

工笔草虫

上

海

书

画

出

版

社

方严 编著

中国画经典技法自学丛书

责任编辑 邵仄炯
技术编辑 钱勤毅
封面设计 王 峥

图书在版编目(CIP)数据

工笔草虫 / 方严编著. —上海: 上海书画出版社,
2005.7
(中国画经典技法自学丛书)
ISBN 7-80725-092-5

I.工... II.方... III.工笔画: 草虫画—技法
(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 053545 号

☆中国画经典技法自学丛书

工笔草虫

方严 编著

●上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

制版: 文高图文技术(上海)有限公司

印刷: 上海精英彩色印务有限公司

经销: 各地新华书店

开本: 889 × 1194 1/16

印张: 3

印数: 0,001—5,000

版次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-80725-092-5/J · 092

定价: 20.00 元

目 录

经典解析	《写生蛱蝶图》(局部一)	
写生举例	蟋蟀	4
写生举例	螳螂	10
写生举例	蝴蝶	16

经典解析	《写生蛱蝶图》(局部二)	22
写生举例	蜻蜓	24
写生举例	蝉	30
写生举例	蝈蝈	36

示范作品		
晨露		42
瓜虫图		43
秋霜		44
早春		45
夏		46

中国
画
经
典
技
法
自
学
丛
书

工 笔 草 虫

方
严
编
著

上
海
书
画
出
版
社

经典解析

写生蛱蝶图(局部一) 宋 赵昌 纸本设色 纵二七·七厘米 横九·一厘米 日本国立东京博物馆藏

赵昌，北宋花鸟画家，善画花果，折枝花卉，“极有生意”，用色鲜活。《图画见闻志》称其时代无双。初师滕昌祐，后过其艺。常于晨露之下对花写生，自号“写生赵昌”。此卷系一幅写生作品，描绘三只蛱蝶穿越于花草之间，一只蚱蜢伏于绿叶之上，形态生动逼真，画面设色明润，笔迹柔美，布局疏密有致，意境清空幽远。

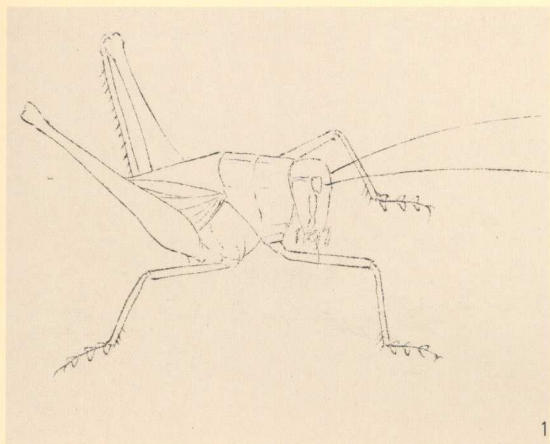
下面将此图分为二个局部，并对每个局部的画法进行分步解析，从中窥见其技法精要之处。

■ 蚱蜢的前半身

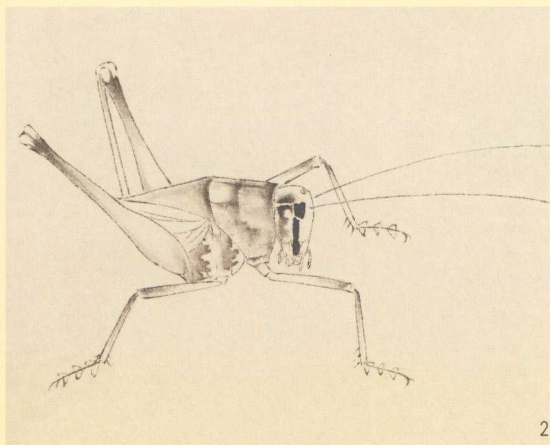
1、用重墨勾出蚱蜢，注意不同部位的用笔关系变化，要表现出不同部位的不同质感。勾用线要劲挺有力，且不可迟滞，而身体部分则可用笔略慢些，线条也要沉稳些。勾触须用笔要轻灵而有弹性，要画出其灵动飘逸之态。

2、用墨染腿及身体部分。其中染腿部用笔要利索挺，且不宜多遍渲染，要染出劲挺的感觉来。染身体部分则要染出厚重饱满的感觉，用水也相对充足些。用浓墨点眼睛及脸颊部分，可一笔点出脸颊上的斑纹，不可迟缓地反复渲染，而眼睛则可渲染出之。

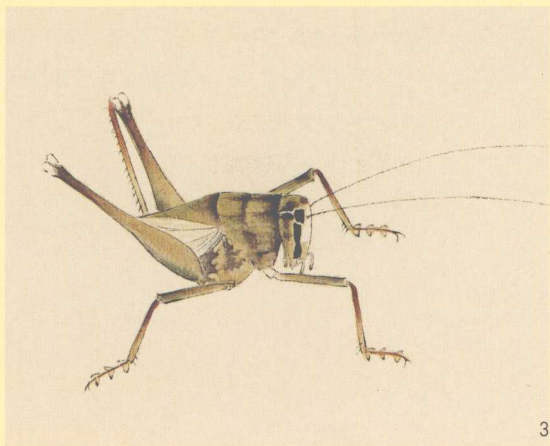
3、用草绿染身体及腿部，也要注意染色时不同部位的用笔变化。最后用深赭红染腿部的关节部位，用笔要劲挺利索，不可软弱迟滞。

1

2

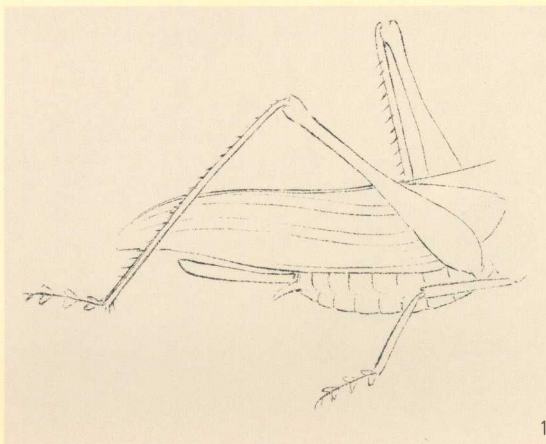
3

■ 蚱蜢的后半身

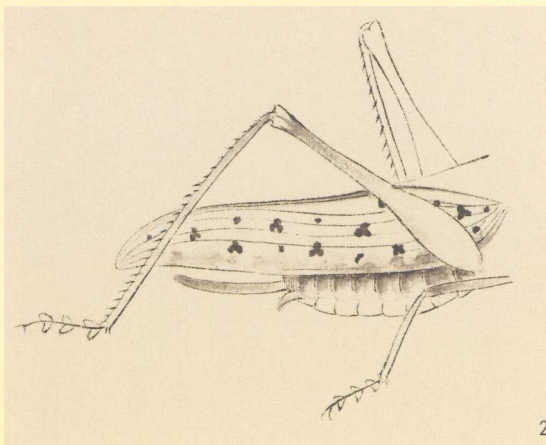
1、勾勒蚱蜢的翅膀及腹部，要注意用笔的区别，勾翅膀用笔要轻松利落，不可迟滞，要表现出翅膀质感。勾腹部用线要沉着凝练，要表现出腹部厚重饱满的感觉，不可勾得太僵板。

2、用墨染腹部及翅膀。染腹部要水分稍多些，可多遍渲染出之。而翅膀则须轻快染出，然后用深墨点翅上斑纹，点斑纹用笔要凝练厚重。

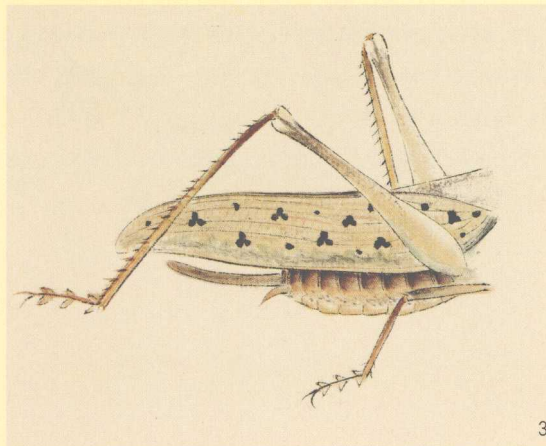
3、用淡黄绿色染翅，用笔要轻松，只一两遍即可，不易多遍渲染，用赭红色及黄绿色染腹部，可水分略多些，要染出厚重润泽的质感。最后调整色彩关系，一些关节部位可稍作提染，使主次轻重得体，关系合宜。

1

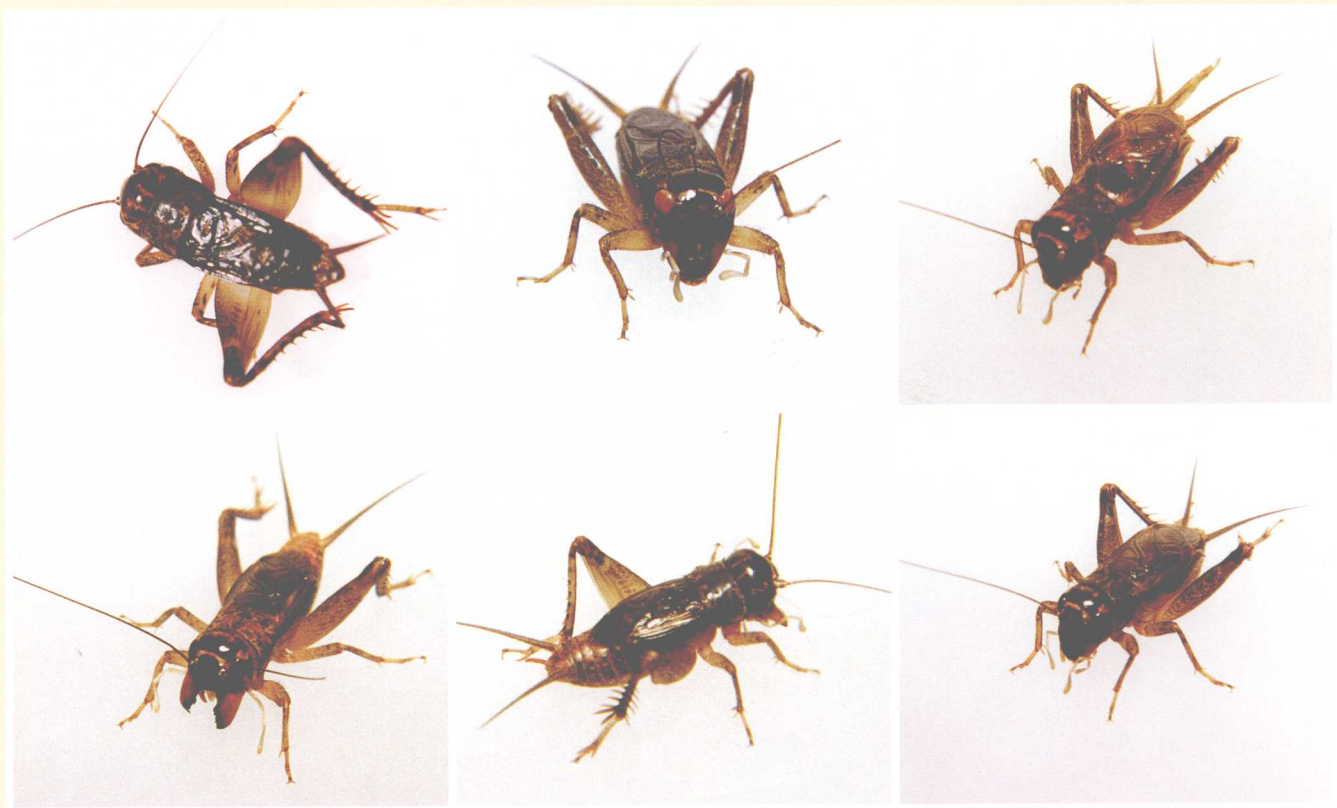
2

3

写生举例

蟋蟀

蟋蟀的体形比较小，身体部分的关节转动幅度不大，因此身体没有太多的姿态变化，在画蟋蟀的写生时，只能多注意不同朝向、不同视角的形态。蟋蟀体形小，但画它时同样要注意身体结构的造型与关系，细心观察其结构关系，不可随意，否则会画得很概念化而显得不生动。蟋蟀的脚与触须是运动比较灵活的，画写生时要多留意其运动规律，尽量画得姿态好看些，同时要注意与身体的协调一致，不可违背生长规律而任意改变。

下面在写生稿的基础上，进行概括、整理，分四步完成一幅写生画稿。

1 因蟋蟀色彩较深的缘故，勾线的墨色宜浓，否则染色后墨线不显。勾翅膀要注意其翅脉的排列规律，用笔要有变化，线条要轻松些。勾身体则略沉稳，而勾腿部则要劲挺有力些，不可软弱。画触须用笔要轻灵，以画出灵动飘逸之致为佳。

2 用墨染身体时可略多染几遍，墨色也可重些，要染出厚重的感觉来，而且用笔要劲挺有力，不可迟滞，以表现出其质感。腹部不宜染得太“硬”，须染出松软的质感。染腿部则用笔劲挺利落，不可软弱，也不宜多染。

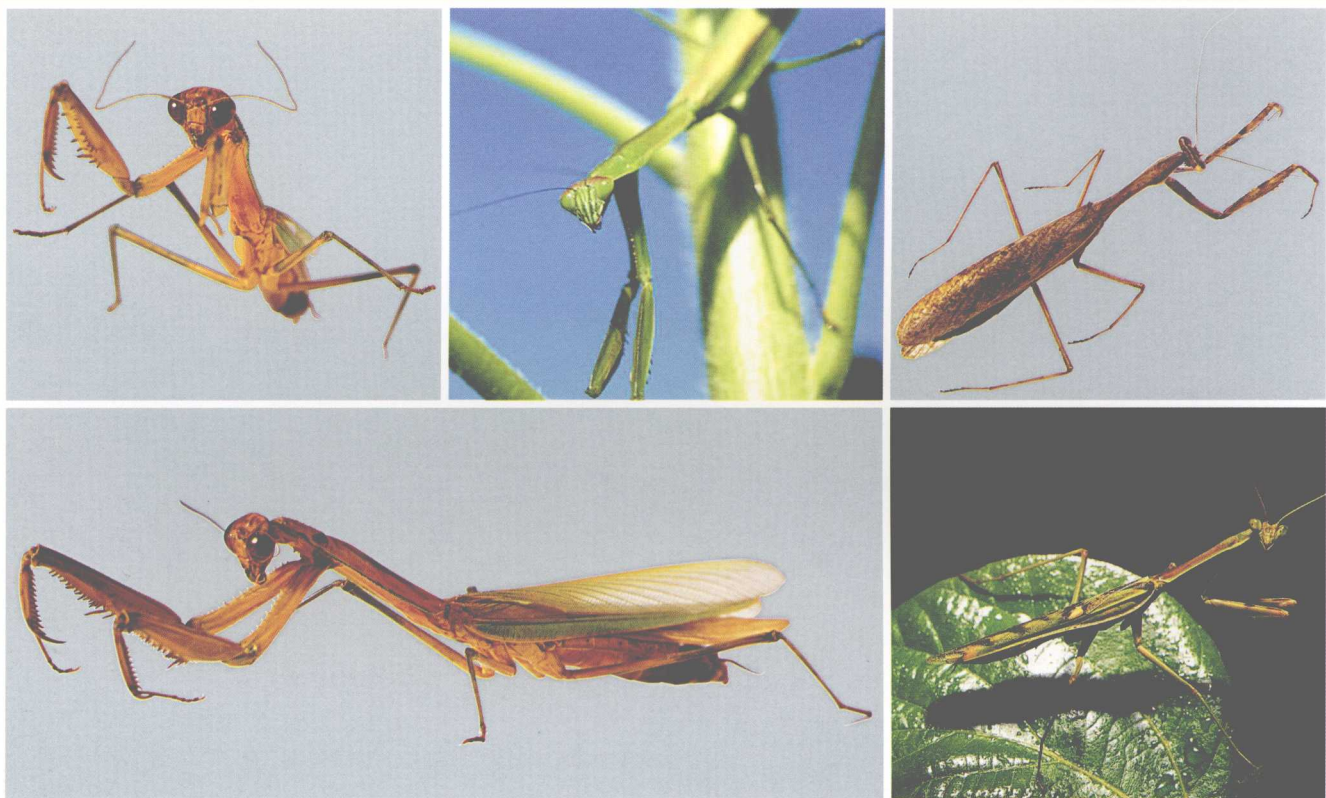
3 用赭色染身体及腿部，注意不要盖到墨色上而显得脏腻。

4 调整画面色彩关系，注意要突出重色，不可太平均而显得缺乏精神。配景要注意与蟋蟀的动态及色彩的协调，尤其注意深色的呼应关系。

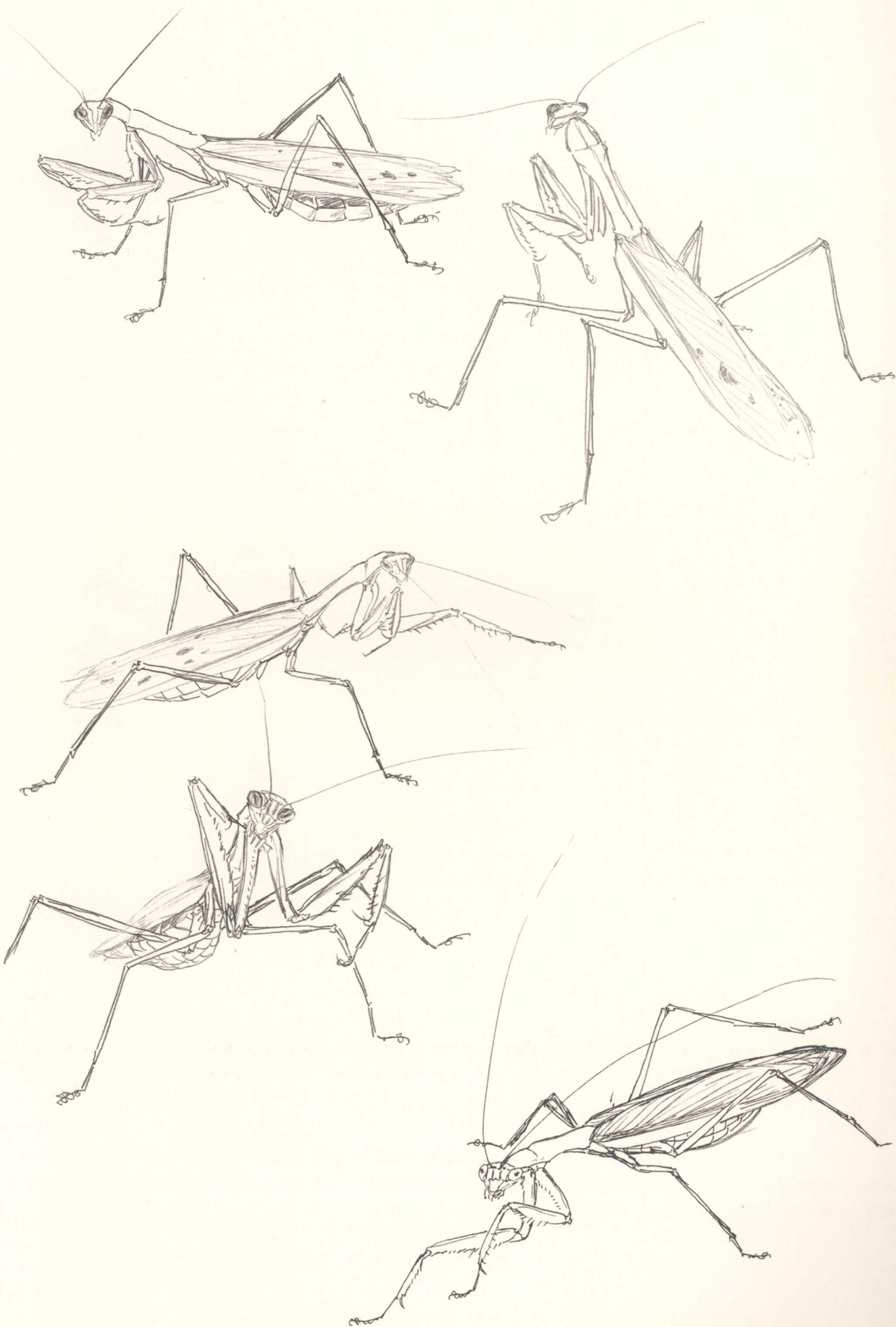
写生举例

螳螂

螳螂的姿态很优雅，它的身体、脚都十分修长，感觉很疏朗，有种“灵秀”美。螳螂的脖子转动比较灵活，因此头部动态比较多。螳螂的胸部与腹部之间可上下转动。在画写生时要注意它的动态变化。细心观察，分析它的各个关节的运动特点而“合理”地去表现它的“优雅”的动态。螳螂的触须很长、动态也多，写生时要注意其与身体动态的关系，触须的安排“合理”与否是很关键的。

下面在写生稿的基础上，进行概括、整理，分四步完成一幅写生画稿。

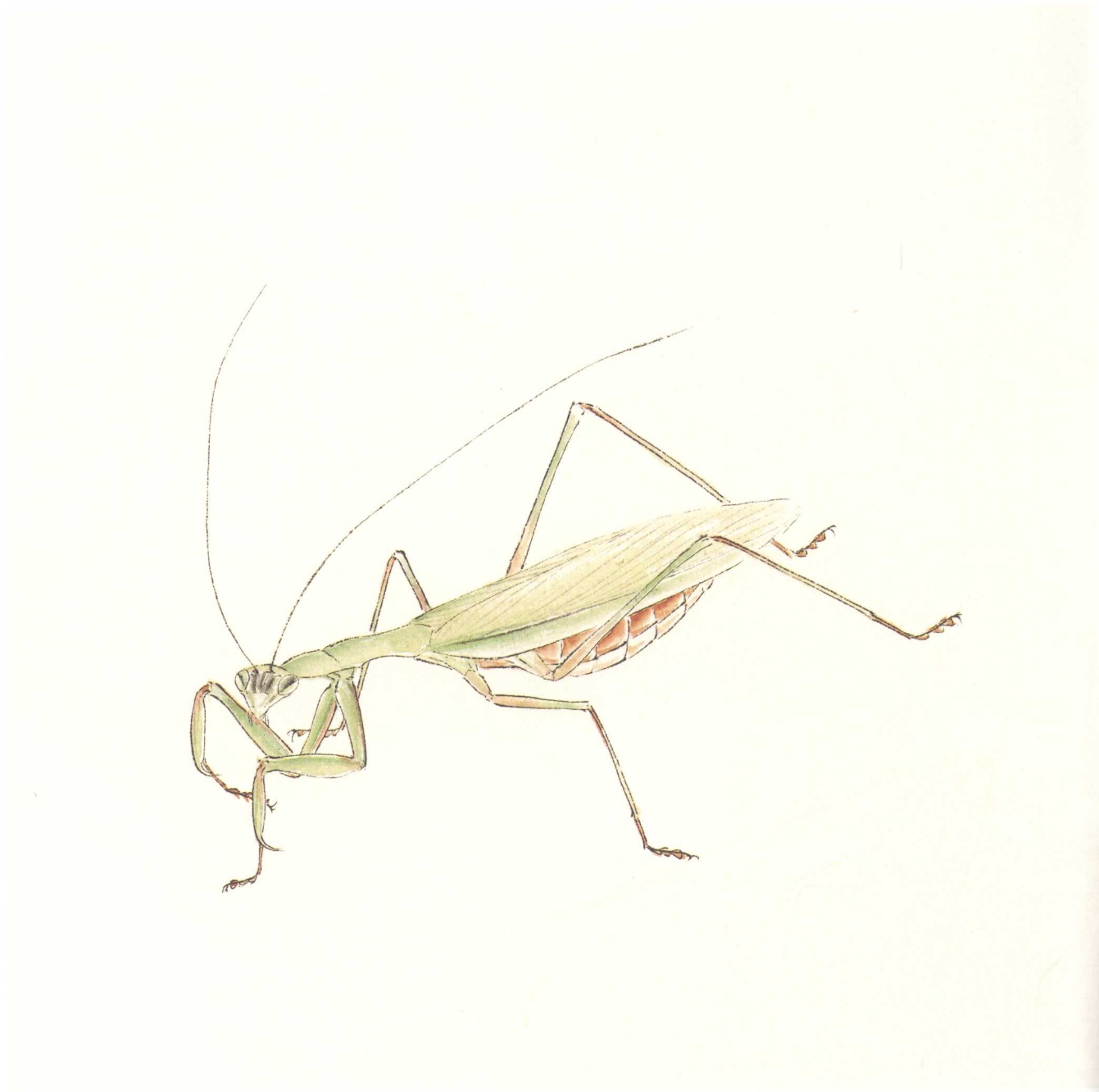

1 勾线宜松动些，注意用线的变化。勾脚的线条则须挺拔有力，且不可僵硬呆板。勾身体的线条则宜略沉稳些，尤其是肚子部分用笔要略慢些，线也要柔和些，不宜太硬。画触须用笔要轻灵，不可迟缓。

2 用赭红色染肚色及腿部的关节部分，染肚子时宜染出饱满、厚重的感觉，用笔不宜太干。而染腿部则宜用笔利落，忌反复渲染，从而使腿部显得软弱无力。

3 用花青染身体、腿及翅膀，注意不同部位的用笔变化。然后用淡草绿在花青底上罩染，也要注意用笔变化，不可不加区别地渲染。