

美术基础教学系列丛书

李文华 编绘

小写意草虫鳞介基础教程

天津杨柳青画社

美术基础教学系列丛书

小写意草虫鳞介 基础教程

李文华 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

小写意草虫鳞介基础教程/李文华编绘. —天津:
天津杨柳青画社, 2016.1

ISBN 978-7-5547-0465-3

I. ①小… II. ①李… III. ①写意画—草虫画—
国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第256011号

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 4

版次: 2016年1月第1版

印次: 2016年1月第1次印刷

印数: 1—3 000册

书号: ISBN 978-7-5547-0465-3

定价: 35元

目录

一、前言·····	1
二、写意画必备的工具·····	2
三、写意画的用笔、用墨·····	3
四、写意画的表现方法·····	5
五、墨法·····	6
六、写意画的表现形式·····	8

草虫部分·····	9
-----------	---

天牛的画法·····	10
蜂的画法·····	12
蚱蜢的画法·····	15
螳螂的画法·····	18
蜻蜓画法·····	20
蝉的画法·····	22
蝈蝈画法·····	24
蟋蟀的画法·····	26
纺织娘画法·····	28
蝴蝶的画法·····	29

鳞介部分·····	31
-----------	----

鲤鱼画法·····	32
鲢鱼画法·····	35
鳊鱼画法·····	36
鲈鱼画法·····	38
燕鱼画法·····	40
鲇鱼画法·····	42
金鱼画法·····	43
蟹的画法·····	44

作品欣赏·····	47
-----------	----

作者简介

李文华,又名梦之,别署随缘陋室主。1945年生于河北省清河县,1955年移居天津。1968年毕业于天津工艺美术学院,现为中国工艺美术学会会员,天津美术家协会会员。自幼酷爱国画艺术,师从著名花鸟画家穆仲芹先生和刘止庸先生。中年时期曾受田世光先生、吴光宇先生以及花鸟大师王雪涛先生的亲自指导。专长写意花鸟画,尤擅长画鹭鸶。1991年曾应邀为北京天安门城楼作巨幅花鸟画《高路入云端》。

一、前言

中国花鸟画是我国独有的一个画种，草虫、鳞介均属于花鸟画之范畴。本书主要以范图的形式介绍花鸟画中的草虫与鳞介的基本画法。

中国花鸟画是我国特有的民族绘画艺术形式，无论是在使用的材料和绘画工具上，还是审美和表现技法以及艺术效果上，都有着较强的民族特色。所画的内容也都是广大人民群众所喜闻乐见的东西。花鸟鱼虫历来也是文人和画家们喜欢描写的对象，历史上留下了许多不朽的诗句与画作，在绘画技法上积累了丰富的经验。例如宋代画家赵昌所作《蛱蝶图》中可以看出他那生动写实的画法。元代钱选所画的《草虫手卷》中表现蜻蜓、蚱蜢、蜂、蝴蝶、蝉，都十分生动可爱。又如近代国画大师白石老人的草虫，形神兼备，栩栩如生，呼之欲出，真可谓“无声胜有声”。

现代花鸟画大师王雪涛先生和萧朗先生，以小写意形式所画草虫和金鱼等，别具一格，形似逼真，生动活泼达到极致。另外岭南派大师高剑父和高奇峰兄弟所画草虫和鱼，或写意，或写实，都达到了艺术巅峰。今天我们学习画草虫鳞介，一定要多看、多读这些前辈的精品名作。

要想画好这些花鸟草虫，光靠临摹画稿是远远不够的，更重要的是深入生活，到自然界中去索取素材，仔细观察自然界中的花鸟草虫，对这些可爱的小生物进行写生，掌握它们的特征及生活习性，时间长了自有收获。每一件优秀作品无不是来自生活而又高于生活，都不是凭空想象就能创作出来的。因此我们无论画什么画，都离不开生活，通过写生的练习，才能掌握对象的特征，把写生的东西经过取舍、提炼后，将美的地方加以夸张，再以美的艺术形式表现出来，呈现给观众。

临摹范本是学习绘画的方法，写生是创作的基础，这两点是缺一不可的。因此建议大家在学习过程中，临摹与写生并举，方能进步得更快。

二、写意画必备的工具

1. **笔**：种类很多，名称也是数不胜数，但大致可分为硬毫和软毫。硬毫笔有狼毫、獾毫及鼠尾等，常用的像兰竹笔、点梅笔、叶筋笔、衣纹笔等等，比较挺，有弹性；软毫笔有羊毫、兔毫、鸡毫等，质地较软，吸水量大。用笔要根据画者所画对象及个人的使用习惯选择，没有固定的规矩。

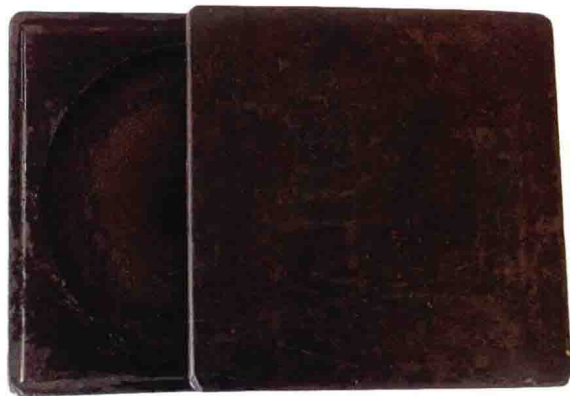
2. 墨：有松烟、油烟、漆烟等等。画花鸟画一般都选择油烟墨，因为油烟墨含胶重，墨色黑、发亮。在选墨时不要吝啬，因为墨的质量直接影响画的效果，要尽量选择优质墨。

3. 纸：大致分为生宣和熟宣两种。由于产地、字号、名称繁多，生宣纸有单宣和夹宣皮纸，易吸水，画上去的墨色立即向外洇开。熟宣纸经胶矾处理，水墨画上去不洇。选择纸很重要，因为每个生产厂家在作纸时选用的原料不一样，纸的质量也不同，购买时不要只看品牌，也不要一次买很多，先买几张，试着好用再多买。

4. **砚**：研磨工具，也是文人画家们喜爱的文玩艺术品。尤以端砚和歙砚闻名，其石质细，易发墨，不吸水。选砚时主要看石质，其次再看雕工，一件好的砚不但可以使用，还可以作为艺术品欣赏和收藏。

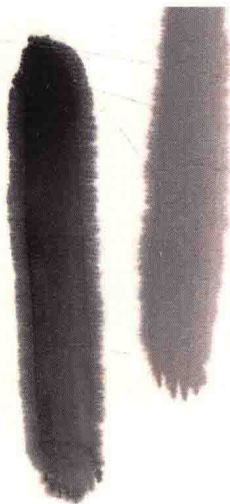
5. 颜料：可以分为两大类，一是植物性颜料，也称之为水色；另一种是矿物质颜料，称之为石色。水色颜料包括花青、藤黄、曙红、胭脂等，特点是透明、遮盖力差。而石色颜料包括石青、石绿、朱砂、赭石、白粉等，遮盖力强，不透明。

三、写意画的用笔、用墨

(一) 用笔

用笔就是运用笔锋的不同手法，表达不同的效果，通常有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、散锋。

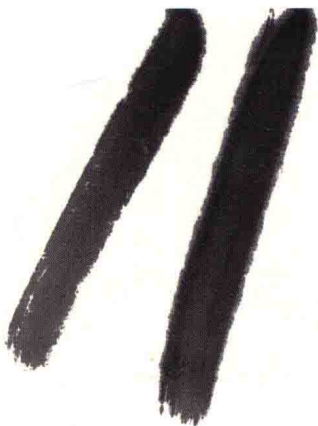
1. **中锋**：执笔端正，行笔时笔杆与纸面垂直，笔锋在墨线中间。此法常用于勾线。

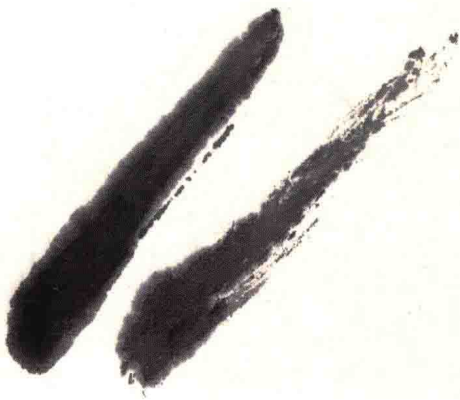
2. **侧锋**：将笔杆倾斜，用笔的侧面，这样画出的墨或色面积大，多用于画大面积的物象，如花卉的叶子等。

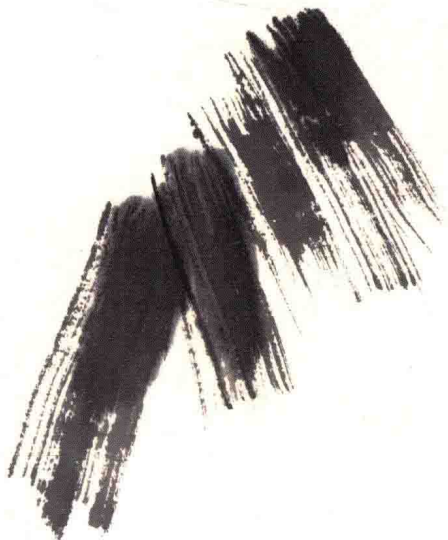
3. **顺锋**：落笔以中锋或稍侧锋，顺线条运行，画出的线挺中带柔。

4. **逆锋**：笔锋在纸上倒逆而行，如犁破土，线条毛糙多变、老辣苍劲。

5. **散锋**：笔锋劈开作画，所以也叫破锋，常用于鸟兽的丝毛。

（二）用墨

墨分五色，浓、淡、干、湿、焦，是指我们在作画时如何掌握水与墨的关系。画之前我们在碟子上调墨时，水越多墨色越淡，水越少墨越浓，最浓最干的墨叫焦墨。一笔墨调好后画在纸上时，越画笔中的墨水越少，因此也就呈现由浓到淡、由湿到干之变化。这些变化都是用来表现物象质感的，作画时笔与墨是相辅而行的，这样画出来的东西才叫“有笔有墨”。

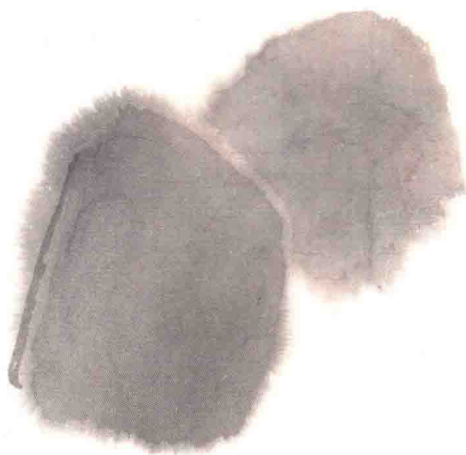
浓

淡

干

湿

焦

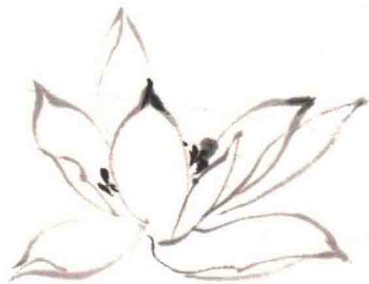
（三）设色

中国画用色有独特的风格，即“随类赋色”，不受环境、光线的限制。强调物体的固有色，利用强烈的对比色，大胆夸张，以墨为主，颜色为辅，是写意画的主要特点之一。

四、写意画的表现方法

（一）勾法

勾是指画线的方法；中国画以线条造型，也是其主要特点之一。尤其是工笔画，勾线时行笔一定要有虚实、提按、顿挫、转折的变化，如同写书法。

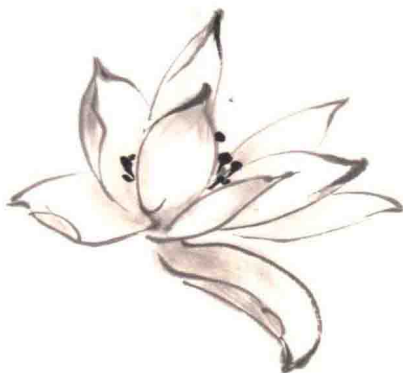
（二）皴法

皴是指在勾的形体中加一些短线，表现物体的表面纹理，增加其质感，用笔要干。此法多用于山水画中，但花鸟画中的配景，如石头、树干等也离不开皴法。

（三）染法

1. 涂染，就是平涂；
2. 分染，用色或墨多次染，由深至浅，平稳过渡，使物象分出明暗（阴阳）层次；
3. 罩染，一般是在分染的基础上罩上一遍或几遍使其效果统一。

（四）点法

山水画里的点法很多，在此只介绍花鸟画的点法。花鸟画里的花瓣、叶子以及鸟的羽毛等大都是点染出来的，即用笔蘸足墨或色用侧锋根据物体的结构点出。

（五）泼

用笔蘸足墨后在纸上骤起骤落叫“点”。“泼”可以理解为扩大的点。中锋、侧锋和逆锋并用，是写意花鸟画中常用的技法。

五、墨法

1. **积墨法**：是指用水墨层层积染的方法，花鸟画中的石头、树干、荷叶等等都可用积墨法。

2. **泼墨法**：是写意花鸟画中痛快淋漓的表现手法，多用于大写意画中。此法大致有两种，一种是纯用墨大面积地泼，另一种是泼墨和勾勒相结合。如画墨荷，荷叶用泼墨，荷花用勾勒法。

3. **破墨法**：趁所画的东西墨底未干时，就以浓墨或淡墨，或者清水、颜色加以冲化，这就是破墨法。有浓破淡、淡破浓两种方式。如明代石涛，常以淡墨铺底，趁湿再以浓墨画草，水墨自然渗化，生动有致。

4. **蘸墨法**：是写意花鸟画最常用的，指饱含淡墨或中墨的笔在笔尖上再蘸点浓墨，等稍渗化即一笔画下去，产生浓淡不同的变化；或笔上含有浓墨，在笔尖上蘸点清水画，也可产生类似的效果。

六、写意画的表现形式

(一) 白描法

白描法也叫双勾法，着色与不着色都可称为工笔画，是以较为工整细致的线条描写物象。以线造型是中国画不同于西画的一大特点，学习中国画大都从线描开始，通过勾线的练习，逐步掌握毛笔的性能，体会如何用不同的线来表现对象的质感，线在工笔花鸟画中是最关键的，也是最难的问题，初学者一定要在勾线上狠下一番功夫。

(三) 点染法

点染法也叫没骨法，此画法不用线勾轮廓，直接用墨或色，以不同的笔法和墨法将物象一次点染出来。这种画法的关键就要看用笔和用墨的基本功了。

(二) 水墨法

水墨画法是一种只用水墨，不用颜色，利用干，湿，浓，淡，焦的墨色变化来表现对象的方法。此法特别注意墨的变化，同时与笔的变化相结合，灵活运用，充分发挥这两者的作用。水墨画是最具中国画特色的，一幅水墨画的笔墨发挥得妙，其艺术效果，要比着色更高雅，其格调更高一筹。

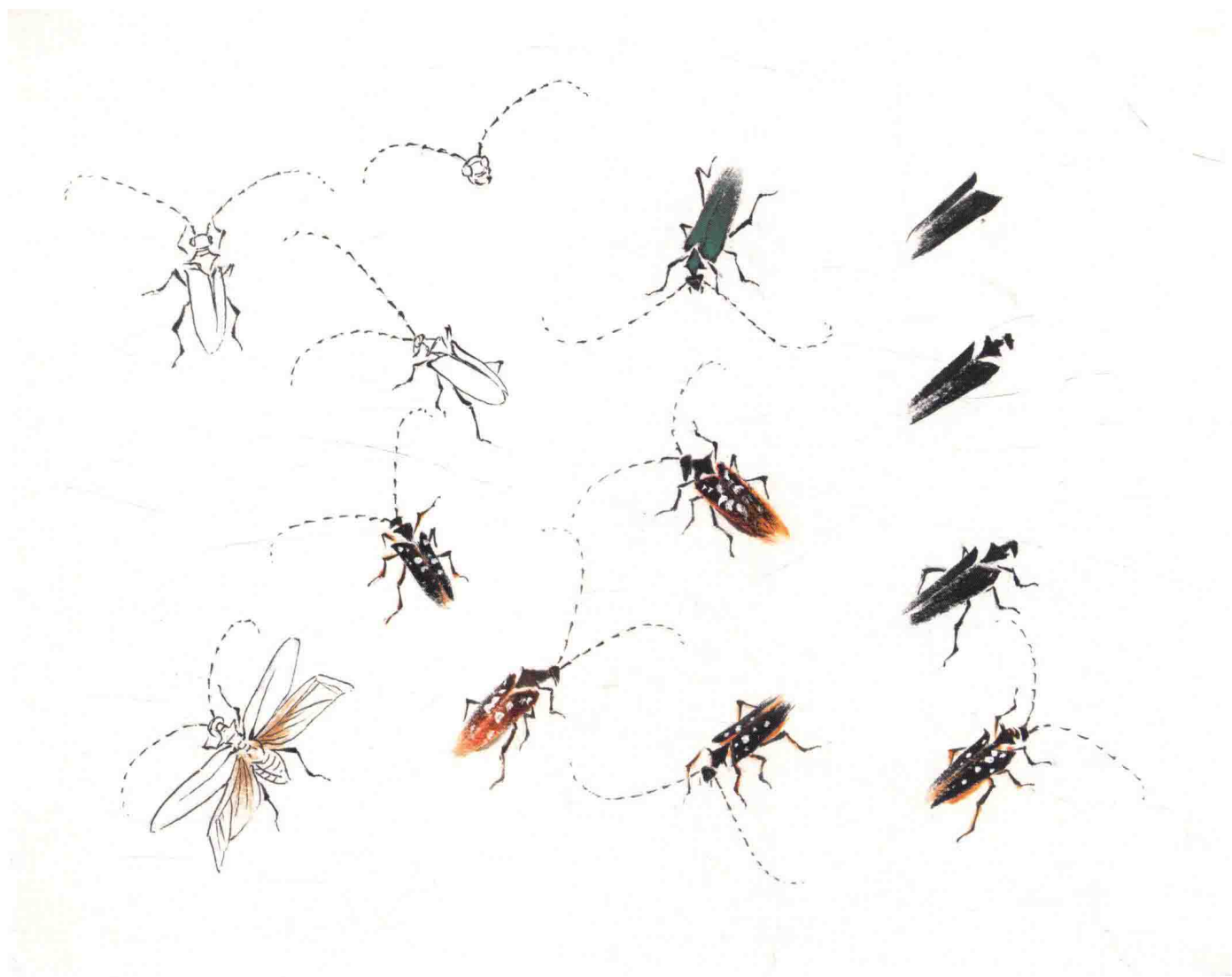
(四) 工笔写意相结合法

中国画分工笔、写意，写意又分大写意和小写意，但在作画过程中，这几种画法并没有严格的区分，可以相互结合来画。例如花用工笔而叶子用写意法画，这叫勾花点叶，如白石老人的大写意花卉加上工笔的草虫，形成鲜明的粗细对比。在学习技法过程中我们要多读、多研习前辈们的作品，提高自己的眼力。另外要多观察、多写生，就能不断提高我们的绘画技能。

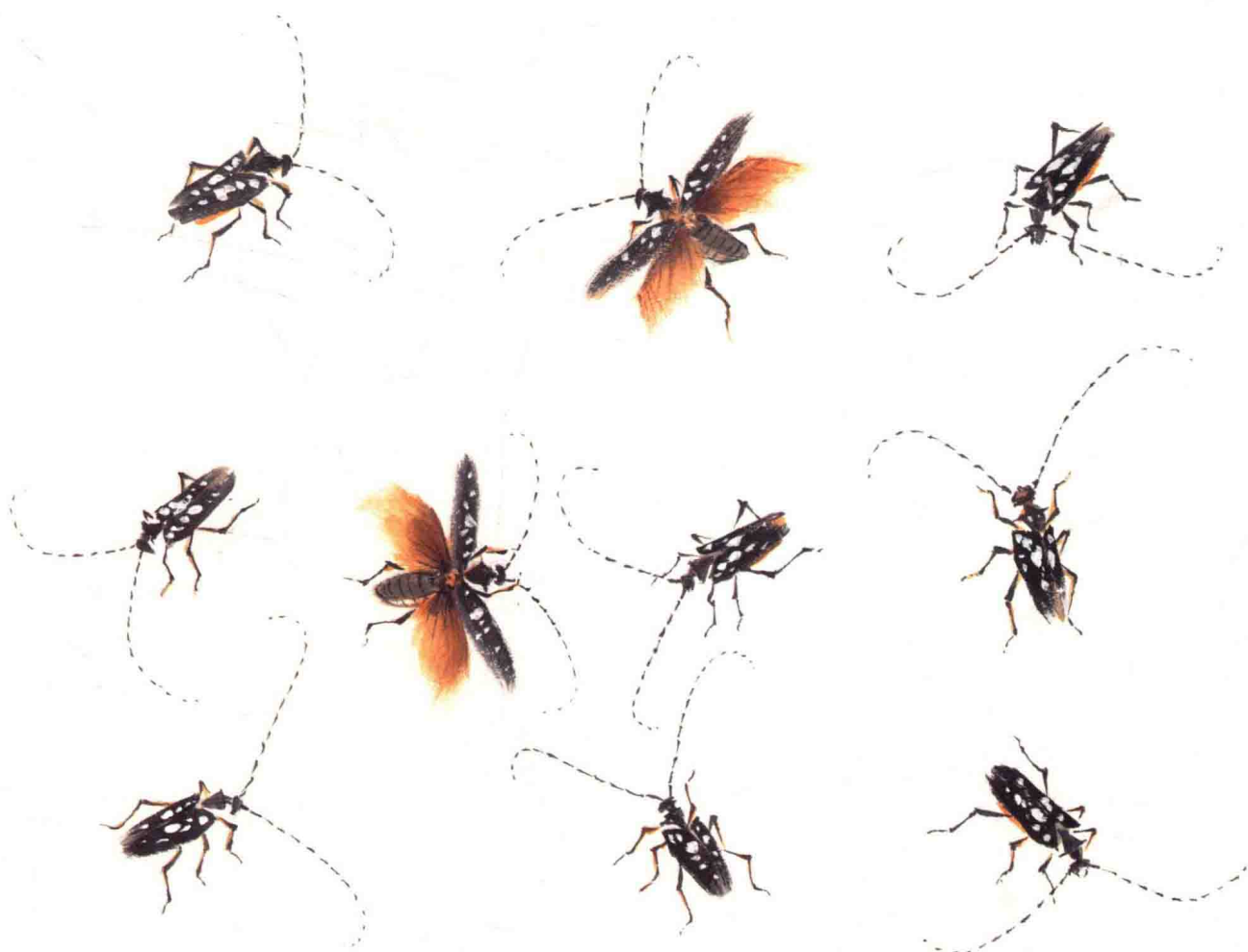
草虫部分

天牛的画法

根据其结构，可以先从它的双翅画起，用重墨干笔，两笔画成，然后画出它的颈部和头，再画腿爪和触须，再用白色点翅上的白斑，飞翔的天牛有两只内翅露出，可用赭石加墨画出。有的天牛呈褐色或黑中发绿光，可在墨底的基础上点些石青。

蜂的画法

蜂的种类也很多，常常入画的有蜜蜂和黄蜂。蜜蜂的画法可以先从头、胸腹画起，以浓淡墨点染后，罩染赭石或藤黄等颜色。翅用淡墨画，也可直接用重墨点出胸眼再以藤黄蘸赭石，由后向前点出腹部，趁湿画腹上的花纹。再以较重颜色写其腿，最后以淡墨画翅。黄蜂的画法步骤与蜜蜂一样，只不过身上的花纹复杂些，形体上瘦些，最大特点是腰部比较细，画时要注意。

