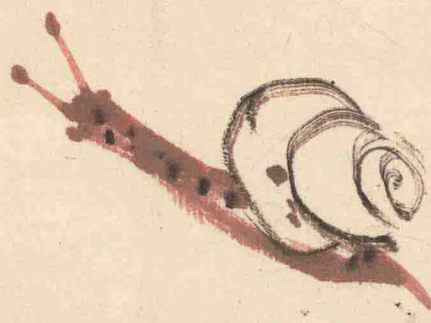
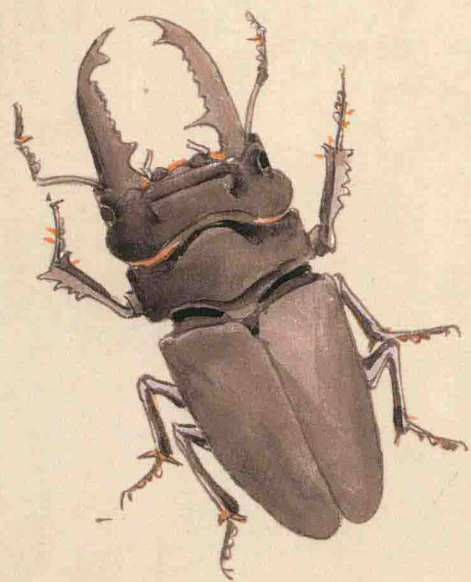

草虫画谱精编

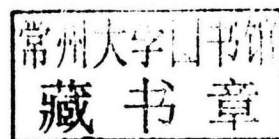
张继馨 绘
戴云亮 编

江苏凤凰教育出版社

草虫画谱精编

张继馨 绘 戴云亮 编

图书在版编目 (CIP) 数据

草虫画谱精编 / 张继馨, 戴云亮著. —南京: 江苏凤凰教育出版社, 2014.12

(美术技法经典系列)

ISBN 978-7-5499-4676-1

I. ①草… II. ①张… ②戴… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第002912号

书 名 草虫画谱精编

作 者 张继馨 戴云亮

责任编辑 周 晨 孙宁宁

装帧设计 周 晨

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司

江苏凤凰教育出版社

(南京市湖南路1号A楼 邮编210009)

苏教网址 <http://www.1088.com.cn>

制 版 南京新华丰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司 电话 025-84817000

厂 址 南京市富贵山佛心桥3-1号

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 13.333

版 次 2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5499-4676-1

定 价 75.00元

网店地址 <http://jsfhjy.taobao.com>

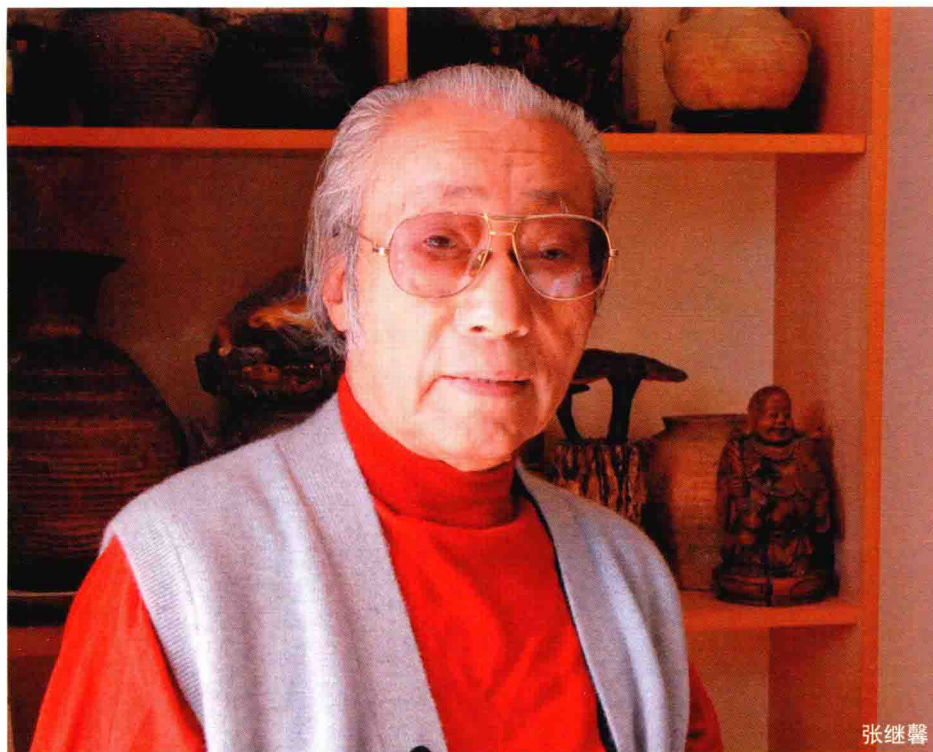
邮购电话 025-85406265, 85400774 短信02585420909

E-mail jsep@vip.163.com

盗版举报 025-83658579

苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换

提供盗版线索者给予重奖

张继馨

戴云亮

张继馨 又名馨子，教授，中共党员，中国民主促进会成员。

师从花鸟画家、“吴门画派”嫡系传人张辛稼先生，成为吴门花鸟画传人之一，是继陈大羽之后江苏写意花鸟画坛的“扛旗”人。

曾任苏州工艺美术职工大学教师、副校长、代校长。

曾任苏州市政协第六、七、八、九届委员、常委，文教卫委员会副主任，苏州市文联委员，艺术指导委员会副主任，苏州市美协副主席，以及苏州市民进文化工作委员会主任等职。

现为中国美术家协会会员，中央文史研究馆书画院研究员，民进中央开明画院研究员，江苏省文史研究馆馆员，江苏省花鸟画研究会顾问，苏州市美术家协会名誉主席，苏州市职业大学教授，苏州大学艺术学院、广州大学松田学院客座教授，泰国曼谷中国画院名誉院长，台湾艺术协会高级顾问，寒山艺术会社顾问。

曾在国内外举办个展60余次，中央电视台拍摄专题片《花鸟名世·匠心鉴人》介绍其艺术生涯，江苏教育台、北京电视台等也播放其《花鸟画技法》讲座。作品《长江》入选建国30周年美展，《阵地花园》《英雄花》《鹰击长空》入选全军美展。作品被国内多家博物馆、毛主席纪念堂和中央文史研究馆等收藏。

擅长花鸟写意、工笔，兼工带写，无所不能，花鸟、树石、草虫、瓜果无所不精。作品笔墨纯熟，刚柔并济，构图多变，格调清新。

出版专著有《画事一得》《笔上参禅》《馨子砚语》《颠倒葫芦》《吴门画派的绘画艺术》（合著）《百年墨影——二十世纪苏州美术》（合著）；花鸟画教材有《草虫画

谱》《鸟类画谱》《清供画谱》《芥子园画传——蔬果篇·瓜菜》《学画宝典——中国画技法》系列图书，包括《石榴》《虾蟹》《芭蕉·鸡冠花》《牵牛花》《鱼》等数十种，以及《张继馨扇集》《张继馨书画集》等60余部。发表专业论文600余篇。

个人传记载入《中国当代美术家名人录》《中国当代国画家辞典》《中国美术家协会会员辞典》《江苏当代名家画库》《苏州人才录》《苏州当代文化名人》《常州名人档案》等国内外40余册辞书。

戴云亮 1956年生，江苏省苏州市人。从小受业于中国花鸟画家张继馨先生。苏州市职业大学艺术学院教授。

江苏省美术家协会会员，苏州市美术家协会副秘书长，江苏省花鸟画研究会会员，苏州花鸟画研究会副会长，苏州市文艺评论家协会理事，苏州美术院画师，苏州尹山湖美术馆学术顾问。

长期从事中国美术理论研究和花鸟画实践创作。主要著作与展览有：

2003年《吴门画派的绘画艺术》（张继馨、戴云亮合著）

2003年《江南老屋》

2008年《吴地绘画》

2009年《中外美术赏析》（编著中国美术部分）

2012年 画册《当代最具学术价值与市场潜力的画家-花鸟卷-戴云亮》

2014年 举办《张继馨、戴云亮师生展》

2014年《百年墨影——二十世纪苏州美术》（张继馨、戴云亮合著）

序.....	1	七、蜘蛛类	79
草虫画简论.....	3	蜘蛛.....	79
引言.....	3	八、直翅类.....	83
(一) 草虫的形体结构、生活习性和活动规律	3	叫哥哥.....	83
(二) 怎样临摹和写生	7	纺织娘.....	89
(三) 怎样画好草虫画	10	蛩螽.....	95
一、脉翅类.....	15	草螽(雌).....	99
豆娘.....	15	螳螂.....	103
蜻蜓.....	18	蚱蜢.....	108
蜻蜓(红蜻蜓).....	23	螳螂.....	112
二、膜翅类	29	油葫芦.....	120
姬蜂.....	29	蟋蟀.....	124
蜜蜂.....	33	竹节虫.....	129
三、鳞翅类.....	39	九、软体类.....	131
蝶.....	39	蜗牛.....	131
蛾.....	45	十、爬虫类.....	135
四、两栖类.....	52	守宫(壁虎).....	135
青蛙.....	52	龟.....	138
蟾蜍.....	58	十一、胸甲类.....	142
五、有吻类.....	62	蟹.....	142
紫蚁.....	62	十二、甲壳类.....	148
蝉.....	66	虾.....	148
六、鞘翅类.....	73	龙虾.....	153
天牛.....	73		

王稼句

画谱这种印本样式，肇始于印刷术日益昌明的北宋时代，它的初衷是给人作欣赏作借鉴的。由于当时书画真迹深藏姬嬛秘阁，一般人难以一睹，木刻印本就成了传播的唯一途径。晚清时引进石印术，特别是彩色石印术，加以珂罗版（collotype）的工艺技术，更是直接还原了真迹的面貌。现代印刷技术的发展，使这种还原一步更进一步，至今已到了几可乱真的地步。然而这个过程是漫长的，即使在一百多年前，哪能看到几近真迹的印本。

我看到最早的画谱，就是《梅花喜神谱》，宋伯仁编绘，南宋嘉熙二年初刻，景定二年重钐，谱分两卷，按花时八节，画不同姿态的梅花一百幅，各肖其名，并系以五言断句。它主要是给人欣赏，但为学画者所参考，也是必然的，如“麦眼”“柳眼”“椒眼”“蟹眼”描绘梅花“蓓蕾”时的形状，就为学画者提供了练习的范本。其后有元人李衍的《竹谱详录》，作于大德三年，镌于延祐六年，除供欣赏外，更有实用的意义，自序说：“俾封植长养、灌溉采伐者识其时，制作器用、铨量才品者审其宜，模写形容、设色染墨者究其微。”供人学习画竹，就是用途之一。谱凡七卷，分画竹谱、墨竹谱、竹态谱、竹品谱四门，每门先总说，后分述。如画竹谱，“一位置，二描墨，三承染，四设色，五笼套”，既有画法提示，又有图例，还介绍了绘画材料的处理，有“黏帛”“矾绢”“调绿之法”“草汁之法”。如墨竹谱，分画竿、画节、画枝、画叶，一一予以图示。如竹态谱，谈到竹在不同环境下的形状，“若夫态度则又非一致，要辨老嫩荣枯，风雨晦明，一样态。如风有疾慢，雨有乍久，老有年数，嫩有次序，根干笋叶，各有时候。今姑从根生笋长，壮老枯瘁，风雨疾乍，各各态度，依式图列如左。虽未能悉备，抑亦可见其梗概，用资初学，不为达者设也”。因为重视绘画对象在客观环境中的变化，它给学画者提供了基本功训练的系列要求。

自此以后，画谱的内容，因其功用不同呈现出不同来，大致可分两类。一类以供欣赏为主，如《历代名公画谱》《集雅斋画谱》《唐诗画谱》《诗余画谱》《海内奇观》《名山图》《九歌图》，乃至晚清任渭长、吴友如诸作。这类画谱也可作学画的参考，了解一点绘画的源流，了解一点前代画家

的面貌，但就技法而言，局限在构图、造型上，很难作为绘画入门的初阶。另一类则以指导学画为主，上承《竹谱详解》，明清两季，层出不穷。如嘉靖间高松的《高松画谱》，已知有翎毛谱、菊谱、竹谱等，每谱有绘画歌诀，在画法上多有分解图。嘉靖间刘世儒的《雪湖梅谱》，画梅的各种姿式，一一示范，另有折枝梅花图三十四幅，附写梅十二歌诀。此外，还有万历间汪懋孝的《汪虞卿梅史》、周履靖的《画薮》等，更偏重技法的介绍。这正表现了出版理念在明代后期的转变，关注市场，将欣赏和借鉴结合起来，以满足广泛的消费群体。

进入十竹斋时代后，画谱面貌发生嬗变，主要是设色套印，虽然此前已有彩印的《花史》，但十竹斋刻印之精致，色彩之鲜明，开创了木版印刷的新时代。十竹斋由胡正言创设于万历间，以水印木刻擅长，代表作有《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》。《十竹斋书画谱》刊刻于天启七年，分书画册、竹谱、墨华册、石谱、翎毛谱、梅谱、兰谱、果品八种，凡画一百八十幅，书一百七十幅，作者既有前辈名家，也有当代作手，甚至包括胡正言自己。它采用“饴版”印刷工艺，即根据原作分色刻版，依照由浅入深、由淡到浓的原则，逐色套印，最后完成一件具有深浅浓淡层次的彩色印刷品，这就与原作近似了。就编辑意图来看，固然还是作欣赏，但充分照顾到学画者的需要，如竹谱前有“写竹要语”“写竹括”“写竹说”等，附起手式，凡二十七款，图示写竿、写节、写枝、写叶的步骤。兰谱也附有起手执笔式，图示描叶画花，如起笔、交搭、左出、右开诸法，也图示画花应注意的各点。过去的画谱，虽然有图示，但没有色彩，没有浓淡深浅，因此学画者将《十竹斋书画谱》奉为圭臬，在美术教育史上具有重要意义。

继《十竹斋书画谱》后，最有影响的画谱是《芥子园画传》，直至晚近，如陈半丁、颜文樑、刘海粟、潘天寿等都提到这部画谱对他们早年摹习所起的作用。以《芥子园画传》为名者，共有四集，末一集系嘉庆时人取丁皋《传真心领》、金古良《无双谱》等杂编而成，乃续貂之作，可以不论。前三集先后刻于康熙间，由沈心友邀王槩、王蓍、王臬兄弟等编

绘，初版均为五色套印本。初集树、山石、人物屋宇三谱，二集兰、竹、梅、菊四谱，三集草虫花卉、翎毛花卉两谱。从编辑宗旨来看，这更是一部绘画技法教科书，李渔有初集序，称其“为初学宗式，其间用墨先后、渲染浓淡、配合远近诸法，莫不较若列眉。依其法以成画，则向之全贮目中者，今可出之腕下矣”。

中国传统绘图有独特的传承方法，所谓“非箕裘递传，即青蓝授受”，画谱的出现，为学画者开辟了一条自修的途径，它将本来只可意会不可言传的绘画技法，一一一条分缕析，自起手至成幅，循序渐进，设置了一套比较系统、规范、基本的技法训练课程。就这个意义来说，借助画谱来学习绘画，不啻是阶梯和宝典。

草虫是传统绘画的题材概念，不仅指昆虫类，也包括鱼类，还有爬行类、两栖类的龟、鳖、蛇、壁虎、蜥蜴、蝾螈、蟾蜍、蛙、蝌蚪，其他无脊椎的蜈蚣、蜘蛛、蟹、虾、贝、蚬、蚌、螺、蛤蜊、蜗牛、蚯蚓等等，范围很宽泛。在画论上，草虫或归花卉，或归蔬果，或归翎毛，各有道理，其实也可独立门户的。历代有不少画人擅长草虫，《芥子园画传》三集“画法源流”就说：“考之唐宋，凡工花卉，未有不善翎毛，以及草虫。虽不能另谱源流，然亦有著名独善者。陈有顾野王，五代有唐垓，宋有郭元方、李延之、僧居宁，是皆以专工著名者。至若邱庆馀、徐熙、赵昌、葛守昌、韩祐、倪涛、孔去非、曾达臣、赵文倬、僧觉心，金之李汉卿，明之孙隆、王乾、陆元厚、韩方、朱先，俱为花卉中兼善名手。草虫之外，更有蜂蝶，代有名流。唐滕王婴善蛱蝶，滕昌祐、徐崇嗣、秦友谅、谢邦显善蜂蝶，刘永年善虫鱼，袁曦、赵克夔、赵叔帷、杨晖更善鱼，有涵泳吮喙之态，缀于苹花荇叶间，亦不让草虫蜂蝶之有俾于春花秋卉矣。”晚清以降，又有居廉、居巢、翁小海、齐白石、王雪涛等等，画风迥异，各擅胜场。

比起山水、花卉、人物来，草虫种类最多，形态最繁，动静之姿，千变万化，特别是作为细部点缀，更需要形神的逼真。历代不少画谱都将草虫列入，如《芥子园画传》三集就有草虫一部，提纲挈领地介绍了“画草虫法”：“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，有嘤嘤之声，跃者如挺身翘足，有趯趯之状。蜂蝶必大小四翅，草虫多长短六足。蝶翅形色不一，以粉、墨、黄三色为正，形色变化多端，未可言尽。墨蝶则翅大而后拖长尾。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。有目，有嘴，有双须。其嘴，飞则拳而成圈，止者即伸长入花吸心。草虫之形，虽大小长细不同，然其色亦因时而变。草木茂盛，则色全绿；草木黄落，色亦渐苍。虽属点缀，亦在乎审察其时，安顿之也。”此外，有“画草虫诀”“画蛱蝶诀”“画螳螂诀”“画百虫诀”“画鱼诀”，并附“草虫点缀式”图四幅。郑绩《梦幻居画学简明》卷五“论鳞虫”，介绍了鲤鱼、鲂鱼、鲈鱼、金鱼、蟹、虾、蝶、蜂、蜻蜓、螳螂、蝉的画法。张子祥《课徒画稿》也介绍了蝴蝶、蜻蜓、蜂、蝉、纺织娘、螽斯的画法。

张继馨先生是画坛耆宿，以花鸟擅名，画路宽广，花卉蔬果，翎毛草虫，尤显示出他深厚的功力。我看过他的不少作品，笔墨酣畅，格调天然，脱手落稿，自出机杼。特别是他的草虫，无论工笔写意，都栩栩如生，形神兼备，且时有破法之笔，让我想起方薰称赞钱选的话：“钱舜举草虫卷三尺许，蜻蜓、蝉、蝶、蜂、螭皆点簇为之，物物逼肖，其头目翘足，或圆或角，或沁墨，或破笔，随手点抹，有蠕蠕欲动之神，观者无不绝倒。画者初未尝有意于破笔沁墨也，笔破墨沁皆弊也，乃反得其妙。则画法之变化，实可参乎造物矣。”（《山静居画论》卷下）这与他长年累月的细致观察、悉心揣切分不开的。况且继馨先生长期从事美术教育，重视基本功训练，曾编绘《草虫画谱》《鸟类画谱》《蔬果画谱》《博古画谱》等数十种行世，深谙画谱对初学绘画的作用。戴云亮先生是继馨先生高足，绘事而外，精研画论，与乃师合作颇多，先后有《吴门画派的绘画艺术》《百年墨影——二十世纪苏州美术》等问世。这本《草虫画谱精编》即由云亮整理，概论而外，分类部署，每种草虫分“结构特征”“写意画法”“工笔画法”，一一图示步骤，对普及绘画的意义是不言而喻的。

二〇一五年七月十八日雨夜

引言

炎夏凉秋的晨昏昼夜，时时传来悦耳动听的声响，那睡莲叶面上的青蛙呱呱擂鼓，绿槐树梢头的知了吱吱亮嗓，瓦砾乱砖下的蟋蟀嚒嚒吹哨，瓜棚豆架中的织娘唧唧扬机，还有随着乐章演奏而翩翩起舞的美丽绝艳的蝴蝶、纤弱娟小的豆娘、擅长刀舞的螳螂和款款自若的蜻蜓……这些大自然里的小生物尽情地鸣奏着一支支交响乐曲，欢欣歌唱，蹁跹起舞。人们在那些天赋才能的演奏者、歌唱家和舞蹈家面前陶醉了，它们给人类增添了多少绚丽的色彩和美好的生活情趣啊！历史上无数骚人墨客为它们留下诗歌和篇章，众多的画家也为它们描绘了无数的画作。

我们把历史的卷轴推向更遥远的一端，可以发现中华民族的祖先早在新石器时代，就已把某些小生物作为纹饰在陶器上绘制、在玉器上雕琢，秦代的漆器也有它们的踪迹，晋唐一些人物、山水作者也对它们分外青睐，蝶、蝉之类时而出现在他们的笔下。当然，把草虫、飞禽、花卉和蔬果这些题材作为一个画科，还是在盛唐时期，由此，唐代涌现出不少善画草虫的能手和专家，如五代的唐诤，宋代的郭元方、李延之、僧居宁，都以专工著名；还有画花卉兼画草虫的五代的徐熙、黄筌，宋代的赵昌，元代的钱舜举，明代的孙隆、王乾、韩方，清末的居廉、居巢和翁小海，以及现代的齐白石、王雪涛等。从以上名家的画风来看，宋元以工笔为胜，明清以小写意见长，现代又有齐派大写意草虫的开创。所以，草虫画是面目各具，每有所变，在艺术上取得不断进展。

草虫画从属于花鸟画科，但它涉及面又很广，并不局限于昆虫一类。如一些软体类的河蚌、蜗牛，甲壳类的湖蟹、河虾，爬虫类的蜥蜴、龟鳖，两栖类的青蛙、蟾蜍、蝶螈，甚至还有内河和海洋的小鱼之类的小动物，都是草虫画的题材。草虫画能够作为绘画艺术的一种表现形式和内容，且久盛不衰并得以发展，究其原因是一代代画家以现实为基础，抓住对象的特征，借助丰富的想象，把美丽多姿的小生物，惟妙惟肖地反映在他们的作品之中，那诗情画意的境界，更引起人们无穷的联想和醇美的回味。

要画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画并非易事，其物虽微，却结构俱全，稍一疏忽，形态即会失真。故除了学习吸收前人的绘画技法和实践经验之外，更应该效仿他们在艺术创作中对待生活实践一丝不苟的态度和锲而不舍的探索精神。如古代有一个画草虫的好手曾云巢，他所画的草虫妙绝一时，有人问他从哪里学到这一手的，他笑

着回答说，哪里有什么方法可以学习，我不过从年轻的时候就喜欢捉了草虫，蓄养在笼子里，白天和晚上静心观察它们的种种动态，一点也不觉得厌倦。后来又恐怕还不能得到它们的自然姿态，又跑到郊外，卧伏在杂草里，屏住了呼吸，蹑住了手脚，不使草虫有一点惊觉，观察琢磨它，这样才得到草虫的自然之趣。所以在落笔的时候，不知我是草虫，或草虫是我。这是注情于物，缘物寄情，达到物我浑融的境地。为了艺术的独创，作者在吸收传统的基础上，更重要的是应该深入生活和在创作中观察，揭示事物深层之美，这是艺术追求的目标，也是创新的必要步骤和手段。

一、草虫的形体结构、生活习性和活动规律

草虫品类较多，形态各异，色彩丰富，在绘画上应用较广。在区别其类别时，可以把节肢不同的动物，归类为节肢动物。如：

- (一) 蟹一类(具有甲壳，十足或八足)。
- (二) 蜈蚣、蚰蜒一类(具有很多的足)。
- (三) 蜘蛛、壁虱一类(具有八足)。
- (四) 蝴蝶、蜻蜓一类(具有六足)。

节肢动物的特征是：

(一) 体形左右相称，由多个环节合成，又有分节的足，少则数对，多则数十对。

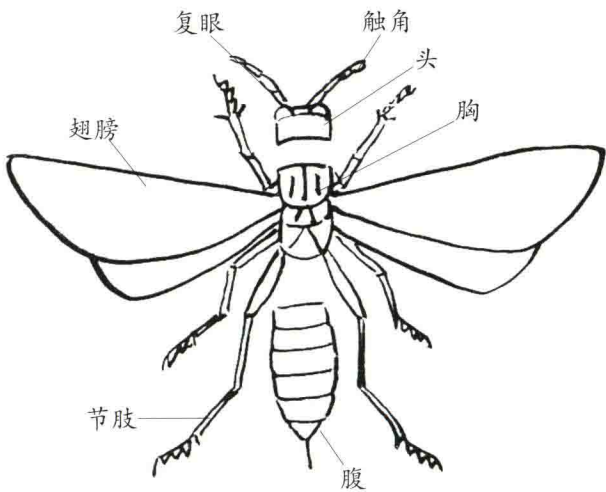
(二) 体内无骨骼，皮肤硬化形成外部骨骼。

(三) 神经系统的主要部位在身体的腹面，内脏在身体的背面。

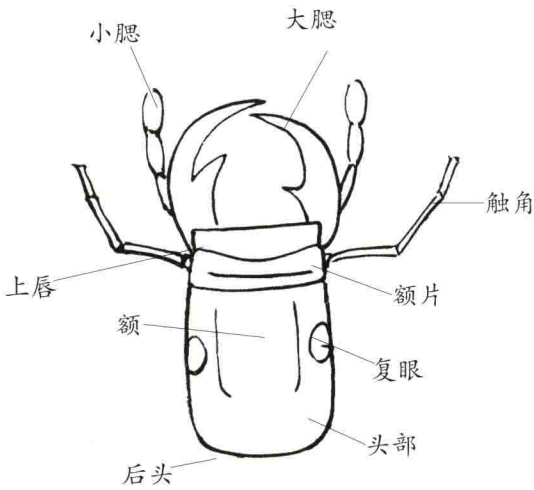
在节肢动物中间，像蝴蝶和蜻蜓一类，如具有四翅六足的小动物，都称作昆虫，也是草虫画主要表现的题材。昆虫品类很多，但它们的身体有相似的结构。即：

- (一) 整个身体为头、胸、腹三个部分组成。
- (二) 具有触角一对。
- (三) 翅膀基本都具四枚。
- (四) 有节肢的足六只。
- (五) 复眼一对，但也有单眼(图例一)。

昆虫的头部，构造甚复杂，由四环节合成，体外覆盖着几丁质的外骨骼。两眼之间称额，其下部谓额片，合此两者为面部。额的上部曰头顶，其后曰后头，后头延长处曰颈。又头的两侧曰颊，下部曰咽喉，前端开口，后端接于胸部。其重要的部分为口、眼、触角（图例二）。

图例一

图例二

其口器主要有两种：一是咀嚼口，有双牙，善食固形物，如甲虫、蜻蜓、蝗虫、蟋蟀等的口；另一是吸收口，有针管状物，善食液汁，如蝶、蛾、蝉、椿象等的口（图例三）。

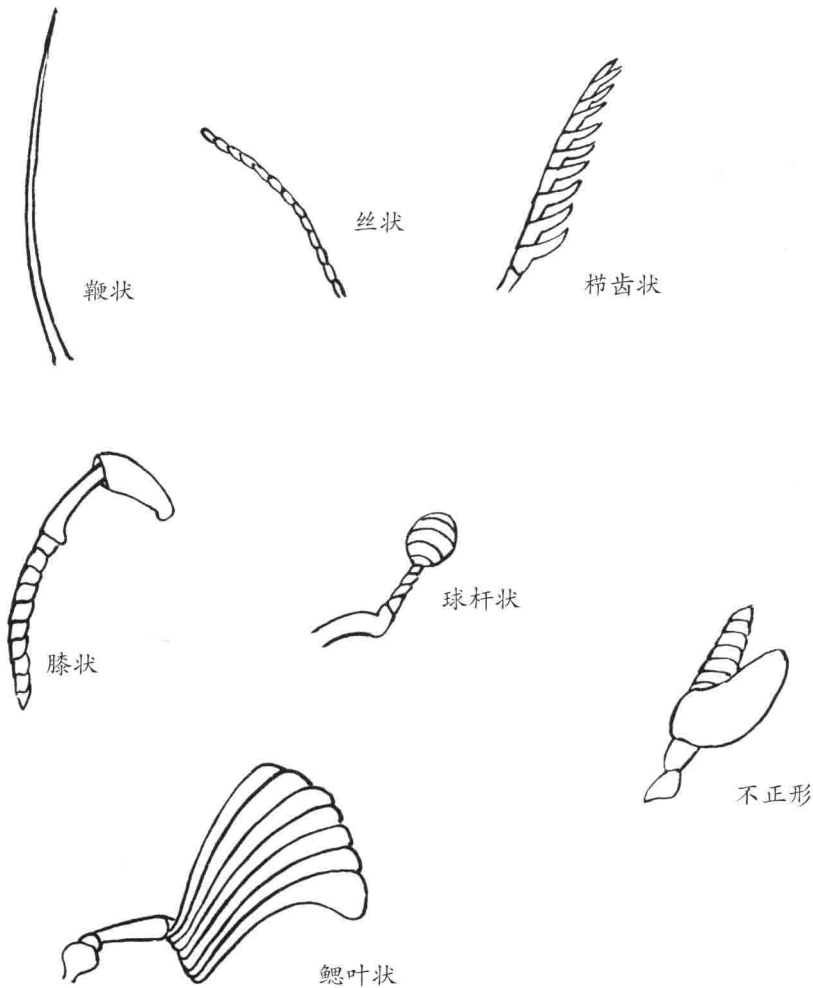
咀嚼口

吸收口

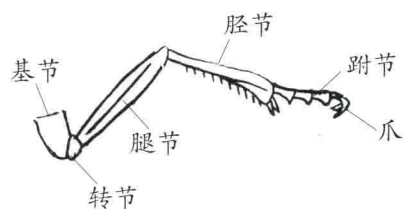
图例三

昆虫的触角成对，常在复眼之间，由三到十环节合成，中间通气管神经，触角的形状，因种类不同而各异。如至末端渐次尖小的谓鞭状，全长粗细相同的谓丝状，缺刻的谓锯齿状，缺刻更明显的为栉齿状，至末端而次第膨大的为棍棒状，至末端而突然膨大的为球杆状。此外如鳃叶状、膝状、纺锤状、羽状等，也是常见的昆虫触角（图例四）。

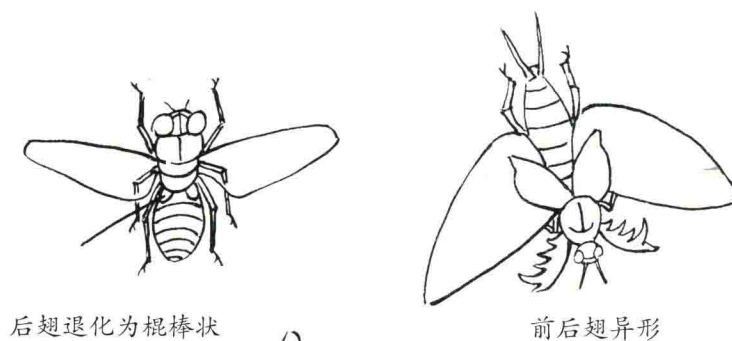
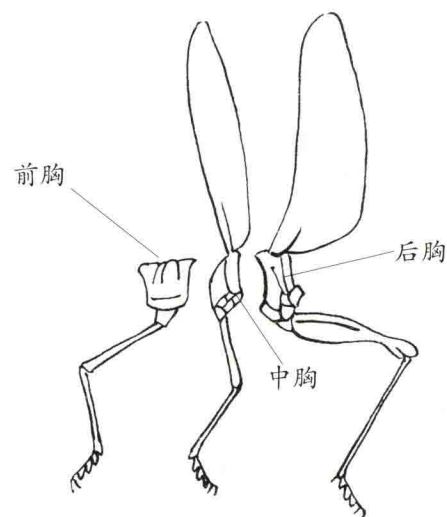

图例四

昆虫的足有三对，在前胸的谓前肢，在中胸的谓中肢，在后胸的谓后肢。足有基节、转节、腿节（股节）、胫节、跗节（蹠节）五部合成。此外有爪，更有小爪，又有吸盘的较多。足的形状，因种类而不同，凡后肢的腿节强壮的，适于跳跃；前肢细长的，适于爬行；跗节膨大其底有细毛的，适于攀援。又如螻蛄、秋蚬（雄）等，它们的前肢发达，适于掘地；螳螂的前肢，变为镰状，适于捕食小虫（图例五）。食粪的甲虫，跗节退化，仅留痕迹；螽斯的后肢延长，适于跳跃；蜉蝣的前肢延长，可为触角之用。

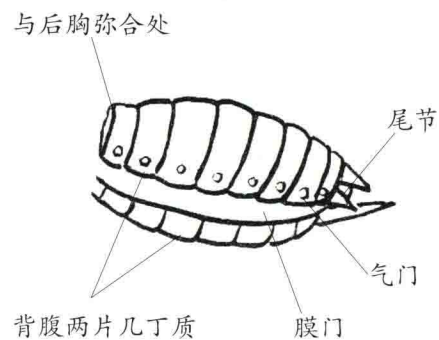
图例五

图例六

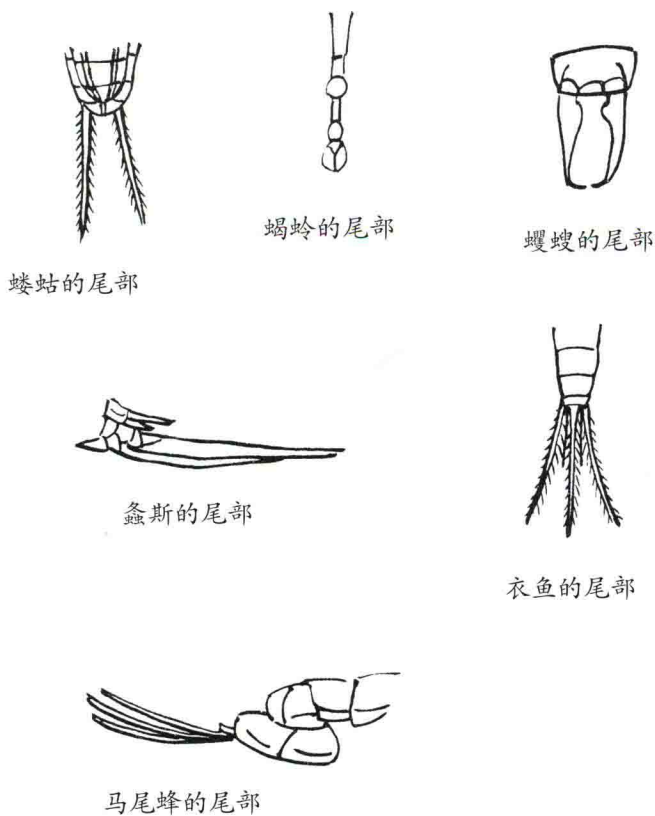
昆虫的翅膀，在中胸、后胸的背部各有一对，而前胸不具。在中胸的谓前翅，在后胸的为后翅。翅中无关节，静止时大都能折叠于背上。前后两翅有同形的，也有异形的，有的后翅已退化成很小的棍棒状（蛇、蝇类），有的翅脉退化，翅的质地为膜质，边缘着生很多细长的缨毛，如蓟马的前后翅。甲虫的前翅，发达而变为角质；蚤虱、衣鱼等翅，则全然缺失（图例六）。

腹部的构成一般为九到十一节，最多为十二节，最少六节。有的昆虫可见节在四到五节以下，同种昆虫的雌雄个体间，往往可见节数也不同。因为第一节与后胸弥合而不明显，最后一节又隐于次节下，其尾端节又称尾节。各节的背板、腹板，与膜质的侧面互相接合为一个腹部。腹两侧具有气门，其数多者为八节，而尾节不具（图例七）。

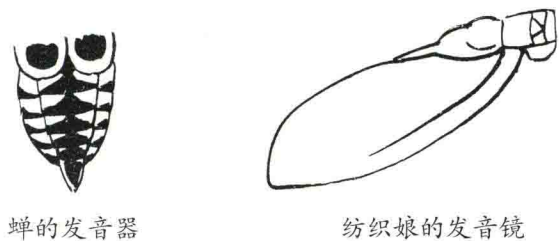
图例七

雌体昆虫具产卵管，如马尾蜂的产卵管为一长针状，其左右有二条膜瓣包拥；螽斯的产卵管呈剑状，茭菁叶蜂的产卵管呈锯状，蜜蜂则有毒刺，螻蛄则呈钺状。其他如衣鱼及蜉蝣则为长鞭状的尾毛（图例八）。

图例八

昆虫的声音，由外部摩擦发出。像蝉类具有发音器，为一般虫类所少见。又如螽斯等，其右前翅有发音镜，与左前翅相摩而发音（图例九）。蝗虫由翅与足相摩，及翅与翅相击而发音；口齿虫则以大腮与他物摩擦而发音；蚊、蝇、蜂、蛾等翅与空气相摩，振翅而发音；叩头虫、天牛等，头部与胸部摩擦而发音。昆虫它们常常是为了求偶或宣示领域而鸣叫，而且除了极少数的种类外，只有雄性才会鸣叫。

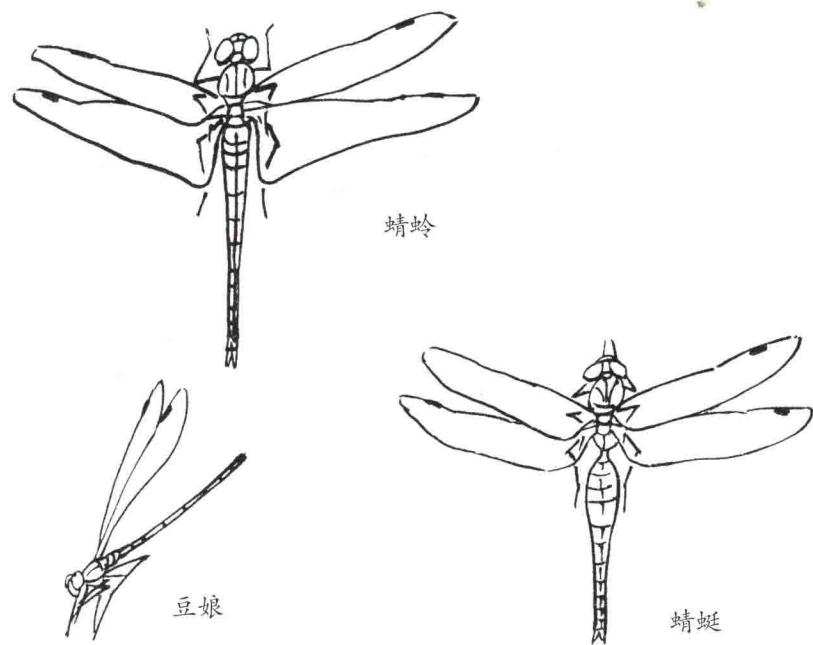

图例九

昆虫一般都具有保护色。过去的草虫名家就曾体会到：“草虫其色亦因时而变，草木茂盛，则色全绿；草木黄落，色亦渐苍。虽属点缀，亦在乎审察其时，安顿之也。”昆虫的色彩可分为四种。其一，因防御或攻击，而其体色与栖地的色彩相同。如在草间的螽斯呈绿色，在地上的蜉蝣、蟋蟀则呈暗褐色；如春夏雨季，树木茂盛，昆虫体色则多绿色，秋冬花草衰落，昆虫体色变为褐黄。蛱蝶的翅，表面虽美，里面则稍灰暗，静止时使之四翅直立，以掩表面；蛾类的后翅，常有美色，静止时即以前翅掩之。其他如尺蠖，其体形色彩似树木的短枝；木叶蝶的翅，里面色彩近似枯叶，这都是保护色适例。其二，因防御或攻击，而其体色与其他动物的色彩相同。如蜂有毒刺，以御鸟类，故很少受到攻击，双翅类、半翅类、鳞翅类等便有与之同形的，而摹其色，以减少受害性。像虻类拟黄蜂，细腰蝇拟细腰蜂，更有甚者，像天蛾蛾的拟蛇，某种蜘蛛拟蚊等等，此皆拟态之适例。其三，为了警戒其他动物勿来触犯，有些昆虫带有鲜艳的色彩和美丽的斑纹，加上它们如蜂有毒刺，椿象、瓢虫放恶臭，蛄蜥、扁蝽带恶味等，皆为其他动物所不食。所以，这类昆虫都有鲜艳颜色表示于外，以警戒其他动物，使之弃而远避，此皆警戒色之适例。其四，因雌雄相择而显的色彩，这种色彩成为相择色、雌雄淘汰色或叫性色。在昆虫之间，具有此例的颇多，如小紫蝶和小灰蝶，其翅的表面色彩各异，雄者美丽，雌者色暗，此即相择色适例。

昆虫与外界的关系，与气候地势等有关。最美丽的昆虫，热带所占最多。有的昆虫偏产于热带与寒带，温带就没有。就地质而言，在白垩质的地方，所产者较多。有的仅产于沙地，也有的乐居于粘土地。此外，所食的植物与昆虫也有关系的。凡同种或类似的昆虫，不能两存对立，这也是昆虫与外界甚有关系的凭证。

由于昆虫种类繁多，群相混杂，一时难以识别，往往会被误称或统称。如蜻蜓、蜻蛉和豆娘之间，人们就常把它们统称为蜻蜓，或者以色彩的不同，体形的大小略加区分。如看到红色的就称红蜻蜓，黑色的就呼黑蜻蜓，黄色的就叫黄蜻蜓，小一点的豆娘、蜉蝣之类，就以为是小蜻蜓。它们虽然都属脉翅类，但科别不同，名称也不同。我们再从它们的生活习性、行动规律以及体形色彩上来进行比较，也有众多差异。如蜻蛉静止时翅平披，后翅常比前翅大，飞行区域不广，性情活泼，常成群飞行，降雨时或至夜间，则静息而平披其翅。蜻蜓在静止时，其翅也平披，但前后翅大小相等，能高飞或远飞，在夏秋黄昏时，群飞于水边捕食小飞虫，雄者昼间巡行于一定的区域。豆娘、蜉蝣、柳螭之类，身细长，前后翅同大，飞行和静止时，翅则直立于背，不远飞，常来往于池塘野渚地区（图例十）。

图例十

蛱蝶和蛾类，人们一般也难分清。因两者都具四翅，翅面皆有丰富的色彩和美丽的斑纹，共同飞行于丛花杂卉间。但如仔细加以观察，它们之间仍然存在不少差别。

蛱蝶：

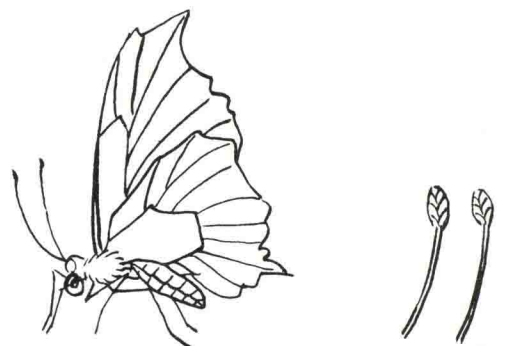
- (一) 触角属杆状。
- (二) 翅色表面美丽。
- (三) 静止时翅立于背。
- (四) 体形细长。
- (五) 一般在白天飞行。

蛾类：

- (一) 触角羽状或丝状。
- (二) 翅色里面美丽。
- (三) 静止时翅分翳于左右。
- (四) 体形肥大。
- (五) 一般在夜间飞行(图例十一)。

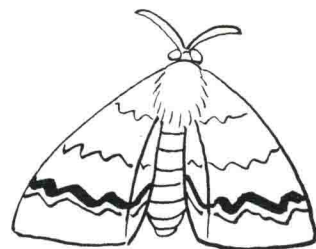
昆虫的雌雄，可从它的形态特征上来辨别。雄性活泼，体色较艳，体形较小，触角较大，翅基部有发音镜，无产卵器，并且雄体翅一般较大，反之便是雌体。

由此我们可以看到，了解、熟悉、掌握草虫的生活习性与动态十分重要，要做到这一点，就要注重平时对它们进行周密细致的观察。

蛱蝶类静止状

蛱蝶类触角

蛾类静止状

蛾类触角

图例十一

二、怎样临摹和写生

临摹前人之作，主要是学习领会他们所积累的经验 and 技法，理解传统之精髓。在进行写生时，既可熟悉理解描绘物象的结构特征，也可体会前人对草虫的观察和概括表现方法，所以临摹和写生是学习绘画、进行创作的必要程序，应该重视。

在临摹中要忠于原作，不要自由发挥，否则就失去了临摹的意义和作用。临摹时，面对原作不要急于下笔，不能只动手而不动脑。首先，应仔细观察原作的设色、构图和造型等方面总的效果如何，并揣测作者的构思用意。其次具体研究草虫的动态、结构、位置、色彩的处理，以及与布景配合相互间的关系等，心中要有个大概，再按顺序落笔，这样才不会画一笔看一笔，导致画面的形神涣散。

临摹完毕，还要把原作和临本对照进行分析研究，找出较佳和不足之处，并回忆在临摹中如何产生以上不同效果的经验教训，以便在下次临摹时，加以保持和改造。

临摹画和写字临帖一样，不是临一遍就算，想要有所收益就要反复临摹和背临，以求深入地理解原作和熟练地把握技法。

本书所绘各类草虫，收集了常入画的品类。为了使读者充分了解它的组织结构，故每类草虫都展示几个解剖面和必要的细部。草虫体形微小，

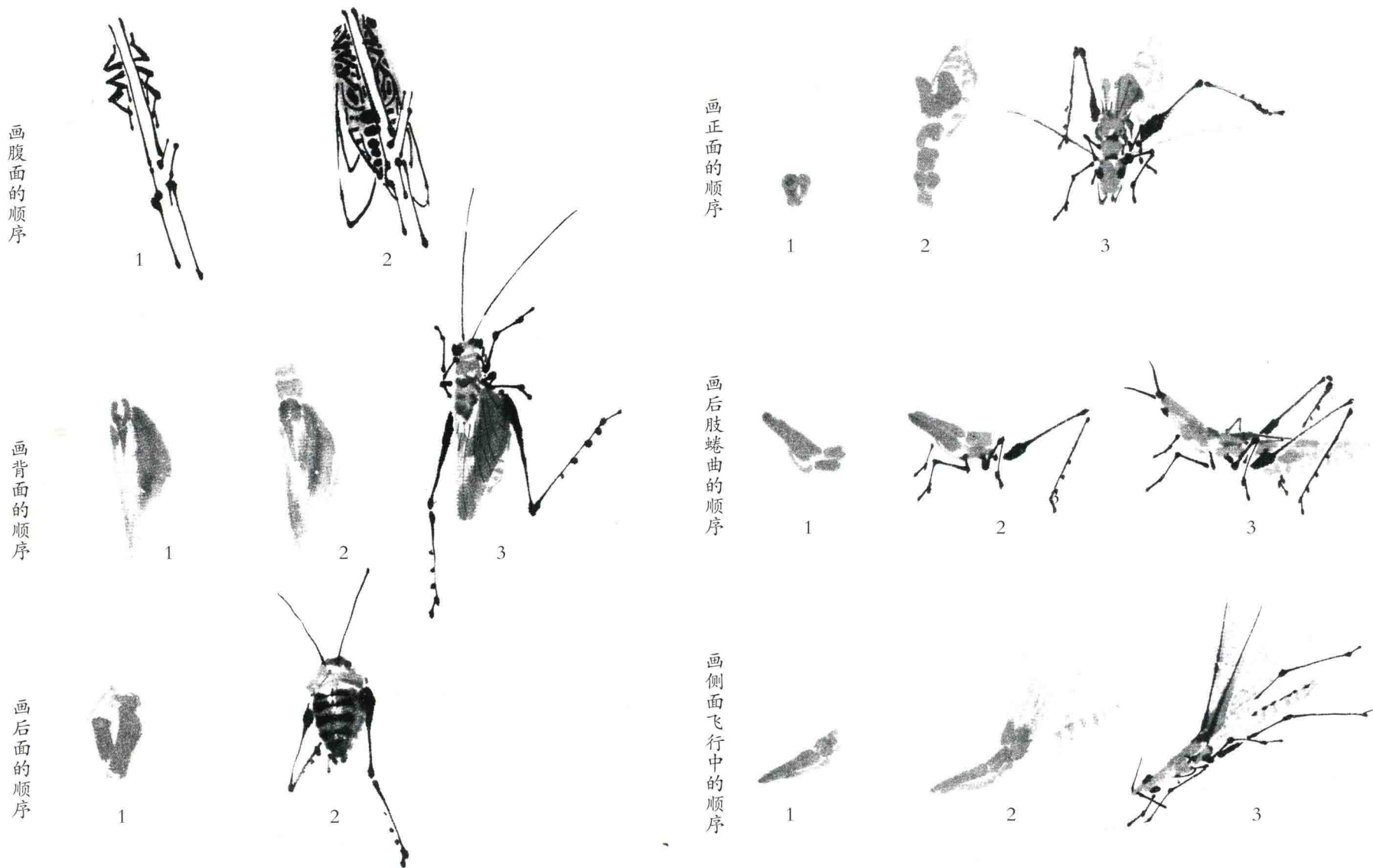
画时稍一大意，部位就会不准，影响整个形态的生动。所以在临摹草虫之前，需了解各部构造，使落笔之前，能意在笔先。

画草虫时，落笔的前后顺序，因人而异。但在初学时，为使下笔心中有数，应以本书作引导。在练习逐步熟练后，加上生活观察，对草虫有了进一步认识了解，觉得哪种画法较符合自己的表现，可调整落笔的顺序，画法和顺序并不是一成不变的固定程式。

在平时所看到的一些草虫作品中，其点缀的小生物，往往以侧面的为多，其他动态较少。有的角度，画出来的形态又不一定美丽，但千篇一律，都是一个侧面也过于单调，还是应该在动态上多做探索。草虫的动态变化和安放位置，应与整个画面的构图统一考虑，应起到静中有动

和画龙点睛的作用。本书所列草虫的各种动态，提供了这一方面的参考，以便练习掌握后，能随时根据画面所需选用。当然，动态不同，作画的顺序也应有所变动，不能以一种作画顺序来解决千变万化的动态。如：

- (一) 见腹面的：先画足再加身体。
- (二) 见背面的：先画翅、颈、头，后添足。
- (三) 见后面的：先画翅或腹，再补足。
- (四) 见正面的：先画头、颈，再加翅，后添足。
- (五) 后肢蜷曲的：先画头、颈，再勾足，后补翅与腹。
- (六) 侧面飞行的：先画头、颈和披开的四翅，再加腹，最后添足（图例十二）。

图例十二

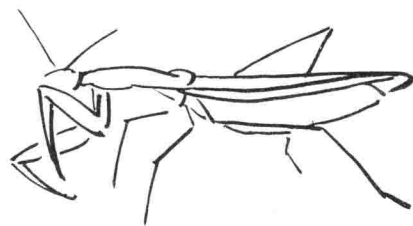
在临摹借鉴本书各种草虫动态时，其落笔顺序，也应按上述规律来进行，这样就易于掌握绘画技法并达到一定的临摹效果。

写生是在临摹的基础上，进一步去熟悉草虫，积累感性认识，收集创作素材的必要步骤，主要是通过形、结构、色彩三者的结合来表现的。只有认真观察物象的形态，深刻理解它的组织结构关系，揣摩其习性，抓住它们最动人的部分，并加以取舍，才能把草虫画得充满生机。

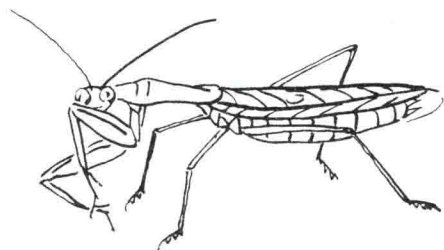
前述昔贤对生活的认真态度和刻苦求知的事例，给我们很大的启示：凡事不去深入探究，是无法了解和掌握对象的内在奥秘和众多规律性的东西的。现代化的摄影，在时间不充裕的情况下，可以代为收集资料，但不能替代艺术上基本功的锻炼。

写生不仅要把握草虫的形、结构和色彩，还要进一步研究了解其生存的环境等外因条件，以便在创作时，各类物体相互间的组合上，能符合自然情理。

草虫体形小，动作敏捷，写生时很难抓住它的瞬间动态和刻画它的细部。所以在它活动时，抓住它的大的动态，再在它歇息时，画上它的结构细部（图例十三）。

速写时先抓住动态

后再补上结构细部

图例十三

在观察草虫的活动时，可以从几个角度去写生，研究它的活动规律，各部结构所能活动的幅度，以及它的色泽、翅纹种种特征。同时在各草虫间还可作比较，找出其中相似之处和不同特征。在熟悉的基础上，再观察它的跳跃、飞行、捕食、栖息、警戒和搏斗时的各种动态，这些也都可以凭追忆把它默写出来。

草虫的行动变化，关键在于各部位的衔接关节处。如头与触须，头与颈，胸与腹，翅的基部，六肢的各个关节等。草虫行动的方向变换，是随着这些关节的活动而改变的。但活动都有一定的限度，这要在写生中去了解掌握，超越了这个极限，形态就会失真。

为了能在写生中获得草虫的自然之态，可把捕捉到的草虫，任它们自由爬行、飞翔或栖息于居室，自己则跟踪写生。如把草虫捏在手中或对着标本写生，难以取得生动的效果。如要加强记忆和进一步了解它的细部，可以把在写生中死去的昆虫，用酒精消毒后，解剖各部构造，把它的长短比例、确切位置、某些特征、各个细部加以分析研究，甚至把它逐一写下来，这样在理解上就有了深度，也便于日后随时运用。

在写生中仔细观察、分析比较，就可以看到草虫的头型有几个类同之处。如蜂、蜻蜓、蜻蛉、豆娘和蟋蟀一类，头呈圆形；螳螂、青蛙一类的头，呈三角形；叫哥哥、纺织娘、蚱蜢和螳螂等一类的头呈圆锥形（图例十四）。同时还可以观察到，叫哥哥的头大于纺织娘，而翅却小于纺织娘（图例十五）；螳螂的后肢长于蚱蜢，而强壮却不如蚱蜢（图例十六）；鞘翅类的天牛、瓢虫和金龟子，飞行时后翅超越在前，前翅却平披于后，

蜻蛉

螳螂

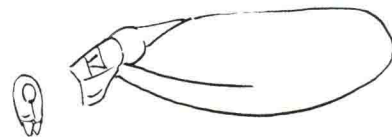

螽斯

图例十四

叫哥哥头大翅短

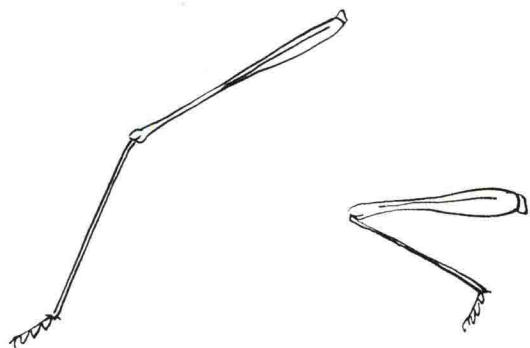

纺织娘头小翅大

图例十五

三、怎样画好草虫画

绘画讲究形神兼备，画草虫亦不例外。画出草虫的形态和具体结构比较容易，但这仅是形似，还不能把草虫的内在精神表现出来，因此要注重其神态的刻画，做到形神兼备。要做到这一点，就必须在充分掌握各类草虫习性特征的基础上，采用概括、夸张的艺术手法对其重要的特征加以强调。具体说来，就是要在临摹和写生的基础上，进一步反复揣摩体会，直至“不知我为草虫抑或草虫为我”的境界。如画螳螂镰形的前肢，在描绘时加以夸大，就显得更加威武（图例十九）；善斗的蟋蟀，

螻蛄的后肢长而细

蝗虫的后肢短而壮

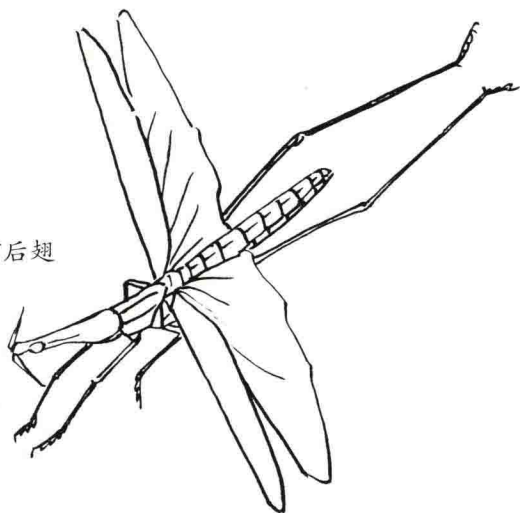
图例十六

这是因为它们的前翅属角质，活动上受到一定的局限，后翅系膜质，有较大活动幅度的缘故（图例十七）；而螽斯一类的直翅昆虫，其翅是正常前后排列披开飞行的（图例十八）。这些在写生时，要善于观察发现和归纳总结，以提高自己的认识水平和见解。

瓢虫在飞行时
前后翅的变位

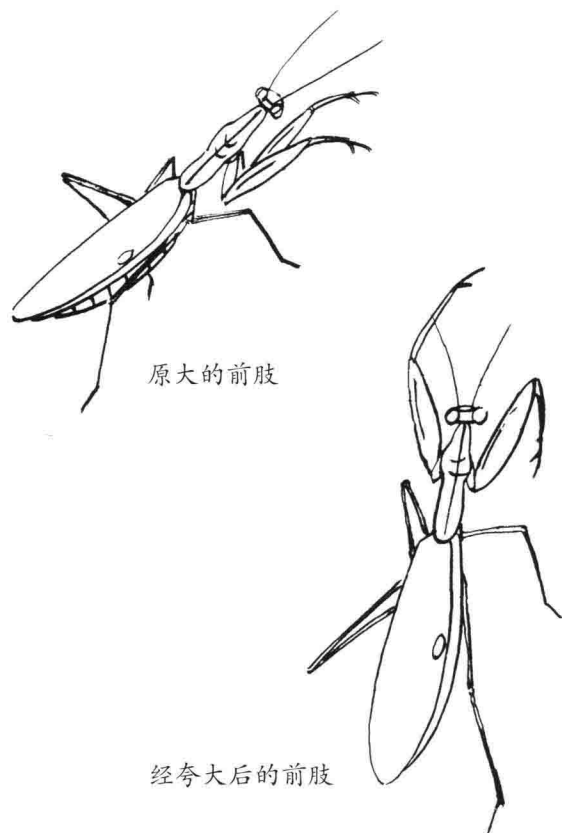
图例十七

螽斯飞行时的前后翅

图例十八

为了便于日后的记忆和使用，在写生草虫画幅的边上，可以用文字来注明它的色彩、结构和特征。

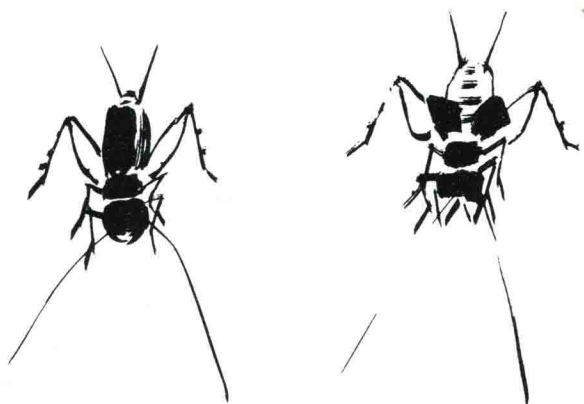

原大的前肢

经夸大后的前肢

图例十九

夸张它坚硬的双牙和强壮的后肢，就觉得加倍凶猛（图例二十）；善于跳跃的青蛙，腿部特别发达，如刻意加大，就更典型化了（图例二十一）。如此之类是不胜枚举的，在实践中可以逐步积累经验。特别要提醒的是概括、强调、夸张等艺术手法必须建立在描绘对象的细节真实性基础之上。如此的艺术处理，便可以使草虫的形态更典型、更生动，也更有代表性。故在作画中，草虫的一个或两个结构面，往往以一笔画出，神态爽然，比用数笔描绘凑合简洁得多。

原大的牙和后肢

经夸大后的牙和后肢

图例二十

原大的后肢

经夸大后的后肢

图例二十一

草虫各自的生活习性不同，在配景时要慎重考虑。如蜜蜂、蛱蝶配以丛花为佳，因其常徘徊其间采集花粉之故；青蛙、螭类补以沼泽草花为宜，因是它们生存和活动之地；知了、山蝉需添以高枝，因其位于高枝时可少受敌害并便于吮食绿树汁。冬季草木凋零，草虫已入冬眠，只有天稍将暖，晴日中午时，偶有蜜蜂或小灰蝶出现，其他就不能在画面上点缀。春回大地，群卉抽绿，百花吐艳，但该时草虫正在苏醒或生长过程中，所以除有成群的蜜蜂和蛱蝶之外，能入画的草虫不多。步入初夏后，各类草虫逐渐增多，应用范围也不断扩大。

草虫其物虽微，但在位置的安放、色彩的配合、动态的变化和品种

的选择上，是关系着整幅作品的成败的。处理手法要灵活，不能刻板从事，违背情理。所以在落笔前，应有周密思考、通盘计划，方能达到预期的效果。

草虫品种繁多，色彩复杂，除随着气候转变而改换其保护色外，有的因地区环境和品种的关系，所具色彩也不相同。所以作画时，可以根据整幅的色调酌情使用。

画草虫用色，往往和布景的色彩成对比色，使体形细小的草虫，能在整个画幅中引人注目。但色彩对比过于强烈，也难免孤立，所以在调色中，适当用笔尖蘸些调和色，能起到调和的作用。如夏天在墨叶和汁绿色瓜果的画面上，添上一只叫哥哥或螳螂时，可以在汁绿色的笔端蘸些石绿画出，石绿在墨叶间较为醒目，而汁绿又能起调和及沉着的作用；如秋天景色苍黄，画秋虫的赭黄笔尖，再蘸以汁绿色，效果更好。当然运用恰当，也可以用统一色调来画。

草虫画在花叶密集处，既不醒目，也起不到画龙点睛的效果。所以，一般可点缀在空隙较大的单枝花果上，使之一目了然（图例二十二）。

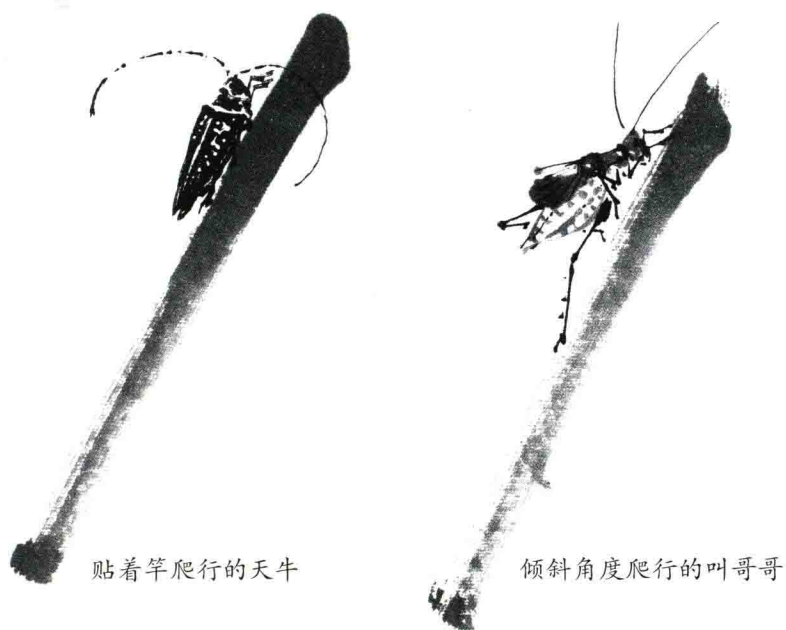
图例二十二

画在花叶下端的草虫，作斜直倒挂式，要比平行栖息的草虫突出而有精神（图例二十三）。

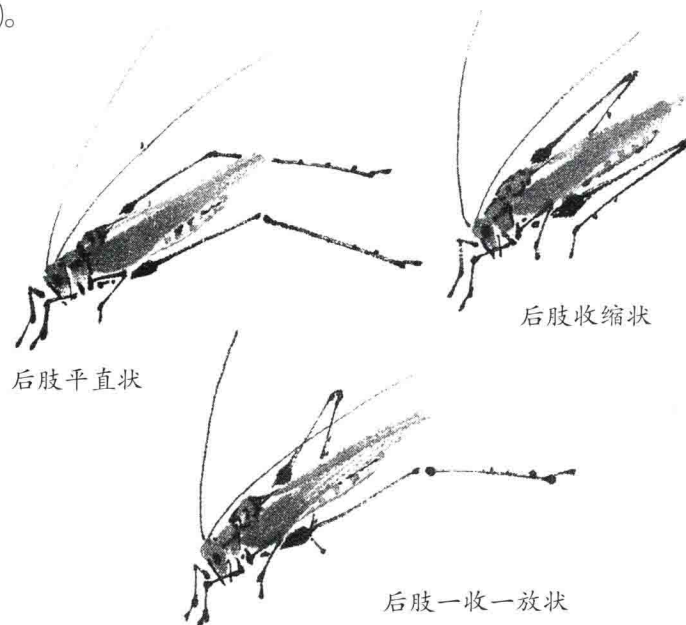
图例二十三

除鸣蝉、天牛、翠蚊一类的草虫，须缘物爬行外，其他草虫与息歇物之间，应将其体画成有倾斜角度为妥（图例二十四）。

图例二十四

画草虫一般以爬行的为多，把后肢画成一收一放，动感较强。如若两肢画成平直或收缩的静止状，就会显得呆板无力，缺乏生趣（图例二十五）。

图例二十五

大的花叶枝梗可配以小的草虫，如小花缀以大型草虫，就有轻重失调之感，应尽量避免（图例二十六）。

图例二十六