历代名画图典

草虫卷

董然◎编

江西美术出版社
全国百佳出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

前言

此卷为《历代名画图典》系列的草虫卷，草虫画泛指以草蔬间的小型昆虫为表现内容的绘画，根据表现手法的不同可分为写意草虫和工笔草虫。远在魏晋时期，昆虫的艺术形象便已出现在日常生活中，草虫题材也开始出现于绘画作品中。在五代时期，传徐熙是画昆虫的高手，但遗憾的是没有作品传世。黄筌是著名的花鸟画家，在本图册中收录了他的季子黄居寀的一幅草虫画。徐、黄两人以一放一收截然不同的风格手法承上启下，为宋代的花鸟画打下了坚实的基础。宋代是中国绘画中草虫题材绘画的成熟期，涌现出了很多名家画师，例如徐崇嗣、崔白、赵昌、林椿等。此卷中宋代的绘画名作比重也很大。草虫画到了元、明、清三朝达到了全面繁荣鼎盛的局面。期间不仅佳作频出，在清代更是提出了画草虫的法则，出现了草虫的『画法』『画诀』等理论著作，这为后世草虫画的学习者提供了理论资料，也对此画种的传播与普及起到重要作用。明清之后，到了近现代草虫画第一人当属齐白石。他拓宽了草虫画的表现题材。齐白石无所不画，无所不精，从蝴蝶、蜻蜓到使人感到厌恶的苍蝇、蚊子等都可入画，其画有浓郁的生活气息，稚拙天真，雅俗共赏，大大地提升了草虫画的社会基础。

纵观悠悠历史，在编辑这本画册时，从历代众多佳作中甄选四十余幅作品成书实则有难度。因书籍有限的承载，也怕绘画中更为精彩的细节不能一一显现，所以本书在选择作品时的着眼点和重点是首先考虑这幅作品的代表性，一是时间线上的代表性，另一方面是技法上的代表性，来展示国画传统技法，希望能对广大读者有所帮助。

无论何种绘画形式，归根究底都是视觉艺术，都是通过眼睛去观察、体会画中的精妙，看得见并且看得真切尤为重要。这也是本书在甄选作品时格外关注的一点，以便为读者提供高质量的图像资料。希望读者可以通过观看画作中众多精彩细节，体会到中国传统绘画的魅力。

目录

花卉写生图　五代　黄居寀　3
菊花草虫图　宋　佚名　4
青枫巨蝶图　宋　佚名　6
菊丛飞蝶图　宋　朱绍宗　8
晴春蝶戏图　宋　李安忠　10
嘉禾草虫图　宋　吴炳　12
豆荚蜻蜓图　宋　佚名　14
海棠蛺蝶图　宋　佚名　16
写生草虫图　宋　佚名　18
竹虫图　宋　赵昌　20
写生蛺蝶图　宋　赵昌　22
写生图册　花草禽鱼　宋　钱选　24
蜻蜓图　元　王渊　26
草虫图　元　佚名　28
草虫葡萄图　元　佚名　30
花鸟草虫写生册页之一　明　陈洪綬　32
花鸟草虫写生册页之二　明　陈洪綬　34
花鸟草虫写生册页之三　明　陈洪綬　36
杂画图册·兰花柱石图页　明　陈洪綬　38
葵石蛺蝶图　明　戴进　40
花蝶草虫图之一　明　杜大成　42
花蝶草虫图之二　明　杜大成　43
花蝶草虫图之三　明　杜大成　44
草虫册页　明　温良　46
秋花蛺蝶图　明　赵文俶　48
写生花鸟草虫册之一　清　华嵒　50
写生花鸟草虫册之二　清　华嵒　52
花卉奇石册之一　清　居廉　54
花卉奇石册之二　清　居廉　55
仙萼长春图之石竹　清　郎世宁　56
花卉蝴蝶图卷　清　马荃　58
没骨花卉图　清　汪中　60
花鸟画册·蝶上百合　清　余稚　62
花鸟图册·蜂舞蕙兰　清　余稚　64
花鸟图册·菊下秋虫　清　余稚　66
花鸟图册·萱草蝴蝶　清　余稚　68
白菜图　近现代　齐白石　70
葫芦螳螂图　近现代　齐白石　72
葫芦天牛图　近现代　齐白石　73
葫芦草虫图　近现代　齐白石　74
新秋晴窗图　近现代　于非闇　76

目录

花卉写生图　五代　黄居寀　3
菊花草虫图　宋　佚名　4
青枫巨蝶图　宋　佚名　6
菊丛飞蝶图　宋　朱绍宗　8
晴春蝶戏图　宋　李安忠　10
嘉禾草虫图　宋　吴炳　12
豆荚蜻蜓图　宋　佚名　14
海棠蛺蝶图　宋　佚名　16
写生草虫图　宋　佚名　18
竹虫图　宋　赵昌　20
写生蛺蝶图　宋　赵昌　22
写生图册　花草禽鱼　宋　钱选　24
蜻蜓图　元　王渊　26
草虫图　元　佚名　28
草虫葡萄图　元　佚名　30
花鸟草虫写生册页之一　明　陈洪綬　32
花鸟草虫写生册页之二　明　陈洪綬　34
花鸟草虫写生册页之三　明　陈洪綬　36
杂画图册·兰花柱石图页　明　陈洪綬　38
葵石蛺蝶图　明　戴进　40
花蝶草虫图之一　明　杜大成　42
花蝶草虫图之二　明　杜大成　43
花蝶草虫图之三　明　杜大成　44
草虫册页　明　温良　46
秋花蛺蝶图　明　赵文俶　48
写生花鸟草虫册之一　清　华嵒　50
写生花鸟草虫册之二　清　华嵒　52
花卉奇石册之一　清　居廉　54
花卉奇石册之二　清　居廉　55
仙萼长春图之石竹　清　郎世宁　56
花卉蝴蝶图卷　清　马荃　58
没骨花卉图　清　汪中　60
花鸟画册·蝶上百合　清　余稚　62
花鸟图册·蜂舞蕙兰　清　余稚　64
花鸟图册·菊下秋虫　清　余稚　66
花鸟图册·萱草蝴蝶　清　余稚　68
白菜图　近现代　齐白石　70
葫芦螳螂图　近现代　齐白石　72
葫芦天牛图　近现代　齐白石　73
葫芦草虫图　近现代　齐白石　74
新秋晴窗图　近现代　于非闇　76

需要全本请访问 www.ertongbook.com

花卉写生图 五代 黄居寀 绢本 尺寸不详

黄居寀为五代十国名画家黄筌季子。擅绘花竹禽鸟，精于勾勒，用笔劲挺工稳，填彩浓厚华丽。这幅是《花卉写生图册》中的其中一张，本图册共十九张，多为各种花卉草虫。此图绘制的是土坡边的一角，几株颜色艳丽的野花枝条上有一只正处于警戒状态的螳螂。为了突出画中白色与红色花朵的鲜亮，以及画面中心的这只青石色的螳螂，画家在正式绘制前为整张画上了一层仿古色。

画中螳螂的触角以游丝描画出，骨法用笔显示出画家扎实的基本功。身体的其他部分则用柳叶描勾勒。螳螂通体以青石与白粉上色，腹部大腿这些较亮的部分则用白粉复色画出。

微信扫一扫 获取高清大图 · 同书友共同学习交流
添加方式详见本书勒口

菊花草虫图 宋 佚名 绢本
纵九六厘米 横四三厘米

此幅画作中，粉色和黄色的菊花占据了画面大部分位置，两株菊花的造型增加了画面的动态感，疏密得当，井然有序。由于绢本年代久远，颜色变得更加深沉，菊花的亮色历经千年不变，是因为绘制时所使用的白粉均属于天然矿物质颜料。

（局部一）

局部一中画家着重描绘了菊花与蝴蝶。粉色菊花以淡墨线描勾出外形，后以曙红加白粉调出粉色进行分染，分染完成后再用白粉沿菊花的轮廓进行窄染。蝴蝶也是以游丝描勾出，后以墨色进行分染。

局部二中蚂蚱的触角与小腿皆以琴弦描画出，骨法用笔显示出画家扎实的基本功。身体的其他部分采用柳叶描和铁线描。蚂蚱背部用赭石与淡墨分层描绘，腹部大腿这些较亮的部分则用石青与白粉分步画染。

局部三中描绘了一只正在飞行的蝙蝠，以淡墨根据结构进行分染，墨色通透，形体舒展。

（局部二）

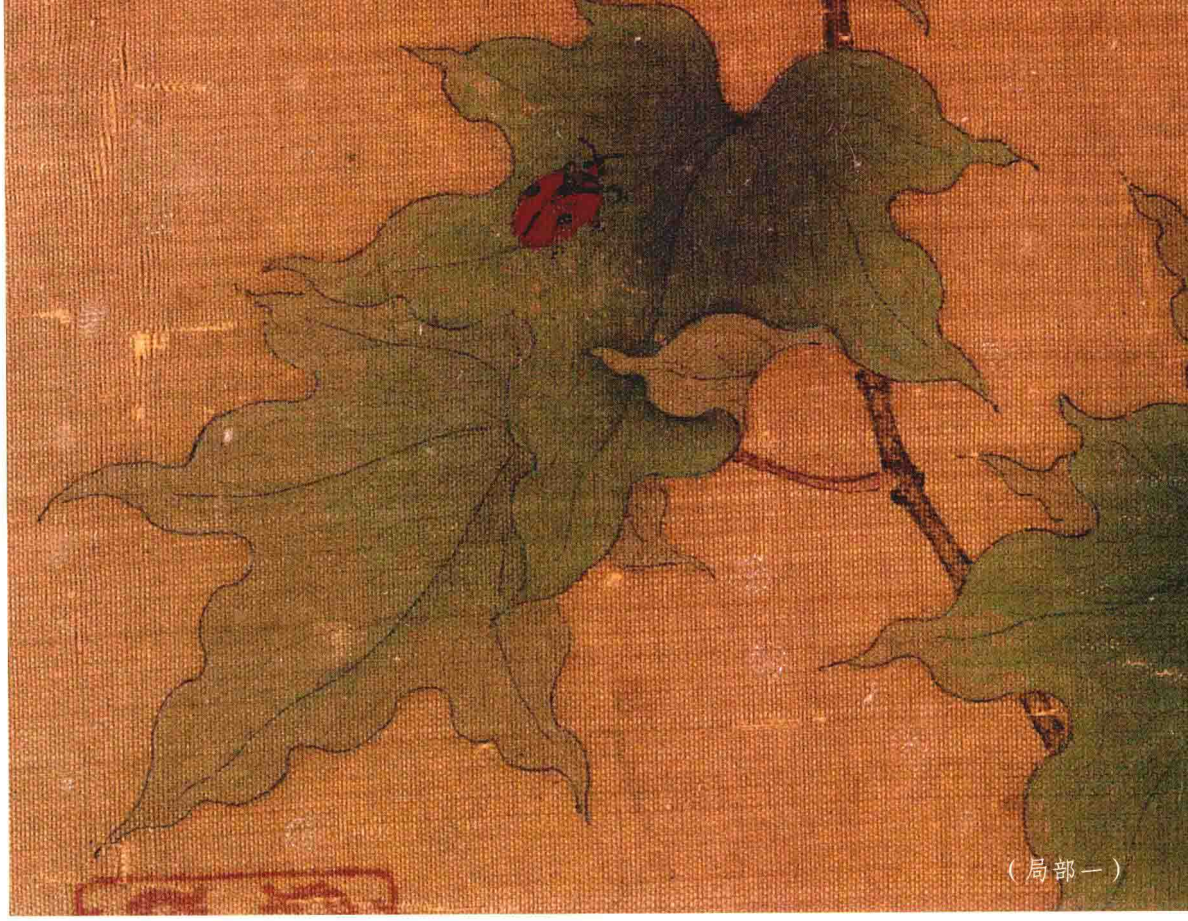

（局部三）

青枫巨蝶图 宋 佚名 绢本 纵二三厘米 横二四厘米

画面中描绘了一只巨大的蝴蝶，而在其面前的青色枫叶则显得十分渺小，如果画中仅仅是枫叶与蝴蝶不同大小的对比还不足以让观者相信画家所绘蝴蝶的巨大，所以画家有意在枫叶上加画了一只瓢虫，通过瓢虫作为参照物显现出了画面中枫叶与蝴蝶的大小。画面设色古朴雅致，以层层分染的方式完成了整幅画的绘制。

局部一中画家以游丝描细细画出枫叶的外形和叶脉。沿叶脉用淡墨和花青分染，之后用汁绿进行层层罩染，直至枫叶色彩变得稳定沉着。枫叶上的瓢虫是这幅画的点睛之笔，正是由于这只瓢虫所产生的对比，画中的蝴蝶才成为了名副其实的“巨蝶”。

（局部一）

局部二中画家以写实的手法描绘了一只正在飞行的巨大蝴蝶。即便是在讲求理性的宋代，人们也会常常抱着猎奇的心态去观察这个世界，这只蝴蝶就是宋人好奇心最好的证明。画家以勾线笔画出蝴蝶的轮廓，用丝毛的技法画出蝴蝶身上毛茸茸的质感，为了尽可能客观的描绘蝴蝶，在其翅膀上有很多地方皆以窄染的技法画成，以突出其细节真实的质感。

（局部二）

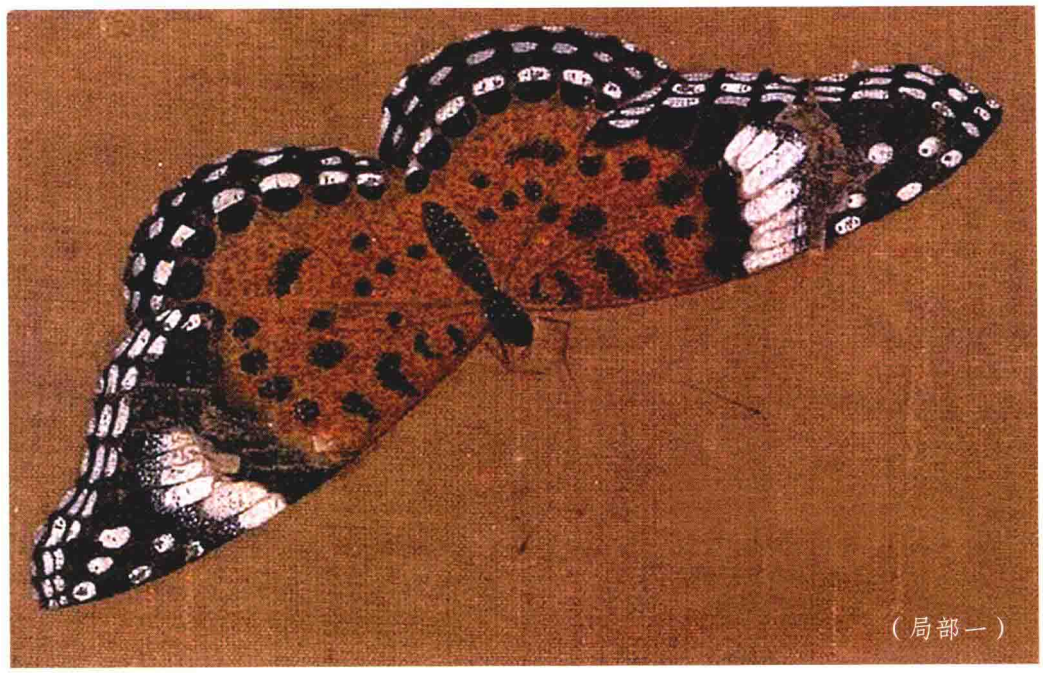

菊丛飞蝶图 宋 朱绍宗 绢本 纵二三·七厘米 横二四·四厘米

朱绍宗，宋代画家，隶籍画院。工人物、花鸟、猫犬等，画史上称其“描染精邃，远过流辈”。画面绘有一丛盛开的菊花。花分黄、白、蓝、紫四色，构图繁复，灿若文锦。画面充满乡间野趣，蜜蜂逐花而至，蛱蝶上下翻飞，为画面增添了动感。花瓣和叶片的勾染极为细腻工整，花心用白粉点染，立体感很强。可看出画家深厚的绘画功底。

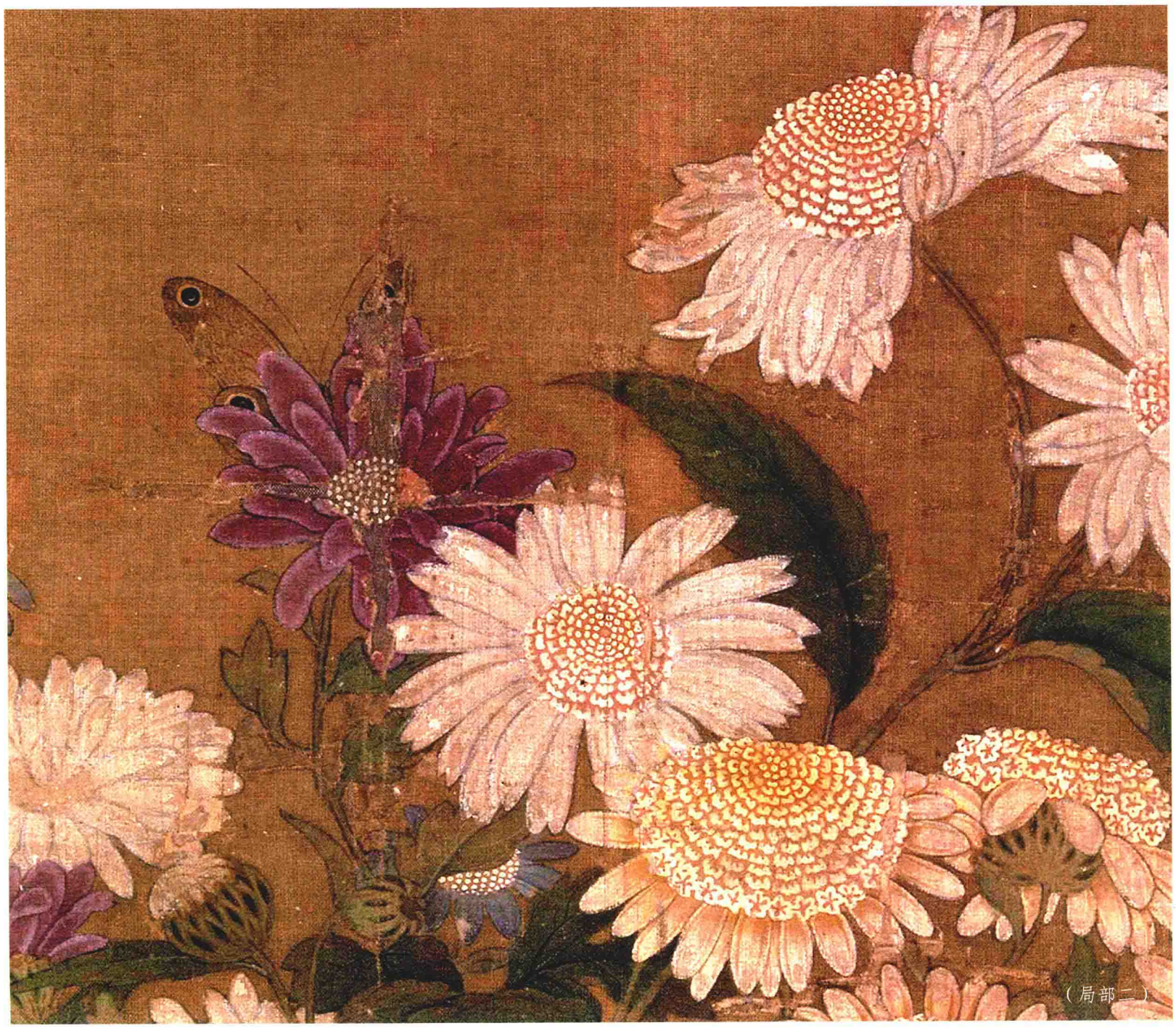
需要全本请访问 www.ertongbook.com

局部一中描绘了一只正向菊花翩然飞来的蝴蝶。画家用游丝描画出蝴蝶的身体形态，琴弦描画出蝴蝶的触角。用赭石和墨色染出蝴蝶翅膀的内圈，浓墨染出其翅膀靠外的一圈，最后用饱和度较高的白粉点出蝴蝶的花纹。

（局部一）

局部二中同时描绘了黄、白、蓝、紫四种不同色彩的菊花。白色菊花在绢的正反两面分染白粉而成；紫色、蓝色菊花在分染其本色之后，沿边缘用白粉进行窄染；黄色菊花与其他菊花的花蕊均以白粉点染而成。

（局部二）

晴春蝶戏图 宋 李安忠 绢本 纵二三·七厘米 横二五·三厘米

李安忠，南宋画家，钱塘人。工画花鸟走兽，尤长于鹰鹘之类。画面中描绘了十余只大大小小不同姿态与品种的蝴蝶。这种构图方式，类似画家的写生笔记，五代黄筌的《写生珍禽图》就属于同类作品。画家对蝴蝶的描绘精致细腻，认真对待每一个细节，是古代画家“师法自然”的有力证据。

（局部一）

（局部二）

嘉禾草虫图 宋 吴炳 绢本 纵二七·三厘米 横四五·七厘米

吴炳，南宋画家，工画花鸟，元代画家夏文彦在《图绘宝鉴》里评吴炳画作“写生折枝，可夺造化，彩绘精致富丽”。《嘉禾草虫图》就是他的传世作品之一。画中水稻两株，饱满的稻穗压弯的枝干。蝴蝶、蜻蜓在田间飞舞休憩。由于右上方的叶子和上方的稻穗均溢出了画幅的边界，据推测可能是画作表面曾经遭到污损，才由大裁小，改成现在所看到的形式。

局部一描绘了一只立于稻叶之上正在做短暂休息的蜻蜓。画家以游丝描勾勒出蜻蜓的外形，画面中的蜻蜓设色浓艳，在画面中格外突出。画家以浓淡不一的朱砂色晕染通体及身体上的斑纹。用细笔勾画出蜻蜓翅膀的纹理，翅膀两端用笔密集，中间舒缓，是使翅膀呈现半透明状态的关键。

（局部一）

局部二中描画的是正要着落于叶片上的黑白花斑蝴蝶。画家以轻柔而富有力道的线条画出蝴蝶的身体与翅膀，琴弦描画出蝴蝶的触角。用赭石和墨色染出蝴蝶翅膀的内圈，浓墨复勾翅膀靠外的一圈，之后用饱和度较高的白粉点出蝴蝶的花纹，整只蝴蝶动感十足，翩翩欲飞。

（局部二）

豆荚蜻蜓图 宋 佚名 绢本 纵四七厘米 横四〇厘米

此图为宋代工笔小品。画面中单画一枝豆荚和一只立于上头的蜻蜓，构图极为精简，画面中的豆荚自左下角伸出，沿着对角线的方向向左上角生长，却突然被一只来到豆荚枝干上休息的蜻蜓堵住去路。这简单明了的情节与构图设计，充分体现了宋代“极简”的审美观。此画设色古朴雅致，造型精准，线条遒劲有力，显示出宋画小品高超的艺术水平。

需要全本请访问 www.ertongbook.com