

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 虾

(提高篇)

王福元 著

江 苏 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画虾 (提高篇) / 王福元编著. —南京: 江苏美术出版社, 2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1837-2

I. 怎... II. 王... III. 虾类—草虫画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098203 号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画虾 (提高篇)
编 著 王福元
出版发行 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址 江苏出版集团 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 徐州新华印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1-10,210 册
标准书号 ISBN 7-5344-1837-2/J · 1749
定 价 12.00 元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

画虾述要	(1)
画虾的笔墨方法举要	(2)
虾与清竹的组合画法举要 (一)	(16)
虾与清竹的组合画法举要 (二)	(18)
虾与浮萍的组合画法举要 (一)	(20)
虾与浮萍的组合画法举要 (二)	(22)
虾与水草的组合画法举要 (一)	(24)
虾与水草的组合画法举要 (二)	(26)
虾与莲蓬的组合画法举要 (一)	(28)
虾与莲蓬的组合画法举要 (二)	(30)
虾与鱼的组合画法举要 (一)	(32)
虾与鱼的组合画法举要 (二)	(34)
群虾的组合画法举要 (一)	(36)
群虾的组合画法举要 (二)	(38)
虾与水菖蒲的组合画法举要 (一)	(40)
虾与水菖蒲的组合画法举要 (二)	(42)
虾与茨菇花的组合画法举要 (一)	(44)
虾与茨菇花的组合画法举要 (二)	(46)
虾与芙蓉花的组合画法举要 (一)	(48)
虾与芙蓉花的组合画法举要 (二)	(50)
虾与睡莲的组合画法举要 (一)	(52)
虾与睡莲的组合画法举要 (二)	(54)
虾与荷花的组合画法举要 (一)	(56)
虾与荷花的组合画法举要 (二)	(58)
作者简介	(60)

画虾述要

先师齐白石老人是画虾圣手，他一辈子研究水墨沼虾的画法，历经三变，终入化境。其画虾作品已成为后人学习的最佳模式。师其迹，更要师其心。现在我们观察虾子的方法已经超越了白石老人当时从上俯观河塘溪流及书斋孟钵中虾子的动态，而可以在大型玻璃水族箱中立体地观察虾子的动态了，可看见大沼虾的动作可谓千变万化，画者笔下的表现，更可丰富多样了。但要画好一幅形神兼备、生机盎然的虾图并非易事，除了学习吸收前人的绘画技法和经验，绘画者必须长期潜心观察虾子的种种动态神姿，仔细琢磨它们的动静向背，并写生记录下来，积累素材。初学画虾者需要一些技法书籍作为参考，帮助提高自己的理性认识和技法知识，并临摹一些前人和当代画家的优秀作品。此外，还必须在写生上多下工夫，对虾的形体、结构、色彩、动态、习性、特征等有感性认识，才能提高作画过程中的应变能力和创作水平。

本书是在《怎样画虾》“入门篇”的基础上新出版的“提高篇”。内容保持延续性，不同的是此书编辑体例强调运用以“画法举要”的形式细化所学《怎样画虾》“入门篇”中的基本知识和基本要求，将中国画中画草虫的基本规律与花鸟画的构图规律应用结合起来，以此作为切入点，对“笔墨方法举要”章节一一进行阐述，提升初学者对中国画本体语意和要求的认识，帮助初学者在已会“怎样画”的基础上举一反三地将所学灵活地运用起来，把基本知识转化提升为基本技能，真正掌握草虫画的基本规律，领悟审美内涵。

本书限于篇幅，仅以自己熟悉的题材和技法，将自己习作中积累的点滴认识和经验奉献给读者以供练习参考之用。相信读者在生活 and 创作实践中，定会有更多的体会和更新、更美的境界。

王福元

2004年秋于无锡书画院抱一斋

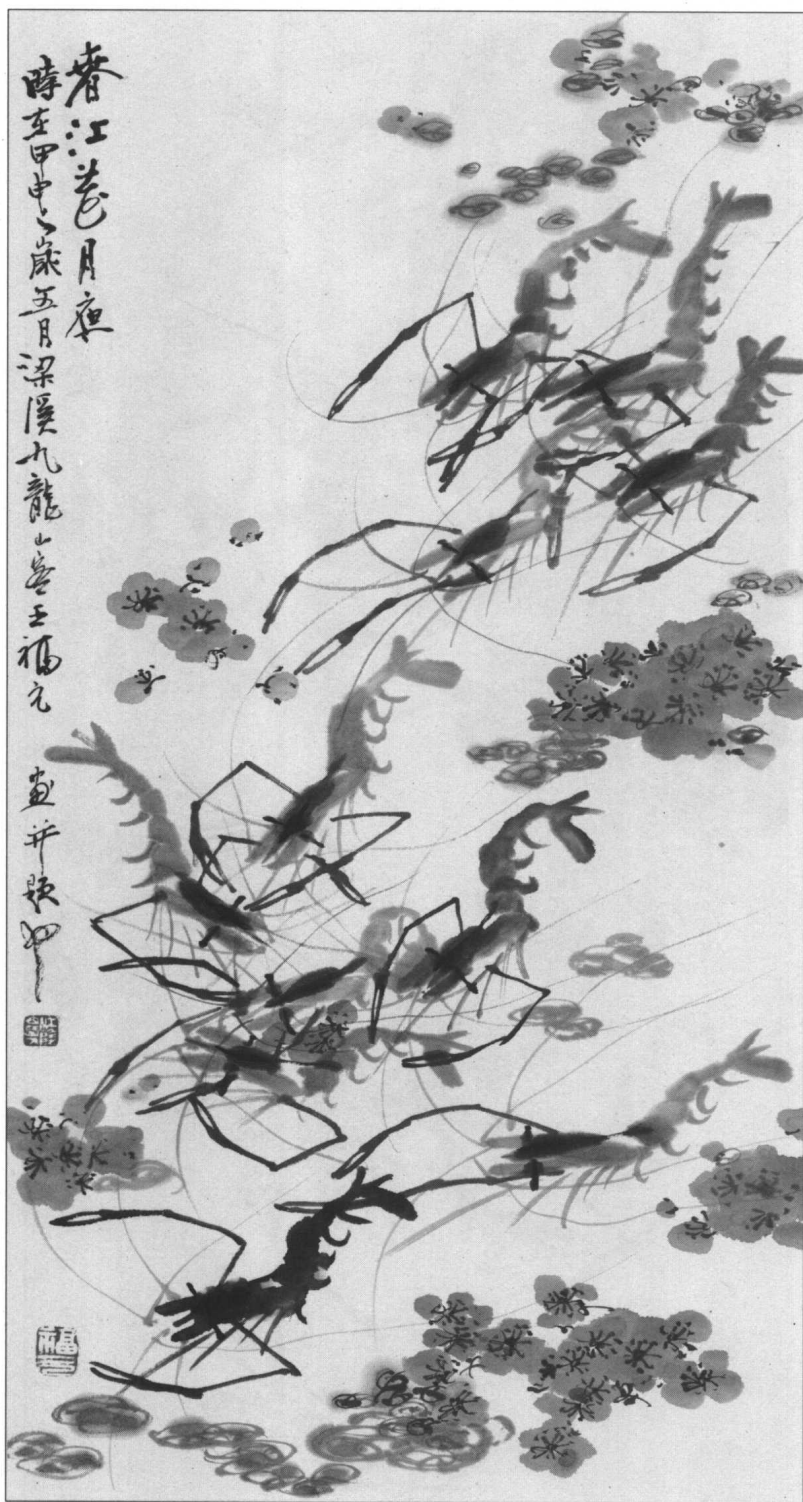
中国画是以笔墨为造型手段，物象为画面素材，意境为画面主题的创作活动，其本体语言有自身的内在要求。笔讲求以书入画，墨讲求五色分明（墨分五色），画不能有浊气，要清，清才能醒，才能意气勃发，才能得画之精神。画虾即是如此。清不是单薄，厚不是混浊。清是指用笔用墨的精到、纯粹、讲究，是指气韵的贯穿、清澈无杂念，是一种境界。写意画中常有思辨的感悟，初学者当好好体会。我们讲清不是单薄，是针对习画者的认识而言，有些人画画时也想追求“清”，画面上往往只出现浓淡两个层次，可能以为少就容易得到“清”，实则不然，少就要求习画者为了追求厚实沉重，不惜重墨、水墨、浓墨、淡墨、清墨并举，擦、揉、皴手法并纵，画面丰富了、沉稳了，清气全无，浊气产生亦不知其所以然。因此，学习中国画要知其真精神，不要为了追求笔墨上的华滋而玩弄笔墨，笔墨要为画面主题服务，不能为了笔墨而笔墨。

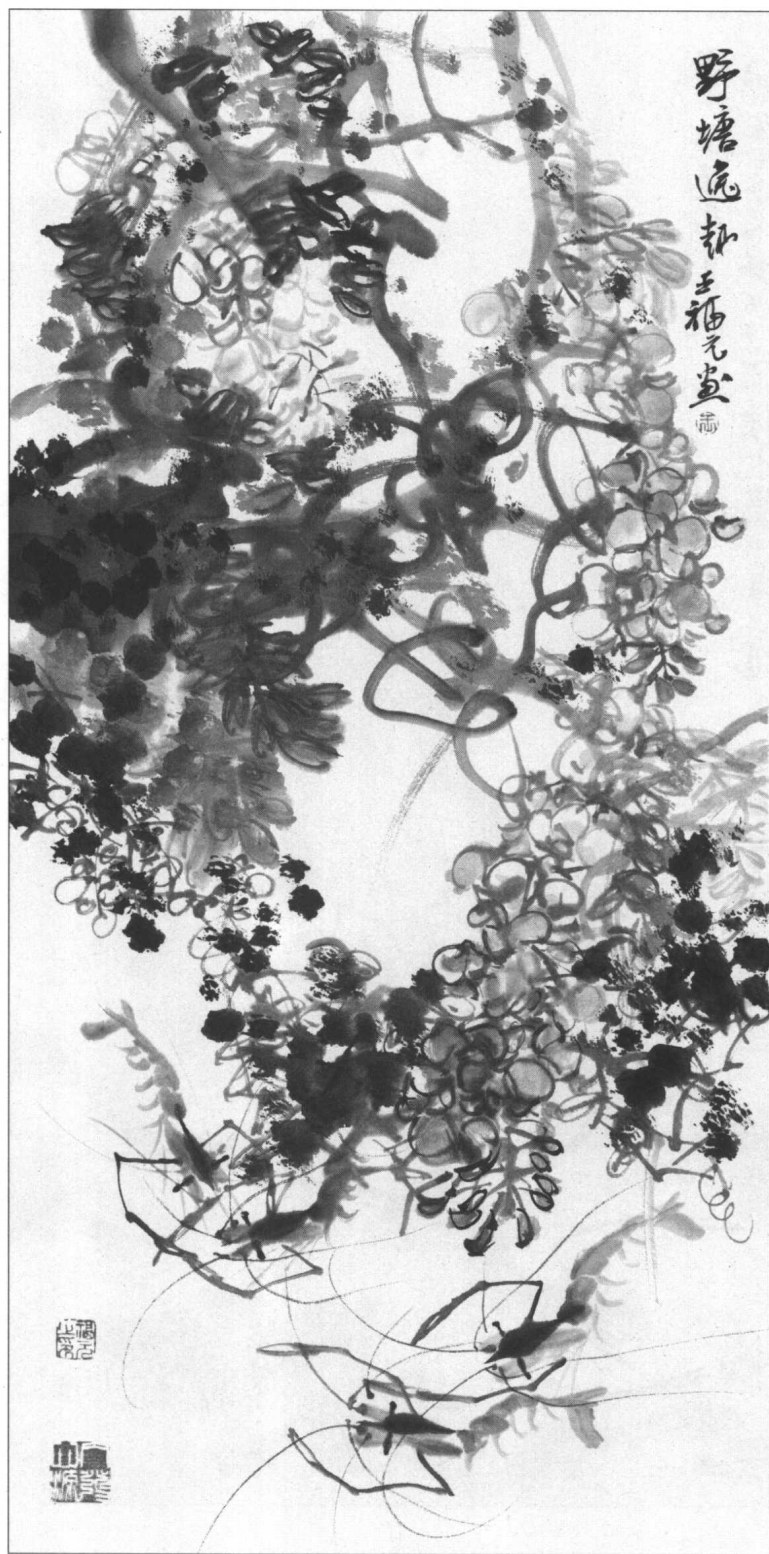
中国画坛千百年来仅用水墨画虾而成大器者唯齐白石大师。其积数十年之功，历“三变”方入大化之境，令后辈学画沼虾非此不为。水墨画虾方法本身就是对中国画墨色造型的一种很好的练习和体验，中国画讲求笔墨造型，虾体的表现本身囊括了点、线、面造型各要素，一虾之中要求见笔见墨，墨分五色，高度概括，它能使你在练习中情不自禁地感受到中国画本体语言的表述方法和要求。

一幅画要让人有赏心悦目之感，此画“气韵生动”便体现了南齐时谢赫“绘画六法论”之首要。此图取梅花垂枝水面，五虾戏嬉弄影，梅枝自上而下呈S形盘曲，气势通畅、流利，梅花点厾与双勾手法对比，虾逐梅影，有“梅开五福”“五子登科”之意。此虾的画法未用墨而用色，可谓一变陈法之举，与梅花的红色相映相谐，烘托情景交融的寓意。

此画题为《春江花月夜》，借古典乐曲之名称与意蕴来创作以虾为主题的图画。画面上虾群自右上方飘摇而下，水流无声，唯水面落花带香，群虾沐浴其中，便成了拟人化的想象。此图画时，注意到前后层次与浓淡疏密关系，尤其是虾的大钳足和六根长须的多种动态。虾须的处理在此幅画中有意识地淡化一些，否则墨色一深便觉乱了。漂流的花瓣，虽未画水，但花瓣的高低起伏，寓意出水的波动起伏之感，别有趣趣。

此图画面上半大部分是一树紫藤与荆蔓交织，树下水波如空，几个虾子悠然而至，虾用淡墨氍出，唯头胸部与眼以浓墨点之以醒画面，紫藤花与枝头绿叶用勾线点色法为之，藤枝卷曲，用书法中草书笔法一气呵成，临近水面，藤花与荆蔓枝叶交织，用渴笔点出墨叶，呈苍莽之感，与下面透明的虾体成对比，野逸之趣跃然纸面。

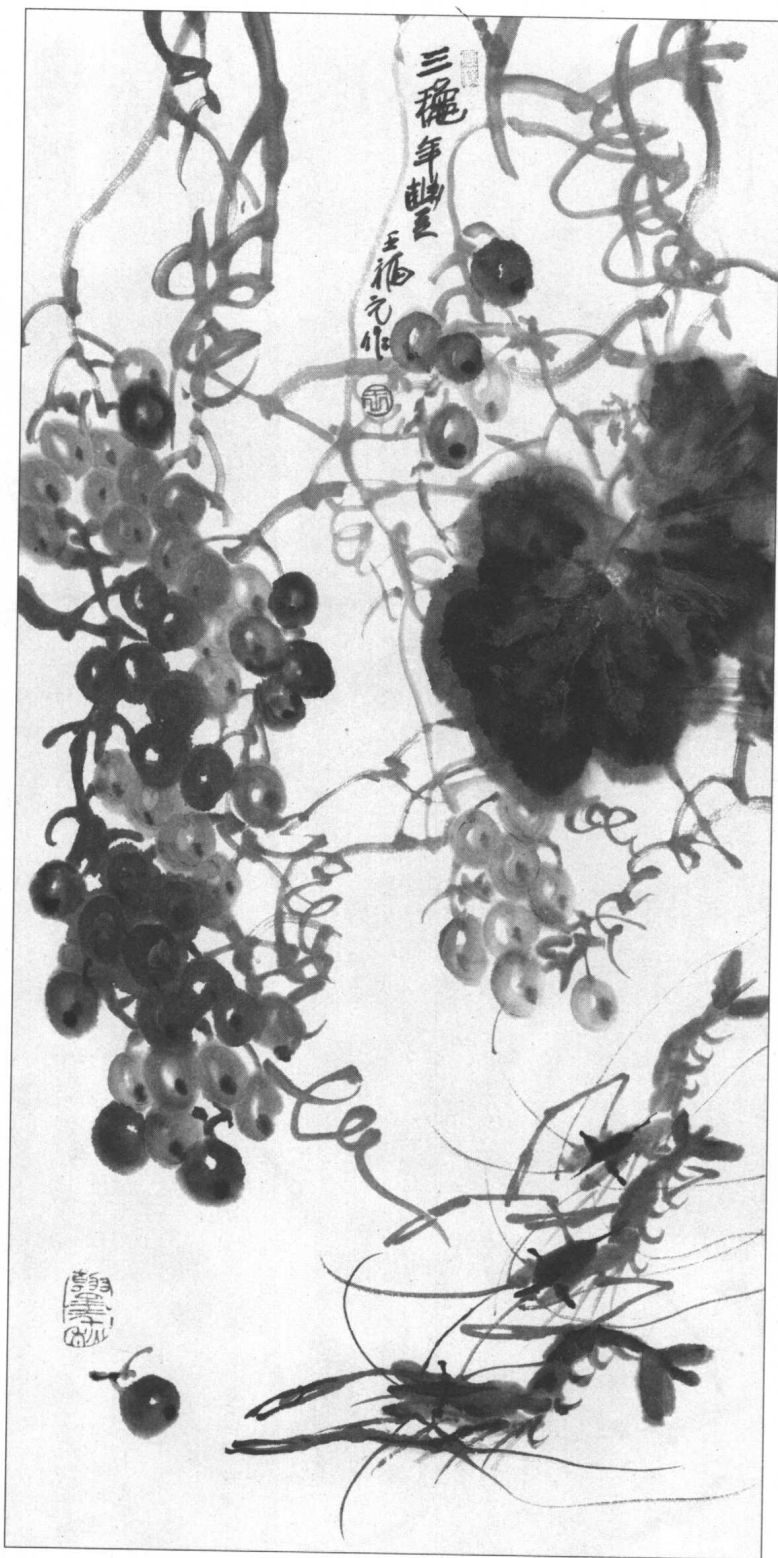
虾在水中进退、动静，在画面上的呈现，主要在于钳足与六根触须的动感表现。此图最下面的一只虾，举钳做跃扑状，即是从自然中观察得来。杜鹃花是山野之花，其下有水面当是山中野塘溪流，逢雨新涨，群虾乐而窜跃其间。杜鹃花左出右折与水中虾的右出左行合成月芽形圆弧状构图，势张如弓，利于画面动感的表现。

画虾所作的景物要与虾的生存活动环境切合。此图题为《豆棚絮语》，三只虾子在扁豆架下的水中不期而至、情景相扣。此景在农村常见，于河塘岸边、丝瓜扁豆等架空而长，其下河塘中皆有鱼虾游动。

此幅画的是虾在莲花荷叶间逶迤而过的情景。除虾仅用墨色之外，荷花、荷叶均着墨融色，色墨交融，用笔挺利而笃实，反衬出虾体的清纯，画面有朴实和份量感。

藤本植物最能显示中国画的运笔之妙。拉葡萄藤是笔者恩师陈大羽先生最为擅长的，用笔恣意纵横、流畅，多使用狂草笔法。此法要求画者视藤为线、虾为点，线点结合，通幅贯气，气领笔运，不拘于细节，才能把握大局，一气呵成，达到神完气足之境。

凡是花鸟画，不管幅面有多大，只要加上诸如飞鸟、虫鱼，哪怕是一个蚱蜢，该物即成了此画的主体，谓“活眼”，是该画刻画的精微所在。要特别注意其姿态、方向、墨色与整幅画上其他物体大小、形态等构成要素上的配合作用，达到主题升华。

先师白石翁画虾往往不加任何背景，笔意所到，气吞山河，不必假物而觉得其水墨大虾通体透明，跃然素纸之上，如入清静水天中，更突出虾的笔精墨妙和中国画的本体特征之美。再加上字与画相配，相得益彰，更能凸显中国画讲究笔墨的内在要求。

画面之虾游弋于水天之中，其陶然自乐之情无需言说。虾在画面上是否有游动感，除了虾体姿态的伸曲和钳足的动作表现，关键是虾须的线条表现，它的线性表现使人看上去的状态反映着心境和意境的表达。图中沼虾之须尤如“吴带当风”故题句云：沼虾亦舞飞天姿也。

此图画虾用墨为宿墨，故笔迹中群虾通体透明中有清涩感。学者需要当心的是在画群虾相交时，虾与虾之间众多触须、钳足交错关系的处理，因为宿墨着纸见笔，需笔笔见形，所以必须用笔果断肯定，否则，稍一不慎即会前功尽弃，但也不必拘泥，要反复练习，力争做到意在笔先的同时，又要能随机生发，因势利导地把握和表现。