

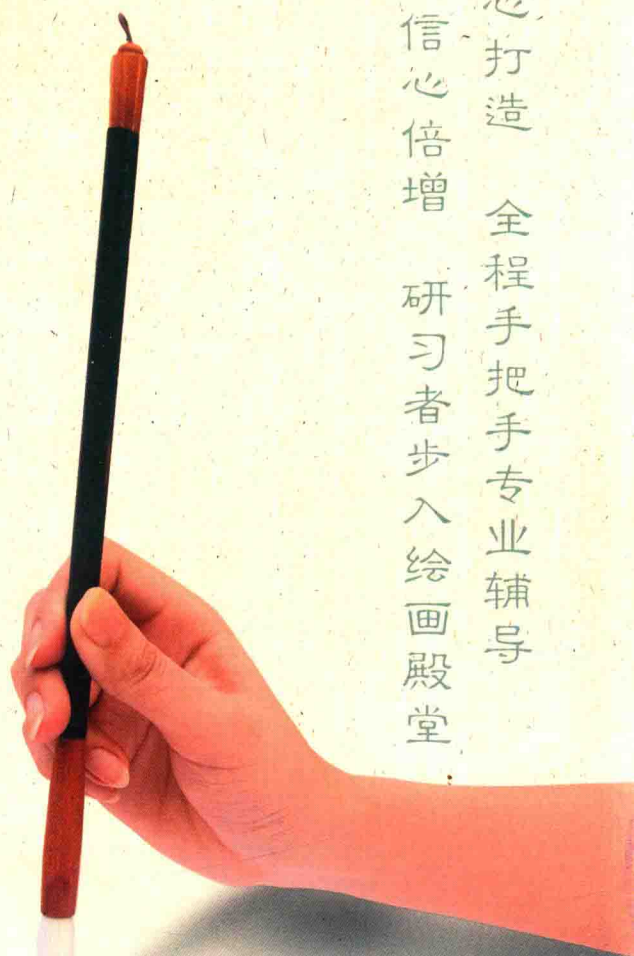
精心打造 全程手把手专业辅导
信心倍增 研习者步入绘画殿堂

附赠四张原大白描画稿可直接过稿
扫描封底二维码观看绘画教学视频

工笔草虫

【新编】养心斋描摹画谱

姜冬莲 著

姜冬莲, 1967 年生于新疆, 江苏南通人。现为江苏工程职业技术学院专业教师、研究员级高级工艺美术师、江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会会员、南通王个簃书画研究会理事。作品多次参加省级以上展览并获奖, 现已出版有《当代名家姜冬莲作品集》, 养心斋速成描摹画谱系列《工笔鲤鱼》《工笔牡丹》《工笔玫瑰》《重彩牡丹》《工笔草虫》《工笔孔雀》《写意牡丹》《写意荷花》《写意竹子》《写意梅花》, 初学者之友工笔系列《工笔百花》《工笔牡丹》《工笔草虫》《工笔荷花》《工笔禽鸟》《工笔鲤鱼》《工笔仕女》《重彩牡丹》, 初学者之友白描系列《白描仕女》《白描牡丹》等 6 册, 白描百图系列《白描百图·荷花百图》《白描百图·花鸟鱼虫》等 8 册, 新编养心斋描摹画谱《工笔牡丹》《工笔荷花》《工笔百花①》《工笔花鸟①》等 10 册。

《蝴蝶萱草》

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔草虫 / 姜冬莲著. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.4

(新编养心斋描摹画谱)

ISBN 978-7-5580-4208-9

I. ①工… II. ①姜… III. ①工笔画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第061231号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 龚婷
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

书 名	工笔草虫
著 者	姜冬莲
出版发行	江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmscbs.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
开 本	889mm×1194mm 1/16
字 数	100千字
印 张	3.5
版 次	2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5580-4208-9
定 价	25.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《绰绰影绰》

目 录

草虫概述.....	1	创作示范二《蜻蜓》.....	13
工具与材料.....	1	创作示范三《尖头蚱蜢 瓢虫》.....	17
勾线用笔.....	2	创作示范四《蝴蝶》.....	21
四种线型在白描草虫中的具体运用	3	创作示范五《天牛》.....	25
草虫的体表结构示意图	4	创作示范六《蟋蟀》.....	29
草虫头部的主要形态	5	创作示范七《螳螂》.....	33
几种常见草虫翅的主要形态	6	创作示范八《蜻蜓》.....	37
草虫足的主要类型.....	7	创作示范九《蜗牛 蜜蜂》.....	41
草虫的发育与变态.....	8	创作示范十《蝉》.....	45
创作示范一《纺织娘》.....	9		

工笔草虫

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

姜冬莲 ◎ 著

草虫概述

昆虫是中国画家经常描绘的对象。一般常见的昆虫大多生长在草丛里，所以画家也习惯地称它们为草虫。草虫画是中国画花鸟科中的一个类别，虽从属于花鸟画科，但它涉及面很广。我国草虫画法在世界艺坛上独树一帜，只有用中国的毛笔才能惟妙惟肖地刻画出草虫的细末微妙之处。工笔草虫之画法，能在生宣纸上描绘，细到不失毫发，能做到突出神态，这在西洋画法中是无法做到的。

要画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画并非易事，除了学习吸收前人的绘画技法和实践经验，绘画者必须静心观察它们的种种动态，仔细琢磨各种草虫的一举一动，长期写生记录下来，不断积累素材。初学画者需要一些技法书籍作为参考，帮助提高自己的理性认识和技法知识，并可临摹一些前人和当代擅长草虫画家的优秀作品。此外，必须在写生上多下工夫，对草虫的形体、结构、色彩、动态、习性、特征等有感性认识，才能提高作画过程中的应变能力和创作水平。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点虱花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水量较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用顶烟、贡烟、漆烟墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一。生宣纸渗化易发墨，适于写意；熟宣纸适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

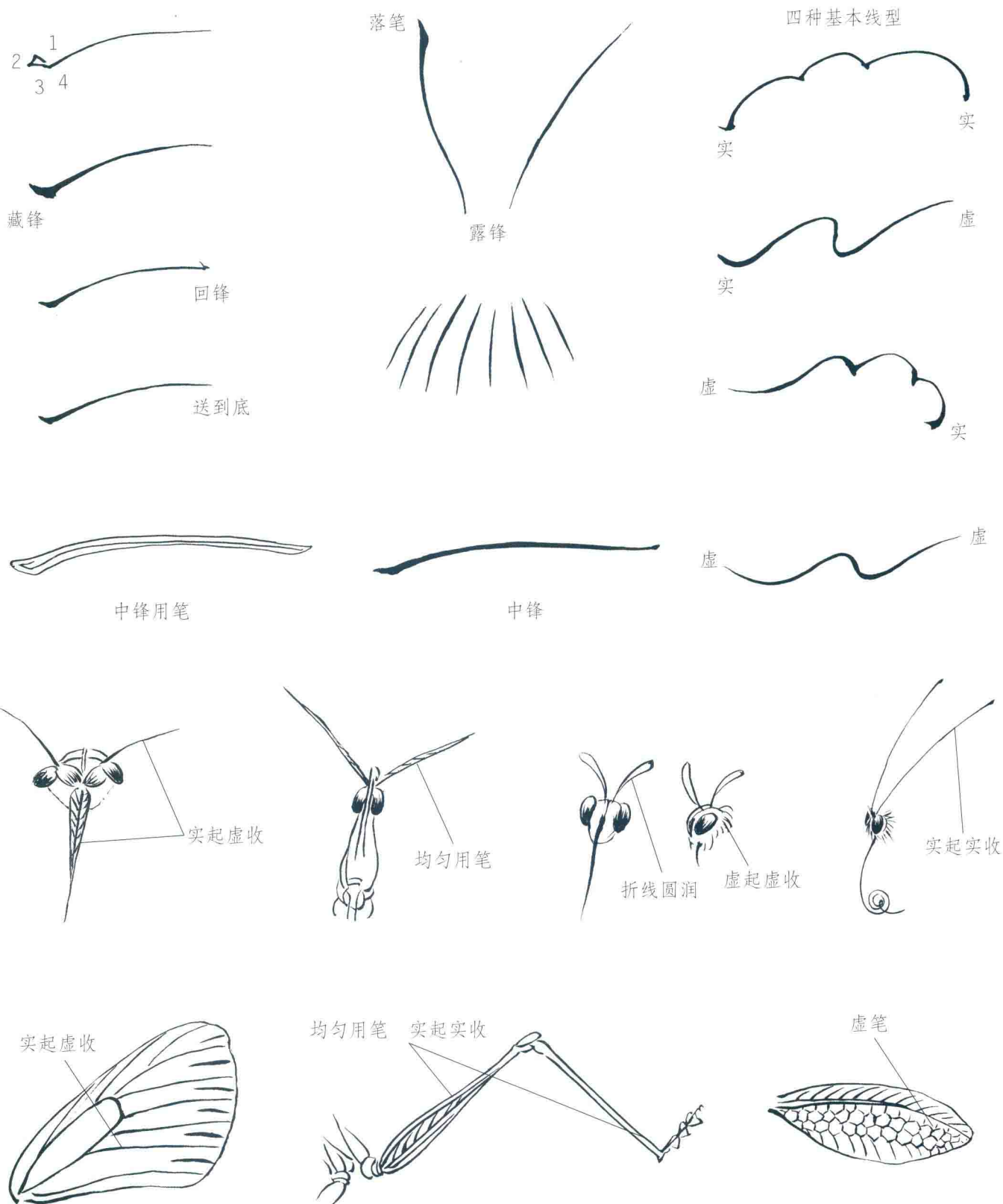
颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀；后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

勾线用笔

白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程，对起笔、行笔、收笔的要求，清朝刘熙载在《艺概·书概》中说：“逆入、涩行、紧收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋，即欲右先左、欲左先右，欲下先上、欲上先下，逆入平出，以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要慢，行笔稳，速度慢，笔锋的压力才能均匀，压力均匀线条才能匀整。“紧收”是指收笔回锋。起笔藏锋、收笔回锋是用笔最基本的法则，但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋和回锋的圆与尖，其表现效果在白描中称为“虚”与“实”，这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化共有四种类型：实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用，是白描最基本的用线方法。

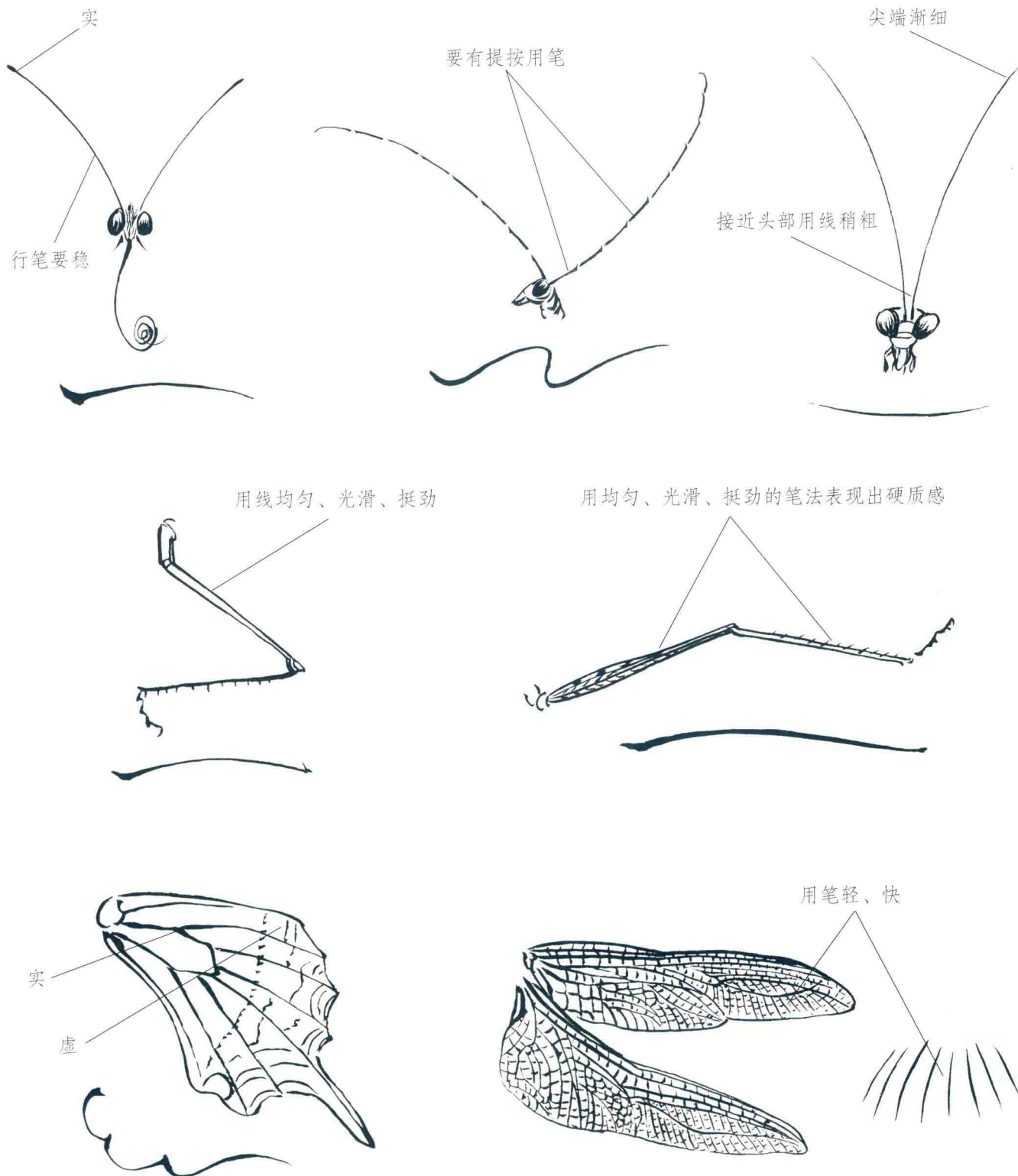

四种线型在白描草虫中的具体运用

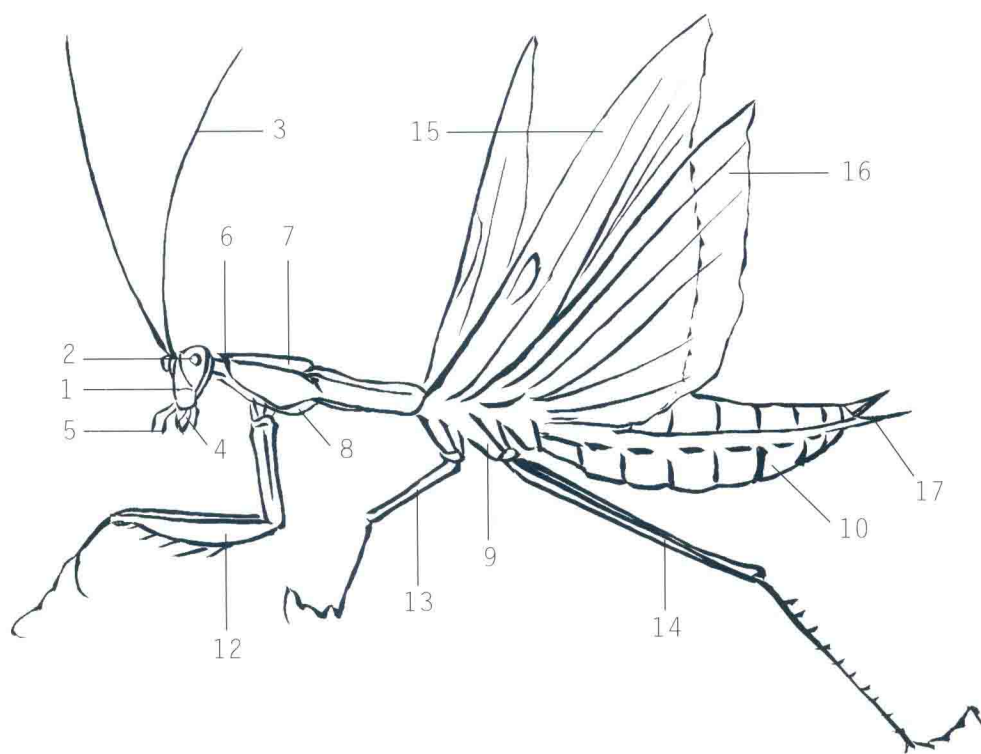
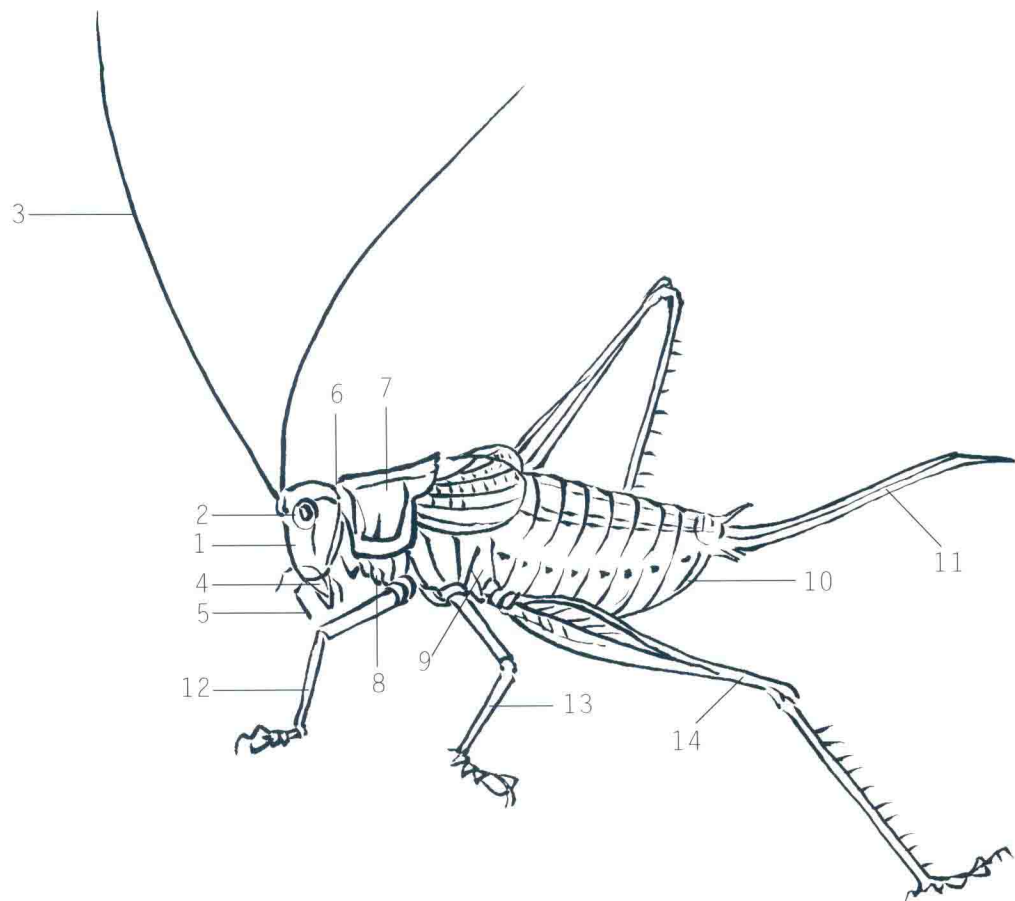
由于表现对象不同，所用笔法亦不同。

初学者在宣纸上勾线很难，尤其是勾画工笔草虫的细线很难掌握。笔上水分大，线条画得就很粗；笔上水分小，行笔不畅，很涩滞。这是个矛盾，需在长期实践中去掌握。勾画时笔尖上的墨可在吸水纸上预先把水分吸干，笔上稍留有淡墨即可（墨要先在画碟上调得不浓不淡）。行笔时间要不快不慢，中锋用笔，速度均匀，落笔要轻，行笔要稳，做到起不结、止不虚为妙。（用笔浓、淡、干、湿的变化，应根据草虫形体各部分的质感，用不同的线条勾画。草虫腹部色淡而质感柔软，就要用淡墨柔软的线条表现；胸部和四肢感觉较硬，就要用挺劲的笔法写出；翅部透明，就要用干笔快速画法；长须用笔，接近头部用线稍粗，尖端渐细，用刚中带柔的笔法徐徐画出。线条不仅是造型的基础，也是传神的手段，古人所谓“失之毫厘，谬以千里”即是此理。）

草虫的体表结构示意图

昆虫的种类虽多,形态构造也各式各样,但是相互之间,却有共同的主要特征。例如,我们日常熟悉的蝗虫、蝴蝶、蜜蜂、苍蝇、蛾、蚂蚁、蝸蝓、蜻蜓和蚊子等,它们的共同特征是:身体分头、胸、腹三部分,每部分均由若干环节组成。头部:有触角一对,复眼一对,口器一个。胸部:有足三对,翅两对。腹部:一般由 9-11 节组成,每节有气门一对,末端有肛门和外生殖器。

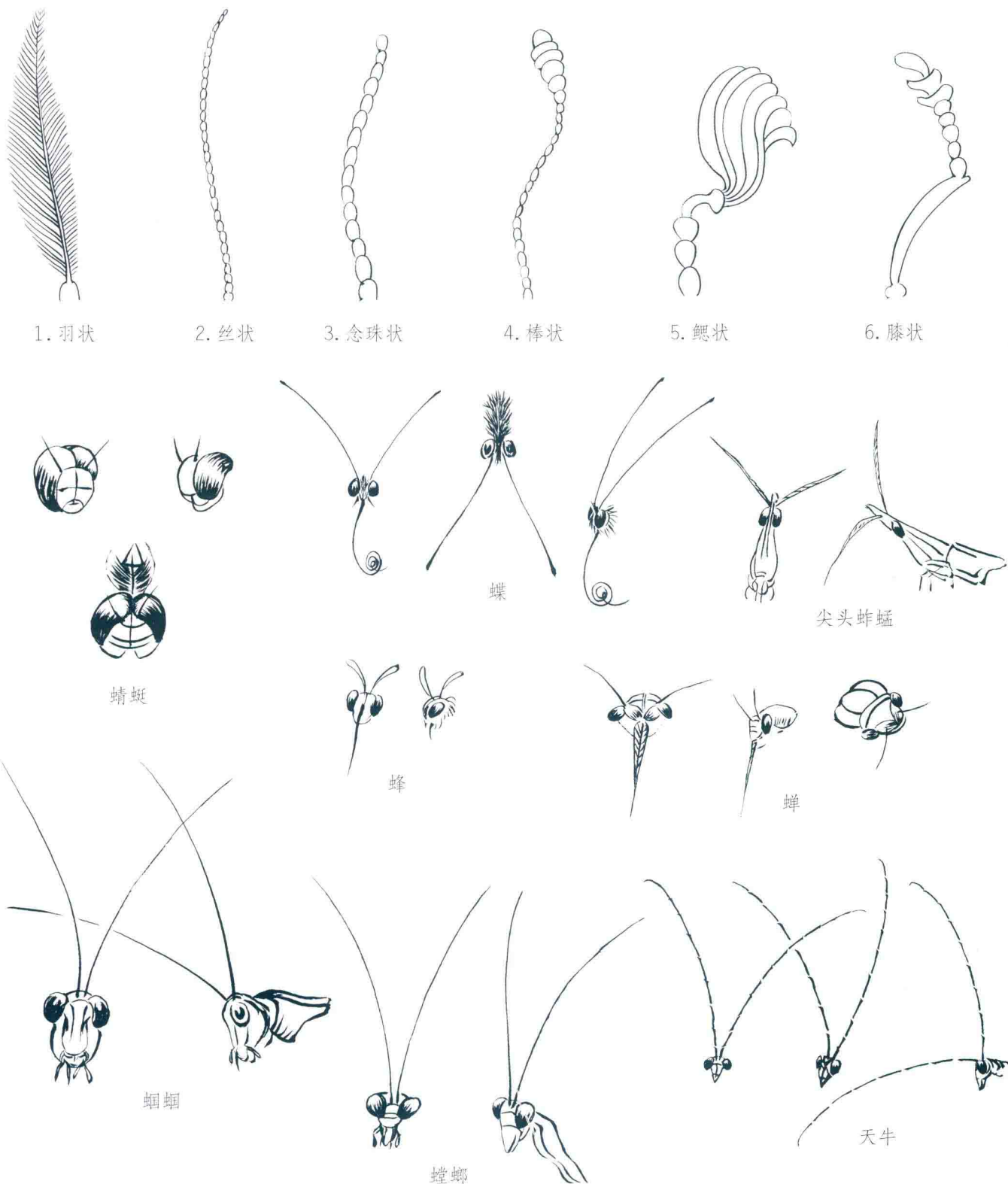
- 1.头 2.复眼 3.触角 4.牙 5.颚须 6.颈 7.背板 8.前胸 9.后胸 10.腹 11.产卵器 12.前足
13.中足 14.后中足 15.前翅 16.后翅 17.尾须

草虫头部的形态

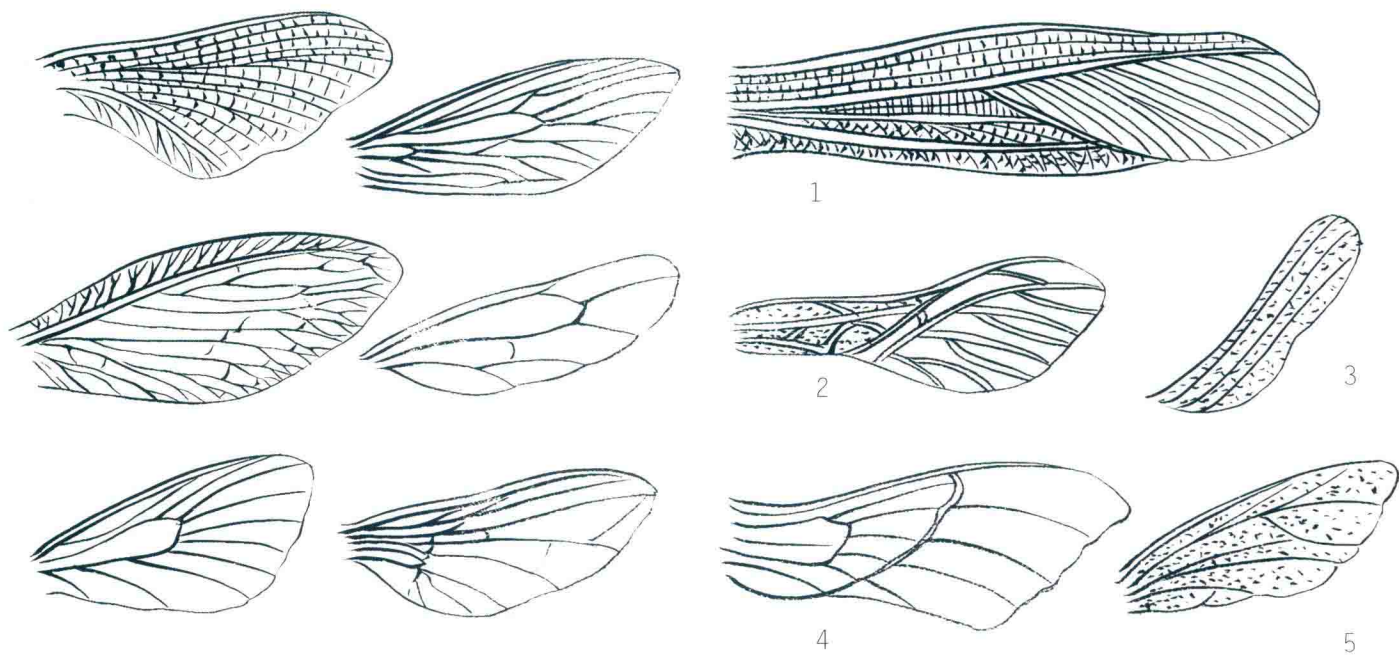
画草虫头部最为突出的是触角。

一般昆虫都具一对触角，生在两只复眼之间。触角是感觉器官，具有嗅觉和触觉作用，能够灵活摆动，借以感觉物质的气味、寻找食物、发现异性昆虫和选择产卵场所等。触角种类很多，常见的有羽状、丝状、念珠状、棒状、鳃状及膝状等。触角由三部分组成，基部为梗节，中间为柄节，末端是鞭节。鞭节是由许多节组成的，变化大，因而，通常是按鞭节的形状来确定名称的。昆虫的口器是取食器官，基本上均由上唇、下唇、上颚、下颚和舌所组成。由于食性不同，取食方法各异，因此口器的外形与构造，也就随之产生了多种变化，形成了不同类型的口器。常见的有嘴嚼式，如蝗虫、蝈蝈等；嘴吸式，如蜜蜂等；刺吸式，如蚊子等；舐吸式，如苍蝇等；吸管式，如蝴蝶、蛾、草蛉等。

草虫触角的主要类型

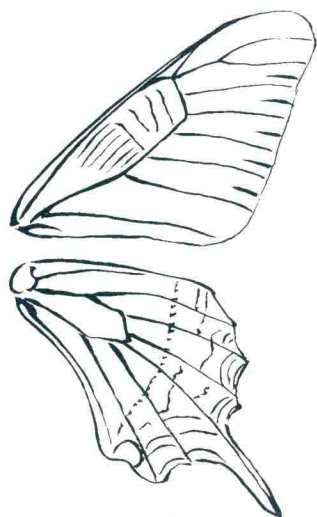

几种常见草虫翅的主要形态

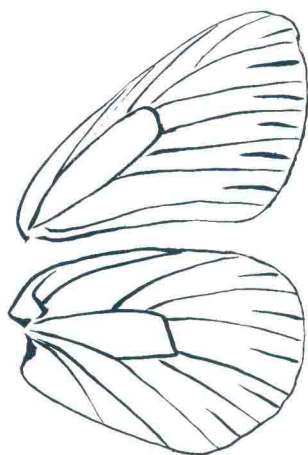

草虫翅脉相的各种变化

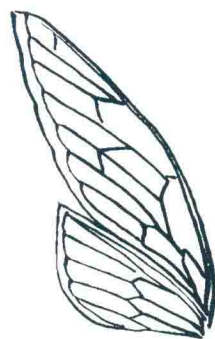
1. 覆翅 2. 半鞘翅 3. 鞘翅 4. 鳞翅 5. 膜翅

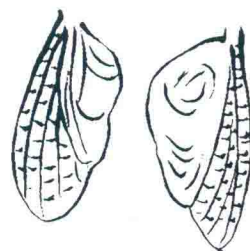
凤蝶

粉蝶

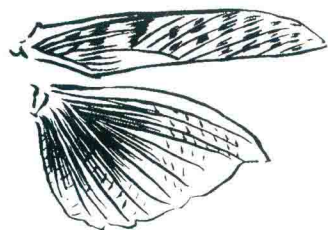
蝉

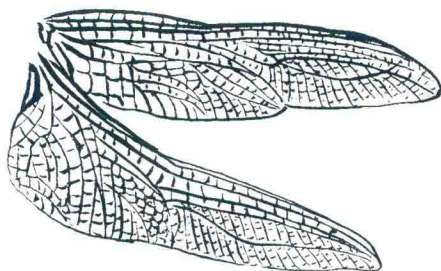
蛎蛎

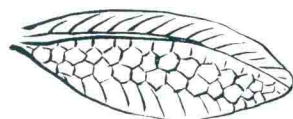
尖头蚱蜢

蝗虫

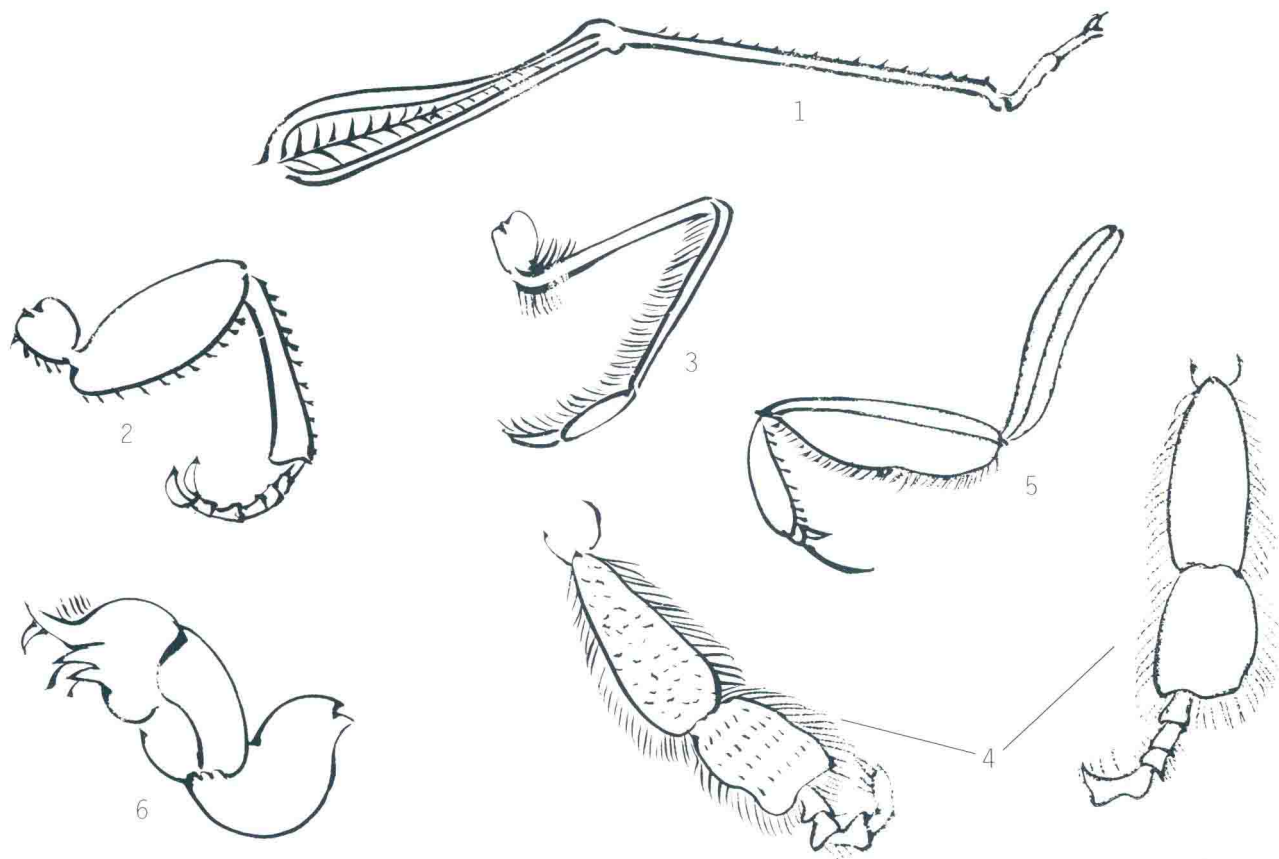
蜻蜓

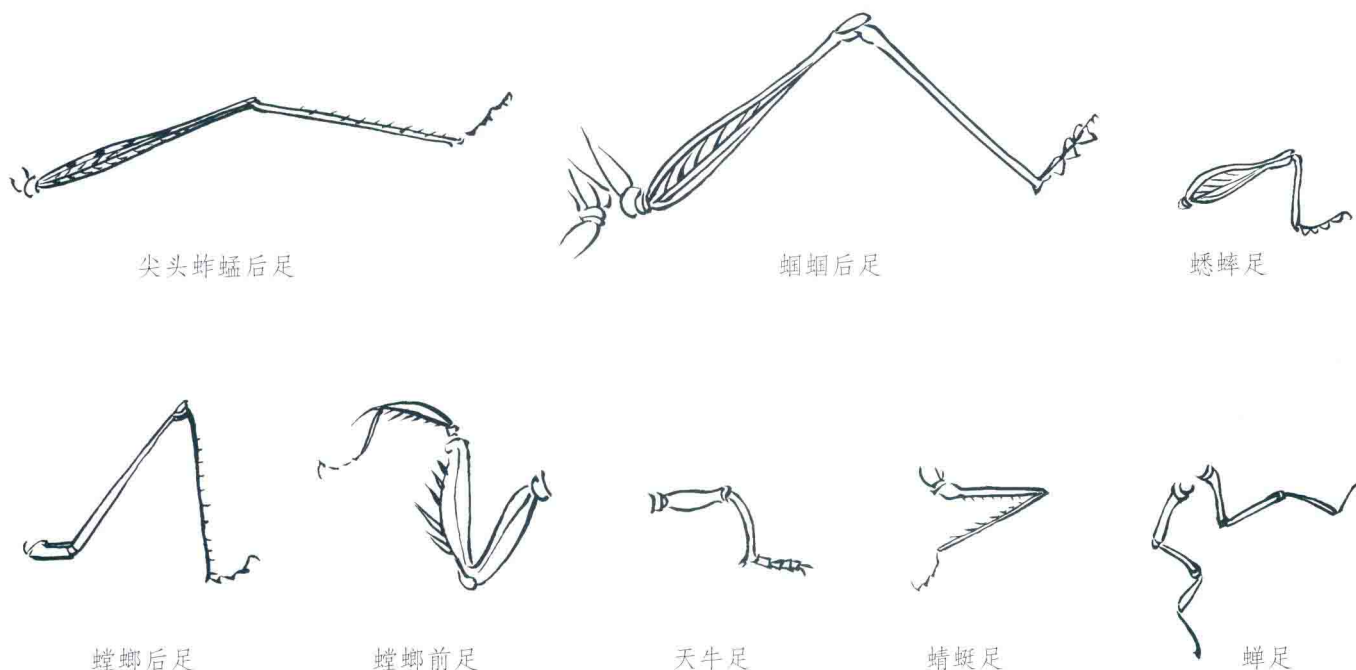
丽草蛉

草虫足的主要类型

昆虫具六足，每只足由六节构成，即基节、转节、腿节、胫节、跗节和前跗节。由于各种昆虫生活习性不同，足也就相应地产生了各自的特征。按其不同的功能，足可分为以下几种不同的类型。步行足：一般足较细长，适于行走，如螞象、瓢虫等。跳跃足：后足发达，胫节细长，适于跳跃，如蝈蝈、蟋蟀等。捕捉足：前足基节延长，腿节的腹面有槽，胫节可以折嵌其内，像一把折刀，可以捕获其他昆虫，如螳螂。开掘足：前足胫节宽扁，外侧有齿，有力，用以掘土，如蝼蛄。游泳足：是水中昆虫适于行动的足，后足扁长似桨，边缘具毛，如龙虱等。携粉足：后足宽扁，外侧凹陷，边缘有长毛，适于携带花粉，如蜜蜂等。

1. 跳跃足 2. 步行足 3. 游泳足 4. 携粉足 5. 捕捉足 6. 开掘足

草虫的发育与变态

昆虫的生殖发育有完全变态和不完全变态两种方式：

一生经过受精卵、幼虫、成虫三个时期，幼虫和成虫的形态结构、生活习性差别不明显，这种发育过程属于不完全变态。例如螳螂、蝗虫、蟋蟀、蚱蜢、蜻蜓、蝉等属于不完全变态发育。

一生经过受精卵、幼虫、蛹和成虫等4个时期，其幼虫与成虫在形态构造和生活习性上明显不同，差异很大，属于完全变态发育。例如蚊、蝇、蜂、蝶、蛾、蚂蚁属于完全变态发育。

一、完全变态草虫

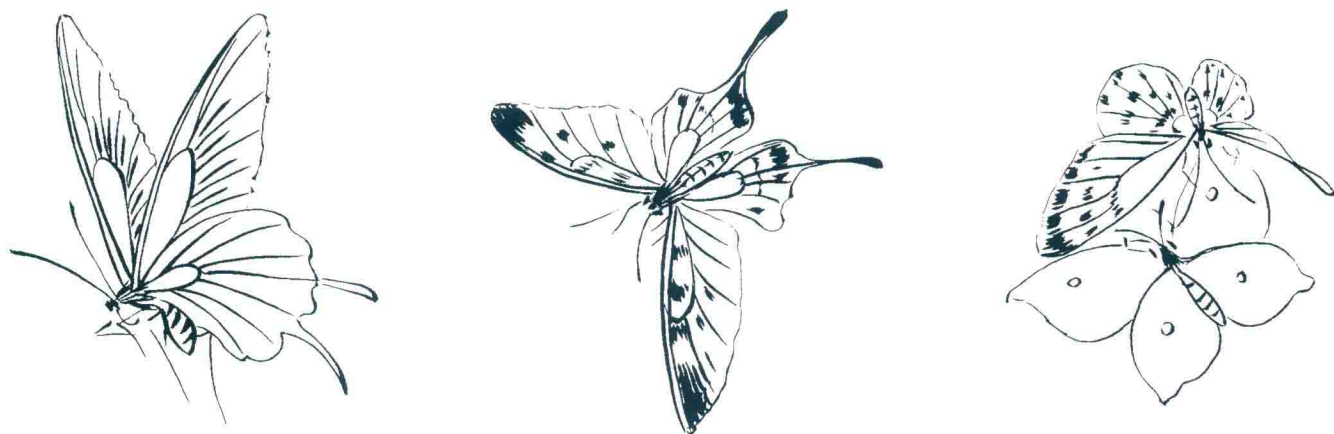
草虫的虫蛹类型

1 — 虫卵

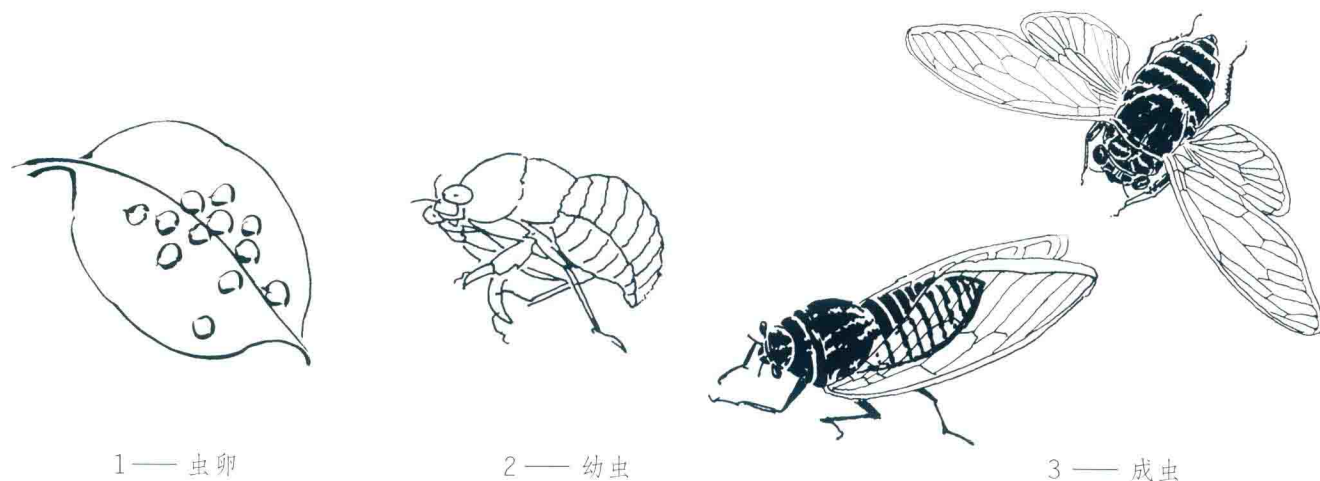
2 — 幼虫

3 — 虫蛹

4 — 成虫

二、不完全变态草虫

1 — 虫卵

2 — 幼虫

3 — 成虫

第一步：用极细的铅笔线勾纺织娘及枝叶。

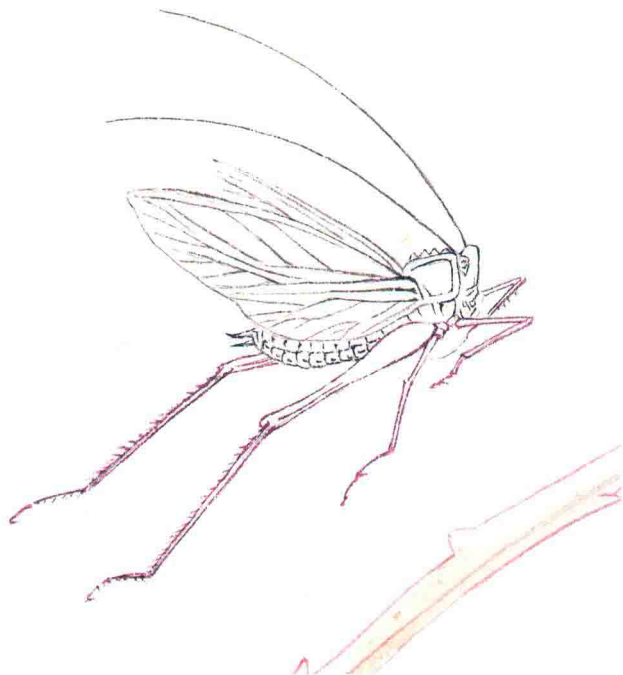
第二步：墨加少许朱磬平涂叶及枝，趁湿在亮面冲清水；
朱磬平涂花蕾，在花蕾根部冲白色。

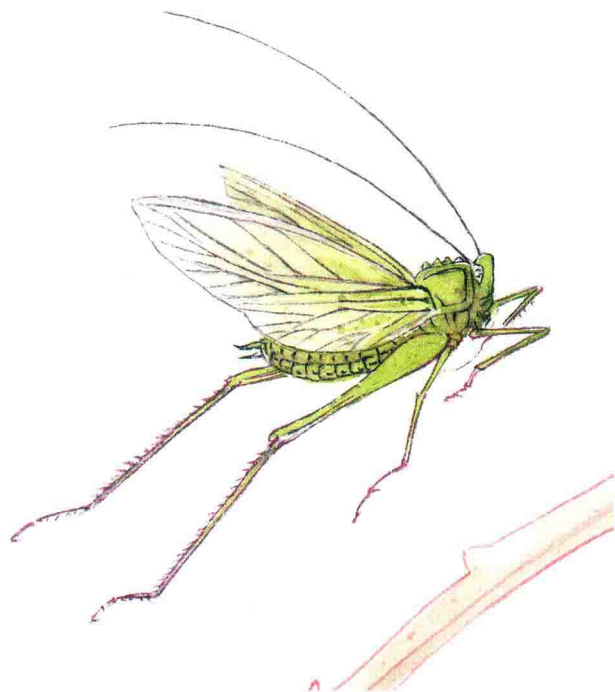
第三步:赭墨色分茎分染叶及花枝,使其一边深一边浅。

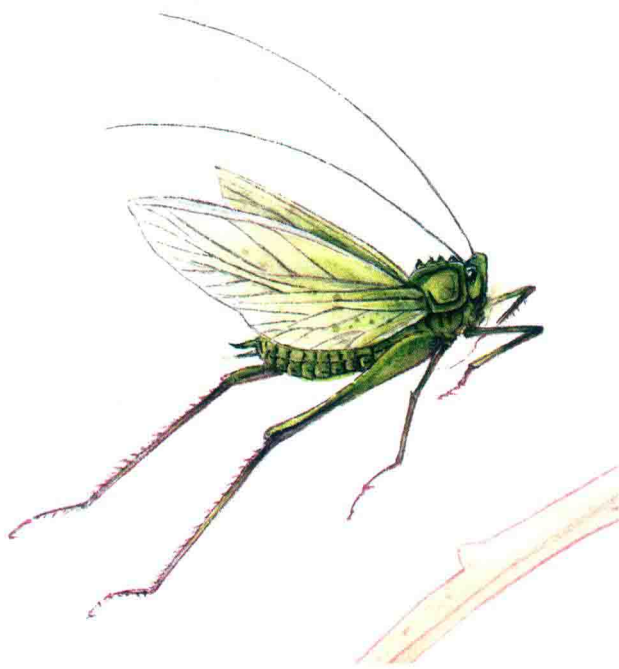
第四步:大红色提染花蕾尖部,调淡红色提染叶子尖部,并复勾花枝。

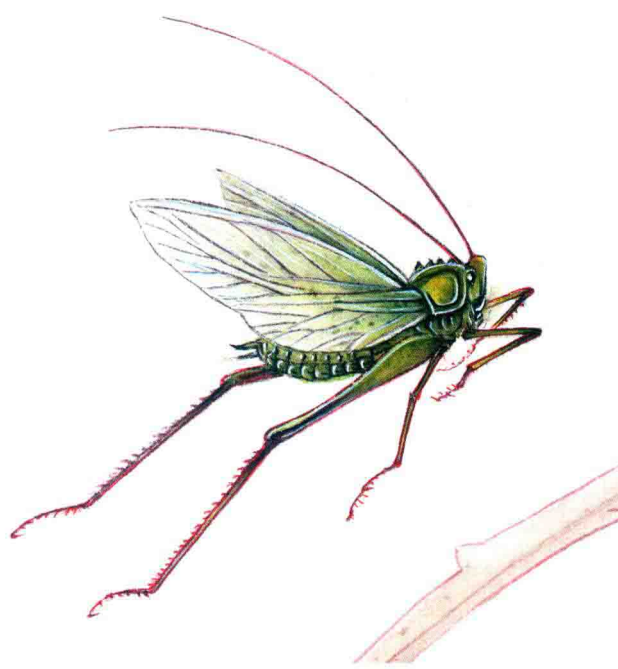
第五步：深中墨勾纺织娘头部、触角及身体部位，胭脂加墨勾腿脚。

第六步：黄绿色平涂头部身体以及大腿根部。

第七步：藤黄加花青再加墨分染头、身体及大腿根部结构，胭脂加墨分染腿部关节处。

第八步：大红提染触角根部、嘴及腿，墨绿色提染大腿、身体及头部，白色勾翅脉。

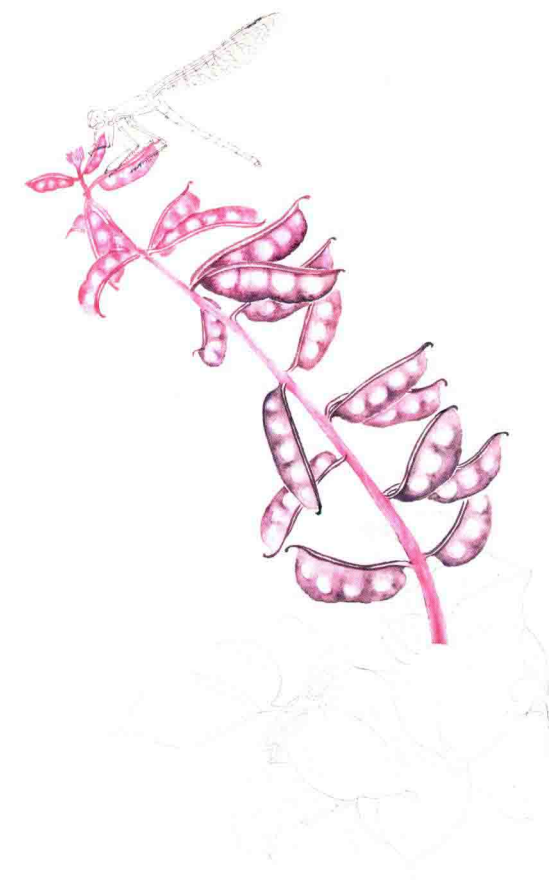
纺织娘

東蓮繪

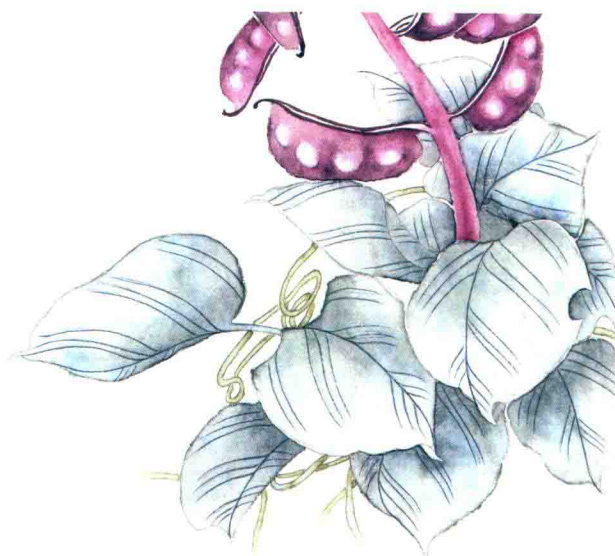
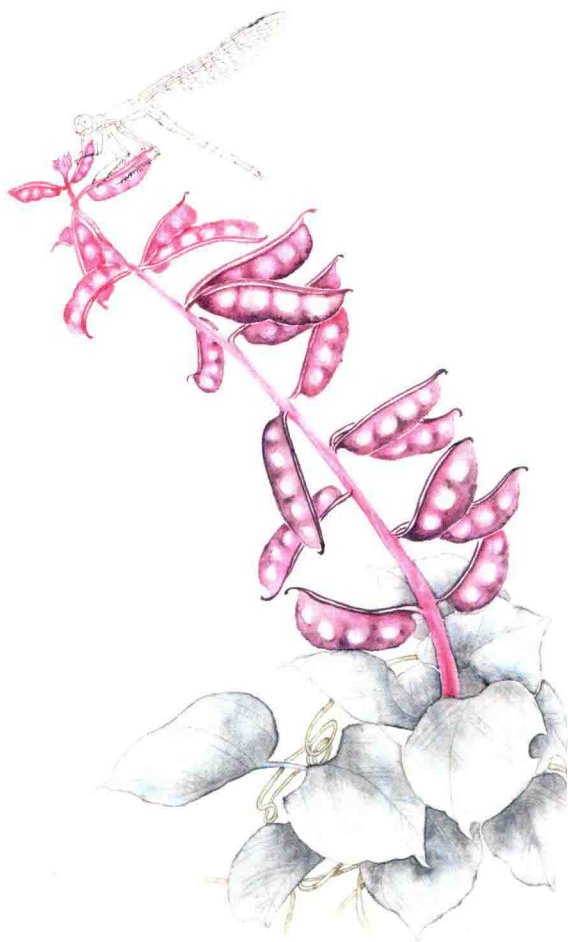

第九步：调整画面，铃章完成。

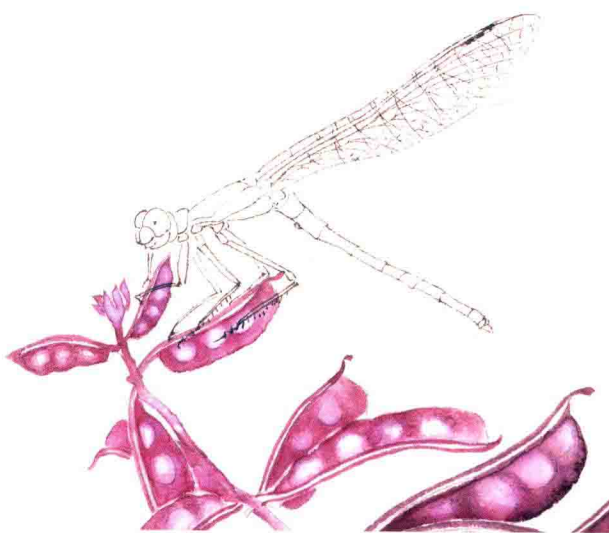
第一步：画面用极细的铅笔线勾出。

第二步：上面的豆角用胭脂平涂，在亮面趁湿冲入白色；中部的豆角用胭脂加墨平涂，在亮面趁湿冲入白色。

第三步：胭脂分染豆角，花青加墨勾叶茎。

第四步：中墨勾蜻蜓身体，深墨勾脚。