

潘君诺写意草虫艺术

潘君诺 绘

姚善一
姚之盈 编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

潘君诺

潘君诺写意草虫艺术

潘君诺 绘

姚善一 编
姚之盈

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

潘君诺写意草虫艺术 / 潘君诺绘; 姚善一, 姚之盈
编 —— 上海: 上海书店出版社, 2012.7
ISBN 978-7-5458-0627-4

I. ①潘… II. ①潘… ②姚… ③姚… III. ①草
虫画—绘画技法 IV. ①J211.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第112231号

潘君诺写意草虫艺术

绘 者 潘君诺

编 者 姚善一 姚之盈

责任编辑 包晨晖

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

www.ewen.cc www.shsd.com

印 刷 上海印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 7

印 数 1—4000

版 次 2012年7月第一版

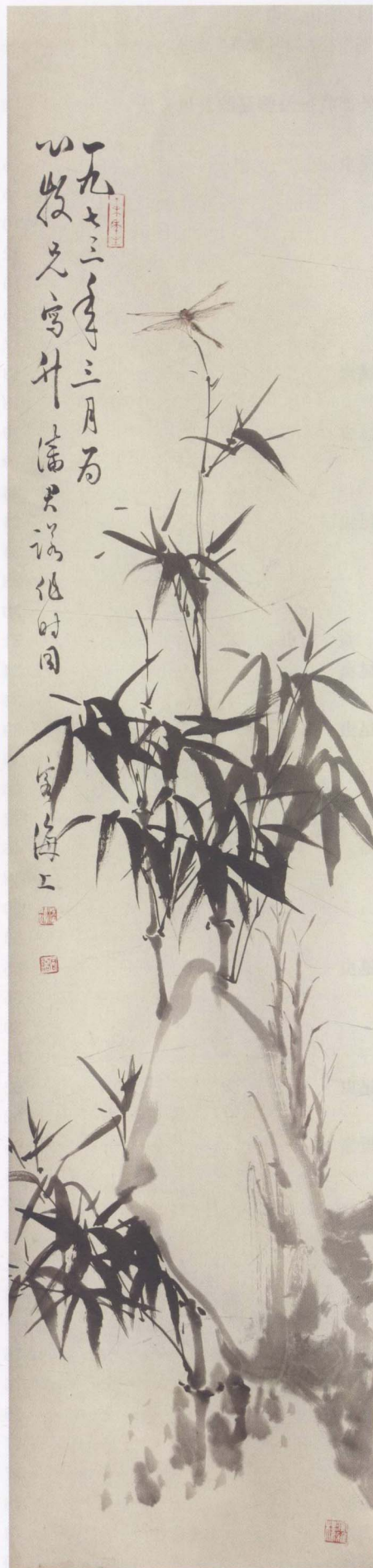
印 次 2012年7月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-0627-4/J.172

定 价 45.00元

丹荔蝉歌 (1060×250mm)

笋竹蜻蜓 (1060×250mm)

虫天色相 绝伦超奇			
——潘君诺先生的写意草虫艺术	1		
昆虫的外部特征及胸足的表现方法	3		
膜翅目昆虫	6		
蜜蜂	6		
花蜂	10		
马蜂	12		
胡蜂	16		
叶蜂	16		
蚊	17		
双翅目昆虫	18		
蚊	18		
蜻蜓目昆虫	19		
蜻蜓	19		
豆娘	23		
鳞翅目昆虫	24		
凤蝶	24		
粉蝶	28		
蛱蝶	30		
蚕蛾、蚕、皮虫	31		
螳螂目昆虫	34		
螳螂	34		
直翅目昆虫	39		
蝗虫	39		
蚱蜢	40		
纺织娘	42		
叫蝈蝈	46		
灶马	48		
蟋蟀	50		
蝼蛄	53		
鞘翅目昆虫	55		
天牛	55		
瓢虫	59		
金龟子	61		
半翅目昆虫	62		
蝉	62		
昆虫的近亲	65		
蜘蛛	65		
蜗牛	67		
虾	68		
螃蟹	71		
鱼	73		
作品欣赏	76		
花蜂紫藤	76		
马蜂葡萄	76		
花蜂蔷薇	77		
花蜂蜀葵	77		
红鹃蜜蜂	78		
牡丹蜜蜂	78		
菜花蜂蝶	79		
紫鹃蜜蜂	79		
群蜂紫藤	80		
蜜蜂紫藤	81		
蜜蜂玉兰	81		
黄蜂玫瑰	82		
马蜂金丝桃	82		
暑气蝉催尽	83		
杨柳知了	83		
垂缕饮清露	84		
梧桐栖蝉	85		
流响出疏桐	86		
报秋	87		
金蝉脱壳	87		
秋柳鸣蝉	87		
紫薇知了	87		
儿时	88		
灶马萝卜	88		
深秋田野间	89		
朝露	89		
朝露未晞	89		
粉蝶螳螂石榴	90		
粉蝶凌霄	91		
粉蝶桃花	91		
双蝶春海棠	92		
蛱蝶丁香	92		
蚱蜢墨兰	93		
螳螂松菊	93		
螳螂丝瓜	94		
天牛红叶	95		
红蜻蜓	95		
八哥捕虫	95		
螳螂窥蝶	95		
秋花蚱蜢	96		
只恐春光转不如	97		
墨鸡冠纺织娘	97		
红鸡冠纺织娘	98		
促织鸣不已	98		
蔬食长寿	99		
钱驼子	100		
雨后（灶马）	100		
虫有鸣秋意	101		
秋声	101		
天牛石榴	102		
天牛乌柏	102		
一生皆为孔方累	103		
雨后（蜗牛）	103		
鱼虾	104		
虾聚	104		
蟹	105		
野趣	106		
落花有意	106		
虾蟹鲑鱼	107		

虫天色相 绝伦超奇

——潘君诺先生的写意草虫艺术

姚善一

潘君诺先生（1907~1981年），名然，晚年号然翁，祖籍江苏丹徒（朱方）。先后师从郑午昌、赵叔孺、陈半丁诸师。自习独创写意草虫，工花卉蔬果，善写真，擅指画，博诗文，书宗李

北海，后习二王、怀素。曾为蜜蜂画社、中国画会、中国画人协会、中国美术工作者协会会员。

第二届全国美术展览会（1955年）、第二届全国国画展览会（1956年）展出潘先生花卉草虫小品，“北齐（白石）南潘（君诺）”之誉鹊起。晚年指画尤妙，风韵独特超然，诚近代艺坛之绝唱。1983年，上海人民美术出版社出版发行《潘君诺花虫小品集》。郑逸梅先生评论其艺术成就“洵足夺标艺苑，拔戟自成一军者矣”。

潘君诺先生斋称虫天小筑、茧蛻斋、演雅楼。三个斋名都与虫有关：“虫天”，撷自庄子《庚桑楚》篇“唯虫能虫，唯虫能天”句，言百虫能各适其自然之性。“茧蛻”，蛻蛻茧伏，意在蝉蛻蛇解，游于太清。“演雅”，推衍《尔雅》（《尔雅》省称“雅”，中有《释虫》篇），潘先生所作七律诗中有“雕虫小技壮夫耻，涪翁（黄庭坚）博物君子宜”句，应是斋馆“演雅楼”的注解。

潘君诺先生少时耽思于虫，栩栩蓬蓬于虫我。他曾频于画上题及“余儿时喜捉蟋蟀，每于更深人静，循声而往，往必有所获”、“此虫吾乡名钱驼子，跳跃甚高，群集灶间，几时常见。及今思之，犹能写其神态”，记其童年对草虫的痴顽；又有“或游园圃观栩栩，或闻蟋蟀蹲东篱。遗蛻曲悬视仿佛，翅羽夹册瞻其奇”诗句，录其对草虫生态积精蓄神的观察。古稀之年的他犹初心不失，潜心于虫。曾见有“叫哥哥，山东产，每年届时有出售者，对其生活情况尚需研究”的题句，可见其不倦于孳孳。故其落笔，形意活泼，虽是细

微特征，皆能点剔而成，相得于天。

更有趣的是，潘君诺先生能模声虫语，情惟妙而声惟肖，直入物我两忘之境地。此是否始于年少时的蓄虫、逗虫和引虫？虽不得而知，但我曾亲遇潘先生戏逗盆中蟋蟀，不用丝草而引以虫声，蟋蟀为之突乎盆中，舞须寻斗，无果，旋尔踞地撑足，开牙示雄。老先生戴着厚厚的镜片，凑近盆沿，蹙着嘴唇又发声相激，一时“瞿瞿”之声此起彼伏，竟不知我之为草虫，草虫之为我。我窃思此非口技，是虫语交通。

潘君诺先生二十岁来沪，次年考入上海美术专门学校学习（1927~1930年）。此期间临摹古画，先生更着意于历代草虫佳作。后又与昆虫学家尤其伟先生相识切偲，对昆虫解剖及其栖境、发生期等认识趋于科学、广博。因此，潘先生笔下的草虫皆有目、科、种的征状，一俱物理生意，有别于标本的图解，有别于殊于物象的“非虫”；无论俯仰向背，皆合于透视规律；无论工细点簇，笔墨间神与趣会。摹古是学习，贵在寓目得心；据经而从事，意于若然启关。此种化度贯穿其整个草虫写意生涯，此非深识而不可行。

潘君诺先生三十多岁始以花鸟、草虫、写真名世，尤因其“遍画群贤，一一妙肖”（吴眉孙语）的写真，被誉为“海上所仅见”（高时丰语）、“真绝技也”（吴待秋语）。也就是在这一时期，他自署“虫天小筑”（约1942年），寄托了他专攻草虫的心志。

中年至晚年，潘先生致力于草虫画，只偶作翎毛、写真，为其草虫画创作的主要时期。由工笔而兼工带写，由小写意而大写意，或双钩，或点厾，象外生意，各有生机，或沁墨，或破笔，随手点抹，年迈愈精。

“作画有三类，难与俗者言：状物能‘绝似’，而无笔墨痕；以此自夸耀，实未入画门。或与物象殊，写意自为尊；意既不能达，鱼目与珠浑。惟有能绝似，又绝不似真；绝似非形似，能得物之神。精神既不渝，形似自内存。学者悟此理，画道方得伸。”潘君诺先生《论画》诗，阐述其形、神、韵一体的创作理念。

潘先生写虫参透常理，妙夺造化。

画虫难于写形。蝶、蛾同目（鳞翅目），蝴蝶触角前端如球棒状，而蛾之触角羽状如美眉；蜻蜓、豆娘异科，蜻蜓后翅大于前翅，而豆娘前、后翅大小相同；停歇时，蜻蜓四翅平展，豆娘四翅则束置于体背。这些特征须强调。至于蛾蝶特化为喙的口器、蜻蜓短小如毛的触角，则又可舍去不画。

细辨特征又不病其全，不背其理方合于天造。

画虫更难于写心。写其形，必传其神，传其神，为写其心。蚱蜢腾越之势，螳螂攫物之贪，蟋蟀振旅之雄，至于蚂蚁虽小也是各具情性，惟妙悟神态方不失其真。潘先生画瓢虫意欲停息的情状，一对鞘翅将合半翕，鞘翅下的一对膜翅煽动渐弱而呈黑影，触角下探如顾，足肢前屈后伸欲据，落墨见意而天趣自存。

“着色从来不喜鲜，淡中有味惹人怜。深紫去，绿都捐，青黄夹墨自天然。”潘君诺先生《渔歌子》填词，涵盖其赋彩拂澹的用色特点。

潘先生工于用色而得其雅，设色明净，神留于幽。虽画牡丹，淡泊而富贵，无丝毫脂粉气；若使墨笔，浓郁而野逸，不逞丁点霸气。在草虫画上，即使画文采斑斓的蝴蝶鳞翅，也多蕴蓄：画粉蝶不用白粉，只用清水写翅，复于翅根轻染淡绿，翅脉用淡赭色细剔，墨钩翅前缘，淡墨碎点沁翅后缘，无白粉之板滞而得透白轻盈之彩；画金凤蝶不炫以颜色，用老黄撇翅，复以湿墨勾勒，斑纹润化有墨韵，亮而不艳。加之翩翩反侧，极态尽妍，多跌荡之趣。

潘君诺先生写虫穷其妙旨，成一家风骨。

蜂、蝉、蜻蜓有膜翅，飞则灵动，驻则透明，画史多存佳作，潘君诺先生则卓尔超奇。

潘先生画蜂，清水点翅，淡墨分别翅根，水墨浑成而四翅振动，仿佛若有声；浓墨点后足，沁翅润化，如携花粉而隐约翅下。潘先生画蝉翼，脱化种种而造无尽意：画夏日之蝉，先以淡墨勾勒翅脉，再用浓墨复醒，调以淡赭染身于翅脉间，这样的蝉翼燥而透彻，盛阳之下似有折射投影。画秋初之蝉，先施清水画翅形，趁湿用淡墨勾翅脉，复以浓墨醒翅缘，这样的蝉翼晕而未晞，有秋露濡衣送凉之意。画雨后之蝉，信笔乱翅，性率而存其形，复草草勾翅脉，苟简而有其骨，淡墨点背腹，与浓墨微有晕化，这样写蝉水湿如浸，加之两翼略张，有晾翅欲去淋漓之感。更有以指、以大写意画虫，心意自恣，得奇幻之变。

潘君诺先生精于花卉蔬果，一经虫豸点缀，更觉勃勃生意。虫虽小，却是点睛之笔；见其大，妙在匠心别具。画虫者常恐虫之不显，或施之以浓艳，或置之于空处。先生则不落旧套，不入时蹊。其写《捕蚊图》（188×267mm），蜻蜓

掠翅，将观者视线引向其下方：一蚊惶惶，不逃明眼。此是曲畅之意。《只恐春光转不如》（140×193mm），绿蚱蜢隐于青草间，虫草一色，如何寻得？先生于虫腹轻抹淡脂，泄漏天机。此是无藏之笔。潘先生曾为家父写《墨荷豆娘》（360×270mm），荷花双钩，荷叶泼墨，豆娘橙红；豆娘不飞旋于大片留白处，却躲于墨叶下的草茎上，先生谓之“别有洞天”。《山雨欲来时》（188×267mm），画面左上柳叶从风，款压右下，而占据画面大部的是姿态各异的蜻蜓，或盘旋于中，或由外入内，如此之小的画页容得四只蜻蜓，却不觉丝毫拥塞。《蛛网添丝》（188×255mm），画面左上蛛网密布，右下大篇题款，中间一蜘蛛倒挂，才将蛛丝引向右，又将蛛丝织向左，画面空灵而有路远思（丝）存之重。《儿时》（219×279mm），一石横卧于画面下方，长款横题于画面上方，人皆忌此章法，然先生虚石其左而实其右，右复出秋草、抹苔痕、押朱印，石棱右上再踞一蟋蟀，经营得既险又奇。奇思异想，至人无法，入妙造微，化乃至法。

潘先生深度近视，加之糖尿病尤损视力，古稀之年仍于画案上浸渐草虫，不障于目，运腕深厚而意在轻松，秀韵天成而心得自在。其用目耶？其用指腕耶？其用心也！技进乎道矣！

潘君诺先生写意草虫妙绝时人，知命之年，眇眇临云，偏遭六月飞霜。虽贫病加身，又膝下无依，然无求无忤，无论贵贱长幼求之皆为画，惟识者知其不可荣辱。先生授业从不潜藏，不啻耳提面命，还将写虫步骤一一画出，旁注文字以解惑。每抚先师潘君诺先生遗作，恐师之道心湮没，常寻思遵师之嘱咐刊印，以蹈遐迹，以绍绝轨。陆灏兄时时敦促：“我辈目击道存，岂可不以传？”此得同门砚友极力支持，庄正先生慨然相借先师亲绘草虫技法册《演雅楼小品》，又得卫文福、孔令奇、王中秀、尤灿、白芄、吕渊明、李文馨、李学殊、李绍珙、陈辉、陈振伟、冷宏、张永恺、张海南、郑有慧、怡墨轩、林益耀、秦杜荪、夏志千、徐梦嘉、殷红、梅文焘、谢春彦、陶为衍、彭连章、蒋孝勋、管文豹诸先生无私提供先师遗作力促。余性不慧，偕子之盈力穡，勉为续貂，追忆师传，补全画法步骤，参以心得，述诸文字相佐以饷遗同好，以钩深致远，以扬厉潘君诺先生绘画艺术。

二〇一二年二月十日于三醉书屋

参考资料：《昆虫》（英）乔治·C. 麦加文著，王琛柱译。中国友谊出版公司 2007.1
《常见昆虫野外识别手册》张巍巍主编。重庆大学出版社 2007.3
《中国昆虫生态大图鉴》张巍巍、李元胜主编。重庆大学出版社 2011.4

昆虫的外部特征及胸足的表现方法

昆虫的主要外部特征

昆虫与所有的节肢动物一样，有具关节的足、坚硬的表皮，但不同于其他节肢动物的是它们只有六条足，并且通常有翅；昆虫体分头、胸、腹三段。

昆虫头部有口器、触角和眼。口器有咀嚼式、嚼吸式、虹吸式、刺吸式、舐吸式等类型；触角有线状、球棒状、锤状、鳃叶状、羽状、膝状、刚毛状等；眼有单眼、复眼。

昆虫胸部分前胸、中胸、后胸三节，上面分别长着前、

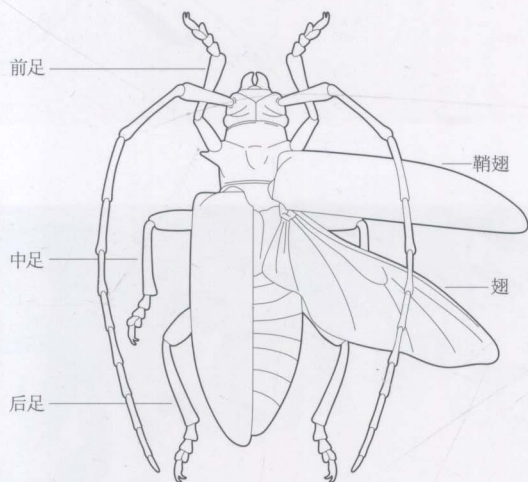
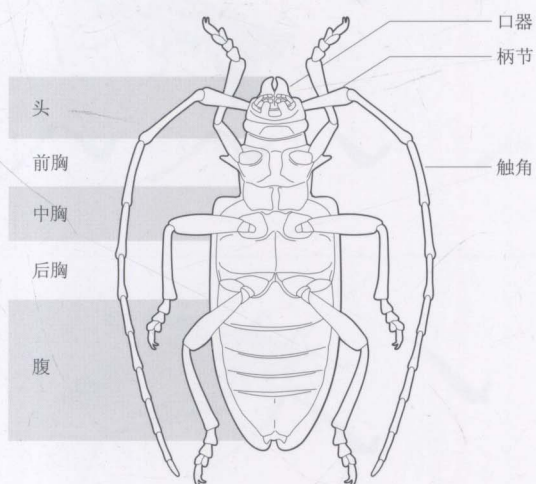
中、后三对足，多数昆虫在中胸和后胸还长着翅。

昆虫的胸足分为基节、转节、腿节、胫节、跗节、前跗节（爪）等六节。不同种类的昆虫，足的形态、构造和功能也不同，有步行足、跳跃足、捕捉足、开掘足、携粉足、游泳足等。

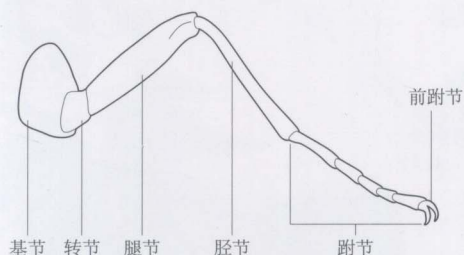
昆虫腹部有体节，有外生殖器或尾须。

画虫应仔细观察生态，注重特征，着意细节，进行意象的提炼，体现为用笔，变化为墨韵，方能形、韵两得。

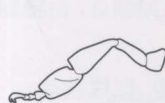
昆虫结构示例

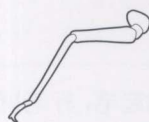
昆虫胸足的结构

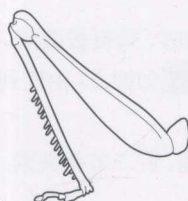
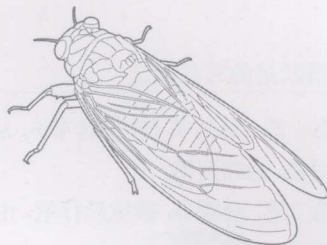
常见昆虫足的形态

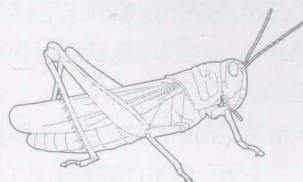
携粉足

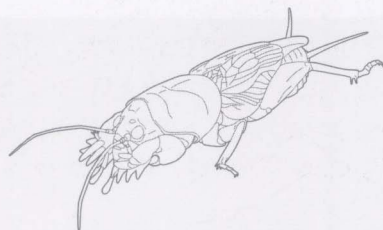
步行足

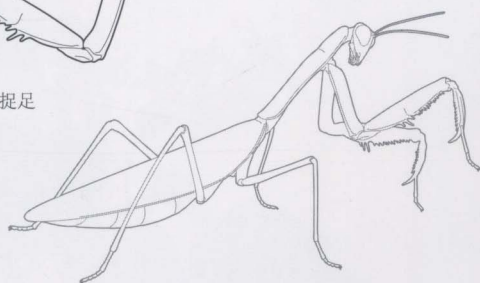
跳跃足

开掘足

捕捉足

胸足的写意画法

昆虫一般较小，画昆虫常用叶筋笔、衣纹笔等。

昆虫头部更加细微，因而它的情态往往是通过足来体现的。如螳螂捕袭猎物时，躯体前推，先是捕捉足（前足）伸出，而中、后足紧紧抓住支撑物，最后胫节忽然合拢将猎物俘获。这一系列的足部动作表现出螳螂捕食的情态，因此，足是画虫的重头戏。

胸足的常见写意画法

第一笔，画基节（包括转节），从胸部起笔，行笔如长点，由轻到重。也可用顿笔代替。

第二笔，画腿节，行笔如剔，由重到轻。

第三笔，画胫节，行笔如出细枝，略顿出笔，挺而有力。

第四笔，画跗节（包括前跗节），行笔如细点，由轻到重，略弯似爪。

一对前足曲折相向，为静止；一屈一伸，似探欲动。

绘画时应注重节肢动物“一节套一节”的足节特点。

前足

中足

后足

昆虫跳跃足的写意画法

第一笔，画基节（包括转节），从后胸起笔，行笔短促，似点似顿，由细到粗。

第二笔，画腿节，顿重后行笔，由粗而细，一扫如掠，须壮实有力。

第三笔，画胫节，略顿出笔，如锥划沙，须挺拔圆润。

第四笔，画跗节（包括前跗节），行笔如细点，由轻到重，略弯似爪。

一对后足向后屈伸一致，为停歇；腿、胫二节都夹紧，为欲跃；一夹紧一后举，为蹬踢。

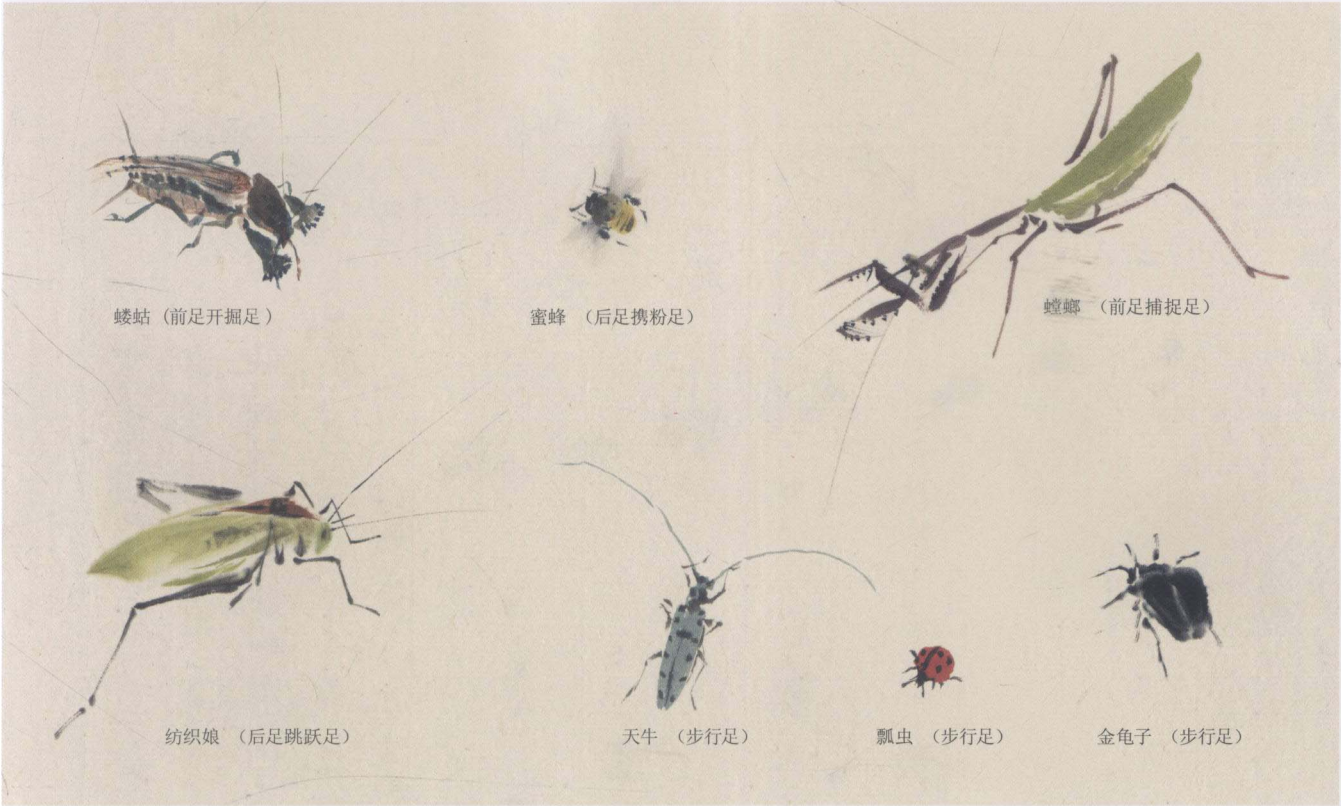

画足的要 点

画足要重形：把握每一节的长短粗细，与躯体的比例匹配；着意伸出的方向角度，与行动的态势一致；处理足的相互关系，忌前后足平行，忌间距等分，以协调、虚实和透视来表现虫的神态。

画足要重笔意：足节须节节见笔，最忌连缀。用笔或点或剔，折而有节，笔断意续。所谓连缀，即画成“Z”形折线，无关节可言；所谓点剔，即运笔要有顿挫，使毫应具内劲；所谓断续，即以节奏的虚实、笔笔之间的贯气，表现出栩活灵动的生命力。

不同昆虫胸足的写意画法

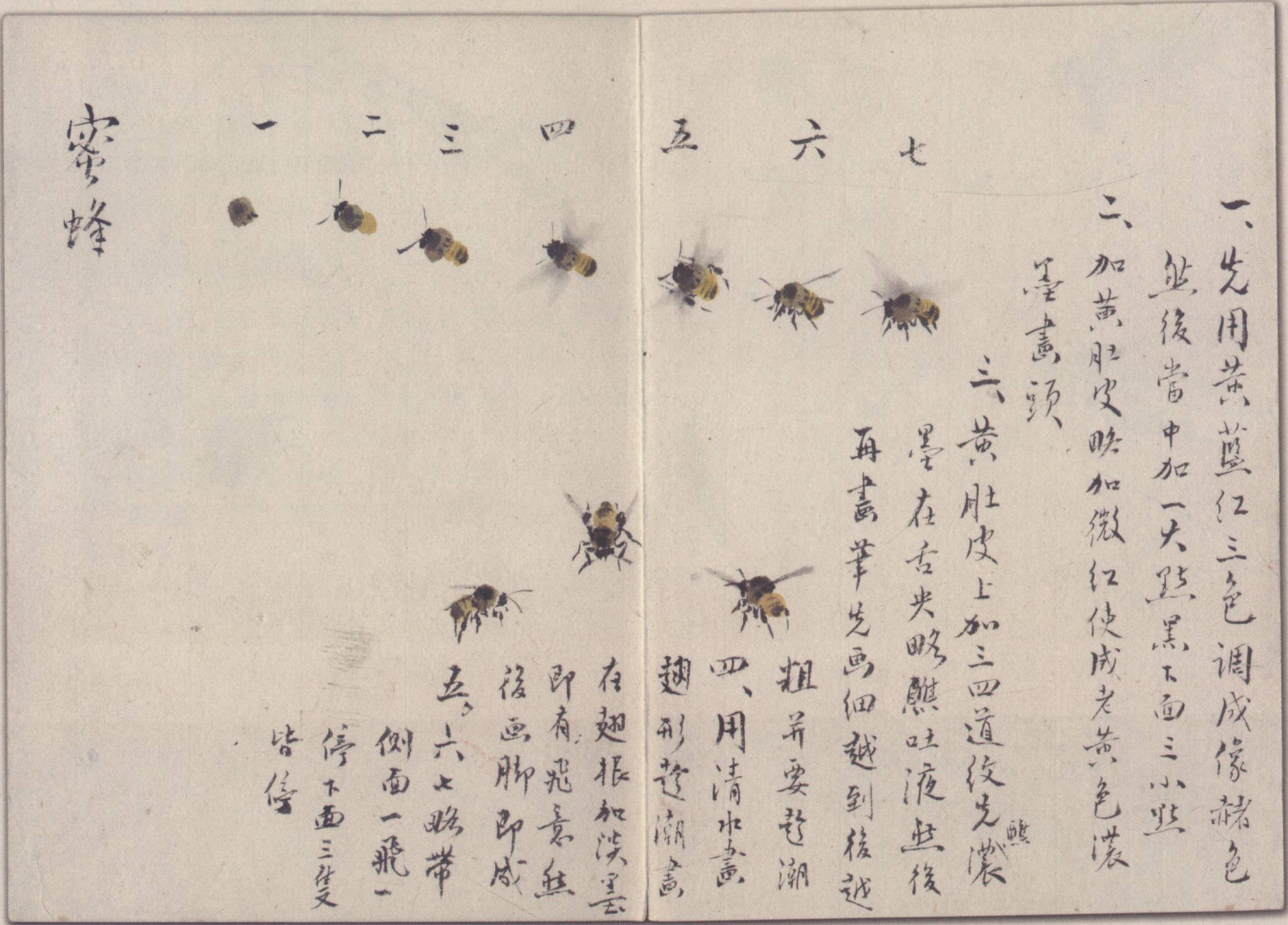
膜翅目昆虫

膜翅目昆虫包括各种蜂和蚂蚁,目前已知的有十万多种。

膜翅目昆虫腹基部是否缢缩变细是重要分类特征。叶蜂、扁蜂、树蜂等属广腰亚目;蜜蜂、花蜂、马蜂、胡蜂、蚂蚁等属细腰亚目。

成虫小至中型,个别大型。口器咀嚼式,少数嚼吸式。复眼一对,较发达;单眼三个,少数退化或无。触角常呈丝状、念珠状、棍棒状、栉齿状、膝状。部分种类腹部第一节并入胸部形成胸腹节,呈腹柄状(细腰)。翅常两对,膜质,前翅大,后翅小,以翅钩列相连接。

蜜蜂

简介

西方蜜蜂 蜜蜂科

- 工蜂、雌性蜂王与雄蜂分化明显
- 工蜂体长12至14mm
- 唇基黑色
- 体色变化大,深灰褐色至黄或黄褐色
- 访问各种开花植物,酿蜜
- 为引入种,多见于我国各地区

● 画蜜蜂(飞动)步骤

1. **胸**: 先用赭色点一大圆点,再将淡赭色圈画圆点外围,使胸背润化有毛感;然后趁湿在胸背中间点一略大的墨点,近腰部加三小点墨点(也可不加),使胸背板有立体感。

2. **腹**: 先用老黄色画腹,腹形呈腰细、尾尖、中间鼓。后用淡绿色染胸腹接合部,使腰部有下陷感。

3. **头**: 先用笔尖蘸浓墨于胸前(沿胸腹轴线)向外剔,呈内钝外尖,画成口器;再于口器的两边以墨点眼。两眼夹口器呈“小”状。

4. **触角**: 用墨笔对准头额部画一对触角,前端略重。

5. **腹节**: 先蘸浓墨,笔尖再略蘸唾液,在潮湿的腹部画三四道弧线腹节,腹节纹前细后粗,前淡后深。以弧线画腹节,可显蜂身略蜷,不使僵直。

6. **翅**: 先于胸部两边用清水点出两对翅形,呈“×”状,前翅大,后翅略小;再趁湿用淡墨于翅根向外渲染,内深外渐淡,使翅有煽动感。

7. **足**: 头部两边内画一对前足,外画一对中足;在腰部两边的后翅上趁湿点一对后足(携粉足),用笔略重,与翅润化呈毛感,再画跗节,略向内收。

● 实例

花 蜂

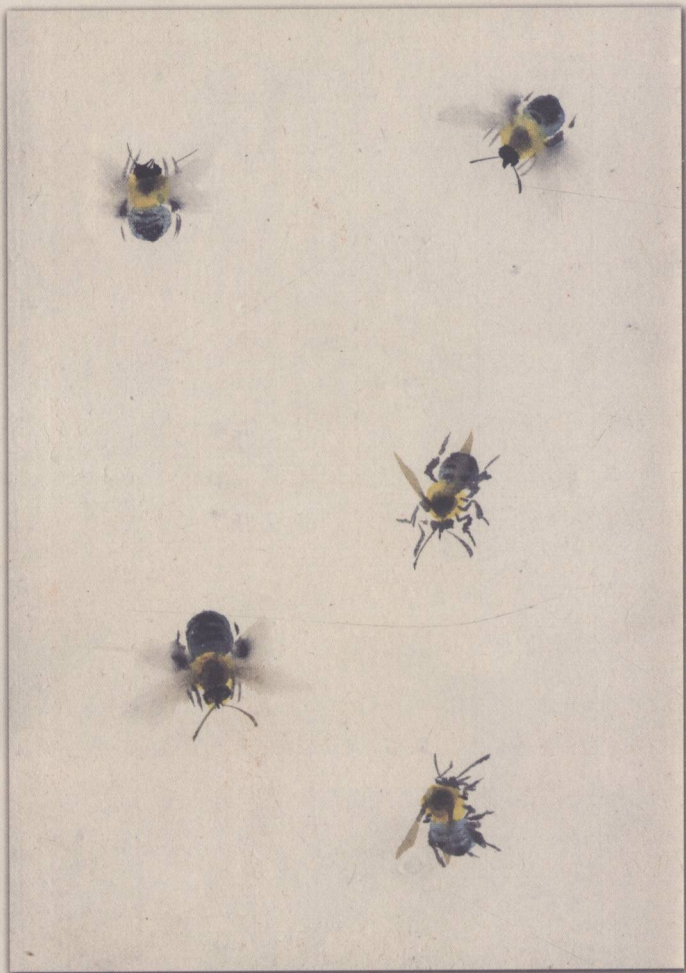
● 简介

印度花蜂

花蜂科

- 体型较蜜蜂粗壮
- 有极长的舌,用于在长管状花上取食
- 胸部有黄色的毛
- 腹部由密集的亮蓝色绒毛组成浅蓝色条带
- 后足为携粉足
- 见于花朵丰盛、广泛多样的地区

● 画花蜂(驻停)步骤 (姚善一补绘)

1. **胸**: 先用含黄色的笔尖蘸淡朱磬色点一大圆点,再将淡黄色圈画圆点外围,使胸背润化,呈毛感。

2. **腹**: 用墨青画腹,腹须套入胸部,连成弧形,结合处略细,腹尾稍尖;再用淡绿色染胸腹接合部,使腰部有下陷感。

3. **头**: 先用浓墨在胸前(与胸腹中轴弧顶垂直)点出头部,头顶部钝、口器部尖;再于头顶部点墨眼。

胸: 趁湿在胸背中轴弧上点略大的墨点,使背板有立体感。

4. **翅**: 先用笔尖蘸淡赭色,对着背板墨点的两侧画一对前翅(后翅被前翅遮掩),翅端略大,翅根尖细;后趁湿用淡墨于翅根向翅尖略作渲染。

5. **触角**: 用笔尖蘸墨对准头额画一对触角,前端略重。近长远短,形成透视关系。

6. **腹节**: 先蘸浓墨,再用笔尖略蘸唾液,在腹部背侧画三四道弧线腹节,前细后粗。腹节纹须避开翅。

7. **足**: 用墨在胸下画前、中、后足,后足腿节略粗,胫节用笔加重,呈毛感;补上胸的另一侧露出的足。稳扎六足,俯首嚼吸甘露,有恬逸自安之态。

● 实例

马蜂

马蜂

马蜂用老黄色画成形状后加墨纹即成

简介

亚非马蜂 马蜂亚科

- 体长约23至25mm
- 胸足基节均为黑色
- 中胸背板纵斑长而粗大

- 腹部第一节背板端部边缘为橙色,两侧各具橙色斑
- 腹部第二至五节背板端部边缘具一弯曲的橙色横带

约马蜂 马蜂亚科

- 体长约21至25mm
- 体为黄色间有黑色
- 后足胫节端部全为黄棕色

- 前胸背板两肩处为三角形长黑斑
- 中胸背板具两条窄而短的纵向黄色斑纹,侧板具黄色斑
- 腹部第一节基部为黑色,第二节背板中部有两个横带状黄斑