

【初学中国画之

杨乾亮

画

福建美术出版社
Fujian Fine Arts Press

责任编辑: 吴 骏
李 煜
封面设计: 李 煜

图书在版编目(CIP)数据

初学中国画之画虫 / 杨乾亮主编. —福州: 福建美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5393-1785-4

I. 初... II. 杨... III. 草虫画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第149907号

初学中国画之 画虫

出版发行: 福建美术出版社

印 制: 福州青盟印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/12

印 张: 4

版 次: 2007年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001-5000

ISBN 978-7-5393-1785-4

ISBN 978-7-5393-1785-4

定价: 18.00元

目 录

概 述 2

蝉 4

蝉的画法、蝉的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蝴 蝶 8

蝴蝶的画法、蝴蝶的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

纺织娘 12

纺织娘的画法、纺织娘的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

螳 螂 16

螳螂的画法、螳螂的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蜻 蜓 20

蜻蜓的画法、蜻蜓的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蜜 蜂 24

蜜蜂的画法、蜜蜂的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蛭 蛭 28

蛭蛭的画法、蛭蛭的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

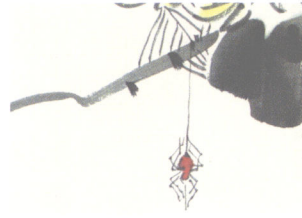
蟋 蟀 38

蟋蟀的画法、蟋蟀的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

天 牛 32

天牛的画法、天牛的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蜘 蛛 41

蜘蛛的画法、蜘蛛的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

甲 虫 35

甲虫的画法、甲虫的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

蚱 蜢 44

蚱蜢的画法、蚱蜢的各种动态、作品画法步骤、作品欣赏。

初学中国画 之 画虫

Chu Xue Zhong Guo Hua
Hua Niao

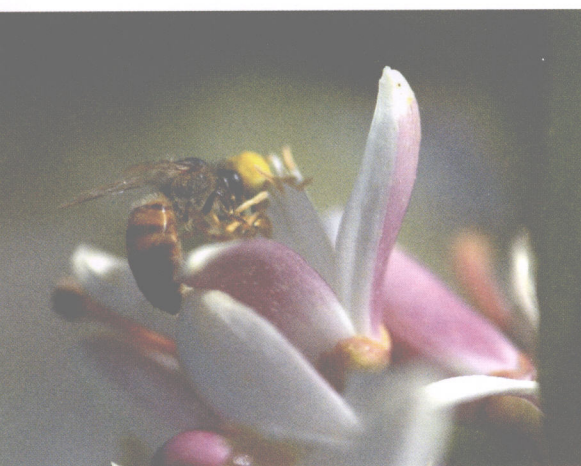
杨乾亮 著

Yang Qianliang Zhu

福建美术出版社

Fujian Fine Arts Press

概 述

在自然界中，除了花鸟之外，虫也是花鸟画家经常描绘的对象。在花鸟画中，点缀几只蝴蝶或飞虫，不仅能使画面更加生动，还有助于组织画面，补充空白。

世界上虫种类繁多，分布也极为广泛。有的能跳跃，有的善飞翔，有的只是慢慢地爬行，有的则在水中浮游。在花鸟画中经常表现的虫约有下列几种：蜻蜓、蚱蜢、蝗、蛹、蝥蛄、豆娘、螳螂、蟋蟀、蜘蛛、蜂、蝶、蛾、萤火虫、蝉、天牛、蜗牛、蚂蚁、等。适当地将这些虫组织入画，则可以为画面增添无限生机和情趣。时值春深，蜘蛛结网于花树荫，以网点缀花，颇有画意；清秋露晓，步入山园小径，山花摇曳，虫盈盈飞舞，画意颖然，大自然中，充满无限生机。

画家要把虫取为画材，一定要对所画的虫进行细至的观察研究，掌握它们的自然形象，研究它们的生活情形，更要注意到它们各种微妙动作，只有这样才能把画画得栩栩如生。

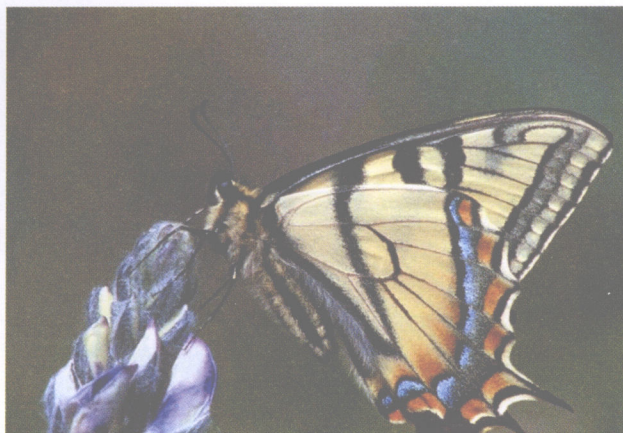
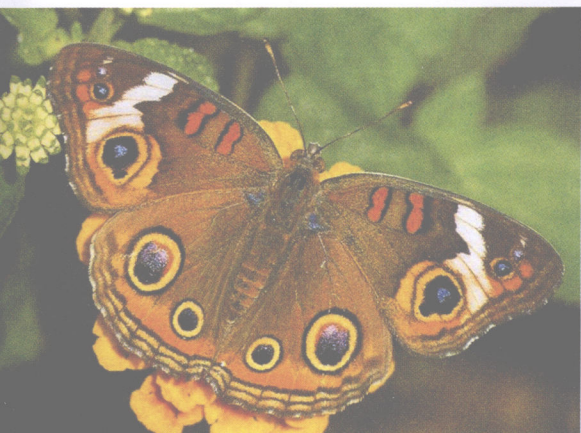
梅圣俞在《观居宁画虫》诗中说：“今看画羽虫，形意两俱足。行者势若去，飞者翻如逐。拒者如举臂，鸣者如动腹。跃者推其股，顾者注其目。”这就是说作者只有先理解了虫的飞、鸣、食、宿、跳跃等各种动态规律，才能下笔毕肖，有形有神。

另外，作画者还要进行认真的观察和写生，从不断的创作实践中，逐渐摸索出表现技法，并要借鉴古人的经验。宋代画家曾云巢，工画虫，愈老愈精。当时人们请他传授技法，他说：“某自少时取虫笼而观之，穷昼夜不厌，又恐其神之不完也，复就草地之间观之，于是始得其天。”所谓“始得其天”，是十分重要的。不仅要求描写得形似。而且要神似。

古人又说：“叫虫问养叫虫者，斗虫问养斗虫者。”这也就是说要了解情况要

找最有经验的人。虫生活的时间一般都较短，有的几年，有的只有几个月或是几天，有的甚至朝生暮死。有的一生又经几次蜕变，因此形体往往具有不同的特征，每一次蜕变，形象便表现着显著的不同。为了生存繁殖，和适应季节环境，在不断地改变着自己的颜色。如蚱蜢、蝈蝈、纺织娘等，它们的色彩都是随着季节和周围环境的变化而变化。往往由初生的嫩绿色渐变为老绿，再变为赭绿、赭黄，从而便于隐身在枝叶花丛中。一般的虫，春夏多绿色，秋冬多土黄色。这是因为草木葱茏时，色是绿色，草木黄枯时，色亦渐苍。因此，作者在画面上描绘虫时，应注意虫和花树间色彩的季节特征的协调。但在虫中一生不变的也很多。虫生活的环境不同，画时必须处理适当，方能显出虫的生机。什么环境有什么虫，什么花树配什么虫，都有它们自己的生长和生活规律，知道这些下笔自然能中窍要，获得满意效果。

写意虫，在画时下笔要准确，要细心，又要有信心。一经点染后，便不容易涂改。有时重用墨骨，有时也可点色浅勾，要根据画面的要求作调整。在花鸟画中，有时也可以以虫为主体，但在大多数情况下，虫只起辅助作用。

蝉

蝉的头、脚、腹呈黑色，腹肥大，眼平扁而突出，触角短小，翅大透明，四翅六足。前两足扁大，后四足小。飞翔时前两翅大而宽，后两翅短而小，似蛾子。栖落时前足支仰头部，头、胸翘起。由于蝉墨色浓重，它的布局要落在一个空旷的地方。栖落在树枝上时，周围叶子要稀疏，或闪开它，不能让它藏在树叶当中。

蝉的画法：

蝉是草虫中较难画的一种，它的动态少，因此对笔墨功夫要求很高。用重墨顺次点画出颈、背、眼、头。皆要隆起，眼突出，处处见笔。再用水笔调墨碟里残墨（要淡），两笔画出左右两个大翅（栖落时只见两大翅，飞翔时四翅全见），两翅之间要留出肚子显露部分的空白来。第一笔画前面的大翅，要长在胸上，在运笔过程中，后一笔画小翅，要离开背有一段距离，以表示蝉翅与蝉体的透视关系。在两翅未干之时按节点画肚子，用笔要润泽。起初时墨色较重，等点到两翅相交处，墨已淡下来，便能感觉出盖在透明的翅翼下，还有另一半肚子。画以上几部分，要注意头、颈、背和肚子的联系。从外部形态上看，背与翅连接。最后画足，画在蝉的胸部位置上，用笔力求简练。最后在翅的根部依纹络提染赭石色，足、脚连接也用赭石色染一下。

蝉的动态：

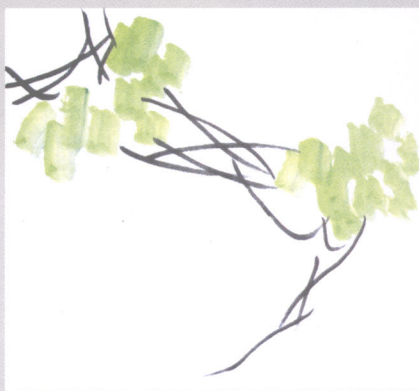

⑤最后画蝉，题款完成。

①用墨画枝条。

②用藤黄+花青+墨画叶。

③用墨勾叶脉。

④用朱砂+墨画果。

作品欣赏

墨就是色，色就是墨，墨分五色。就是指用墨要像用色一样分出深浅浓淡来。而用色也可以像用墨一样来描画物象。墨与色在画家的眼里是一样的，都可以表现美。

这幅画是以色来表现叶子，但画法同墨画叶子一样。

蝴蝶

花斑蝶的画法：

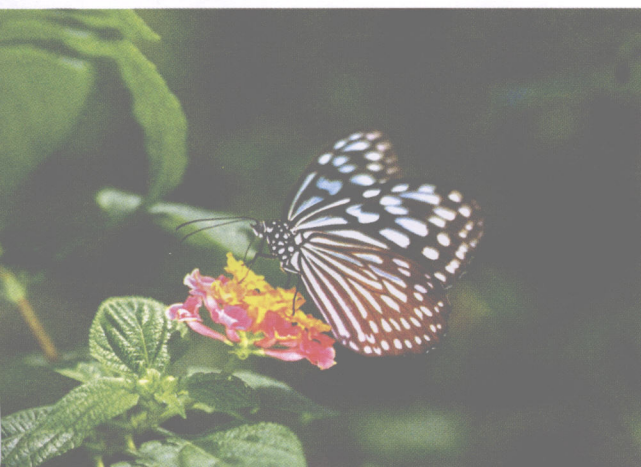
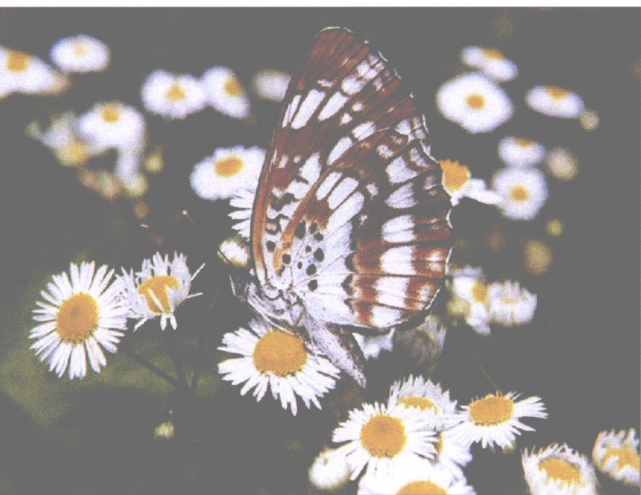
粉蝶的画法：

先用一支水笔，把笔头的水甩净（仍要保持一定水分）。蘸调墨碟里的残墨少许，由外向里画两个大翅。由于笔头各部位的墨色深浅不一，造成大翅上边缘线墨色较浓，下边缘和近腹部的地方渐淡，表现出翅翼轻薄的质感。随笔勾点出小翅。倘若是侧面的姿势，则可先画小翅，后画大翅。方法同上，次用赭墨画头、脚、腹。头、胸色较深，墨的成分大些，腹较淡，用笔要轻匀。再以薄粉按翅的纹络染翅，粉要有深浅变化，留出勾点的墨线。待粉干后，以藤黄少许在翅的根部依纹络提染一下。最后画触角和腿，要见笔力。把神态表现出来为好。花斑蝶方法步骤基本与粉蝶相同。要按其花斑对称规律，择其突出的特征，用笔点画。再依它的纹络而加以修整。不要过于刻板，防忌死硬，需着色的等墨干再加。如不等墨干，利用水分设色则能显出翅翼罩有一层薄粉的质感。画粉蝶也可以这样，但不易掌握。画者在实践中可体会。蝶在栖落时，身体与附着的花卉要留一个空间。这个空间由蝶的腿来连接，有助于突出它的轻灵。蝶在草虫中是色彩最复杂的一种，但在画面，它的色彩决定于画面整体的关系，不能喧宾夺主。比如一幅绿草上栖落的蝴蝶，色彩可复杂一些，而在万紫千红当中色彩就需单纯一些，至少要淡一些。

蝴蝶的动态：

蝶类甚多，色彩丰富，六足四翅。大翅在上，小翅在下，翅上有对称之斑纹，且大翅斑纹与小翅不同。头、胸、腹明显，有触角一对。花鸟画里常画的是花斑蝶和粉蝶。

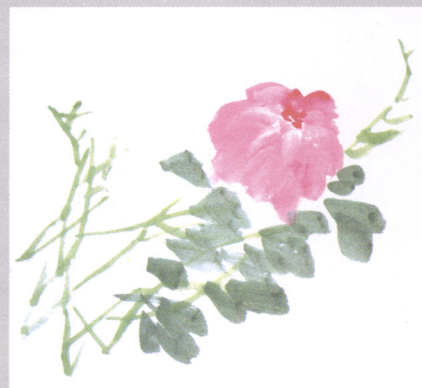
⑤最后画蝶，题款完成。

①用曙红+胭脂+墨画花。

②用草绿画枝。

③用草绿+墨画叶。

④用墨勾叶脉。

作品欣赏

在花鸟画中，宾主关系是十分重要的。一般来讲，在花鸟画中只能有一个主体。而且常常是把动物、花头成为画面的主体，其它的东西，不管它多么复杂，都是为宾，宾是以主服务的。所以不能喧宾夺主，这样会造成画面不突出，不好看。

这幅画花头为主体，石为宾。

纺织娘

纺织娘的画法:

纺织娘的动态:

纺织娘，四翅，扁长而大。胸短、头小、六足。前足、中足短，而后足长。触角长。画法基本上同蚱蜢相似。所不同的是纺织娘背部显露部分较明显（两翅相叠，中间挤出一个丁字），应特别注意。翅可用浅草绿加赭石画。

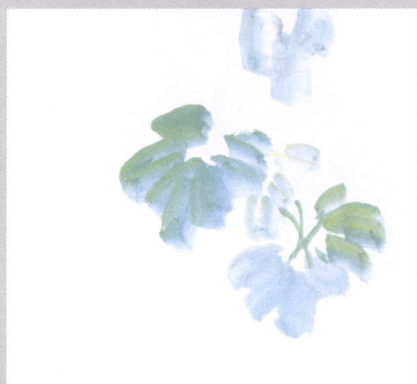
作品画法步骤

⑤最后画纺织娘，题款完成。

①用草绿色墨画叶的画法

②用淡淡的色墨画枝。

③用淡淡的色墨画枝叶。

④用墨勾叶脉。