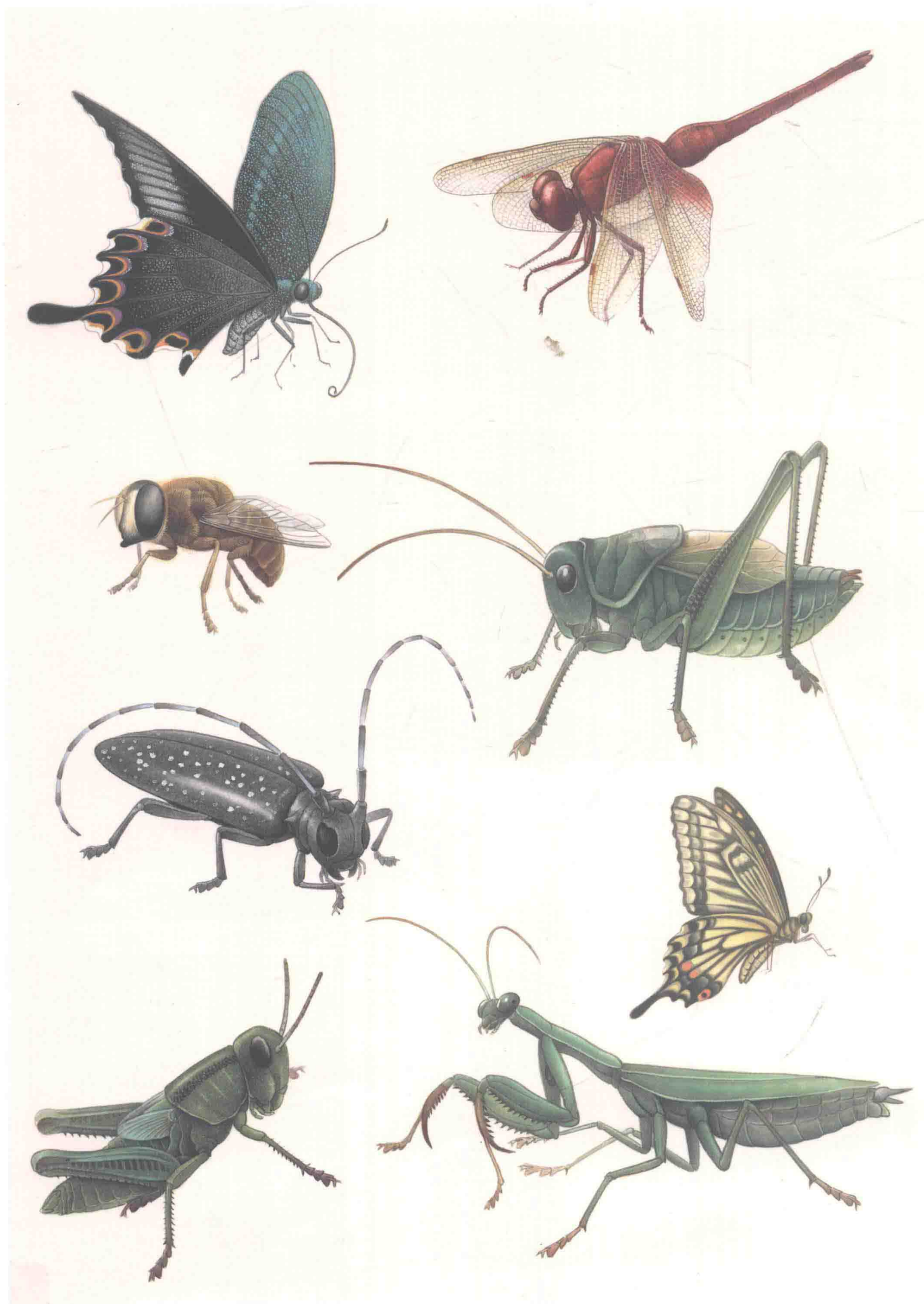

传统工笔草虫 着染技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

传统工笔

草虫

着染技法

王永才 编绘

天津杨柳青画社

王永才，1944年生，山东省利津县人。中国工笔画学会会员、山东省美术家协会会员，老年教育书画院高级画师、胜利石油管理局美协理事、东营市工笔画学会顾问、胜利石油管理局老年大学工笔画教师。

自幼习画，尤擅工笔。画风清新、秀雅，功力深厚，注重写实，有生活气息。多幅作品被国内外机构或个人收藏。作品收录在《中国石油美术作品集》《中国当代著名画家百人作品集》《全国第五届工笔画大展作品集》等数十部画集中。

著有《工笔玉兰设色技法》《工笔孔雀画法》《传统工笔仙鹤画法》《工笔鸳鸯画法》《工笔花卉着染技法》等。

图书在版编目 (CIP) 数据

传统工笔草虫着染技法 / 王永才编绘. — 天津 : 天津杨柳青画社, 2015.6
ISBN 978-7-5547-0408-0

I. ①传… II. ①王… III. ①工笔画—草虫画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 099427 号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 天津海顺印业包装有限公司分公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 9.5 ISBN 978-7-5547-0408-0

2015年6月第1版 2015年6月第1次印刷

印数: 1—3 000 册 定价: 48 元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

春風長信

庚午年冬 永才画

春風長信

目录

一、工笔草虫使用的颜色.....	1	幼螳螂着染步骤.....	36
二、工笔草虫画概述.....	3	棕色螳螂着染步骤.....	38
三、草虫的体表结构.....	4	(6) 蟋蟀.....	40
四、草虫的基本形态.....	5	蟋蟀着染步骤.....	40
五、常入画的草虫、合适的配景及设色技法.....	10	(7) 蜜蜂.....	42
(1) 蝴蝶.....	10	蜜蜂着染步骤.....	42
金凤蝶着染步骤.....	10	(8) 蝉.....	44
巴黎翠凤蝶着染步骤.....	12	蝉着染步骤.....	44
蛇眼蛱蝶着染步骤.....	14	(9) 马蜂.....	46
绢粉蝶着染步骤.....	16	马蜂着染步骤.....	46
小灰蝶着染步骤.....	18	(10) 天牛.....	48
(2) 蜻蜓.....	20	天牛着染步骤.....	48
绿蜻蜓着染步骤.....	20	六、中国画的形式及作品着染步骤.....	50
红蜻蜓着染步骤.....	22	(1) 条幅.....	50
豆娘着染步骤.....	24	《秋天里的歌》.....	50
(3) 蝈蝈.....	26	(2) 横披.....	55
短翅雄蝈蝈着染步骤.....	26	《园圃秋趣》.....	55
长翅雌蝈蝈着染步骤.....	28	(3) 斗方.....	58
(4) 蝗虫.....	30	《荷花蜻蜓》.....	58
蝗虫着染步骤.....	30	(4) 扇面.....	63
幼蝗虫着染步骤.....	32	团扇《海棠飘香》.....	63
(5) 螳螂.....	34	折扇《蝶恋花》.....	68
绿螳螂着染步骤.....	34	七、作品欣赏.....	70

一、工笔草虫使用的颜色

中国画颜料主要是传统的国画颜料，有矿物色、植物色、动物色。矿物色颜料色泽鲜艳，覆盖力强，经久不变，有石青、石绿、朱砂、朱磠、赭石等。植物色质轻透明，也叫水色，有藤黄、花青、曙红、胭脂等。洋红色最先是德国进口的，据说是动物质的沉淀物，色比胭脂鲜亮。另外，蛤粉、调色用黄明胶均属动物色。

传统的国画色，有加胶制成小块的，有未加胶成粉末状的。胶块状的，使用前滴入少量洁净水泡开，用手指研匀即可使用。粉末状的，用时需兑入明胶水研匀方可使用，用完须“出胶”。

1. 石青：其原料是一种形成于铜矿之间的颗粒状结晶物，经粉碎澄漂而成。分头青、二青、三青、四青几种。头青最深，颗粒较粗，二青、三青较淡，多用于叶片的渲染。四青色最浅，颗粒最细。石青色加胶研磨后方可使用。

2. 石绿：石绿是将绿松石粉碎、研磨成细面，使用时加胶，方法与石青相似。分头绿、二绿、三绿、四绿，用于叶片、石块的渲染。

3. 石黄：正黄色，色彩厚重。

4. 朱磠：橙红色偏黄，不透明。由未经炼过水银的汞矿石研漂而成。上层细而偏黄的是朱磠，中间是二朱，正红色，下层是朱砂。

5. 朱砂：又叫辰砂，色泽鲜艳、厚重。中药铺可买到。

6. 赭石：又称土红、土朱，是一种含铁质的酥石。传统赭石制成胶块，入水研匀即可使用。此色半透明，多用于山石、土坡、树干、败叶的渲染。

7. 花青：由蓝靛沤制而成，深蓝色，色彩青翠灵活，是花鸟画中不可缺的颜色。和藤黄可调成草绿，是罩叶片的主色，与墨即调成花青墨，与曙红、胭脂可调成紫色。

8. 藤黄：是以海藤树汁干后结块而成，也叫月黄，有毒不可入口。用时可用清水笔搽下使用。用水泡则成渣，无法使用。主要用于渲染花头、调配绿色等。

9. 洋红：色深红略偏玫瑰紫，色鲜，画红花多用此色。和墨可调成暗紫，以代胭脂，和藤黄可调成大红或橙色。化工合成颜料及传统国画色都有“曙红”色，市售的“牡丹红”“深红”色也都接近洋红，用法也一样。

10. 胭脂：是用茜草根流出的红色汁液制成。色比洋红稍暗，颜色深红透明，性质稳定沉着，古代用它画红花，用途广泛。

11. 白粉：有铅粉、蛤粉，铅粉日久返铅发黑，已不用。蛤粉是用海中文蛤，经火烘煅后研细加胶使用，经久不变色。“立粉法”使用蛤粉，点成球状，干后中心不塌陷，有浮雕感。市场售管装的有锌白、钛白，色纯且使用方便，并能经久。

12. 金与银：金与银色都是真金、真银，不能与其他颜色调配使用，是中国金碧（青绿）绘画中不可或缺的颜料。白银入花鸟画者甚少，只有鞍马、弓刀、首饰上用。古代重彩有“打金地”的，有在完成的画面上加勒金线，起到金碧辉煌的效果。现在市场售的大都是化工产品。金粉有冷、暖之区别。使用时需多放胶水，使之沉于碟底，用笔由碟底蘸着使用，干后光泽夺目。用后加入开水，撇掉胶水晾干保存。

13. 墨：墨在中国绘画中是一种不可替代的黑色颜料。中国画的传统用墨是固体墨，因其所用原料不同，又分为油烟墨、漆烟墨和松烟墨。

(1) 油烟墨：是用桐油烧成烟制成。其黑色偏暖，用来作画，与其他透明颜色调和易协调。

(2) 松烟墨：用松树枝烧烟制成，其黑色偏冷，多用于书法。用松烟墨画蝴蝶黑斑，有起绒的感觉。在人物画中，多用于发、须、眉的勾勒。

(3) 漆烟墨：用传统大漆烧烟制成。其黑色细润而有光泽，用于绘画也合适。

另外，还有制成的彩色墨，研磨后可用于着色及其他用途。

(4) 墨汁（液体墨）：保持了油烟墨的特点，使用方便。用墨汁勾的线描稿着色时易“跑墨”，用时可兑点水，不要过浓。勾好线后把画稿放几天再染色，也可避免“跑墨”现象。“一得阁”墨汁厂生产的云头艳墨汁，质量佳，不易“跑墨”。

中国画颜料品种很少，美术颜料厂生产的化工合成国画颜料，制成管装，价低、使用方便，深受广大画家，尤其是初学国画的美术爱好者欢迎。有12色、18色盒装，并有各种颜色及特殊颜色散管装出售。有一种精装、质量好的“高级中国画颜料”，色正、宜渲染，价格贵一些。质量好的水彩、丙烯颜色也可用来画工笔画。有的颜色质差，如花青色，可加水调匀沉淀后，取上层较细腻部分使用；也可用酞青蓝调黑色替代花青使用。

14. 工笔草虫常用色

- (1) 草绿——花青50%+藤黄50%
- (2) 汁绿——花青15%+藤黄80%+朱磬5%
- (3) 嫩绿——花青30%+藤黄70%
- (4) 苍绿——花青40%+藤黄50%+赭石10%
- (5) 翠绿——酞青蓝35%+藤黄65%
- (6) 墨绿——花青50%+藤黄40%+墨10%
- (7) 朱红——曙红65%+朱磬35%
- (8) 土红——胭脂45%+朱磬50%+墨5%
- (9) 粉红——曙红15%+胭脂5%+白粉80%
- (10) 墨红——墨15%+曙红85%
- (11) 深紫——花青30%+曙红20%+朱磬50%
- (12) 酱色——藤黄60%+胭脂20%+墨20%
- (13) 莲青——花青20%+胭脂40%+曙红40%
- (14) 藕荷——花青20%+胭脂30%+曙红30%+白粉20%
- (15) 米黄——藤黄80%+朱磬15%+三绿5%
- (16) 橘黄——藤黄85%+朱磬15%
- (17) 赭黄——藤黄70%+赭石30%
- (18) 古铜——朱磬40%+胭脂30%+藤黄20%+墨10%
- (19) 檀香色——藤黄50%+赭石50%
- (20) 青灰——花青50%+白粉40%+墨10%

- (21) 淡青——花青70%+白粉30%
- (22) 蓝色——二青55%+酞青蓝45%
- (23) 墨青——花青75%+墨25%

二、工笔草虫画概述

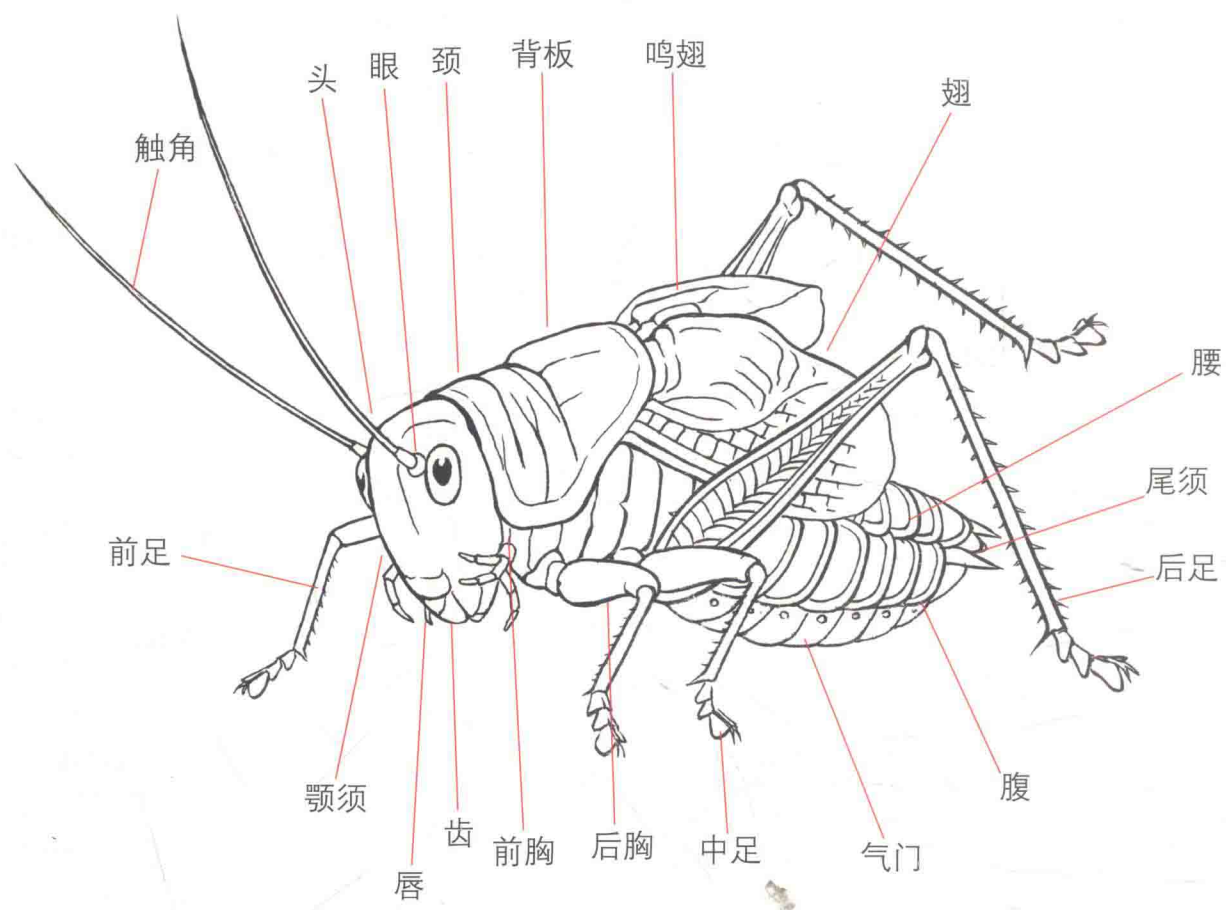
昆虫在中国工笔花鸟画中是画家经常描绘的对象。在花鸟画的花丛绿叶中添上几只昆虫，会使画面更有生气，增添生活情趣，还会使画面构图平衡、稳定、充实、饱满。昆虫一般栖息于草丛之中，所以历代画家习惯地称它们为草虫，故以草虫为主题的中国画也称为草虫画。我国的草虫画在世界画坛上独树一帜。中国的工笔草虫画，能在纸绢上惟妙惟肖地刻画草虫的细末微妙之处，极为传神，这在西洋画法中是无法做到的。

要画好一幅草虫画并非易事。要认真学习 and 吸收前人的绘画技法与经验，不断且仔细地研究草虫的种种动态，观察它们的一举一动，并要经常对照实物，尤其是活体进行速写、写生，不断积累素材。有时间也可以到花园、野地用数码相机、摄像机抓拍运动中的草虫，积累丰富的资料，以备创作之用。初学者还需要系统地学习有关技法和理论，提高自己的理性认知和技法知识，并有分析、有理解地临摹一些前人及当代名家的草虫画作品，不断地提高自己的绘画水平。只有在理论和技法上取得了一定的成绩，再把平日积累的写生素材及资料，合理地应用到创作中去，才能画出优秀的草虫画作品。

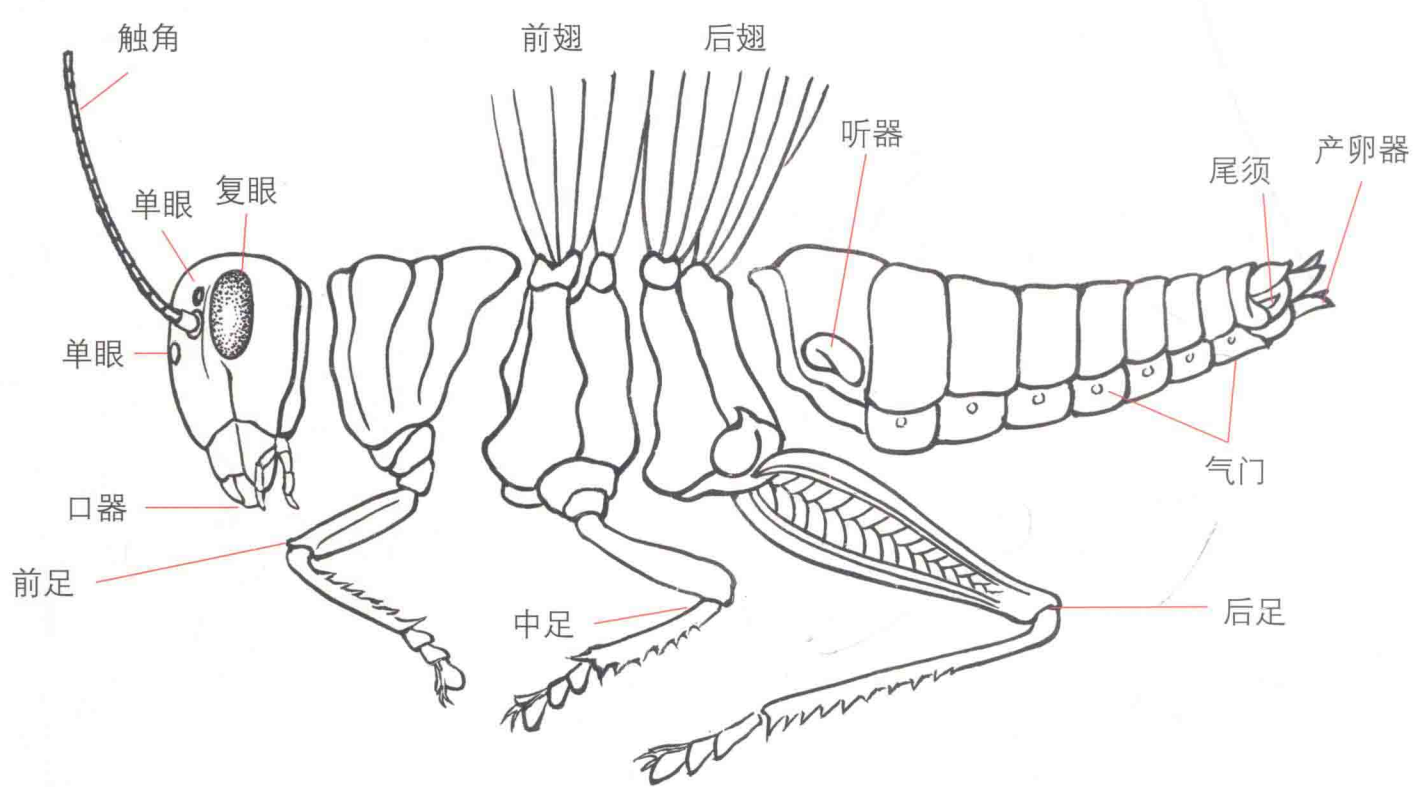
宋 李安忠 《晴春蝶戏图》

三、草虫的体表结构

昆虫的体表结构图（此处以蝗虫为例）

胸部在昆虫身体的中间位置，是昆虫的运动中心，分为前胸、中胸和后胸三部分。前、中、后胸各生有一对腿，起支撑身体和运动的作用。

昆虫侧面图

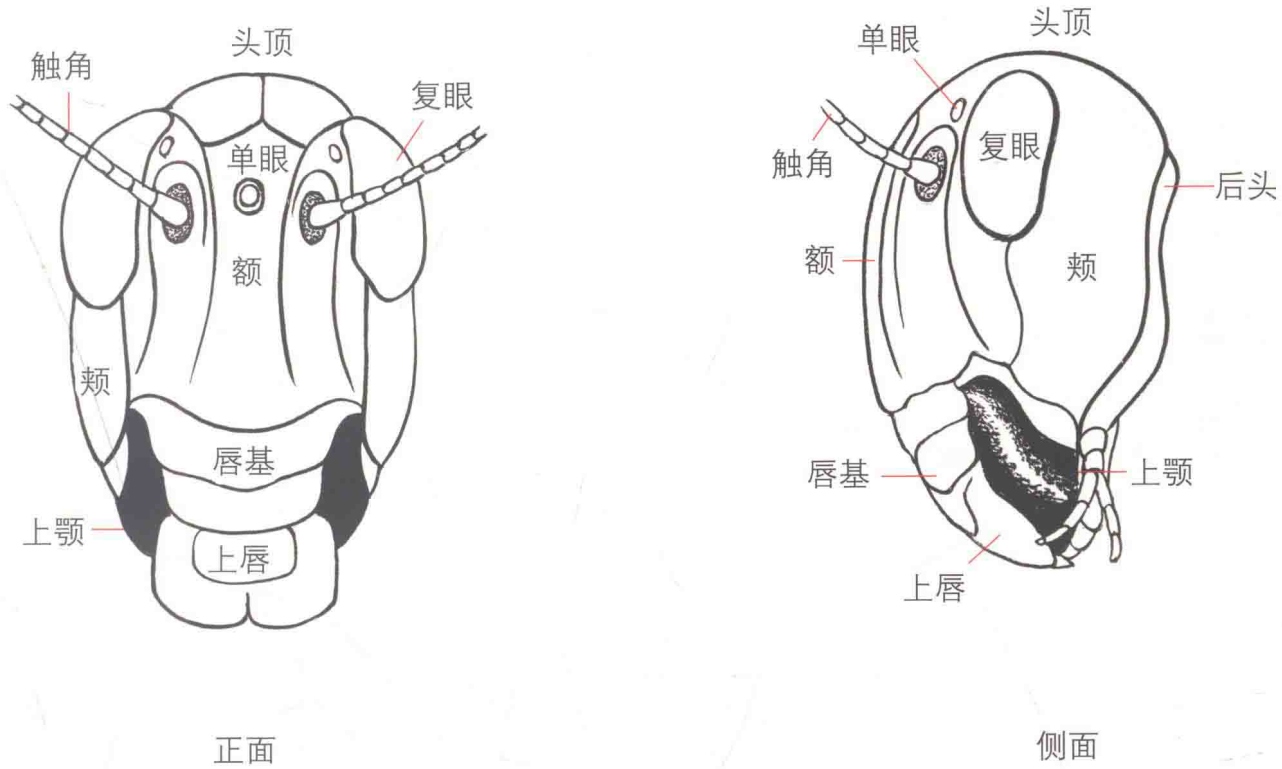
腹部紧接在胸部之后，与胸部连接紧密。腹部是昆虫的消化系统，也是昆虫的生殖中心。腹部一般由9-11节组成，每节有一对气门，最后一节生有一对尾须，并有肛门和生殖器。

四、草虫的基本形态

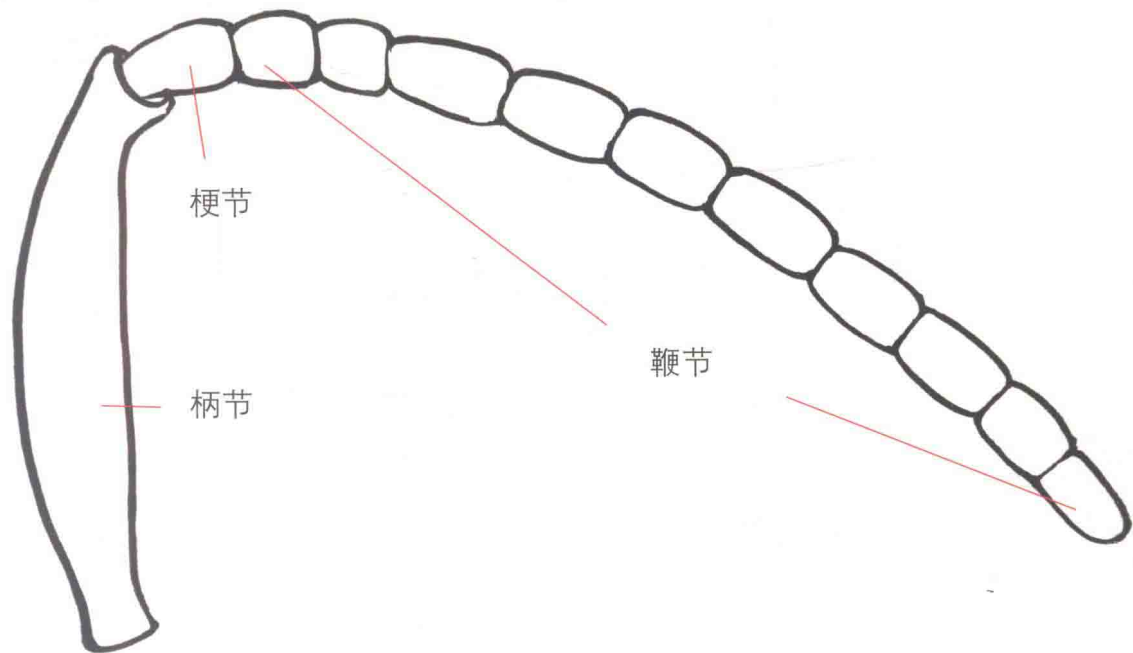
昆虫身体由头、胸、腹三部分组成。头部生有一对复眼，一对触角和口器。

(1) 头部及触角结构

触角生在两只复眼之间，是感觉器官，具有嗅觉和触觉机能。触角能够灵活摆动，借以感觉物质的气味，寻找食物，发现异性和选择产卵场所。

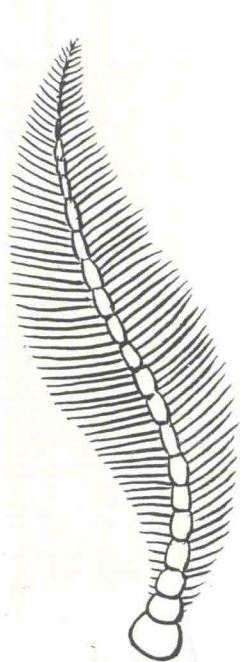
昆虫头部构造

昆虫触角结构

(2) 触角类型

不同类群昆虫的触角形状和长短都不相同。常见的有丝状（如蝗虫）、刚毛状（如蜻蜓）、锯齿状（如叩头虫）、球杆状（如蝶类）、栉齿状（如雄绿豆象）、羽毛状（如大蚕蛾）、念珠状（如白蚁）、环毛状（如雄蚁）、锤状（如瓢虫）、鳃片状（如金龟甲）、膝状（如蜜蜂）、具芒状（如蝇类）。触角长短差别也很大，像蝗虫、蝈蝈、纺织娘、天牛、蟋蟀等触角就特别长，而蝉、蜻蜓等触角就很短。

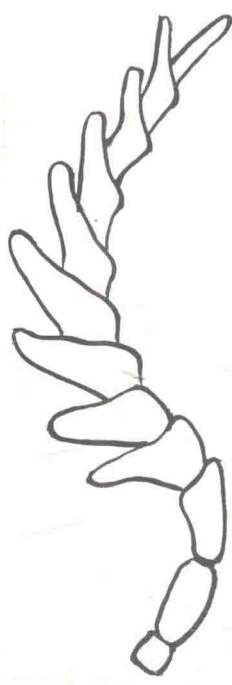
羽毛状

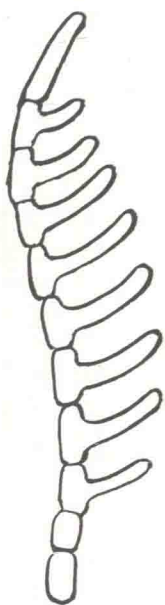
丝状

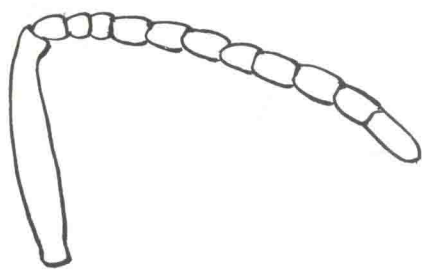
念珠状

锯齿状

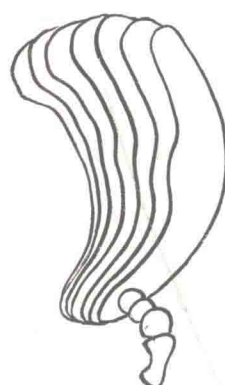
栉齿状

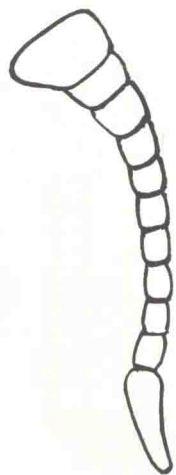
膝状

球杆状

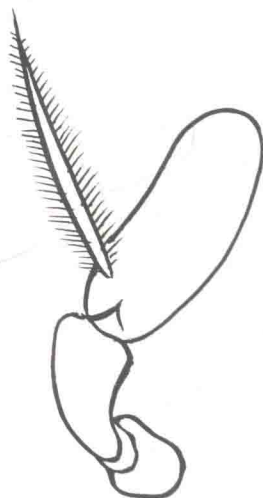
鳃片状

锤状

环毛状

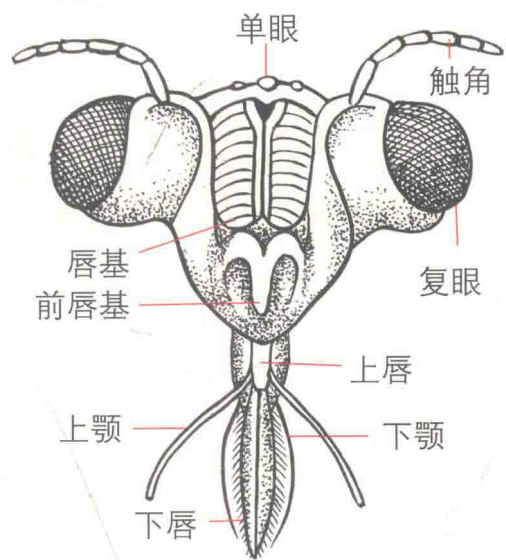
具芒状

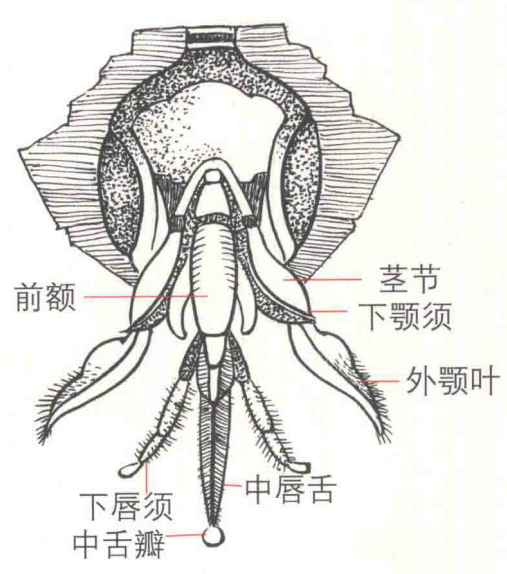
刚毛状

(3) 口器

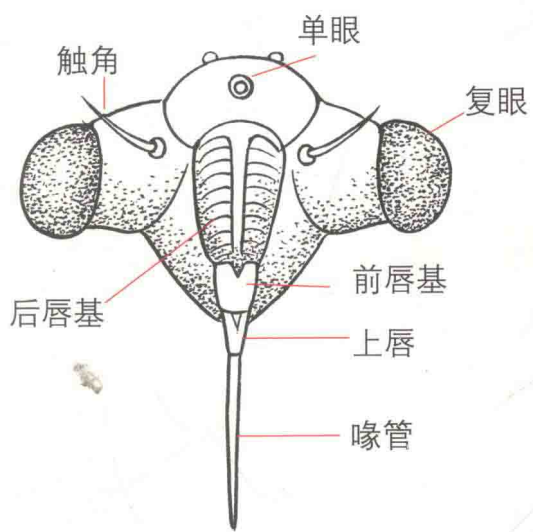
昆虫的口器是取食器官，由上唇、下唇、上颚、下颚和舌组成。由于取食方式不同，其口器类型也不相同。常见的有咀嚼式（如蝗虫、蛔蛔）、嚼吸式（如蜜蜂）、刺吸式（如蝉）、虹吸式（如蝴蝶）、舔吸式（如苍蝇）等。

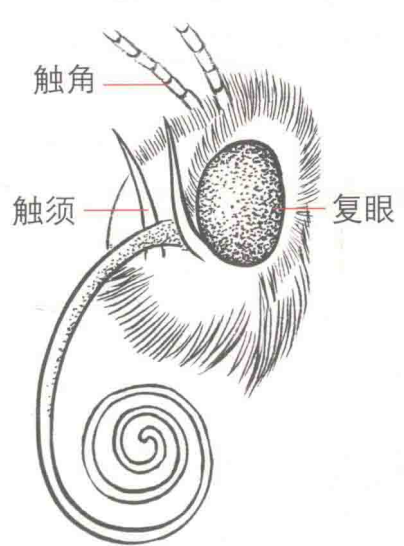
咀嚼式口器

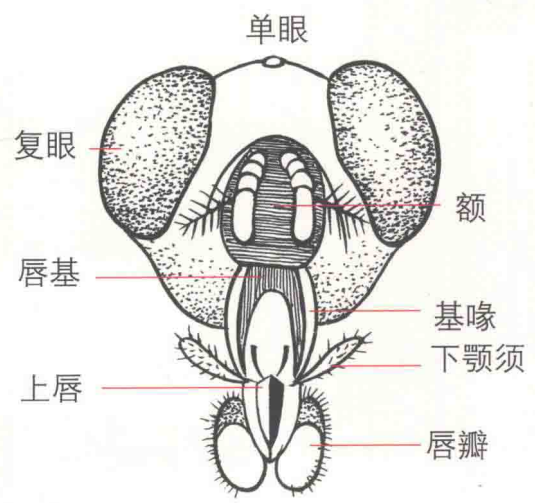
嚼吸式口器

刺吸式口器

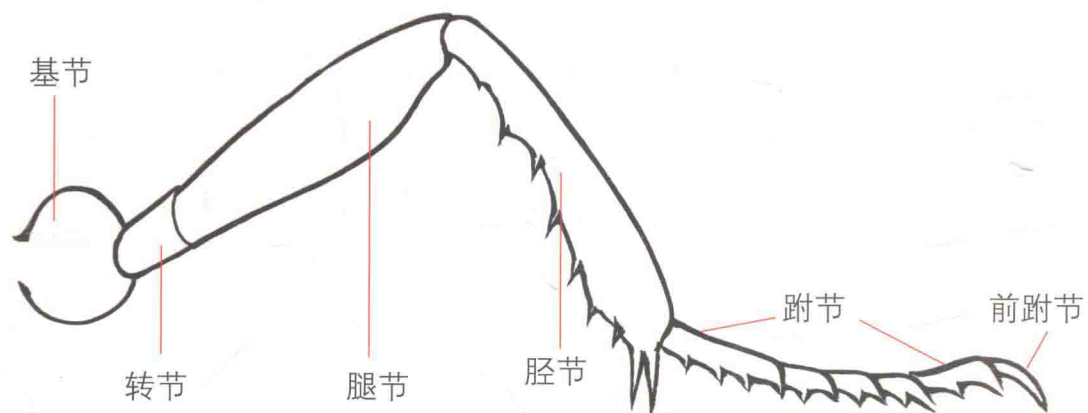
虹吸式口器

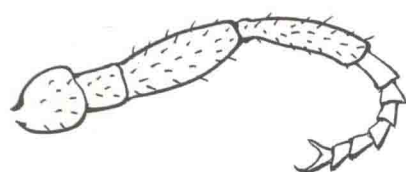
舔吸式口器

(4) 足的结构与类型

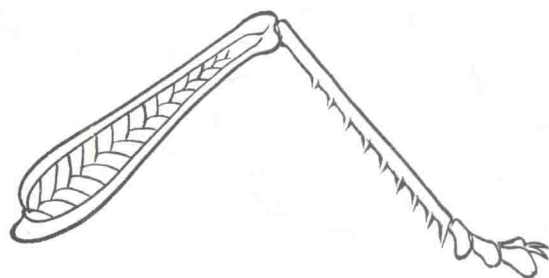
昆虫有六条腿，每条腿由基节、转节、腿节、胫节、跗节和前跗节构成。由于昆虫生活环境和生活方式不一样，腿的功能也发生了改变。步行足，一般腿细长，适于行走，如瓢虫。跳跃足，后腿发达，胫节细长，适于跳跃（如蝗虫、蝗虫）。捕捉足，前腿基节延长，腿节的腹面有槽，胫节可以折嵌其内，像一把折刀，可以捕获其他昆虫（如螳螂）。开掘足，前足胫节宽扁，外侧有齿，用以掘土（如蝼蛄）。游泳足，后腿扁长似桨，边缘有毛，适于游水（如龙虱）。携粉足，后腿宽扁，外侧凹陷，边缘有毛，适于携带花粉（如蜜蜂）。

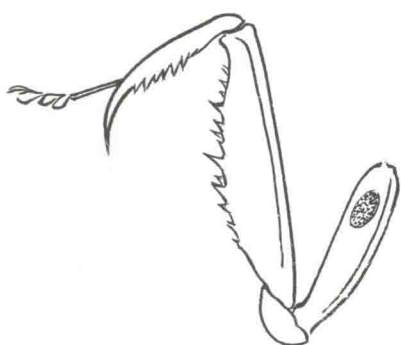
昆虫足的结构

步行足

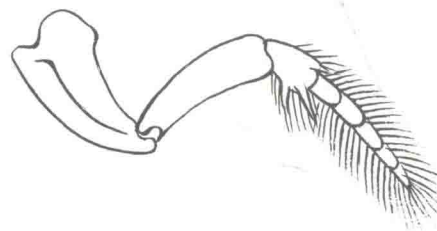
跳跃足

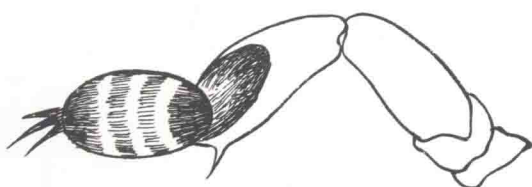
捕捉足

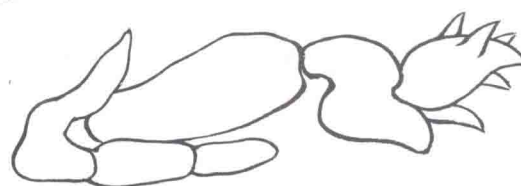
携粉足

游泳足

抱握足

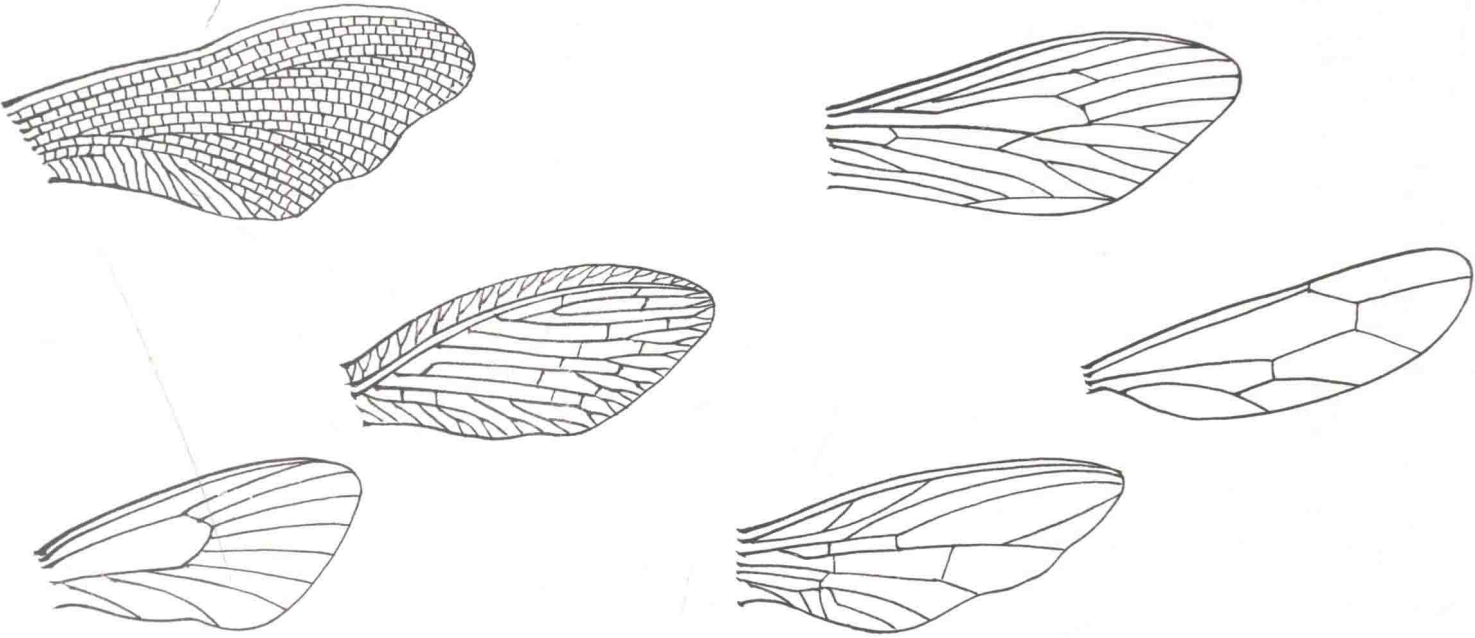
开掘足

昆虫足的类型

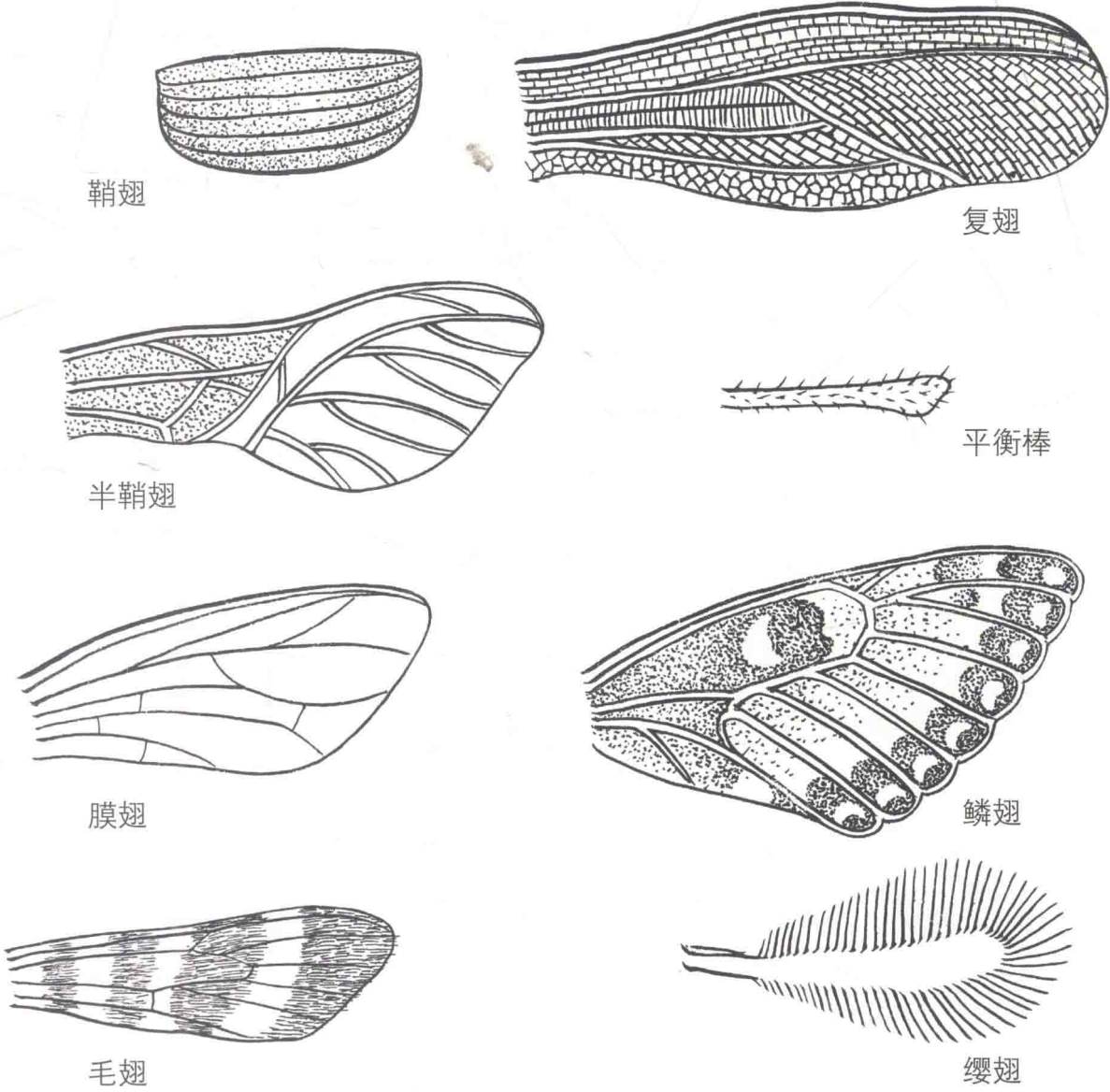
(5) 翅膀

昆虫的翅膀长在胸部上边，有两对。昆虫的翅膀能够动作协调一致，在觅食、求偶、避敌和扩大分布范围等方面都比陆地动物要技高一筹，并成为昆虫纲繁荣兴旺的基础。

一般来讲，昆虫只有一对翅比较发达，担负飞行的任务。由后翅负责飞行的昆虫，前翅发生了不同程度的骨化、加厚，对后翅起保护作用，称鞘翅，如甲虫类。蝗虫、蟋蟀等昆虫骨化程度较低，革质半透明，翅脉明显，称为复翅。螭类昆虫前翅仅半部骨化，后半部仍为膜质，称半鞘翅。在一些昆虫中，前翅成为主要的飞行器官，后翅多变小或退化，如苍蝇、蚊子等的后翅退化成很小的棍棒状构造，在飞行中起平衡作用，称为平衡棒。大多数昆虫翅透明、翅脉明显，称为膜翅。不少昆虫的翅仍然是膜质透明的，但翅面上有着不同的覆盖物，如蝶与蛾的翅面上覆盖有色彩斑斓的鳞片，称为鳞翅。石蛾的翅上生有很多毛，称为毛翅。蓟马的翅很狭小，而边缘上有很多长毛，称为缨翅。

昆虫翅脉的各种变化

昆虫翅的主要形态

五、常入画的草虫、合适的配景及设色技法

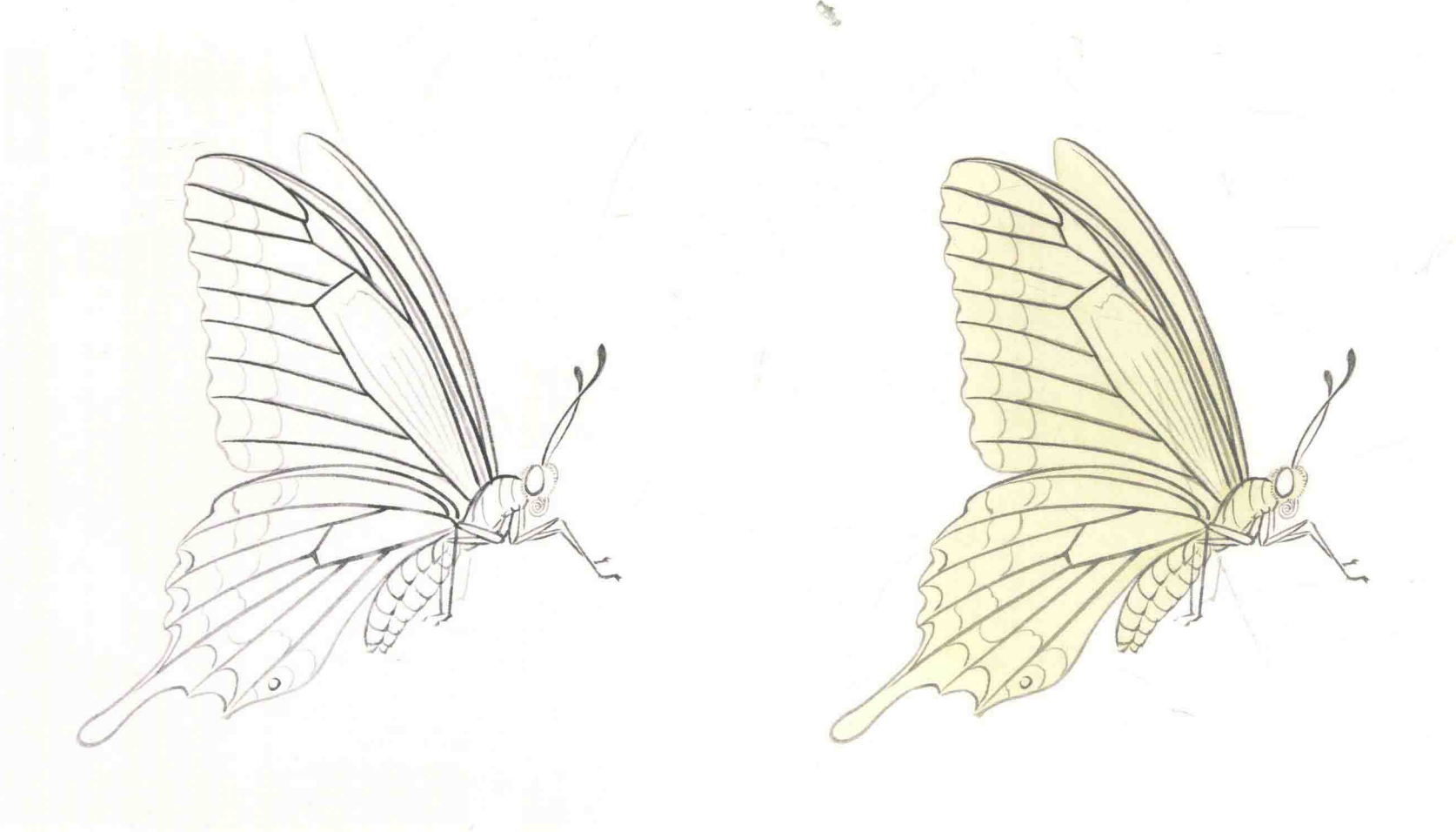
创作草虫画，不能只画草虫，还需画上合适的配景。如蝴蝶在花前飞舞、蜻蜓在荷蕾的小尖上栖息、蝈蝈在葡萄叶上鸣叫……只有配上合适的景物，画面才真实生动。配景中的植物花卉，要和草虫搭配合适，表现的季节也要适宜。画蝴蝶飞舞，如配景是梅花、茶花和水仙，那表现的季节就不合适。因为这些花卉是在冬季开的花，冬季寒冷不会有草虫活动。现在把常入画的草虫，如蝴蝶、蜻蜓、蝈蝈、蝗虫、螳螂、蟋蟀、蜜蜂、蝉、马蜂、天牛及搭配合适的配景介绍如下：

(1) 蝴蝶

蝴蝶品种有14000余种，大部分分布在南美的亚马孙河流域，而世界上除南北极寒冷地带以外，也都有分布。中国台湾也是蝴蝶品种繁多的地方。最大的蝴蝶翅展长达24厘米，最小的只有1.6厘米。常见的蝴蝶种类有凤蝶、蛱蝶、粉蝶、灰蝶。凤蝶最大，翅上的图案变化最多，色泽也最丰富，后翅带有尾突。蝴蝶的寿命只有一至两个星期，最长不超过两个月。

蝴蝶在工笔画中是经常表现的内容，春、夏、秋季各种花卉都可作为配景。在春暖、夏热、至秋凉的季节范围内，都会有蝴蝶活动，要根据画幅中配景的大小，配以大小合适的蝴蝶。如牡丹花等大型花卉，适合画体型大的凤蝶，而野外的小花草则搭配粉蝶、灰蝶更合适。蝴蝶还可以单独表现，如“百蝶图”是历代花鸟画家喜爱的题材之一。

金凤蝶着染步骤

步骤一 勾线根据结构、颜色深浅可稍有浓淡变化，以游丝描、铁线描为主勾线。

步骤二 平涂粉黄色，色要淡，多遍涂成，颜色厚度以透出清晰墨线为准。

步骤三 用淡墨多遍染出翅膀的斑纹，斑纹线边缘要模糊些，不要太清晰。眼、头、胸、腹、腿、触角也用淡墨分染。

步骤四 用鹅黄罩染前翅上面及下翅底面，下翅颜色稍淡，上下翅底面由翅根往边沿逐渐减淡晕染。身体各部位也用淡鹅黄晕染。用朱磬稍调藤黄罩红色斑纹，用头青晕染黑色斑纹。

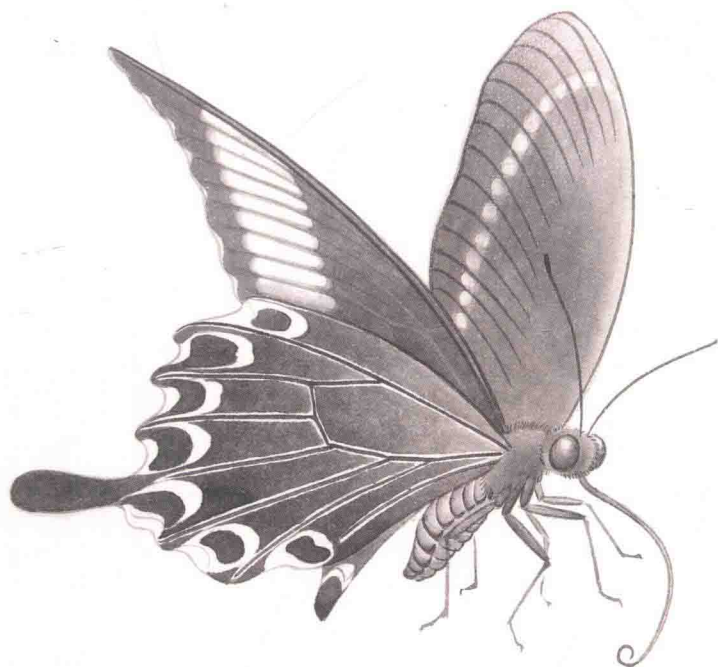

步骤五 翅膀斑纹深黑部位用松烟墨罩色，头、胸、腹、腿用重墨强调结构。眼罩头青。

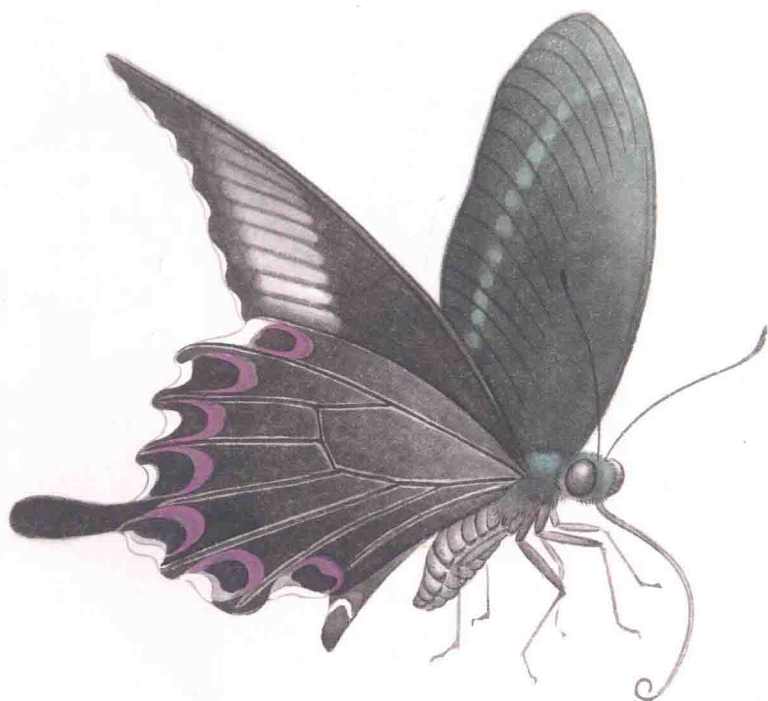
巴黎翠凤蝶着染步骤

步骤一 重墨勾线，要富有弹性。

步骤二 前后翅底面用重墨分染，边缘虚化。前翅上面用中墨分染，头、眼、触角、胸、腹、腿足用中墨分染。

步骤三 再次用中墨分染翅膀，遇翅脉留水线。前翅上面用翡翠绿多遍罩染，头、背也用翡翠绿晕染。前翅底面白条斑平涂淡白粉，前后翅边缘白斑、玫瑰月牙斑纹用牡丹红加紫色调白粉平涂。眼部用花青墨由外往内分染。