

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

草虫

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国写意画入门轻松学

草虫

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意画入门轻松学. 草虫 / 周康正编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31156-6

I. ①中… II. ①周… III. ①写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047785号

内 容 提 要

草虫虽小,却可以为画面增添意趣,同时也是国画初学者学习花鸟画的必修课。本书共 11 章,由浅入深地讲解了国画的基础技法,介绍了蝉、纺织娘、蝴蝶、蝗虫、蜜蜂等草虫的画法。本书通过典型的实例,着重讲解了用笔、用墨与用色技法,使毫无基础的初学者也能快速掌握作画要领并在技法上得到提高。

本书适合国画初学者阅读,也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学: 草虫

- ◆ 编 著 周康正
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 7
字数: 148 千字 2013 年 5 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-31156-6

定价: 32.00 元

读者服务热线: (010) 67132692 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	6
1.2 宣纸	7
1.3 墨和砚台	7
1.4 颜料	8
1.5 其他工具	9

第2章 蝉

2.1 基本画法	11
墨蝉	11
染色蝉	12
2.2 柳叶玉蝉图	13
2.3 秋蝉老干图	16

第3章 纺织娘

3.1 基本画法	20
3.2 青白纺织娘	21
3.3 金玉满堂	23

第4章 蝴蝶

4.1 基本画法	28
没骨法	28
勾染法	29
4.2 玉兰引蝶图	30
4.3 翠叶玉蝶图	33

第5章 蝗虫

5.1 基本画法	36
背面	36
侧面	37
5.2 姹紫嫣红	38
5.3 墨叶蚱蜢	40

第6章 蜜蜂

6.1 基本画法	43
飞行向上	43
飞行向下	44
6.2 春暖花开	45
6.3 红叶玉蜂图	47

第7章 蜻蜓

7.1 基本画法	50
墨蜻蜓	50
彩蜻蜓	51
7.2 夏至图	52
7.3 览花图	55

第8章 螳螂

8.1 基本画法	59
8.2 白玉翡翠图	60
8.3 春意盎然	61

第9章 天牛

9.1 基本画法.....65

9.2 红花天牛图.....66

9.3 天牛紫玉图.....68

第10章 蟋蟀

10.1 基本画法.....71

    侧面姿态.....71

    正面姿态.....72

10.2 逗趣图.....73

10.3 白玉翡翠.....74

10.4 花头争艳图.....76

第11章 蚱蜢

11.1 基本画法.....79

    勾染法.....79

    没骨法.....80

11.2 蚱蜢果蔬图.....81

11.3 秋葵蚱蜢图.....83

基础入门

国画是我国的传统

绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1 毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

紫毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

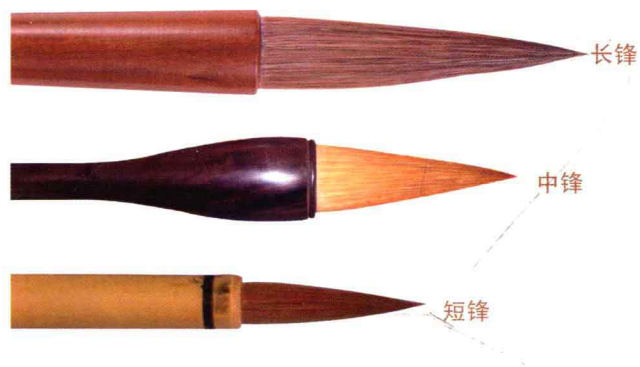
羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊、七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

1.3 墨和砚台

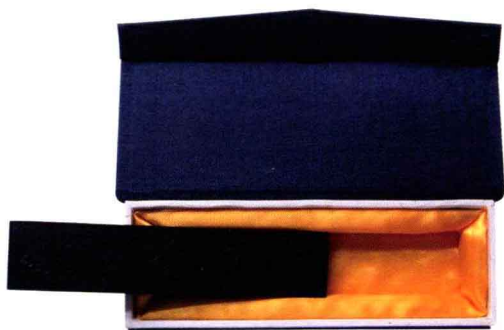

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细腻、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5

其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

蝉，朝饮甘露，暮吟高枝，夏生秋亡，它的这一生命特征博得了古来众多文人骚客的厚爱，蝉这一意象被带入画中，和月亮、杨柳等一样，有了独特的审美情趣。蝉的品种虽多，但是形态大致相似，蝉的头部较小，复眼大，颈部很粗，不能活动自如。蝉翼呈透明状，在蝉的表现上主要运用墨色的变化表现蝉翼的质感。自然形态下的蝉复眼、颈、背部浑圆匀称，特点并不是很鲜明，在艺术创作中提炼出的蝉复眼大，并突出了颈部和背部。

第2章

2.1 基本画法

画蝉最重要的是表现国画墨分五色的韵味，不论工笔或写意，墨色都应既浓、重、深、黑，又要融合自然。画时以重墨勾画出蝉头部、眼、触须和背部，注意背部的结构，不要画得混为一团，用淡墨画蝉背部以下未被翅膀遮挡的腹部。中等墨色勾勒蝉的翼翅，线条要有虚实变化，重墨画蝉的肢足。最后用赭石、藤黄、淡墨调匀后给蝉染色，完成蝉的绘制。

墨蝉

画墨蝉，通常先用重墨画出蝉的头部和胸部，然后用干墨勾画蝉的翅膀；用笔蘸浓墨画出蝉的腹部，蘸重墨勾画蝉的腿，通过墨迹的粗细表现出腿的力量感以及蝉翼的透明质感。

1 中锋运笔蘸重墨勾画出蝉的头部和背部，注意表现出蝉的体积感。

2 中锋运笔蘸干墨勾画蝉的翅膀，注意墨的虚与实。

3 中锋运笔蘸浓墨画出蝉的腹部。

4 中锋运笔蘸重墨勾画蝉的腿，通过墨迹的粗细表现出腿的力量感。

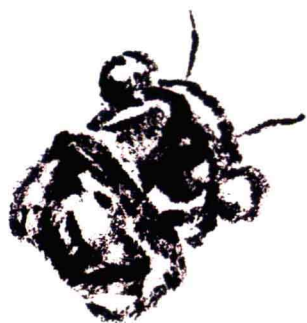
染色蝉

染色蝉以浓墨画出蝉的头、背部、点睛及触须，并以淡墨画双翅遮住的部分，用浓墨画出蝉的肢足，注意其动态。最后用赭石、藤黄和淡墨调和，给蝉染色，完成蝉的绘制。

- 1 中锋运笔蘸重墨勾画出蝉的头部，注意表现出蝉的体积感。

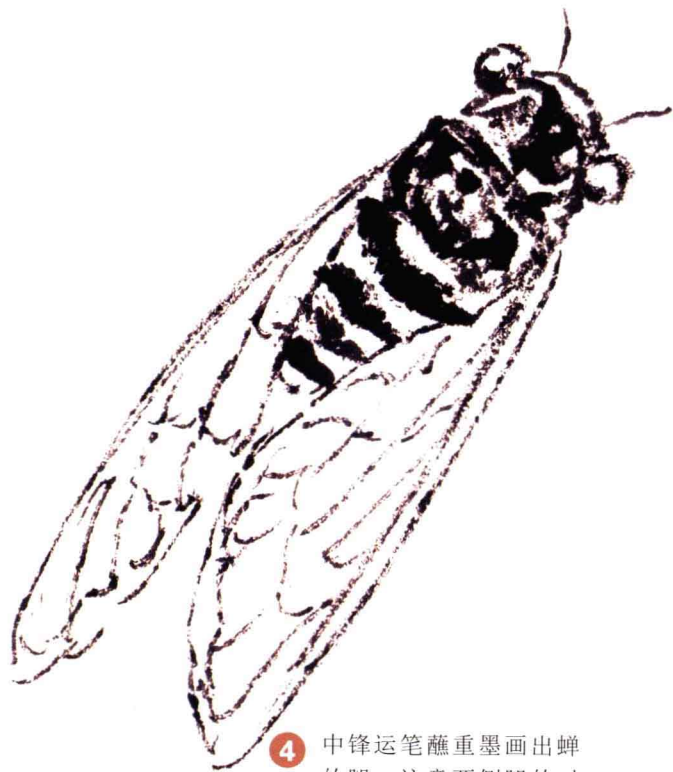
- 2 继续中锋运笔画出蝉的胸部，注意虚实关系。

- 3 中锋运笔蘸干墨画出没有被蝉翅膀遮挡的腹部。

- 4 中锋运笔蘸重墨画出蝉的腿，注意两侧腿的对称关系。

- 5 然后中锋运笔，笔尖蘸重墨，勾画出翅膀的纹理。

6 中锋运笔蘸淡墨画出被蝉翅膀遮挡的腹部。

7 用毛笔把赭石、藤黄、淡墨调匀后给蝉染色，完成蝉的绘制。

2.2

柳叶玉蝉图

画面取柳干一支，以大写意手法画出一只蝉伏于干上，蝉笔法工致，呼之欲出，境界新奇而充满诗意。写意树叶与墨蝉相互对比，其格调超脱高妙，力显神韵，洋溢着健康、有趣、自足和蓬勃的生命力。画面构图简洁，流露着画家对日常生活情景的热爱和朴实深厚的人生体验，通过水墨和色彩把自己真挚的情感，质朴无华地流露于笔端。

1 中锋运笔蘸重墨勾画出蝉的头部和胸部，注意表现出蝉的体积感。

2 深入刻画蝉的细节，一步步画出蝉的腹部、翅膀和腿。

3 绘制一棵柳树，中锋运笔蘸淡墨画出柳树的主干，表现出树干粗糙的特征。

4 用毛笔蘸浓墨，对树干进行点苔，注意墨点的大小和组合排列。

5 中锋运笔蘸淡墨画出柳条，注意柳条的穿插关系，墨的浓淡，落笔要重，收笔要虚。把三绿、石青、少量藤黄、淡墨调匀画出柳叶，在用毛笔蘸淡墨勾勒柳叶的叶脉。

6 最后对柳树的树干和蝉的身体染色，完成整幅画的绘制。

2.3

秋蝉老干图

本幅作品选干枝和蝉作为主题，并用彩色的果实作为点缀。采用浓淡两层画枝的时候要注意枝干要有干湿变化，要留下笔的痕迹，线条的把握上要刚劲有力，但又不失灵活性。画蝉的时候要用细腻的线条勾出，并用墨调藤黄染色，注意蝉的动态表现。

- ① 用毛笔蘸重墨画出果树树干，注意要留下笔的痕迹。

- ② 用毛笔蘸重墨画出树枝和果实，注意树干和树枝的节奏感，有曲有直。