

中国画名家技法丛书

写意草虫 技法全解

许德仁 编绘

天津杨柳青画社

中国画名家技法丛书

写意草虫 技法全解

许德仁 编绘

天津杨柳青画社

许德仁艺术简历

1948年出生于江苏无锡，毕业于解放军外国语学院，进修于现江南大学，曾就职于无锡市工艺美术研究所，高级工艺美术师，江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会会员、江苏省花鸟画研究会无锡分会副会长。

长期从事中国画创作和教育工作。尤其擅长写意花鸟。作品多次参加国内外重大展出。曾编著出版美术爱好者之友范画临本之《荷花》、《鱼虾》。国画基础教程花鸟画临创图典之《蔬果篇》、《草虫篇》、中国画名家技法丛书之《写意鱼技法全解》等写意花鸟画技法丛书。

图书在版编目 (CIP) 数据

写意草虫技法全解 / 许德仁编绘. -- 天津 : 天津杨柳青画社, 2014.11
(中国画名家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0339-7

I. ①写… II. ①许… III. ①写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 235185 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>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 7 ISBN 978-7-5547-0339-7

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 42 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 概述	2	十三、青蛙.....	30
第二章 昆虫的生理特征与结构	4	第四章 创作方法.....	32
第三章 草虫写意画法及步骤	8	一、突出主题.....	32
一、螳螂.....	8	二、呼应传神.....	32
二、蜻蜓.....	10	三、疏密聚散.....	33
三、蝉	12	四、穿插藏露.....	33
四、蝴蝶.....	14	五、统筹协调.....	34
五、纺织娘.....	17	第五章 创作步骤.....	35
六、蝈蝈.....	18	《青菜蝈蝈》	35
七、蜜蜂.....	20	《知足常乐》	38
八、小黄蜂.....	21	《雁来红和蝴蝶》	41
九、天牛.....	22	《清趣》（荷花蜻蜓）	44
十、蟋蟀.....	24	《田园风味》（蚱蜢和萝卜）	47
十一、蚱蜢.....	26	第六章 作品欣赏.....	49
十二、蝗虫.....	28		

目录

第一章 概述	2	十三、青蛙	30
第二章 昆虫的生理特征与结构	4	第四章 创作方法	32
第三章 草虫写意画法及步骤	8	一、突出主题	32
一、螳螂	8	二、呼应传神	32
二、蜻蜓	10	三、疏密聚散	33
三、蝉	12	四、穿插藏露	33
四、蝴蝶	14	五、统筹协调	34
五、纺织娘	17	第五章 创作步骤	35
六、蝈蝈	18	《青菜蝈蝈》	35
七、蜜蜂	20	《知足常乐》	38
八、小黄蜂	21	《雁来红和蝴蝶》	41
九、天牛	22	《清趣》（荷花蜻蜓）	44
十、蟋蟀	24	《田园风味》（蚱蜢和萝卜）	47
十一、蚱蜢	26	第六章 作品欣赏	49
十二、蝗虫	28		

第一章 概述

在自然界，昆虫是最为繁盛的物种之一，各种各样的昆虫栖居在地球的各个角落。它们的大小不一，形态各异、色彩缤纷、千姿百态，给大自然带来无限生机，给我们美好的生活增添了绚丽的色彩。

常见的昆虫大多生活在草丛中，所以我们习惯地称它们为草虫。草虫并不限于昆虫一类，一些软体动物如蜗牛、河蚌；甲壳类的河蟹、河虾；爬行类的蜥蜴、鳖；两栖类的青蛙、蟾蜍；甚至还有一些水生动物也属于草虫的范畴。

草虫是历代画家喜爱表现的素材之一，有着悠久的历史传承。早在新石器时代，我们的祖先已把某些小生物作为纹饰绘制在陶器上或雕琢在石器上，秦代的漆器上也有关于草虫的描绘。

就绘画风格而言，宋人的草虫画法工致，可根据草虫的形态变化，用线勾勒再着色，其勾线功力深厚，着色严谨逼真。宋以后草虫画趋于工写相结合的法。清末居巢、居廉在熟宣、熟绢上用没骨点簇法，并施以“撞粉”、“撞水”等技法表现草虫，其艺术效果近似工笔设色，却更为自然微妙，是没骨草虫画法的创新。

在中国历代画坛上，曾涌现出不少画草虫的名家高手，留下了许多传世佳作。据宋代《宣和画谱》记载：宋御府曾藏有南北朝陈代顾野王的一幅《草虫图》，被他称为“画草虫尤工”。唐代的滕王婴，宋代的郭元方、李延之、僧居宁等都以专工草虫而著名。五代的徐熙、黄荃，宋代的赵昌，明代的孙隆、王乾、韩方等都是画花卉兼画草虫的著名画家。徐熙的《豆花蜻蜓图》、黄荃的《写生珍禽图》、赵昌的《写生蛱蝶图》等都是传世名作。清代的“扬州八怪”、“海上三任”等也有很多精美的草虫作品传世。

近代齐白石的工笔草虫惟妙惟肖。他的大写意草虫寥寥数笔，概括精练。其变形夸张恰到好处，开创了草虫画的新风。王雪涛的草虫兼工带写，富有变化，形神兼备。来楚生点虱鱼虫运笔厚拙，简练生动。岭南大家赵少昂所画的草虫，吸取西洋画用色之长，强调草虫形体的明暗关系，强化质感，其作品色泽鲜亮，动感强烈，不同凡响。

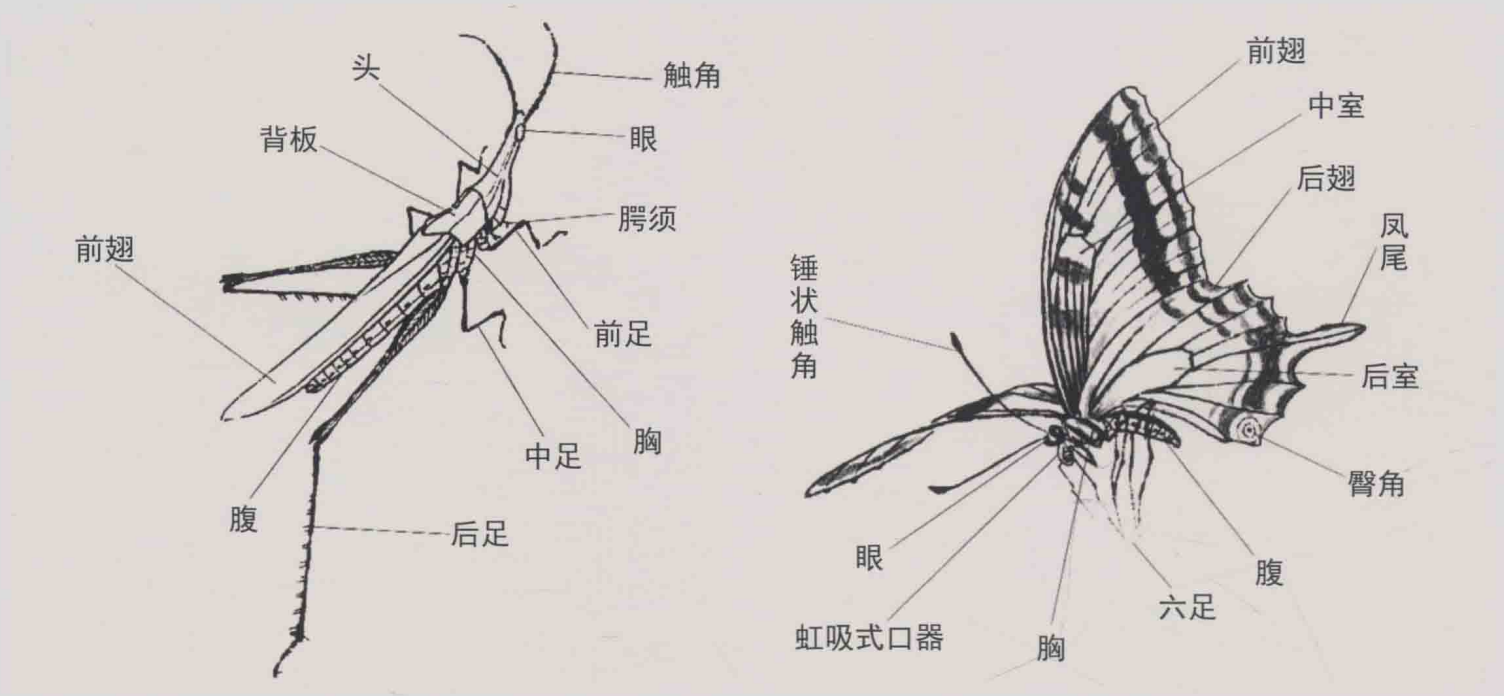

前人为我们留下了丰富的文化遗产，我们要很好地总结前贤的经验，继往开来，创作出更多更美的“草虫画”。

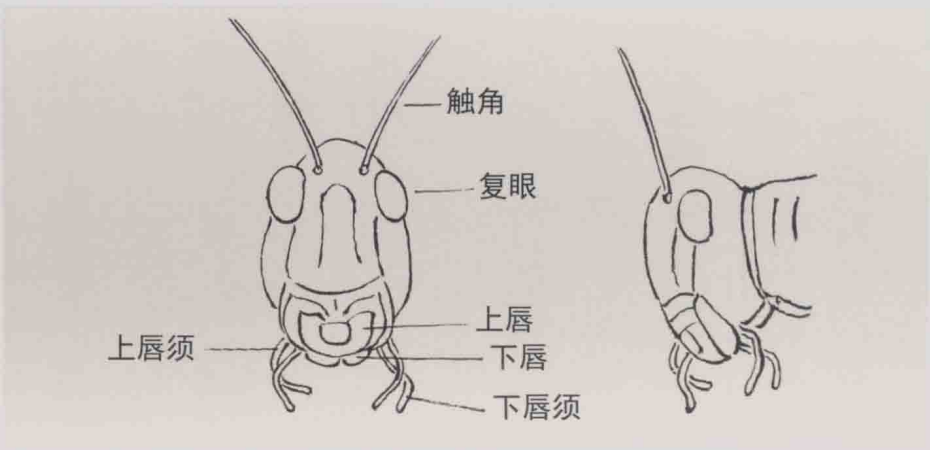

第二章 昆虫的生理特征与结构

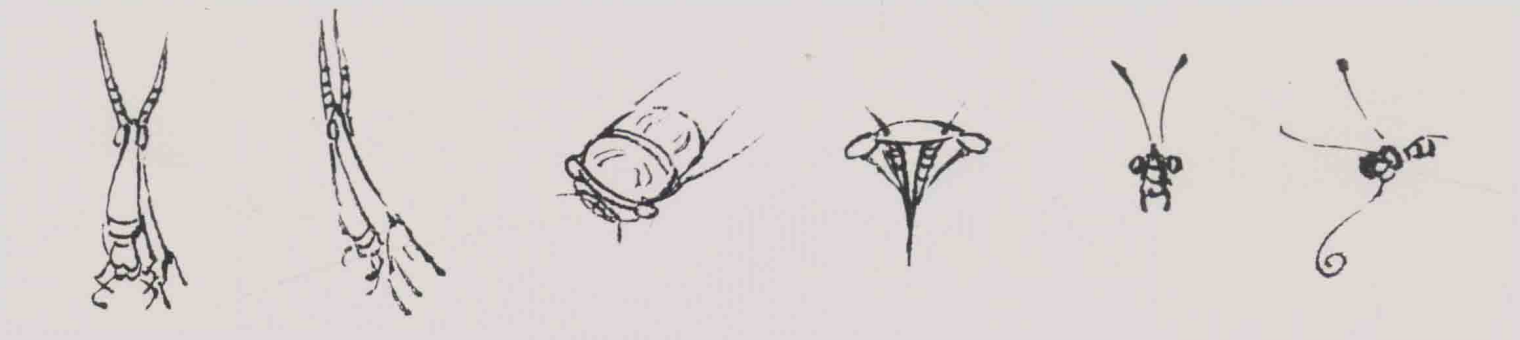
昆虫的种类很多，但它们的结构相似，整个身体都由头、胸、腹三大部分组成。头部有眼，口器、触角、背部有翅、胸部有三对足。

昆虫的头部造型比较复杂，两眼之间为额，其下部为额片，两侧为颊，其重要部分为口、眼、触角。

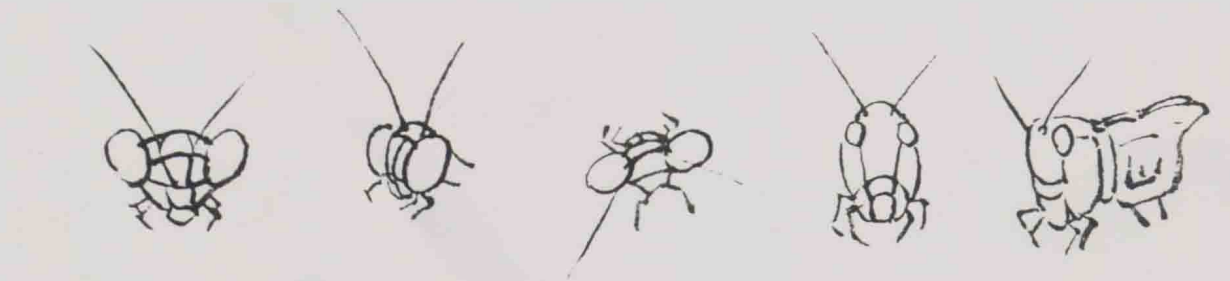
昆虫的口器有两种，一种是咀嚼口，有双牙，善食固体食物，如甲虫、蜻蜓、蝗虫、蟋蟀等。另一种是吸式口。其又分为刺吸式与虹吸式两种。刺吸式口有一个细长的喙，平时藏在胸、足之间，取食时刺入植物内，吸食汁液，如蜡象、介壳虫、蝉等。虹吸式口为蛾、蝶类昆虫所特有，这类口器有一个能卷曲和伸直的喙，能伸进花朵里吸食花蜜。

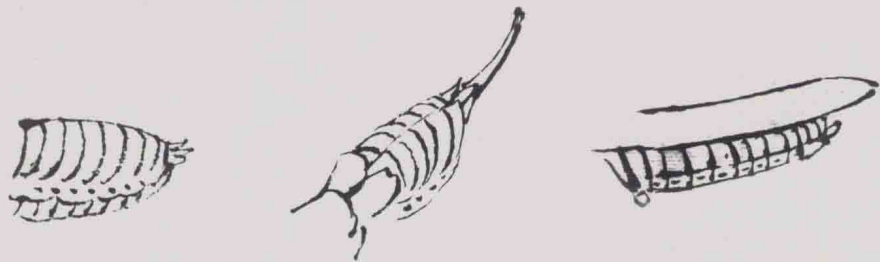
昆虫的眼睛大多为一对复眼，生在头部的侧上方，且呈椭圆形。

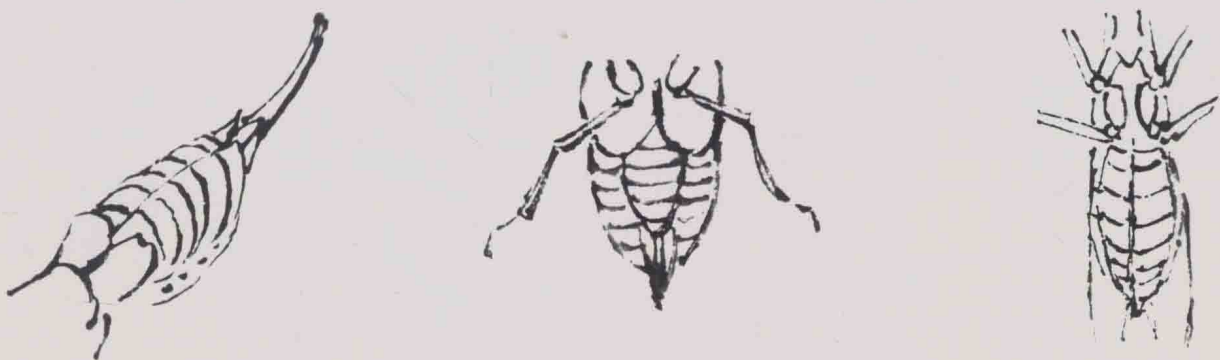
昆虫有一对触角，生在两只复眼之间，具有嗅觉和触觉作用，触角的类型很多，有的很短，形似刚毛，如蝉、蜻蜓等；有的细长如丝，如蝮蛇、蟋蟀等；有的呈栉齿状，一些甲壳虫的触角都为此状，如天牛等。

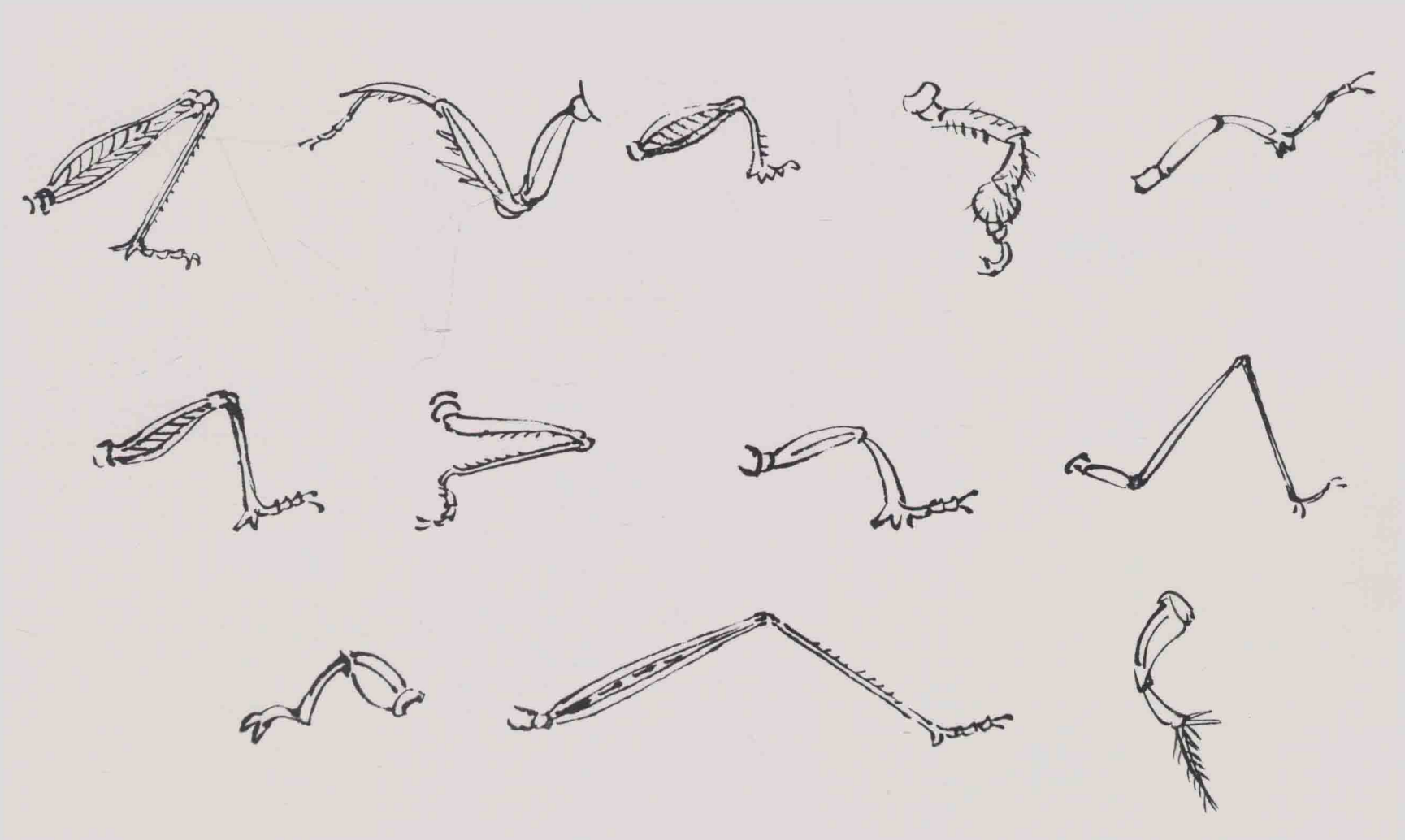
腹部的结构与形态：昆虫的腹部一般有九至十一节组成，通常因为第一节与后胸结合而不明显，最后一节又隐于前节之下，往往只见九节或更少。腹节能互相套叠，能伸缩或扭曲，可膨大或缩小，腹部第一节至第八节，每节两侧各有一气门，末端有肛门和外生殖器，某些种类有尾须。

昆虫的胸部分为前胸、中胸和后结三节。每节下各生一对足，胸上部生有四翅。有的虽已退化，但仍留有翅痕。昆虫的骨骼都长在体外，称为外骨骼，使其在草丛中穿行方便，不易受到损伤。

昆虫都有三对共六只足。每只足由六节组成即基节、转节、腿节、胫节、跗节和爪。由于生活习性不同，形成不同的功能类型和不同的形态。主要类型有：跳跃足、开掘足、游泳足、捕捉足、携粉足、步行足、攀缘足、附着足等。

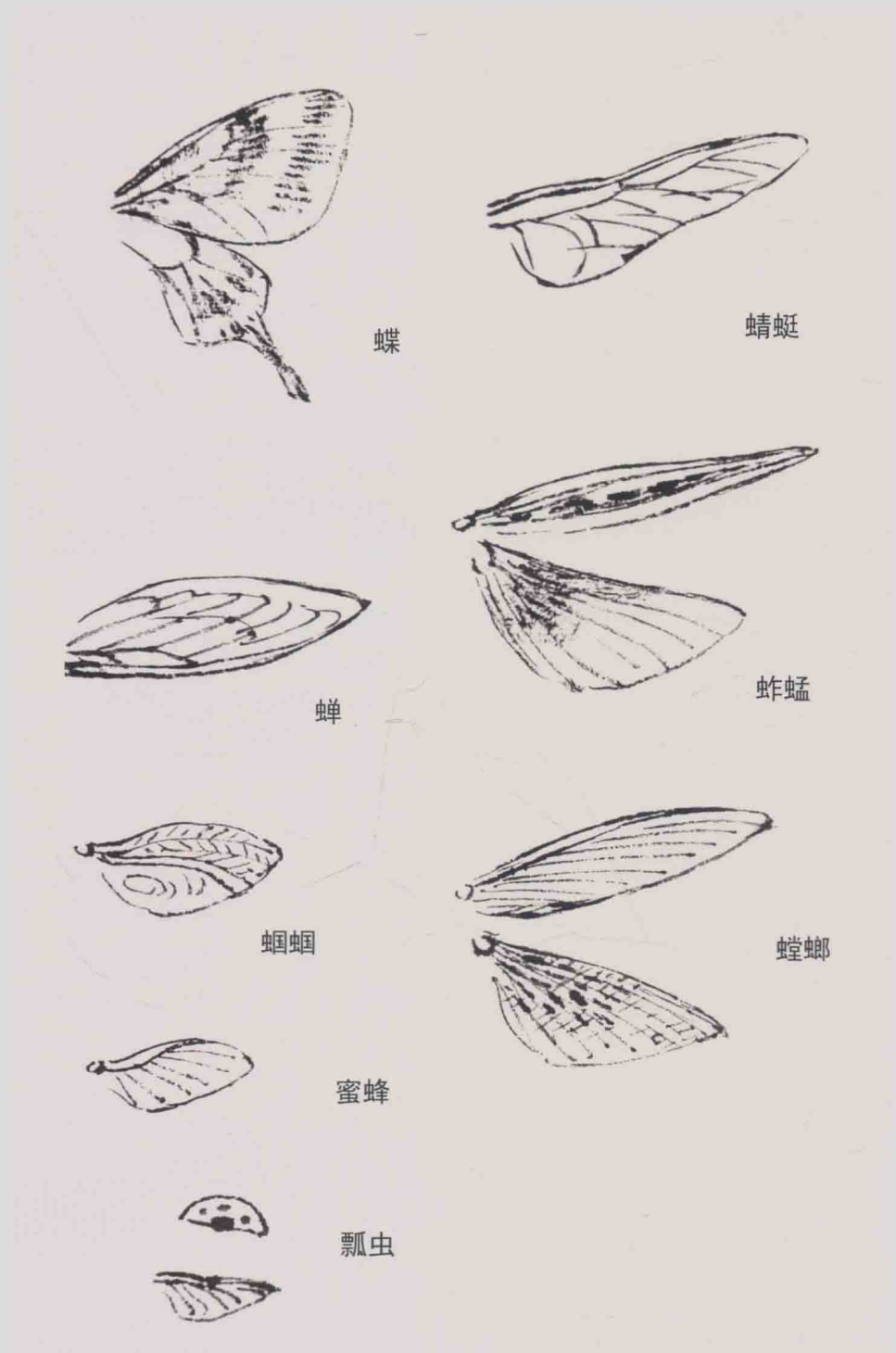
昆虫一般有两对翅，有些只有一对翅、有的完全无翅（已退化），翅不但用于飞翔，有的还能靠振动、摩擦而发出声音，如蝈蝈、蟋蟀等。翅的种类很多，常见的有：

膜翅：质薄而透明，翅脉明显可见，如蜂、蜻蜓等。

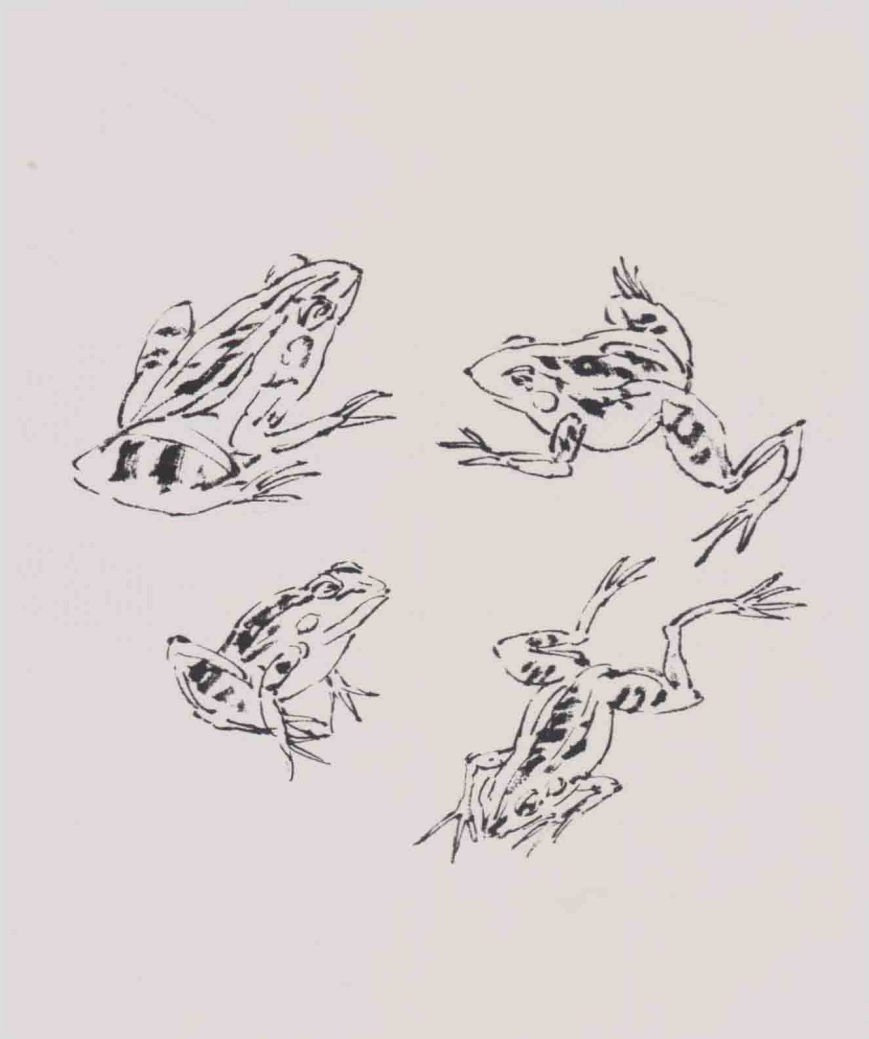
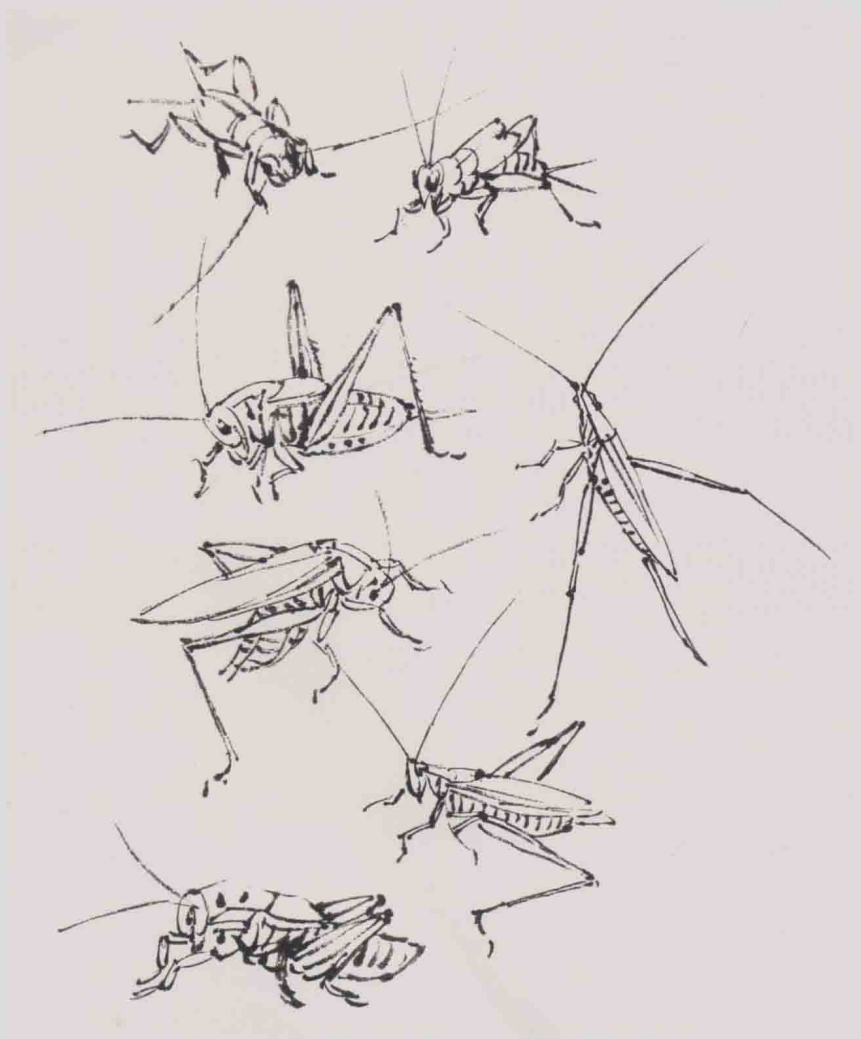
直翅：前翅平时完全覆盖在腹部上面，如：蝗虫、蚱蜢、螳螂等。

鞘翅：坚硬如角质，不用于飞行而用来保护背部和后翅，如天牛、瓢虫等。

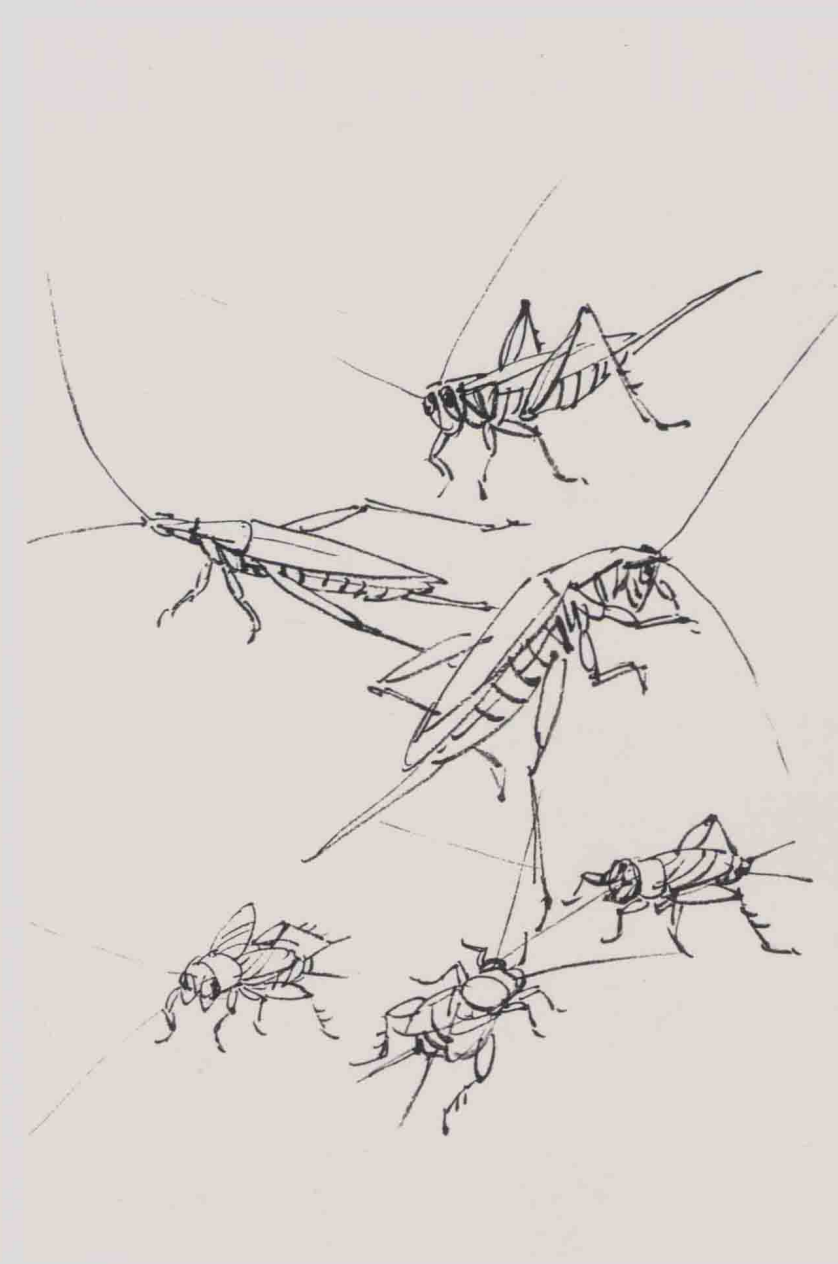
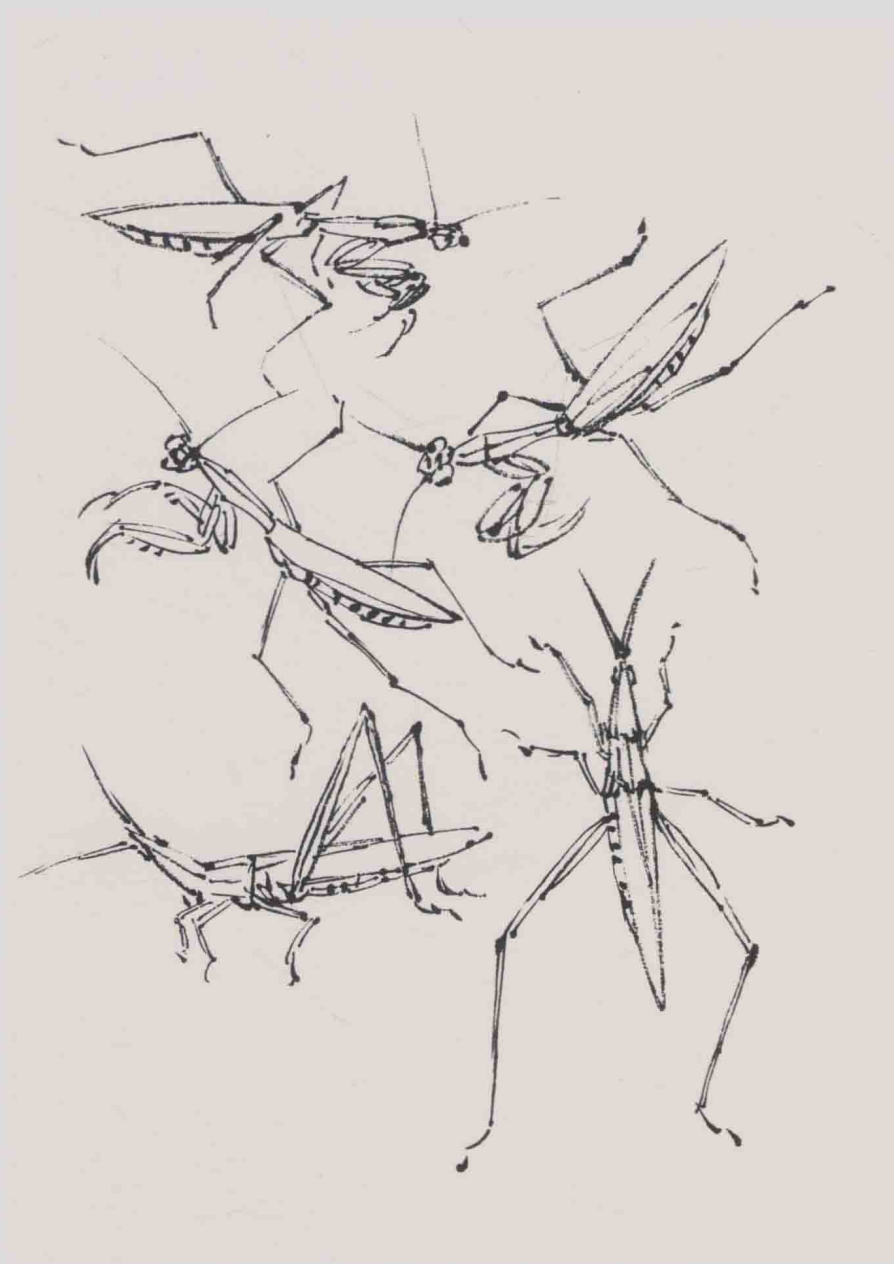
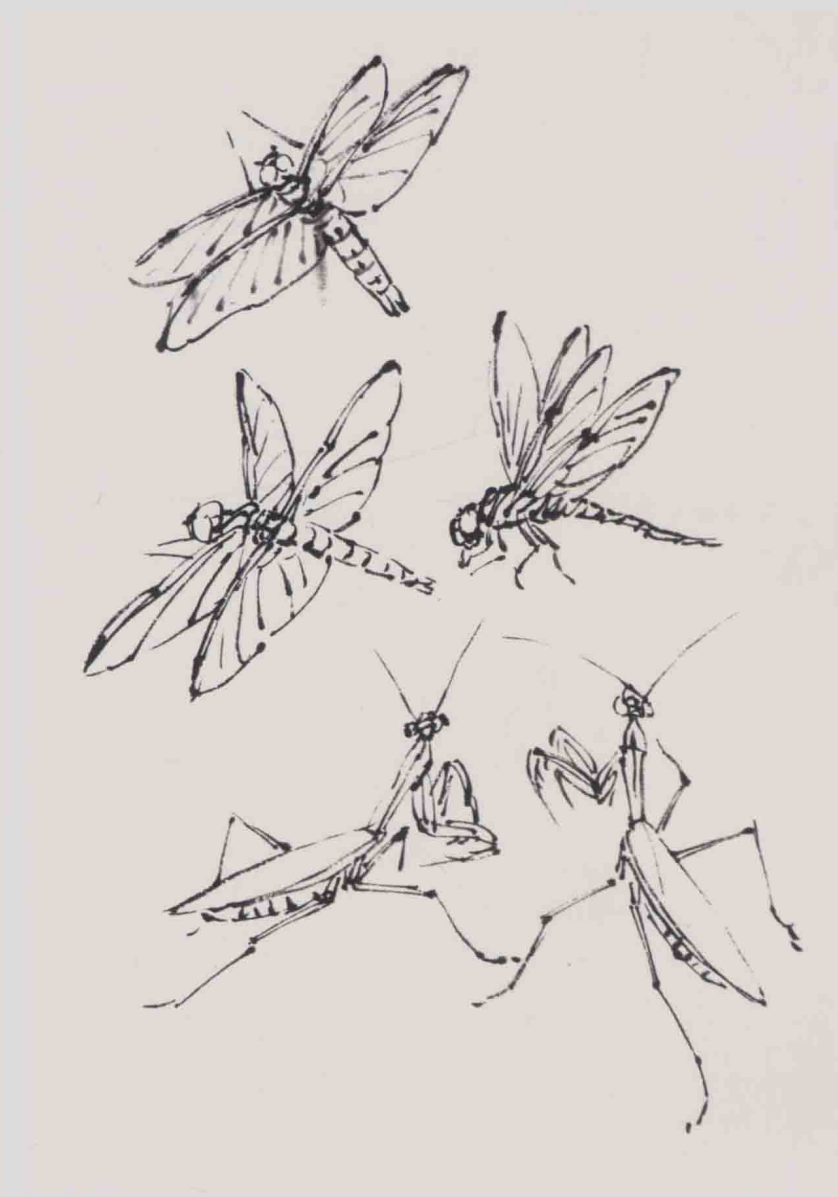
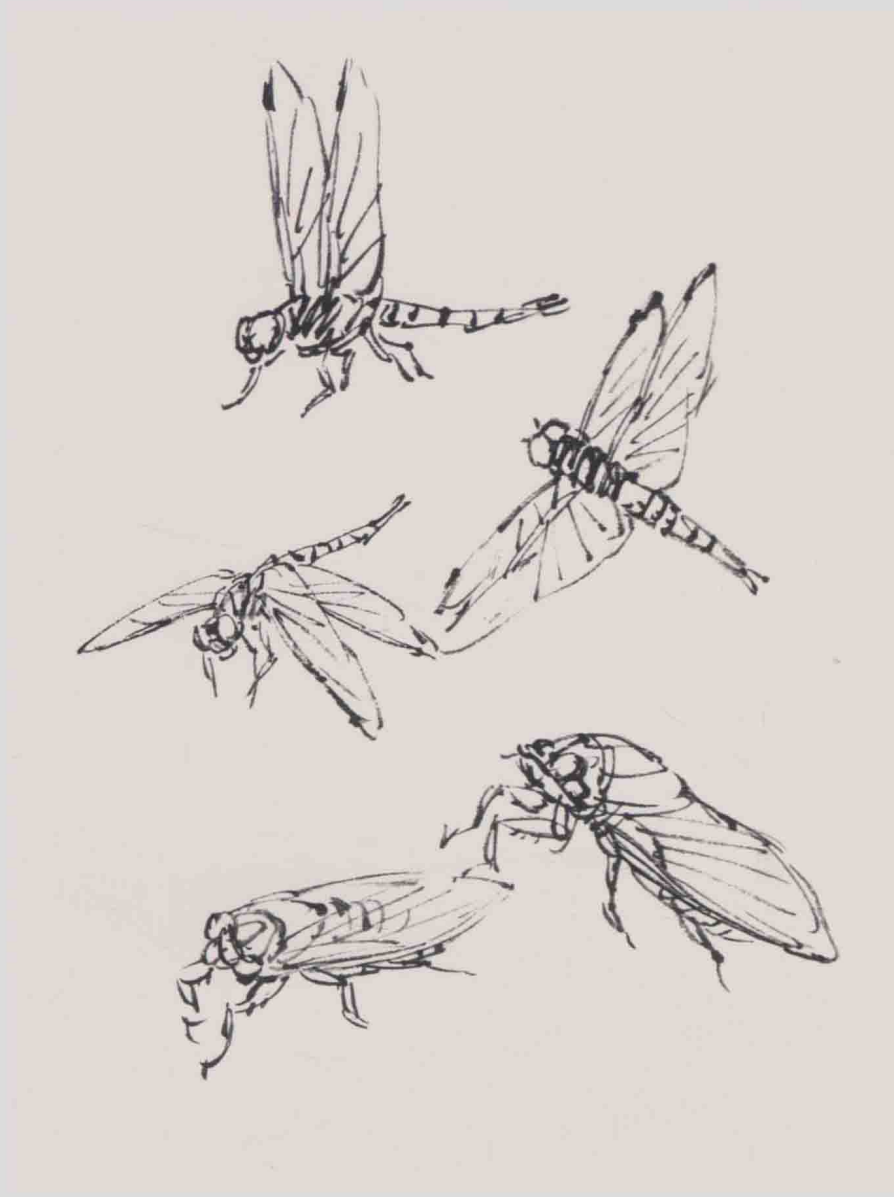
鳞翅：质地为膜质，翅上有许多鳞片，颜色艳丽，丰富多彩，如蝴蝶和蛾类等。

草虫动态的速写，要抓住重点，突出特点，避免自然主义不分主次的描写。如螳螂的双臂，蝈蝈的翅、音镜、蝉的大翅，蝴蝶的双翅都应着重表现。

草虫小且灵活，精彩的动势稍纵即逝。要多观察，勤记忆，抓住规律，把各种优美的姿态信息存在脑中，用写生、速写的方法记录下来，为创作打下坚实的基础。

第三章 草虫写意画法及步骤

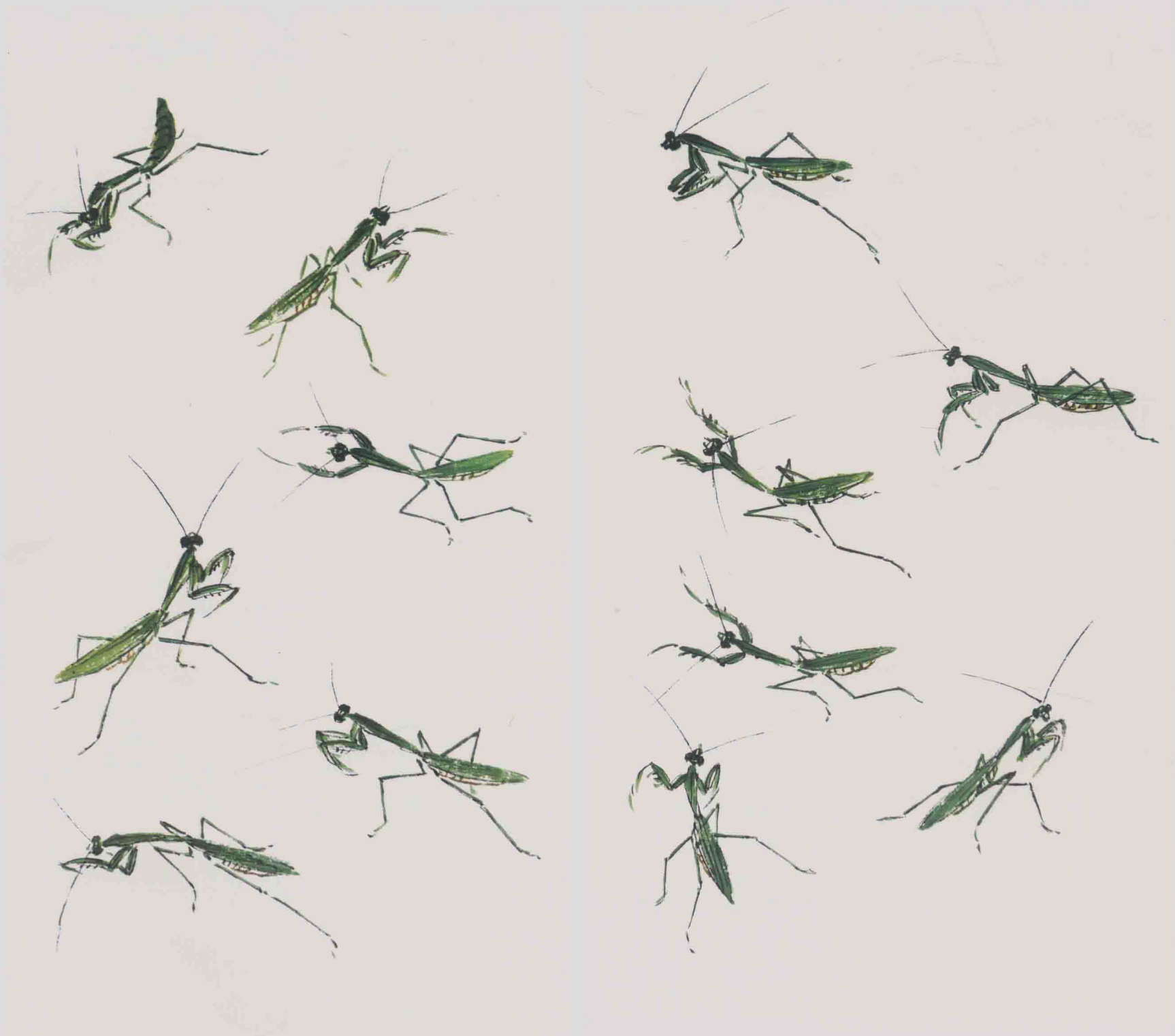
画草虫时落笔的前后顺序，因人而异，但在初学时，往往心中无数。本书介绍一些常用画法，在此基础上逐步练习，加上生活观察，可适当调整，创造出适合自己的表现方法，毕竟任何画法都没有一成不变的固定程式。

画草虫要抓住大动态，注意比例关系。一般先画出头、胸、腹三个大的部位，再根据草虫的行动规律添画六足和翅。飞行中的草虫极富变化，要注意观察，掌握其特征和规律，要注意表现其灵动、轻盈的感觉。草虫的足动态变化很大，并各有特征，画时要特别精心。草虫在爬行时先举前足，中足跟随，后足最后移动。飞鸣爬跳时姿态各不相同。起飞时足部下蹲，落地时足部前伸，飞行时足部收缩，静止时六足平放，行走时，六足前后交叉。草虫的长须须用中锋画出，线条不要太直，要柔而有力，富有弹性。长须的处理关系到草虫的动势，两须不可并行，可有上下和前后变化。

写意画草虫对用笔的要求比较高，必须按草虫的结构特点落笔，一笔画出结构不能重复，要画出生动、传神的草虫必须勤学苦练，辅以临摹写生才能取得好的效果。

一、螳螂

螳螂是草虫中最活跃的种类之一，头部灵活多变，刀臂锋利，很有威势，要注意它动态多，动作灵敏、姿态变化大、腿长、须长等生理特征。其背板与前足是关键部位，与灵活的头部相配合，可描绘出螳螂的机智与凶猛。

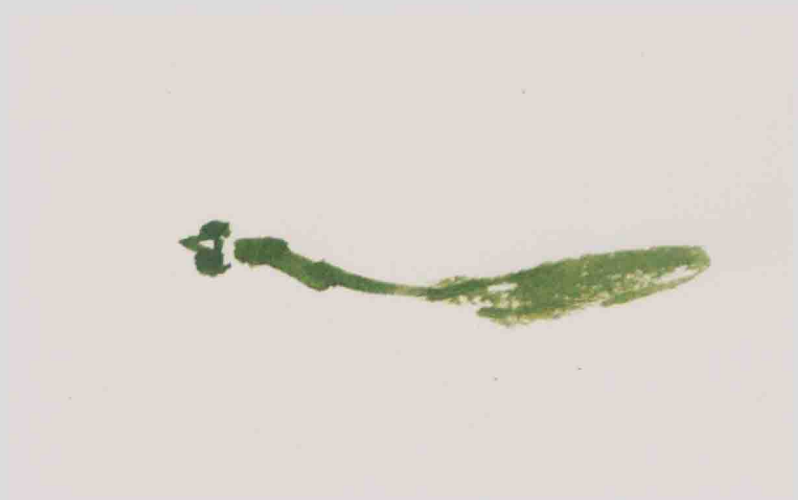
步骤一 以草绿色画出头部。

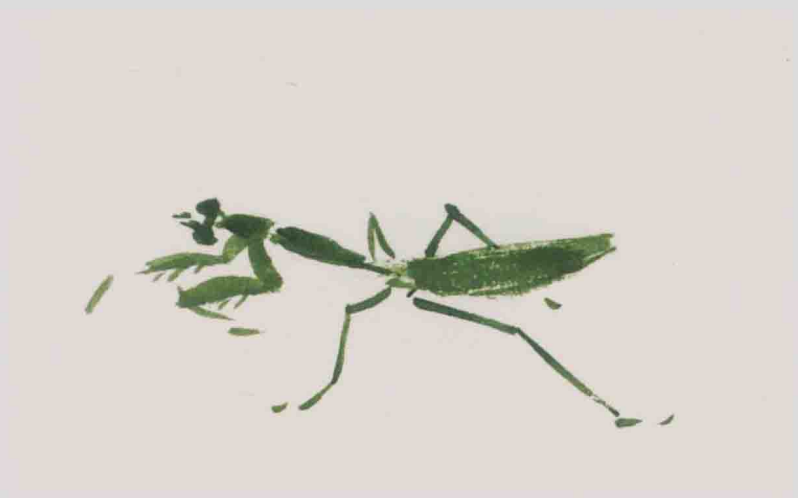
步骤二 以草绿色画出颈背部。

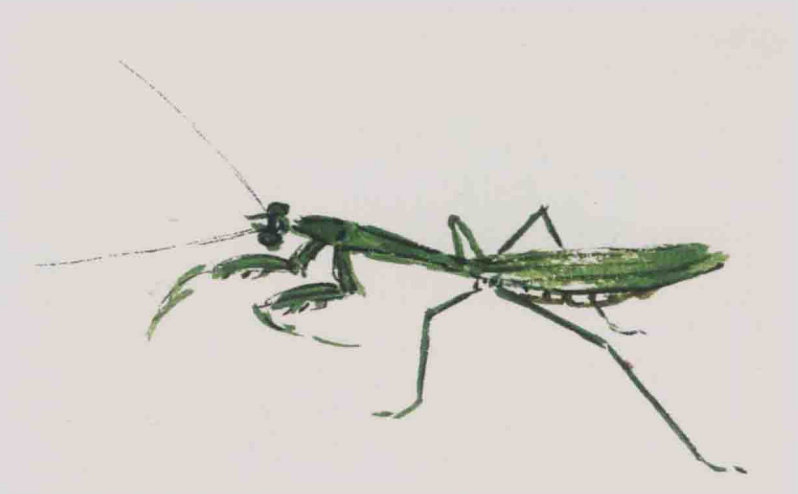
步骤三 以草绿色画出翅。

步骤四 以草绿色画刀臂及足。

步骤五 用暖绿色画腹，用墨线或深色勾身体结构，
点睛、画触须。

二、蜻蜓

蜻蜓的动态并不多，只有在小憩时头部稍微转动。画蜻蜓要画出停息时的恬静，飞行时的优雅，注意透视，但不要过分强调，应有些变形与夸张。

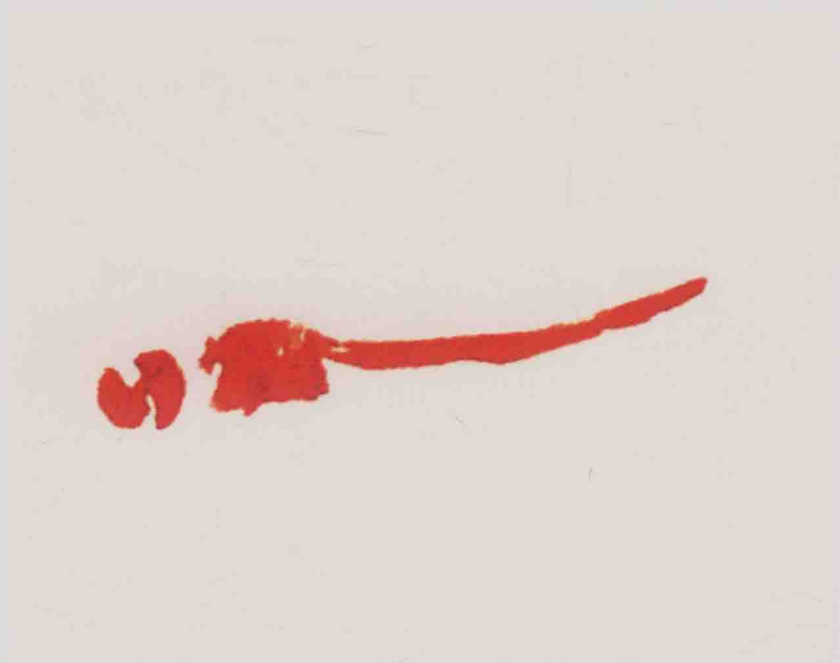

步骤一 以朱磬蘸曙红画头部，主要是两只大复眼。

步骤二 画胸背。

步骤三 画腹尾，稍有弯曲，方显生动。

步骤四 淡色干笔画翅，颜色要有浓淡变化，表现出翅膀的轻灵透明，注意两边对称和透视关系。

步骤五 用墨线或深色勾身体各部分结构，画足。

三、蝉

蝉俗称“知了”。体长头短，复眼突出，吻为针状，头部不能灵活转动，除六足外，很少活动。雄的腹部有鸣器，夏日鸣声很大，前腿节膨大，翅坚硬透明。

步骤一 用墨色画出胸背，墨色要有浓淡变化，留有高光，体现质感。

步骤二 浓墨画头部、眼及前足。

步骤三 画翅，淡墨一笔抹出，轻盈透明。

步骤四 画腹，翅外部分用浓墨，翅内部分用淡墨，浓墨线简略勾些翅脉。