

国
画
技
法
入
门
秘
诀
系
列

一学就会

苏国强 主编
刘国胜 著

工笔草虫画法

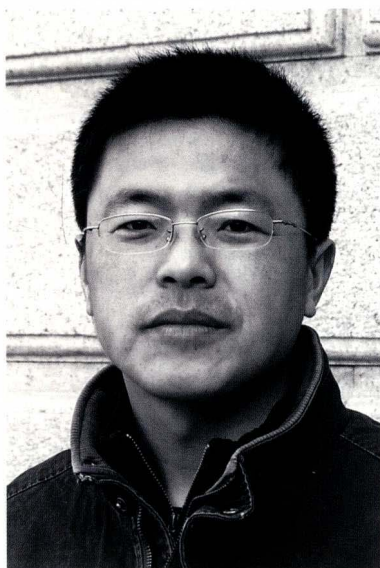
GONGBI CAOCHONG HUA FA

目 录

作者简介	1
序言	2
工具材料	3
蜻蜓	4
蝴蝶	11
螳螂	17
蝗虫	22
蝉.....	27
范画欣赏	32

刘国胜 简介

河北河间人。2009年毕业于中央美术学院中国画学院，获硕士学位。中央美术学院特聘教师，苏百钧工作室助教。河北沧州师范学院美术系教师。

参展经历：

2012年8月3日“清风徐来——刘树允、田雨潇、吕铁元、刘国胜百扇展”。

2012年3月2日“游于艺——中央美术学院苏百钧工作室硕士五人展”。

2011年12月9日“致虚笃静——刘国胜花鸟画作品展”。

2009年作品《版纳之晨》获第十一届亚洲艺术节暨第四届鄂尔多斯国际文化节“走进鄂尔多斯国际美术大展”优秀奖。

2009年作品《白露》获“微观与精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展丹青奖。

2009年作品《尘封的记忆》入选“倡导绿色生活、共建生态文明——全国美术作品展”。

2008年作品《尘封》入选“庆奥运”全国第七届工笔画展。

2008年作品《萱草》入选“学院工笔”首届全国青年工笔画新锐艺术展。

2004年作品《家园》获“河北省庆祝中华人民共和国成立55周年”银奖。

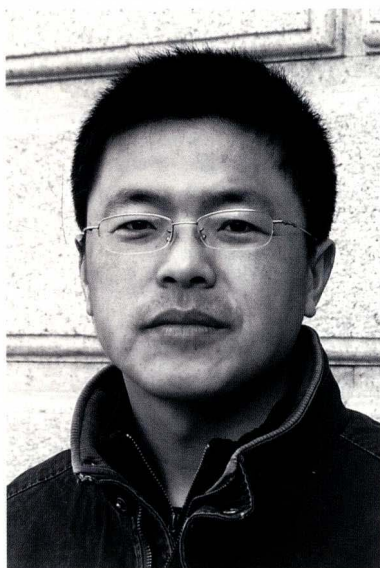
2004年作品《家园》入选“中华人民共和国第十届全国美展”。

2002年作品《更生》入选“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年”全国美展。

目 录

作者简介	1
序言	2
工具材料	3
蜻蜓	4
蝴蝶	11
螳螂	17
蝗虫	22
蝉.....	27
范画欣赏	32

刘国胜 简介

河北河间人。2009年毕业于中央美术学院中国画学院，获硕士学位。中央美术学院特聘教师，苏百钧工作室助教。河北沧州师范学院美术系教师。

参展经历：

2012年8月3日“清风徐来——刘树允、田雨潇、吕铁元、刘国胜百扇展”。

2012年3月2日“游于艺——中央美术学院苏百钧工作室硕士五人展”。

2011年12月9日“致虚笃静——刘国胜花鸟画作品展”。

2009年作品《版纳之晨》获第十一届亚洲艺术节暨第四届鄂尔多斯国际文化节“走进鄂尔多斯国际美术大展”优秀奖。

2009年作品《白露》获“微观与精致”第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展丹青奖。

2009年作品《尘封的记忆》入选“倡导绿色生活、共建生态文明——全国美术作品展”。

2008年作品《尘封》入选“庆奥运”全国第七届工笔画展。

2008年作品《萱草》入选“学院工笔”首届全国青年工笔画新锐艺术展。

2004年作品《家园》获“河北省庆祝中华人民共和国成立55周年”银奖。

2004年作品《家园》入选“中华人民共和国第十届全国美展”。

2002年作品《更生》入选“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年”全国美展。

序言

中国画中的“草虫”，是泛指生长在花间草丛中的虫类，主要是指昆虫，但像四脚的青蛙、八脚的蜘蛛等也约定俗成地划归其中，大概因为它们主要在草间活动吧。地球上昆虫种类繁多、形态各异，是数量最多的动物群体。目前，人类已知的昆虫约有100多万种，而实际应用于中国绘画的只是其中一小部分。它们或体态玲珑、色彩艳丽，或舞姿轻盈、歌唱悦耳，或因名字谐音、寓意美好而备受推崇，它们不仅为大自然带来无限生机，更成为画家乐于表现的题材。我们日常生活中经常见到的各种昆虫都能成为很好的表现题材，例如最常入画的蝴蝶、蜻蜓、蝗虫、蝈蝈、知了、螳螂、蟋蟀等。

草虫题材绘画在我国由来已久，是中国传统绘画的一部分，在中国花鸟画中占有重要位置。历代工草虫的画家，举不胜举。草虫作为艺术形象反映在画家笔下，历史上可追溯到魏晋，但仅有文字记载，并无作品流传下来。草虫画真正得到发展，并成为中国画派生的一支画种，一般是自五代南唐时的徐熙与西蜀的黄荃算起。现存黄荃的《写生珍禽图》（北京故宫博物院）中，除了禽鸟之外，涉及的草虫有蜂、蝉、蚱蜢、金龟子、天牛等十余种之多，其造型、用笔、敷色都堪称典范。宋代是花鸟画的鼎盛时期，草虫画有了较大发展。许多擅长花卉的画家都工草虫，造型意识严谨，不仅形态结构准确，也注重色彩的真实。其后，历经元、明、清数百年的发展演变，以草虫为绘画题材的画家日多。反映于作品中的草虫种类更为广泛，技巧也益趋丰富娴熟。近现代画家齐白石是草虫绘画方面集大成者，在这一领域的成就达到了后无来者的高度。他扩展了草虫的范围，人们很难统计出齐白石一生画过多少种草虫，可以说目之所及，皆无所不画，就连蟑螂、臭虫、蝼蛄这些为人所厌恶的品种都能入画，且惟妙惟肖，形神兼备。

草虫画法大致分为工笔、写意两种。画好工笔草虫并非易事，可以先从临摹入手。除了从出版物或原作中学习古人经典外，有条件的话，应多到大自然中去观察并写生。南宋罗大经的《鹤林玉露》中有这样一段话：“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？某自少时取草虫笼而观之，穷昼夜不厌。又恐其神之不完也，复就草地观之，于是始得其天。方其落笔之际，不知我之为草虫耶？草虫之为我耶？此与造化生物之机缄，盖无以异，岂有可传之法哉？’”这段记载告诉了我们如何去观察、写生草虫。同时，也可看出古代画家曾云巢对草虫绘画的热爱和忘我的精神。齐白石常说：“作画贵写其生，能得形神俱似即为好矣！”如果能再进一步了解它们的生活环境和习性，并回过头来认真研究名家作品，领悟他们描绘草虫的艺术手法，那么，你笔下的草虫则可以活灵活现，形神兼备了。

花鸟草虫不可胜数，本册工笔草虫画法，只选取了人们最常见的蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蝗虫、蝉五种，对其习性特征、表现方法、技法步骤作了较为详细的介绍。对不同的草虫，要用相应的笔法表现，注意用笔的轻重快慢，力求精准，以表现草虫的生动情态。

齐白石 贝叶鸣蝉

工具材料

毛笔：工笔重彩画毛笔主要分为勾线笔和染色笔。小幅工笔勾线一般用兔颖勾线、叶筋笔、紫毫描笔、草帽崔勾线等。染色笔一般用大白云、中白云或兼毫、羊毫类笔。大面积刷色做底用底纹笔。

墨：是民族绘画的主色，黑色。墨分松烟墨、油烟墨、漆烟墨三种，主要产于徽州。一般绘画多用较好的油烟墨。如，上海墨厂的油烟一〇一、荣宝斋监制油烟墨等。

绢纸：绢、纸是笔墨表现的媒介。绢与纸因制作的年代不同，其材质、工艺也会有所不同，为笔墨技法创造的气氛、情调、趣味也截然不同。因此，作为临摹学习传统而言，尽量用接近原作的工具材料临摹，以期达到学习的目的。从存世流传的作品来看，唐宋及以前的卷轴画多以绢本为主，只有少量纸本。从质地来看，有如粗布的粗纹绢（如五代徐熙所画重彩牡丹），有细腻、平滑如“银版”的细绢。纯正的绢是蚕所吐的丝织成的，当然现在生产的绢，价格便宜的不会是纯丝绢，甚至没有蚕丝，厂家为了降低成本，追求利润而用化学纤维代替。

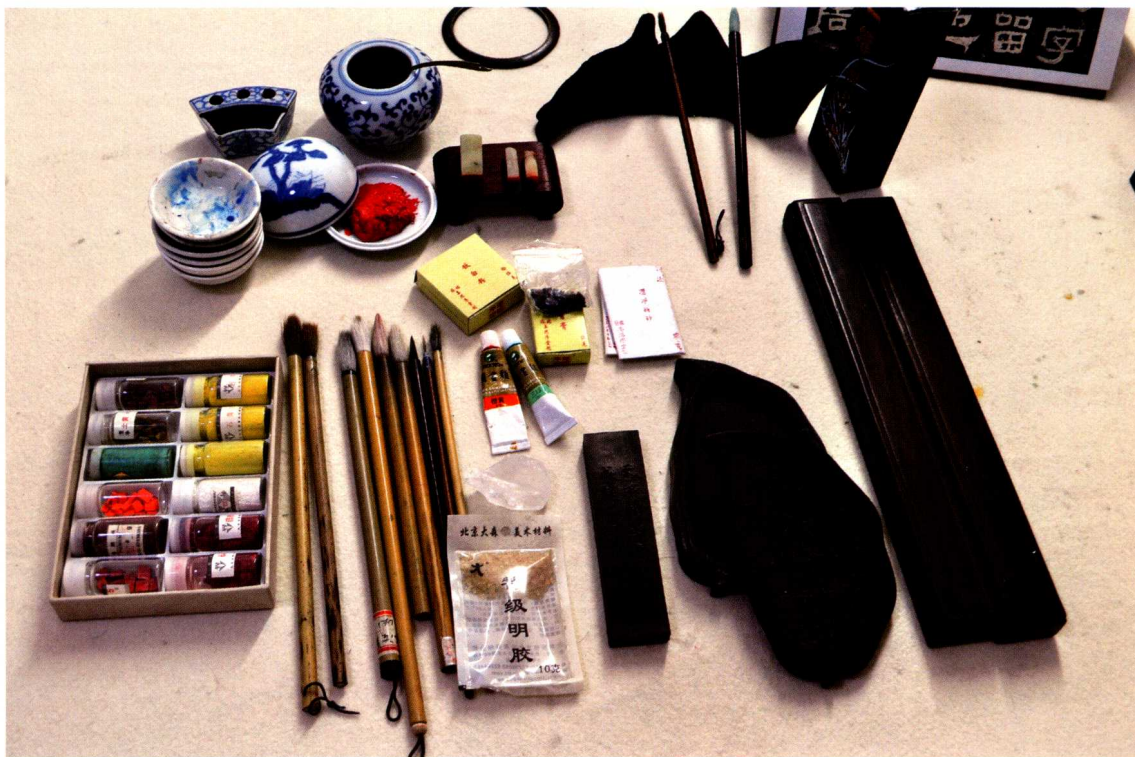
纸的产地大多数在安徽，以红星厂生产的宣纸最佳。

绢与纸分为生熟两种，生纸生绢是未处理的，熟纸熟绢是用胶矾水处理过的，画工笔一般用熟纸、熟绢。熟纸的种类很多，根据不同的需要选择不同的产品。薄的有蝉衣，厚一些的有安徽四宝堂的冰雪宣、清水书画等。绢有白绢、仿古绢的区别，仿古绢是已经染成了棕黄色的，建议用白色绢自己染色，这样更容易把握色相，且生动不板。目前市面上卖的一种“仿明清绢”比较厚，接近古画的感觉，还有一种“日本绢”也可以。

砚：众所周知是研墨、搦笔的器具，俗称砚台。是我国特有的传统文房用品。过去我国砚的品种很多，有玉、石、陶、瓷、砖、瓦、铜、铁等多种多样，以石制砚最为著名。在众多的石砚中，最为著名的几种为广东的端砚、江西婺源的龙尾砚（因古属歙州府所辖故又名歙砚）、山东的鲁砚、甘肃的洮砚，合称中国的四大名砚。端砚，其影响力名列我国各大名砚之首，产于广东省肇庆市郊羚羊峡东端南岸，因肇庆唐时属端州而得名。清朝吴兰修的《端溪砚史》称端砚是“体重而轻，质刚而柔，摩之寂寂无纤响，按之若小儿肌肤温软，嫩而不滑。”端砚除了石质特佳之外，还有“易发墨而不损笔毫”之功效，所以历代文人雅士无不视之如珍宝。学习工笔画一个很小的端砚就足够了，但很便宜的砚台容易研墨过粗或把石质磨下来影响墨色。

颜料：矿物质颜料：朱磬、朱砂、赭石、石青（可分为头青、二青、三青、四青）、石绿（可分为头绿、二绿、三绿、四绿）、蛤粉、石黄等。植物质颜料：胭脂、花青、藤黄、曙红等。中国画颜料国产的要以苏州姜思序堂生产的为好；为节约成本也可用上海马利生产的化学锡管颜色，它的“高级国画色”要比一般的锡管装质量好一些。另外，还有一些化学颜料是传统颜色里没有的，如茶色、鹅黄等。

胶矾：胶常用明胶，一方面是利用它调和颜色，巩固在画面上；另一方面，胶与矾按一定比例调和成胶矾水，可把生绢、纸制成熟绢和熟纸。也有在纸、绢漏矾时用以补漏的。矾即明矾，起隔离作用，画工笔画时上几层颜色的画，每隔一两层就要涂上一些淡矾水，尤其是底层的颜色。这是为了防止颜色再上时，底下的颜料动摇。

蜻蜓

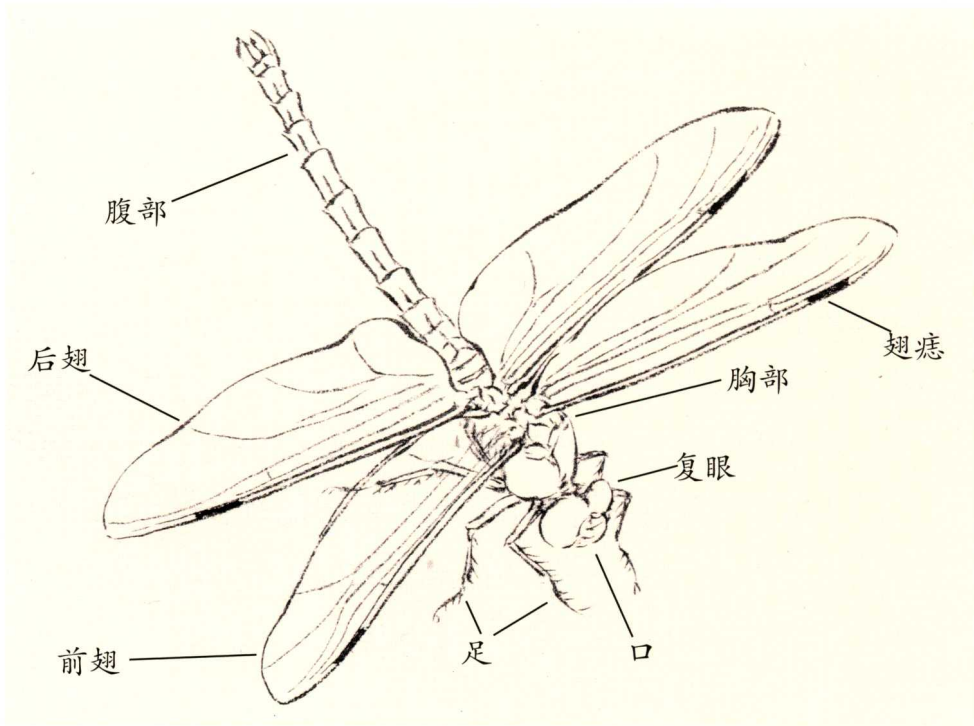
蜻蜓的习性特征及品种介绍

蜻蜓一般在池塘或河边飞行，捕食性，成虫在飞行中捕食飞虫。蜻蜓的成虫是世界上眼睛最多的昆虫。其形态特征是眼睛又大又鼓、非常突出，占据着头的绝大部分，胸部斜列，腹部细长，有两对等长的窄薄而透明的翅，脉序网状，很有装饰性，翅前缘近翅顶处常有翅痣。咀嚼式口器发达。足接近头部(以便于捕食)，细而弱，上有勾刺。触角一对，细小而不明显。不同种类的蜻蜓大小差别悬殊。

蜻蜓约有5000余种，我国约有300种。绘画中最常见的蜻蜓有多种，例如碧伟蜓、黄蜻和豆娘等。

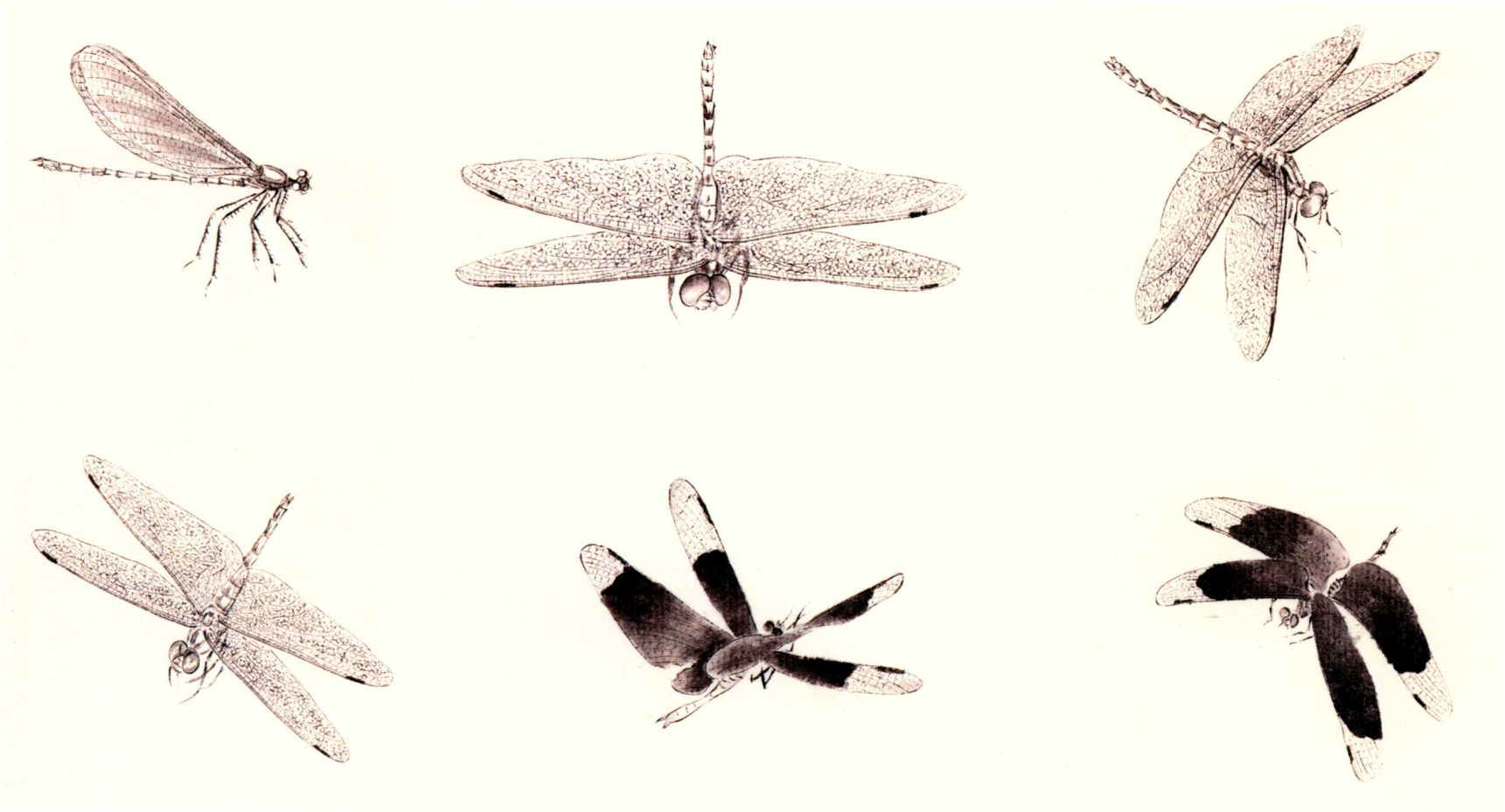
蜻蜓的结构

蜻蜓成虫复眼突出，触角短。前胸小，能活动。足三对，腹部细长，呈扁形或圆筒形，末端有肛附器。翅膀发达，窄而透明，网状翅脉极为清晰，近翅顶处常有翅痣。

各种动态的蜻蜓白描图

蜻蜓是传统绘画中常见的草虫类题材。画家不仅借其表现自然生灵的勃勃生机，也表达对社会生活的丰富情感。蜻蜓的翅膀轻薄而透明，脉络很有装饰美感，写生时注意观察翅膀脉络的结构关系，分清主次，还要注意腹部的变化。

蜻蜓的着色步骤

步骤一：用不出油的圆珠笔把铅笔稿拓印到宣纸上。铅笔线不要太重，以自己能看清为宜。

步骤二：白描勾线，可先从蜻蜓的头、躯干勾起。再勾蜻蜓的翅膀大轮廓结构、脚等。

步骤三：开始淡墨渲染蜻蜓的头及躯干的结构，注意墨的层次变化，翅膀遮住的地方墨色要淡，示其透明。

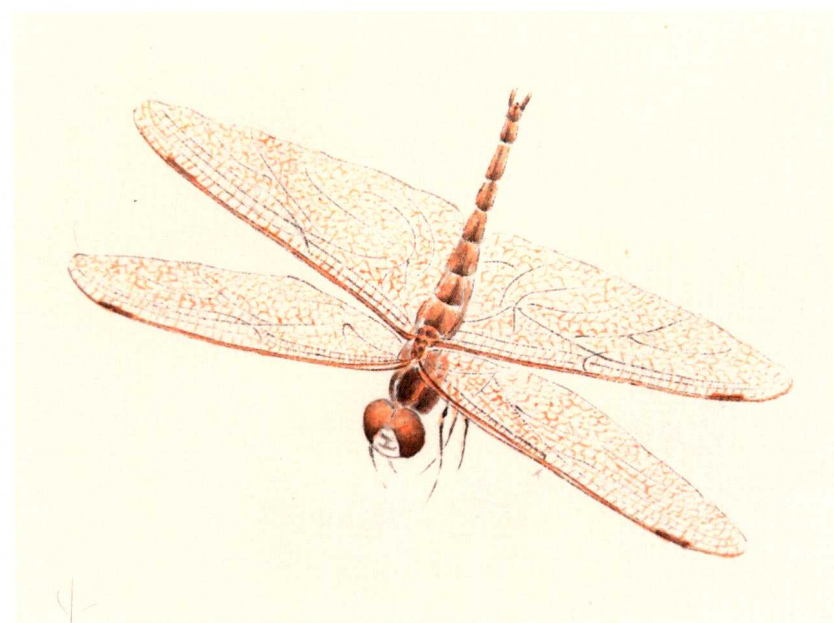
步骤四：整体调整墨色，注意不要平了。

步骤五：用赭石分染，同墨色分染。

步骤六：赭石微微调一点红色，勾翅膀上轮廓。

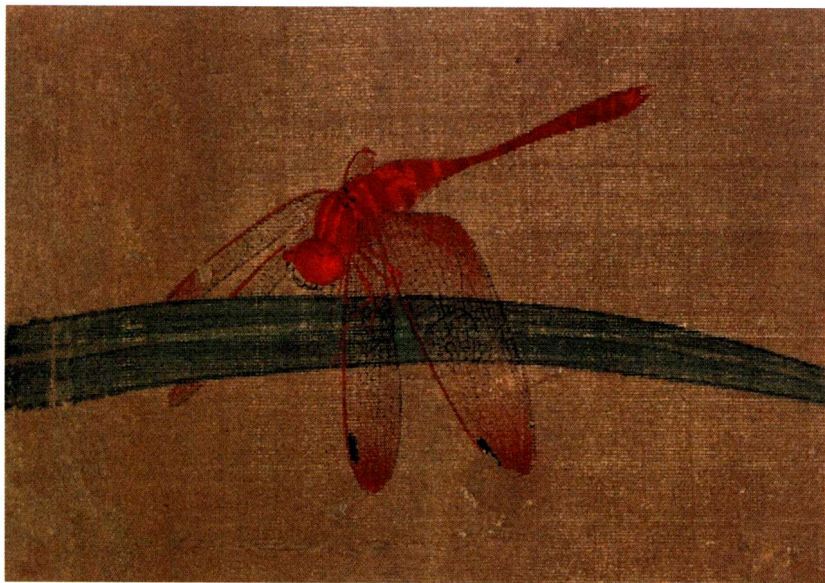

步骤七：用赭石直接勾翅膀的纹理，注意勾线笔的锋要好，勾的线要细挺。用淡淡的赭石复勾蜻蜓的脚。

步骤八：红色加赭石分染翅膀，用笔要轻灵利索，尽量一遍完成。

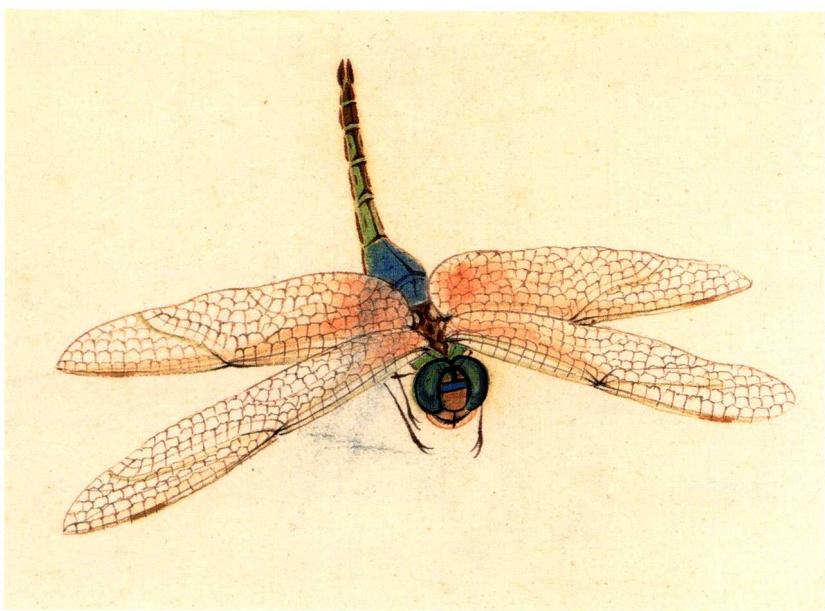
各种动态蜻蜓

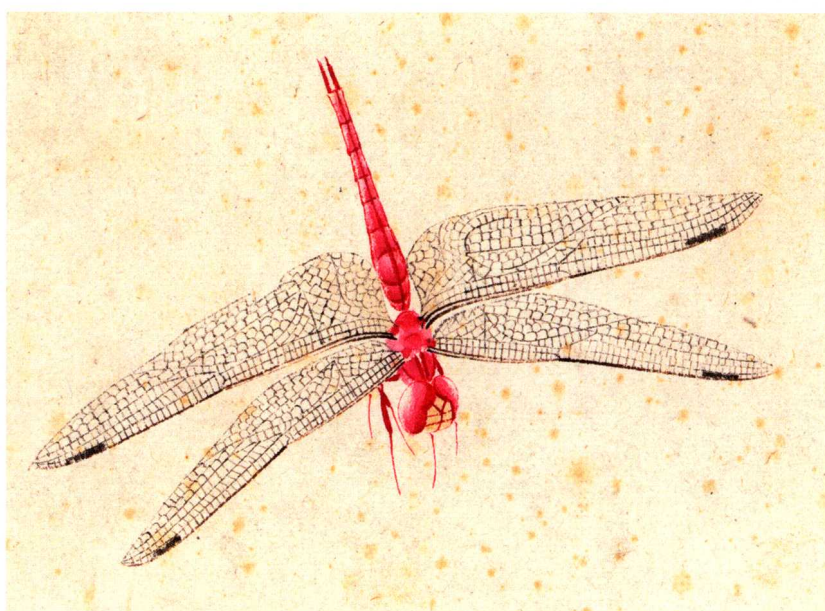
吴炳 嘉禾草虫图

赵昌 竹虫图

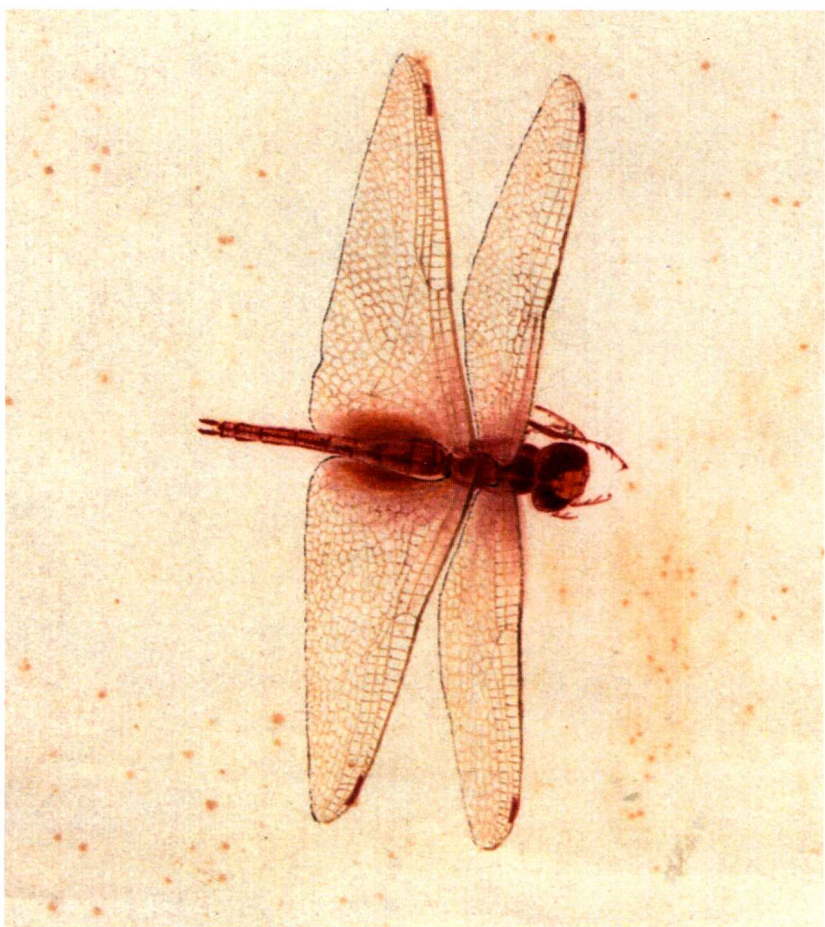
于非闇 秋虫集卉图

齐白石 栩栩如飞

牟义 杂画册

齐白石 红蜻蜓

蜻蜓配景的画法

步骤一：白描稿。狼毫勾线笔勾竹子，紫毫尖锋勾蜻蜓（尤其是翅膀部分，笔锋要细，要挺住笔）。

步骤二：淡墨分染所有有墨的地方，注意第一遍要淡一些，逐次加重，直到做足墨底。

步骤三：用赭石分染竹子。

步骤四：石绿分染、罩染竹子。

步骤五：调整画面，不够重的加重。用焦茶、赭石画竹子的干枯叶尖及枯斑。用极淡的黄略染蜻蜓翅膀的浅色部分。

蕭

數

不

勝

到

方

知

畫

難

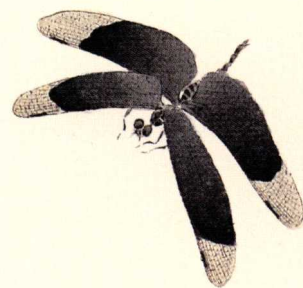
歲

卷

夏

國

寫

清风 纸本设色 32cm x 32.5cm 2013年

步骤六：落款、钤印，整张作品完成。

蝴蝶

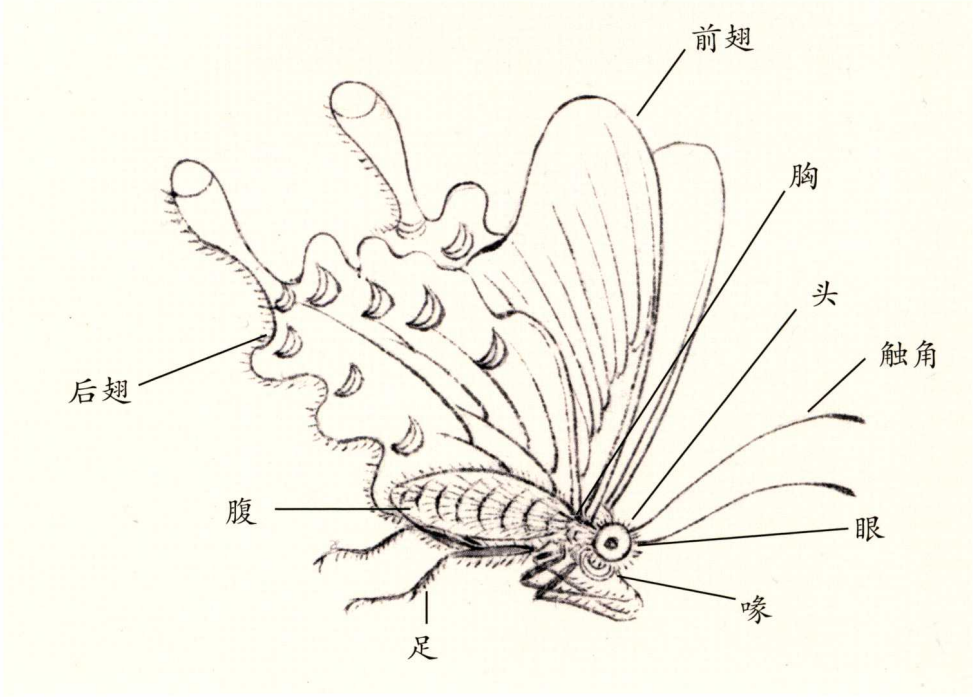
蝴蝶的习性特征及品种介绍

蝴蝶种类繁多。蝴蝶一般色彩鲜艳，翅膀和身体有各种花斑，头部有一对棒状或锤状触角（这是和蛾类的主要区别，蛾的触角通常呈羽毛状）。休息时四翅合拢竖立于背上。白天活动。蝴蝶翅膀上的鳞片里含有丰富的脂肪，不仅能使蝴蝶艳丽无比，还是一件天然雨衣，即使下小雨时，蝴蝶也能飞行。

全世界大约有14000余种蝴蝶，种类丰富，用在绘画中的只是较少的一部分。传统中国绘画作品中经常出现的有凤蝶、蛱蝶和粉蝶，尤其以凤蝶、蛱蝶为多见。凤蝶属大型蝶类，色彩艳丽，后翅一般有尾带。蛱蝶前足退化，通常多毛，状似毛刷，因它们只有四条具有机能(或能行走)的腿，所以又称四足蝶。粉蝶中等体形，一般为白、黄、橙色。

蝴蝶的结构

蝴蝶成虫的躯体分为头、胸、腹三部分。前翅、后翅各一对，翅宽大。头部一对复眼，口器是下口式。胸部长着三对足，足分三节，步行足。

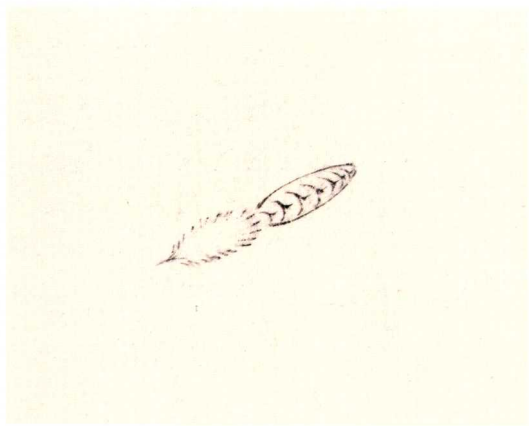

各种动态的蝴蝶白描图

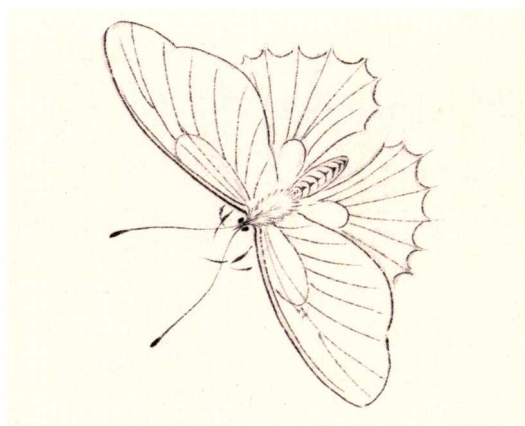
蝴蝶最引人注意的无疑是其美丽的翅膀，所以历来画家都在翅膀上颇费心思。我们写生时，尽量放笔去表现，观察分析其翅膀花纹的主次、虚实并加以取舍。既要美丽生动，还要简练。另外，触角是非常提神又见功力的地方，注意用笔，线条要有弹性，要画出触须灵动的感觉。

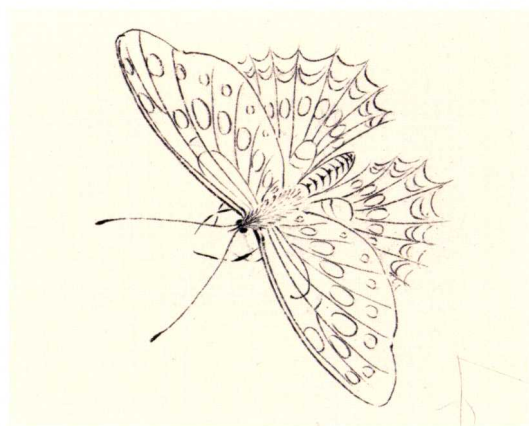
蝴蝶的着色步骤

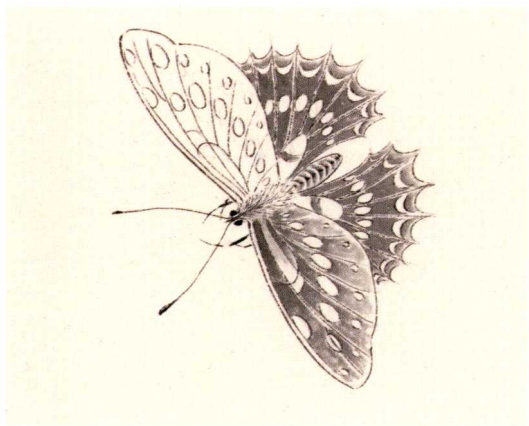
步骤一：白描勾线，可先勾蝴蝶的躯干。

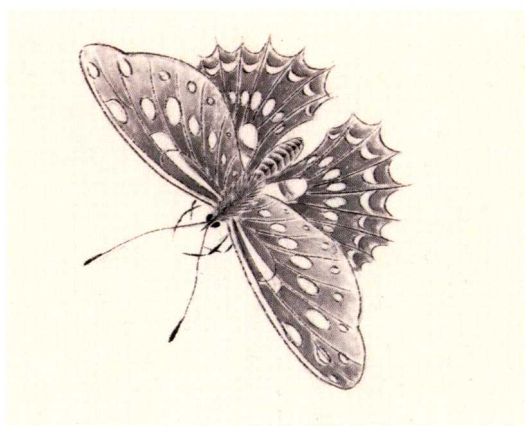
步骤二：再勾蝴蝶的翅膀、须子等。

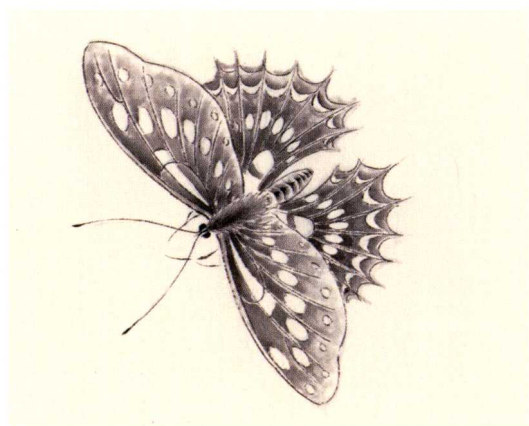
步骤三：把蝴蝶的花纹勾上。

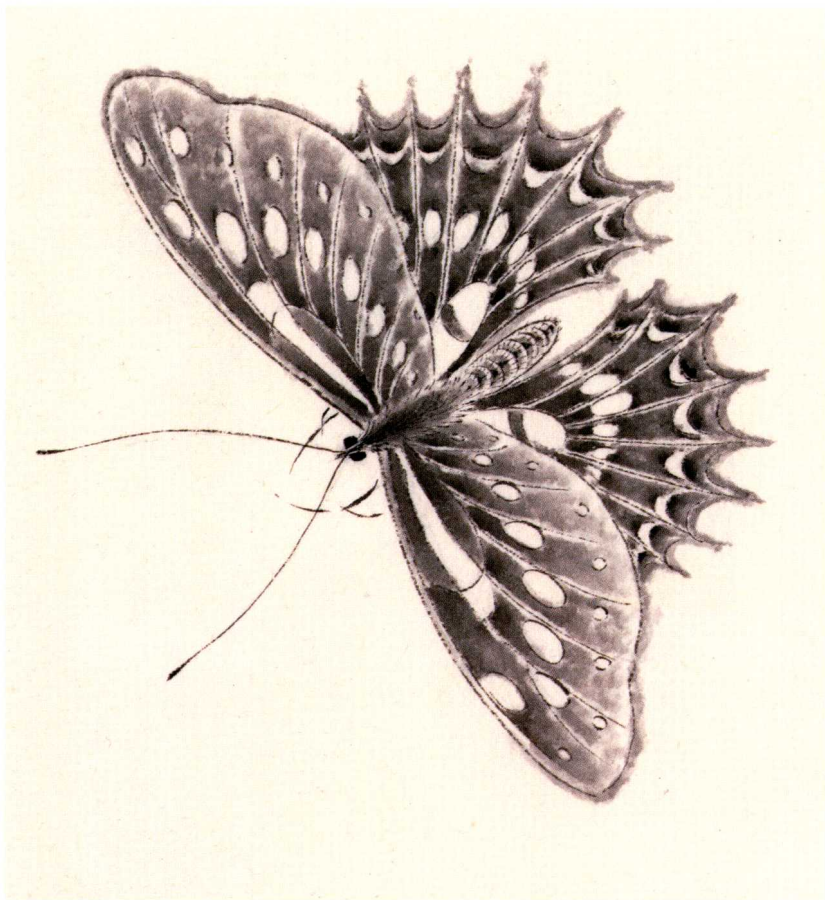
步骤四：开始淡墨渲染，注意墨的层次变化。

步骤五：染出蝴蝶的结构。

步骤六：整体调整墨色，注意不要平了。

步骤七：继续调整墨色，该重的重下去。

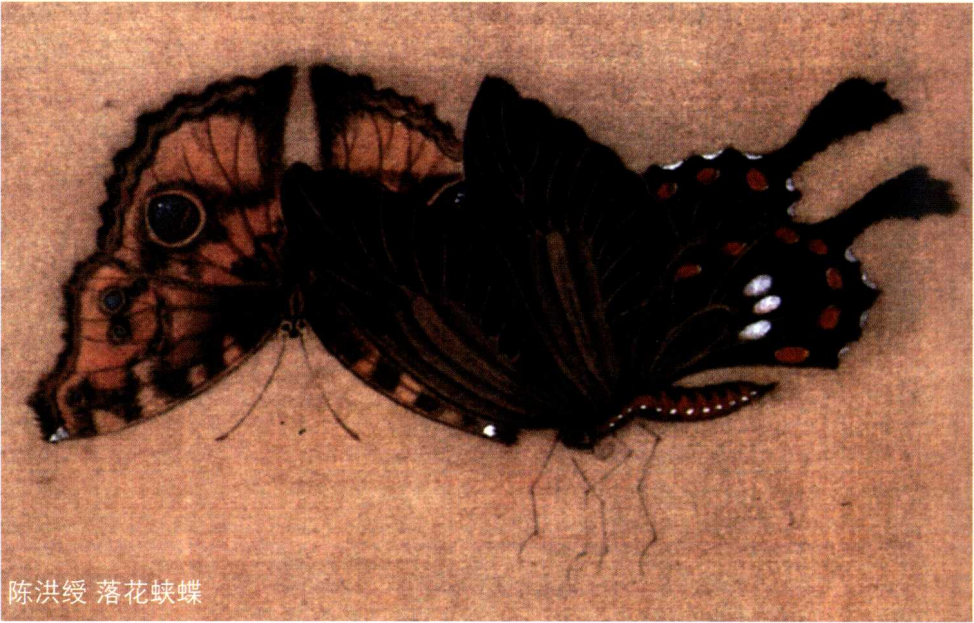

步骤八：用赭石分染，同墨色分染，白粉提亮蝴蝶的白斑处。

各种动态蝴蝶

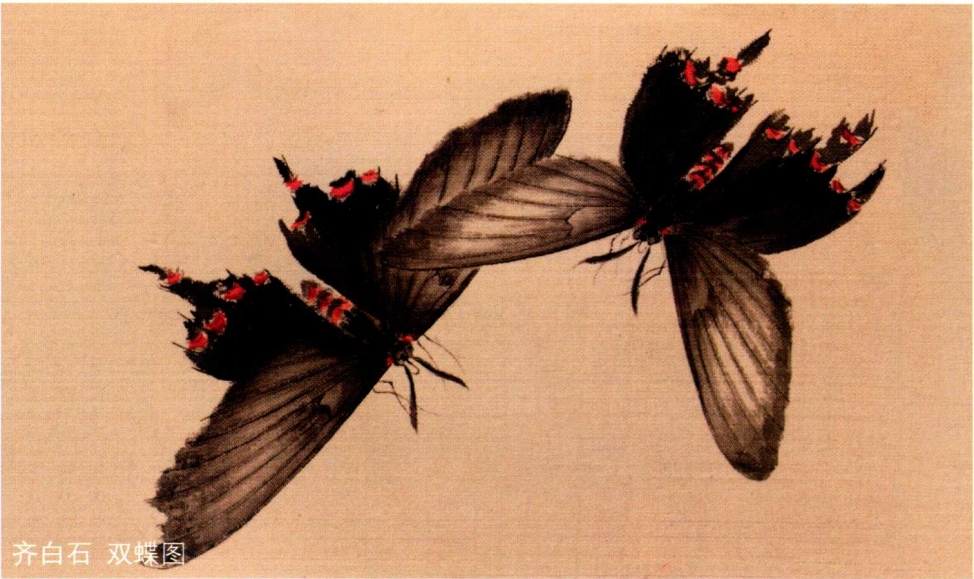
艳艳女史 花卉草虫图

陈洪绶 落花蛱蝶

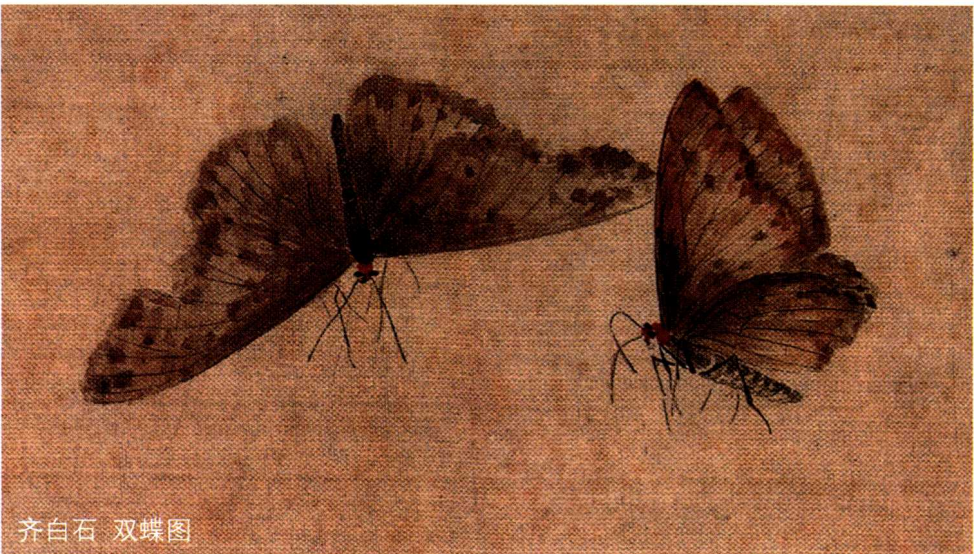
郎世宁 仙萼长春册

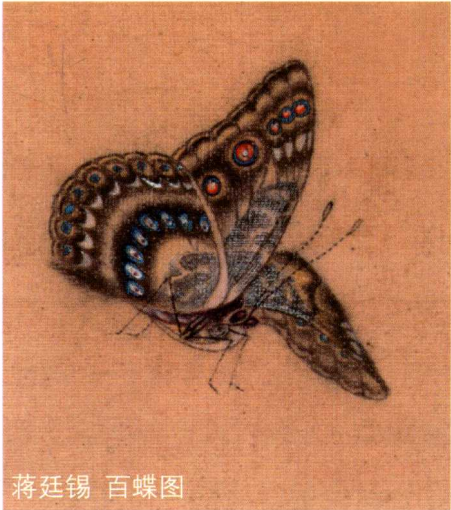
齐白石 双蝶图

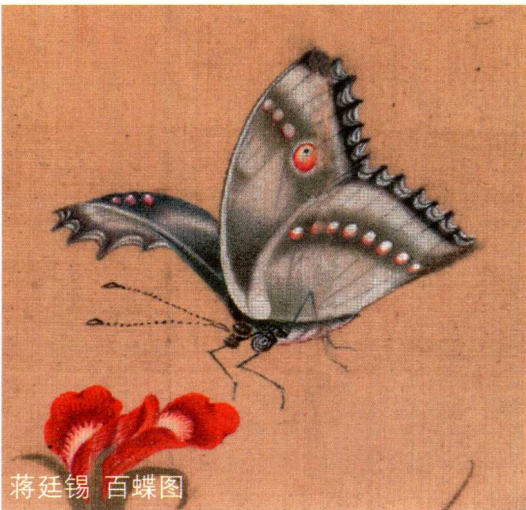
齐白石 草虫册页

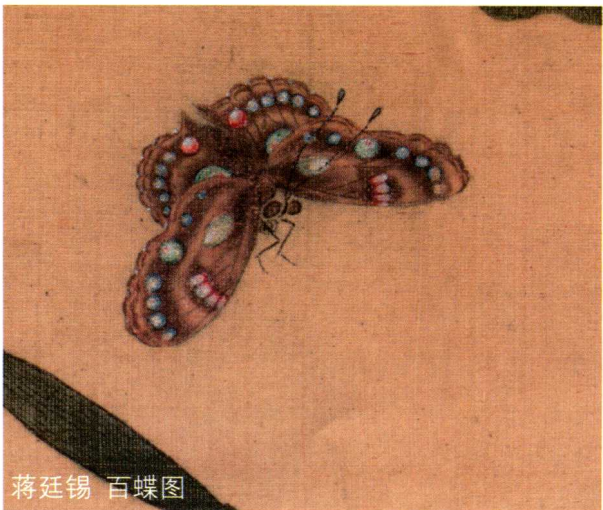
齐白石 双蝶图

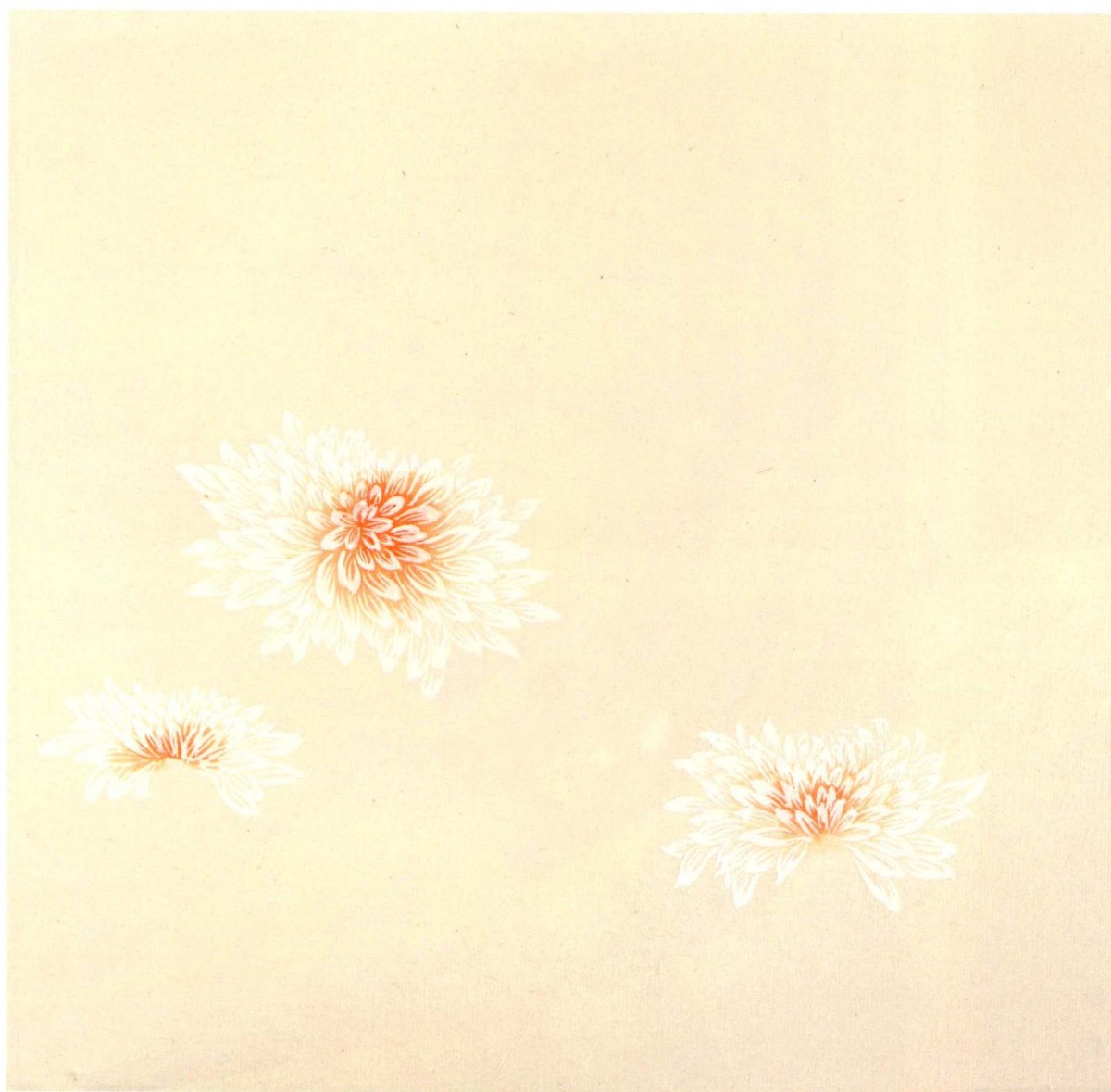
蒋廷锡 百蝶图

蒋廷锡 百蝶图

蒋廷锡 百蝶图

步骤一：用橙黄与钛白画菊花的花头，注意白颜色要浓厚一些。

步骤二：花青为主，嫩叶子可略加一些淡黄，画菊花的叶子与枝干。

步骤三：待叶子干后，狼毫勾线笔调花青色勾叶筋。

步骤四：画蝴蝶，注意蝴蝶的动态要与菊花相呼应。

