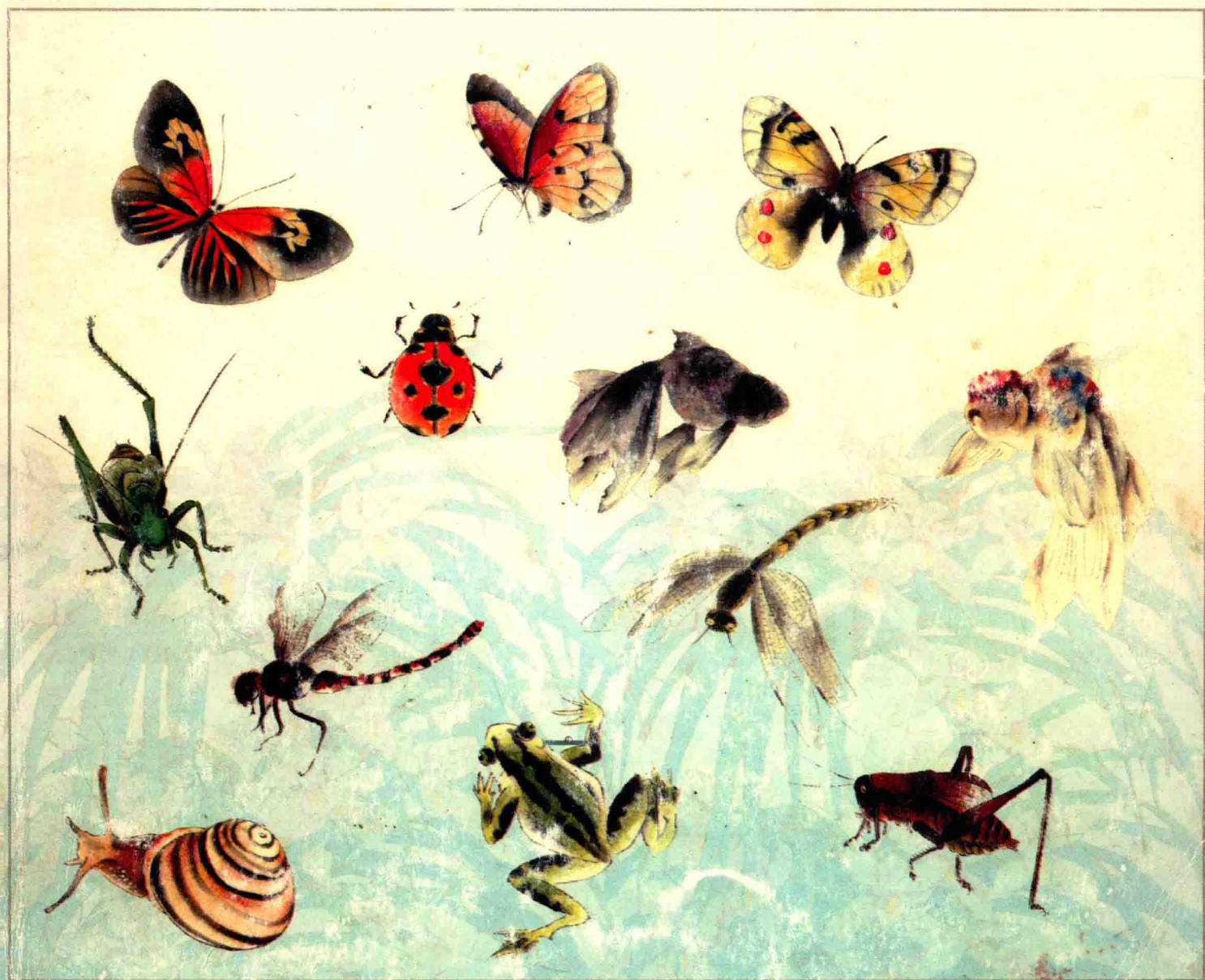

工笔重彩草虫谱

GONG BI ZHONG CAI CAO CHONG PU

刘万鸣 王德芳著

刘万鸣 王德芳 著

工笔重彩草虫谱

GONG BI ZHONG CAI CAO CHONG PU

辽宁美术出版社

选题策划:姜 玫

图书在版编目(CIP)数据

工笔重彩草虫谱/刘万鸣,王德芳编绘.-沈阳:辽宁
美术出版社,1999.7
ISBN 7-5314-2209-3

I. 工… II. ①刘… ②王… III. 工笔重彩-草虫画-技
法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 22927 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本:889×1194 毫米 1/16 字数:2 万千字 印张:5

印数:1-3000 册

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑:姜 玫	责任校对:张 鸣
封面设计:张成思	版式设计:魏文丽
	翻 拍:董大明

定价:32.00 元

前言

《工笔重彩草虫谱》已经与大家见面了，虽是受命之作，但它倾注了我们俩的很多心血。随着绘制的一步深入，在那寂静的夜晚与一个个小生命的“接触”、“对话”，使我们更加迷恋它们。草虫虽小但它是大自然里不可缺少的精灵，更是画家笔下的宠儿，其作用之妙是有些庞然大物所不及的，在画中起到点睛之趣。

大自然中的草虫，可以说是画家能描绘的最小的生命，一般出现在花鸟画当中。鉴于此点，我们精心选择了18种人们常见的、喜爱的，而且画家乐于入画的品种及各种姿态，重在艺用。这是我们编绘的出发点，本书的草虫是浩如烟海的昆虫世界中的一滴水，大自然实在是太神奇了，例如一种昆虫的种类就可以多到上千或上万种，我们抓其最美、最生动、最适合入画的那一瞬间展现给您。选择重彩的手法是最恰当的，线描只能写其形，而不知其庐山真面目即草虫的绚丽颜色，有的草虫的颜色足使昆虫学家为之惊叹，而写意只概括其特点不能深入了解其细部、结构。古画中的草虫由于年久，往往使观者看不清楚。工笔重彩草虫取各家之长，为使大家在结构、色、线、形等诸方面一目了然，这

就是我们和编辑的共同心愿。草虫世界缤纷多彩，各具特点，有的外形美丽无比如蝴蝶，有的声音悦耳如蝈蝈，有的还带有吉祥的含意如金鱼，有的可以入药如蝉，有的是人类不可缺少的益虫如青蛙。昆虫世界是整个大自然中的一个重要成员，自古以来，一直受到文人和画家的喜爱。许多名家名作中都有草虫，而且还出现了专门以昆虫为绘画体裁的画家，希望此书能对大家了解草虫有些帮助。

通过本书的出版，编绘者还有一个心愿，那就是让人们去爱草虫，画草虫进而热爱大自然，保护大自然，保护人类美好的家园，使我们的生活更加美好。

由于时间紧迫，多少心存仓促之感。一次与友人聊此书时对一些局部想重新整理，每完成一种草虫的绘制以后，还会有新的想法的闪现，但鉴于篇幅与时间，只好作罢，因此，不免有很多不足，恳请师长和朋友的指正，希望提出宝贵意见。

编者：1999年4月10日于天津

目 录

草虫在绘画中的作用	5	芭蕉知了	64
草虫分类	6	丝瓜蝥蝥	64
蝴蝶	6	红蓼蝼蛄	65
螳螂	15	芙蓉蜜蜂	65
蝉	18	菖蒲蝴蝶	65
金龟子	21	一叶扁舟	66
金鱼	24	寻香	67
热带鱼	28	悠悠寂景	68
蜜蜂	29	孤蝉泣秋	68
黄蜂	29	也以食为天	69
蜗牛	33	视爱	69
蜻蜓	36	波中扑虫	69
蝗虫	39	思无邪	70
蝥蝥	42	依依为贵	71
螽斯	45	初遇	72
蟋蟀	47	秋水天波	73
瓢虫	49	互嬉	73
蛙	51	秋中郑声	74
蚂蚁	54	仰观得物	75
蜘蛛	56	万赖无声	76
作品欣赏	59	雅怜	76
青枫巨蝶图	59	碧蛙深秋	77
菊丛飞蝶图	60	蜂巢	78
幼竹蜻蜓	61	观青天	79
春溪水族	62	无味则纯	79
荔枝天牛图轴	63		

草虫在绘画中的作用

在国画创作中,草虫画虽属花鸟画中的一种形式,但在绘画中的地位却是举足轻重的。归纳起来,它以多种形式体现在作品中。其一,具有独立性;其二,具有点睛画面的作用。下面就几种形式加以论述:

所谓草虫画的独立性,就是草虫为画面表现的主体,它统领、主宰着整个画面。古代草虫画的独立出现,可见五代黄荃的《写生珍禽图》,该画虽为学画范本形式出现,却确立了草虫在绘画中的独立表现。以后草虫统领主宰画面的作品更是屡见不鲜,渐渐地也确立了风格,与人物、山水相抗衡。宋代是中国绘画的鼎盛期,其风格多样,成就蔚然,足令后人叹服!草虫画也不例外,风格的多样也举不胜举。如赵昌的《写生蛱蝶图卷》、林椿的《葡萄草虫图》、吴炳的《嘉禾草虫图卷》,还有一些佚名之作,如《茶花蝴蝶图纨扇》、《草虫瓜实图纨扇》等。元代绘画逸气大盛,文人画统领画坛,然草虫画也日盛未衰,其独立性有增无减。如李亨的《花卉草虫图轴》中所描绘的蜻蜓、蝉等惟妙惟肖,笔墨赋色准确精练,达至言简意赅的艺术效果。另一幅为元代佚名之作《螳螂拳石图册页》,所绘螳螂细致入微,形神兼备,精细中不显呆板,洋溢出生气,所绘蝴蝶清颖韵致。该画作者虽不详细,其流传之故,尽在本身艺术魅力。当然元代还有更多令人折服的草虫画,在此就不一一例举。明代中国画事又创新格,写意草虫画开拓新意,沈周的写生图册,所绘青蛙、螃蟹、虾,注重意趣表达、用笔直率,虚、实、浓、淡、刚柔之劲表现出草虫的形神,达到了以形写神的艺术效果。郭翽《青蛙草蝶图册页》是至今写意草虫画家叹服的一幅作品,其用墨,用色之活、之简、之准,达到了天衣无缝。另外被世人称之为旷世奇才的大写意画家徐青藤,所绘《黄甲图轴》虽寥寥数笔,神形毕露,可称为神品。螃蟹的笔墨,虚实相生恰到好处,随意中不悖画理,当推写意草虫画之魁首。陈洪缓的草虫画则独辟溪径,走出的是属于他个人气质的风格画派。他画人物脱俗高古,画草虫一样,注

入的是脱俗高古的笔墨,他笔下的蝴蝶、蜘蛛等,造型浪漫,用色典雅富贵,有人化的境界,读之令人向往。总之,明代的草虫画在前人的基础上有新的开拓,尤其笔墨形式上更为显著。清代,独立性的草虫画,其体裁的丰富性,风格的多样化是具有划时代的。工笔、写意、线描多种表现手法各领风骚,就连西人郎世宁也不甘下风,对草虫也独衷有情,他画花卉与草虫合璧,相得益彰。招子庸、任熊、居廉、任颐等皆为画草虫的高手,传世之作,令人敬仰。现代画家草虫画家各派俱有,要论高手,当属齐白石,而无人以争。他画草虫,借古开今,前无古人,后无今人,以写意工笔相结合的手法,求工中有意,意中有工,达到画格的道媚之风。他画虾、画蟹、画蜻蜓、青蛙,还画蟋蟀、蜘蛛等等,可以说天下草虫尽收其笔底。他画草虫工者细微,意者天趣,工意结合者,天然巧工,天妙有味。有的画中,仅画一只草虫,以题跋补缀,其余皆为空白,其草虫的独立性,在齐翁笔下体现的更加具体,更加完整。

其二,草虫在绘画中起到点睛作用,在历代花鸟、人物、走兽等作品中都有体现。如历代仕女图中的扑蝶图,其中的蝴蝶在画面的作用就是点睛之笔。它增强了画面中的气韵。宋画《红蓼水禽图纨扇》、《池塘鹈鹕图纨扇》、《螽斯锦虀图》等等,其中的草虫都可称为点睛之笔。元画如颜辉的《猿图轴》中所绘的蜂群;明人朱瞻基《仿宣和画毫鳌图轴》中的蝴蝶;吕纪的《鹰鹊图轴》中的蜜蜂;清人任薰荷花中的草虫;吴应贞《荷花图轴》中的飞虫以及华嵒花鸟画中的草虫等几乎都是为画面点睛之需。现代画家也以此作为画面点睛提神的创作格式,动物、人物、花鸟画中屡见不鲜。草虫在绘画创作中所起到的点睛作用,不防也可以说是丰富画面的一个因素。

草虫画具备独立性和辅助性,具有和人物、花鸟、走兽一样很强的审美力,它在画史上虽少见丈二的大画,但其文化底蕴深厚,足立画坛常胜不衰。

草虫分类

蝴蝶

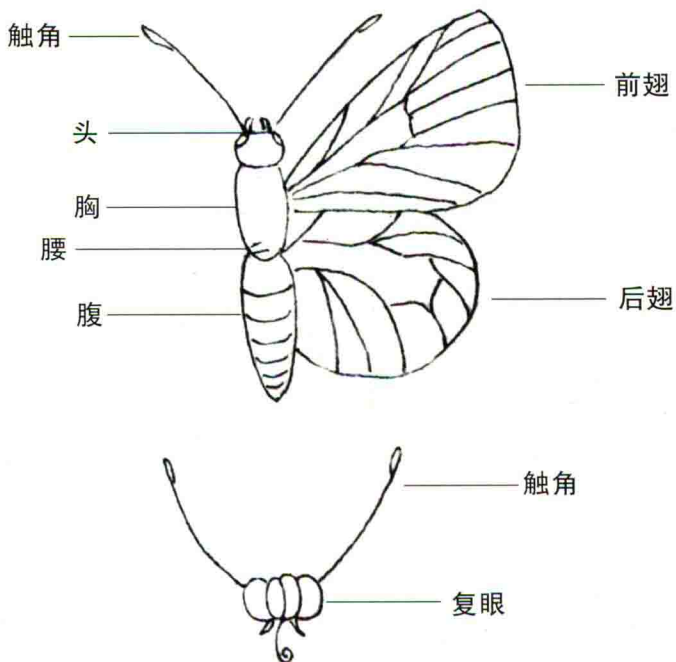
蝴蝶可以说是昆虫界中最美丽的公主。它的种类繁多,约 14000 余种,我国有 1300 多种,台湾和云南等亚热带地区品种和数量居全国之首。

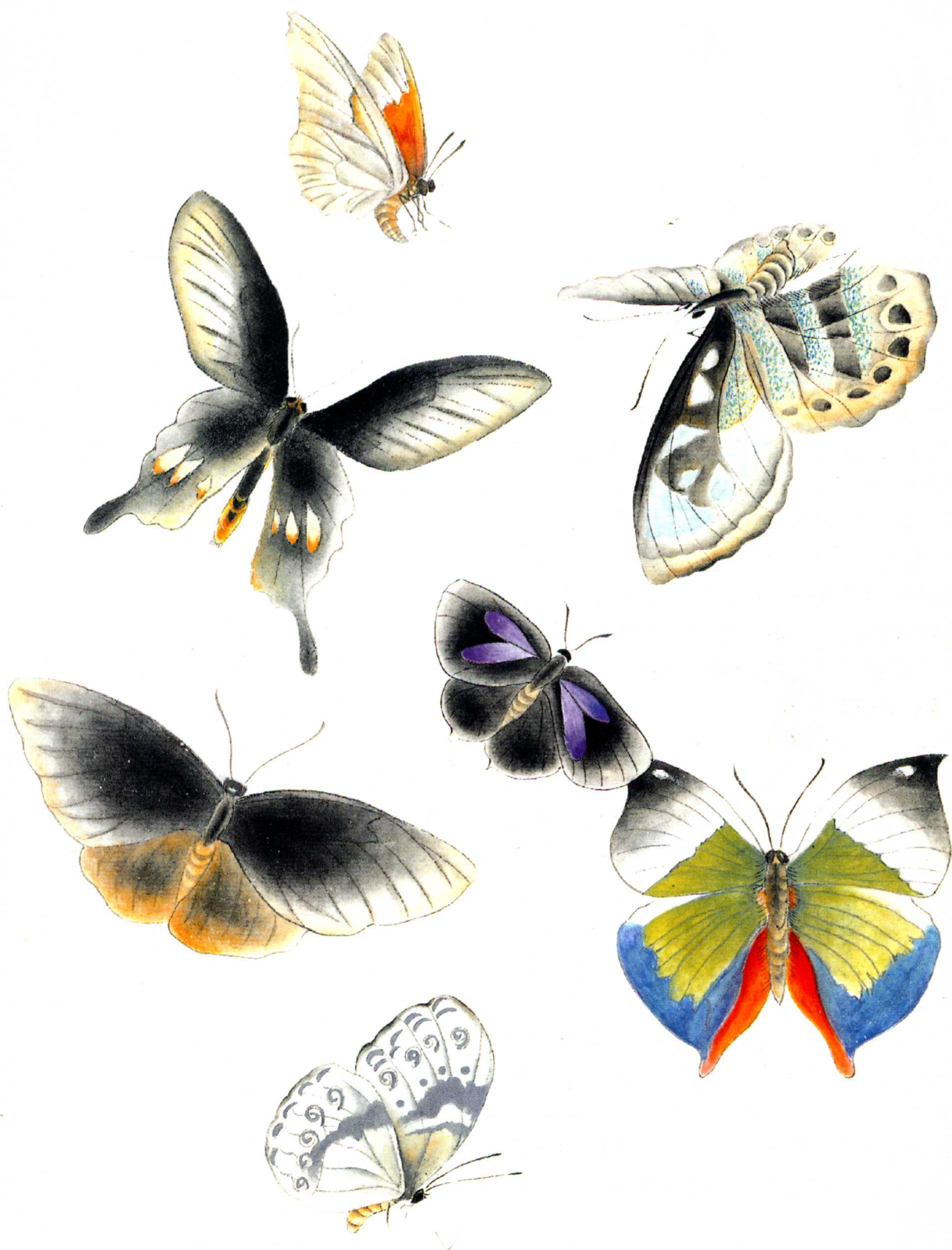
蝴蝶是鳞翅昆虫锤角亚目的通称。大致可分为四大类:身体大后翅带尾的叫凤蝶(凤蝶也有不带尾的);身体呈方圆形的叫蛱蝶;中小型白色或淡黄色的叫粉蝶;最小的叫灰蝶。蝴蝶的头、胸、腹分明,头上有一双触角,口器发达如管。中胸两侧生四翅。下部生六足,最前的一双足是寻觅食用的,中间一双足是支撑身体的,后足是跳跃用的。飞起时,前两足并拢,后四足并拢,六足都抱于腹下部。

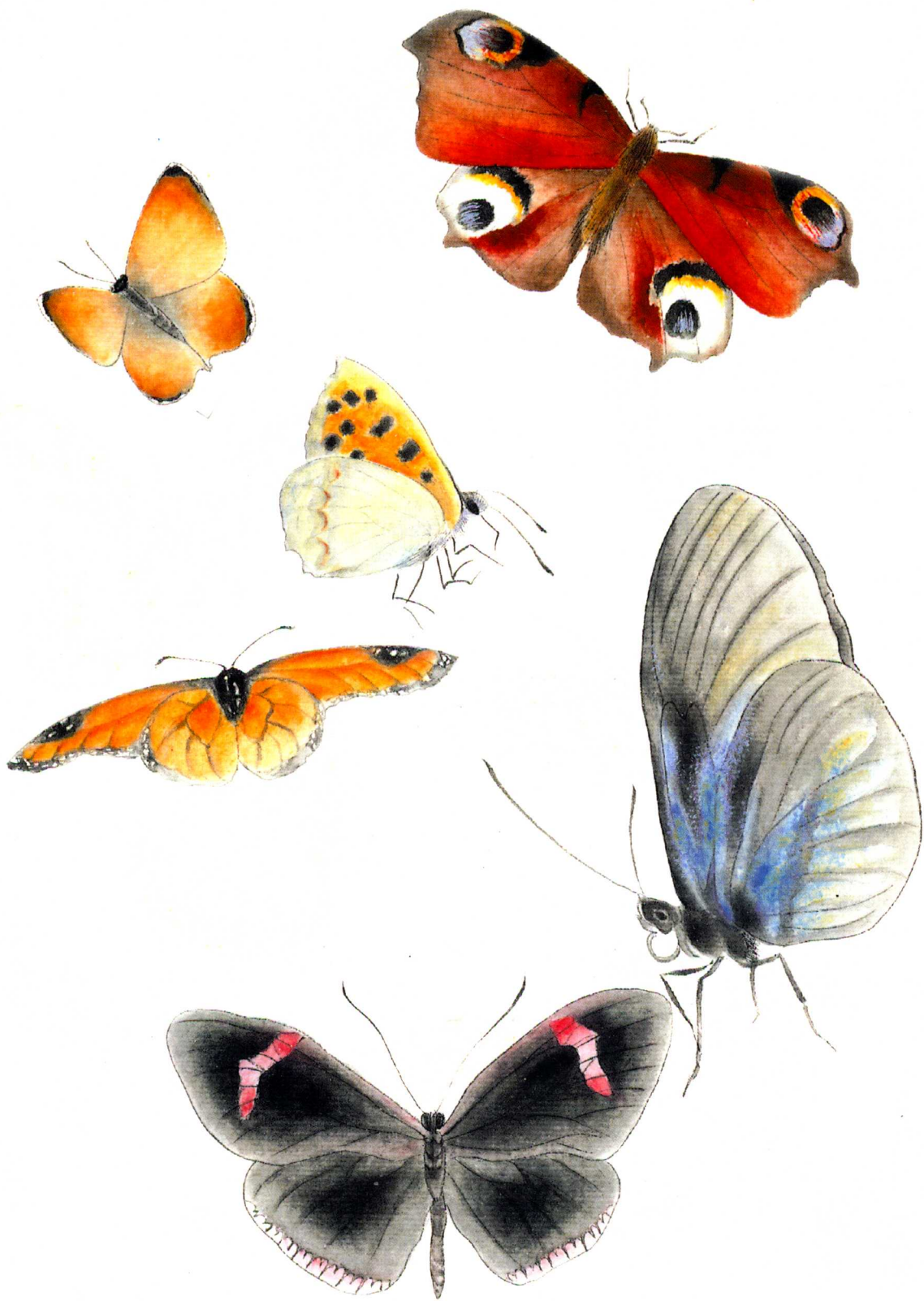
蝴蝶的色彩可谓是最美丽、夺目的,有的蝶翅上的色彩斑斓令人惊讶。一般情况下色彩艳的纯蛱蝶是有毒的,有的两种或多种有毒蝶翅的图案是一致的。这种模拟表明不同的种类能互相保护,鸟类只需知道一种蝶有毒就可以避开另一种蝶了。蝴蝶生活在热带和亚热带的花丛和森林中,以花粉或者植物的汁液为食。在有阳光的森林中,蝶聚集在泥泞的水坑中饮水,以便收集盐分,来补充身体营养。幼虫一般以植物的叶子为食,蝶在不同植物上产卵,这取决于它们幼虫取食的何种植物。蝶也有它有益的一面,许多花有特殊的颜色和形状,能吸引特定的蝶,它在获得花粉和花蜜的同时也完成了传粉的“工作”。

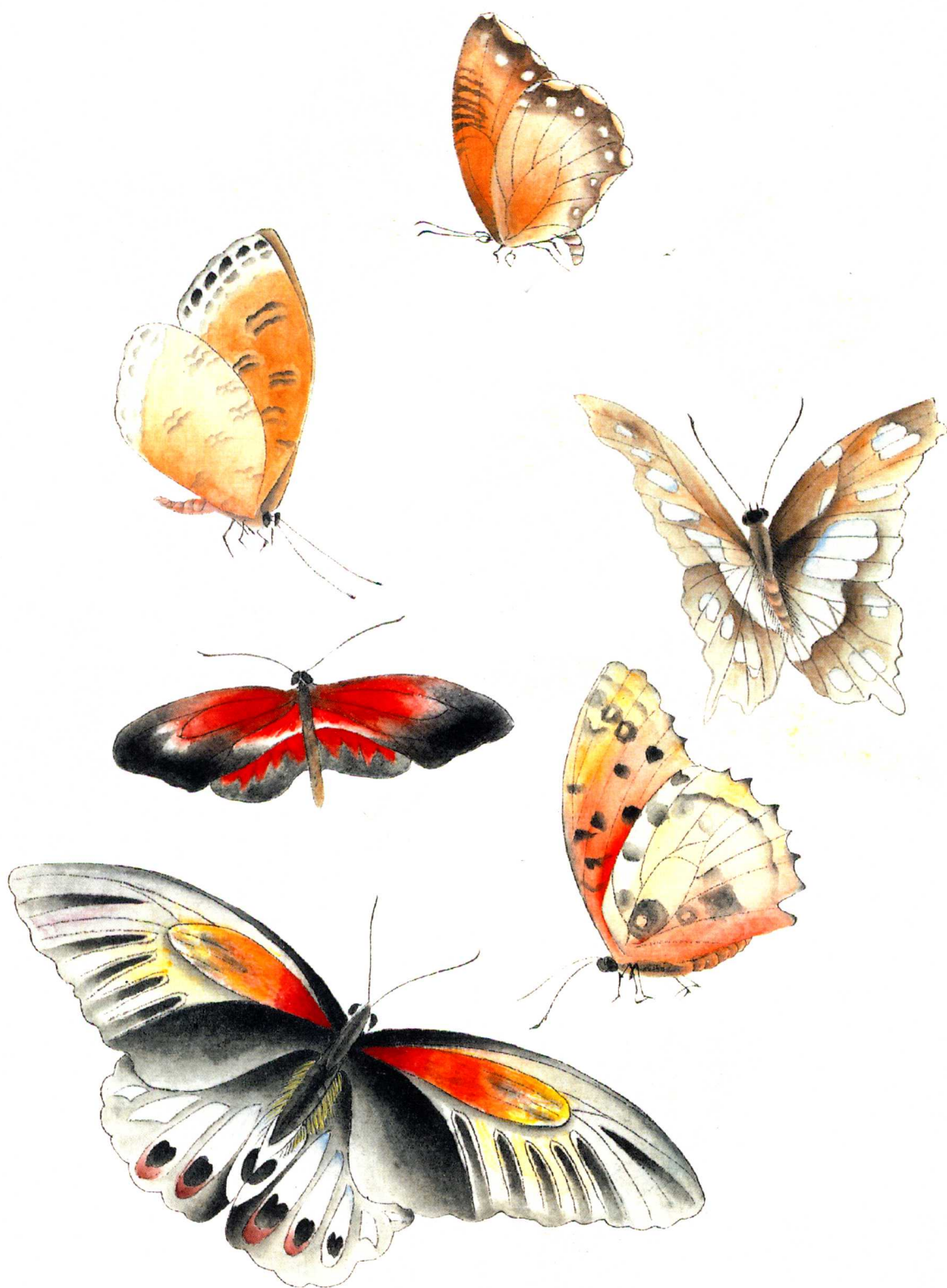
蝴蝶能看见的颜色居昆虫和其他动物之

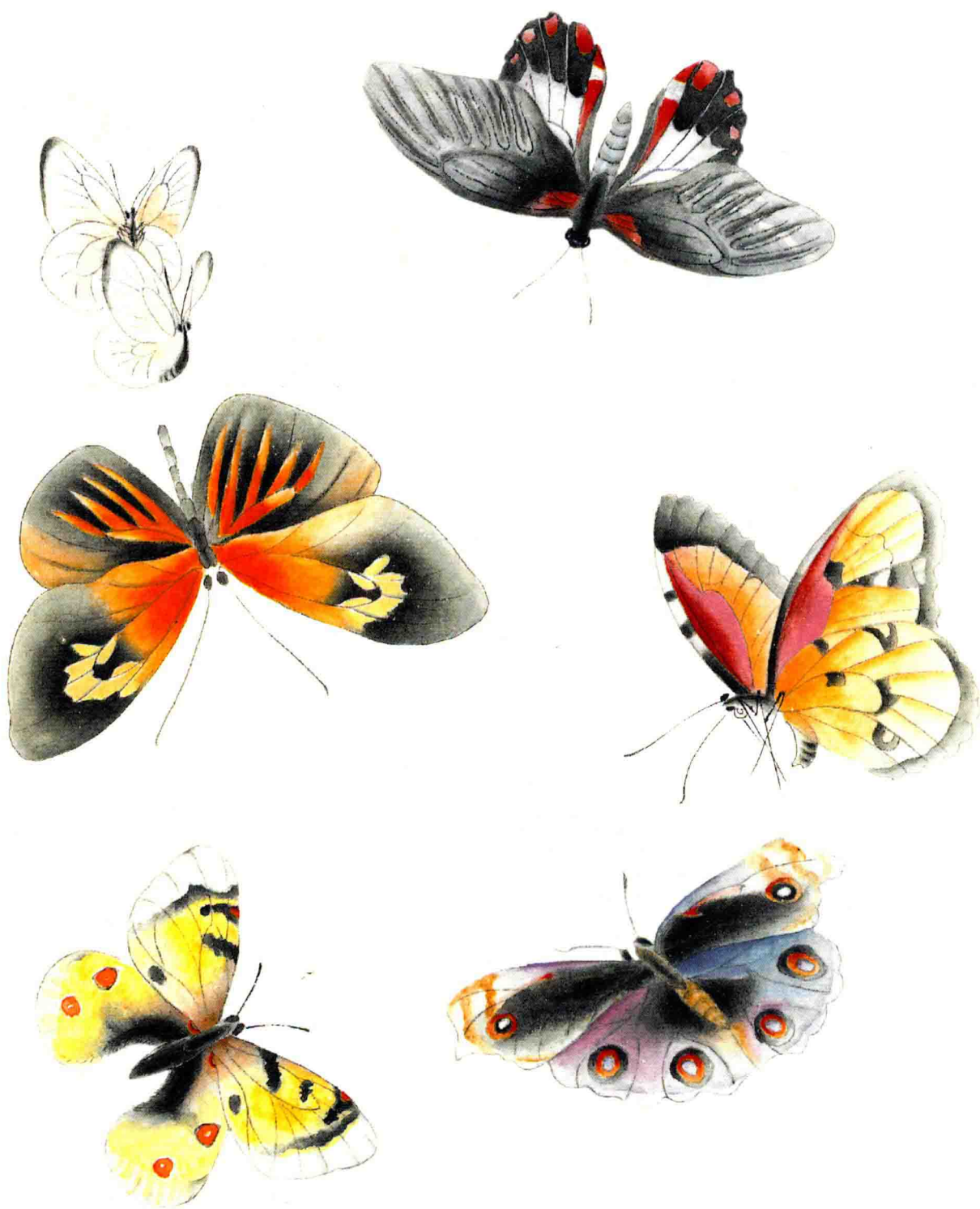
首,因此它们靠视觉和嗅觉互相寻找,主要活动在白天。蝶属于全变态昆虫,幼虫从外形到习性与成虫都有很大差异。幼虫是不起眼的毛毛虫,到成虫却是美丽无双,所以中国人把蝶作为纯洁爱情的化身,一直流传至今。

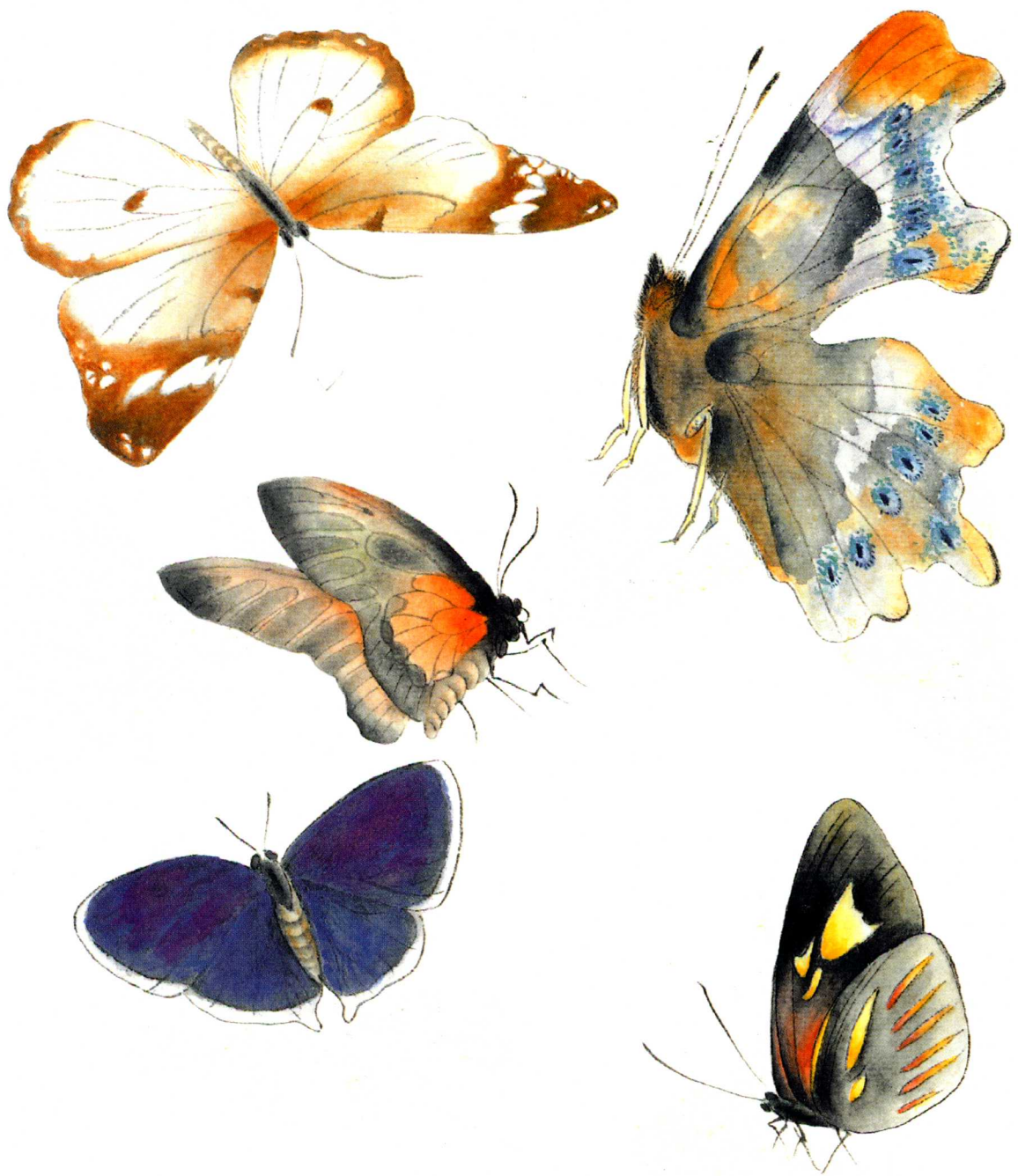

蝴蝶

蝴蝶的色彩绚丽，绘制方法较多，一般以先勾线后染色为较普遍的过程。用小红毛笔勾线，两只白云笔，一只是清水笔，另一只蘸墨，再准备两只白云笔染色用，一只也是清水笔，另一只蘸颜色。要想使画面洁净，色、墨笔不能混用，画其它草虫在用笔方面与此大致一样。

先用淡墨勾出蝴蝶的头、胸、腹、前翅后翅，用重墨点眼，勾触角、足。注意勾触角和

六足时用笔要有力度，并强调足的转折、顿挫，勾好线后，再用淡墨染头、胸、腹及翅膀的根部，大约染三到四遍，不要一次染足，经过几次渲染，墨色过渡自然，待墨完全干后，根据蝴蝶不同的色彩分染，色彩浓艳的部位，可多染几次，如翅膀的根部及其上面的重色花纹，色彩浅的可少染或不染，灵活掌握，必须注意翅膀要画出薄和透明的感觉，最后再用笔丝出腹部周围的绒毛。

草虫分类

螳螂

螳螂属螳螂目,是益虫能捕食牙虫、蚱蜢和蝗虫,是人类的朋友。

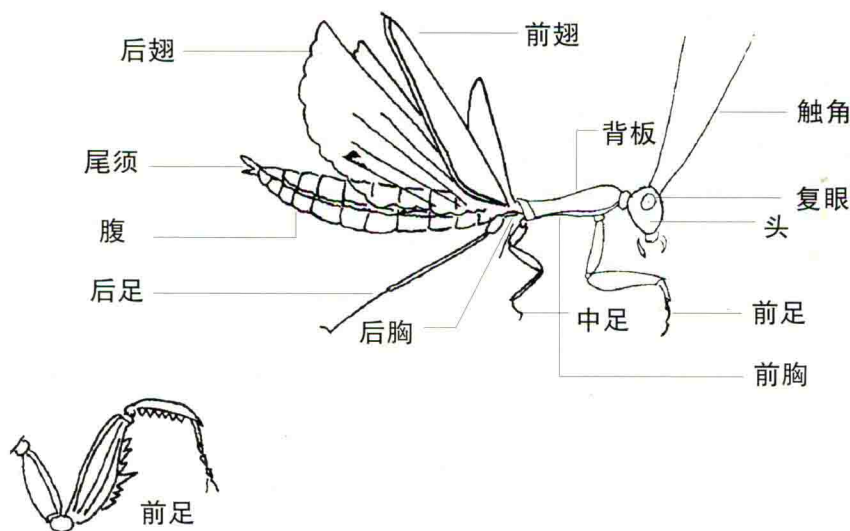
螳螂在古代希腊时人们看它们前腿形状像臂,好像合掌祈祷,所以就称它为“祈祷虫”。古时英国人相信它能给迷路的孩子指出回家的路。

螳螂头部呈三角形,颈部柔软,可以自由转动,这是大部分昆虫无法达到的,所以非常机警灵敏。两只大眼睛炯炯有神,头上有两根呈鞭状的触角,尖嘴。前一双腿有一对带齿的钳状足专用来捕捉猎物,它像刀一样锋利,所以俗称“刀螂”。中间一对腿稍短,后腿比中间一对腿略大,当螳螂遇到敌人时,先亮出那带有利齿镰刀状的前足,来警告敌人不要轻举妄动,而后再打开翅膀,张开红色的前翅发出一种“沙、沙”的声音,来吓唬敌人。螳螂的自身条件并不有利它

跑跳,翅虽大但很薄弱,不利于飞行,只好选择适当的地方耐心地等候猎物出现,一旦发现以极快的速度捕捉并吃得一干二净。

螳螂的一生是短暂的,它的一些行为却令人费解。雌螳螂在昆虫界有“黑寡妇”之称,在与雄螳螂交尾时,雌方会将雄方的头部咬掉,在吃掉头和胸后,雄方不会立刻死去,待交尾完后,才死去。但也不是所有的雌螳螂都如此,即使雌方不吃雄方,待其完成了交尾后,雄方也会死去。雌螳螂十几天后先选择较合适的树枝把卵产在上面,刚离开母体的卵与白泡沫一起很快凝成卵囊,此囊可以入药,次年春暖时成群结队的小生命从卵囊中孵化出来,开始了新的生活。

螳螂具有保护色,盛夏时呈绿色,入秋时草绿,到了深秋时则变得稍灰白绿色和赫黄色,与枯叶相似,画时注意季节变化。

螳螂

螳螂是一种攻击性很强的昆虫，前腿像一对锋利的宝剑，凶猛有力。眼睛小却炯炯有神。这是它的两大特点。

先用中重墨勾出头、眼、触角、背板、胸、六足，用淡墨勾出翅膀和上面的脉纹和腹，画绿色的螳螂先用花青染各部位，注意深浅变化，有的地方可以不染，如翅膀的末端或背板与胸连接处。然后再罩用石青与石绿调和后的石色，这一步很关键，要薄薄地着色，也是两至三遍，用笔要轻，石色容易染不均和勾起底色，有一个适应过程就可以了，用心慢慢体会，这种方法与染叶子的反面石色是一个道理，腹部用硃磬加一点藤黄罩一遍即可。

