

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

草虫篇

张子翔 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位



国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

草虫篇



张子翔 著

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

缘物寄情 物我共化	3
蜻蜓的画法	4
蝴蝶的画法	5
纺织娘的画法	6
蚱蜢的画法	7
螳螂的画法	8
蝗虫的画法	9
蝈蝈的画法	10
蟋蟀画法	11
蝉的画法	12
蛾的画法	13
天牛的画法	14
蜜蜂的画法	15
作品欣赏	16

缘物寄情 物我共化

古往今来，多少画家在学习吸收前人的绘画技法和实践经验的基础上，深入生活，细心体察，注情草虫，缘物寄情，以熟练的笔墨，塑造了各种栩栩如生的草虫形象，给人以新鲜愉快的感受。要画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画，必须学习吸收前人的绘画技法和实践经验，有一种对生活一丝不苟的态度和艺术上锲而不舍的探求精神，更重要的是画家对自然形象的惨淡经营、加工提炼，创造出更完美、更典型的艺术形象，使自然界瞬息万变的草虫形象得以再现和永存，焕发出诱人的艺术魅力。

学习传统，细心揣摩。艺术要发展，就要开源节流，传统不可不学。翻开中国绘画的历史长卷，历代都涌现出不少善画草虫的行家里手，如五代的唐垓，宋代的李延之、僧居宁，都以专工草虫而著名。还有画花卉兼画草虫的五代徐熙、黄筌，宋代的赵昌，元代的钱舜举，明代的孙隆、王乾，清末的居廉、居巢和翁小海，以及现代的齐白石和王雪涛等。从画风上来分析，宋元以工笔为胜，明清以小写意见长，现代又有齐白石开创的大写意草虫。学习传统，必须消化致用，学了就要加上自己的思想感情，有自己的风格，有新的发现和创造，只有独创的作品才是自己的东西。为此，临摹切不可“照猫画虎”，而是要做到静坐、默看、体会、理解。知其然而究其所以然，然后下笔。临摹前人作品，一要仔细观察原作的造型、构图和设色等，揣测作者的构思和创作用意；二要认真研究草虫的结构特征、动态姿势、点缀位置、色彩处理，以及布局间架上的各种关系；三要深入分析，做到心中有数，意在笔先，不能看一笔画一笔，这样很容易导致画面的形神涣散。要反复临摹和背临，以求深入地理解和熟练地把握。

观察入微，物我两忘。生活中要多注意观察，通过写生，了解草虫的结构、特征、大小、色彩和生活规律等，要善于发现各类草虫之间的微小差别，从多个角度去观察分析，研究草虫规律性的东西，各部分结构活动的幅度，以及它的色泽、翅纹等特征。草虫一般都由头、胸、腹三个部分和两对翅膀、六条腿组成。眼睛都为复眼，翅膀分甲壳和软翅两种，一般是前翅压后翅。草虫的腿都为四节，第一节短小，第二和第三节等长，第四节为爪，这些都是草虫在形态结构方面带有规律性的东西。如蝶类和蛾类，两者都有四翅，翅面皆有丰富的色彩和美丽的斑纹，共同飞行在花间草丛中，人们一般难以分清，但若仔细辨别，还是可以发现它们之间差别的。蝶类的触角为杆状，翅色表面美丽，身体细长，一般在白天飞行；蛾类则不一样，触角为羽状或丝状，翅色里面美丽，身体肥大，一般在夜间飞行。了解了这些差异，描绘时就能做到心中有数，意在笔先，准确地把握住草虫的形神。画家的高明之处，就在于能描绘出不露人工雕琢的“自然之物”时，将自己的审美意识、审美情趣与自然形象融会于一体。人的情感要移入草虫中，在对草虫的酷爱之中求得对草虫入木三分的理解。这样所创作出来的草虫画，既是技法的显示，更是情感的洋溢，同时又是草虫精神的写照，是人的物化和物的人化的最高境界。

夸张变形，笔墨传情。画草虫要注意其形体结构和姿态动势，描绘中竭力避免像生物标本似的一般常态，要捕捉草虫运动中最为生动的瞬间。写生所得的素材，要加以概括和夸张，主要是为了突出特征，刻划神态来加强艺术感染力。草虫最为生动的动态集中反映在四个部位，应着力加以刻画和夸张。一是“头”——头与胸腹不要在一条直线上。一般是头高肚低，呈直角三角形为佳。若将头、胸、腹画在一条直线上，草虫就会显得无精打采，没有精神；二是“翅”——常用干笔、淡墨轻擦，以表现硬、薄而透明的质感，用湿笔容易显得肥厚而没有神采；三是“脚”——要根据草虫的动势来画脚。画脚最见功夫，前足和后腿，不宜对称，要有前有后，有伸有曲。脚接触花叶处一定要虚松，切勿太实；四是“须”——它能表示出草虫的情绪，从它的不同方向可以看出情绪的变化。画时中锋用笔，酌情颤动，表现其质感与神气。如善斗的蟋蟀，要突出其坚硬的双牙和强壮的后肢，以增强它的勇猛；螳螂镰刀似的前肢，也要加以夸大，显得威猛无比；画草虫的触角时，要表现出触角灵动的特点，要富有弹性，尤其是在画天牛、蝓蝓和纺织娘等长触角草虫时要特别注意；在画草虫停落时，身体不要紧贴着落处，腿要适当地长些，用笔用墨也要虚实结合，这样可以突出草虫生动灵活的特点。

置陈布势，自然天成。齐白石说过：“画花卉必须有虫鸟陪衬才更生动”。花卉作品中若有草虫出现，能够撩起人们的童心，起到画龙点睛之作用，使画面丰富、生动、富有情趣，耐人寻味。草虫在画面上位置的安放，色彩的搭配，动态的变化，品种的选择，都关系着整幅作品的成败。所以在落笔前，要周密考虑，通盘计划，顺应情理，灵活多变。草虫要避免画在花叶密集之处，这样起不到画龙点睛的作用。一般可以选择点缀在画面留白较大处或空隙较大的单枝花叶上，这样既一目了然，又生动自然。一幅作品中是否画草虫，画大画小、画多画少，画在何处，都要从画面的内容和构图的需要来考虑。大花配小的草虫比较合适，小花点缀大蝶就不妥当了。草虫一般以爬行的状态较多，后肢画成一收一放就比较好，体现出较强的动感。若两肢画得平直，就会呆板无力，缺乏生机。为了追求变化，可以从正面、背面、侧面、反面等多个角度来表现。在花朵枝叶上，若添上以反方向活动的草虫，会显得活泼多样。在花卉作品中添画草虫，要与花卉、鸟类、草虫之间形成呼应关系，起到伸、堵、回、泄的作用，能完善构图，疏通气脉，统一大关系。草虫在画面上的用色，往往和布景的色彩成对比色，使画面色调丰富。当然，画草虫还要注意季节，春天的时候能画蜂和蝶，夏天可再加些蜻蜓之类的草虫，秋季可画各类草虫。为此，画家不但要练好笔墨技巧等基本功，更应该加强多方面的修养，才能画好草虫。

蜻蜓的画法

蜻蜓的结构与形状特征

蜻蜓属于脉翅类。身体由头部、躯干和翅膀三个部分组成。蜻蜓有一对特别发达的复眼，故头的比例较大，并能灵活地转动。四翅大小接近，翅膀质地透明，上面有明显的脉络和翅斑，透过翅膀，可以看到翅下的肢体。腹部细长，且能大幅度曲伸，腹基膨胀为橄榄形。蜻蜓的色彩有绿、红、土灰和黑几种。多见于夏秋季节，种类很多，是花鸟画中常见的表现题材，表现手法也多种多样。

蜻蜓画法的步骤分析

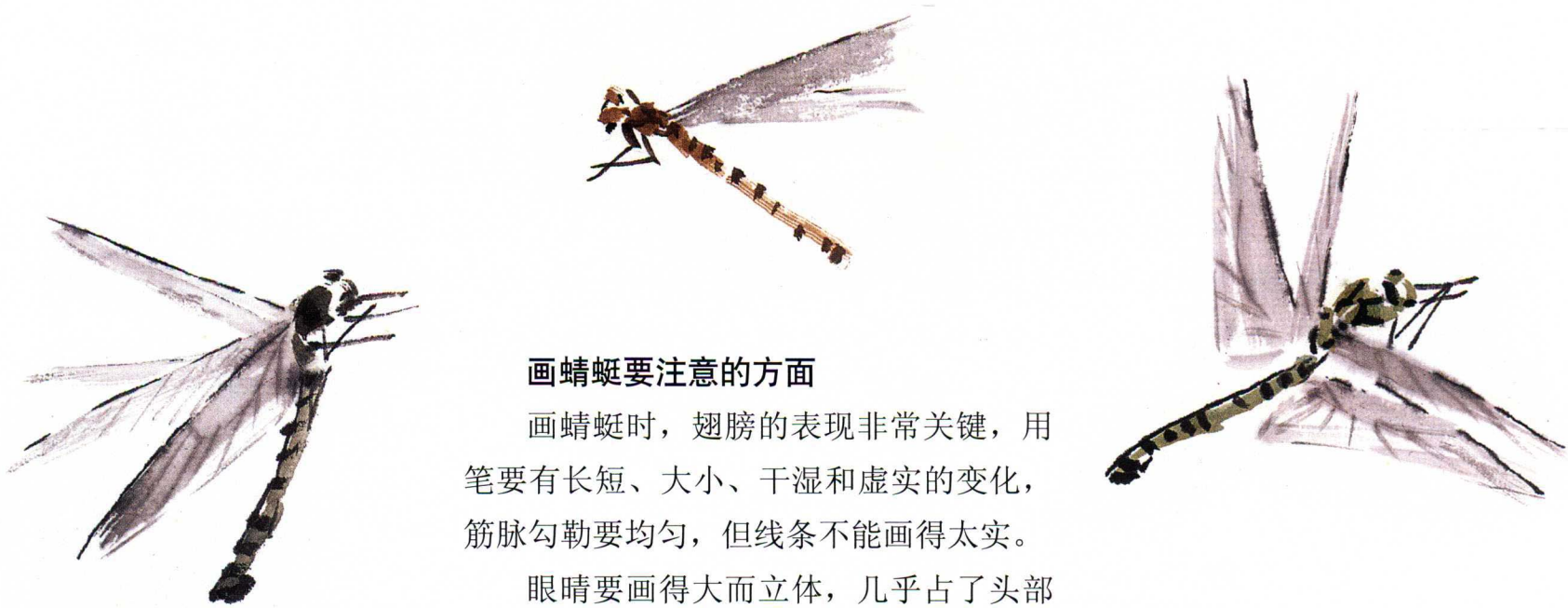


1. 先用狼毫笔蘸汁绿点舄出复眼、背部和腹部。头部要呈现三角形。

2. 用羊毫笔蘸淡墨以有干湿变化的笔触画出前后翅膀。

3. 用狼毫笔蘸淡墨丝出翅脉，勾勒出结构和斑纹。

4. 最后用狼毫笔蘸浓墨画出六足、触角和身体的结构。



画蜻蜓要注意的方面

画蜻蜓时，翅膀的表现非常关键，用笔要有长短、大小、干湿和虚实的变化，筋脉勾勒要均匀，但线条不能画得太实。

眼睛要画得大而立体，几乎占了头部大部分。躯干上的斑纹渲染时变化要自然，深浅要适度。

要注意整体形态特征的把握，用笔按结构直接点出，通过色彩的变化、用笔的快慢来反映蜻蜓的神态和动势。



丹心
向阳
意
永
子翔



蝴蝶的画法

蝴蝶的结构与形状特征

蝴蝶属于鳞翅类。体形细长，种类较多，色彩各异。头、胸、腹三个部分比较明显。前后翅膀各有一对，前翅大，后翅小，翅膀上有筋纹，常见有彩色。蝴蝶有六足，静止时翅膀直立于背；飞舞时足收缩合抱；飞行时后腿拖在后面。蝴蝶是花鸟画中常见的表现题材。

蝴蝶画法的步骤分析



1. 先用羊毫笔以淡赭黄点乱出前翅。



2. 用羊毫笔蘸赭墨点画出后翅。



3. 用狼毫笔以赭墨勾勒出翅纹。



4. 最后用狼毫笔以赭墨画出头、胸、腹和触角。

画蝴蝶要注意的方面

画蝴蝶要避免三种倾向：一是“板”，指的是在造型和设色上，双翅平披，造型缺少生动性。用墨用线公式化、概念化，削弱了灵动性。二是“俗”，指的是在描绘蝴蝶时，用线、用色过于机械，面面俱到，用色浓艳花俏，墨色不透明，有闷、脏之感。三是“混”，指的是蝴蝶翅膀上的色彩和斑纹与花草的色彩相类似，没有形成对比和冲突。一般是花草用色多时，蝴蝶用墨色来表现；画面用墨色较多时，蝴蝶多用颜色来表现。



綠衣新戲舞臨風老更東



纺织娘的画法

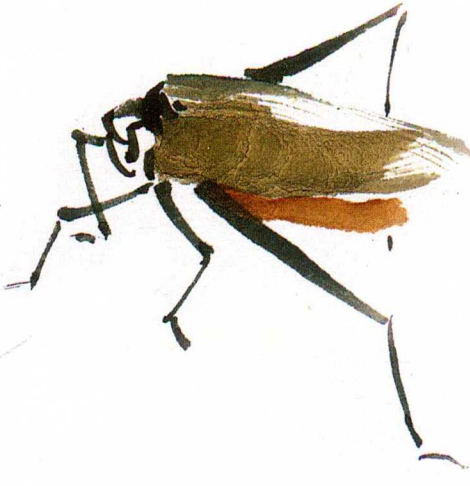
纺织娘的结构与形状特点

纺织娘属于直翅类。头部较小，一般呈半球形。触角丝状细长，富有弹性。胸部前狭后阔。后肢长，善跳跃。颜色分绿和黄褐两种。翅达于尾端，虽不如鞘翅那样坚硬、不透明，但近似革质，形式与鞘翅相近。雄的前翅有微突的发音器，能够鸣叫，每逢盛夏深秋，或枝头高吟，或草丛低唱，唧唧，为大自然平添了许多生意。

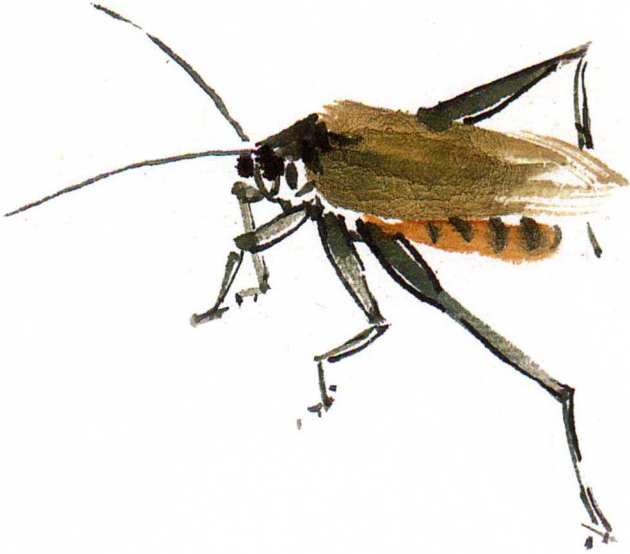
纺织娘画法的步骤分析



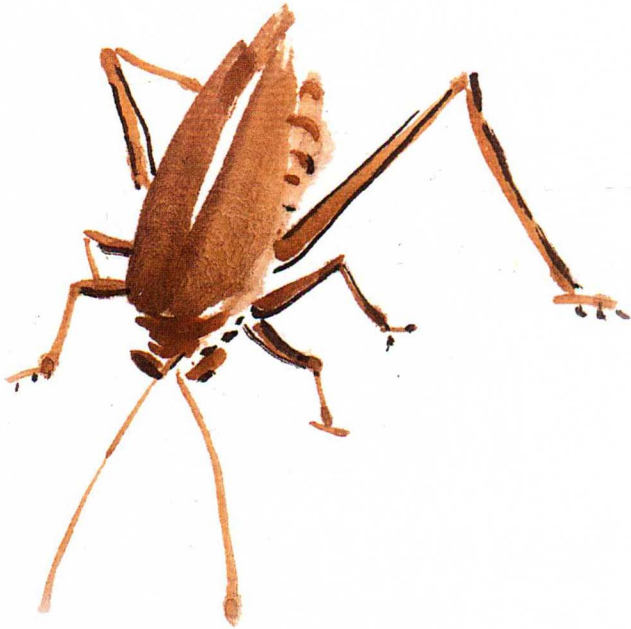
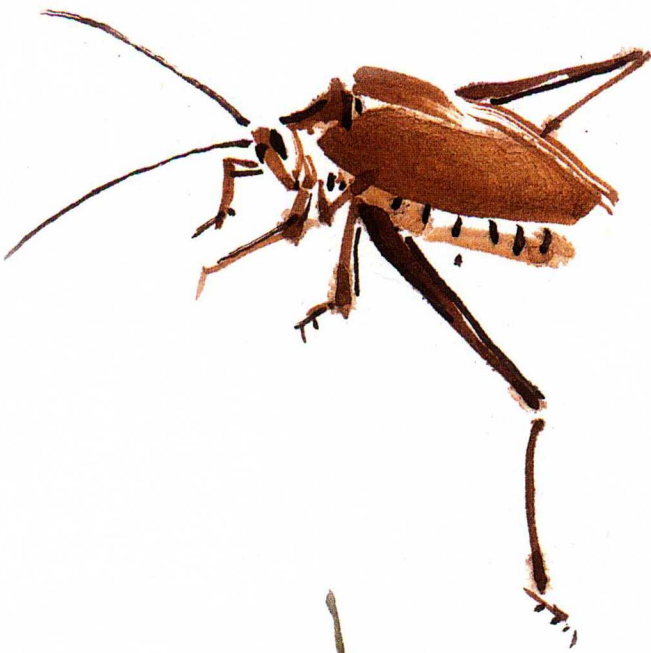
1. 先用羊毫笔以赭黄色画头、胸、翅三大部分，翅膀部位要画得虚松。



2. 腹部用狼毫笔蘸墨绿色画出六足。



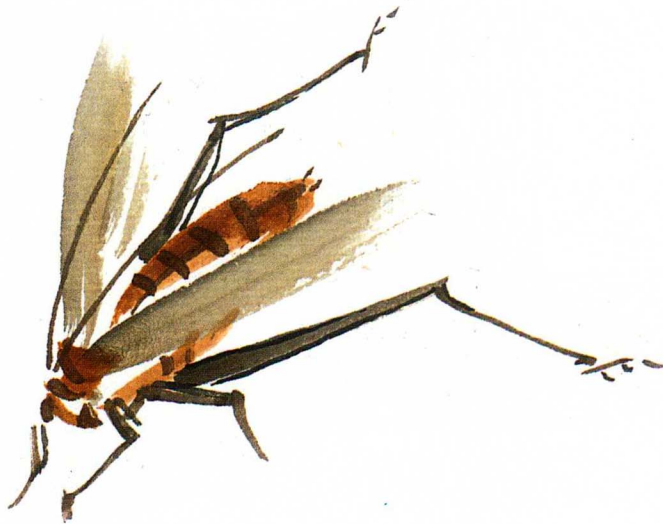
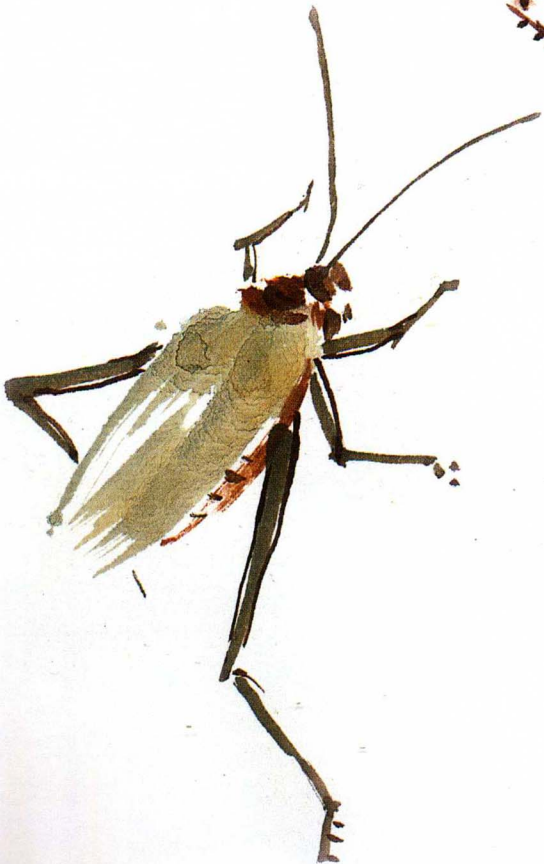
3. 最后用狼毫笔蘸赭墨勾勒出头、腹、足的结构，勾画出触角。



画纺织娘要注意的方面

纺织娘与蚱蜢体型不同，它的头较小，翅的垂直面较宽大，有翅脉。触须不停地闪动，后腿较长。

要注意各足的动势、角度变化和着力方式，应着意表现触角和前后六足的动态。



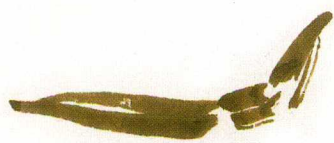


蚱蜢的画法

蚱蜢的结构与形状特点

蚱蜢属于直翅类，别名蚂蚱、草蚱子。体形细长，草绿色或土灰色均有。头顶尖，头部为圆锥形，具有一对短触角，其基部有复眼。前胸背板坚硬，胸腹丰厚，翅能飞行，后肢善跳，尤其后腿的肌肉强劲有力，使它成为跳跃能手。喜欢吃肥厚的叶子，如青菜、空心菜等。常在田间、草丛间活动。

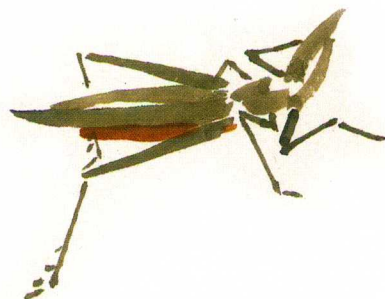
蚱蜢画法步骤分析



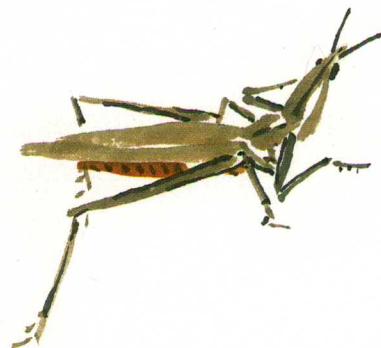
1. 先以羊毫笔蘸汁绿和石绿，分别用两笔画出头部、颈胸和翅膀。



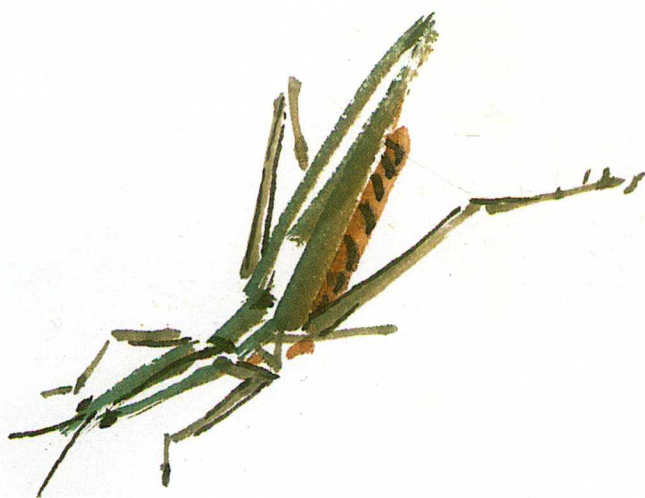
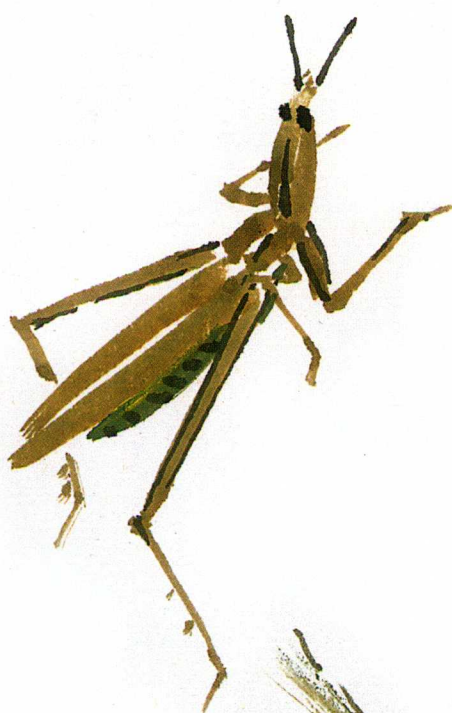
2. 用羊毫蘸赭墨一笔画出腹部。腹部若露出较多，可依腹节画出。



3. 用狼毫蘸赭绿勾画前足、中足及特大的后足。



4. 狼毫笔蘸淡墨点画头部的眼睛和触角，勾勒出头、颈、翅、腹部和后足的结构。



画蚱蜢要注意的方面

头部、颈部和翅膀用两笔画出，但需有大小、宽窄、虚实之别，表示出两个结构面，反映出它们的正侧前后，以示透视关系。

足部的表现一定要有变化，切忌对称平行。注意各足的动势、角度变化和着力方式，描绘善于蹦跳的双腿姿态，才显得真实生动。

各足的关节联系处，不要画得太实，要留有一定的间隙，产生“笔断意连”的艺术效果，使各关节显得灵活多变。

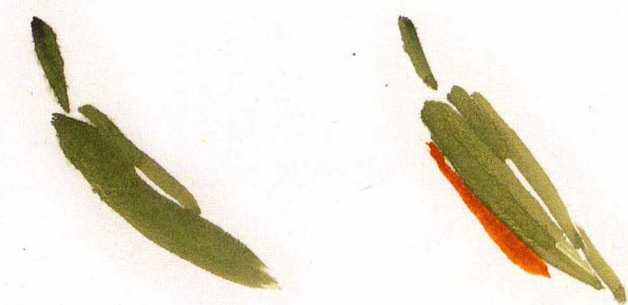


螳螂的画法

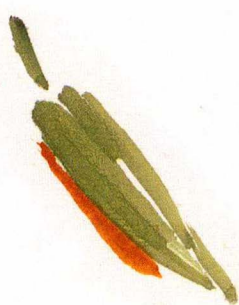
螳螂的结构与形状特征

螳螂属于直翅类。身体的形状为头小、体长、腹大。面部呈三角形，复眼突出，颈部直硬而长，翅膀外壳扁平。前肢发达为镰刀状，是猎取食物、进行攻击的武器。螳螂的颜色一般分为褐色、绿色两种。螳螂在秋季比较多见，且分布很广，田野、庭院、草丛等都是其栖身的处所。

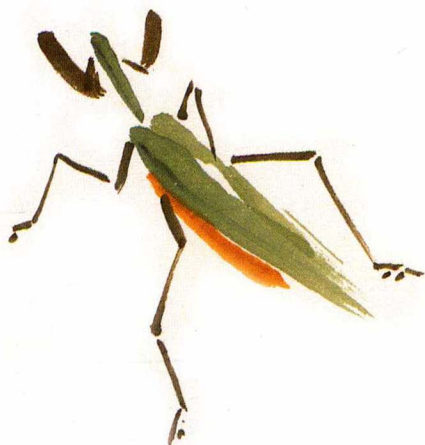
螳螂画法的步骤分析



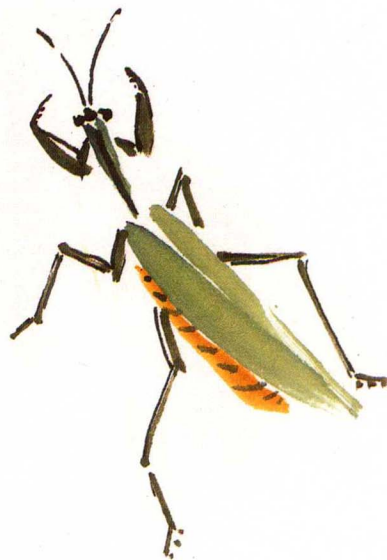
1. 先用羊毫笔蘸汁绿，加以少许石绿，用一笔画出颈部、两笔画出交叠的翅膀。



2. 用羊毫蘸赭黄在翅膀下添加腹部，并勾勒腹部的结构。



3. 用狼毫蘸汁绿画出头、颈部、镰刀状的前肢和中后肢。



4. 最后用狼毫笔以赭墨点出眼睛、画出触角。



画螳螂要注意的方面

螳螂画得精神与否，关键在于它的姿态表现。主要体现在三个方面：一是头部、颈部和腹部的方向最好不要一致，要形成一定的角度，形成其身体优美的S形曲线。二是两个镰刀状的前肢要注意开合，形状要有适当的夸张，要显得有一定的攻击性。三是四条细腿的分布一定要有伸展的变化，有收有放，收放自如。

金
辛
卯
子
翔
於
湖
上

小
桃
肥
苑



蝗虫的画法

蝗虫的结构与形状特征

蝗虫属于直翅类。体形圆长，呈灰褐色。头部有复眼，触角为鞭状。腹部细长，末端有一对毛状的尾须。前翅细长，灰褐色，质地较硬，不透明有暗条纹，但近似革质，形式与鞘翅相近。后翅宽阔，呈半透明状。后肢强壮，能飞善跳。

蝗虫画法的步骤分析



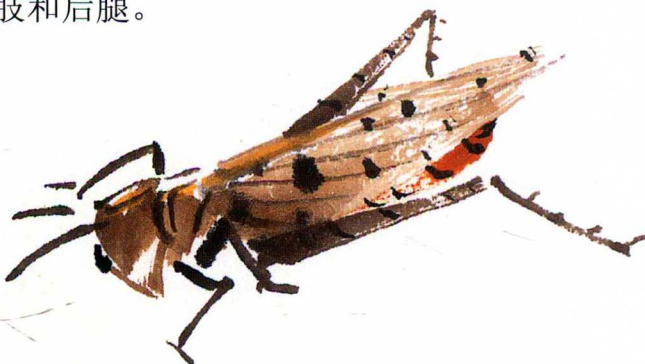
1. 先以羊毫笔蘸赭黄点头颈部，用一宽一窄两笔画出一对翅膀。



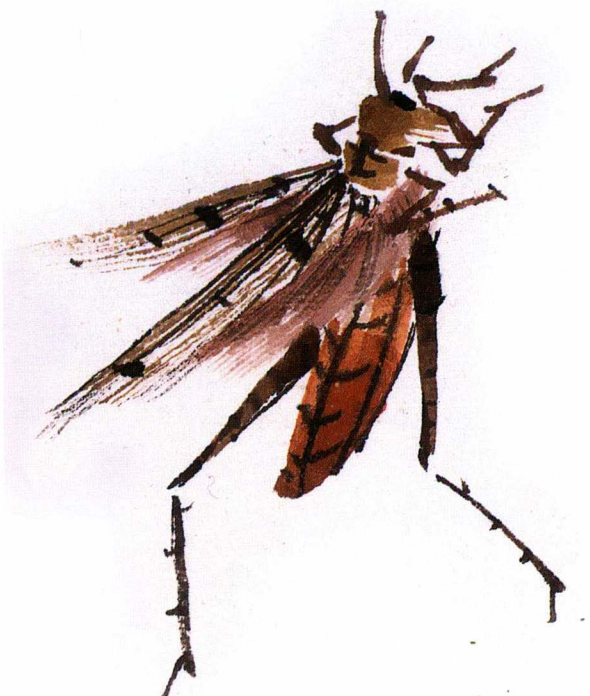
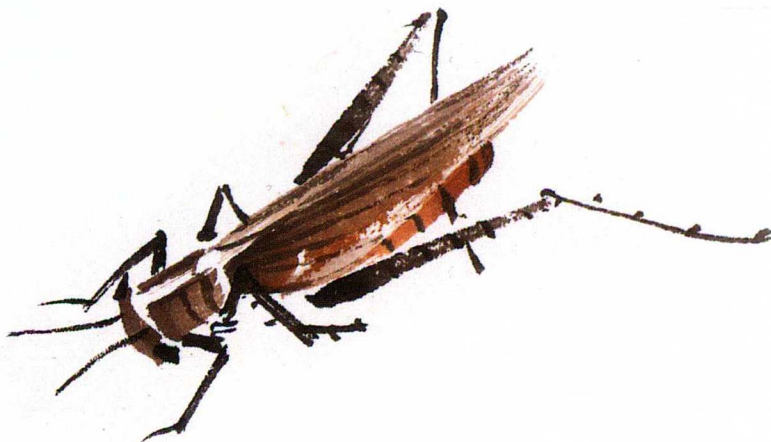
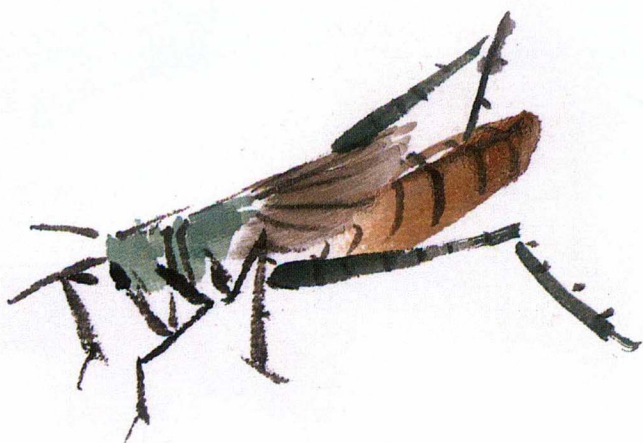
2. 用狼毫笔蘸深赭墨勾画出前肢、中肢和后腿。



3. 用羊毫笔以笔尖蘸赭红色一笔画出腹部。



4. 最后用狼毫笔蘸深赭墨在翅膀上加斑点，勾勒触角和腹部结构。



画蝗虫要注意的方面

画翅膀时要一浓一淡、一宽一窄，并有虚松之感。

蝗虫的三对腿足，生于胸腔的下方，腹部无足，千万不要错误地把腿脚画到腹部上。

明珠含香

子初



蝈蝈的画法

蝈蝈的结构与形状特点

蝈蝈属于直翅类。头形较小，触角细长，富有弹性。体形短粗，呈现绿色。腹部大而圆嫩，腹部末端有一对毛状尾须。后肢强劲，善于跳跃。翅膀较短，两翅为鸣器，而另两翅则退化，不能飞翔。雄性的蝈蝈前翅近基部有发音器，昼夜能发声鸣叫，鸣声短促有力。

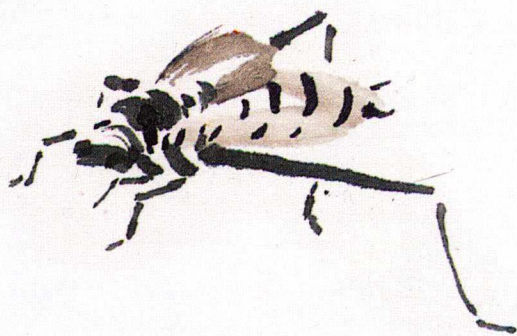
蝈蝈画法的步骤分析



1. 先以羊毫笔蘸汁绿画出头部、颈部，再画圆鼓鼓的腹部。



2. 用羊毫笔蘸汁绿丝出背部的翅膀。



3. 用狼毫笔蘸汁绿加赭石分别画出六足、触角、眼睛和尾须，再勾勒出腹部的结构。



4. 最后用狼毫笔完整地画出头部及长须。



画蝈蝈要注意的方面

画翅膀时，一定要处理得比较疏松，有振动之感，好似蝈蝈在发声鸣叫。

画时要竭力避免像生物标本似的一般常态，注意表现其飞翻鸣跃之状，努力去捕捉运动着的最生动的瞬间。

