

国画技法训练丛书

草虫技法解析

赏竹 主编

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画技法训练丛书

草虫技法解析

赏竹 主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

目 录

前言	1
大蜻蜓的画法	2
小蜻蜓的画法	4
蝴蝶的画法	6
蜜蜂的画法	8
胡蜂的画法	10
牛蜂的画法	10
纺织娘的画法	12
蝈蝈的画法	14
蝗虫的画法	16
蚱蜢的画法	18
螳螂的画法	20
蝉的画法	22
天牛的画法	24
甲虫的画法	26
蟋蟀的画法	28
作品欣赏	30

前言

草虫是花鸟画中的一大门类,是丰富画面的一种不可缺少的内容。自古以来,人们早已将草虫引入画面,草虫作品成了精神生活的一种载体。春夏秋冬的更换,草虫隐伏出没,跳跃鸣叫,给人类的生活带来了许多乐趣和感慨。近代画工笔草虫精深而见清雅,趣味独到者当属白石老人,他刻画的草虫栩栩如生,很耐品味,晚年改画大写意草虫,也颇具开拓之功。当代画写意草虫最全面而精到者,应推王雪涛、肖良两位先生,他们描绘的草虫种类之繁多,造型之正确,神态之活泼,可谓前无古人。其他如赵少昂、来楚生先生的写意草虫,笔墨趣味很好。恩师陆抑非先生也画草虫,他画的蜻蜓、蝴蝶、蟋蟀、纺织娘等变化多样,极为出色。

只画花草,往往易见单调之弊,若添一只草虫,画面即刻就会生动鲜活起来,原因在于草虫是会动的生物。草虫可作为主体,也可作为点缀物,在创作中很有用处。要画好草虫必须深入生活,尤其是到田间山坡,说细观察每种草虫的不同形态、结构,反复进行比较,找出其规律,不断速写,搜集素材。然后回到画桌,结合前人的草虫技法,不懈苦练,才有可能将草虫画活,给我们的画面增加一种欢乐可爱的情趣。自然界中的草虫种类很多,一个种类的草虫又有多种颜色,这里讲解示范的只举其中之一二。从笔墨技法上来说,同一只草虫,也可以有多样的表现手法,限于篇幅,这里也只能介绍一二而已。望读者举一反三,灵活学习。

画草虫基本用小毛笔,如小狼毫、叶筋笔、衣纹笔、狼圭笔等。本书技法示范中所选用的毛笔,我只是举一个例子而已,读者不必拘泥于此,可根据自己的需要和爱好选择各种不同型号的毛笔。因为草虫的形体一般较小,所以蘸色宜少,但又不可太干,宜谨慎而肯定地按结构去画,但又应做到落笔无悔,一气呵成,讲究“写”出来的效果,内含书法味。还应灵活地将真草虫不够美的那一部分结构或色彩加以变更、夸张或削弱,使它成为完美的艺术形象。

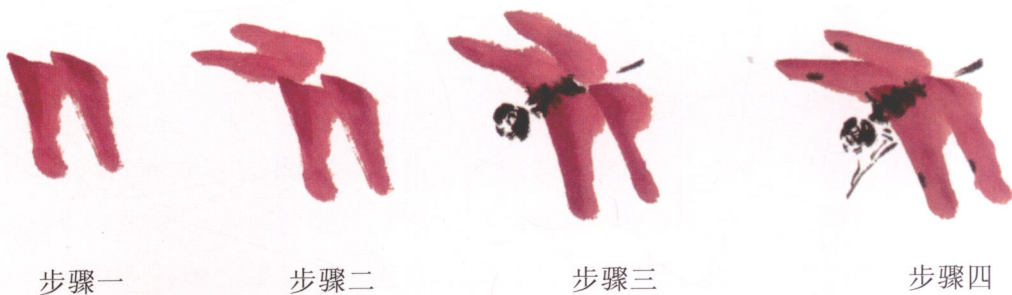
赏 竹

于杭州西子湖畔之拂云阁

大蜻蜓的画法

小狼毫或大白云笔蘸适度朱砂,再蘸胭脂,在调色盘中略按压几下,先画前面的两片翅翼,却是从外往内画,注意翅的基部大,端部小。换另一支笔,浓墨依次画眼、嘴、背、尾,最后以枯笔添足、点斑。

小蜻蜓的画法

用很细小的狼毫笔,蘸深绿色依次画胸、头、尾,画尾部时可从尾梢向腹部画过去。画翅时应换笔,蘸黄蘸少许赭石,从翅梢部向胸画去,到胸部时宜渐淡渐虚。浓墨勾细部和足。注意足从后往前方伸。再在胸部和尾梢处点些石膏。画小蜻蜓以轻松、虚灵、简约为妙。

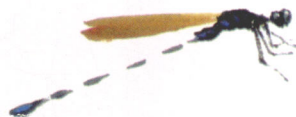
步骤一

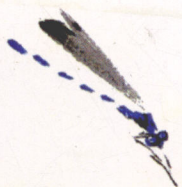
步骤二

步骤三

步骤四

蝴蝶的画法

兰竹笔蘸浓墨侧锋从外向内画近的翅翼,至基部渐虚,带飞白,用笔要干净利落。小狼毫笔蘸赭墨画胸、腹部,浓墨勾眼、足、触须。兰竹笔画远翅,注意翅翼基都应向胸集中。然后淡石绿染眼,中墨勾腹节,厚朱砂点斑。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

各种颜色的蝴蝶姿态

此蝶
見秋風
生於心
上高志
於西湖
賞以
生於心
賞以
生於心
賞以

紅芳灼灼美人嬌
賞竹畫竟即題詩句

蜜蜂的画法

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

浓墨画胸、眼。另一支笔蘸藤黄，笔尖略蘸少许朱磬，从尾向胸部画去，使之渐虚、渐呈飞白。换笔，蘸淡墨从外往内画翅翼，从内往外画亦可。然后画触须，勾腹节。画后足时笔宜略停驻一下再提起，使之略渗化，这样蜂足就有了带花粉之真实感。

胡蜂的画法

藤黄蘸朱磬,再蘸些曙红,从尾尖向胸部运笔,朱磬合淡墨画胸、头部、触须。换一支笔,蘸淡墨画翅。浓墨勾腹节,画足。画蜂腹也可用赭墨或浓墨。

胡蜂的各种姿态

牛蜂的画法

牛蜂眼黑、腹黑、胸部中黄色,形体大。可先画黄色的胸部,再画浓墨眼、腹、触须和足。然后以淡墨画翅。

牛蜂的各种姿态

纺织娘的画法

纺织娘头小、腹大,后足特别细长,触须也细而长。画绿纺织娘,以汁绿蘸极淡朱磬侧锋画翅,翅的后方渐虚些。依次画胸、头部、然后以浅磬色的腹部,最后画足,添触须。浅三绿色罩染各部。将汁绿合些淡墨勾各部结构的界线,切不可勾全勾死,应有断笔处。

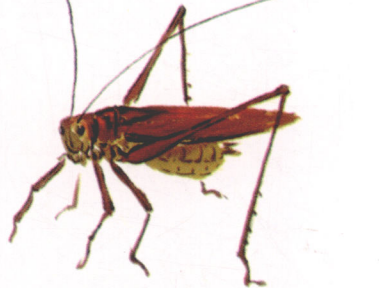

步骤二

步骤四

画赭纺织娘,朱磬合些淡墨,笔尖蘸曙红,侧锋画头顶、胸、翅,藤黄蘸些淡朱磬画头和腹部。朱磬蘸曙红画足,朱磬合淡墨勾勒各部结构,浓墨添触须。

步骤二

步骤四

蝈蝈的画法

先调成淡土黄色侧锋画短翅，翅端渐虚成飞白。另一支笔蘸灰绿色依次画胸、头、腹，腹应淡一些，下缘更淡，并留飞白。蘸深一些的灰绿色画足，注意刻画蝈蝈粗壮有力的腿、足部。浓墨点眼、画须，白粉点出眼珠的高光。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

