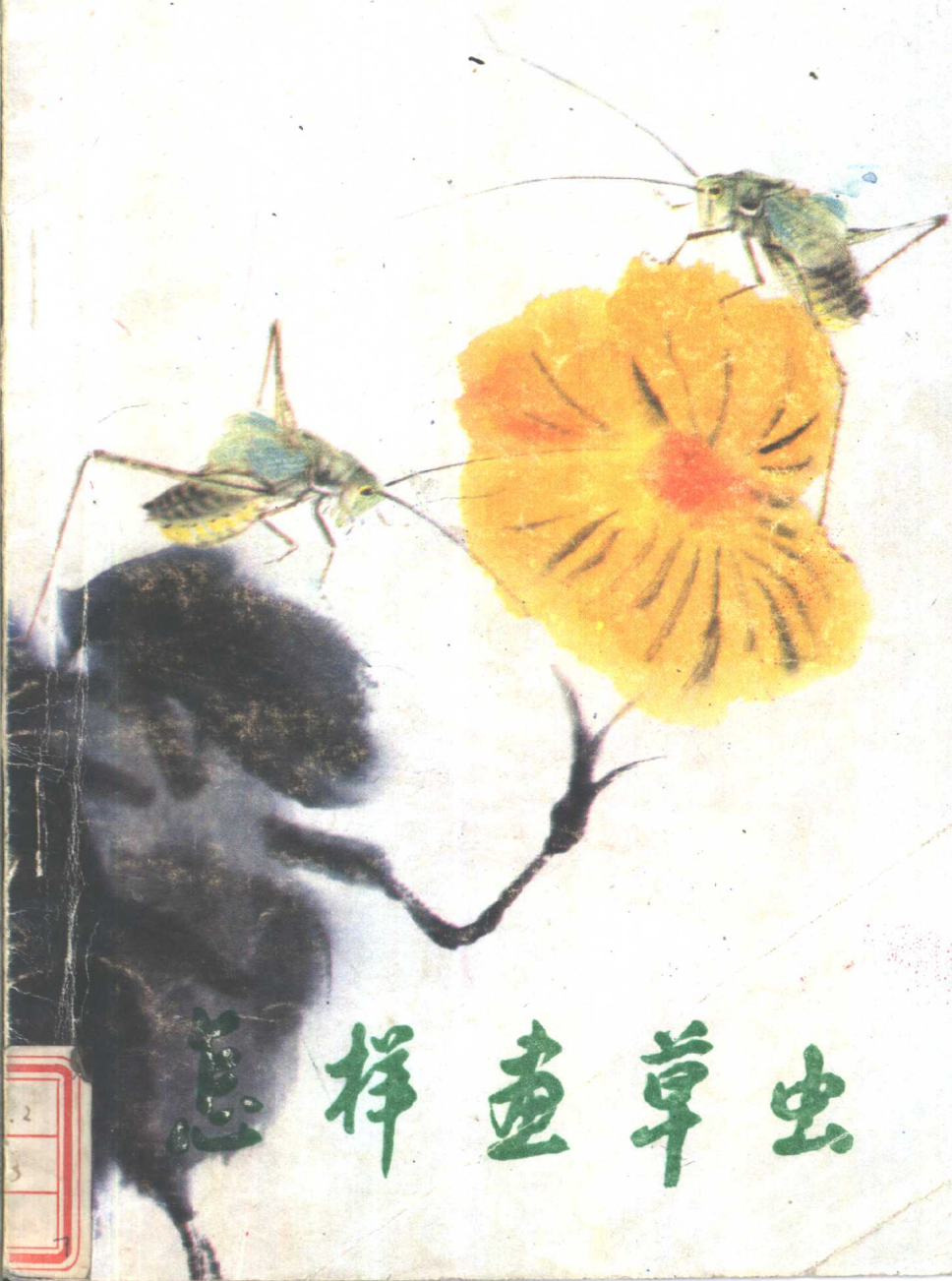

56

怎样画草虫

056655

J211.2
3833

怎样画草虫

许鸿宾编绘

人民美術出版社

前言

許鴻二履長於花卉尤擅草蟲長年以來
與師與友沈浮潤注如于學年茂順遂刻苦
不己其人格愈格足可見矣今知其作即將
問世誠為喜不喜者有二其一鴻賓誠
老實人雖然鄉里猶不乏淺者舉若此乃
人才之幸其二可證示後學務以師造化為要
雖屬彫蟲猶是可為

方今百廢待興富強之願瞠目未見其
廢法事積于點滴此冊雖不宏是見宏圖
之一斑謹淺數引以示慶乎也

辛酉夏月小受苦禱於系

AB/c59/01

目 录

一	草虫绘画的源流	1
二	草虫的形态	2
	昆虫的头部	3
	（一）触角	3
	（二）口器	4
	（三）眼	5
	昆虫的胸部	5
	（一）足	6
	（二）翅	7
	昆虫的腹部	8
	昆虫的发育和变态	8
三	草虫画法	9
	几种常见草虫画法	12
	（一）蝴蝶	12
	（二）蝈蝈	15
	（三）蜻蜓	16
	（四）蝉	20
	（五）螳螂	21
	（六）蜜蜂	26
	（七）补景构图	28

一 草虫绘画的源流

昆虫是动物界最繁盛的一个类群。最原始的昆虫在四亿年前就出现了，经过漫长的岁月形成了今天地球上种类繁多，千差万别，各色各样的昆虫。它的种数超过全部其它生物种数的总和。昆虫的出现促进了植物的发展，为动物的发展提供了食物，和人类的生活也有着密切的关系。除了一部分有害的昆虫应当进行捕杀外，许多昆虫陪伴着人们一同生活，给人们增添乐趣，有的则给人以利益，如蜜蜂，蚕等。从古至今有许多画家创作出一幅幅引人入胜的昆虫绘画作品，如繁花时节的蝴蝶，炎夏的知了，丰收季节的蝈蝈，繁忙的蜜蜂，荷叶上的蜻蜓，以及螳螂、蚱蜢、天牛、蟋蟀、蜘蛛……它把人们带进美丽的田园，给人们展示大自然的美景，也常常唤醒人们幼年时的天真回忆，给人以美感，所以这些绘画普遍受到人们的欢迎。由于这些昆虫大都生长在草丛里，有关的绘画都和草或花联系在一起，所以在中国画里习惯称为草虫。

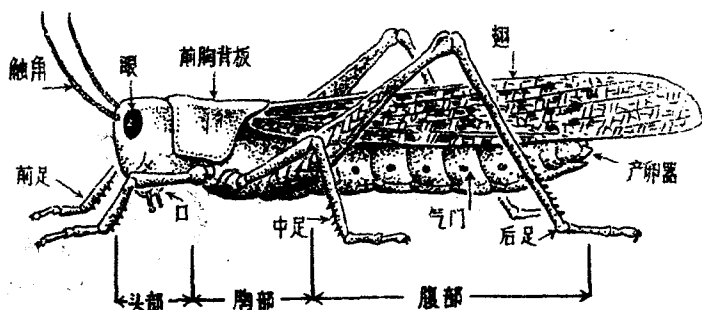
我们从二、三千年前遗传下来的陶器、玉器和青铜器上可以看到许多有关草虫的绘画和图案，造型都很生动，很美，这说明远古时代人们对草虫绘画的喜爱。有关的故事传说是很多的，如三国时代画家曹不兴为吴王孙权画屏风，误落了一个墨点，画家就把它改画成一只小蝇，孙权以为是一只真的飞蝇，举手去弹，弹了几次，飞蝇仍是不动，待仔细观看才恍然大悟。这个故事至今仍传为佳话。

关于草虫的绘画，历代都有名手，如唐滕王婴善蛱蝶，滕昌祐善蜂蝶，刘永年善虫鱼。宋代有个以画取仕的故事，考官以“踏花归去马蹄香”为题，命考生作画。许多考生画了很多鲜艳的花卉来烘托香花的气味，独有一位考生并不画花，而是画了一群蝴蝶追逐马蹄飞舞，画面虽没有花，但艳丽的飞蝶双双对对，上下翻舞，胜过鲜花的美丽，传递出花卉的芳香，不仅符合原诗的含意，而且更丰富了并且美化了诗句，给人以无穷的联想，结果这考生名列第一名。

我们今天能够看到的比较早的草虫绘画作品，有一幅是五代后蜀画家黄筌的传世名作《写生珍禽图》，其中描绘天牛、蚱蜢、蟋蟀、蝉、蜂等十多种草虫和其他飞鸟，形象逼真，姿态生动，用笔简炼，设色典雅，是一幅珍贵的写生佳作。画家在绘画技法上是采用勾勒填色方法的创始人，对后世影响很大。现代画家齐白石继承和发展了前人的绘画技巧，在选材和风格上都达到了很高的境界，他画的草虫作品多得不可计数。五十年代曾经出版过一册专门描绘草虫的画集《可惜无声》，正如画集的题名一样，草丛里的蟋蟀，南瓜上的蛴螬，飞动的蜻蜓，树梢的知了……除了听不见声音之外，真把这些草虫表现得活灵活现，情趣盎然，受到广大群众的喜爱。

二 草虫的形态

在学习绘画草虫之前，需要先熟悉一下昆虫的形体结构。昆虫分头、胸、腹三部分。现分述如下：

昆虫的头部

头部在昆虫身体的最前面，包括触角、口器和眼。

(一) 触角：昆虫有一对触角，生在两个复眼之间。触角是感觉器官，具有嗅觉和触觉的作用。触角的类型很多，是分类上常用的特征，可以区分不同的种类，有的还可以区别雌雄。触角的类型很多，常见有以下几种：

刚毛状：触角很短，基部的节粗，端部的节细，形似刚毛。如蝉、蜻蜓的触角。

丝状：触角细长如丝，除基部稍大外，其余逐渐向端部缩小。如蝗虫、蝴蝶、蟋蟀的触角。

栉齿状：鞭节各节向一侧或两侧伸出，呈梳子状。如一些甲虫的触角。

羽毛状：鞭节各节向两侧伸出，形似鸟羽。如许多雄性蛾类的触角。

球杆状：鞭节端部数节膨大如球，基部细长如丝，如蝶类的触角。

其它还有念珠状，具芒状，环毛状等，因画家不经常描绘故不一一列举。

(二) 口器：昆虫的口器是昆虫取食的器官。昆虫由于食性和取食方法不同，有各种相应的口器类型。

咀嚼式口器（以蝗虫为代表）是口器的原始形式。其它类型的口器，都是由咀嚼式演化而来的。它的基本构造由五个部分组成：上唇、下唇、上颚，下颚和舌。

蝶蛾类幼虫的口器也是咀嚼式口器，有一对强大的上颚，但是下颚、下唇和舌合并，特化成一个复合体。中间有一个管状的吐丝器。

刺吸式口器（以蝉为代表）这类口器有一个细长的喙，平时藏在胸足之间，取食时上下颚的口针刺入植物内，使头部接近食物，利用抽吸作用将汁液吸入肠内。如：蝽象、介壳虫、蝉等。

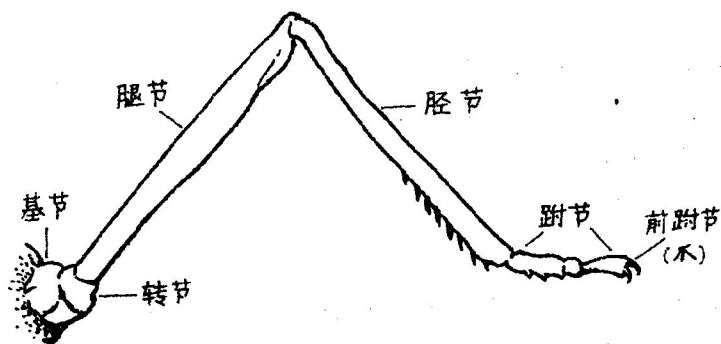
虹吸式口器为蝶、蛾类昆虫所特有。这类口器有一个能卷曲和伸直的喙，中间有管道，很细，能伸进花里吸食花蜜。

嚼吸式口器为高等蜂类所具有。如蜜蜂等的口器。

（三）眼：大多数昆虫都有一对复眼，生在头部的侧上方。呈圆形或卵圆形。复眼是由许多小眼组成的，例如蜻蜓的两个大复眼，每个复眼有一万至二万八千只小眼。工蚁的复眼最少，每个也有十二只小眼。画的时候不能用画人、马、鸟、鱼一样的方法，要注意昆虫复眼的特点。有些昆虫还同时生有一个或二、三个单眼，如不仔细寻找往往不易发现，除专门研究科技的图书插图，一般绘画艺术作品都省略不画。

昆虫的胸部

昆虫的胸部分前胸、中胸和后胸。胸部表面很坚硬，感觉上象铁片，造型很有趣，例如蟋蟀胸部上面的背板，有些象战士的铠甲，把蟋蟀衬托得象一个英勇善战的战士。

胸部长有足和翅。

(一) 足：昆虫有六只足，每只足由六节组成，即：基节、

转节、腿节、胫节、跗节和前跗节。由于各类昆虫的生活方式不同，足部相应地发生变化，形成不同功能的类型。主要类型有：

步行足，是最普通的一种，足较细长，适于行走。如步行虫，蜡象等。

跳跃足，主要是后足的腿节特别发达，胫节细长，适于跳跃，如蚂蚱（蝗虫），蝈蝈，蟋蟀的后足。

开掘足，主要是前足的胫节宽扁，外侧有齿，用以掘土。如蝼蛄的前足。

游泳足，是水生昆虫适应于水中行动的足，特征是后足扁而似桨，边缘有长毛。如龙虱等。

捕捉足，主要是前足的基节延长，腿节的腹面有槽，胫节可以折嵌其内，象一把折刀，用以捕捉其它昆虫。如螳螂的前足。

携粉足，主要是后足的胫节宽扁，外侧凹陷，边缘有长毛，适于携带花粉。如蜜蜂的后足。

（二）翅：昆虫一般有两对翅。有些只有一对翅，有些则完全无翅。翅不但用于飞翔，有的还能振动摩擦而发出声音。如蝈蝈、蟋蟀等。翅的类型很多，常见的有：

膜翅：翅的质薄而透明，翅脉明显可见。如蜂和蜻蜓等。

复翅：蝗虫等直翅类昆虫。前翅质地坚韧如皮革，已不用来飞行，平时完全盖覆在体背侧面和后翅上。如蚂蚱（蝗虫），蚱蜢，螳螂等。

鞘翅：甲虫类的前翅，坚硬如角质，不用于飞行，用来保护背部和后翅，作用如刀鞘，故在分类上命名为鞘翅目。如天

牛、瓢虫类。

半鞘翅：半翅目昆虫通称椿象，多呈扁平，前胸背板发达，为不规则的六角形。前翅为半鞘翅，基部革质，端部膜质。静止时，翅平覆于腹部之上，前翅膜质部互相重叠。如麻皮椿（俗名臭大姐），荔椿，龟椿等。

鳞翅：翅的质地为膜质，但翅上有许多鳞片，如蝴蝶、蛾类的翅。鳞片的颜色非常丰富多变，组成美丽的图案。

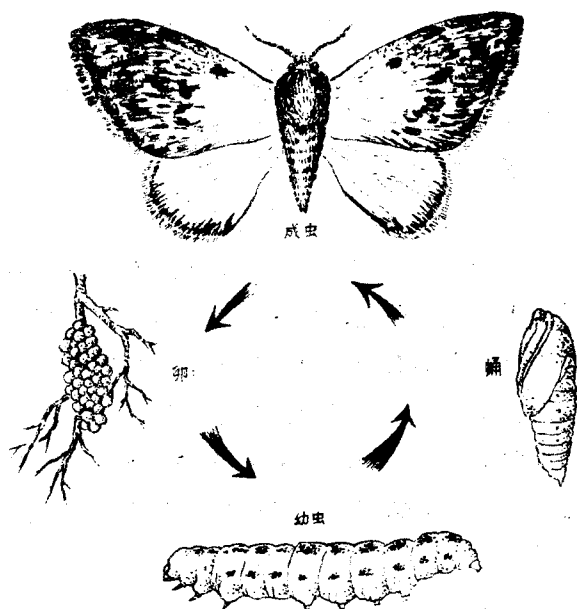
昆虫的腹部

腹部一般由9——11节组成，有的种类因部分腹节合并而不足9节。少的只见三个腹节。腹节可以互相套叠，因此，能伸缩或扭曲，并可膨大和缩小，如蝗虫产卵时，腹部可延长几倍，借以插入土中。腹部第一至第八节，每节侧面有一对气门。末端有肛门和外生殖器，某些种类有尾须。

昆虫的发育和变态

昆虫在发育过程中，要经过一系列外部形态和内部器官的变化，这种现象称为变态。由于昆虫在长期演化过程中，随着幼虫期和成虫期的分化，以及幼虫期对生活环境的特殊适应，因而有不同的变态类型。如蝗虫、蝻蝻、螳螂、蝼蛄、椿象、叶蝉、蚱蜢等，幼虫与成虫在外形上很相似，仅个体大小、翅及生殖器官的发育程度不同，它们的幼虫通过数次脱皮而逐渐进入成虫期。

另一些昆虫如蝴蝶类，甲虫类，蜂类，蚊蝇类，幼虫与成

虫在外形上完全不同，幼虫必须经过不活动的蛹的阶段。其整个发育过程有四个虫期，即卵期，幼虫期，蛹期和成虫期。

在绘画中大多数描绘昆虫的成虫期，只有少数如蚕，是描绘它的幼虫期。有一些昆虫如螳螂、蝗虫等，它们的幼虫和成虫的生长期有时相互交错，外形变化不大，在绘画中有可能同时描绘在一个画面上。

三 草 虫 画 法

怎样才能把草虫画得准确而又生动有趣呢？第一步就要对虫进行写生。首先要了解各种草虫的不同特征、结构特点、躯

体各部位的长短比例，此种虫和彼种虫的异同点。如蝈蝈的六足和蚂蚱、螳螂、纺织娘等的六足有什么异同之处，各种虫自己的六足之间又有哪些不同。各种虫翅的类型，足的类型，触角的类型，有多少变化等。

草虫大多是四翅六足，后二足长于前四足。善于跳跃的，后肢健壮；善于飞行的前翅长大。它们的运动有自己的规律性：爬行中的草虫大都先举前足，再中足，再后足。后足一屈一伸，这样画虫显得生动有力，也是为了掌握躯体的平衡。在飞鸣爬跳时姿态各不相同，上飞时，身体下落翅翼向上。下捕时身体上升翅翼向下。起飞时，足部下蹲；落地时，足部前伸。飞行时，足部收缩，紧贴胸部。静止时，六足平放。行走时，六足前后交叉。

写生要整体观察，不要舍本逐末，要抓住大动态，注意比例关系。因为草虫的躯体狭小，结构复杂，写生时容易陷入局部。

飞动中的虫翅变化多端，初学者不易掌握其动态变化，可以先画静止的草虫。也可以采用灯下取影法，把草虫置于灯下，投影纸上，描其外形。草虫动态的变化多样，但也是有规律可循。飞舞着的草虫比较难掌握，需要细心观察、体会，再加上大胆的印象，画出来才能生动自然。

画草虫先把比例画准确，这是第一步，还要对它们进行加工、提炼、取舍、夸张和变形，从而达到形神兼备的艺术效果。

可以选用生宣纸，用工细的笔法画草虫，再配上几笔大写意的花卉，粗细对比，工写结合，显得生动，达到矛盾统一的艺术效果。当然，也可以选用熟宣纸，用工笔方法作画，一般

程序是由淡至浓层层复加。在生宣上的染法是先重色（墨或花青）固定躯体各部位的结构关系，次用淡墨，再稍加水分晕染，一般晕染三遍，然后着色。

用笔勾线是第一关，线条要细，还得有力，依据它们不同的部位采用不同的画法。比如：头和腿的外壳较硬，要用较坚实的线条来表现。翅轻而透明则要用较干的线条去完成。腹部色淡，用淡墨、用柔软的线条处理。

草虫的双须勾线要刚中带柔。底端要稍粗些，前端收笔处渐渐细下来，中锋用笔不快不慢徐徐画出。要一次完成，不能接笔。事先在试纸上把墨的浓度，笔上水分的多少，试好再画。墨太浓则行笔不畅，墨太淡易困弱无神，中途接笔往往失败。偶有不慎，会影响到全虫的完美。

草虫的色彩随着季节的变化常常有差异，一般是夏翠秋苍（夏日碧绿而入秋苍黄，色泽变暗）。但也不尽然，亦有初小时就是赭黄色的。草绿色的草虫要用花青着底色，然后用草绿平染，赭黄色的草虫用淡墨着底色，然后用赭石平染。

用生宣纸作画第一次色彩干后容易变淡。如觉得太淡，干后可以再加第二遍。切记不要性急，色彩未干就加第二遍，则色彩外溢。石膏、石绿、赭石等石色不宜画得太厚，太厚容易覆盖墨线，要做到色不碍线，线不碍色为好。

画草虫可以用工笔画法，也可以用写意画法。写意即写其大意也，不必刻意求工。要舍形求神，提炼夸张，变形变色。用笔要简练有力，以简胜繁。如画六足用六笔写出，关节处可不连接，要有笔趣。足上小刺毛可夸张画粗，离开线外。翅用

干墨，翅纹可不勾勒，寥寥几笔扫出翅膀纹路。须子用拖笔，亦可当中断开，笔断意连。点睛用焦墨点大些，显得有神。也可以用浓淡墨色随笔写成的办法，或浓、或淡、或干、或湿点画出形体，不重复笔触。半干时于结构不清楚处草草勾线，断断续续保持笔趣。最后用色彩于笔墨痕中稍加点染，达到形完神足为止。

几种常见草虫画法

（一）蝴蝶 蝴蝶是我们日常生活中常见的一种活泼美丽的昆虫。人们喜欢它的色彩美丽，舞态轻盈，在古今的诗歌、绘画、神话、民间艺术中，常用它象征美丽、幸福、恋爱、快乐，以及一切美好的愿望。在诗词中，例如：“八月蝴蝶黄，双飞西园草”，“蜂儿闹纸窗，蝶儿过粉墙”，“蝶衣晒粉花枝舞，蜘蛛添丝屋角晴”，“燕入群花飞下上，蝶寻芳草戏翩翩”。北宋谢逸曾作蝶诗三百首，时人呼为谢蝴蝶。诗云：“狂随柳絮有时见，舞入梨花何处寻”等等。在戏曲中，如梁山伯与祝英台死后化蝶；田汉新编“关汉卿”剧中的“蝶双飞”曲，都是用蝴蝶来象征婚姻自由，反对旧社会封建礼法，有浪漫主义色彩的文学作品。至于绘画，更有数不清的古今佳作，有些作品在民间长期流传，寓有吉祥意义。例如：瓜和蝴蝶象征“绵绵瓜瓞”（蝶，瓞谐音），用来贺人婚礼；猫和蝴蝶（谐音“耄耋”）用来祝人长寿。

画家经常描写的蝴蝶有凤蝶，粉蝶、蛱蝶，和小灰蝶等，其中凤蝶最大也最美。

蝴蝶有三种画法。

一种是浓淡墨点染法，先画出蝶翅上的纹脉，再用浓淡墨点染出翅上的花斑，有鲜艳颜色处不染墨，蓝色闪光可以用石青填染，红斑用朱磴加朱砂点染，黄色蝴蝶用藤黄加白粉覆罩在蝶翅上，使有鳞粉的感觉。

另一种是用烟子干擦法，此法多是画粉蝶和小灰蝶。画法是先用淡墨勾出轮廓和翅脉，然后平涂薄白粉，有花纹处留出来另上颜色，等干后用特别的笔或纸捻蘸上烟子（此烟子是用煤油灯或蜡烛点燃后熏烤而得）根据蝶翅的纹理擦柔。能产生绒毛鳞粉的感觉。生熟宣纸均可用此法。但格调不高，一般文人画家多不采用。

还有一种是写意画法，笔蘸淡墨，笔尖着浓墨，笔上水分不要多，要干些，能出飞白为宜。四笔抹出四翅，再依照不同墨迹形象勾出纹脉，点出花斑，用浓墨勾画脉纹，最后着色，不够黑的部分，用焦墨干笔擦醒。此法初学者不易掌握，在经过练习前二法的基础上再用此法较好。

这三种不同画法主要是画蝴蝶翅的方法。蝴蝶飞翔时腿要合拢抱于体下，嘴卷曲触角向前（凤蝶触角较长，尖端略粗，蛱蝶触角较短，尖上有一个小点）落在花上则六足踏实，嘴伸长做食花蜜状，触角向上，眼和腹用淡赭石色点染。

关于传统画蝶技法的记载，有清代郑绩所写的一段文字，叙述画蝶方法极为扼要，原文如下：“蝶乃蛾类。小者为蛾，大者为蝶，一名蛱蝶，又名蝴蝶。六足四翅有粉，纹彩可爱，其种甚繁，青、黄、赤、白、黑，五色俱有，亦有一种五彩兼备者。好嗅花香。以须代鼻，双须灵动，到处探香。纹彩