

主编 韩玮

析疑解惑

韩玮 著

草虫篇

季夏畫堂新

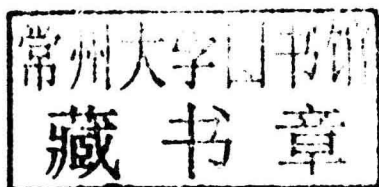

山东美术出版社

析疑解惑

花鸟画系列 草虫篇

韩玮 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 草虫篇 / 韩玮著. — 济南 : 山东美术出版社, 2012.6

(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)

ISBN 978-7-5330-3815-1

I. ①花… II. ①韩… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第125035号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本溯源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

目 录

概 述	5
一、草虫的基本画法	8
1.工笔勾染法	8
2.勾勒法	8
3.没骨法	8
4.没骨着色法	12
5.勾写结合法	12
6.干皴法	12
二、草虫的作画步骤	13
1.《黄金一树斜》的作画步骤图	14
2.《秋韵》的作画步骤图	16
3.《霜色如春至》的作画步骤图	18
4.《长风剪不断 还在竹叶间》的作画步骤图	20
三、小 结	22
四、作品欣赏	23

析疑解惑

花鸟画系列 草虫篇

韩 玮 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 草虫篇 / 韩玮著. — 济南 : 山东美术出版社, 2012.6

(析疑解惑丛书 / 韩玮主编)

ISBN 978-7-5330-3815-1

I. ①花… II. ①韩… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第125035号

策 划: 信 奇

责任编辑: 信 奇 李文倩 石冉冉

装帧设计: 刘冠全

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

http: //www.sdmspub.com

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

刷 印: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述	5
一、草虫的基本画法	8
1.工笔勾染法	8
2.勾勒法	8
3.没骨法	8
4.没骨着色法	12
5.勾写结合法	12
6.干皴法	12
二、草虫的作画步骤	13
1.《黄金一树斜》的作画步骤图	14
2.《秋韵》的作画步骤图	16
3.《霜色如春至》的作画步骤图	18
4.《长风剪不断 还在竹叶间》的作画步骤图	20
三、小 结	22
四、作品欣赏	23

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本溯源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，中国画的学习，毕竟既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则足以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概述

草虫，是中国花鸟画的一个特有表现种类，正确的说法应称为“昆虫”，其表现范围包括了大自然中所有的虫类。因其在中国花鸟画中多以花草为配景，或作为花鸟画的点缀，故在中国画的分类中称为“草虫”。是中国画的一个专门画科。

草虫种类繁多，多是人们喜闻乐见之物，花鸟画中添加草虫，既可增加画面的生机与情趣，又可补章法之不足，因此，画好草虫，是一个中国花鸟画家的必备本领。

草虫出现在中国画中的历史很早，可以说自中国花鸟画出现之初，草虫即成为其中的表现对象。唐代张彦远《历代名画记》中所记三国时名士杨修为曹操画扇，将误落墨点顺势成蝇的故事，是见之于典籍的有关草虫出现于绘画上最早的文字记载。而五代黄筌的《写生珍禽图》中所绘草虫，品类不一，精美绝伦，线条勾勒精确，设色细腻，线色相融，情态生动逼真，栩栩如生，可谓草虫绘画的经典。与同时的滕昌佑，亦以草虫闻名于世。两宋时期的徐崇嗣、邱庆余等人都是画虫高手，而尤以赵昌的《写生蛱蝶图》最为著名。随着文人画的兴起，以写代工，意笔草虫画法得以发展，名家代不乏人，尤以明清时期为最。而其中以大写意花鸟画的开山鼻祖明代徐渭的《写意草虫图》最具代表性。其中的意笔草虫，了了数笔，神形兼肖，实已得简笔草虫画法之精髓。

草虫画法至近现代已成为花鸟画家的常绘之物，名家众多，而齐白石则使草虫的表现产生了一次飞跃。齐白石的草虫，在师法徐渭、八大的基础上，又汲取海派画家表现草虫的长处而自立门户，他自己谈到草虫表现时曾明确说过：“未曾见过，不能大胆敢为也。”这说明他的草虫是以观察写生为基础的。他以深厚的传统功力，自己探索总结出了一套为“万虫写照”的笔墨技巧，成功地实践了他所提倡的“妙在似与不似之间”的造型规律。他笔下的草虫，或工或写，形的描绘可谓极“似”，然而，草虫经过他的概括、取舍、夸张，“不似”的部分也一目了然。但这种“不似”，不但无碍于形的肖似，反而更强化了“神”的突出和表现，更具有了形式美感。就连让人厌恶的苍蝇、蟾蜍都变得十分可爱，使他笔下的草虫具有了独特的艺术魅力。

齐白石之后，当代画家王雪涛的草虫，也自成一家。王雪涛的草虫，同样来自于写生，形神兼备，笔法精到，动态生动，介于工写之间，令人观之赏心悦目，可谓雅俗共赏。

其实，写生一直是历代画家表现草虫的基本条件。古人曾曰：“观叫虫问养叫虫者，赏斗虫问养斗虫者”就是此意。宋代画家曾云巢，工于草虫并闻名于世，时人问其何以画得如此神似！据南宋罗大经《鹤林玉露》记载：“曾云巢无疑工画草虫，年迈愈精。余尝问其有所传乎？无疑笑曰：‘是岂有法可传哉？某少时取草虫笼而观之，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。方其落笔之际，不知我为草虫耶？草虫为我耶？此与造化生机之机缄，盖无以异，岂有可传之法哉！’”由此可知，曾云巢画草虫的高妙之处完全来自于写生与观察，而日复一日、年复一年的深入观察达到了“不知我为草虫耶，草虫为我耶”的境界，方可“始得其天”。所谓“天”即是草虫之神态与精髓。由此可见，古人画草虫下的功夫远非现代画家可比，也只有至此境界，方可留名画史。

草虫的表现，“外师造化”是其根本，传神是第一要素。“传神”来自于“中得心源”的艺术加工，无论自然物象如何生动感人，绘画艺术的创造最终还是要通过画家的主观提炼，以自然识知为依

据，对客观对象进行艺术性的组构与营造，最终达到以某种艺术语言来显化画家抽象的审美追求与可视的具体物象这一表现目的。因此，所谓“传神”，其实是画家在“外师造化”的基础上，通过“中得心源”的“迁想妙得”，对客观对象的概括与提炼。北宋范宽说：“前人之法未尝不近取诸物，吾与其师其人，未若师诸物也；吾若其师诸物者，未若师诸心。”（《宣和画谱·卷十一》）“师其人”是摹仿他人创造之迹，这是别人嚼过的馍，师承者无论摹仿得多么像，也只能是拾人牙慧而已。“近取诸物”是“师造化”，较之摹仿他人的创造已是还源为本，但仍是“知其然，而不知其所以然”。其所以然来自于“诸心”的艺术加工与创造，要知其所以然，只有“师诸心”，才能正本清源。范宽的论述，明确地强调了画家的主观精神在艺术创作中的主导作用。而不同的画家，即使表现同一自然物象，由于主观精神的差异，对“神”的追求与表现也不会相同，这就使草虫的表现形成了不同的风格。

传神离不开对形的表现。早在南齐，谢赫就明确提出了“应物象形”。要达到传神的目的，首先要解决形的表现，造型首先要讲“应”，“应”有“物物之应”、“物我之应”，“物物之应”是指象形时要注重自然形态，要把握表现对象的基本特征，以免“画虎类犬”之嫌。“物我之应”则是指作者对物象的认识与提炼。如果没有了“应”作为基础，象形的程度也就没有标准了。

那么，草虫的“象形”象到什么程度呢？象有外形之象、结构之象与神韵之象。而这种种象，又有程度的不同、巧妙的不同和风格情趣的不同。但无论如何不同，绘画中所表现的对象，在外形上总不能达到与客观对象丝毫不差的程度。因此中国画画家聪明地认识到，在表现客观对象时，追求外形上的绝对相像是徒劳的，是绘画不可能达到也无须达到的目的。真正的绘画艺术，应该既以自然物象的基本特征即“应”中的“物物之应”亦即“物”之“客观”为基本依据，又运用“物我之应”即“物”之“主观”为创造法则，对客观物象进行艺术加工与取舍，使草虫的造型在“应物”的基础上，去其繁琐，高度概括，积极地进行内在本质——神韵上的近求，才能达到传神的目的。

草虫的传神离不开对动态的表现，草虫的动态生动与否，是传神的外在条件。南宋诗人梅圣俞在他的诗作《观居宁画虫》中对此有着生动的描述：“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。乃知造化灵，未抵毫端速。”仅看诗作，亦可知画家对草虫动态的生动描绘跃然于纸上。清代《芥子园画传》草虫法亦对草虫动态的表现有着具体的描述：“画草虫须要得其飞翻鸣跃之状，飞者翅展，翻者翅折，鸣者如振羽切股，有嗡嗡之声，跃者如挺身翘足，有跃跃之态，蜂蝶必大小四翅，草虫多长短六足，蝶翅形色不一，未可言尽。安于春花者，宜翅柔肚大，后翅尾肥，以初变故也。安于秋花者，宜翅劲肚瘦，而翅尾长，以其将老故也。草虫之形，虽大小长细不同，然其色亦因时变，草木茂盛则色全，草木黄落色亦渐苍，虽属点缀，亦在乎审察其时，安顿之也。”由此可见，前人对草虫动态的观察是多么细致入微。

形与神的关系，既是对立又是统一的。草虫的形是神赖以存在的躯壳，但无神不活。神是赋予草虫生命的灵魂，但无形不存。如果对草虫的描绘缺乏深刻的认识，即使孜孜于形的描绘，结果也只能是“纵得形似而气韵不生。”（张彦远《历代名画记》）形虽不等于神，但如果放弃了对形的表现与追求，使神失去了赖以生存的基础，也难以达到传神的目的。故荀子曰：“形具而神生。”南朝范缜也说：“形存则神存，形谢则神灭。”但在形与神的关系上，神是主要的，是起主导作用的，只有强调传神，草虫的表现才能超越对客观对象的摹拟。为了更好的传神，形的表现可以灵活。对有助于传神的部位可以夸张、强调。对无关紧要之处可以舍弃、改造。这样，草虫的描绘才能既表现了客观对象的典型特征，又体现出画家本人主观审美情趣的内蕴。

正是基于此，中国画画草虫有三种不同的表现形式。其一为形神并重。在描绘草虫结构时，既强调客观的真实性，又借形抒发自我灵性，强调主观表现意识，在对草虫形态极其细腻的表现中使其与作者

的情感色彩相融会，从而达到艺术形式的完美。如齐白石的工笔草虫即属此类。

其二为强调主观写意，独抒灵性为宗旨。对草虫形态加以概括提炼，形只是作为表现主观情感的载体，更重传神达意以生情出致，不仅描绘自然，而且对自然物象的重要本质特征加以强调与夸张，使草虫的造型不完全依附于客观对象而具有相对独立的形态美感。如齐白石的意笔草虫、崔子范的蝴蝶即属此类。

其三为强调形时，既注重传神达意以生出情致，又注重自然之形态与画家情感的合二为一，草虫的造型既有概括与夸张，又不离客观形态距离太远，力求雅俗共赏。王雪涛介于工写之间的草虫即属此类。

以上三种表现形式，并没有高低优劣之分。草虫的表现，无论哪种形式，贵在形神兼备，飞跃如生，正如古人所言：“微细得其形，神是笔下得。”至此境界，草虫的表现，才能恰到好处。

亭亭出水中

一、草虫的基本画法

画草虫先要弄清草虫的结构。草虫的种类繁多，但基本结构由头、胸、腹三部分和六条腿、两对翅、两条触角组成。草虫的外形变化，主要取决于头、胸、腹的特征。翅分为甲壳与软翅两种。甲壳虫飞动时，外壳张开，以内里的软翅飞行。软翅虫则两对翅都飞动。有的虫翅在飞翔时才张开，停落时双翅并拢，收于腹部之上。有的虫无论飞翔还是停落，四翅均张开。而草虫的翅一般都是前翅压后翅，只有蜻蜓是后翅压前翅。而有的草虫的翅为鸣翅，只能摇动，不能飞翔，如蝈蝈等。

草虫的腿均为四节，第一节短小，紧贴虫身，第二节与第三节等长，第四节为爪。有的前腿变形而粗状如刀，如蝉、螳螂等。

草虫的眼为复眼，画草虫时多为传神之处，要作夸张处理，以加强其神态。

草虫的触角有长短之别，能活动，有弹性，表现时最见功力。

草虫的画法概括起来大致有如下几种：

1. 工笔勾染法

工笔勾染法属于工笔画的范畴，但由齐白石始，将其与意笔花卉画法结合在一起，形成了一种特有的工写结合的对比效果。工笔勾染法的关键在于勾线，勾线时要先有一个草稿，结构要交待清楚。线勾好后，先以水色分染，染至合适时，用水色罩染，直至达到要求为止。个别部位再根据需要罩染石色或填以石色。（见图1）

2. 勾勒法

以写意的笔法，勾勒完成草虫的表现。笔法要灵动，要有笔法的虚实变化，线与线之间要有断连。用笔有虚实，笔线有断连，草虫的动态才能生动有致。

在意笔双勾的基础上着染淡淡的色彩，称为浅

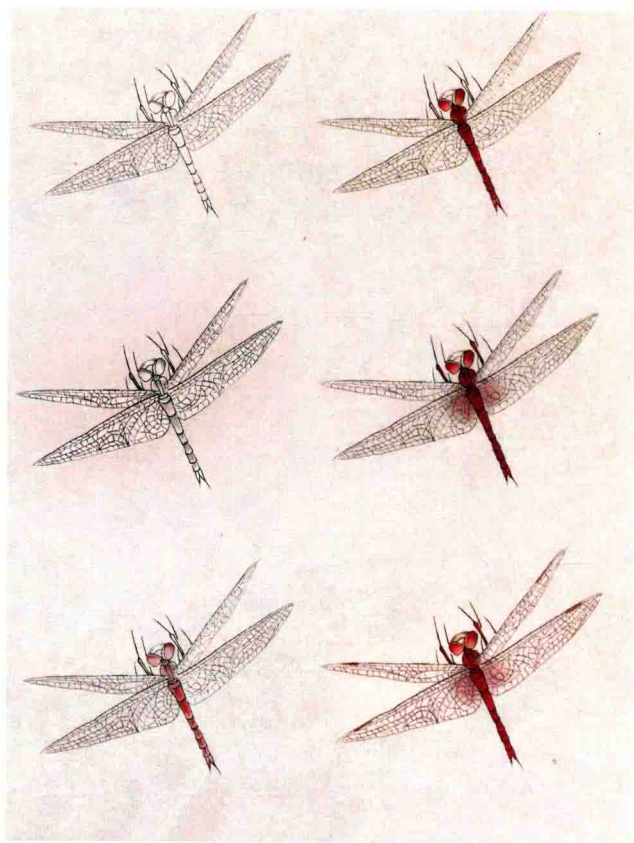

图1 工笔勾染法（蜻蜓）

此法为工笔画法。首先在铅笔稿的基础上勾墨线，虫身墨浓，要有笔法变化，以更利于表现结构；虫足用笔要爽利，以加强质感；虫翅用墨要淡，勾线用笔同样要有线型变化，翅内花斑用线虚起虚收，以表现其透明感。

在线描稿的基础上先用淡墨分染打底，以使色彩厚重；然后用大红分染，由浅至深，第一遍干后再染第二遍，直至染足为止；虫翅近虫身处用胭脂分染，以加强与虫身的融合，最后用淡胭脂色勾勒虫翅花斑，用鹅黄与赭石色分染眼睛外沿与口器处，整理完成。

绛法。浅绛法勾线的要求与勾勒法完全一致。也可有较大的笔法变化，以使笔法生动。着染色彩同样要见笔，要有笔法美感，只是色彩比较浅淡而已。

（见图2、图3）

3. 没骨法

直接以意笔方法点写而成的草虫画法称为没

图2 勾勒法之一（蝴蝶）

图3 勾勒法之二（蝴蝶）

意笔勾勒法用笔要爽快，要有笔法变化，要有笔线的断连变化，用笔只有有了笔法与断连变化，勾勒才能生动有致。勾勒法的用笔顺序要看草虫的动态与角度，有的可从头部开始，有的可从身体处开始，因翅膀是蝴蝶造型的主体，所以一般都从勾翅开始。

图4 没骨法之一（蝴蝶）

以点写法完成草虫造型的方法称为没骨法。没骨法用笔要紧扣结构，一笔成型或数笔成型，此图蝴蝶的翅膀皆是以一笔或数笔完成。

图5 没骨法之二（蜻蜓）

蜻蜓画法的道理与蝴蝶是一样的，但用笔时要注意翅的外形变化，头与腹要形成一定的角度，腿要舒展并可适当加长，以使动态与造型生动有致。

图6 没骨法之三（蝉）

画蝉先以浓墨点写蝉身，眼睛与口器处是画蝉身的关键，尤其要交代清楚。动态生动与否在于翅的处理，画翅用笔要爽快，一扫而过，以表现其生动性与透明感，最忌描摹，描摹过分，动态势必板滞。

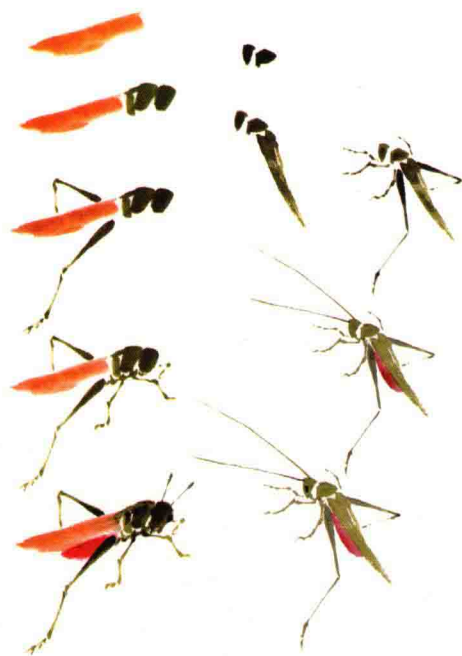

图7 没骨法之四（螳螂）

画螳螂先以没骨法点写虫身，结构要分明，要适当留白，以使结构生动。画螳螂的动态关键在腿，画腿可适当加长，以加强生动性。

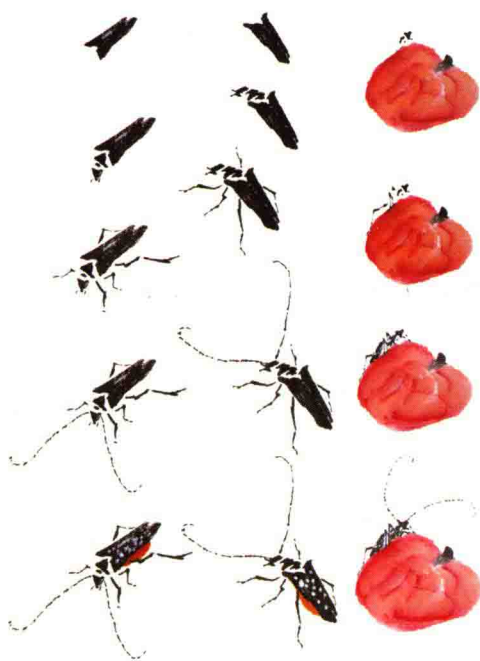

图8 没骨法之五（天牛）

画天牛先从虫身画起，后加头、足。天牛的动态关键在两条长须触角，要把握好角度，最后以白粉点写花斑。

图9 没骨法之六（马蜂）

马蜂虽小，但动态的把握同样是第一要务，用笔要干净利落，一笔成型，要见笔法，马蜂的动态关键在足，蜂足的角度要与翅配合，方见生动。蜜蜂的画法与画马蜂相同。

图10 没骨着色法（蝴蝶）

先以没骨法点写完成蝴蝶的造型，半干时以破墨法勾写花斑，最后点染石色的方法称为没骨着色法。没骨着色法石色的点写同样要见笔，不可平填，方可与墨色的用笔融而为一。

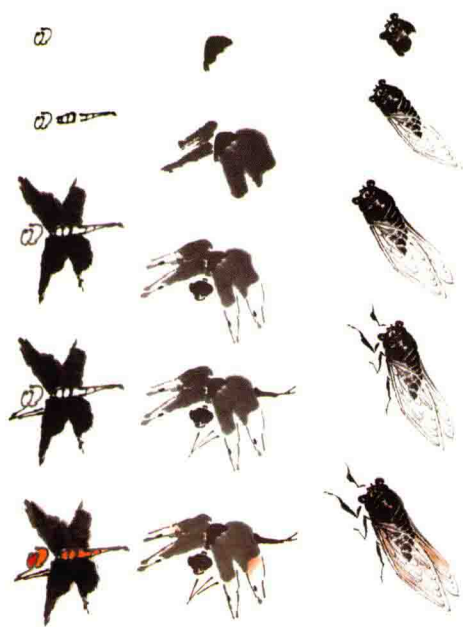

图11 勾写结合法之一（蜻蜓、蝉）

先意笔双勾，后以没骨点写着染，或先以没骨点写再以双勾补足其余部分的画法称勾写结合法。勾写结合法的关键在于没骨点写与双勾的结合，双勾部分通常要放在草虫的关键处，以融洽自然、笔法生动为好。

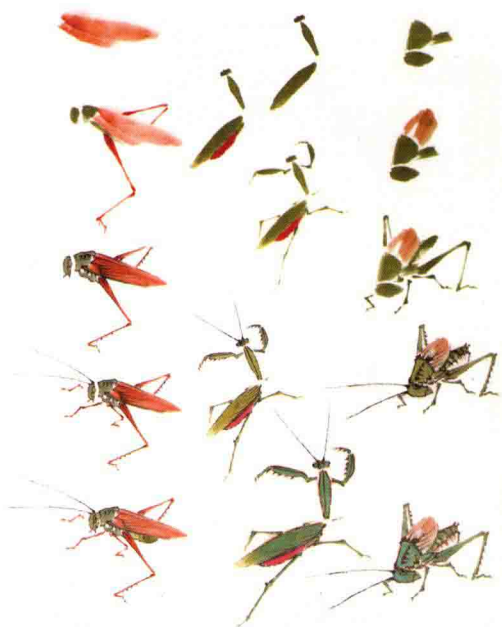

图12 勾写结合法之二（金铃子、螳螂、蝈蝈）

勾写结合法也可细线勾勒，画法较为工细。勾勒要有线型变化与断连变化，不可勾死，以使结构更为生动。

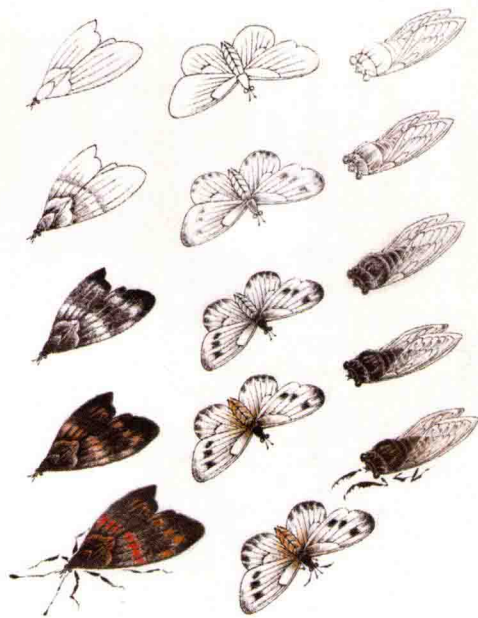

图13 干皴法（蛾、蝴蝶、蝉）

先以细线勾勒草虫大体结构，再用干笔皴擦细部的的方法称为干皴法。干皴法要在细线勾勒的基础上进行，皴擦时要把笔锋捏扁，墨色要干，由浅至深，由淡至浓，层层叠加，结构才能丰富，变化也多，是一种介于工写之间的方法。

骨法，没骨法大笔挥写与局部勾勒并用，以笔法灵动，融洽自然为好。没骨法亦可全部用色彩完成。

(见图4至图9)

4. 没骨着色法

以没骨法将草虫画好，根据需要再着染色彩的方法称为没骨着色法。没骨着色法着染色彩一般要在墨色干后进行。通常先着染水色，根据需要再点染或填以石色。(见图10)

5. 勾写结合法

先以没骨法点写，干后再在结构处以线勾勒，融工写于一的方法称为勾写结合法。此种方法点写

时草虫的大体结构已基本表现到位，勾勒时只勾写关键处，不可全勾，也不可勾死，方有灵动之变。

(见图11、图12)

6. 干皴法

干皴法是一种介于工写之间的方法。先以墨勾线，墨线的浓淡要根据草虫的颜色而定，将草虫的大结构表现到位，再以淡墨或色皴擦的方法称为干皴法。皴擦时笔上的墨或色要干，可将小笔的笔锋捏扁，用笔锋蘸墨或色，轻轻皴擦，用笔要轻巧灵动，才能表现出草虫毛绒绒的质感。(见图13)

以下两图为草虫画法范例。(见图14、图15)

图14 草虫画法范例之一

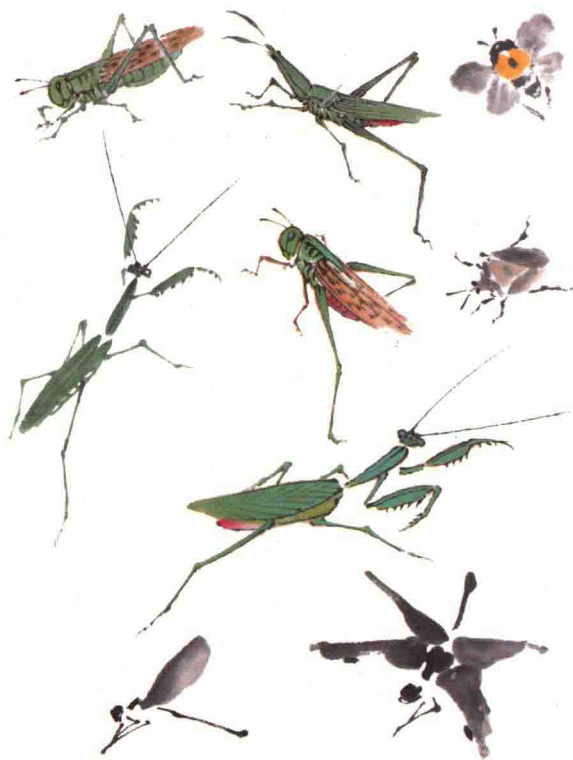

图15 草虫画法范例之二