

潘君诺花虫小品集

责任编辑：陈贞馥 装帧设计：王振祥

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 3 1/3

1983年5月第1版 1983年5月第1次印刷

印数：0,001—6,000

遺墨永存

朱書

潘君诺和他的草虫画

潘君诺先生(1907—1981)名然，江苏丹徒人，擅作花卉草虫，这本画册重点向读者介绍他的花虫小品。

潘先生幼年家境清寒，辗转至扬州就学。由于环境的影响，少年时期就酷爱美术。开始临摹石印画谱，后在裱画店看到不少名家真迹，进而在背临上下功夫，打下了坚实的基本功，同时对扬州画派有了初步认识。青年时期就读于上海美专，大开了眼界，并在艺术上确定了自己的专业。这时他大量临摹了宋元工笔花鸟画，以至近代任伯年、吴昌硕、王一亭、齐白石等名家作品，从中不断揣摩推敲，并对青藤、白阳、石涛等名家作品的意境和笔墨进行探索，修养大进。美专毕业后，曾先后受业于赵叔孺、郑午昌。在文学、书法、美学等方面有了进一步的提高。在绘画方面除了花鸟画外开始进行草虫画的创作，并自署“演雅癯”、“虫天小筑”，表明他将在草虫画方面自树一帜。四十岁后，又投陈半丁先生门下，艺术上渐臻完美的境地。解放后，他从事美术教学工作，创作了大量草虫作品。由于受几位前辈的启迪，他还能作指画，用他自己积累的经验，以指代笔，独开生面；从本册所收一些作品中，可见一斑。此外他还擅长写真，虽然留下的作品仅只几件，却具有自己的面貌，绝非神来之笔。

潘先生的草虫画讲究章法和色彩，尤其是大件作品，更是苦心经营，小小几只虫，能在四尺以上的画件中抓住读者，真非易事。在章法上他很注

意花和虫的关系，出枝添花，有虚有实；往往在花的最精采处，画上几只虫，或飞或停，或跳或鸣，既烘托花，又突出虫。有时一角花石，留出大片空白，画上几头蟋蟀、一只螭蛄；画面既富生趣，又引起读者无限联想。在运用色彩方面，他借鉴了前人的优点而融汇成趣，有以墨画花，以色写虫；有在乎实的花卉上加以色彩绚丽的昆虫，使花和虫相映成趣。至于瓜果菜蔬跟昆虫在画面处理上，章法、色彩均极巧妙。雅俗共赏，深为读者所称赏。

潘先生的画虫从技法发展看，可分三个阶段，即双勾、兼写、大写意。为求画面的统一、和谐，往往几种方法变换使用或同一画面的混合使用；在本册所收作品中，可见他的特色。他画虫先从畜虫、看虫开始；由春及冬，案头床边，笼盒常满。节日休假，盘桓于公园田野，观察所得，现于纸上；俯仰向背，飞鸣跳跃，都是得之自然。日积月累，信手拈来，维妙维肖。为了结构正确，画了大量的双勾稿。中年的遗作中，还能看到不少双勾佳作。兼工带写是他画虫的成功之处。为表现虫的动态和质感，根据需要，往往工写兼而有之。例如用写意画法显出蜜蜂的毛茸茸的身体和振动的羽翼；触须和腿足又作较为具体的交代。悬丝的蜘蛛用几点浓淡相间的墨色表现躯体，借工笔的技法明确地写出挺拔的细足，充分显出蜘蛛轻盈矫健的特点。间以大笔触画螭蛄，落笔粗犷，墨色浑厚。由于昆虫大都有羽翼，而羽翼又是轻而薄的，因之对不同的虫和不同的动态采用了不同的表现方法。他

通过长期的观察，用干、湿、勾、染来画虫的翅翼。点水的蜻蜓用淡墨湿笔，轻而有水气。栖止的知了用细笔勾出翼筋，静而透明。蜜蜂的翼用淡墨点染，酣斗的蟋蟀却用干笔画出频频振动的翅翼。凡此种种，都显出他敢于突破的画虫技法。不少前辈称他的画虫为绘形绘声，实不是过誉。

潘先生画虫的落笔是按透视规律，抓住主体，强调特点。画蜜蜂先用藤黄画身体，作一圆点，趁湿在黄点中点深墨，墨随色晕，干后即呈毛茸感。然后用淡墨画翅翼，并以淡墨点接身体，以清水顺翅轻染，使由深渐淡，有透明感。以赭色画蜂腹；先画整体，再用墨分节。以深墨画头部；最后画足：第一对在头侧，第二对藏身下，第三对在腹两侧。腿呈节状，足如细勾，轻轻落墨，笔意俱到。画栖止的知了：先以浓墨画背，根据背的位置画头部，要求黑而亮，有质感。沿着背侧画翅翼，因是栖停，以细线勾翼筋。（飞蝉常用淡墨染翅翼，使有振动感。）然后以淡色沿背部中间向后画腹部的露在翅外处，以更淡色画藏在翅内的部分腹部。一深一淡，明显地突出了翅翼的透明。最后以深墨画腿足。其他昆虫的落笔，大抵如此。

潘先生书法宗李北海而有所变，题识清丽，耐人玩味。偶作诗词小令，亦通俗无浊气，跟他的画风能统一谐和。

吴融五

目 录

石 榴	1
月 季	2
荔 枝	3
群 蝶	4
水蜜桃	5
芋 艿	6
甲 虫	7
银 藤	8
白月季	9
蝉	10
双 蝶	11
夹竹桃	12
芭 蕉	13
蝴蝶花	14
蚱 蜢	15
芙蓉花	16
秋 草	17
灵 芝	18
枇 杷	19
茄 子	20
红蜻蜓	21
粉 蝶	22

牵牛花	23
双 蝶	24
丝 瓜	25
蜗 牛	26
紫藤花	27
凌霄花	28
蟋 蟀	29
芭蕉甲虫	30
天 牛	31
花 蝶	32
柿 子	33
西瓜钱驼子	34
柳 蝉	35
康乃馨	36
红灵芝	37
藤 蝶	38
螳 螂	39
飞 蝉	40
丝瓜天牛	41
蓼 花	42
钱驼子	43
知 了	44

荔枝飞蝉	45
鸡冠花	46
蜻蜓戏水	47
红 叶	48
秋 葵	49
桃 子	50
蝼 蛄	51
梧 桐	52
桃 花	53
小蜜蜂	54
石榴蝴蝶	55
鸣 蝉	56
桃花蝴蝶	57
蜻 蜓	58
菊花蝴蝶	59
小黄蝶	60
蜘 蛛	61
纺织娘	62
杜鹃花	63
香 橡	64
蚱蜢秋草	65
芍药蝴蝶	66

君從儒林寫
海士富高

石 榴

月
季

荔枝

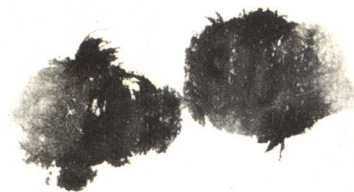

群 蝶

水蜜桃

氏是
 吾鄉
 名鉤
 子跳
 甚高
 羣集
 竈白
 兒
 時
 常見
 及今
 思之
 恍然
 寓其
 神態
 清氣
 并記
 海二

芋 芳

甲 虫

银 藤

白月季

昨日門人
拈了末
知了
守此
記之

潘

蝉