

国画 初学 技法

写意 虾

马程 绘

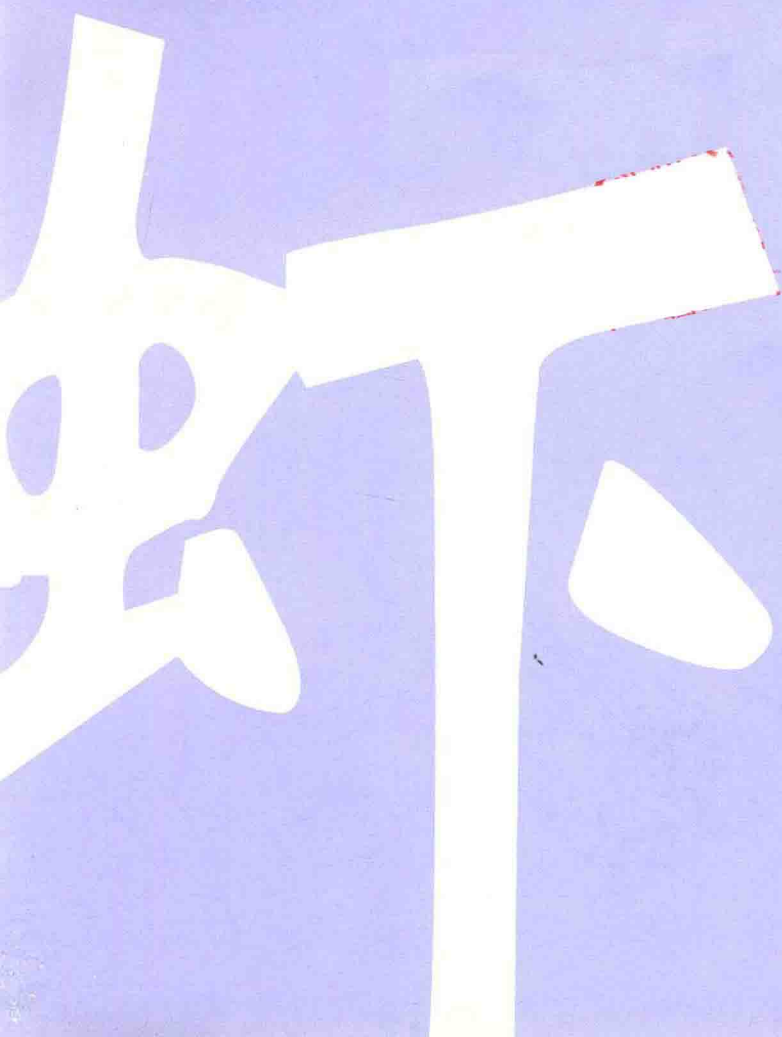

天津杨柳青画社

国画初学技法

写意虾

马程 绘

天津杨柳青画社

马程，号半个僧、醉僧、牛首山人等。祖籍安徽怀远。中国画家协会理事，江苏省书法家协会会员，南京尚宝画院山水画研究院副院长，南京市美术家协会会员，《艺苑》编辑，职业画家。美术作品多次参与全国各类大展并获奖。作品多为国内外友人所收藏。

图书在版编目(CIP)数据

写意虾 / 马程绘. — 天津 : 天津杨柳青画社,
2015.1

(国画初学技法)

ISBN 978-7-5547-0358-8

I. ①写… II. ①马… III. ①虾类—写意画—草
虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 265893 号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京锋尚制版有限公司

印 刷：北京地大天成印务有限公司

开 本：1/16 889mm × 1194mm

印 张：3

版 次：2015 年 1 月第 1 版

印 次：2015 年 1 月第 1 印

印 数：1—3 000 册

书 号：ISBN 978-7-5547-0358-8

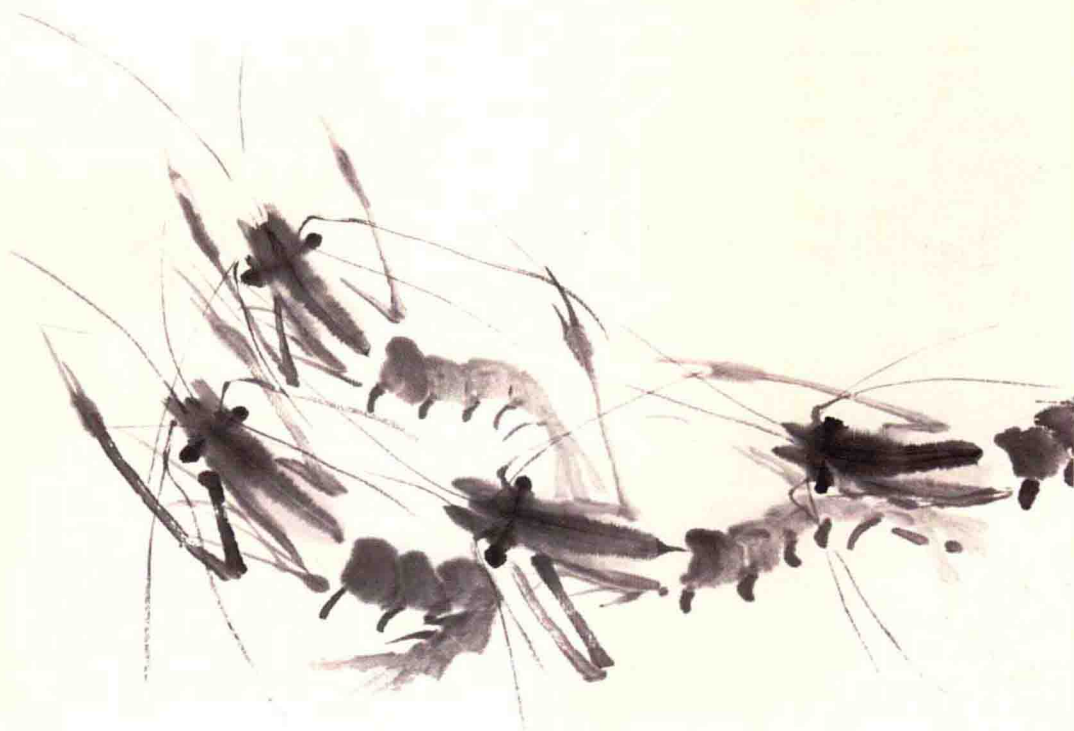
定 价：20 元

序

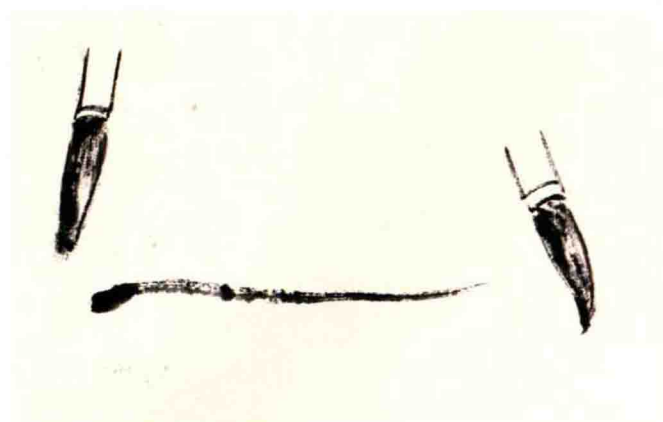
画虾，贵在写。写就要谈笔墨，谈笔墨自然就要谈到文人画，谈到写意的文人传承。从宋代的文同、苏轼通过画墨竹抒发心情，到元代倪瓒表现胸中的“逸气”，皆信手拈来，随意挥洒。尤其到明末，徐渭以泼辣豪放的笔势，使其笔下的墨竹摇曳着淋漓的墨彩，气势撼人。从清初八大山人的静穆山水至同时代的石涛提出“山川与予神遇而迹化”的物我观点，以及“不似之似”“借古开今”“我自用我法”“无法而法，乃为至法”的不拘一法的观点对后世产生了深远的影响。当吴昌硕把金石味扩展至画法中，把水墨大写意变化成重彩大写意，这也更加影响到齐白石的重彩再演变而成“红花墨叶”，让笔墨显得更加简洁，这样的简洁笔墨在表现水墨虾上，出现了前所未有的“妙在似与不似之间”的独特画法。

画虾贵在“似与不似”。利用笔墨千变万化的笔触来道出抽象与具象的结合，传达“心源”，传达“灵性”，传达“真”的境界。“真”是平淡的“真”，“真”的韵趣。很多艺术家在画虾上都是刻意追求虾的表真，而齐白石先生则是在笔墨的自然中追求天成的“性灵”。笔墨的灵性自然流露，显自然之秀气。“心作万有，诸法皆空”，简单的笔锋、笔肚、笔根运转，让所画之虾更显灵动。虾的“透明含蓄”是一种意境魅力，是赏心悦目的美。

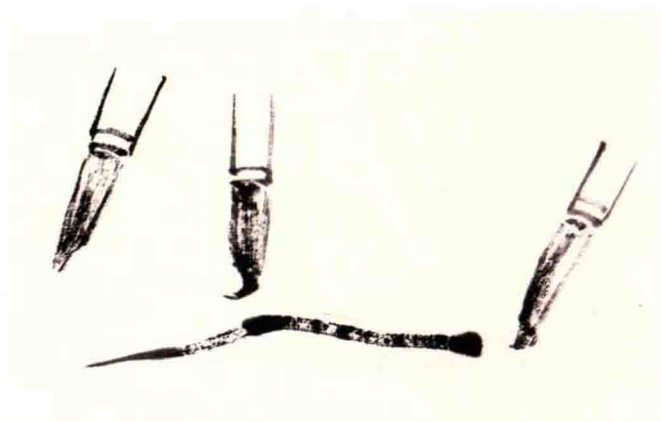
画虾不是孤立地仅仅表现虾的外形，而是更强调书法与绘画的传统美学思想。虾的形神意识同书法的要求是一致的，讲究墨法、水法、笔法、章法。水墨的“无极之境”，造就空灵大美之境。画虾在“意”，更在于积累，也即学问文章之气，寄寓毫端，画虾，故能入妙也。

画虾的用笔

重起 → 快行 → 轻收

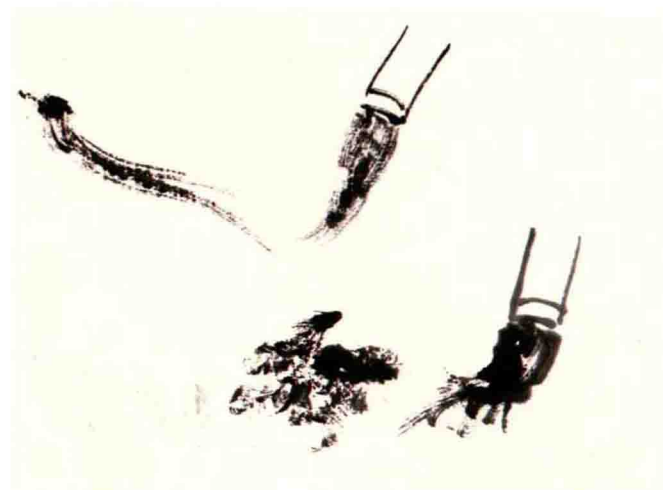
轻起 → 加压 → 快行 → 回锋

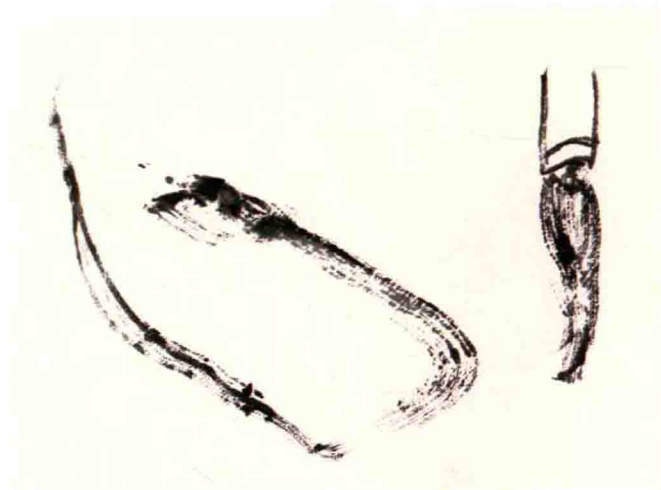
中锋起笔转而成侧锋

中锋侧锋并用，揉擦顿挫成形。

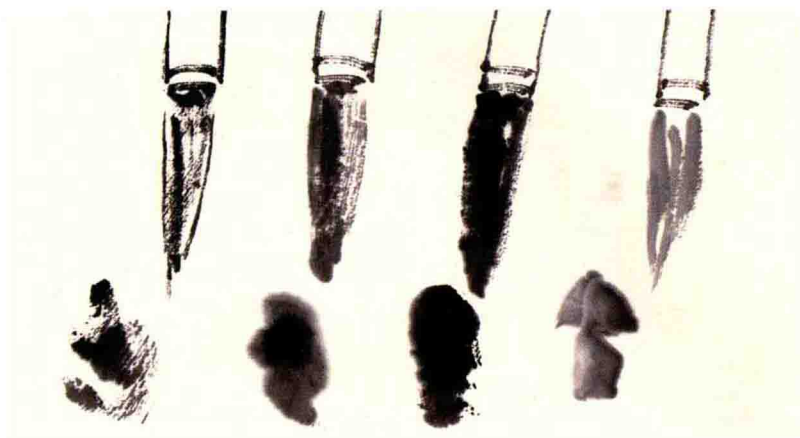
勾点

散锋复绞

画虾的用墨

干湿、浓淡

浓淡相渗

依画面的需要而定，墨色的浓淡相互可破。

要苦练水墨的把握，在用笔的技巧和对浓淡变化中，一笔当见墨色。

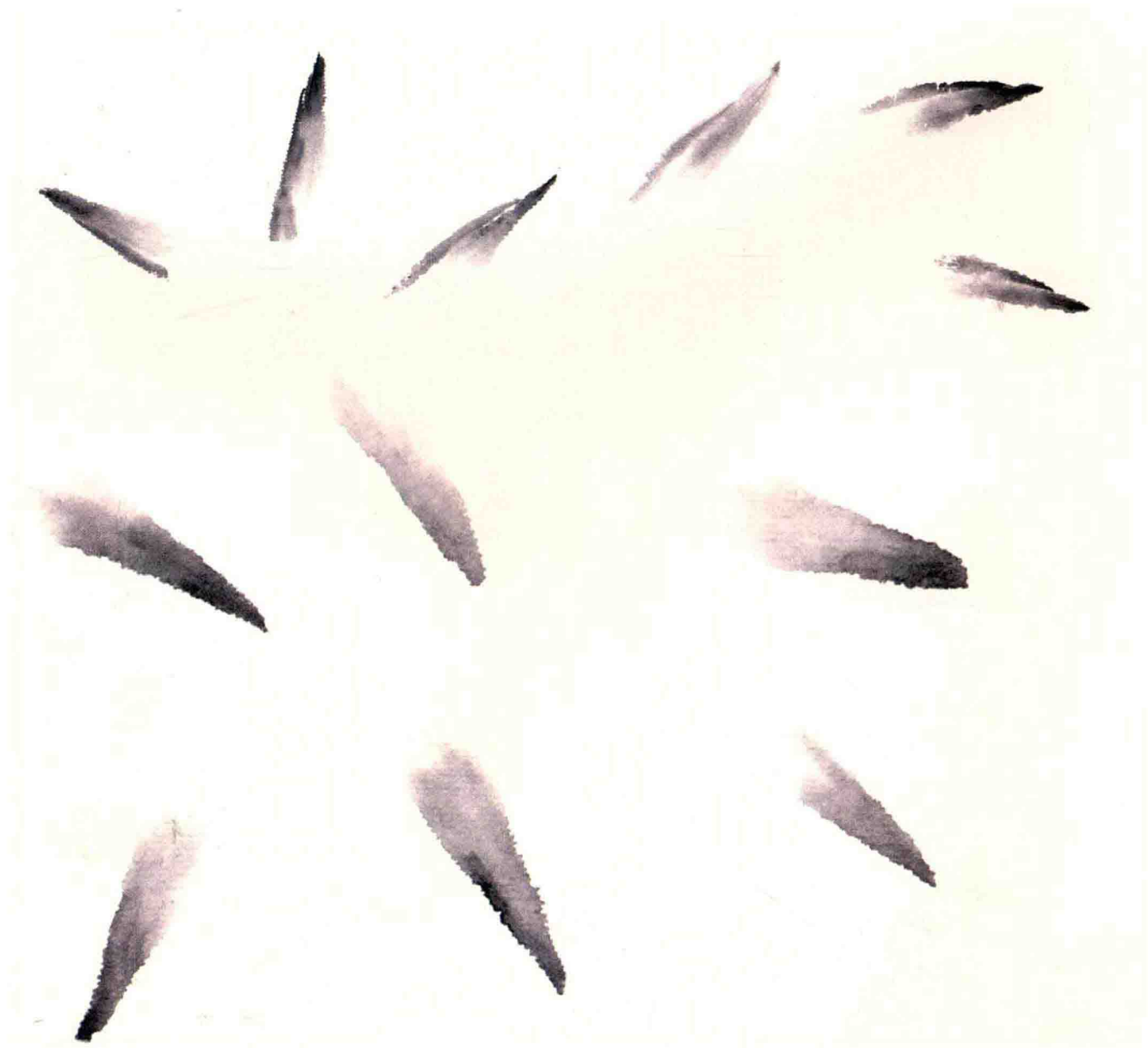
写意虾的各部分画法

中国画讲究用墨，用墨当见五色（即干、湿、浓、淡、焦），画虾通常是在洁白的宣纸上表现，白为水、墨为虾，把虾的黑白分明、虚实相间的书卷味表现出来。

虾主要分头、胸部、腹部（系六节，白石老人常将尾部二节合为一节）、尾部（含两侧尾翼）、腿部（前、后腿）、虾钳、虾须和眼睛组成。用笔必须果断利索，切勿迟疑，一笔形成。

一、头部和胸部的画法

画虾要从头胸入手，两者不能混淆，也不可分开，要有连贯性。一笔必须紧接上一笔，墨色稍淡而有变化，更显透明性。用长锋羊毫在清水里浸泡后，将笔拧去部分水分，再蘸淡墨，笔头稍蘸浓墨，在碟边调和一下，采用中锋卧笔，横斜画出一笔，上尖下粗，用力一顿，就出现前浓后淡的尖圆图，然后就用原笔顺着上一笔下方的外侧加中锋一笔，并轻轻一按，构成水墨交融的透明体胸部。

二、上下两侧平衡甲片的画法

这是头部两片形如戟状的薄片硬壳，生于虾头顶部上下两侧，它与头、胸部紧密相连。画时，把笔压扁，在尖端上下两侧各画一笔，画出头部两片成“戟”状的薄片硬壳，头部完成。下笔略向左右叉开，力求透明感。

三、腹部的画法

虾的跳跃全靠腹部，腹部有连接头尾和关系到虾的弯、曲、弹、伸等动作的功能。用毛笔蘸墨侧锋画节，一共五节，前大后小，一笔到位，不要换笔添墨，以免出现水分过多而水墨不均的情况，影响整体效果。绘画时笔墨要贯气，切忌死板。

四、虾尾的画法

虾的尾巴与躯干连接,与虾头相呼应,起平衡、稳定的作用。画到虾的第五节,之后要画虾尾,接着用原笔偏锋在尾部一边一笔画出尾巴的薄硬壳。注意要画出虾尾翼的力度和质感。

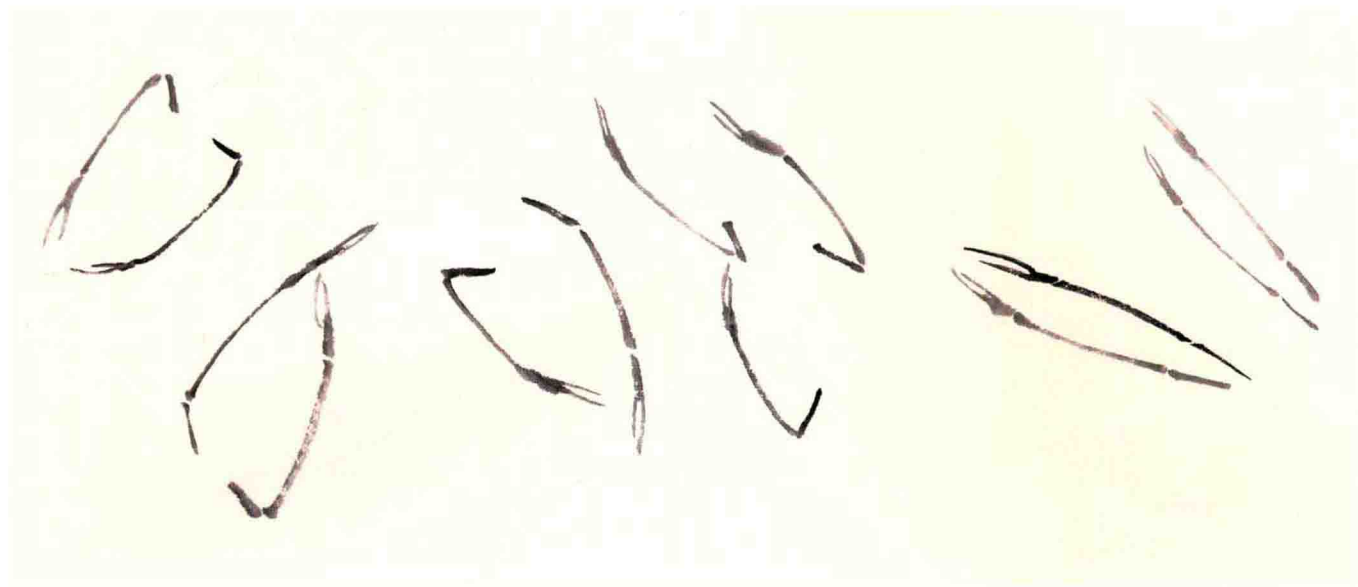
五、虾腿的画法

虾在游动时要借助前、后腿的力量,虾在水中无论是急游、缓行还是停止,全靠虾腿支撑。用笔略蘸淡墨,先画头胸下部的四条大腿,再画胸部每节前端的腿,虾共有八条大腿,但只画四条,生于头胸下部;后画小腿,虾有十条小腿,只画五条。画虾腿的浓淡应和躯干一致,用笔灵活,大腿有弯度和变化,小腿墨色要有变化,笔断意连。

六、虾钳的画法

虾钳是虾态势的主要部分，虾画得成功与否，它起着不可忽略的作用。虾钳亦叫虾臂，剪状的钳向内弯，显得有力。节节相连处，要笔断意连。虾钳共有三节，中间一节较长，两边较短。用毛笔中锋先从头胸二分之一处或三分之一处向外画出第一节，接着由前向后或由后向前画出向前弯曲的第二节，但要比第一节稍长。第三节即似剪刀的虾钳，行笔要粗些，墨色要浓些，弯曲要大，有力度。画虾钳时，要果断，做到笔断意连。

七、虾眼的画法

虾眼起到画龙点睛之作用。白石老人原本画虾眼只画两墨点。虾行动起来时眼睛外横，故画两横笔应更为恰当。毛笔中锋用笔，笔尖蘸些浓墨，在头胸前四分之一的地方，由外向里画出两横点，外圆里尖。起笔要藏锋，以突出虾的眼神和生气。画虾眼，为了增强游动感，可将两眼稍向前倾。

八、虾须的画法

虾须关系到虾画的气势、动态和神韵，它与虾臂的动态相吻合，也最能体现画家的笔墨功夫。

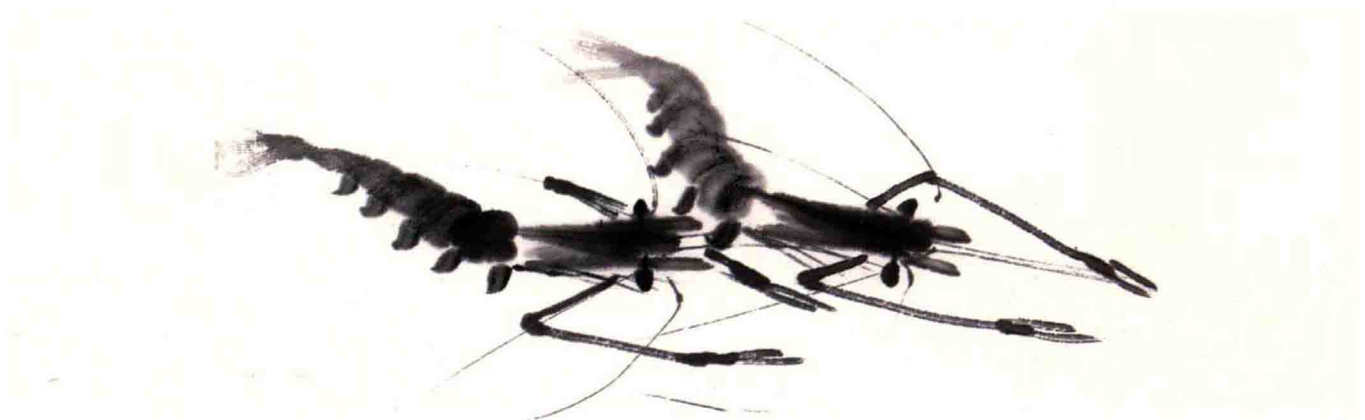
现实中的虾须不是很长，但为了增强虾的游动感和虾的敏捷度，故而白石老人有意加长，这种画法为世人所接受，并沿用至今。画虾须可单独使用兼毫长锋，软中带硬，中锋运笔要灵活，才能画出不停摇动、开合的意味。虾的长须共有六条，生于虾头前端，四条从虾的两个“戟”状薄壳伸出，其中两条必须前伸，另两条可前可后，还有两条从虾的眼下伸出，向后弯出。当然，虾须也要根据画面的需要和虾画的构图而有所变化。虾的须要反复练笔，由生到熟再到巧。

虾的各种姿态

一、侧面

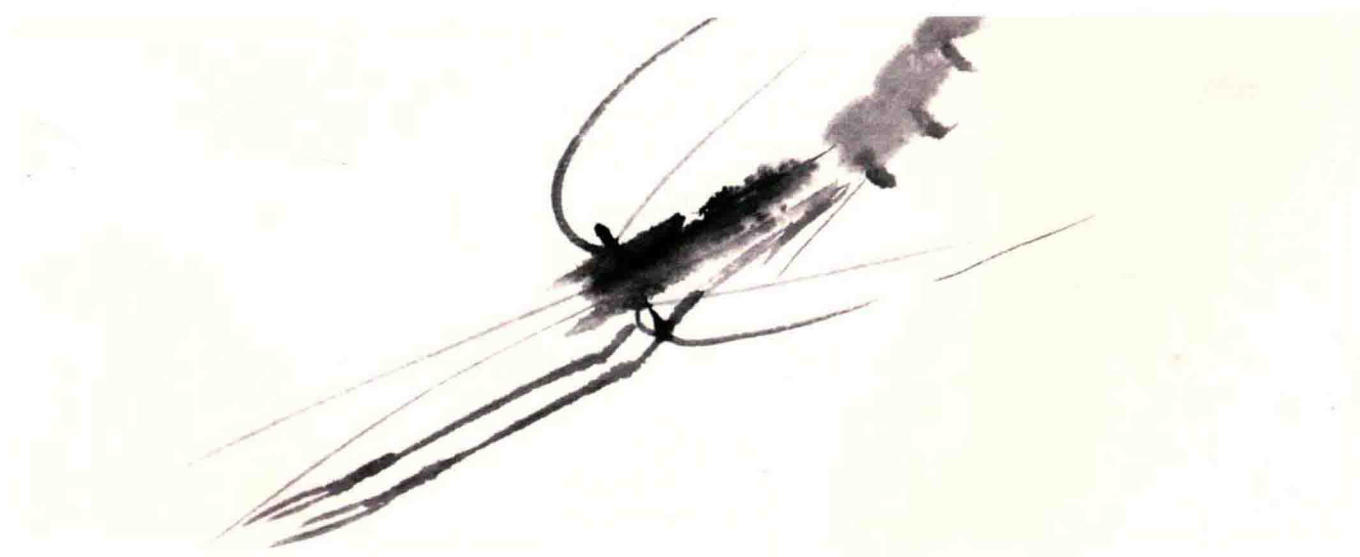
虾的不同侧面，画中居多。

二、急游的姿态

虾在急游时双臂伸直，双钳闭合，长须向后弯曲度较大，来回摆动。

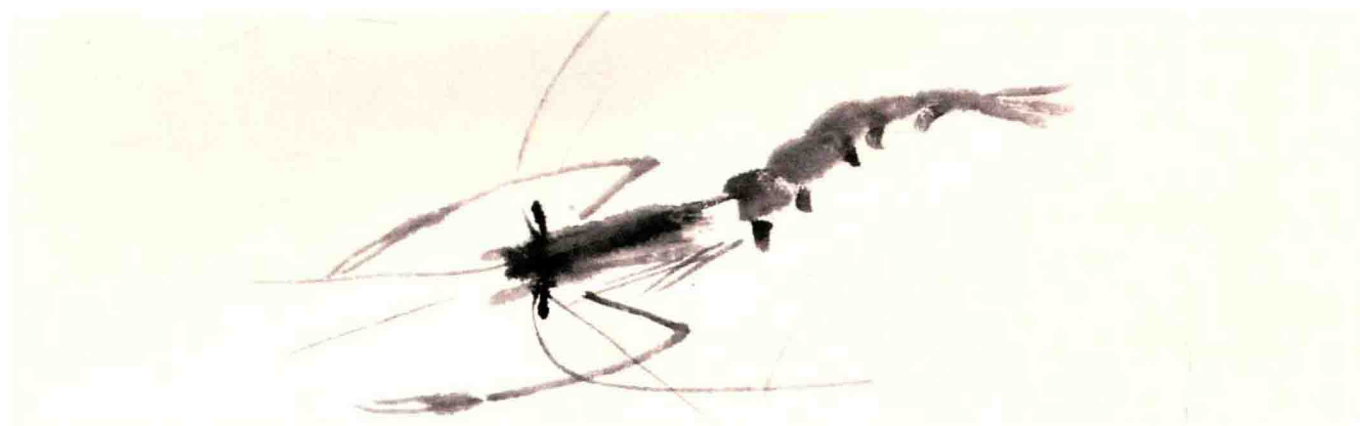
三、缓游的姿态

虾在缓游时双臂弯曲，长须向后弯曲度较小。

四、静止的姿态

虾在静止时长须挺直不弯曲。

五、虾在夹物时的姿态

虾在夹物时钳会张开，夹较大物体时，双钳齐上。

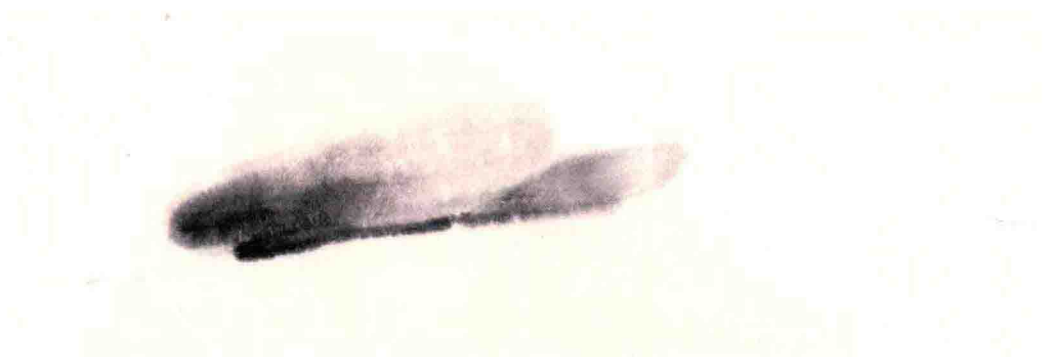
六、虾在争食时姿态

虾在争食时，双钳相斗，你争我夺，各不相让。

虾的画法步骤

画虾从头胸入手，用一支较粗的长锋羊毫笔，毛笔蘸水适度，笔尖蘸淡墨，然后用中锋横斜画一笔，上尖下粗，用力一顿，上灰下白的尖圆柱状就出现了。

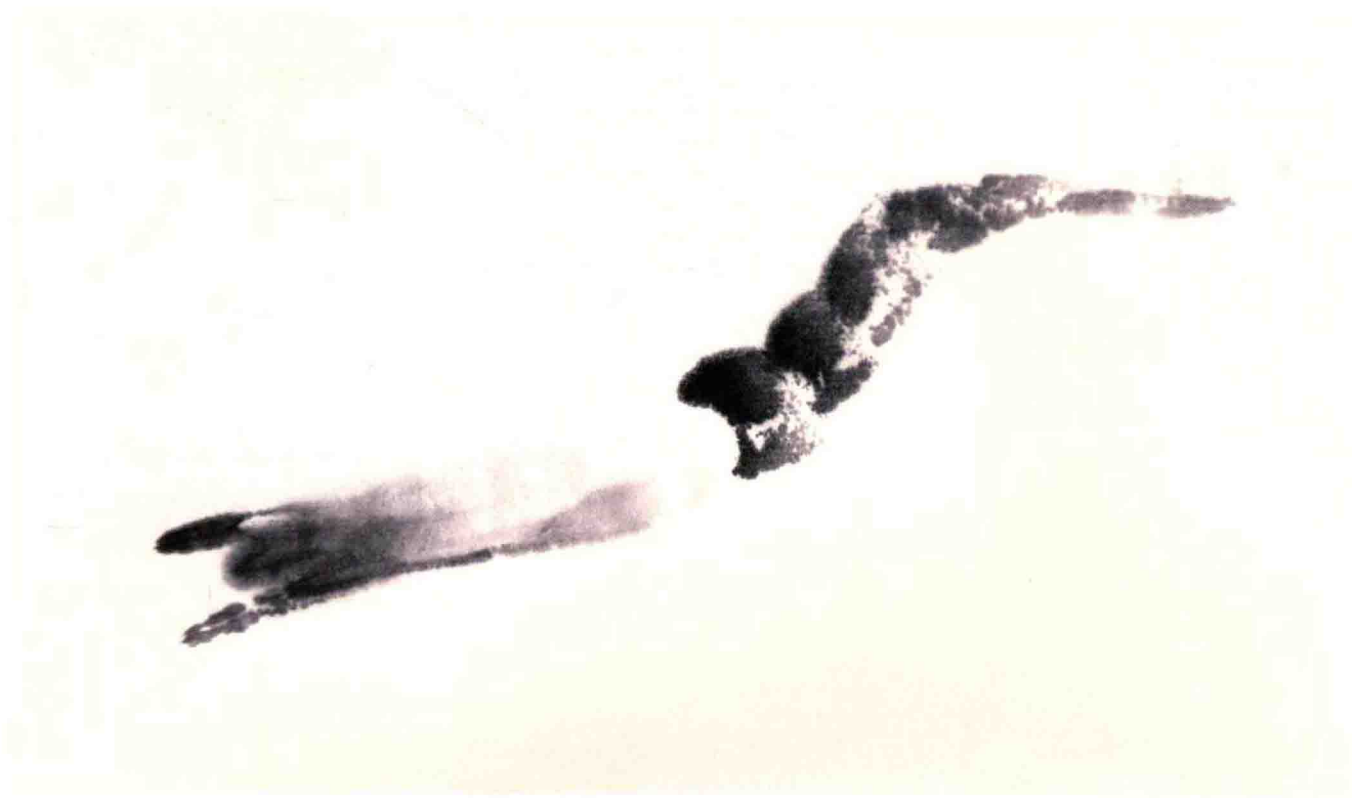
步骤一 在圆柱下外侧再加中锋一笔，这一笔和上一笔构成虾的胸部。

步骤二 把笔压扁，在尖圆柱的两边各画一笔，画出头部两片成“戟”状薄硬壳，头胸部画完。

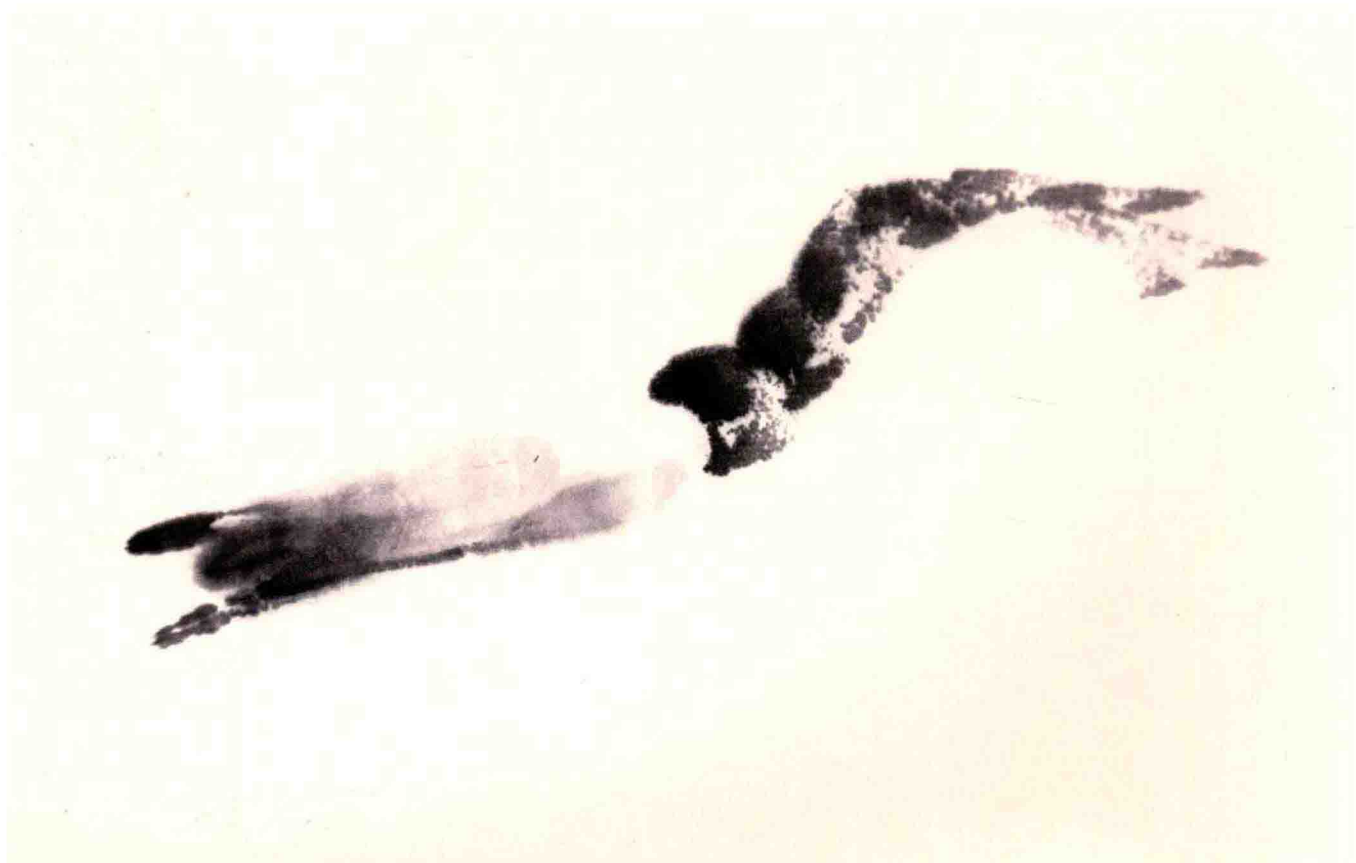
步骤一手势图

步骤三 用原笔不加墨画腹部，这样墨色统一贯气。用原笔侧锋画节，一共五节，前大后小，节节相连。

步骤三手势图

步骤四 画第三节腹部要拱起，第五节要加进一个尾巴，接着用原笔侧锋在尾部一边一笔画出尾巴的薄硬壳。躯干要一笔画成，不再蘸墨。笔上水分不宜太多，水太多，下笔必然晕开。为了不让水晕得太多，用吸墨纸放在所画的虾上，用手着力一按，吸走过多的墨水。

步骤四手势图