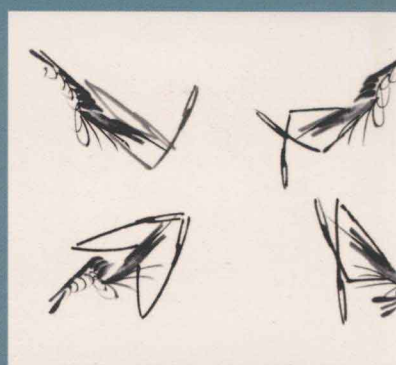
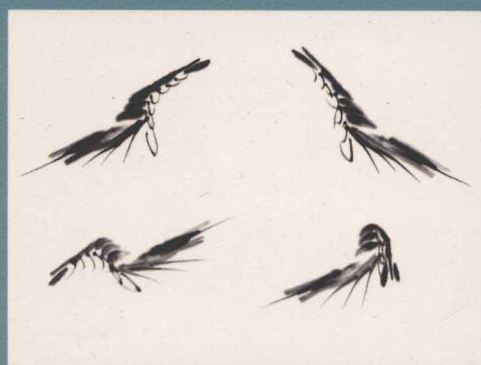
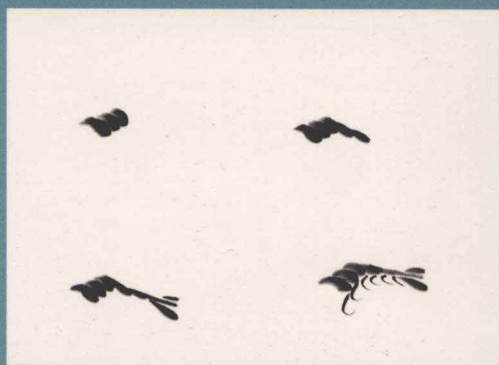
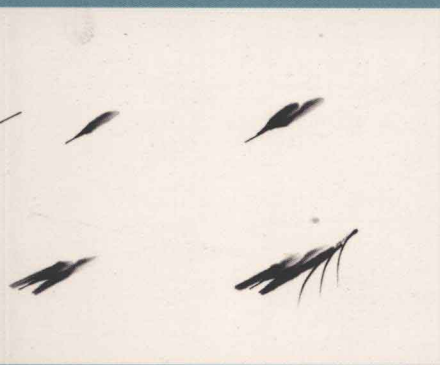

中国画名家技法丛书

画虾

技法全解

张德文 编绘

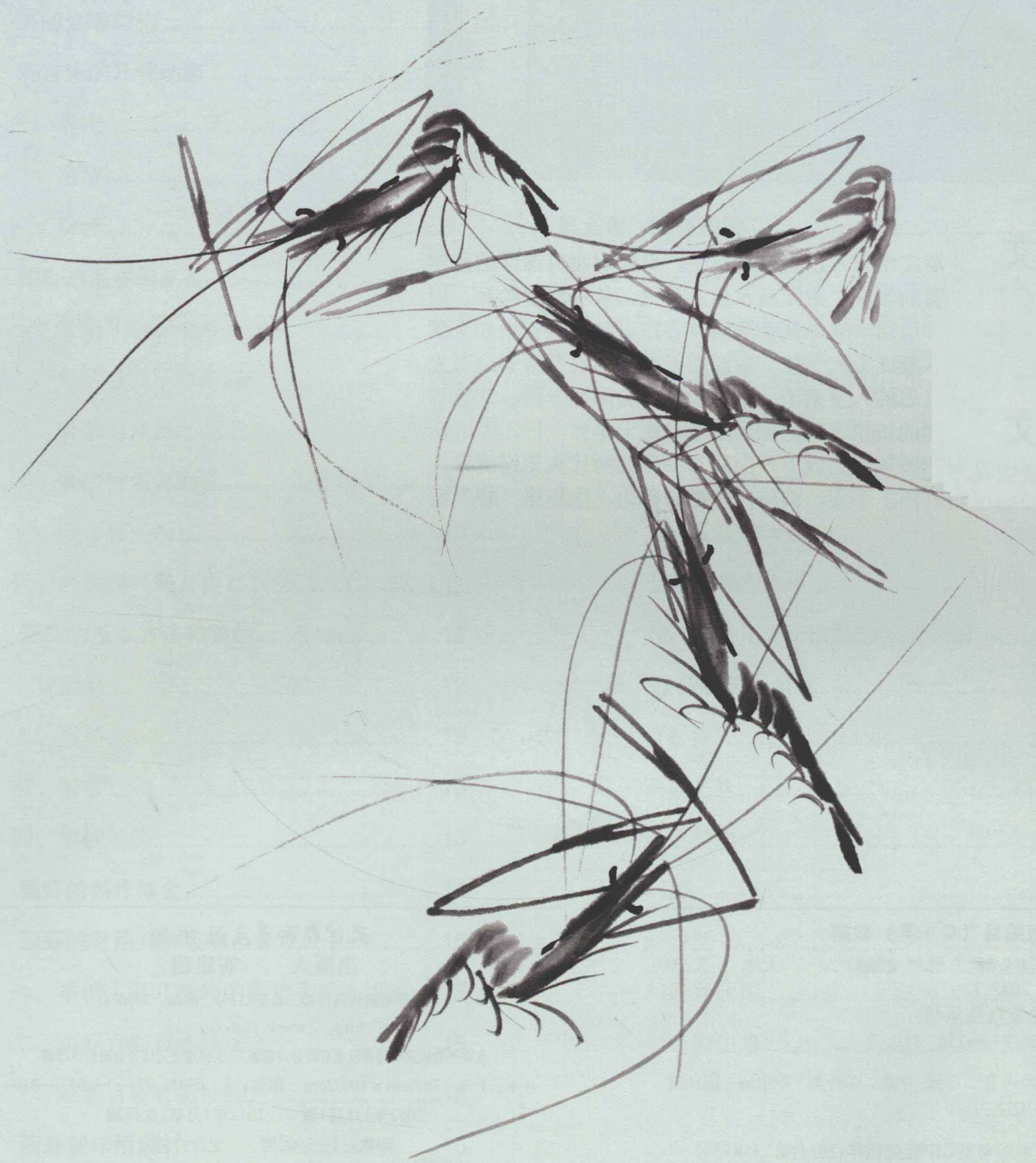
天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

画 虾

技法全解

张德文 编绘

天津杨柳青画社

张德文

浙江绍兴人，1943年出生，自幼习画有深厚的家学渊源。他深受绍兴前贤的影响，秉江南水乡之灵气，从小酷爱绘画，以自身的勤奋与颖悟而师造化。50年代他画的“齐白石虾”获省地和全国少儿美术奖，破格进入浙江美术学院。后经潘天寿校长引荐给齐白石先生，为齐白石四子齐良迟的入室弟子。毕业于齐白石国画学校、北京齐白石艺术学院。在大师的传授下，他刻苦勤学，几十年如一日，专心研习齐白石绘画艺术。2009年他完成了齐白石和齐良迟两代人生前遗愿，画出了长16米的“百虾图”手卷，被国内外都誉称为“中华第一虾”而蜚声当今。

图书在版编目(CIP)数据

画虾技法全解 / 张德文编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2012.1

(中国画名家技法丛书)

ISBN 978-7-80738-819-7

I. ①画… II. ①张… III. ①虾类—草虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第235853号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司制版 天津市豪迈印务有限公司印刷

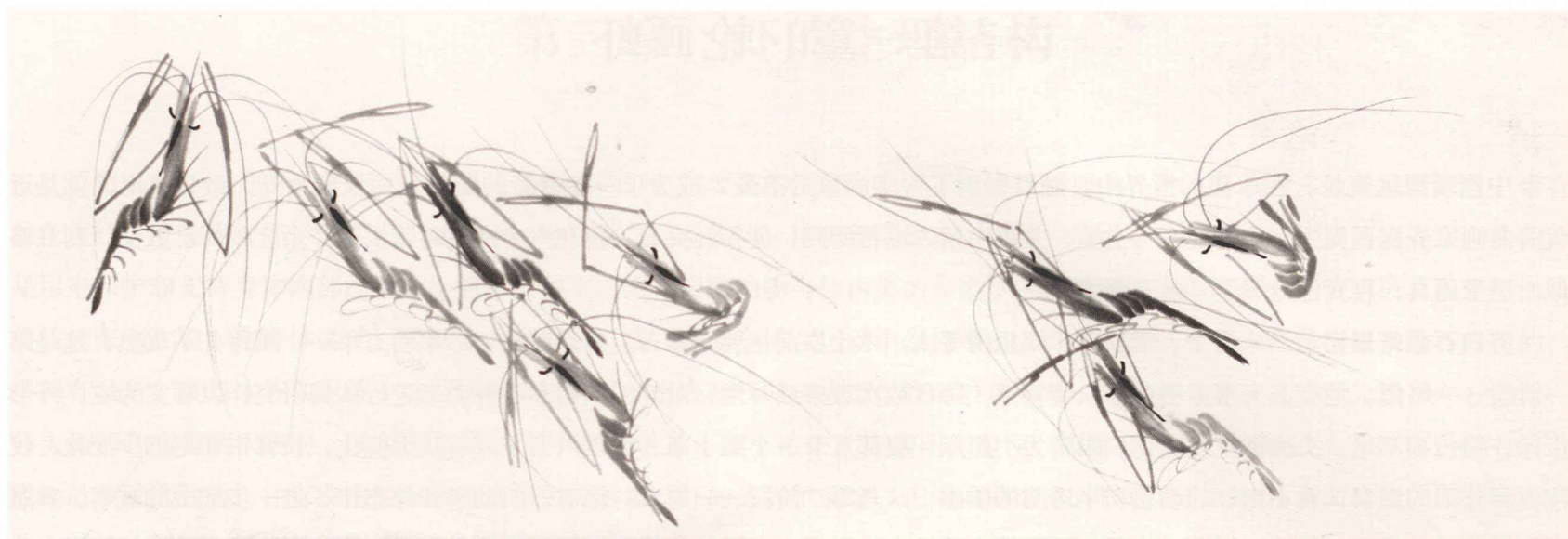
开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-80738-819-7

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

印数: 1—3000册 定价: 35元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968

编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

目 录

第一章 论画虾	2	二、逐流戏耍	17
第二章 虾的生理结构	3	三、相互依存	18
第三章 虾常见的几种动态	4	四、鱼虾同乐	19
一、静止	4	五、争泳向前	20
二、急游	4	六、众虾试跃	21
三、动弹	5	第九章 画虾章法	22
第四章 画虾的笔墨顺序	6	一、画虾构图要领	22
一、虾的头胸部画法	6	二、构图的组成	23
二、虾的身体部画法之一	7	三、明暗及透视关系的应用	23
三、虾的身体部画法之二	8	四、虾的相互呼应	24
四、虾的臂钳部画法	9	五、画虾可以不用背景	25
五、虾须部的画法	10	六、反虾的画法	26
六、虾的眼、肠及胃部画法	11	七、疏密的处理	26
第五章 画虾的基本方法和要领	12	八、主要几个组群虾的章法举例	27
一、用笔	12	第十章 作品欣赏	30
二、用墨	13	百虾图	30
三、用水	13	荷塘之味	34
四、墨秒笔简	13	追逐嬉戏	35
第六章 画虾的创作体会	14	同游	36
第七章 画虾的常用几种姿态	15	虾与蟹	37
一、举例主要几种虾的姿势和动态画法	15	和谐兴欣荣	38
二、画虾百态百态技法之一	15	鱼虾同生息	38
三、画虾百态百态技法之二	16		
第八章 画虾创作用素材	16		
一、互爱友好	16		

第一章 论画虾

中国画源远流长，在水墨的世界中，画虾得到了很多画家的热爱，成为了一个独特的题材。而谈到画虾，最为突出的就是近代著名画家齐白石先生。他将虾作为主题，并集中精力进行研究、创作、突破，他在六十八岁时曾说过“余之画虾已数变，初只略似，一变逼真，再变色分深淡，此三变了”。

齐白石画虾最初是学朱雪个、李复堂、郑板桥等人。六十岁前主要是摹古，多是单只，形象动态单一，画得并不成熟，这是第一阶段——略似。他在案头水盂里畜养长臂青虾，每日数次观察或写生，对虾的结构和各种动态进行认真研究，以写实为主，外形很像，但传神不足，头胸都没有变化，眼睛为小黑点，腹部五节、小腿十条、触须六条呈放射状无变化，长臂钳和尾巴少变化，仅注意到外形的逼真，看不出虾的动感和半透明的质感，这是第二阶段——逼真。他对虾的动态和神态作了进一步细微的观察，熟悉了虾的前进、后退、急游、缓游、斗殴、跳跃等多种情态，利用生宣纸的特性，在表现技法上作了更深一层的研究。用笔用墨变化增多，虾体开始出现透明的质感，头胸前端有了坚硬质感，腹部第三节拱起以强调“虾公背”，长臂钳分出三节，前端粗，前腿已伸直，后腿有十只减到五只，虾须稍具开合变化，肢体间也出现了浓淡变化。他还成功地运用“破墨法”，在墨色未干之际加了一笔浓墨在头胸部的淡墨上，不但加重了虾的分量也表现出了虾体的透明。同时改进了眼睛画法，两黑点改向外横，这就是他所说的第三阶段——变色分深淡。齐白石到了七十岁后，虾才基本定型，但仍在用笔、用墨上，在突出虾的特征上下功夫，增加了重要特征的短须，减少了次要部位的虾腿，经过了无数次的反复改进，使虾的形象日臻完美，到八十岁时达到炉火纯青的境地。他曾为此深有感慨地说过：“余画虾数十年，始得其神！”

齐白石画的虾，是经过主观提炼出来的典型，并不是生活中的虾，而是他在实践过程中吸取了青虾长臂钳和白虾躯体透明的美，将两者融合在一起创造出来的“白石虾”，这是比生活原型更高更典型的艺术形象。他主张画“妙在似与不似之间，太似媚俗，不似为欺世。”强调在“似与不似之间”，要画出作品的“神韵”来。这种“神韵”完全依样画葫芦地照搬物象外貌不行，不依客观规律和物象的外貌也不行，必须在二者之间去提炼。

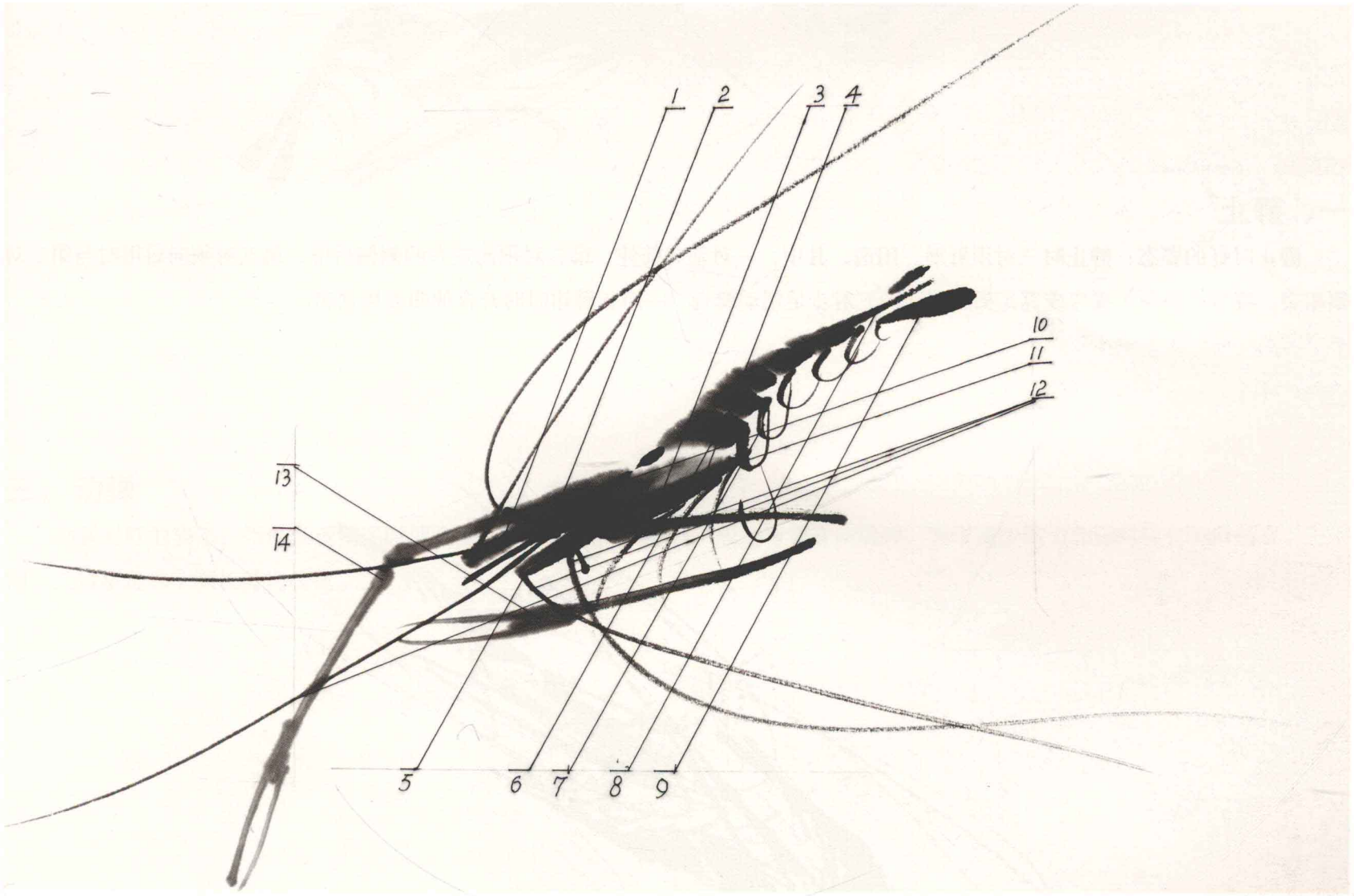
纵观画虾作品，画面之上的虾有成群闲游，有双双嬉戏，或进或退，或急或缓，神情百态，异彩纷呈。画成群的虾要分出浓淡虚实、疏密层次以及参差聚散，因而虾群要错落有致，大群中有小群，也有单个落伍时急游直追的。画面中，既有整个群体的动势，又有各自体态的差别，强调每只单虾的完美和整体之间的配合，动态上既有区别，又有联系，注意虾体间的关联与钳须的疏密组合布局，做到了淡雅清新、生动可人。还可配上鱼、蟹，追求笔情墨趣，体现构图奇绝。于是，通过画家的匠心就将这种极平凡的动物在笔端变成极不平凡的艺术珍品了。

齐白石先生

第二章 虾的生理结构

要想画好虾，先要了解虾。齐白石先生所画的虾，主要是指河虾，是浅水虾中最重要的一种，身体大多数是呈青绿色，带有棕色斑纹，故又称青虾。虾在水生动物中，分类属节肢动物门，甲壳纲十足目。它有一组由石灰质组成的坚韧的硬壳，它的功能是用来保护和支持身体内部的柔软组织，大体上相当于脊椎动物身体内部的骨骼。节肢动物的身体由许多环节组成，由于里面肌肉的伸张和收缩，使身体运动，附肢也有若干节组成，帮助身体在运动中保持平衡。虾长期生活在水中，是用鳃来进行呼吸的，头部有触角，腹部体节和附肢十分发达，这是为了在水底爬行时能借助于腹部肢体划动。虾体躯一般呈长圆筒状，左右侧扁，分头胸部和腹部两大部分，头胸部前有四片平行器甲片，整个被一大片透明壳包住，腹部很发达，一般比头胸部长，由七节组成，适于游泳活动，并有发达的触角和游泳用的附肢。虾的头胸甲前端，正中向前突出，形成发达的额角，即虾枪，以保护两眼和头部其他附肢。额角基部两侧有一对柄的复眼，虾的眼球是由许多眼所组成，眼柄基部能随意转动，在不扭转身体的情况下，能观察周围的物体。头部的须是触角，其柄部和鞭部都较发达，触鞭伸向前方，两侧和身体后部，是重要的感觉器官。腹部肢体共六对，前五对为游泳足或腹足，是主要的游泳器官，最后一对称为尾肢，很发达，同腹部末结合成一个宽大的尾扇，有舵的作用。游泳时掌管前进和升降的方向，当遇到强敌侵袭时，虾的腹部急剧向下弯曲，尾扇用力拨水，使身体骤然后退，甚至可以跃出水面。这是虾的基本生理结构和器官功能。

1.额角	2.头胸甲	3.三对步行足	4.胸部	5.两对平行器
6.六只腹节	7.五只腹肢	8.尾节	9.四只尾肢	10.两只眼睛
11.肠胃	12.六条须	13.虾钳	14.虾背	

第三章 虾常见的几种动态

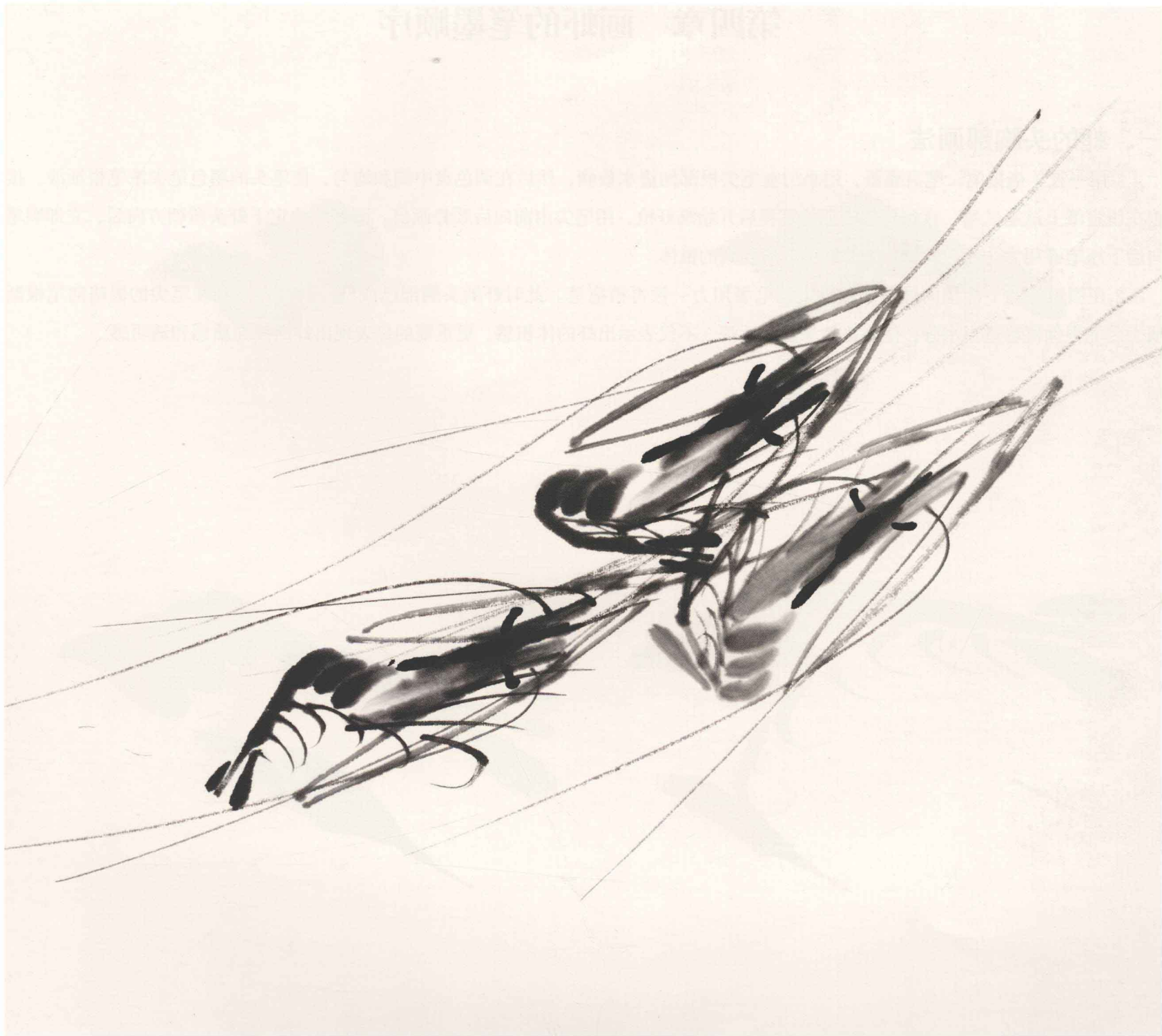
一、静止

静止时虾的姿态：静止时三对须舒展、闲逸，其中，一对须向前伸，第二对须向左右两侧偏后甩，第三对须向后甩时与第二对须相交。腹节（虾身）或弯或直，头胸底部的三对步足蠕动爬行，一对长臂钳时时开合伸曲去觅食物。

二、急游

急游时虾的姿态：虾急游时三对须向后甩，两只长臂钳向前伸，腹肢摆动，使虾有向前冲之气势。

三、动弹

动弹时虾的姿态：当虾发现情况时就会变成一种动弹的姿势，一般是弯着身向后弹，为了减少阻力和随时应付特殊情况，三对须、三对步足和一双长臂均收拢。

第四章 画虾的笔墨顺序

一、虾的头胸部画法

1.用一枝羊毫提笔，笔尖蘸墨，用小勺在笔尖根部加清水数滴，然后在调色盘中调和均匀，使笔头的墨色笔尖浓笔根渐淡，接着在废宣纸上试笔试墨，直到理想满意的笔墨后开始画虾枪，用笔尖由前向后顺势画出。画好虾枪定下虾头所朝方向后，立即顺笔向后下压笔锋用力一顿，画出一个前面尖、后面圆的锥体。

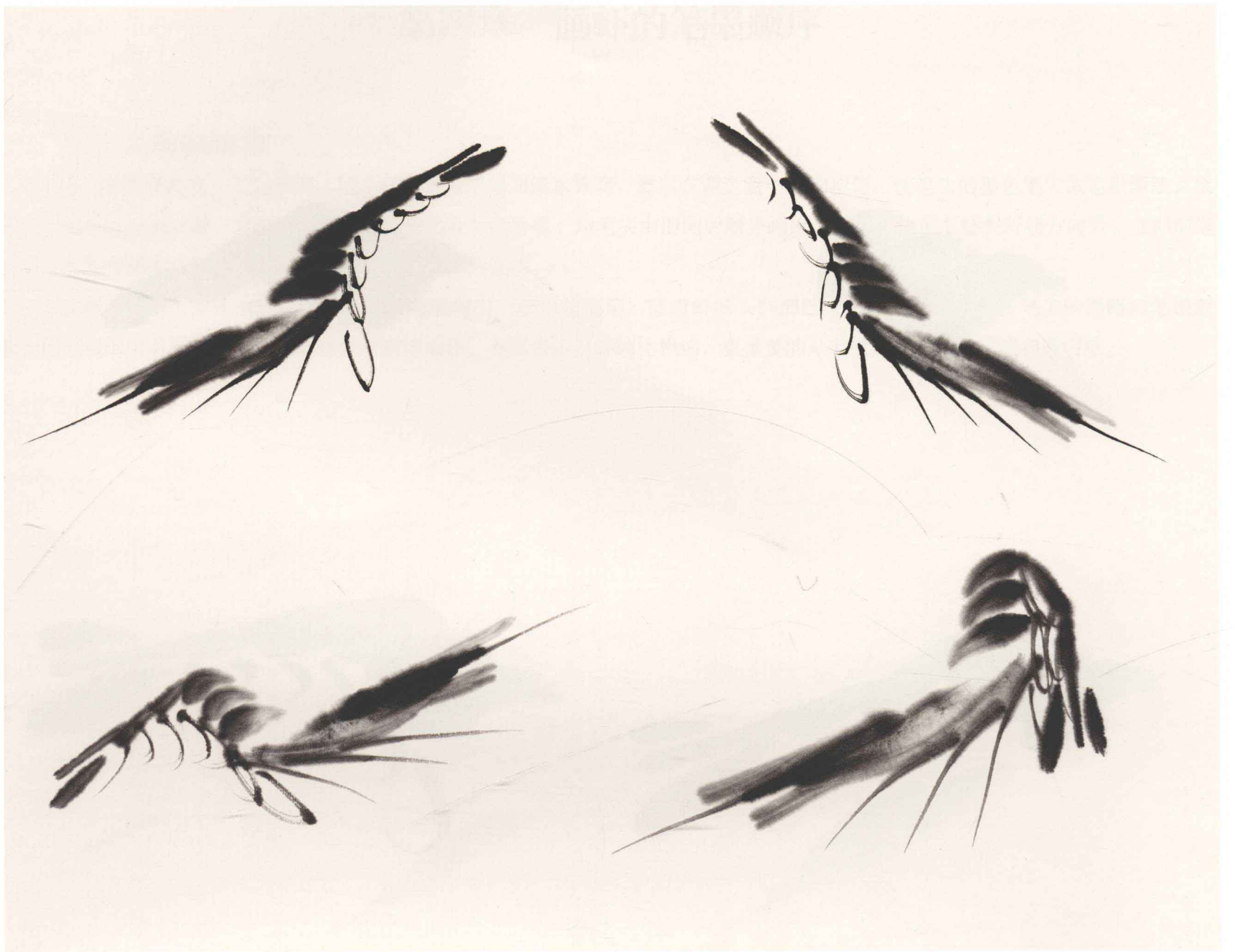
2.在圆锥体的下面稍向外斜加上一笔，笔墨用力一顿再稍拖笔。此时虾的头胸部已成型。画时要注意使笔尖的墨略向笔根渐淡，因笔根保留着适当水分，使画出效果前浓后淡，不仅表示出虾的体积感，更重要的是表现出虾的硬壳质感和透明感。

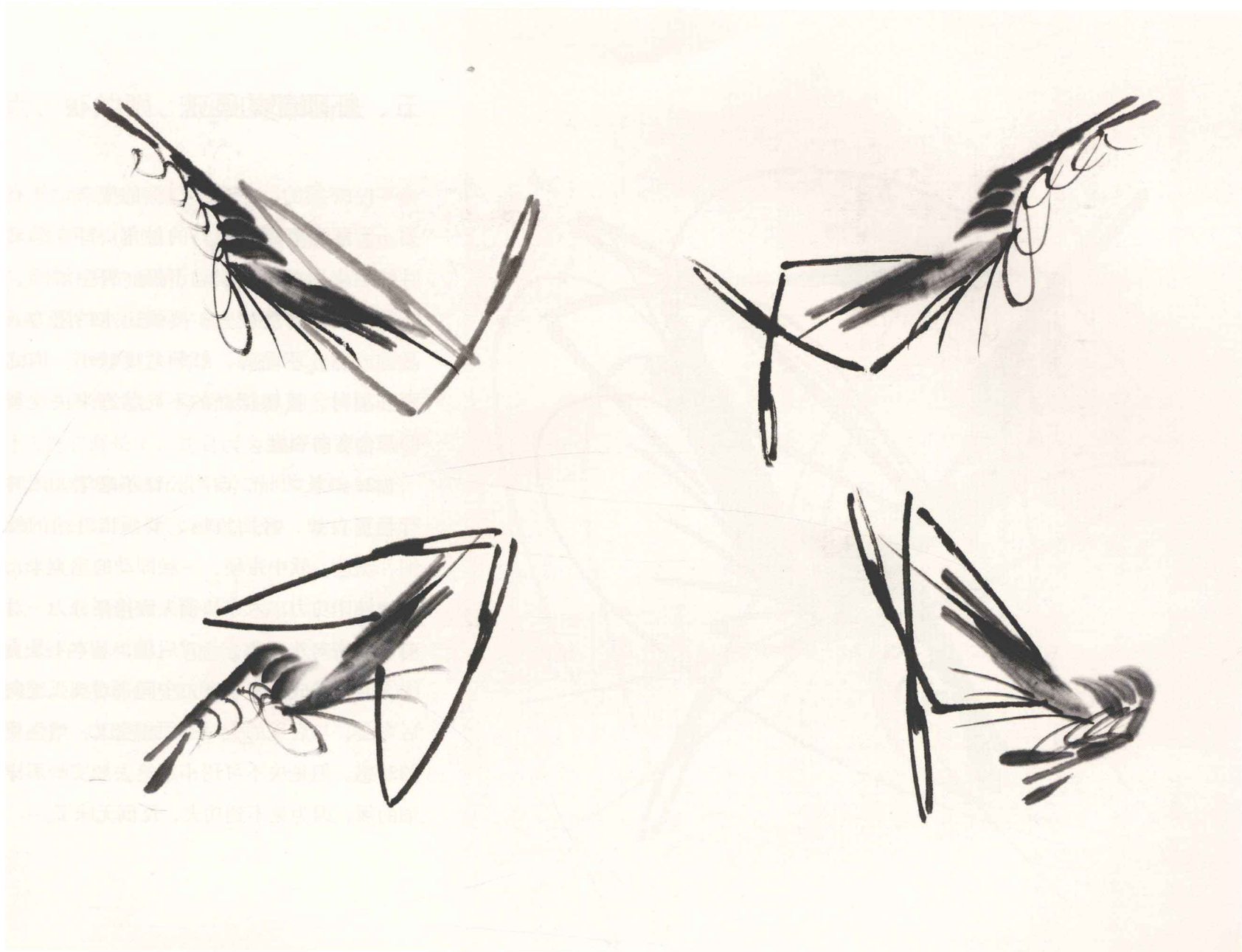
二、虾的身体部画法之一

1. 接下来画虾的腹部与尾部。这是很重要的一步。用一支羊毫长锋笔蘸墨在调色盘中调均匀后试笔（即在废宣纸上画出数笔，看墨色效果），必须掌握墨色从笔尖到笔根是渐浓或渐淡。千万不可一色到底，即成死墨或死色。画的时候笔尖着纸是先有中锋用笔再转侧锋稍带弧形，画出第一节。第一节不能紧靠虾胸，要稍微离开一点，要恰到好处，也就是日常所说的“笔断意连”。
2. 从第一腹节到第三腹节，要画得前大后小，前粗后细，节节相连，要求节节清晰，而又笔笔不断。
3. 从第四腹节到第五腹节，由高到低，使整个虾体呈弧状。虾的腹部画法要注意的是，一定要画出曲直、伸弹的姿式。因为，虾的跳跃全靠腹部，所以腹部是表现虾的动态的主要特征和传神的部位。它的变化是灵活多样的，前面较粗的三节，可根据虾的不同动态略向上翘，由第四腹节开始向下转折弯下。
4. 腹部最后一节，是连着第五腹节拉下一尖笔画成虾尾骨。
5. 紧贴虾尾骨一侧，用偏锋横撇一笔，画出虾尾的一个侧翼，是否需要画出另一个侧翼，是根据透视关系的变化来决定的。要注意画虾身和画尾翼都是一气呵成的。笔上的水分不宜过多以防渗开。
6. 虾的躯干画完后，再回到画虾的头胸部虾枪两侧的平衡器甲片，是用中锋方笔由前向后轻轻地画出。然后顺势在虾的头胸部下端，加修一笔，使虾头胸更具有圆锥体硬壳质感和透明感。

三、虾的身体部画法之二

1. 画虾的头胸下部的六只小脚（也叫步足），一般细而长。画时用笔尖蘸墨，由根部向前迅速画出，伸展排列，但一般由于透视关系的原因，只画三、四条即可。
2. 画虾的后腿（也叫腹肢）共有五对，分别长在虾的五个腹节下面。画时用墨稍干一点，运笔由实变虚，灵活运用，笔笔要画出带刺的小爪。画时要注意不要让它紧贴虾腹，要笔断意连。
3. 综合虾的头胸部和身体部的画法，结合虾的不同侧面和动态，我们可以看到略具雏形的虾了。因此，这一步的练习十分重要。

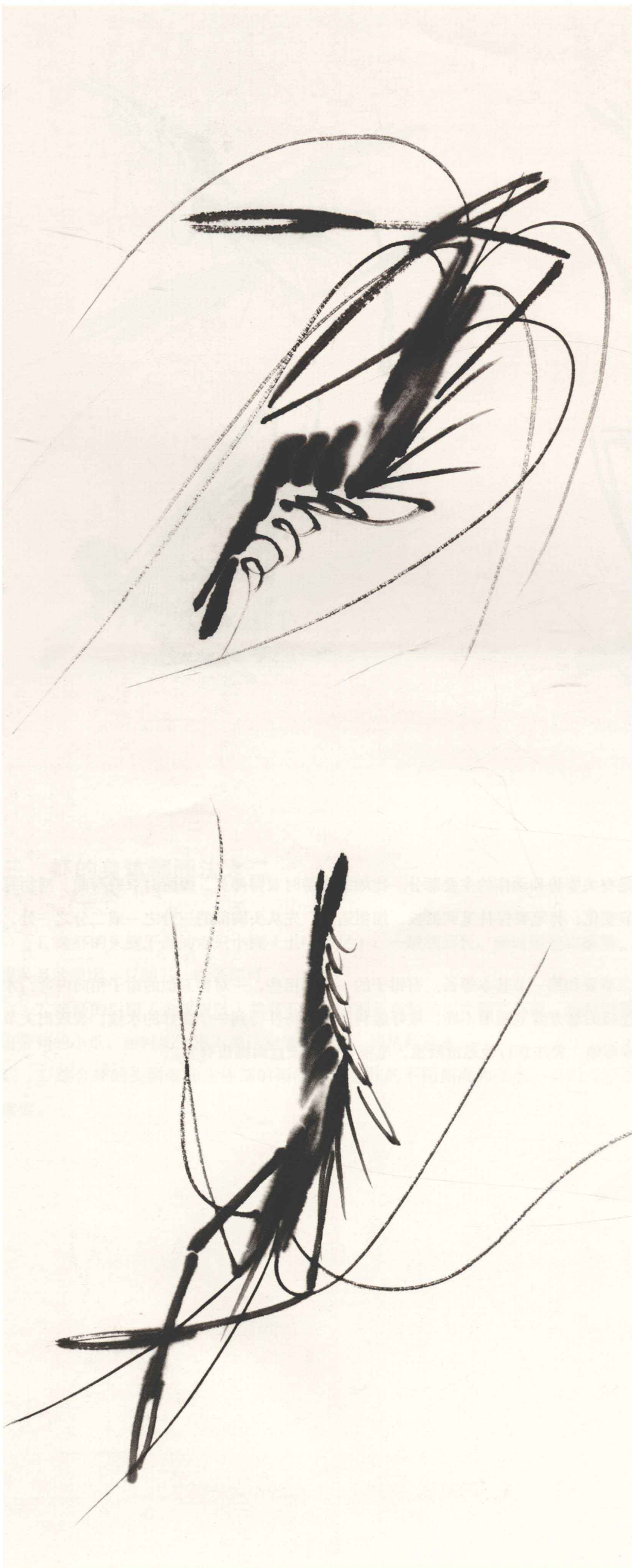
四、虾的臂钳部画法

1. 画出向前伸曲的虾臂和虾钳。虾臂和虾钳是有关姿势和动作的主要部分。比如虾急游时双臂伸直，缓游时双臂弯曲。攫物时钳子张开，追逐时双钳紧闭。此时要注意几个关节变化，行笔要保持笔到挺拔，粗细适宜。先从头胸部的三分之一或二分之一处，从里向外画出虾臂的第一节。
2. 然后由前向后画出向前曲伸的第二节，第二节要和第一节基本等长。有钳子的一节略粗些，一对剪刀似的钳子稍向内弯，才能显出能力。此三节长短基本相等。关节与关节连接的地方要笔断墨不断，最好能利用宣纸特性得到一个微妙的水纹，表现出关节感来。虾臂弯曲的几个角度要随着它的动作前伸或弯缩。要注意行笔迟涩凝重，笔痕要显出硬直而挺拔有力。

五、虾须部的画法

1. 虾须的动态同样与虾的姿态动作有关，实际上虾须就是虾的触角。虾在游动时虾须来回开合，摆动不停。虾急游时，虾须向后的弯度较大，要画出水阻力。漫游或静止不动时，虾须弯度较小。因此画虾须时，要根据虾的不同状态来决定须的开合弯曲程度。

2. 画长须时，改用长锋羊毫笔。画时行笔要自如，轻而流畅，要画出虾须的纤细、飘逸，软中带硬，一触即动的感觉来，此处最见功力。六条长须大致排列分为一对前伸，略向外弯曲；一对后甩，基本上是直线，与虾身成一定角度；中间一对画弧线向后弯曲，与后甩的一对虾须相交叉，增强须的动感。但是决不可用小细笔去如实画那样细的须，因为见不到功夫，反倒无味了。

六、虾的眼、肠及胃部画法

1. 接着画眼睛，眼睛是在虾头部的平衡器靠后的部位上，一般用寸楷笔蘸浓墨由里向外点出虾的眼睛，起笔时略微小顿一下。眼睛是在虾头部的平衡器靠后的部位上。点眼睛一定要左右对称，一般都是把虾的两眼画在一条直线上。虾的眼睛是圆的，那么为什么把它画长了，这是因为白石老人在写生中，观察发现虾在水中游动时双眼向外横，故而把虾双眼画成两条直线段，使虾更加生动传神。

2. 趁墨色快干而未干之际，采用破墨法画出虾的胃和肠，笔蘸浓墨由重到轻，由粗到细、从头部画至虾胸的末端，使其自然晕开一些，以增强虾的透明感。

第五章 画虾的基本方法和要领

一、用笔

绘画用笔大体分两类，中锋，指用笔时笔杆垂直画面，笔尖在中间运行，由于笔尖容易渗水，画出来的线具有持重、饱满而圆厚的感觉。侧锋，指用笔时笔杆倾斜，笔尖顶着线（点或面）的一边。侧锋变化多，易于挺、削、劲、利。提、按、顿、挫是指把笔“提”起一些，笔道就轻、细；“按”下去一些，笔道就粗、重；把笔重按或旋折一下叫“顿”，连续顿笔叫“挫”。顺笔与逆笔，在运笔时是指自上而下，或自左而右行笔，因为顺手，故笔名顺笔。相反的行笔称逆笔。顺笔和逆笔要根据画面造型的需要来灵活运用。

中国画的形象构成。线是起决定性的作用，而线的变化，基本上是用笔方法上的不同，学习中国画首先要掌握用笔基本技法。在用笔时还应注意起笔、行笔、收笔。注意快慢、轻重、虚实、浓淡、抑扬、顿挫的变化。同时毛笔的笔头可分笔尖、笔根、笔腹三部分，其性能作用各有不同，有时作画用笔尖，像一根游丝在纸上移动；有时用笔根在纸上重按，画出极为饱满的笔姿；也有时在一笔之中，兼用毛笔的几个部位，这完全在于适合表现对象的要求而灵活运用。

齐白石用笔统为羊毫。其笔的长短不一，笔身的粗细各异。唯一的特点是长锋多于短锋，笔身之细多于粗者。其中，有一种毛笔，它的直径为一点六厘米，笔毫长六点三厘米，这种笔在齐派写意画中，用处最多。尤其这种笔在画墨色时，几乎处处都用到它。在整个齐白石的画笔家族中，犹如一家之主，所以齐白石称它为“当家笔”。买不到这种笔，可以用羊毫“小长锋”笔。

二、用墨

“勾”以勾勒物象轮廓线为主，这是一幅画的基础，是一副画成功的关键。用墨不能孤立地看，它是用笔的一物两面，用墨不外勾、皴、染、点四个过程，这四个过程其实也是用笔的过程。勾的要求是：提起笔来能勾出线，将笔按下去能画出大面；同时要做到线面结合，变化多端。

“皴”在勾的基础上用长、短、宽、狭的淡墨线条，画出物象的体积感和空间感。

“擦”皴得不足再擦，擦则用干笔淡墨，使形象更厚实，更具质量感。

“点”可用浓淡墨，将画面不足部分用笔点出来，使画面更富有变化，更醒目。

“染”是用淡墨或淡色渲染，必须在“勾”或“皴”的基础上进行，是作画的最后一道工序。

三、用水

墨必须用水调合，才能产生神、气、韵，墨的浓淡是与水份多少有关。但不管水份多少，墨的浓与淡，表现在画面上必须使之显得明洁、滋润，避免脏、暗、松、散、凝板而无神。古人有“用墨之妙全在用水”之说，故作画用水，是需要通过实践锻炼才能挥洒自如的。

四、墨妙笔简

1. 墨妙

北宋画家韩拙说：“墨分其阴阳”，由此可知用墨对于塑造形象的重要性。古人有墨分五色说法，即墨可分焦、浓、重、淡、清。善于用墨的人，必然善于用水，尤其善于用嫩墨法（就淡墨与清墨），因为嫩墨是画虾不可缺少的，嫩墨能表现虾的透明和那种水汪汪的质感。画虾的头胸甲、平衡器片适宜嫩墨。画虾的身体（腹节）的墨色是十分关键的，

宜用微妙的嫩墨。嫩墨的调法有两种：一种是以淡墨之笔尖蘸点浓墨，在宣纸上，用侧锋画虾的腹节，则每一节会出现前边浓而后变淡，色泽细嫩。另一种是以墨之笔尖蘸清水，在宣纸上以侧锋画之，即前边淡，后边浓，墨色滋润。这两种方法画出的虾会产生明暗关系，透视度清晰的效果也较好。

2. 笔简

北宋韩拙又说：“笔以立其形质”，可见用笔在于真实地表现物象的神态。画虾的头胸甲主要用中锋点厾，画平衡器用方笔，画三对须可以用鼠尾丁头描写或高古丝描写，画长臂钳、步足、腹肢均用中锋，画腹节、尾节、尾肢均用侧锋。应注意画须是最见功底的，用中锋画时要挺劲、有力而又灵活。

第六章 画虾的创作体会

创作一幅画要有以下几个环节，立意、构图、造型、笔墨、题款、铃印等。其中构图是创作一幅画的重要环节，其方法有主宾、开合、聚散、呼应、虚实、气势等。尤其以气势更为重要，抓住气势这个纲，就可以把其他环节和要诀贯穿来，形成一个多样、统一、协调的整体。

多样统一和变化均衡是艺术美的规律，须领会掌握。画群虾图宜三、五组合，有错落、聚散，有主有从，相互呼应，尤其要抒发神韵、情致，引人入胜。

构图法以方位、三远、气势这三种为基本。就方位而言，一幅画有四条边，有上、下、左、右、中五个单式。构图时画材分别从上面进入画面的，通过题款使画面的气势畅通，布白均衡、主宾分明。在立意构图时，贵在别具见解。要达到这种意境，须有长期的生活感受，丰富的工作经历，并具备多方面的学习修养等。

不妨把虾与鱼、蟹一起，同时运用在一幅画上。由于水中有光的明暗存在，必然反映到虾、鱼、蟹的身体上，负光则明，背光则暗。所以我们用墨用笔时一定要分出浓淡的变化来。同样的虾、鱼、蟹，他们本身存在色的变化，有的色重，有的色浅，画时也要分出墨色的浓淡变化来，可以创出新意，能使画面更生动，更富有生活气息。三样动物两种明暗的结合画法是高难的，只要认真练习，是一定可以掌握的。有了技法这个手段必然要练习创作，创作反过来又会促进技法的进一步提高。

