

中国历代名家技法集萃

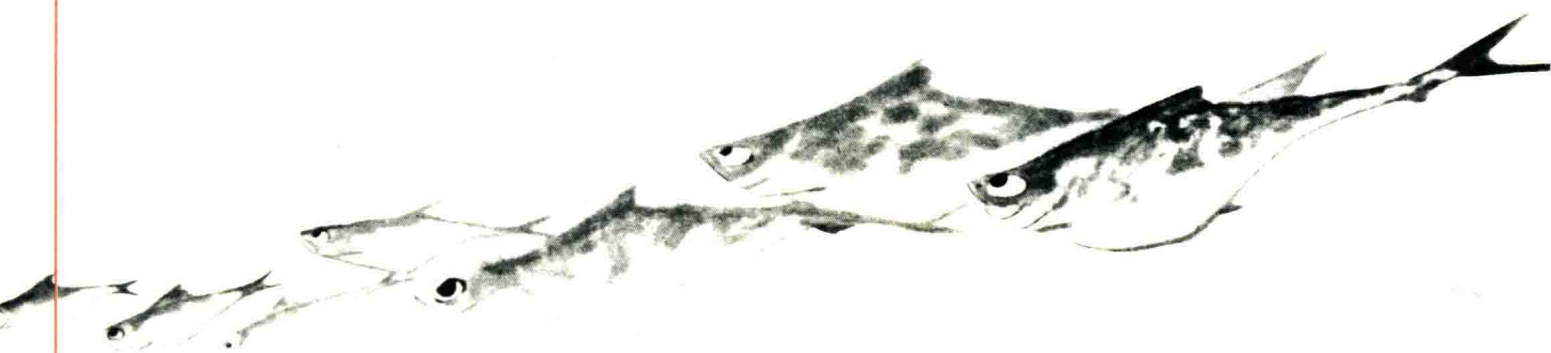
花鸟卷·鱼虫法

历代名家技法集萃

花鸟卷 鱼虫法

韩璐
选编

编辑委员会

顾问 王伯敏

主编 吴宪生 王经春

编委 (以姓氏笔画为序)

王经春 丘 挺

吴宪生 张伟平

林海钟 顾震岩

董文运 韩 璐

策 划 王经春 吴宪生

责任编辑 赵建源 王经春

封面设计 袁由敏

作品摄影 范 厉

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代名家技法集萃：花鸟卷：鱼虫法 / 韩璐选编.
济南：山东美术出版社，1999.8

ISBN 7-5330-1329-8

I. 中… II. 韩… III. ①中国画-技法(美术)②中国画：花鸟画-技法(美术)③中国画：草虫画-技法(美术)IV. J212.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 33956 号

出版发行：山 东 美 术 出 版 社

济南市经九路胜利大街39号(邮编：250001)

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司印刷

规格开本：787×1092毫米 小8开 17印张 4插页

版 次：1999年8月第1版 1999年8月第1次印刷

印 数：1-3000

定 价：178.00元(软精装) 208.00元(精装)

序

· 王 伯 敏 ·

法尽理无尽，理尽法又生。

画法原无限，至关天地情。

——半唐斋论画诗

千百年来，中国画的独特表现，赢得了东方以至世界画坛的称美。

中国画历史悠久，有着民族文化的深厚内涵。它那巧拔的艺术表现，是中国历代无数画家在久长岁月的艺术实践中所取得的成果。杰出的画家，在艺术上巧夺天工，他们之所以创造出令人激赏的艺术形式，他们是“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”。中国人民的勤劳，也往往体现在这些艺术家的身上。

中国画的造型，讲求“遗貌取神”，提出“以不似之似似之”为准则。这是中国画的美学要求，也是中国画家的表现特征。优秀的中国画，它所以使人感到神妙，以至是激动无似。并非玄虚，而是实实在在。不是吗？一卷风俗画，如《清明上河图》那样，居然让几世纪后的观众俨然置身于那个时代的市井中，甚至可以听到市井中的叫卖声或车马声；一幅牧放图，如李公麟临韦偃的《牧放图》那样，似一曲富有韵律的交响乐在演奏，使人对牧放生活以强烈的感受。中国画的表现，可以“咫尺千里”，可以“驱山走海”，就是说，中国画家，竟有突破时空在画面上局限的本领。早在北魏时，现存敦煌莫高窟的壁画如《九色鹿王本生》，就已经作出了回答，他如宋画《千里江山》或《长江万里图》等等，无不有这种神奇的表现。中国画，无论画千军万马，或千花万蕊，以至是一山一水，一花一草，它既用奔放练达的笔调，也用细如游丝的笔致，都能同样作出充分的表达。中国画有极其丰富的艺术技巧，能适应并驾驭各种复杂对象的描写。历代富有聪明才智的画家，他们以“无法生有法”，“有法贯众法”，给后人留下了一份非常宝贵的文化遗产。

“法”，“藏用于人”，是画家从生活中所汲取，即师客观的森罗万象及其变化，故云画法的创造，“至关天地情”。

绘画既有法，画家必须守法、用法，但是，不可“刻舟求剑”，不可“胶柱鼓瑟”。“法”要用得活，更不可被“法”所束缚，所以说，画家在某种情况下，不妨“无法无天”。然而，话又得说回来，就规律而论，先得有“法”，然后言“无法”，或求“法外之法”。这是画法的科学辩证法，谁也违背不得。

画法，不是固定不变，随着时代的发展，必须变法，要有新的创造发明。新法的产生，是时代前进的必然趋势。中国的画史告诉我们，“丹青先于水墨”，所以当水墨画法在那个时代出现，相对地说，它便是那个时代的新法。

有新法，必有古法。古法，有的要淘汰，有的还有用。所以对传统方法，不能尽弃。我们不能从“零”开始，对传统应该有所继承，有所扬弃。所谓“继往开来”，说明历史割不断，否则，我们没必要读历史。历史遗留的，有精华，有糟粕，剔除糟粕，不在话下。这部《中国历代名家技法集萃》的问世，就是本着这个精神来选编的。

《中国历代名家技法集萃》，分人物、花鸟、山水三大部分。对各类技法的特征作了剖析研究。并选名家杰作为例。其中不乏稀世精品。《集萃》图解深入浅出；图例以全图与局部相结合，而以局部为主，编者这样处理，意在使作品的表现方法及其表现特点，更容易显见于细部中。《集萃》的主编吴宪生、王经春都有着丰富的绘画实践与编辑、教学经验。他们的六位合作者均为中国美术学院国画专业教学第一线的骨干。这部《集萃》，不只给读者以浏览，并给读者提供了一流的学习临本。《集萃》既有欣赏价值，也有重要的实用价值。

这部《集萃》，计分16册，将由山东美术出版社出版，全部彩色精印。我们为书林将推出一套好书而喜悦，也为美术界在绘画技法研究方面完成此一基础工程，感到分外的高兴。小序未及一一，这犹如好戏开台在即，报幕者何须在台前多发言。

1998年木樨开候于杭州南山，时丹桂清香满书舍。

目 录

序

蝴蝶类·····	1
蜜蜂·黄蜂类·····	21
蚕·····	26
蜻蜓类·····	27
天牛类·····	40
蝉类·····	41
蝼蛄类·····	45
蛾子类·····	46
蟋蟀类·····	52
蝗虫·螽斯·蝈蝈类·····	55
螳螂类·····	82
蟑螂类·····	93
草虫的组合·····	96
鱼·虾·蟹·蛙类·····	104
后记·····	129

蝴蝶类

图1 宋·赵昌

图2 宋·赵昌

蝴蝶是花鸟画中常见的表现题材,种类繁多,有数千种。自五代、两宋以来,涌现出不少画蝶高手,如宋代的赵昌、李安忠、吴炳,明代的陈洪绶,现代的齐白石等等,不胜枚举。从古至今,画蝴蝶的手法大体可分为:工笔、意笔、没骨三种,其中又以工笔居多。

学习画蝴蝶最好的方法是写生加临摹。画写生的目的是了解蝴蝶的生活习性和掌握蝴蝶的主要结构特征,然后再临摹一些历代名家画蝴蝶的范本,吸收和借鉴一些画蝴蝶的表现手法,逐渐生发,融会贯通,最终画出自己对蝴蝶的真实感受,自成一格。

画蝴蝶从表现技法上看应注意两个关键性的问题:一个是用线,一个是用色。画蝴蝶的线条虽纤细,但也要有力度、有韧性;特别是蝴蝶头上的触角和蝴蝶的腿,以及翅膀上的主要筋脉。用色、用墨讲究透明,色泽要古朴,亮丽。

蝴蝶的姿态在表现上一般有:正面、侧面、背面三种。其中以侧面居多。选择蝴蝶不同的姿态角度进行艺术的再创造,也是画好蝴蝶的关键。

学习画蝴蝶,在表现上还应注意三个问题,分别为:俗、板、腻。所谓俗,指的是在造型和设色上,造型缺少生动性,用色过于浓艳,花俏;所谓板,指的是在描绘蝴蝶时,用线、用色过于机械,面面具到,削弱了蝴蝶的灵动性,加大了蝴蝶的标本气,象生物书中的插图;腻指的是在用墨和设色时遍数太多,墨、色不透明,使人有闷、脏之感,特别是在画蝴蝶的翅膀时,很容易出现这样的错误。

临画蝴蝶有两种方法:一种是打稿复勾设色法,另一种是直接对勾上色法。打稿复勾设色法指先将范本中的蝴蝶用铅笔勾成白描稿,再用细毛笔拷贝成正稿,渐而上色;所谓直接对勾上色法指用毛笔直接对勾成正稿,然后用色、墨进行点染的方法。前一种方法适合画工笔,后者适合写意和没骨。

总之,在绘画的表现技巧上要具体问题具体分析。主观、客观相互统一,不能生搬硬套,这一点对学习画其它的昆虫也有借鉴意义。题材虽不同,但方法大同小异。

图3 宋·赵昌

图4 宋·李安忠

赵昌：生卒年不详，北宋画家，剑南人。另《宣和画谱》载其为广汉人，字昌之。善画花卉草虫，重写生，人称“写生赵昌”，作品传世不多。赵昌所作的工笔蝴蝶造型很严谨，设色也很雅致，局部的描绘非常精微，触角画得富有动感，看似简单，实则为匠心独具之处，不能有一丝偏差。赵昌所作蝴蝶，皆从写生中来，因此很有生气，不刻板。（图1.2.3选自赵昌的代表作品《蛱蝶图》。）

李安忠：宋画家，《图绘宝鉴》云：“李安忠居宣和（公元1119—公元1125）画院，历官成忠郎。绍兴间（公元1131—1162）复职画院，赐金带。工花鸟走兽。”

李安忠所作《晴春蝶戏图》，蝴蝶姿态各异，翩翩起舞，描绘精微，设色亮丽，虽年代久远，但仍不乏其灵动、幽雅之美。图中虽不见花，但却使人有春风拂面、花气袭人之感，可谓一代高手。

图5 宋·李安忠

图6 宋·吴炳

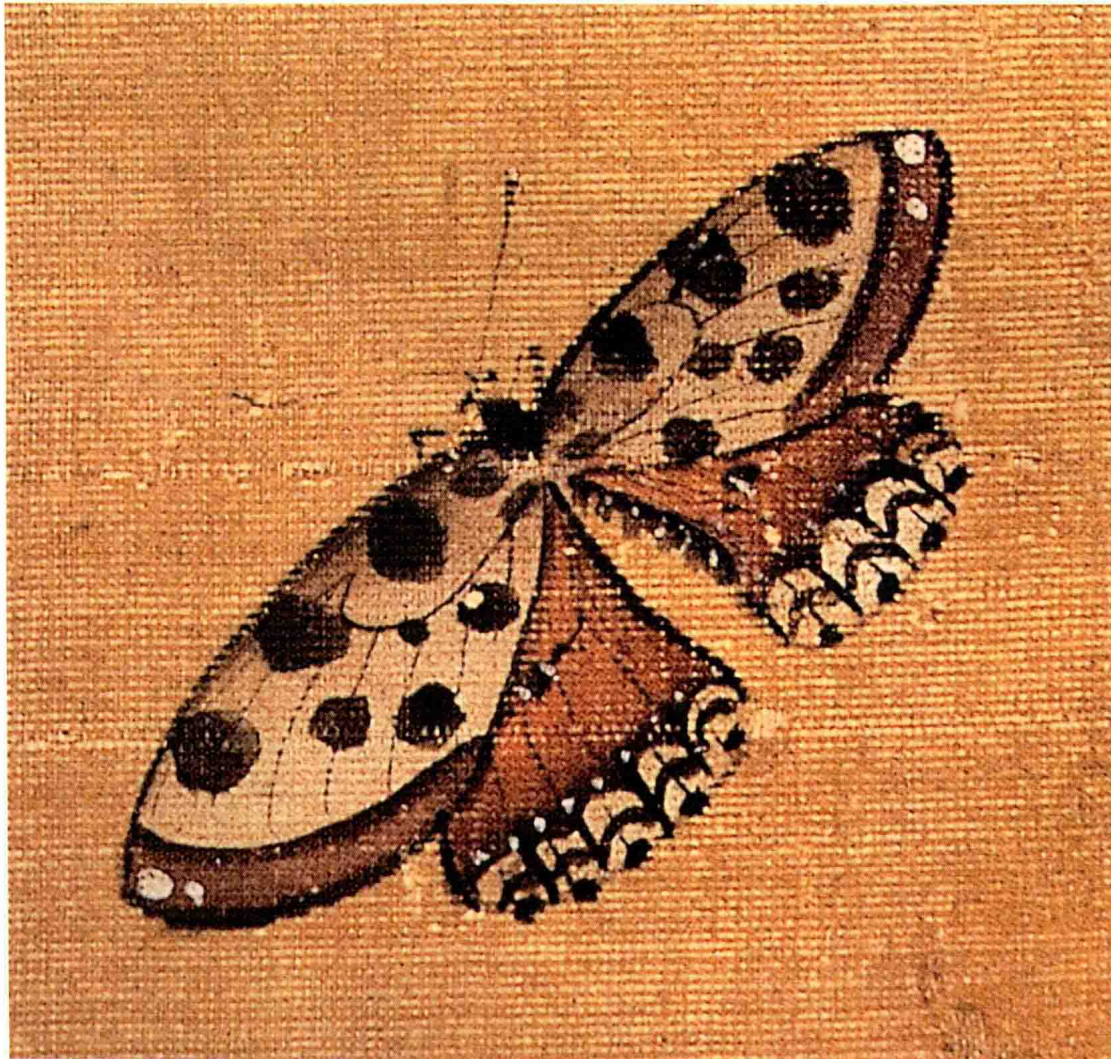

图7 宋·吴炳

吴炳：宋代画家，江苏常州人，绍兴(1131-1162)初画院待诏。善画花卉、草虫，多得世人赏识。吴炳所作蝴蝶，精巧细微，造型概括，落墨大胆，虽工但有写意的味道。

图8 宋·朱绍宗

图9 宋·无名氏

朱绍宗: 宋代画家, 善画人物及花卉禽兽。隶籍画院。作品描染自然生动。此幅蝴蝶画得工而不腻, 点染轻松、自然, 富有装饰性, 动态安详舒展, 以黑白为主, 略施粉色, 非常雅致。

图10 宋·无名氏

图11 宋·无名氏

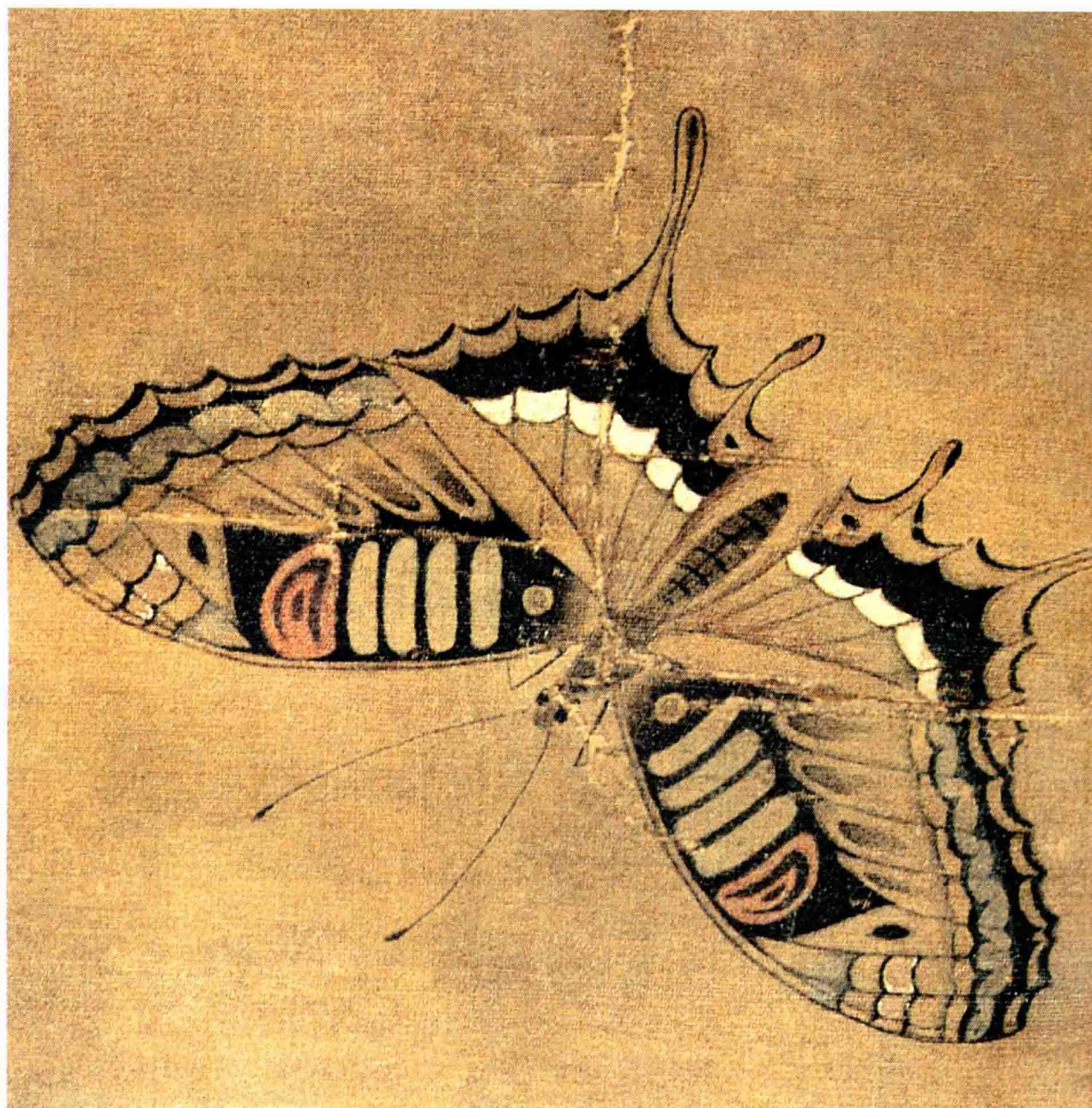
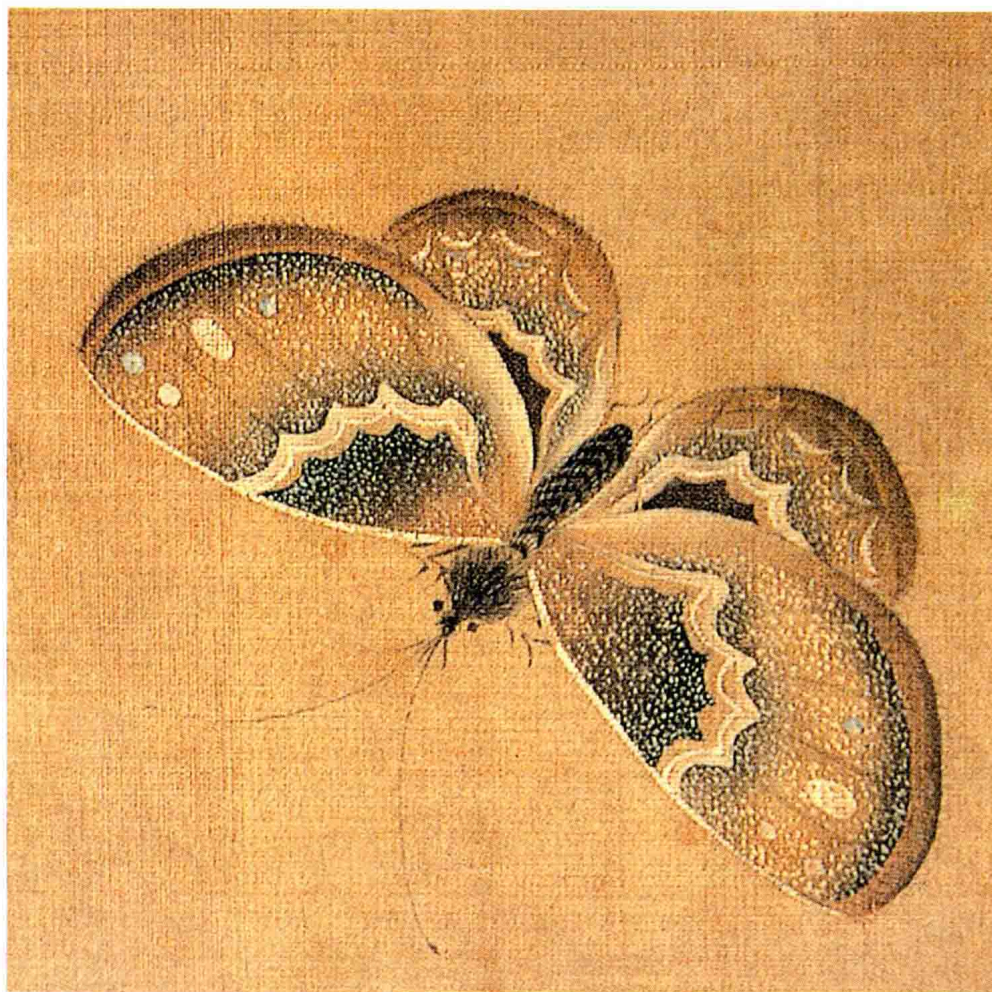

图12 宋·无名氏

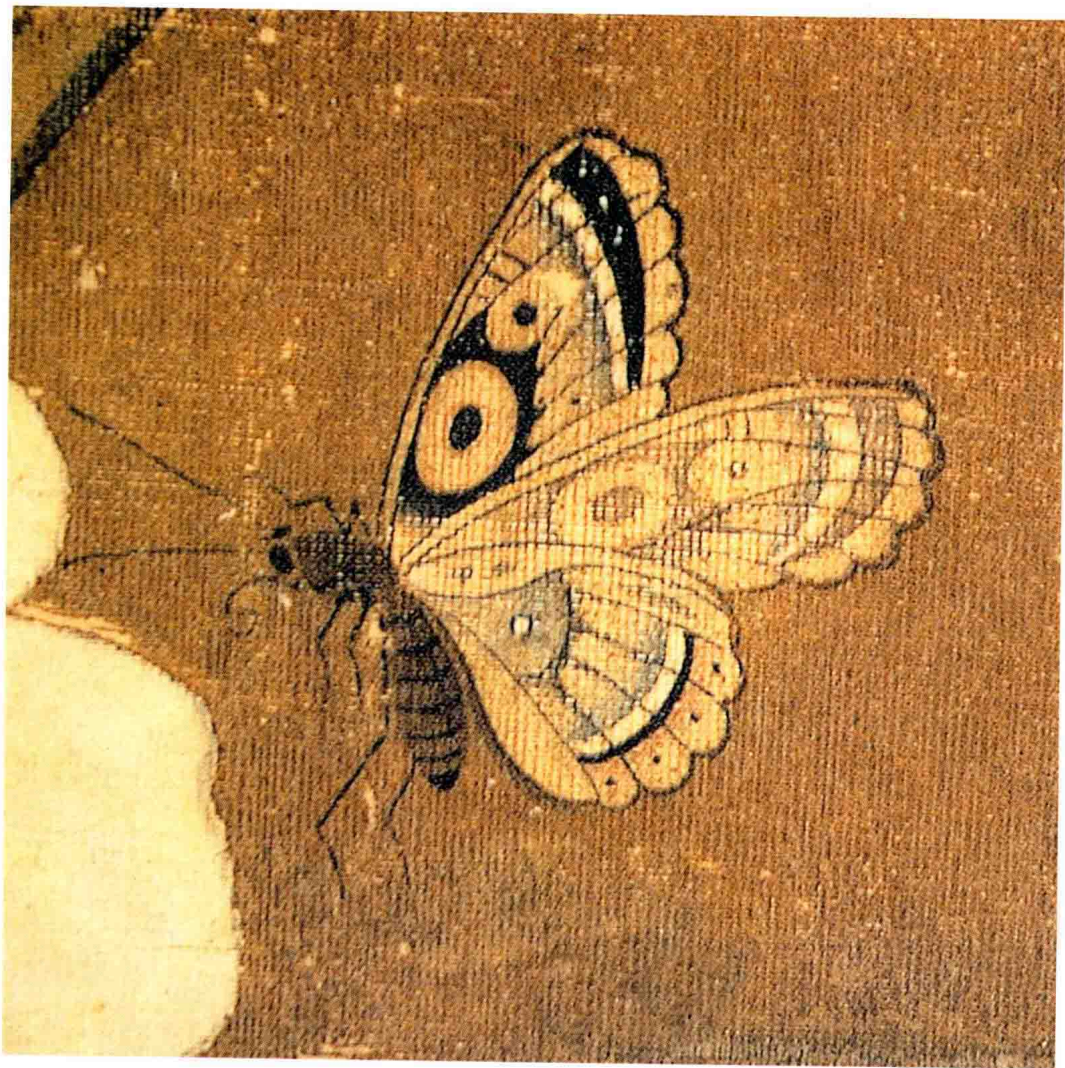

图13 明·商祚

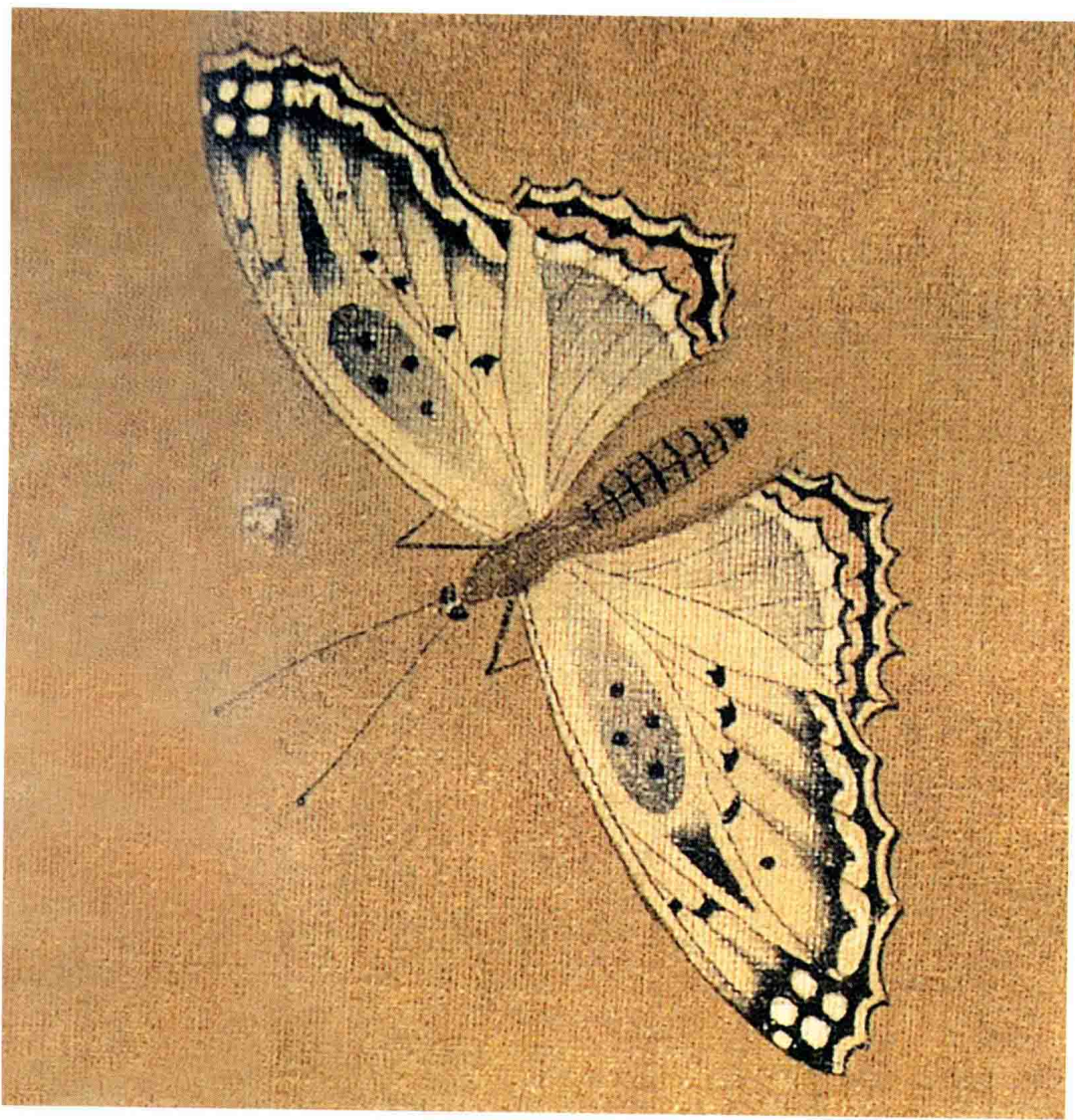

图14 明·商祚

商祚：商喜孙（活动于15世纪中期宣宗朝），字天爵，河南濮阳人（又有说其为浙江绍兴人）。商祚所作蝴蝶线条均匀流畅，姿态端庄，空白分布合理，勾画点染，相映成趣。

图15 明·朱先

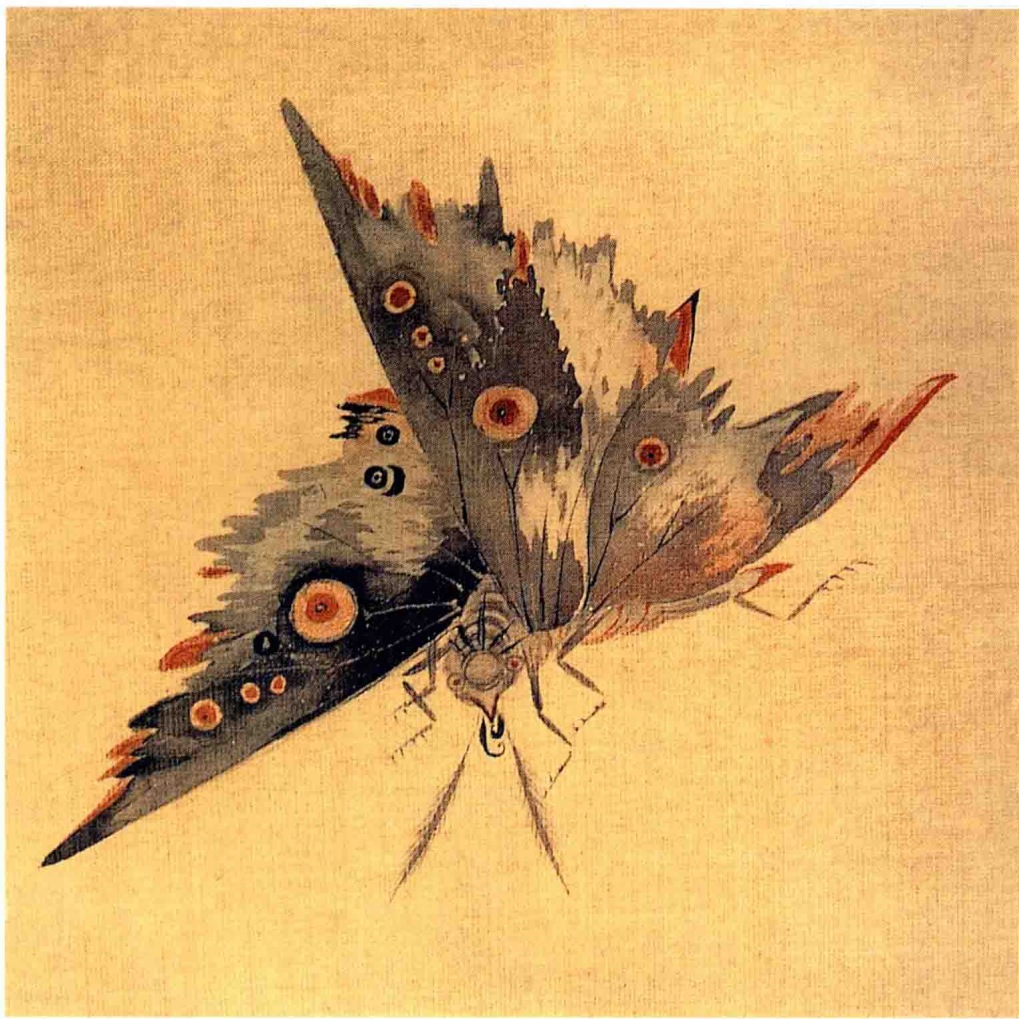

图16 明·陈洪绶

图17 明·陈洪绶

朱先: 明代画家, 字允先, 号雪林, 武进人, 善画草虫, 卒年八十三岁。朱先画蝴蝶, 信手拈来, 自然生动, 手法单纯朴素, 造型及线条都具有很强的随意性。图15为没骨勾勒法为之, 学习当以直接对临为主。

陈洪绶: (1599 - 1652) 明代极有影响的画家, 浙江诸暨人, 字章侯, 号老莲, 自称悔迟、勿迟。人物、花卉、草虫无一不精。(图16)似蝶又似蛾, 姿态悠然, 用笔、用墨也非常自然、轻松, 色泽淡雅, 很见笔力。与图16相比, 图17中的蝴蝶画得精细, 设色古朴, 造型严谨, 具有装饰意味。两图虽然同出于一人之手, 但方法迥然不同, 学习时应多做比较。

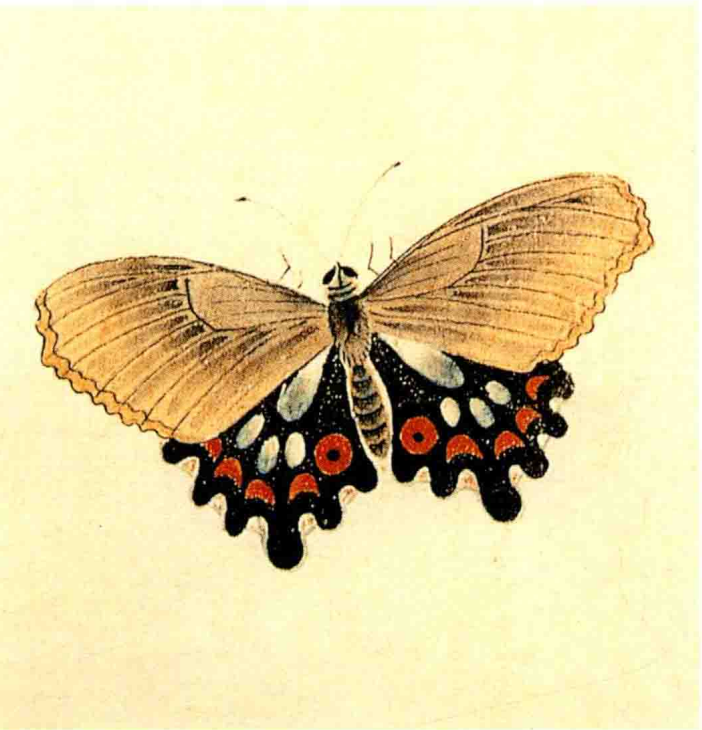

图19 清·朱汝琳

图18 清·朱汝琳

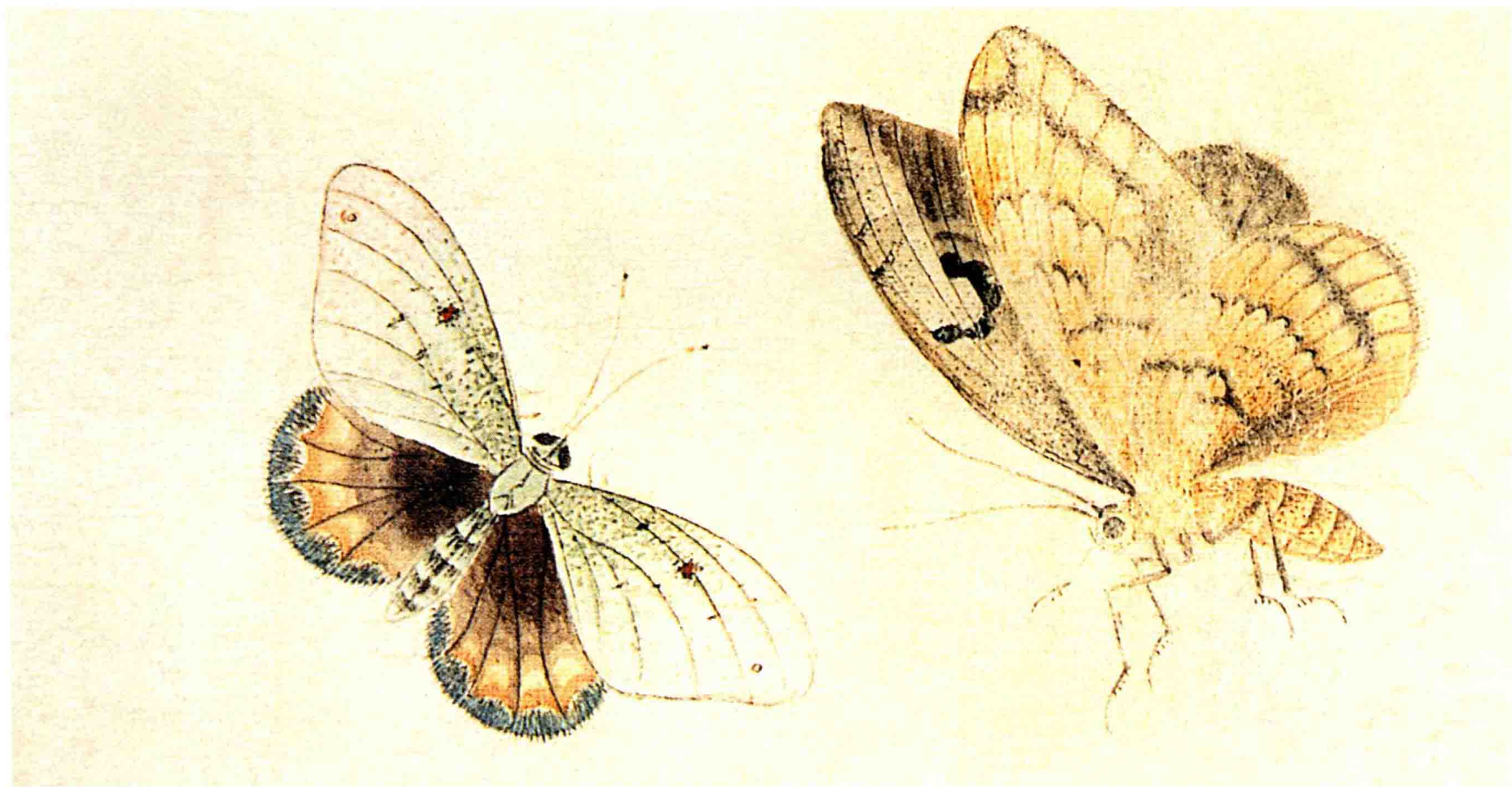

图20 清·朱汝琳

朱汝琳：清康熙年间画家，善工笔草虫，有关其它情况，画史无记载。朱汝琳的蝴蝶，称得上四品中的能品，技法娴熟，所表现蝴蝶的品种也很多，描绘以工笔见长，设色淡雅，线条纤细富于韧性，体态均匀端庄。

图21 清·朱汝琳

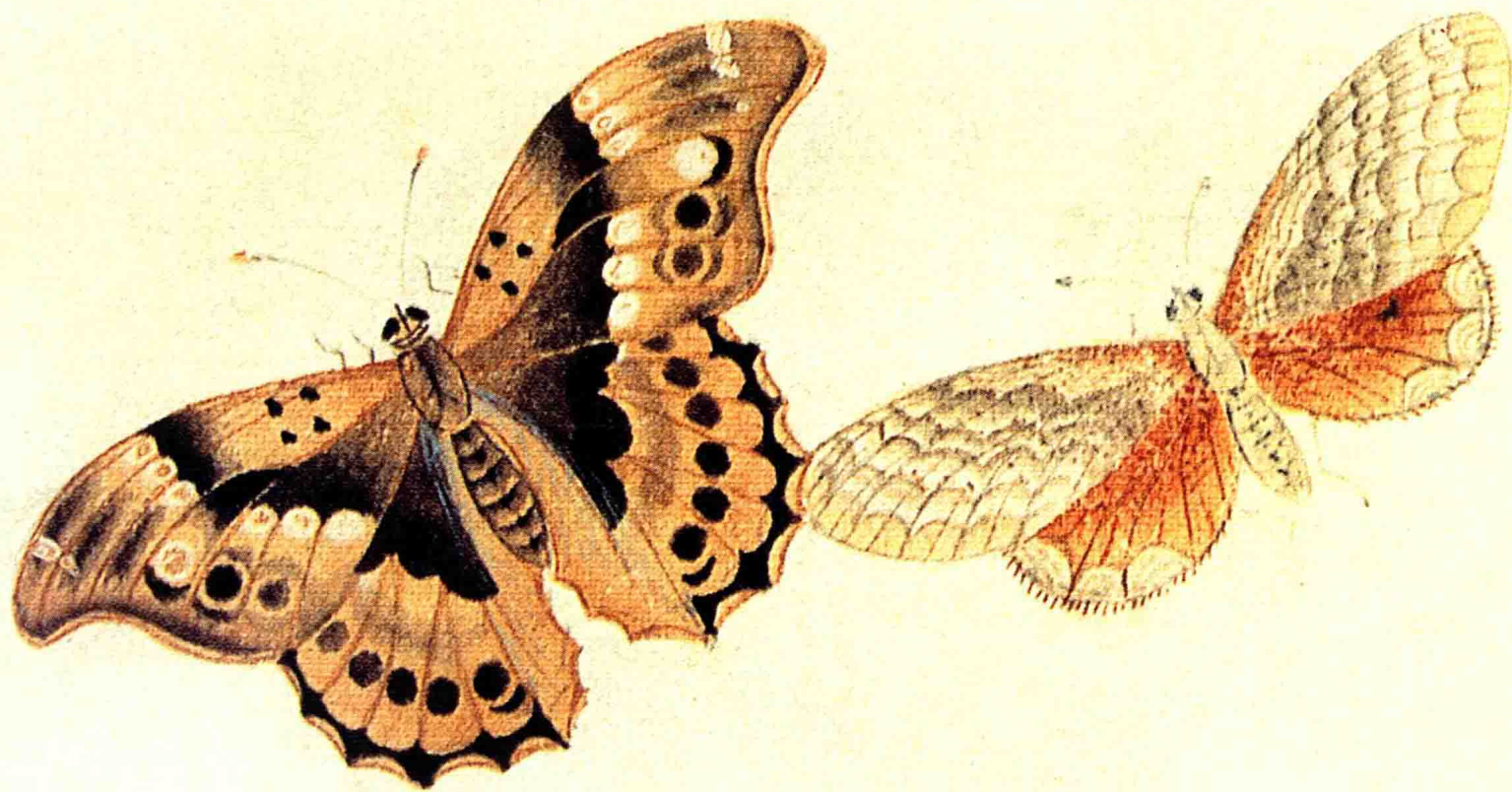

图22 清·朱汝琳