

齐白石草虫

戈巴 编 C75 湖南美术出版社

齐白石草虫

戈巴 编

图书在版编目(CIP)数据

齐白石草虫/戈巴编. —长沙:湖南美术出版社,

2016.5

ISBN 978-7-5356-7727-3

I. ①齐… II. ①戈… III. ①草虫画—作品集—中国—现代

IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第137486号

齐白石草虫 Qi Baishi Caochong

出版人: 李小山

编者: 戈巴

责任编辑: 郭煦

责任校对: 伍兰

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

制版印刷: 长沙市精美彩色印刷有限公司

(长沙市开福区新码头路100号)

开本: 880×1194 1/16

印张: 5

版次: 2016年5月第1版

印次: 2016年7月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-7727-3

定价: 28.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84717233 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84537888

为万虫写照

——齐白石草虫画技法解析

虢筱非

“二十岁后，弃斧斤，学画像，为万虫写照、百鸟传神。只有鳞虫中之龙，未曾见过，不能大胆敢为也。”齐白石不仅将那些他所熟悉的飞禽走兽、花卉蔬果、农事器物，形神毕肖、有滋有味地表现在笔下，还画了数以百计的草虫：草丛里的蟋蟀，南瓜上的蛴螬，荷间的蜻蜓，树梢的知了……纤微毕现而又栩栩如生，能让观赏者产生担心它们飞出纸外，跳到身上来之感。

齐白石在乡间生活时，蹦跳飞舞在山野田间、农舍庭院的蜻蜓、蜜蜂、蝴蝶、螳螂、蚱蜢、蟋蟀等，常让他留意观察，引发他浓厚的画兴，草虫也成为他一生钟爱而执著的画题。

他喜融粗枝大叶与工致草虫于一画，动物与植物、工笔与写意、粗与细、大与小、动与静，对比强烈而又恰到好处，无限生机跃然纸上。如他82岁时所作《枫叶螳螂》(册页)，画枫叶不计较物象的似与繁，大胆地运用省笔、简笔，每一片枫叶仅用粗阔的三笔画成，再用浓色勾三道叶筋即成。画鸣蝉、螳螂却刻画入微，从飞落在枫叶上的鸣蝉身上，还可透过蝉翼看到腹、背的细部，看到它在轻轻地呼吸，叶下的螳螂像一个赳赳武士，神气十足，翅上的网状纹和前肢上的镰状齿都描绘无遗。这些画表现得有“声”有色：红红的枫叶让人领略到了秋色，而活灵活现的鸣蝉、螳螂又让人似闻到了秋声。

要画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画，并非易事，其物虽微，却结构俱全，稍一疏忽，即失其真。他在绘画题记中写道：“历来画家所谓画人莫画手，余谓画虫之脚亦不易为。非捉虫写生，不能有如此之工。”他对鸣蝉、螳螂之类的草虫下足功夫描绘，但也不是平均使用力量，而是着重抓住其最具特征的脚步、触角、翅膀等进行刻画，如同画人要重视画好手和眼一样。

草虫绘画，代有名手，齐白石在继承前人画法的基础上，形成了一套“齐家”草虫画技法。下面试就其绘画步骤和技法稍作解析。

一、工笔草虫画法

一般程序是由浓到淡层层复加。先用重色固定躯体各部位的结构关系，次用淡墨稍加水分多次晕染，然后着色。以蜻蜓画法为例：先用浓墨细笔勾画蜻蜓的头、身、尾部。腹尾各节形状不同，一节一节要有变化，运用墨线和墨块来描绘，墨块部分要分出浓淡，体现出立体的透视效果。圆形头部有单眼三个，宜留意画出，不能画成漆黑一团。然后用极细笔画两对膜状的翅，蜻蜓静止时，其翅平披，前后翅大小几乎相同，画时笔端宜干，翅上网状纹要一丝不苟地刻画，轻而透明的翅宜用较干的线条画。之后画胸部的三对细长的足，翅羽遮盖部分其墨稍淡。最后在翅羽根部染上淡黄色。在画黄蜻蜓、红蜻蜓等时，其头、身、尾、足部分，齐白石不用墨画，而是用黄、红色笔直接描画，翅羽染色也相应地使用黄、红颜色。

齐白石画的工笔蝴蝶、螳螂、鸣蝉等，画法步骤和技法大致相同，不妨对照揣摩其画法。

二、写意草虫画法

写意草虫一般不刻意求工，要舍形求神，提炼夸张，变形变色，用笔简练有力，以简胜繁。先来看一看蚂蚱的画法。以赭墨、短扁笔画头和颈部，顺手拖笔画出两片长翅，再画前须和勾勒出腹尾部，笔端蘸少许红色画背。然后用深浓一点的赭墨画肢足，线条要体现出坚实之感。最后趁色墨未全干时用浓墨点睛。齐白石画写意草虫时，点睛喜用焦墨点得稍大一些，这样显得更加有神。

再看一看粗笔画蜻蜓。蜻蜓的造型舍弃了局部细节而高度概括，用着墨较干的笔草草勾画，先墨后色，着染花青。生宣纸上染色第一次干后易变淡，如觉色未给足，可干后再染。切不可性急，如底色未干，则色彩会外溢。

三、工写草虫画法

齐白石不仅将工细一路画法推向了精细入微，把写意一路画法发挥得淋漓尽致，还常将工、写画法有机地结合起来，工中带写，写中有工，成为其“绝活”之一。如在画工细的蝴蝶、蜜蜂时，巧妙地加上几笔写意膜翅，使之近看细致，远观不模糊。

以蜜蜂的画法为例：先用重墨点画蜜蜂的头、背、腹纹及前足。腹部落笔留出空白，以显示出立体感。前四足较细且向前，后两足粗短而直且向后。待墨稍干，用破墨法以藤黄或土黄色点染蜂的胸、腹部。墨稿干后再利用水墨在宣纸上自然润化的特性，用淡墨画飞动的翅膀，且趁淡墨未干时在翅羽根部加稍浓墨皴擦，让墨色由浓到淡递减，以求翅羽扇动的效果。此法画来，蜜蜂的头、脚、身躯显得浓重清楚，而用浑然一片淡墨表示翅膀的振动，让人感到蜜蜂在嗡嗡飞鸣，既形似又神似。

图 版

秋叶蚂蚱 23cm×23cm 约1922年

玉兰蝴蝶（工笔草虫册之二） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

芙蓉蝴蝶（工笔草虫册之三） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

豆荚蝴蝶（工笔草虫册之四） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

油灯秋蛾（工笔草虫册之五） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

荷花蜻蜓（工笔草虫册之六） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

莲蓬蜻蜓（工笔草虫册之七） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

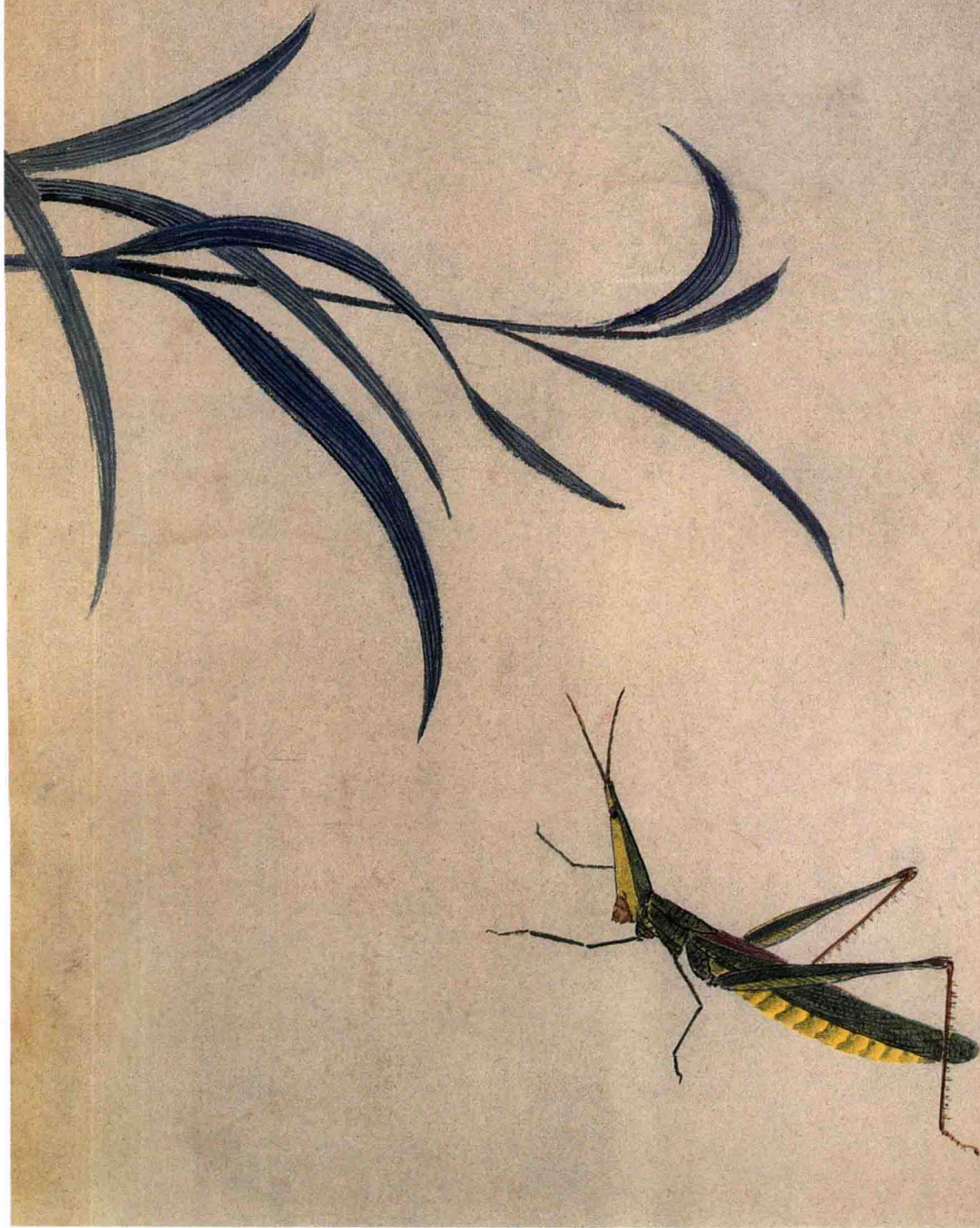

竹叶蜻蜓（工笔草虫册之八） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

长叶蝗虫（工笔草虫册之九） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

情奴

叶下蚱蜢（工笔草虫册之十） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年

贝叶蟋蟀（工笔草虫册之十一） 33.5cm×32.5cm 1908—1909年