

江苏美术出版社
Jiangsu Fine Arts Publishing House

张继馨 著

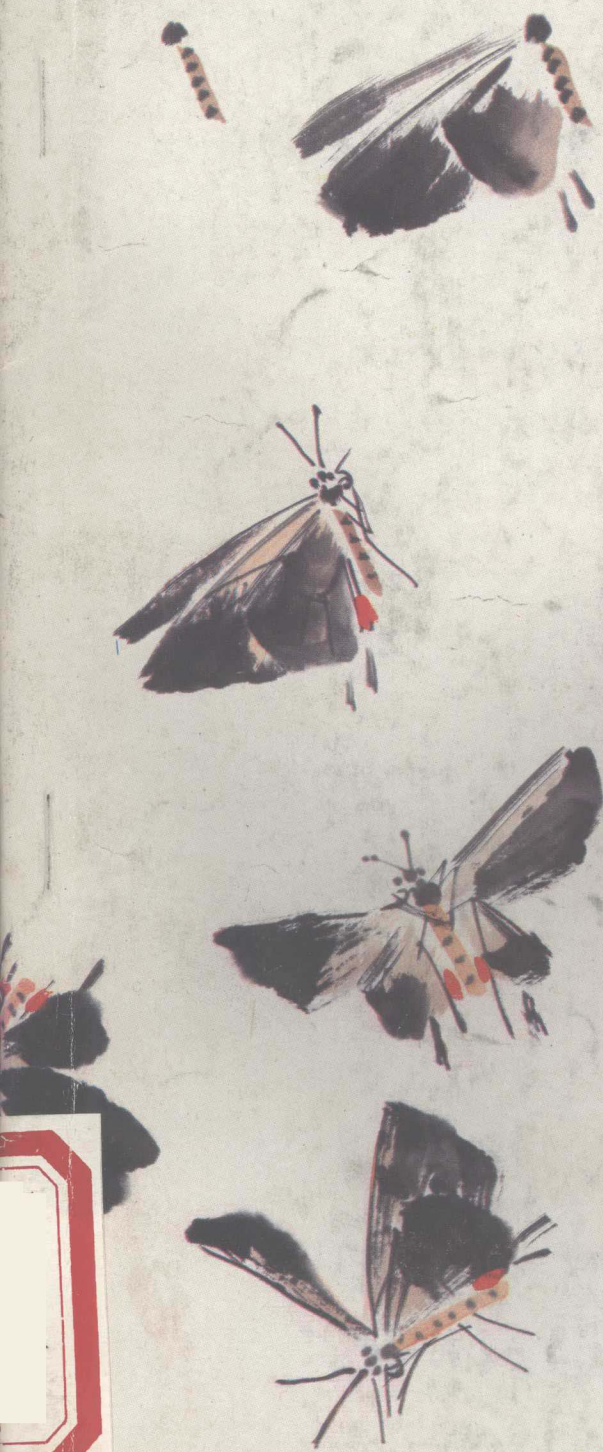
初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物 初级美术基础读物

责编 徐华华

装帧 丛清

美术 MEISHUHAOZHEZHI 爱好者

怎样画草虫 友

目 录

概述	2
草虫结构解析	5
蜚蠊画法	11
螳螂画法	12
露螽画法	13
纺织娘画法	14
叫哥哥画法	15
蟋蟀画法	16
蛾画法	18
豆娘画法	19
蜻蛉画法	20
藤蚱画法	21
蝉画法	22
甲蚁画法	23
蜗牛画法	24
鲇刺鱼画法	25
鲶鱼画法	26
鳊鱼画法	27
鳊鱼画法	28
龙种金鱼画法	29
箭尾画法	30
青蛙画法	31
金龟子、瓢虫画法	32
天牛画法	33
水马画法	34
黄蜂画法	35
蝗虫画法	36
扬蝶画法	38
黑凤蝶画法	39
粉蝶画法	40

概述

“草虫画”是中国花鸟画科中的一个类别。在美丽的花卉画中,点缀上一只色彩斑斓或生动活泼可爱的小昆虫,使画面能起到一种静中有动和富有情趣的艺术效果。但草虫画并不是单画昆虫,它还涉及到甲壳类、软体类、爬虫类、两栖类和鱼虾一些动物。把这些不同品类的小动物入画,统称为“草虫画”。

花卉鱼虫这些植物和小生命,本来在生活中颇逗人喜爱,在大自然中,由于它们的色彩、形态、香味、鸣声,给人们带来了不少生活乐趣。所以,不论幼童和老人,很喜欢种一点盆栽花木,蓄养一些观赏鱼类或季节性的鸣虫,以此来丰富生活,养心怡神。草虫画能得到人们的理解赏识和广泛流传发展,无疑与上述种种原因有关。

由于如此,中国历代的画坛上,曾不断涌现过不少画草虫的专家能手。如善画鱼虾海物之类的五代唐垓、尽得昆虫环飞鸣跃之状的宋代郭元方、得诗人之雅风,传虫鱼神髓的李延之、常酒醉戏墨,作水墨草虫的僧居宁、以画鱼藻蝉蝶,形神兼二的徐熙、喜写折枝蔬果,兼工草虫的赵昌、尤爱画蜥、蝎、蝉,别具一格的仇涛;有吴兴八俊之称,以工鱼虫著称的元代钱舜举;能得徐熙逸趣,擅长鱼鸟草虫的明代孙隆、运笔粗率,每作巨蟹踉跄,虾行鼓水的王翹、善写墨竹,兼事草虫的韩方;工花卉草虫,栩栩欲活的清代居巢、居仁、居廉诸辈、落墨生动,纤悉逼真,画龟尤得真趣的翁小海、花鸟草虫,挥洒立就,曲尽其妙的徐璋;以及现代已故的名家,如画草虫工写兼能,尤善画虾的齐白石、构图简洁,点虱鱼虫运笔厚拙的来楚生、落笔草虫,兼工带写,富有变化的王雪涛等等。他们所作的草虫画,无不起着继往开来的艺术作用和引人入胜的艺术魅力。

画草虫画,是有季节性的,四季的花卉花期不同,同样要配符合季节的昆虫。花草有从生长到盛衰的时期,昆虫也要经幼小至壮老的过程。植物随时令有色泽的变化,昆虫也会因时适地而变色。在画花卉昆虫两者结合时,才能表达出情理合一,不致于违背自然规律的作品来。

一般来讲,初春和隆冬的天气,较为寒冷,不适花卉的生长和昆虫的生存。冬天我们能看到的,无非是梅花、山茶和水仙之类少数几种花卉,草本花靠宿根过冬,到来春发芽。那时的昆虫已极少见,有的在进行冬眠,有的已产卵待明春蜕变。仅在冬暖时,偶然能发现一二只蜜蜂在活动。春暮时,天气转暖,百花竞艳,昆虫也已卵化为幼虫,而蜂蝶更是翩翩起舞和来回穿梭于花丛间。秋天是花卉繁盛的季节,秋虫相应也是品类众多的时期,所以草虫画,往往“秋色秋声”一类占了不少。

昆虫是六足虫类,属节肢动物,体躯分头、胸、腹三部。头部由四环节构成,有复眼及单眼之别。触角形状不一,位于复眼间。口善于咀嚼或吮吸。胸部分三环节,即前胸、中胸和后胸,胸下具肢三对,前肢长在头与前胸的结合部,中肢长在前胸与后胸的衔接处,后肢生在后胸与腹部的连接处。后胸长翅二对,有的间或退化而消失。腹部具九环节或十环节,体处被几丁质,其软硬不一,分节处明显,俱不生肢(图例一)。

昆虫的色彩,与生活环境有关,为了防御或攻击,其色体与栖地的彩色类似,成为一种保护色。如在草间的螽斯、露螽则呈绿色;在地面上的蟋蟀、蝼蛄则呈暗褐色;蛱蝶翅色鲜丽,可与花朵混淆,木叶蝶的翅面虽美,但静止于树间,里翅的色彩则成枯叶状;尺蠖之类,在花枝间爬行,色彩相似几难分辨。有的昆虫随季节的变化,至秋时,也会从绿色逐渐变换成褐绿或土黄

色。

鱼、虾和蟹,是生长在水中,但有淡水与咸水的分别。淡水的生长在内河池塘,咸水的生存在海洋,还有一些能适应在淡水与咸水之间的。

鱼类在水中行动靠鳍,它起着保持鱼体的平衡,以及游动变换方向和浮沉升降等作用。鱼的鳍分脊鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍和尾鳍数种,有的还有前脊鳍和后脊鳍之别。鱼呼吸用腮,血为冷血,体面被鳞。由于地理、气候、水域的不同,鱼类的品种也各有所异,在名称、体型、形态、色彩、鳞形等方面,互不雷同(图例二)。

虾和蟹都属节肢动物,胸甲类、甲壳类、十脚类。因虾、蟹另有专著,叙述甚详,故不在此书中赘述。

两栖类动物,它的特征是:体面裸出,有的柔软湿滑;幼时呼吸用鳃,长大后呼吸用肺,血为冷血;皆卵生,生长时常有变态。如蛙、蟾、蜥和水蛇等。

蛙,又称青蛙和田鸡,头呈三角形,颈部不明显,眼大凸出有金光,具瞬膜,耳的鼓膜露出。头阔大,颚有细齿,舌分叉,能骤然翻出口外觅食。四肢皆有尖爪,前肢小,分四趾,后肢强大为五趾,趾间生蹼,便于游泳。体面滑润多黏液,色彩有多种,常见的有绿色,并有灰色斑纹,或具金线条纹。也有具土黄和褐绿相间的,但都有不同形状的灰黑色斑纹。蛙声喧聒,有时会相互齐鸣,声振四野。幼小时即是黑色的蝌蚪,无肢,藉尾游泳。外鳃消失而生内鳃,与颈旁之鳃孔相通,渐生后肢,继长前肢,尾亦渐短而消失(图例三)。

蟾,即蟾蜍,俗称癞蛤蟆。体较肥大,形丑陋,皮面灰褐,燥而不润,并多疣状突起,有毒腺,作防御用。腹旁有灰色直条纹,腹底微白而粗糙。昼间隐伏树间垣隙败叶中,夜出求食,捕食时亦如蛙的舐取。

蜥、又称蝶蜥,它和水蛇均属脊椎动物,爬虫类、两栖类,蜥形似蜥蜴,蛇圆长,无四肢,人见有恐惧感,很少入画,故不作详细介绍。

六足虫类、甲壳类、软体类、爬虫类、两栖类等动物,品种繁多,由于体型、色彩及不十分了解熟悉等关系,不一定都能作为入画的题材,一般往往为人们喜爱和知悉的一部份,点缀在花卉草木间,比较适宜。

要画好草虫画,需要一些技法书藉作参考来帮助提高自己的理性认识和技法知识,但还必须要有生活,在写生上多下些功夫,对草虫的形体、结构、色彩、动态、习性、特征等有个感性认识,方能提高作画过程中的应变能力和创作水平。昆虫体型细小,动作灵敏,写生时一时难以掌握它的瞬间动态,但静止时较多,我们可以采用多种角度去细心揣度观察,把握它的活动规律和组织结构,正确地把它写下来。在写意画面上,可以把草虫作适度的夸张,如螳螂的刀肢、青蛙的后肢和凸出的双目、蟋蟀的口牙和后肢等。在突出夸大它们的特征中,以达到形神兼备的艺术效果(图例四)。

在色彩的配合上,花与昆虫要有对比,不能在鲜红的花杂间,飞上一只红蝴蝶或红蜻蜓;在翠色的密叶上,躲着一只绿色的露蚕。同时,各类昆虫的生存和活动,都有一定的环境条件,作画时不能随心所欲,不顾场合去点缀。如豆娘螳类皆聚集于水塘池边,叫哥哥常栖食于豆棚瓜架、知了每高鸣于树干之巅、水马疾行于水面之上、水斧虫却畅泳于水波之下、小角蚌常现于桑、枫枝条之间,赤蛙产于山野丛草之中、喧蛙喜栖息于沼泽浅滩之地。如平时深入生活不够,是无法熟悉昆虫之间共性和差异之别的,在创作上难免要受到影响。

写意画的艺术要求,在构图、色彩和笔墨上都要简洁,画草虫时,要抓住几个面,基本上一

笔一个结构,干净利落,用笔不宜重复和琐碎(图例五)。落笔要见笔触,才能显示质感,否则缺乏力度,形成体形软弱,六肢无力,缺乏应有的生命力。画螳螂、螽斯之类,头部应上昂,不能头、胸、腹成一直线,否则也会神态萎靡(图例六)。画昆虫要有动感,仿佛正在爬行或准备跳跃之状。其方法可以前、中四肢作交叉,后肢一收一放,以示在爬行之中(图例七);豆娘在飞行时,翅向上,静止时,稍下垂,区别动静不同之态(图例八);蜻蜓的双翅,薄而透明,且具网纹,画时笔间水份稍干,翅面能自然显露网纹之状;蚱蜢静止时后肢常收缩于腹部,以保持随时跃飞

之态(图例九);蛱蝶静止时翅立于胸,蛾类则分翳于左右(图例十);鱼类活动主要靠鳍,特别金鱼的动态变化,着重在尾鳍,所以可先画尾,再随机应变添上鱼体,这样要比后添尾鳍容易灵活生动和姿态多变(图例十一)。因先画体形,再加尾鳍,唯免要受到动态变化上的限止,往往落入陈套,或千遍一律。

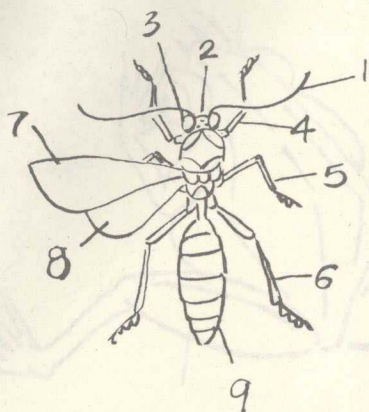
草虫其物虽微,但要画得生动正确并不容晚,要在熟悉结构特点的基础上,须多加练习,所谓“熟能生巧”。本书所述和表达的基本技法,仅作练习参考之用,读者在生活 and 实践中,会有更多的体会,来充实此书的不足。

张继馨

一九九三年初夏于姑苏

姬蜂

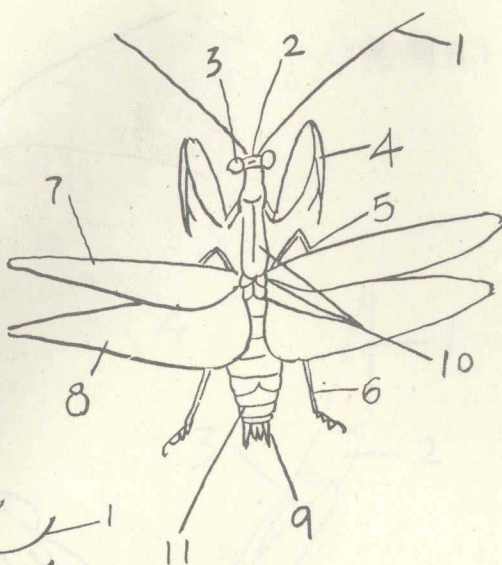
- 1、触角
- 2、单眼
- 3、复眼
- 4、前肢
- 5、中肢
- 6、后肢
- 7、前翅
- 8、后翅
- 9、腹部

(图例一)

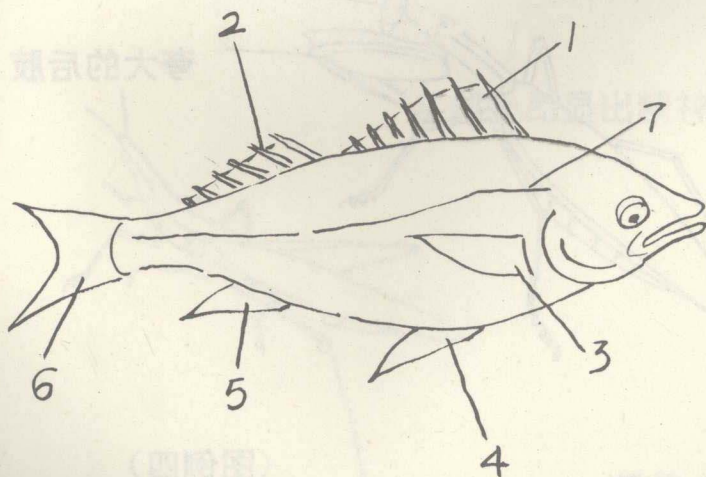
螳螂

- 1、触角
- 2、单眼
- 3、复眼
- 4、前肢
- 5、中肢
- 6、后肢
- 7、前翅
- 8、后翅
- 9、尾端
- 10、前、中、后胸
- 11、腹部

鲈鱼

- 1、前脊鳍
- 2、后脊鳍
- 3、胸鳍
- 4、腹鳍
- 5、臀鳍
- 6、尾鳍
- 7、侧线

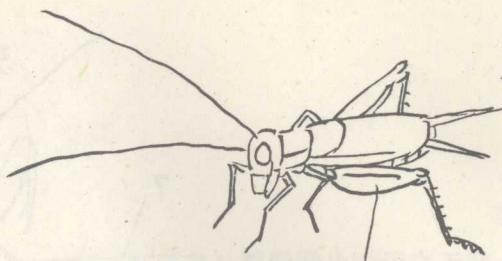
(图例二)

(图例三)

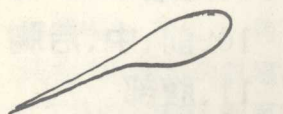
青蛙

舐取食物状

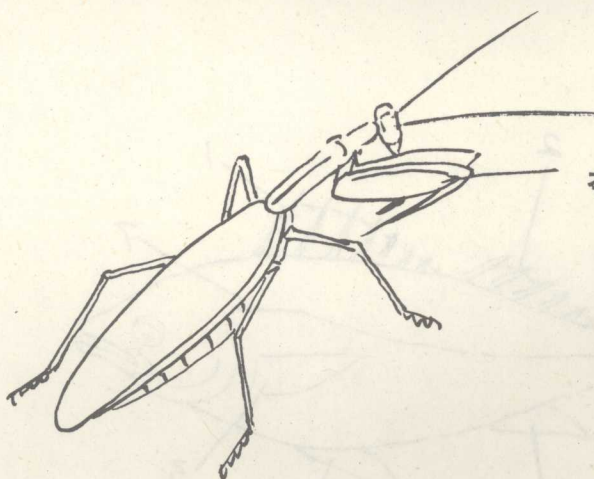
夸大的刀肢

蝌蚪发育的顺序

夸大的后肢

夸大的后肢

后肢

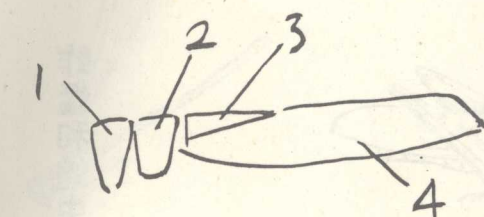

前肢

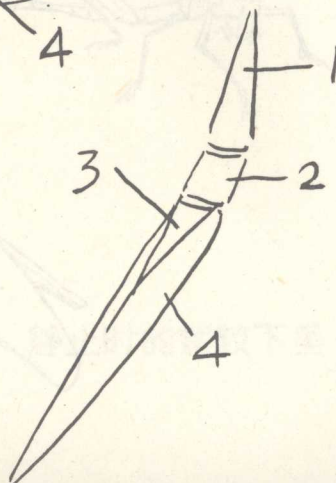
(图例四)

蝗虫

(图例五)

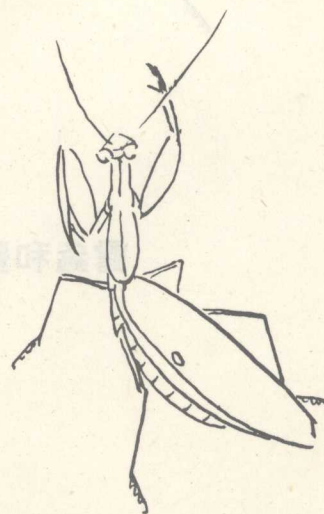
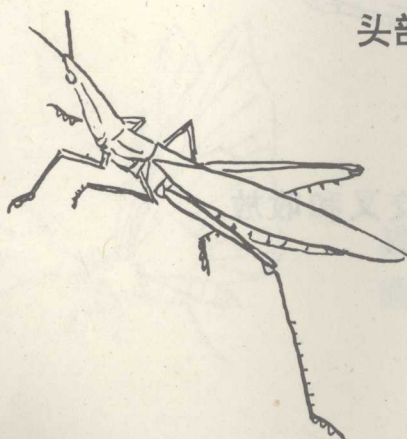
- 1、头
- 2、胸
- 3、棱
- 4、翅

螳螂

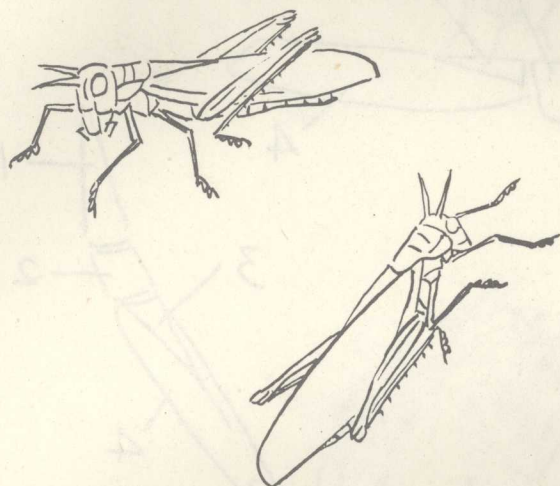
基本上一笔一个结构,尽量少修改和重复。

头部上昂显出精神

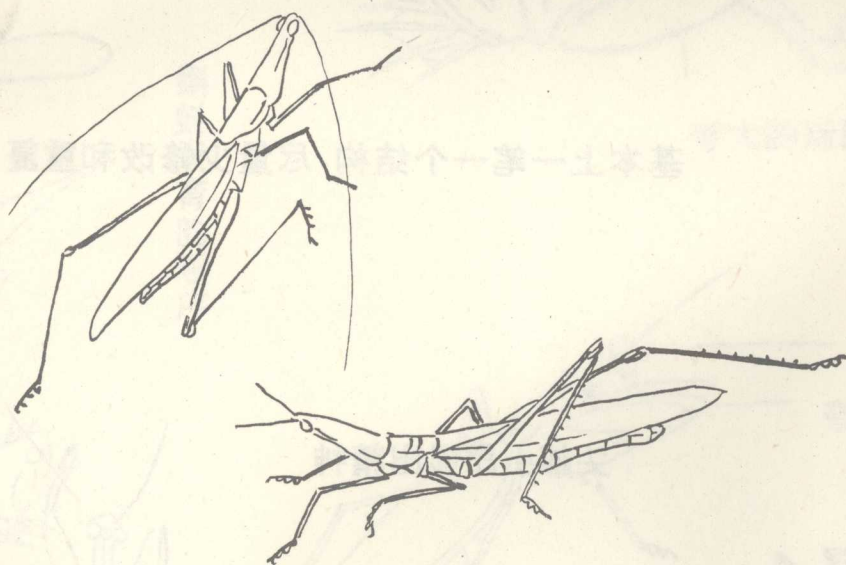

(图例六)

(图例九)

蚱蜢和蝗虫后肢常收缩于腹部

露螽和螳螂爬行时,六肢常交叉和收放

(图例七)

豆娘

飞行时的翅立于胸

静止时的翅较下垂

(图例八)

蝶类静止状
翅立于胸

(图例十)

蛾类静止状
翅分翳于左右

(图例十一) 金鱼

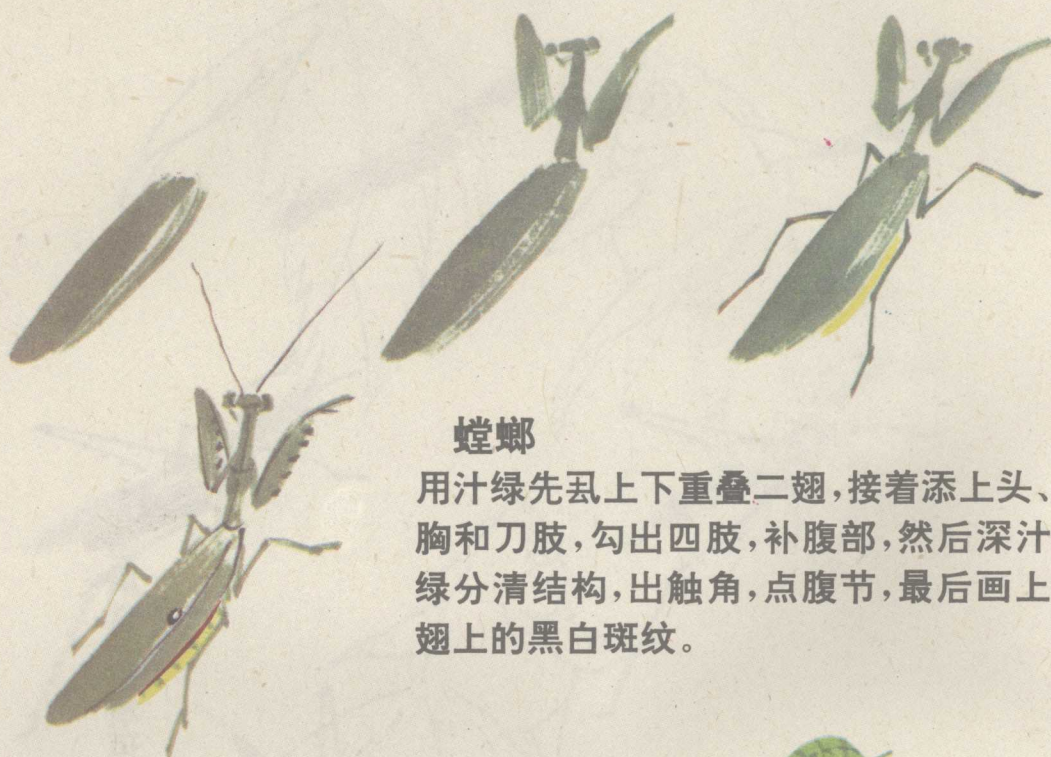

先画尾鳍，鱼体可根据艺术需要，自由变化。

蟹螽

先用汁绿画出头、胸、三角棱，添上翅，再合赭绿色加六肢、触角和分清结构，曙红色补腹部，然后以更深色分腹节。

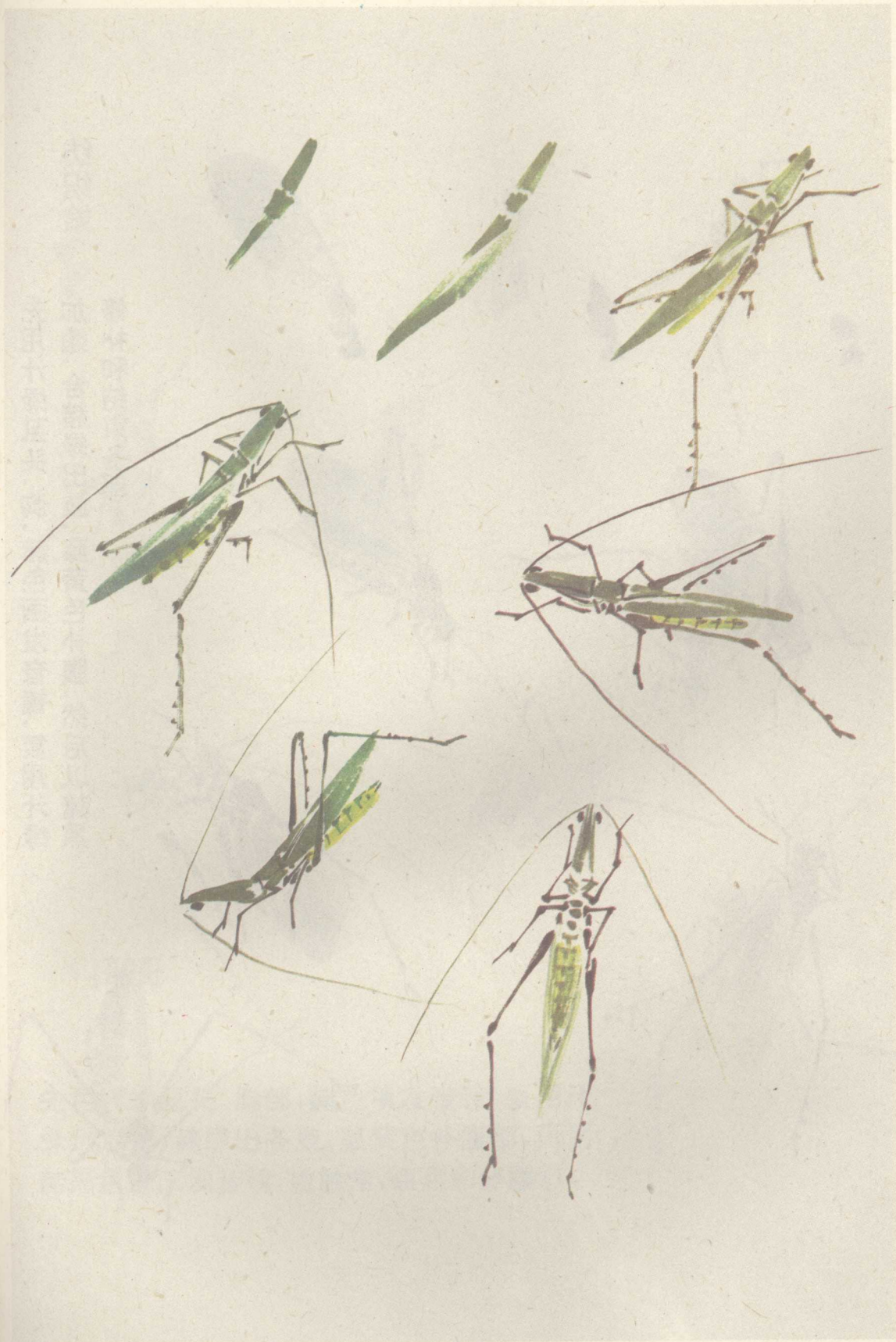

螳螂

用汁绿先画上下重叠二翅，接着添上头、胸和刀肢，勾出四肢，补腹部，然后深汁绿分清结构，出触角，点腹节，最后画上翅上的黑白斑纹。

飞行中螳螂

纺织娘

先用汁绿乱头、胸，赭色画发音镜，复用汁绿加翅，合赭绿出肢，藤黄色补腹，然后以赭黑修补和结束各部。

叫哥哥

先用汁绿画头、胸部，赭色填发音镜，复用汁绿加双翅，赭绿出各肢，藤黄色补腹部，再用赭黑色加工发音镜，撇触角，点目和分腹节。