

中国画技法教学系列丛书

宫六朝 总策划 许鸿宾 著

草 虫

绘 画 技 法

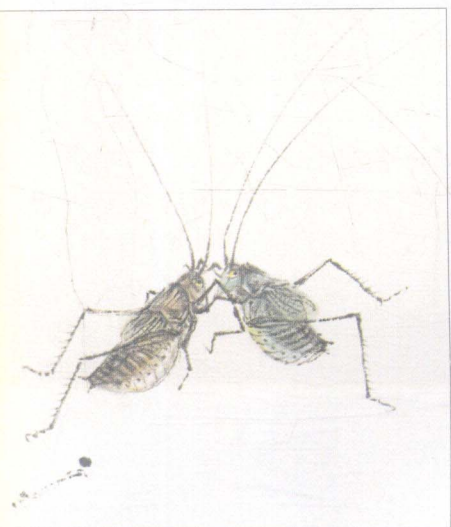
 同心出版社

中国画技法教学系列丛书

草虫绘画技法

ZHONGGUOHUAJIFAJIAOXUEXILIECONGSHU

许鸿宾 著

 同心出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

草虫绘画技法 / 许鸿宾著. —北京: 同心出版社, 2005

(中国画技法教学系列丛书)

ISBN 7-80716-105-1

I. 草… II. 许… III. 草虫画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 039704 号

草虫绘画技法

出版发行: 同心出版社

地 址: 北京市朝阳区和平里西街 21 号

出 版 人: 刘霆昭

邮 编: 100013

电 话: (010) 84276223、(010) 84279112

E-mail: txcbszbs@bjd.com.cn

印 刷: 北京新华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889×1194 毫米/12 开本

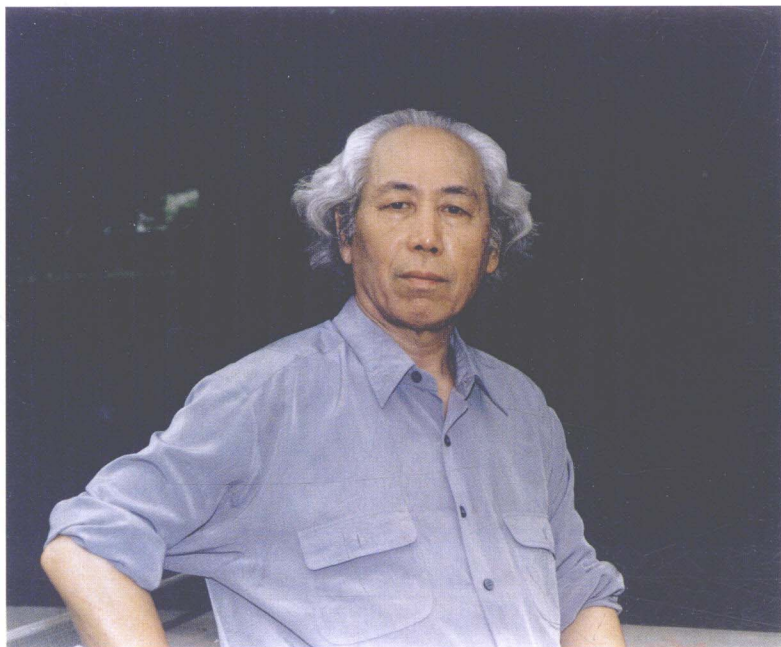
印 张: 6 印张

印 数: 1-12000 册

定 价: 32.00 元

同心版图书, 版权所有, 侵权必究

作者简介：

许鸿宾，字蔚琛，1935年7月生，河北省霸州人。1960年就读于中央美术学院国画系。受艺于李苦禅、郭味蕖、田世光诸教授。毕业后任河北大学河北工艺美术学院教授至今。中国美术家协会会员，河北美协理事。专攻花鸟草虫，尤擅绘蝈蝈，人称“蝈蝈许”。所作朴实清新，有浓郁的生活气息和时代特色，曾先后为人民大会堂作“杜鹃飞蝶”和“百蝶图”。人民日报海外版、中央广播电台、国际广播电台、中央电视台、中国教育台、河北电视台曾多次介绍他的作品和创作生活，1990年应邀赴日本举办画展，受到日本多家报纸和电视台的高度评价，称其为“中国一流画家”、“草虫画第一人”。2002年中国教育电视台拍摄《许鸿宾花鸟草虫系列讲座》七集教学片，在第一套节目中连续播出。天津人民美术出版社为其出版了《写意花鸟鱼虫技法》、《写意花鸟教程》、《福寿三多》及《群仙祝寿》等书。人民美术出版社出版了他的《怎样画草虫》、《新编芥子园画传》及《中国画蝴蝶技法》等书。

“雕虫” 还看许鸿宾

相对于山水巨制、花鸟鸿篇，草虫画多年来被人视作“雕虫小技”。仅从画幅大小而言，其说未必无理，但从表现技巧的难易与作品内涵的多寡上看，将所有的“雕虫”视为“小技”，就未必有理了。试想一下，如果将齐白石的草虫从他的作品中勾掉，他的艺术之峰会不会矮掉一截？他所绘制的草虫，无论是工笔的，还是工写兼施的，或是大写意的，均为颗颗艺术明珠。由此可见，“雕虫”能成“大器”，关键是艺术水平必须高。

或许正因为“雕虫”不佳易成“小技”，而一般人又难以摆脱“小技”的阴影，所以，“雕虫”而成“大器”者更是凤毛麟角。翻开中国画史，因“雕虫”而著名于世的画家，宋、元、明、清四代不足二十来人，而专攻草虫名垂千古的，仅宋朝的郭元方、李延之、僧居宁几人。现代“雕虫”大家非齐白石莫属，紧随其后的是王雪涛、傅星伯。傅老是齐白石入室弟子，20世纪三四十年代曾享誉京城，声播西欧，后隐居山东小镇长达半个多世纪，虽然并未放弃“雕虫”，而知其善“雕虫”者却不多了。

那么，草虫画佳作果真要在我辈手中消失了么？不，保定市出了个“蝈蝈许”。他继承齐白石工整入微的画风，吸收王雪涛洒脱灵动的笔法，别开生面，将自己对草虫微观的感知再现于画幅，“雕虫”成了“大器”，受到海内外人士的普遍关注。

“蝈蝈许”是人们对著名国画家许鸿宾的佳称，加之他画的蝈蝈虽然写实但形象鲜明，身为草虫却俊美端庄，称得上是许氏艺术的形象大使。人们看到许氏蝈蝈，便想到许鸿宾；谈论许鸿宾，眼前又蹦出许氏蝈蝈，于是昵称许先生为“蝈蝈许”。

许鸿宾先生早年毕业于中央美术学院，曾在李苦禅等教授的亲自指导下从事草虫画的学习与创作，毕业后到河北工艺美校任教直至退休。在美院及以后的若干年里，苦老不止一次地为他的工笔或小写意草虫补景，并在一幅画上题道：“宋人画草虫最工整，鸿宾弟仿之甚精微也。”许先生早年仿宋，练得扎实功底，后来完全走出一条自己的路。苦老当然高兴，又在《怎样画草虫》一书（许鸿宾著，人民美术出版社出版）的前言中高度评价：“许鸿宾长于花草，尤擅草虫。”

观许先生画作可知：他“雕虫”不满足于须毛逼真，仅仅追求所谓“栩栩如生”，因为那是生物标本画应当达到的水平，不是绘画艺术追求的唯一境界。所以，他重视借虫抒情写意，因而画出了秋蝉高兴无欲、蝴蝶轻盈不妖、蝈蝈雄健无邪、蜻蜓款款不迫……便是难以寄托情思者，他也要把它们画得生动有趣、清晰洒脱，给人以视觉上的美感。

如果说一个画家想借画抒情就能抒出情来，绘画就没难度了。绘画之所以成为艺术，必须有高超技法保障，就是说，艺与技是“八”字的撇与捺，缺撇少捺都不成为“八”。许先生画草虫，长期实践形成系统的理论，并摸索、概括出一套与之相匹配的技法，高超技法保证他的草虫画理论得以变成艺术佳作。由于成就显著，有关研究机构和权威人士力荐他完成中国美术巨著《新编芥子园画传》草虫卷，另外，两本指导性著作《中国画蝴蝶技法》和《写意花鸟鱼虫技法》也已问世。年近“古稀”的许先生，现在可以秋蝉似的高歌了吧？

前言

許鴻賓長於花卉，尤擅草蟲。長身以事，
與師與友沈浮罔注如一，于學于藝順逆刻苦
不二，其人格與格足可見矣。今知其作即將
問世，誠為之喜。所喜者有二：其一鴻賓誠
老實人，雖然鄉里猶不乏淺者，舉若此乃
人才之幸。其二可證示後學，務以師造化為要，
雖屬彫蟲猶是可有。

方今百廢待興，富強之願，瞞目未興，興
廢法事，積于點滴，此冊雖小，足見宏圖
之一斑。謹泐數行，以示慶也。

辛酉夏月八日 吳昌碩書於京

总序

中国画历史悠久，流派纷呈，名家辈出。其间涌现出的优秀作品和理论著述已成为中华文化不可或缺的重要组成部分。

晚清以来，中国画逐渐脱离了纯传统师徒教授的模式而转变为学校系统施教。在近一个世纪的发展过程中逐步创建了系统完整的美术教育体系，形成了中西结合的学院教学模式并取得了相应的辉煌成就。其中各类美术教材的编写、使用作用斐然。

在新的世纪，全方位地吸纳与传承中国画的精髓，构建国人的精神家园已成为美术工作者的一种责任。包括中国画在内的美术教育将在丰富文化修养、培养高尚审美情操和增强民族自尊心、自信心等方面发挥更大的作用。编写一套涵盖山水、花鸟、人物诸学科的教学丛书，适应21世纪美术教育的发展趋势成为必然。

本套丛书的著者多为高校中国画教学的一线教师，这使得著述在关注技法传授的同时更凸显学术精神。在中西文化交融互渗的大背景下，密切结合当前美术教学课程体系改革的实践成果进行编写，既符合中国画基础教学规范性，又适应当代艺术创作规律。其体例新颖，表述流畅，既融汇了绘画知识的可读性和绘画技法的可操作性，保证了美术专业学生的学习需求，同时也适合各类业余美术爱好者的学习之用。

中国画源远流长，博大精深。限于各著者自身学术的研究角度不同，敬请各位同仁提出宝贵意见。

宫六朝

2004.12.

许鹤笑

兰蝶

Contents 目录

一、草虫概说	1
二、草虫结构	1
三、草虫画法	1
1. 蝴蝶画法	1
2. 蜂类画法	8
3. 蜻蜓画法	12
4. 蝈蝈画法	15
5. 蝉的画法	24
6. 螳螂画法	28
四、咏虫诗句	65

一、草虫概说

人类的历史才三百万年，而昆虫早在三亿四千万年以前就已经出现了，经过漫长的岁月形成了今天地球上种类繁多、千差万别、各式各样的昆虫，它的种数超过其他生物的总和。昆虫的出现促进了植物的发展，为动物的发展提供了食物，并且与人类的生活也有着密切的关系。

我们从二千年遗传下来的陶器、玉器和青铜器上可以看到许多有关草虫的雕刻和图案，造型生动、优美，这说明远古时代人们对草虫的喜爱。有关的故事传说是很多的，如三国时代的曾不兴为吴王孙权画屏风，误落了一个墨点，画家就把它画成一只飞蚰，孙权以为是一只真的飞蚰，举手指弹，弹了几次，飞蚰仍是不动，待仔细观看才恍然大悟，这个故事至今仍传为佳话。

从魏晋开始，中国古代绘画艺术逐渐形成草虫一派，专门表现出草虫的优美形象。至于诗词歌赋中的昆虫题材，不但出现得很早，而且数量多，在整个中国古代诗歌中形成了独特的风格，是中国古典文学中最精彩的部分之一。

关于草虫的绘画，历代都有高手，例如唐朝有滕王婴；宋朝有郭元方、李延之，僧居宁是以专工草虫著名的，邱庆馀设色花卉，花果用颜色画，而草虫是用墨点染黑白，不加颜色，而形似得其真。还有画花卉兼画草虫的，如五代时的徐熙、黄筌；宋代时的赵昌，明朝的孙隆、王乾、韩方及朱先等；清末的居廉、居才、高巢以及现代的齐白石和王雪涛等。从画风来看，宋元多工微，明清小写意，现代齐白石又开创了大写意画风。历代画家所画草虫都各具面目，每有所变，不断进展。

二、草虫结构

昆虫种类繁多，但它们的身体都有相似的结构。（一）整个身体由头、胸、腹三个部分组成；（二）具有触角一对；（三）翅膀基本都有两对；（四）胸部有足六只；（五）腹眼一对，但也有单眼。昆虫胸部分前胸、中胸和后胸三节组成，每节下面各生一对足，胸上面普遍生有翅。昆虫的骨骼都生在体外，称为外骨骼。由于骨骼长在体外，在草丛中穿行便不易受到损伤。

三、草虫画法

草虫种类虽然繁多，但画家经常画的也就是常见的数种，基本上都是选择造型优美的去画。下面举几种草虫画法的例子供广大学画者学习。

1. 蝴蝶画法

蝴蝶是我们日常生活中常见的一种活泼美丽的昆虫。人们喜欢它色彩美丽，舞态轻盈，在古今的诗歌、绘画、神话、民间艺术中，常用它象征美丽、幸福、爱情、快乐，以及一切美好的愿望。

画家经常描绘的蝴蝶大至可分四大类：体大后翅带尾的叫凤蝶（凤蝶中也有不带尾的）；中型体形方圆的叫蛱蝶；中小型白或淡黄色的叫粉蝶；最小的灰或者绛紫色的小蝶叫灰蝶。它们都有四个翅膀，两面大两面小，从正面看是大翅压小翅，侧面看是小翅压大翅。身体分头、胸、腹三部分。头上有一双触角，一个口器——细长的喙管，中胸两侧生长四翅，下部生长两条腿。蝴蝶六条腿的功能分别为：前一双腿是寻找食物的，较小；中间一双腿是支撑身体的，后腿较长，是跳跃用的。起飞时，六条腿合抱于腹下。

在蝴蝶的画法中，一种是勾填法，适宜画色彩鲜艳的蝴蝶。先画出蝶翅上的纹脉，再用浓淡墨点染出翅上的花斑，有鲜艳颜色处不染墨，蓝色花斑闪光处可以用石青填色，上面染酞青蓝，红斑用朱蘸加朱砂点染，黄色蝴蝶用藤黄加白粉覆盖在蝶翅上，使其有鳞粉的感觉。

依样

另一种是写意画法，笔蘸淡墨，笔尖着浓墨，笔上水分不要多，能出飞白为宜，侧锋四笔擦出四翅，再依照不同墨迹形象勾出纹脉，墨色不够的部分，用焦墨于笔擦醒。蛾子的画法与蝴蝶相同。蛾翅鳞片较厚，六足多毛，触角多羽毛状。色彩比蝴蝶灰暗。

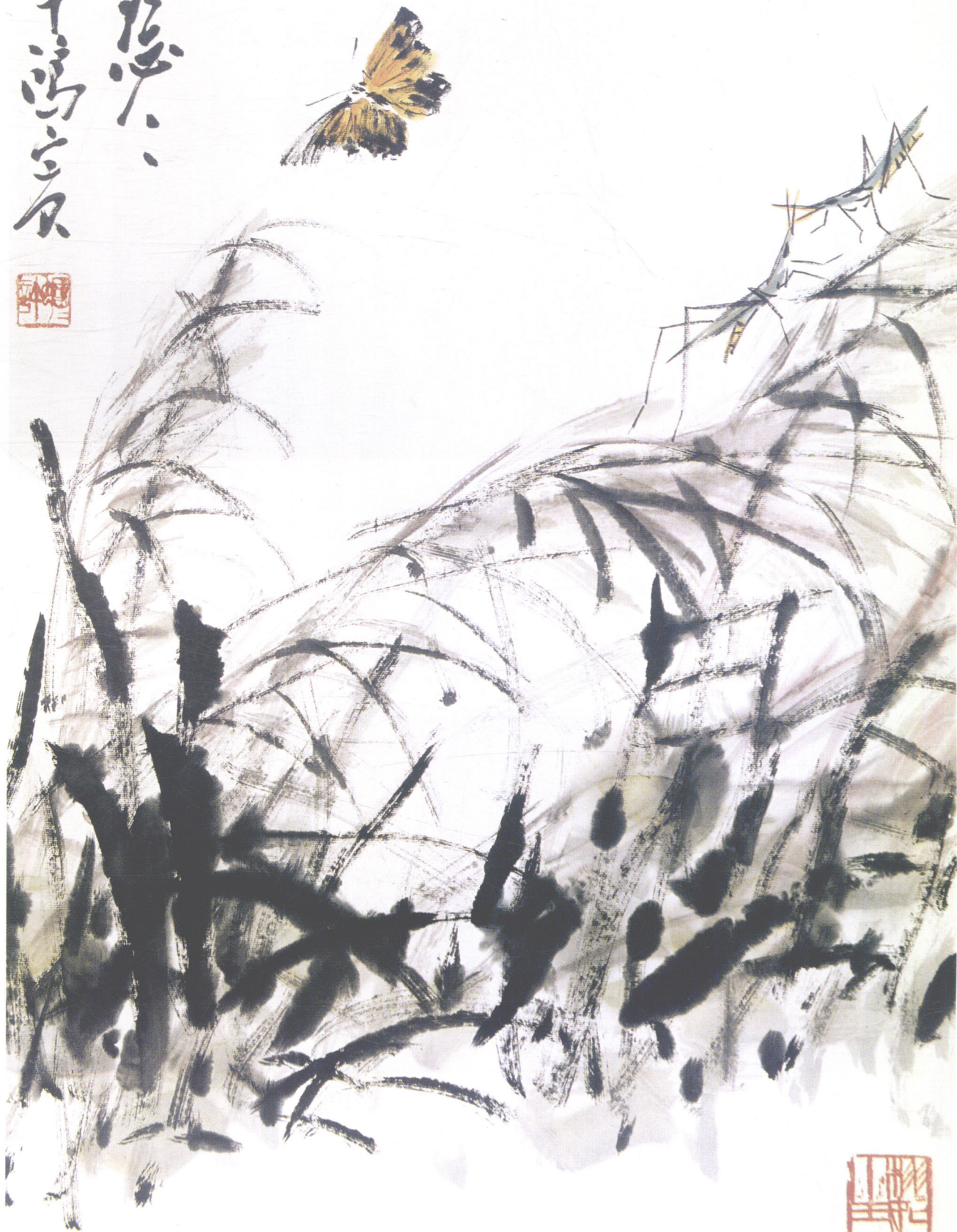
仙人掌

丙子
画

向日葵

秋瑟瑟
壬申

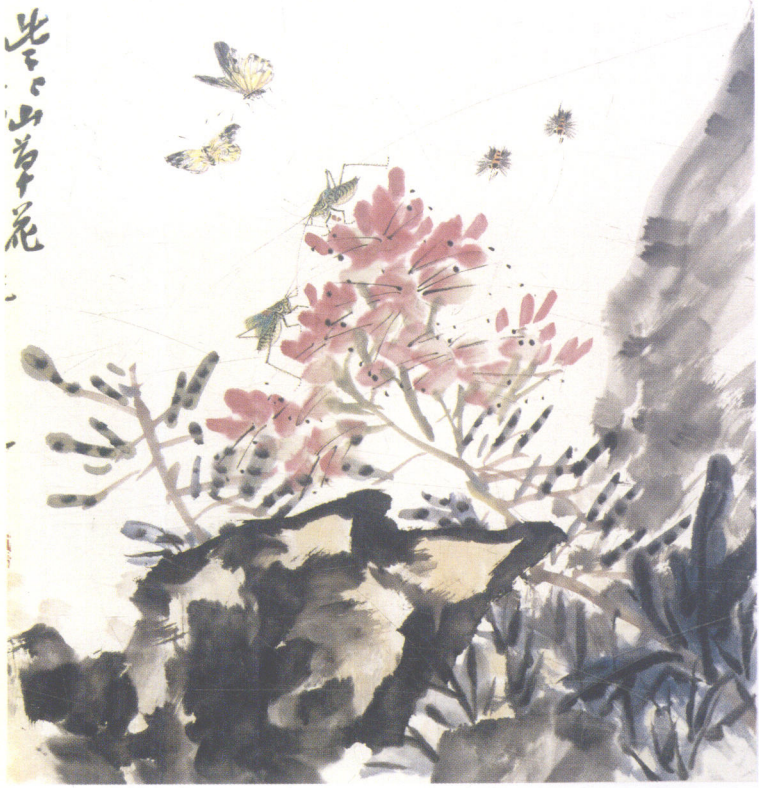
秋瑟瑟

芳艳凝霜
甲申秋月 逸客画

芳艳凝霜

些些山草花

远香随晚风

蜀葵

此是幽蘭一種花
不在幽遠只烟霞
采樵或恐通來徑更寫高山
意法

辛未夏月
许鹤笑

黄瓜

许鹤笑

兰蝶

客中泣血
辛未年
画

2. 蜂类画法

蜜蜂、黄蜂和马蜂都是用赭石、石黄或藤黄点背、头。画短须，添腿，再用淡赭石点腹。画头、背、腹三部分时，略有些角度变化，不画在一条直线上，使之有动势而不呆板。画飞翔中的蜜蜂翅子可用手指将笔锋分开，笔上水分要少些，轻轻扫出四翅。前二翅稍长，后二翅较短。

还有一种方法是画好胸、腹之后，在双翅部位选取两滴清水，再在半干的水痕上点上淡墨，后两翅部位点浓点。此法有嗡嗡飞翔的效果。

草虫豆角