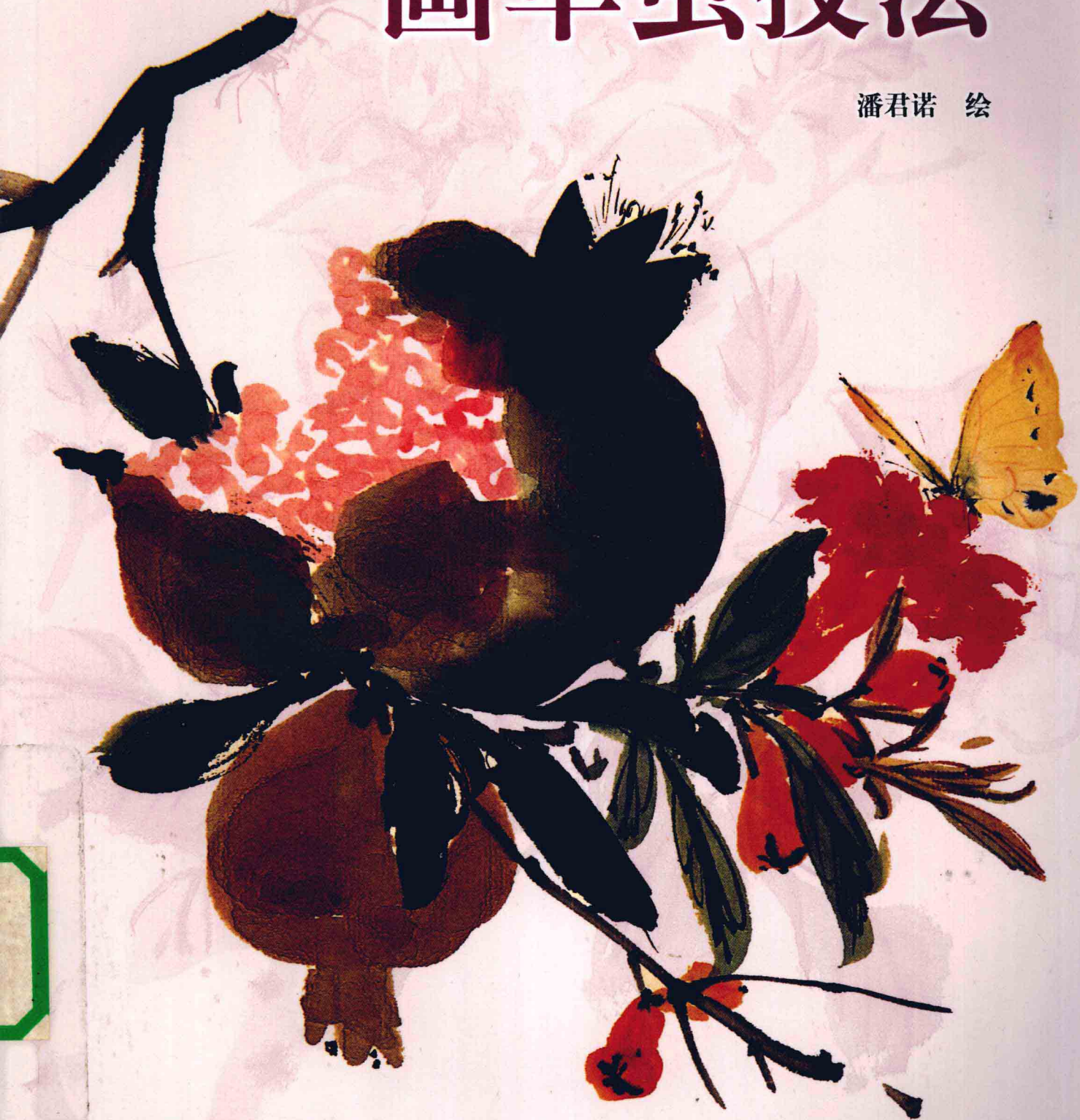

潘君诺

画草虫技法

潘君诺 绘

名家绘画技法丛书

潘君诺

画草虫技法

潘君诺 绘

北京出版社 出版集团
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

潘君诺画草虫技法 / 潘君诺绘—北京: 北京美术摄影出版社,
2004

(名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-295-4

I. 潘… II. 潘… III. 草虫画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 101698 号

潘君诺画草虫技法

PAN JUNNUO HUA CAOCHONG JIFA

潘君诺 绘

出版 北京美术摄影出版社

地址 北京·北三环中路 6 号

邮编 100011

网址 www.bph.com.cn

发行 北京出版社出版集团

经销 新华书店

印装 北京顺诚彩色印刷有限公司

版次 2005 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/16

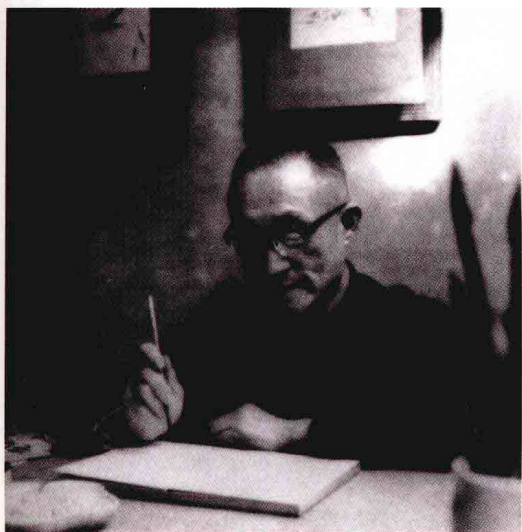
印张 3

印数 1—8 000 册

书号 ISBN 7-80501-295-4/J·264

定价 15.00 元

质量投诉电话 010-58572393

作者简介

潘君诺（1907—1981），名然，江苏丹徒人，出生于一个富商家庭，爱昆剧，精口技。稍长求学扬州，始临石印画谱，后频繁出入裱画店，背临名家真迹，为以绘画为业打下坚实基础。20年代初随父母来沪。1927年考入上海美专中国画系，得郑午昌、黄宾虹、潘天寿、许徵白诸师亲授，临摹了大量宋元工笔花鸟画、明清写意花鸟画，艺事大进。

潘然捉虫、养虫，于自然中领悟虫草的生息，加以提炼，最后创造出他笔下的草虫世界，使他在草虫绘画方面独树一帜，突破前人，达到天籁之境。

目录

● 草虫圣手潘君诺	1
● 关于草虫画	3
● 各种草虫画法	7
● 画草虫步骤	9
● 画草虫作品赏析	14

草虫圣手潘君诺

尤 灿

潘然画虫约始于上海美专毕业后，借住在他师友相交的许徵白家，一日作画误甩一滴在纸上，因爱惜画纸，稍加点画，竟画成一只苍蝇，许徵白大加赞赏，称他有画虫天赋，可试着画草虫。从此潘然开始画草虫并获得了不少独家秘诀……

潘然于1930年毕业后继续受业于郑午昌、赵叔孺，同门有方介堪、支慈庵、沙孟海、徐邦达，皆为艺林翘楚。1936年，应好友尤无曲之邀潘然与许徵白同游南通，与尤无曲长兄、中国昆虫学的奠基人尤其伟教授结识。其伟已于1935年创办了中国第一份昆虫学期刊——《趣味的昆虫》月刊，还编著了《虫学大纲》。在他的帮助下潘然在草虫的习性、特征方面的知识大进，其伟相赠的一部当时国内极罕有的日文版昆虫生态图录，千张图片均为野外昆虫生态的实拍。画草虫成了潘然在绘事上的追求方向。

1938年后，尤其伟、尤无曲兄弟因避难均客居上海，引潘然见上海收藏大家严惠宇先生，饱览其收藏的大量历代名画，并得严先生的资助，潜心作画，不为柴米忧。

1945年抗战胜利后，潘然又经严先生举荐赴北京投入陈半丁先生门下，与京派诸家得识，并相互切磋，艺术上渐臻完美，特别在写意花卉方面脱去小家之气。在京期间，曾为黄宾虹先生绘制写真小像一幅，写照传神之极，黄先生甚为高兴，取画一卷画任其选择，潘然选其神品山水一幅。黄先生欣然题曰：“余兴，君诺道兄别十余年矣。近晤于故都，见其学谊孟晋，因为余写小像，雅健颇似明贤，无作家习气。今将南旋，捡拙笔以赠行，聊博温噱而已。丁亥腊月宾虹时年八十又四。”

潘然南回上海即与人物画家刘伯年、山

水画家尤无曲相聚严惠宇的云起楼。这是一家收购古玩字画的店铺，至解放后云起楼的藏品五千多件，尽数捐给国家。刘伯年、潘然、尤无曲三人参与收购整理文物的工作，得以接触大量古代字画，他们与古人气息交流，谈诗论画，佳作迭出。时人称他们为云起楼三客。可以说1947年底至1957年十年光景为潘然创作的一个高峰期。

春光骀荡图 潘君诺 绘

红蓼蜻蜓（册页） 潘君诺 绘

1957年，时事风云突变，潘然被革去公职，发往青海劳改。因其有美术专长，又擅人物写真，为当地绘制毛主席像而待遇较好于其他劳改人员。数年后因病返沪，课徒卖画，然时势正乱，从艺者甚微，买画者更少，一度生活十分窘迫，仅靠夫人为糖果厂包糖之微薄收入度日。他并不太在意，仍旧诙谐幽默。每有人购画一幅得一两元钱即与夫人下馆子打一次牙祭。邻人见其画画，谓是封资修应割尾巴，见有佳作，辄取去据为己有。

1979年三四月间潘然得知平凡喜讯，过度兴奋而中风。右腕执笔不健，无法再挥毫

水龟（册页局部） 潘君诺 绘

作画，于1981年辞世仙去。潘然离世以后，据传因其所绘花卉昆虫典雅生动，颇受外宾喜爱，后由某画家出面，将其家中所藏作品尽数出售给上海友谊商店，大多流失海外。今有《潘然草虫小品集》存世。

近代见识最广博的文化老人郑逸梅是这样评述的：潘君诺，居沪万航渡路，榜其室为虫天小筑，秦更年为绘虫天小筑图，盖君诺乃画虫圣手也。潘子雅擅花卉，花卉以兰竹为难，潘子又优为之，余曾见其绘紫藤，牵条纠叶，以草书法写之，有似当年张旭当前之濡墨。见其绘牡丹芙蓉，擢秀敷荣，掩润华湛，极翠蝉红酣凌波出水之致。盖流露灵府，涤尽尘埃，寓有法于无法之中，写色香于色之外，沉浸浓郁，意趣磅礴，

牵牛螳螂（册页） 潘君诺 绘

令人莫测其所以，且无论春卉秋芳，辄点缀一蜂一蝶，入妙造微，栩栩欲活。信笔所之，且万类由心，不屑随人步趋，纯以造化为师，洵足夺标艺苑，拔戟自成一军者矣。

关于草虫画

柯文辉

草虫画为花鸟重要分支,因为篇幅较小,格外要求笔墨耐反复观赏,造型要准确生动,做到草虫互映,彼此不为对方淹没。虫,往往是画眼,为画点睛。

古代大师重视生活积累,从形到神,以神定形,传神寄情,创造意境,把日常生活普通,物象诗化,又在画中倾注阅历情感,不违真实,又有突破,借客体流泻作者人生态度,传之后世。

学习艺术,不必对名利寄以奢望。志在陶冶情操,提高审美与表现能力,丰富文化生活,获得艺术享受。故起点要高,要求应严,临摹古人作品要全神贯注,深入前哲思维深处,发现艺术规律,又打破固定程式,循序渐进,不骄不躁,乐在其中。

草虫画不及山水、人物画那样遗产丰厚,名人林立。历史也没有后两大画种悠久。但仍积累了许多佳作和名垂史册的画师,让我们耳熟能详。

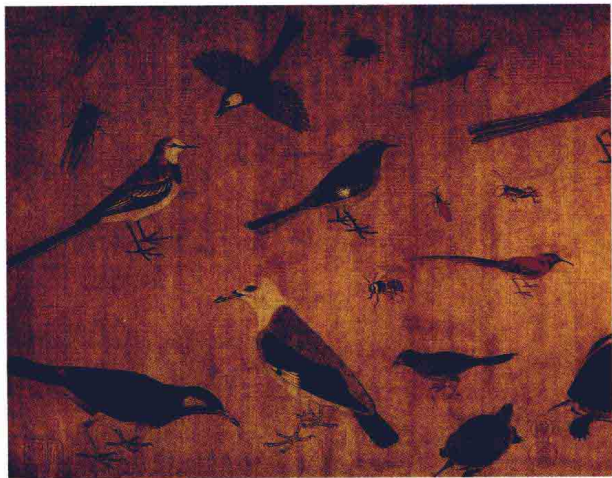
读画,临画要注意感悟,从中开掘养料,反复进行,反对蜻蜓点水,浅尝辄止。临画,要从笔笔认真开始,由零到完整,先抓形,形不似,神无所依托。将来水平提高,根据现

竹虫图 宋·佚名

实提供活的草虫形象,补充古人所缺,自己发展创造,先学走,再习跑,稳步前行。

黄筌(?—965)五代后蜀画家,官至检校户部尚书兼御史大夫,降宋后任太子左赞善大夫,唐末随于光胤习花鸟,轻色点染,不见笔墨,称为“写生”。他的艺术符合宫廷趣味,富丽堂皇,用色浓艳。北宋“院体”初建,渐成风气。其子居采对父亲风格继承中有发展。北京故宫博物院藏有《写生珍禽图》卷,有设色虫鸟和龟二只。线描极细,形态逼真,

写生珍禽图卷(局部) 五代·黄筌

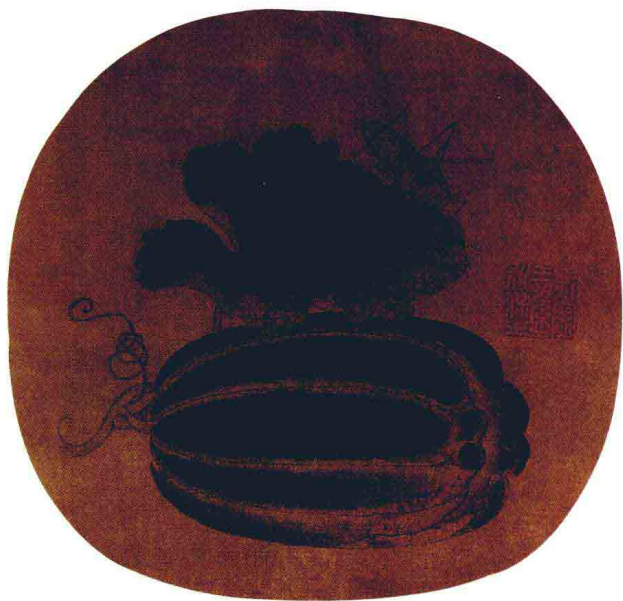
但灵气动感不突出，反映当时最高写实水准，又是存世较早画迹，或系教材，旨在课徒。旁有小字“付子居宝习”，可能后添。黄画细巧，草虫本难写出浑茫大气势。米元章说：“黄筌唯莲差胜，虽富艳皆俗”是一种看法。

赵佶（1082—1135）即宋徽宗，治国是重甲小人奢侈腐朽的昏君，被金兵俘虏，死于五国城之越黠（今黑龙江依兰）。在书法独创“屈铁断金”的瘦金体，画学吴之瑜，并受崔白影响，重写生，精工逼真，笔力稳实，造型活脱。尤工花鸟，《芙蓉锦鸡图》册页上画有一对蝴蝶，作飞翔姿势，墨线勾边，然后着色，虽是“配角”，却使全画生色，画家意在鸡，无意间为蝶写真，画得神似。

宋代绘画贴近生活，院体画师亦勤于写生，从活的花鸟身上找到创作依据。赵佶有倡导之功。

野蔬草虫图 宋·佚名

草虫瓜实图 宋·佚名

宋代无款画《草虫瓜实图》，绢本，原作工笔，瓜皮用墨代色，益见沉着。瓜叶使淡墨，素雅恬适，浓淡相间，颇生韵致。小虫饱饮叶上露水，身心自在。背腹小腿均尽工笔能事，活脱可喜。工笔一样写意，是传统艺术重点构

芙蓉锦鸡图 宋·赵佶

花卉图册（之一、之二） 清·张熊

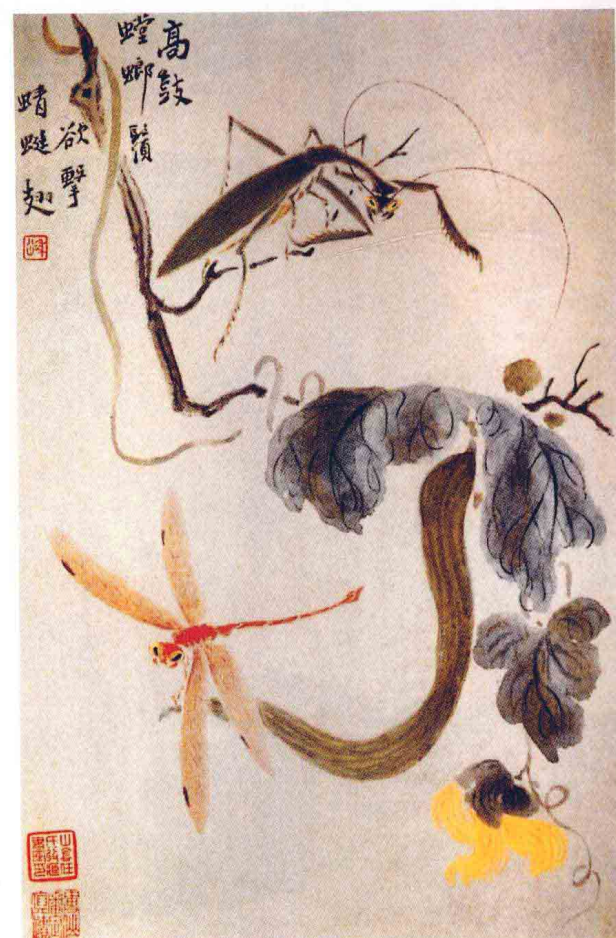

牵牛秋虫图 清·任伯年、朱耷

成部分。不能只重梁楷（宋代画家，擅“减笔”画法）以后，特别是徐谓开创的粗笔写意而轻视工笔。一切画种有了工笔基础，再写粗笔才不空洞，习画者当记取此点。谢稚柳先生生前对重粗笔鄙薄工笔现象甚觉不安，他希望有所扭转，这是有远见的想法，值得我们思索，并付之实践。

淡墨润泽生光，富于生机，无干涩浅露之弊。我们应长期奋进，灵活把握，达到自由境地。

《野蔬草虫图》未署作者名款，从其特色而言当是宋人手笔，曾被乾隆帝鉴赏，钐有三枚印章，破坏匀称，实无必要，显露帝王

杂画册（之二） 清·华岳

妄求不朽的贪婪。

白菜大叶舒展，叶脉作留白处理。着色清幽古淡，生机勃勃，左下一叶被折，右有一大叶低垂，但重心稳妥。

蝶、蜻蜓色重，蚂蚱构成垂直三角形与白菜呼应，平背后藏着匠心。蜻蜓色重，占空间最大，发挥圆形构图之长，盛气充盈，仍含秀隽，值得回味。小虫二飞一爬，通过形体语言，溢出活气。蚂蚱大腿，一扬一屈，揭示动作刚结束，由动转静。这一细节极具品味，使不动的画面生出动的幻觉。

北宋佚名《竹虫图》藏于日本东京国立博物馆，竹子与后来竹节肿大的画法不同，符合生存逻辑。通过旋转的风荡出活力。画保存得不太理想。朴茂笔触，不乏清冽之气。红花是“舞台”中心区。枝上三虫处于隐势，忙着寻

觅食物，远远不及蝴蝶拓人视线。五蝶飞姿各个不同，整体感强，不游离，不淹没。蝶身细笔工整异常。

居廉（1828—1904或1909）清末名家。号古泉，字士刚，自署隔山樵子，晚号罗浮散人，原籍桂林，占籍广东番禺，喜养虫鱼，爱种花竹，遥承恽南田风韵，传世名作有《二十四番风信图》。他是岭南派前驱，弟子陈树人、高奇峰、高剑父均享大名。同治十二年（1873）创作《花卉草虫图》为扇屏，今藏广东博物馆。

《螳螂花卉》原题：“一枝旖旎恼依歌，长臂翘翘正此过。择得秋芳容尔占，杀机豪气可消磨。”

此图与潘然先生同题之作比较，会受启迪。

虫画得颇有气势，放得稳当，险而不险。与螳螂相比，花与红叶都小，向四面八方伸展，全局和谐。款识印章填补左方空隙，起到重心合理作用。照片清晰，便于仿画，要反复临写，做到艳雅不失质朴，有活力不张扬。

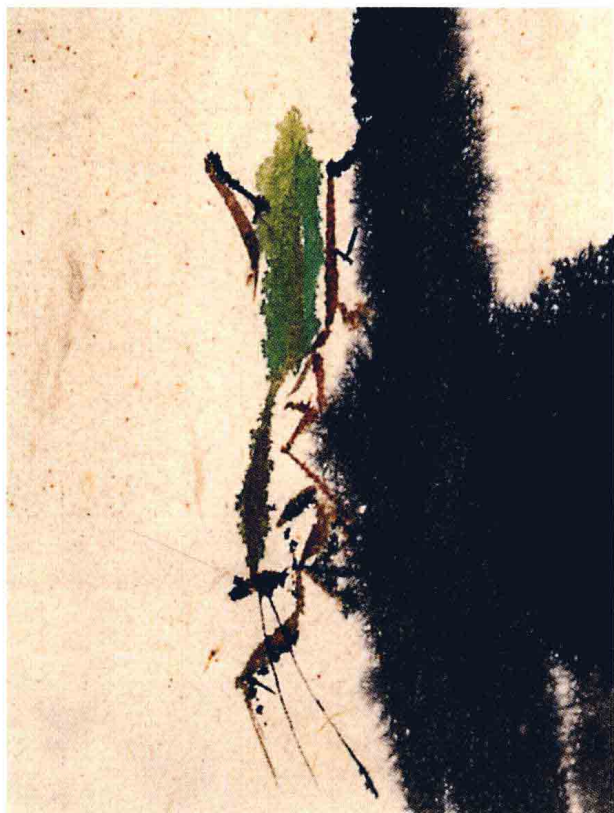
20世纪草虫大师首推白石翁齐璜先生，因他太著名，故不介绍。他对小动物、植物的观察表现极见功力，有超越古人之处，召唤我们惜护平常的日子，做好凡夫，为艺术恭献蚁力。

题款如何写诗填字，练好书法，都要长期不懈地苦干实学，心境和畅，百折无悔，耐得摔掇，把全部精力奉献给哺育我们的大地与老百姓。

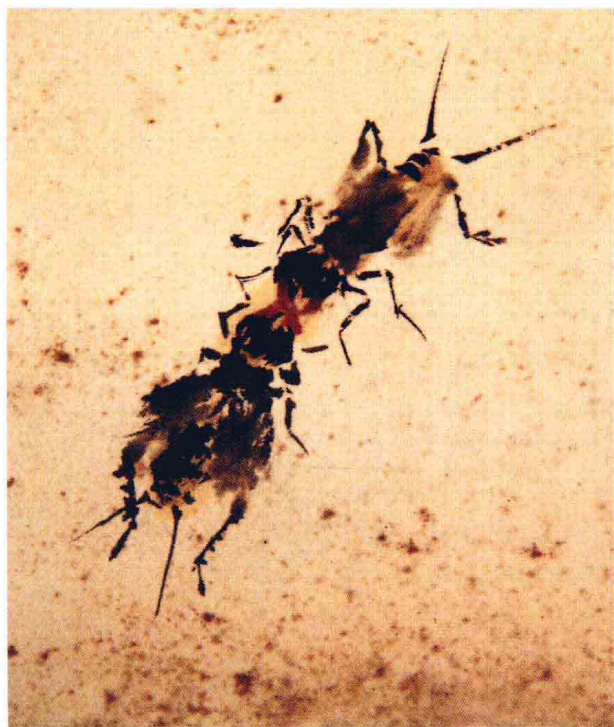

螳螂花卉 清·居廉

各种草虫画法

螳螂

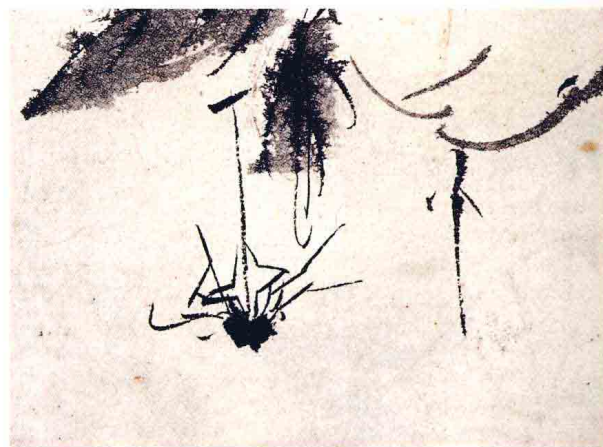
斗蟋蟀

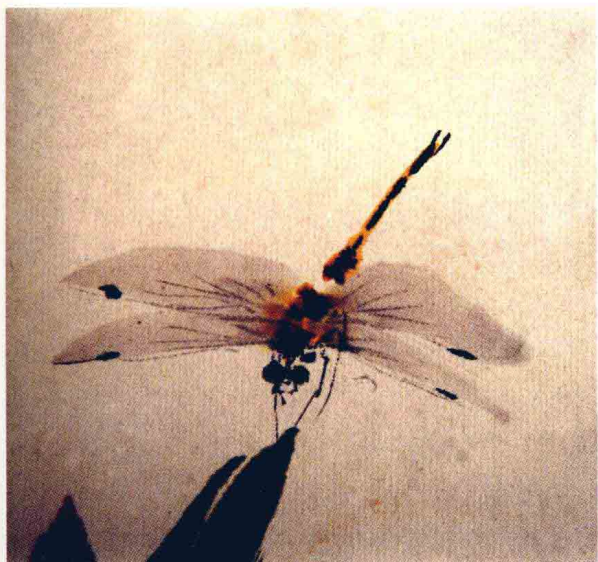
虾

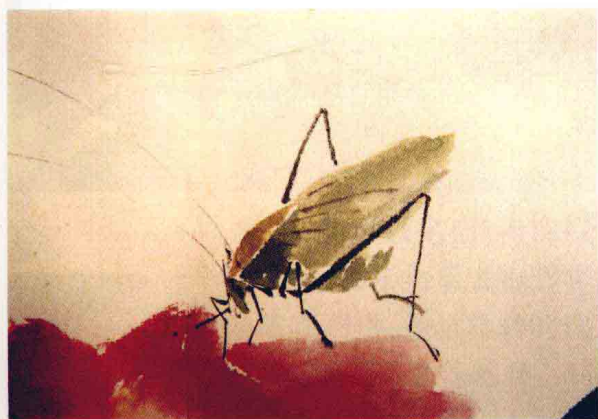
蜻蜓

蜘蛛

蜻蜓

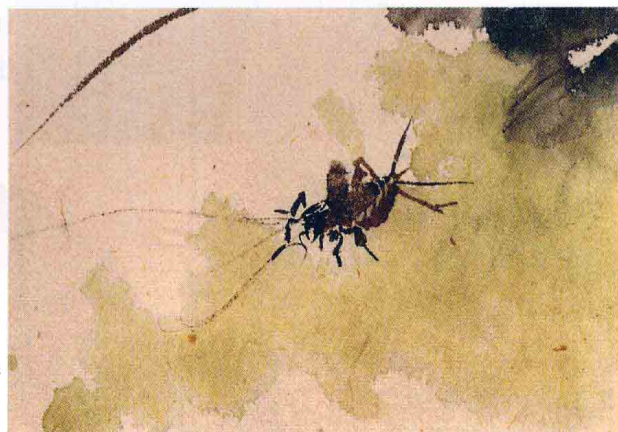
纺织娘

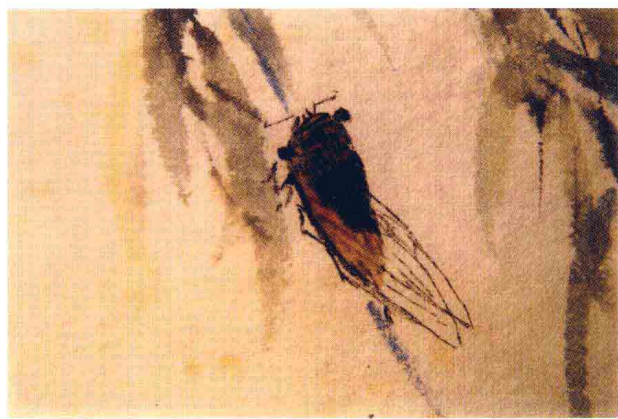
蝴蝶

螳螂

蟋蟀

蝉

画草虫步骤

蜜蜂画法

- 一、先用黄、蓝、红三色调成像赭色，然后当中加一大点黑，下面三小点；
- 二、加黄肚皮，略加微红，使成老黄色，浓墨画头；
- 三、黄肚皮上加三四道纹，先蘸浓墨，在舌尖略蘸吐（唾）液然后再画，笔先画细，越到后越粗，并要趁潮（落笔）；
- 四、用清水画翅，趁潮画在翅根，加淡墨即有飞意，然后

画脚即成；

五、六七略带侧面，一飞一停，下面三只皆停。

编者注：多遍临摹，掌握纲目，再观察蜜蜂细细写生，从全局把握蜂的诸多侧面，变换种种角度，皆能准确画活。再写示范图之外的蜂，不陷入流程，又抓住规律。

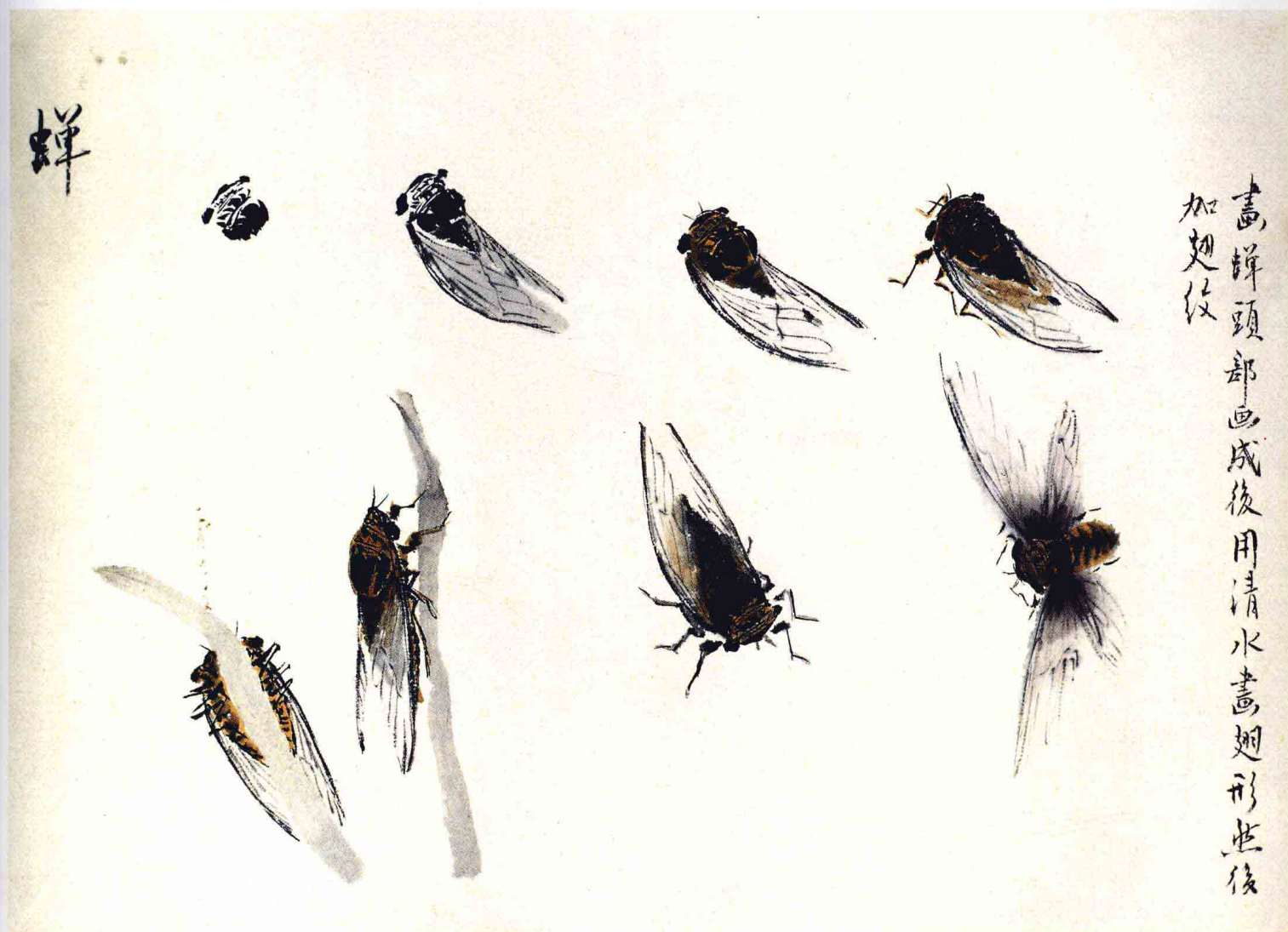

蝶画法

画粉蝶不用粉，用粉则板滞。画法：先用清水点蝶形，如觉不甚生动，可以放弃不用，干后即无踪影。如觉尚可，即用淡绿着翅，然后点墨，用淡赭石画翅纹。

编者注：按上述次序先求熟练，掌握要领后再反复写生，也可精读蝶的图谱，多记一些基本图案，再写活蝶，不能全记，亦

可默写，加上色的重叠晕染，反复点染，花样翻新，达于无穷。蝶色丰艳，颇忌伦俗。用墨色高雅，画出清冽之气，方为能事，雅中雅、雅中俗、俗中雅、恶俗，境界不同，画好真蝶，形色升华，绚丽高洁。

蝉画法

蝉的头部画成后用水画翅形，然后加翅纹。

编者注：蝉头及背部浓墨必须有透明处，否则成一死墨，全无美感。先临习静态的正面蝉，再写侧面、斜面，最后画正在

飞翔的动态。翼薄如纱，纹须秀劲，耐得细细审视。头部（包括二目）要反复练，头抓准，即成一半。翅有张敛，风势动态靠它反映。

螳螂画法

先画颈部，再画身体，然后画头。头可转动方向。

编者注：学艺术有学、会、精、通、化五个阶段。

学，又须终生不懈。活到老，学到老。每天读书，孜孜不倦，一身书卷气，松骨梅魂，让后辈景仰。

会，开始脱离对师长的依赖。为人过河拆桥可耻；学艺不许走回头路，不过河拆桥难成大器。

精，精到、精纯、精严。画无废笔，直观画魂。又把自己情绪与画中物象合一，形与物合，心与天游。

达到此境界，要从人生修养着手，画外求画，升华人格，洞察人际的冲突和联系，情系自然，万象不陌生，想画什么，一一凸现眼前。与大众相处，和而不同，保持凡人平常心态，有忧患意识，但仍保持乐观。

通，学养到一定层面，通与化水到渠成。

通的反面是滞碍，内外阻力消除，思路明晰，便能把大量知识储备一一贯通，归纳演绎，找到内在相通脉络，为己所用。

化，化我为大自然，化大自然为我；化我为古人当代贤哲，化他们为我；化情绪为笔墨，造出物象是物象又不限于物象，非我是我，是物非物，生命力洋溢，个人风格逐步聚积，不断丰富、蒸馏、升腾，又足踏沃土。成功失败皆淡然，创造物质精神财富，而不受财富的制约，年年破茧，时时自新。

允许失败，多给自己松绑；用功，量力而行。

行的过程所获得的欢欣，便已报答了耕耘的汗水。

欲望无穷，自行解脱，努力求知，一生快乐。