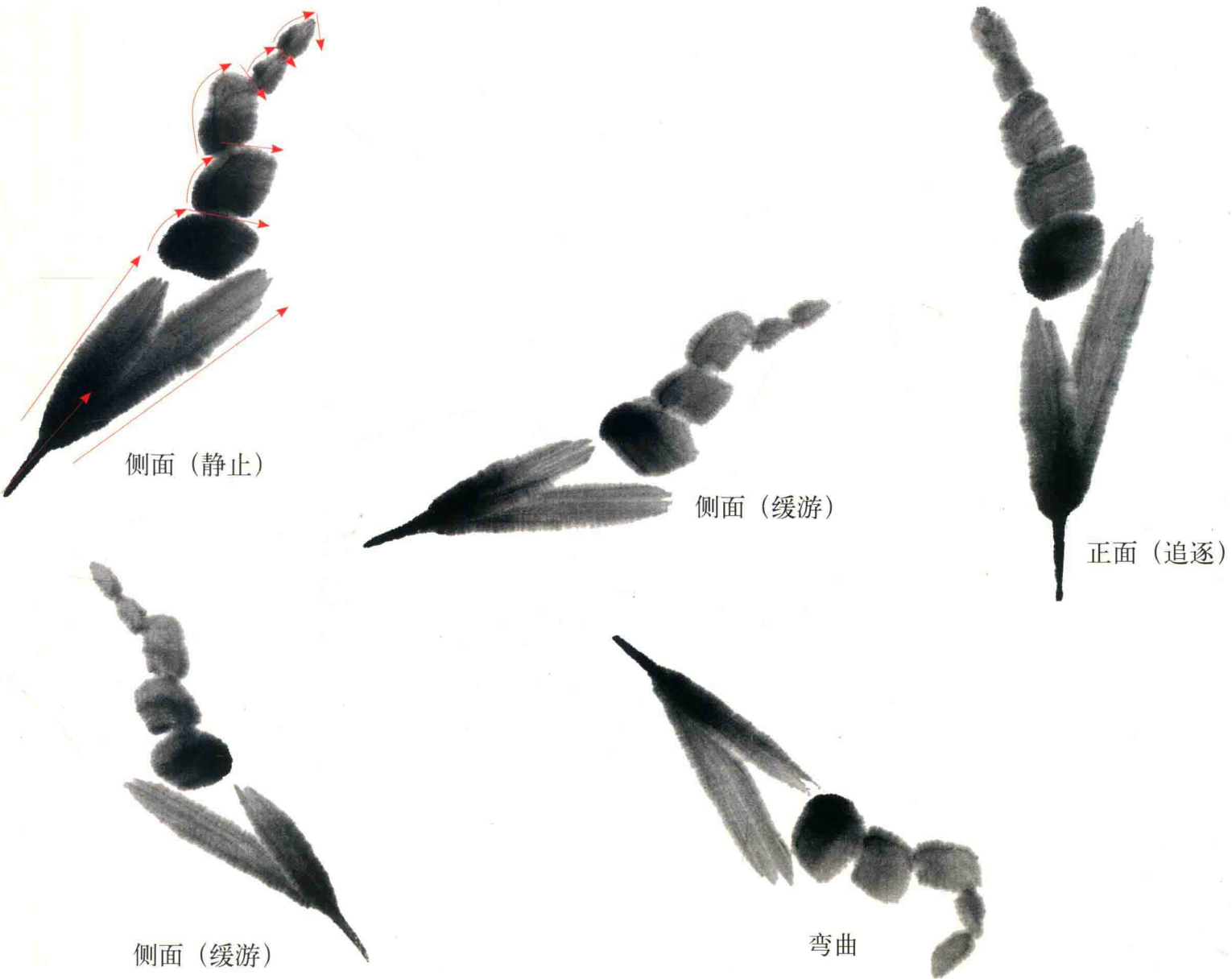

5. 腹部

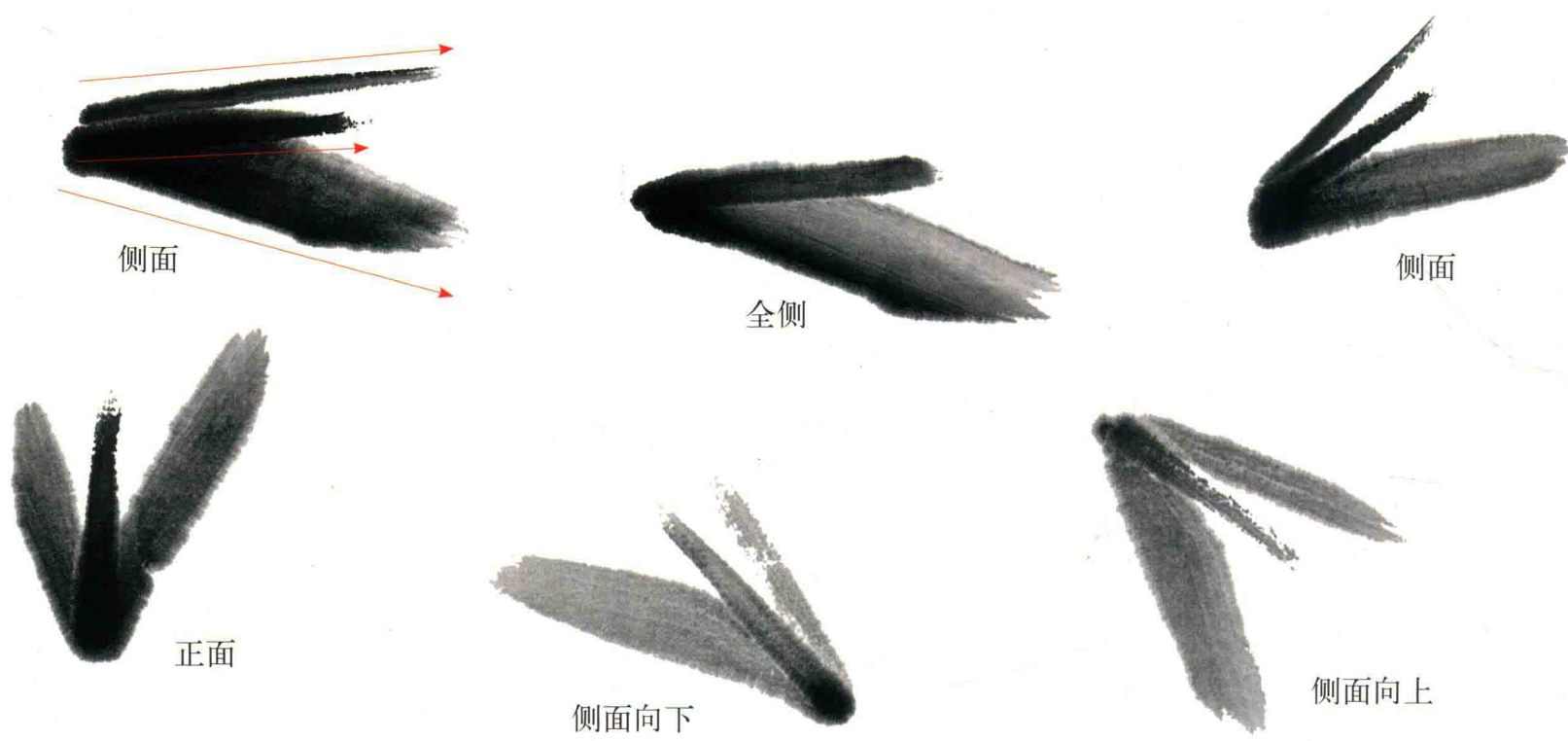

画虾腹很重要，它的不同状态，是决定虾不同游动姿态的因素之一。用同一支笔，从虾的头胸平行处（不要和头胸靠得太近），中锋侧笔，由前向后、自上而下、笔笔相连、一气呵成画出一组有墨色变化的腹节，腹节共五段，前三节略粗，节节上翘，且前粗后细，前长后短。第四、五节较小，用中锋拖出。

6. 头胸部与腹部的组合

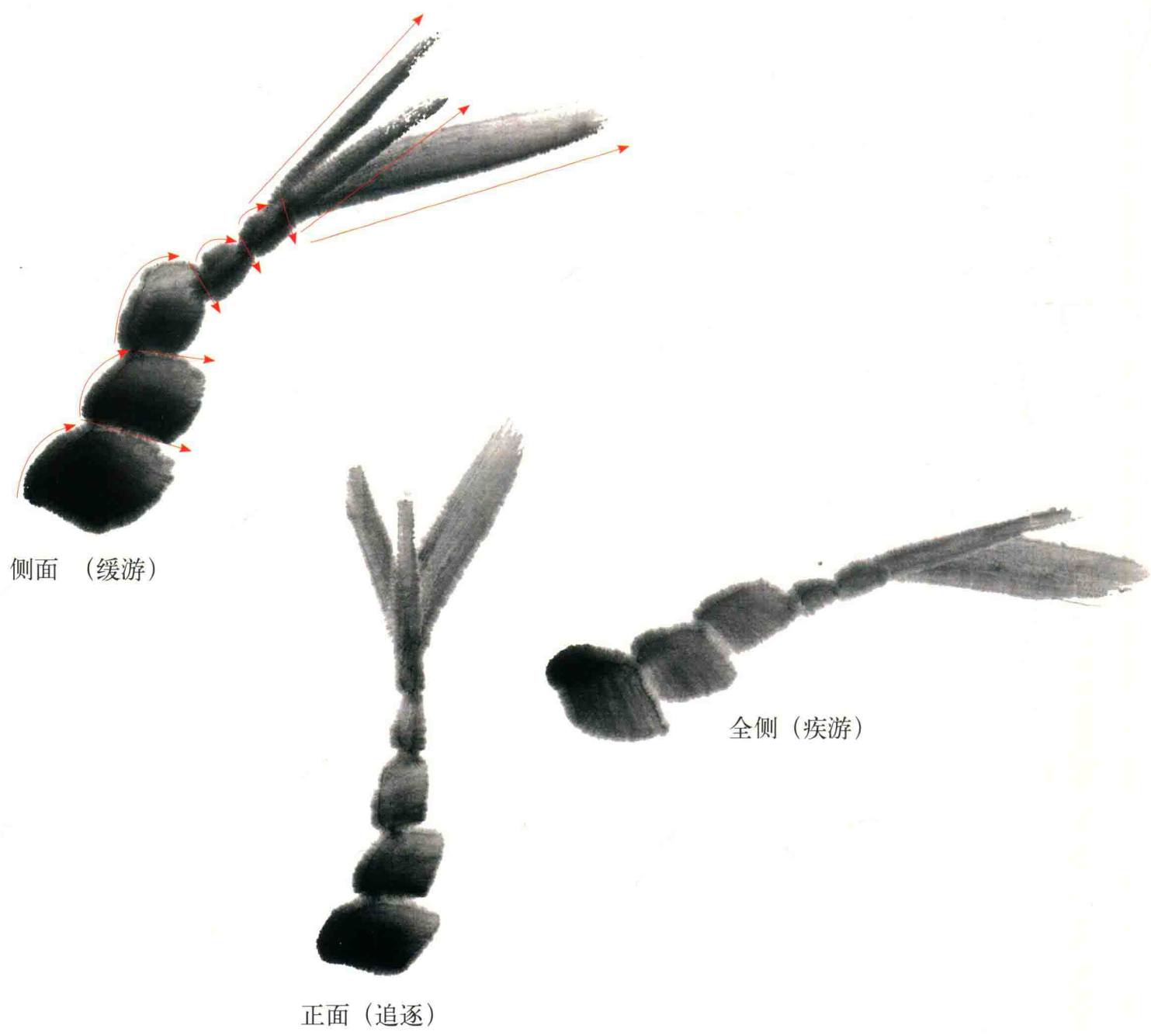

7. 尾部

继虾的五个腹节，顺势用中锋画出一个前粗后细的尾骨，在尾骨两侧各画一片尾扇。正面虾的两个尾扇应画对称，半侧面虾则应前大后小，全侧虾则画一片便可。

8. 腹部与尾部的组合

9. 虾脑及内脏

换一支小一些的笔（加健白云笔即可）。蘸浓墨，趁虾体淡墨将干未干之际，采用破墨法画虾的脑及内脏。用笔由重到轻、由粗到细、从前到后、从头部画到虾胸末端，使又浓又重的墨在淡墨中自然晕开，增加虾身躯的厚重和透明感，同时又能使画面有墨色变化，浓淡相生。

10. 虾眼

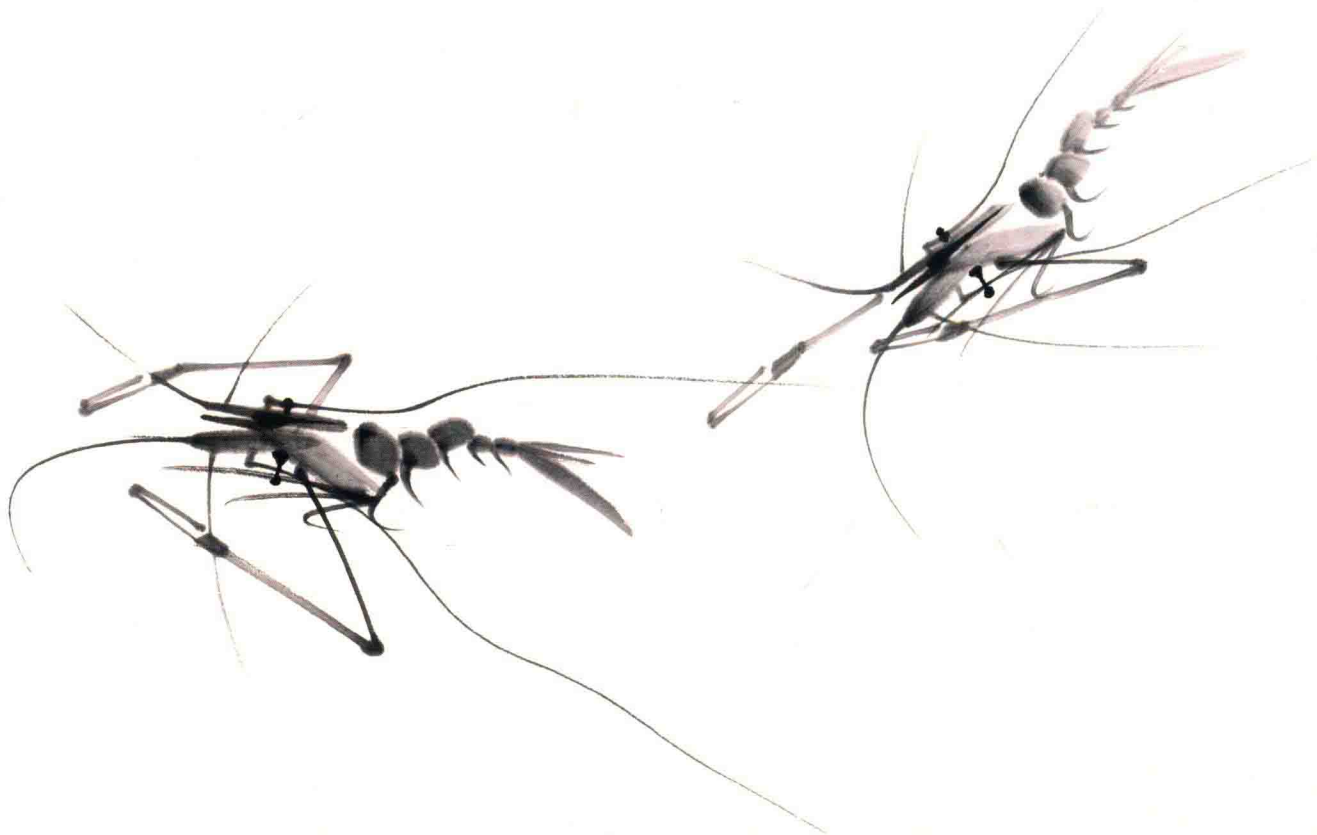
仍用加健白云笔，蘸浓墨，中锋两横笔由外向内点出虾的横眼，起笔时，略微顿笔，要有眼球的感觉。虾眼和虾枪成垂直关系，就像两根火柴垂直插在头胸处。现实中的虾眼柄很短，但为了增加虾的趣味性，画虾时加以夸张、拉长。虾在不同角度下，虾眼会有很大变化。全侧时，画一圆点即可；正面时，两眼呈对称关系；半侧时，应前长后短。这样才符合透视规律。

11. 步足和泳足

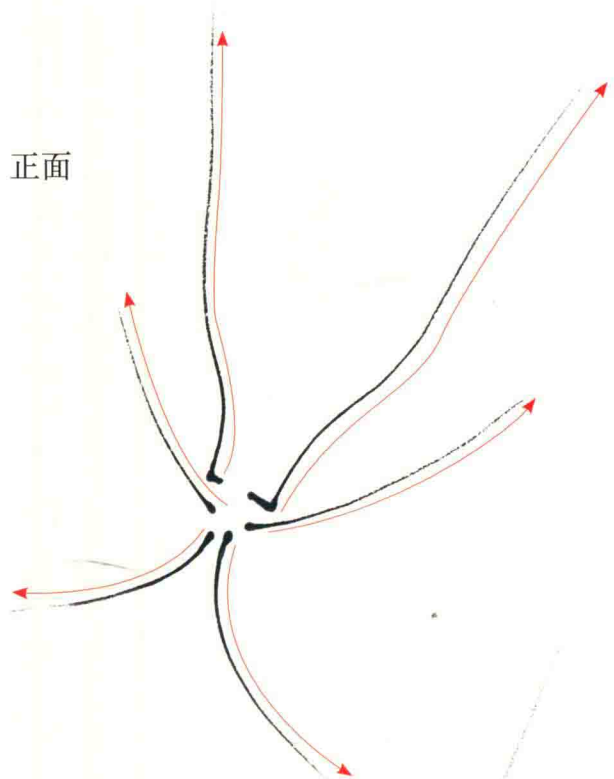
用提斗笔，调尖笔锋，从头身交界处，向斜前方挑出三根步足，用笔要由实到虚，要有长短变化。接着画出五条泳足，泳足要画得参差不齐，五足之间距离最好不要相等，要表现出虾在游动时的动感。

12. 步足、泳足与其他部位的组合

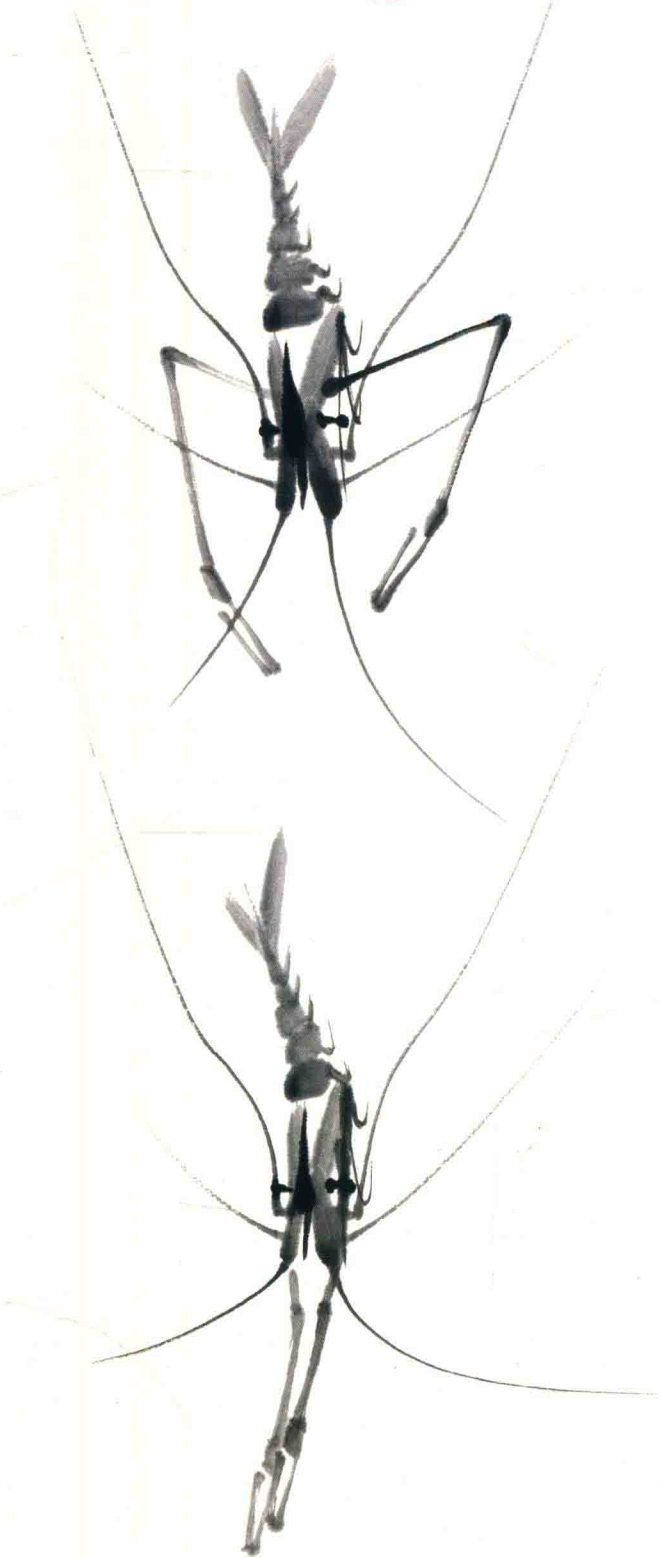
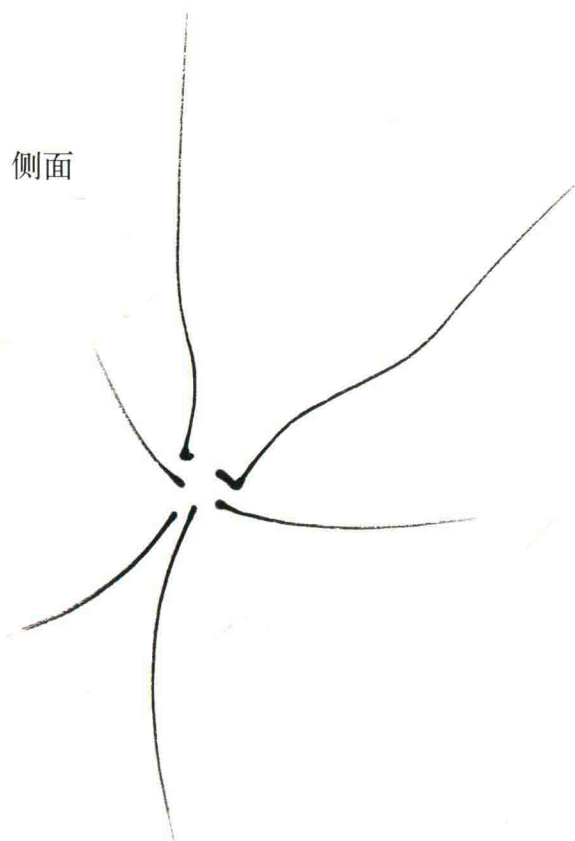

13. 虾须

正面

侧面

虾须共六根，前触须两柄四条，后触须两柄两条。虾须的后触须大概为虾身的两倍长，但为了表现虾的游动感及虾须的飘动感，可画得长些。画虾须可选用勾线笔，笔锋水分可稍干些。行笔要慢、涩，用笔实入虚出，要有节奏感、有弹性、轻且流畅、飘逸自如、柔中带刚。

14. 虾臂和虾钳

缓游

缓游：缓游的虾臂变化最大，在画中出现的也较多，缓游的虾第一、二节臂弯曲，呈不同角度，表示急缓程度，第三节向内弯曲。

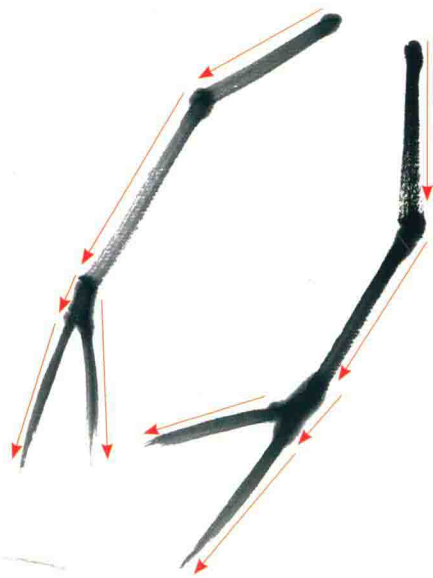
疾游

疾游：双臂前伸或交替前伸后弯，犹如人在水中急速畅游。

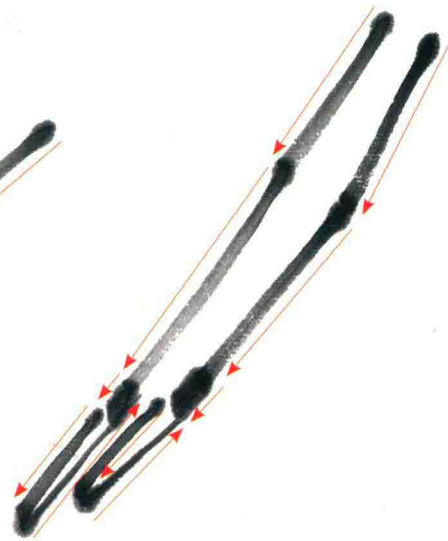
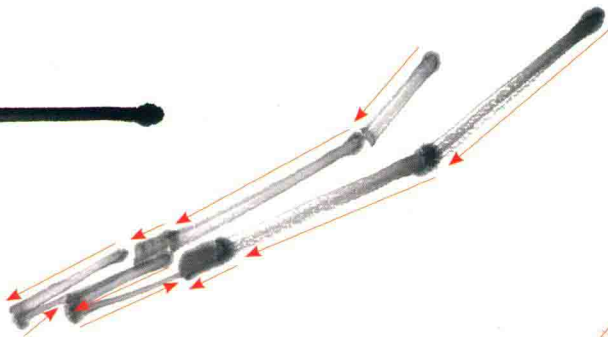
用画虾躯体的提斗笔，蘸墨并调整好笔锋。从头部的三分之二处从内向外画出第一节虾臂，紧接着由后向前（依个人习惯，亦可由前向后）画屈伸的第二节虾臂。这两节的长度基本相等，但画面上可有所差别，否则画出来的虾是侧面的，而虾臂却是正面的，这样就不符合透视规律了。第三节带钳子，较粗短，画时向内弯曲。三节要一气呵成，要画得硬直而挺拔，有关节感。

攫物

攫物：钳子张开、表示攫物。双臂可依画面需要做变化，如伸展或弯曲。

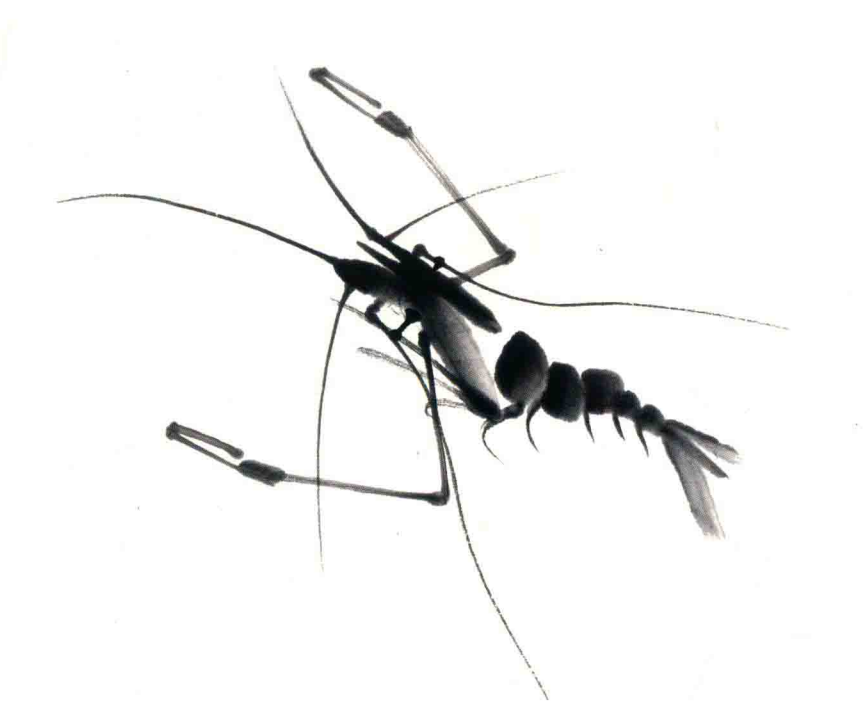
追逐

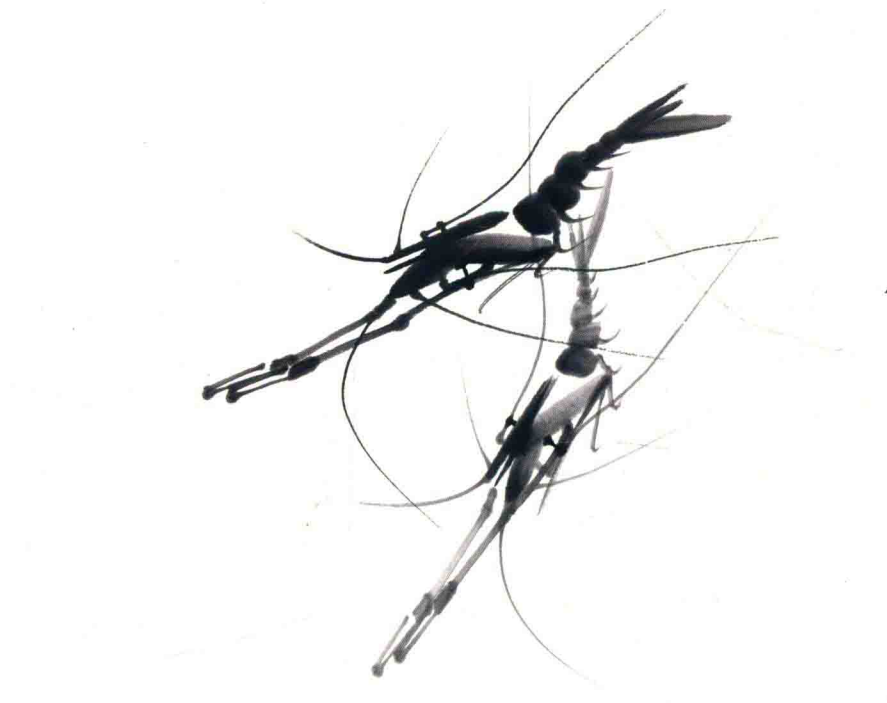
追逐：追逐是疾游的一种状态，反之，疾游又是追逐的另一种状态。追逐时双臂向前伸直。

三、虾的基本姿态

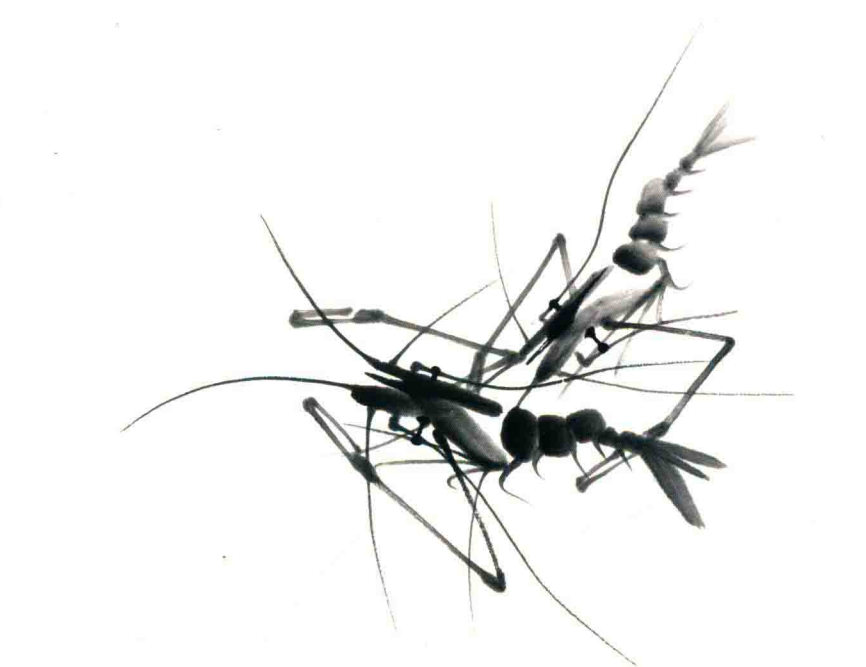
虾在游动时动态较多，这里只选几个典型姿态来表现虾在水中生活的不同情景。

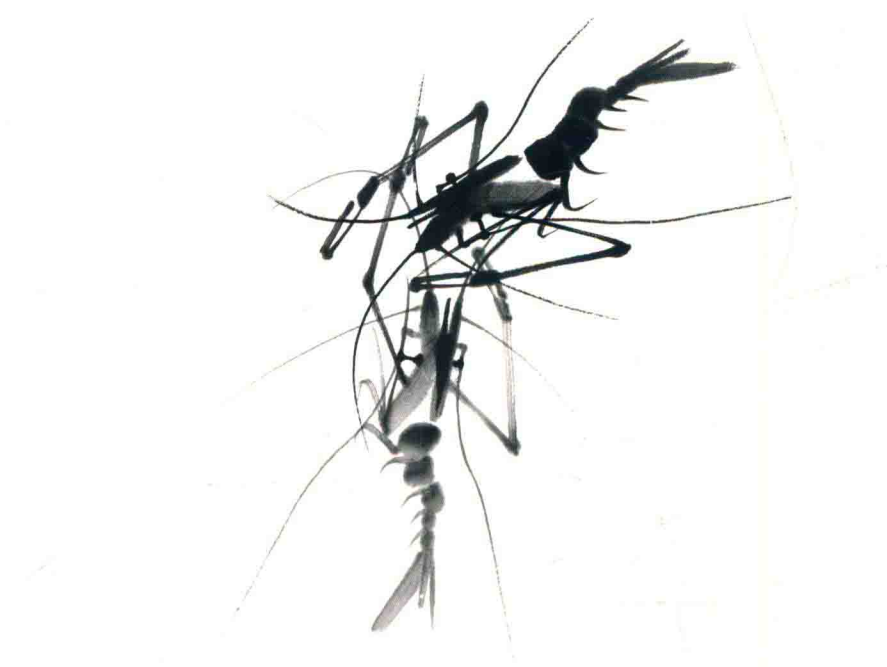
静止：静止时，虾的腹节可画得弯曲些，臂钳呈放松状态，虾前两对触须挺直，后触须较弯曲飘逸。

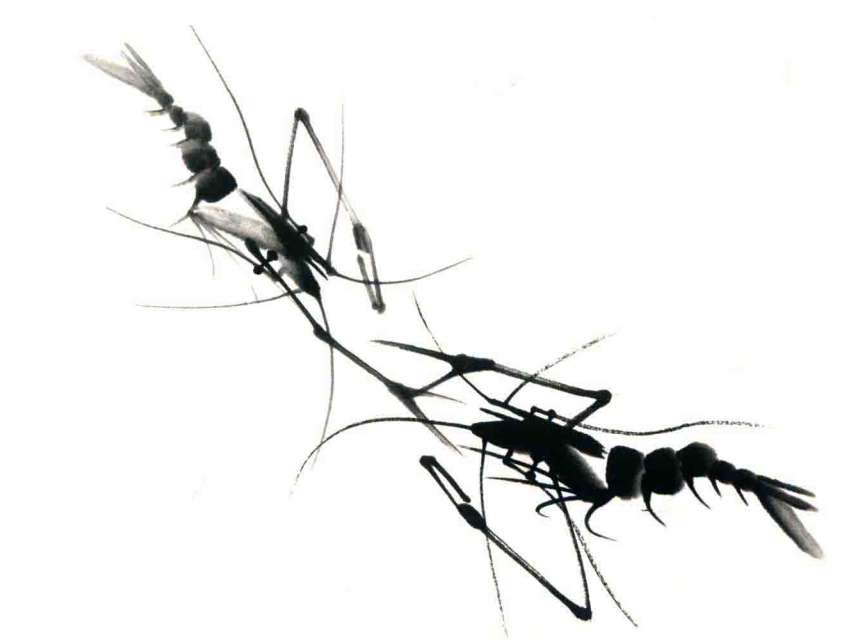
疾游：虾在疾游状态下，躯体较平直，一对臂钳向前直伸，或一对臂钳交替前伸后弯，前两对触须向后弯曲，后一对触须较平直。

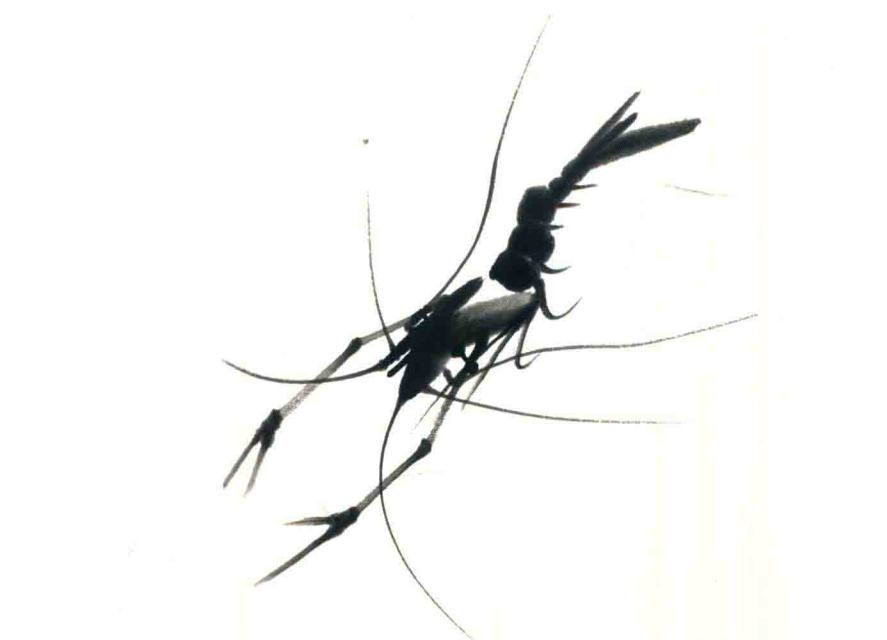
缓游：这一状态虾的变化较大，游动时腹节略微弯曲，虾的两个长臂间的弯曲较大，虾须较直，弯曲程度不宜太大。

争食：虾在争食时，很是有趣，双钳挥舞，钳影交错，互不相让。

拼斗：虾的钳子不但能用来夹物，而且是虾随身携带的武器。狭路相逢时，它们便会不约而同双钳交替张合，有如戈戟相向，拼个你死我活。

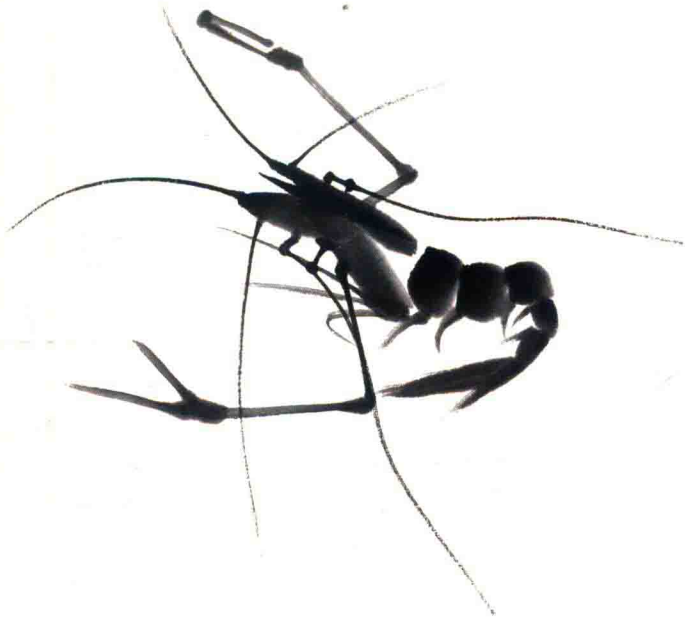
攫物：虾在夹物时钳子张开，夹取大物时钳子张得大些，且双钳齐开。

四、虾图布局讲述

中国画的布局也称为章法、构图、经营位置等等，从字眼上可见它的重要性。中国画的构图是灵活的，但也有其规律，如宾主、虚实、疏密、开阖、呼应、聚散、参差、穿插、均衡、对比，要注意它们之间的相互关系。在学习中，要正确理解构图的概念，掌握传统的构图形式，如三七法、三线法、三角形的利用、S形的利用、内外的利用、边角的利用等等。除此之外还应充分理解墨的浓淡、虚实变化，自如地掌握各种构图形式。

水墨虾的创作，往往在画面只画虾，而不画水，但却要给观者有水的感觉。在创作中要利用对比的关系，有意地夸大某些部分，造成画面的悬殊变化。古人讲“计白当黑”，这在水墨虾的创作中尤为重要，因为白是由黑对比而生的，笔墨的变化使留白的变化异常复杂，留白的变化要有节奏、有联系。欣赏中国画时，往往只看空白处理如何，就能看出画者的水平。总之，水墨虾的创作过程是“对立统一”的过程。

单虾

画单虾时，切记不能将虾画在画面的正中央，虾的前方空白要留大些。

双虾

两只虾以上，要考虑它们之间的组合关系，或上下各一、一纵一横，或左右各一，相互对峙，或交叉，或并行。但二虾切忌成平行关系。这是一幅并行关系的组合。

三虾

三虾要注意画面的疏密、前后关系，要注意画面的浓淡墨色之分。三虾构图较二虾灵活多变。一般采用孤一并二来组合，或一在上二在下，或二在上一在下等等。这是一幅下二上一构图作品，是纵横关系的构图方法。

四虾

这幅画的右下方安排三只纵横交错，墨色较深的虾，画面左上方一淡墨虾呈“一”字形急速下探。这是一幅纵横关系的构图作品。下方三虾集中是密，上方一虾拉开距离是疏，正所谓“密不通风，疏能跑马”便如此作。

中国画历史悠久，风格独特，在世界美术领域内自成体系，是世界画坛上瑰丽的奇葩。它经过几千年的发展和演变，传承到今天，形成了许多形式不同的多样幅式。从形式上来分，大致可以分为中堂、横幅、条屏、手卷、斗方、折页、扇面、圆光等等。

针对水墨虾的创作特点，以下选择几款常用幅式进行示例。

河深滩浅有群虾（横幅）

这是一幅呈“S”形布局的横幅作品。画面十只墨虾，姿态、墨色各异，墨虾或由右向左，或由左向右，或由上向下，或由下向上，这样的安排很容易使画面杂乱无章。这幅作品的主虾群是由右向左游动，但却在横势虾群中安排了纵势的墨虾，由于墨色浓淡恰当，群虾疏密安排有致，使得这幅作品变得聚散得体，错落有致。画面在矛盾对立中求得和谐统一。

虾有虾道（斗方）

这幅斗方采用较典型的三角形构图形式，这种构图形式画面较平稳。这幅作品在浓黑的墨虾后面有两组墨虾紧随其后，形态各异，墨色多变。几组并行关系的墨虾忌讳成平行关系。