

工笔草虫

速成
描摹画谱

精心打造
信心倍增

附赠大幅白描画稿
全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

东莲工作室 周宏工作室 编绘

姜冬莲、周宏作品

姜冬莲、周宏作品

选题策划 毛晓剑
责任编辑 毛晓剑 龚 婷
装帧设计 王 主
审 读 刘典章
责任校对 赵 菁
责任监印 贲 炜

图书在版编目(CIP)数据

养心斋速成描摹画谱. 7, 工笔草虫 / 姜冬莲工作室,
周宏工作室编绘. —南京: 江苏美术出版社, 2006. 6
ISBN 7-5344-2100-4

I. 养... II. ①姜... ②周... III. 工笔画: 草虫
画—技法(美术) IV. J212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 047579 号

养心斋速成描摹画谱·工笔草虫

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 8 插页 4
版 次 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 7-5344-2100-4/J · 1933
总 定 价 48.00 元(全套共 4 册 12.00/册)

编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路 165 号 8 楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 7-5344-2100-4

9 787534 421006 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

东莲工作室、周宏工作室主创人员介绍

姜冬莲

周宏

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术院特邀画师，南通紫琅学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展，构成因素的强调以及优美凝练，精细工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《教你学国画》，入选《当代名家作品集》。

周宏，1970年1月生于江苏省南通市。1989年毕业于南通师范学院美术系，2001年江苏教院美术教育系本科毕业。南通市美术家协会会员，江苏省教育学会美术书法专业委员会会员，江苏省南通第一中学高级教师，南通市骨干教师。作品曾多次参加省市级各类美展。

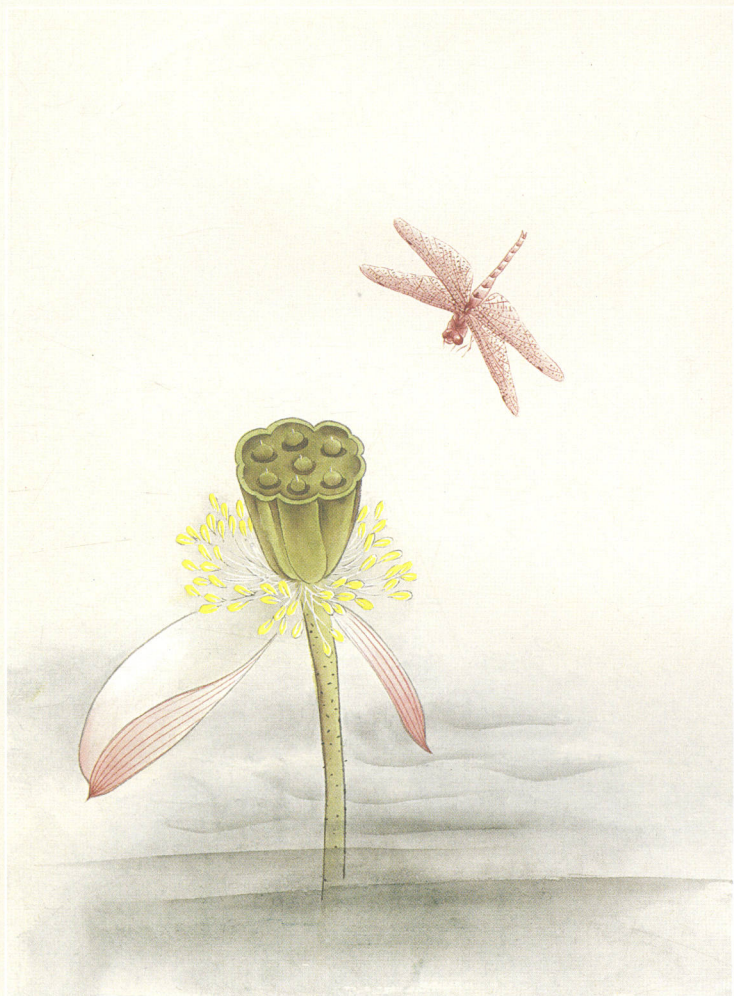
工笔花鸟画简介

工笔花鸟画，是中国也是世界艺术宝库中的一颗璀璨夺目的明珠，是中国画中与写意花鸟画相对应的一个重要的流派。它源远流长，远至新石器时期的陶器上，商、周的青铜器上，战国的帛画上都可以追溯到它的来龙去脉。就工笔花鸟画独立分科而言，它“始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋”。千余年来，名家辈出。五代时期有“黄家富贵、徐氏野逸”。特别是两宋时期，由于帝王宋徽宗的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌时期。继黄筌、徐熙、赵佶之后，著名的画家有黄居寀（北宋）、崔白、李迪（南宋）、任元发、王渊（元代）、边景昭、林良、吕纪（明代）、恽南田（清代）等，都在中国美术史上留下了经典的作品。明、清以降，由于文人花鸟画的兴起等原因，工笔花鸟画日渐式微。令人高兴的是，近年来在中外文化交流的碰撞中，在社会进步的潮流里，当代工笔花鸟画得到了突飞猛进的发展，取得了骄人的成就。新人新作，浩如繁星。从内容题材到技法的演变拓宽，都达到了一个前所未有的振兴的态势，进入了一个再创辉煌的新时期。

工笔花鸟画是运用我国特制的毛笔，在专用熟宣纸或矾绢上进行严谨精致的花鸟画创作的一种特殊的画种与技法。工笔花鸟画又称细笔花鸟画，多以中锋用笔的铁线描、高古游丝描进行结构塑造，表现方法工整细致，先勾后染，设色艳丽，富有装饰性。在对花鸟描绘的过程中，通过白描造型、勾勒填彩，再运用分染、罩染、统染、点染、接染、撞水、碰色等技法描绘对象，产生栩栩如生、精致动人的视觉效果。中国工笔画在精神内涵上，以形传神，形神兼备，崇尚意境和情趣，追求主观精神的表达和体现，因此，工笔画是“笔工而意写”。它不仅是“应物象形”，而且是意象的写实性，在能动地观察与写生的基础上，经过艺术的再创造，追求传神写照，从而达到气韵生动的艺术效果。它是天人合一的形象的诗歌，视觉的音乐，心灵的篇章。愿我们通过学习与欣赏工笔花鸟画的艺术形式，获得怡情、养性、陶冶心灵的美的享受。愿中国工笔花鸟画更加繁花似锦，嘉鸟呈祥。鉴于此，我们特出此集，以飨同好。

姜冬莲作品

姜冬莲、周宏作品

姜冬莲、周宏作品

姜冬莲、周宏作品

姜冬莲、周宏作品

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成描摹画谱》之缘由。一几一凳、一笔一墨、绢帛翩跹、细笔如丝，在养心怡性中，各式花色绽放笔端，栩栩如生，纤毫生动。于是深得笔墨之雅趣，陶冶闲暇之性情，人生之趣享于花鸟工笔间。

《养心斋速成描摹画谱》从工笔花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、着色、图式、作品等进行详解，绘画全程悉心指导，后附描摹画谱、构图格式。只需按照步骤讲解的绘画方法，以画谱为描摹范本，把宣纸覆于我们精心为您准备的四开白描画稿上，即可动笔勾勒线条、渲染着色，一幅工笔花鸟画作品跃然纸上。或把书后作品复印放大，亦可描摹成画，易得佳作。

预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，施彩染色，怡然自得！

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，细到不失发毫，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 and 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。

线描

线描即白描，是一种以单线勾勒独立存在的绘画表现形式，也是工笔画的重要组成部分。

线描不是简单地勾描物象的轮廓，而是通过线条的长短粗细、干湿浓淡、焦润刚柔和用笔的轻重快慢、准确沉稳、均匀力度，精练概括、严谨清晰地表现物象的结构透视，以及前后穿插、疏密对比，体现物象的体感、质感、量感和空间感。

创作定稿后，第一步即是线描。用笔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。用线要有节奏感、韵律感，要沉静稳健，或纤巧飘逸，或电疾狂放，或柔润流畅，使物象生动多姿、形神兼备。

线描最忌虚、浮、甜俗。勾线纤巧易于轻浮，勾线粗糙易于苍枯。要做到能收能放，圆中有方，圆润得当。

工具

笔：勾线笔为狼毫笔，挺健有力，具有弹性，如衣纹笔、叶筋笔、红毛笔。染色笔为兼毫笔（狼毫、羊毫兼制），刚柔兼具，易吸水分，如大、中、小白云笔。底纹笔为羊毫笔，柔软随意，吸水量大，如排笔、扁刷。

墨：分油烟、松烟和漆烟，绘画多用油烟101、102，墨色既黑且亮，层次丰富。磨墨要重按轻推，切勿太快，出墨柔和，墨质细腻。

纸：国画用纸品种繁多，工笔画用纸主要是矾宣，即熟宣，是生宣刷胶矾而成，特点是不吸水、不起毛、不漏色，可多次着色。熟绢，特点薄而透明，细而柔韧。

砚：砚石种类很多，端砚、歙砚为上，以质坚细润、容易下墨为好砚。若太细则拒墨，若太粗则墨粗。

色：国画色分矿物色与植物色两类。矿物色由矿石研制而成，厚重富丽、覆盖力强，如朱砂、赭石、金粉、石青、石绿等。植物色也叫水色，色薄透明，纯净沉稳，如花青、藤黄、胭脂、靛青、曙红等。白色由牡蛎壳制，调胶而成。

另备：笔洗、镇尺、调色盘、胶、矾等。

用 笔

一、勾线用笔

勾勒草虫，宜用细而挺的红毛笔、衣纹笔或叶筋笔。握笔时大拇指向前推，中指与食指向里勾，无名指与小拇指向前抵，五指紧握笔杆，手实掌虚。短线运腕，中线运肘，长线运肩。

中锋：笔杆垂直于纸上，即笔锋在笔道中间行笔，秀润刚健。

侧锋：笔杆稍侧，笔锋偏在一边，线条粗且扁，富有变化。

露锋：起笔与收笔都有笔触，生动有力。

散锋：笔尖散开，行于纸上，枯燥苍劲。

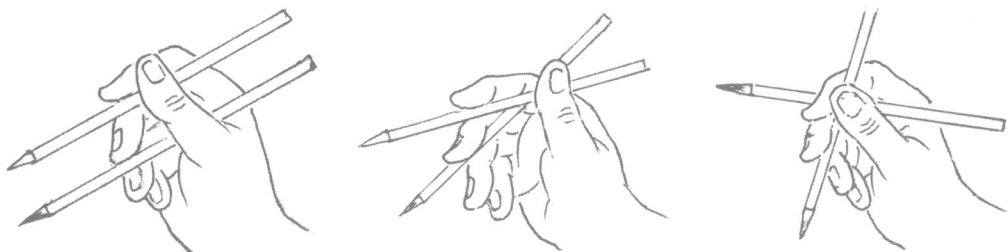
由于表现对象不同，所用方法亦不同，一般用笔不外粗细、刚柔、方圆、曲直、顿挫、轻重、干湿、浓淡、畅涩、苍润等。

二、着色用笔

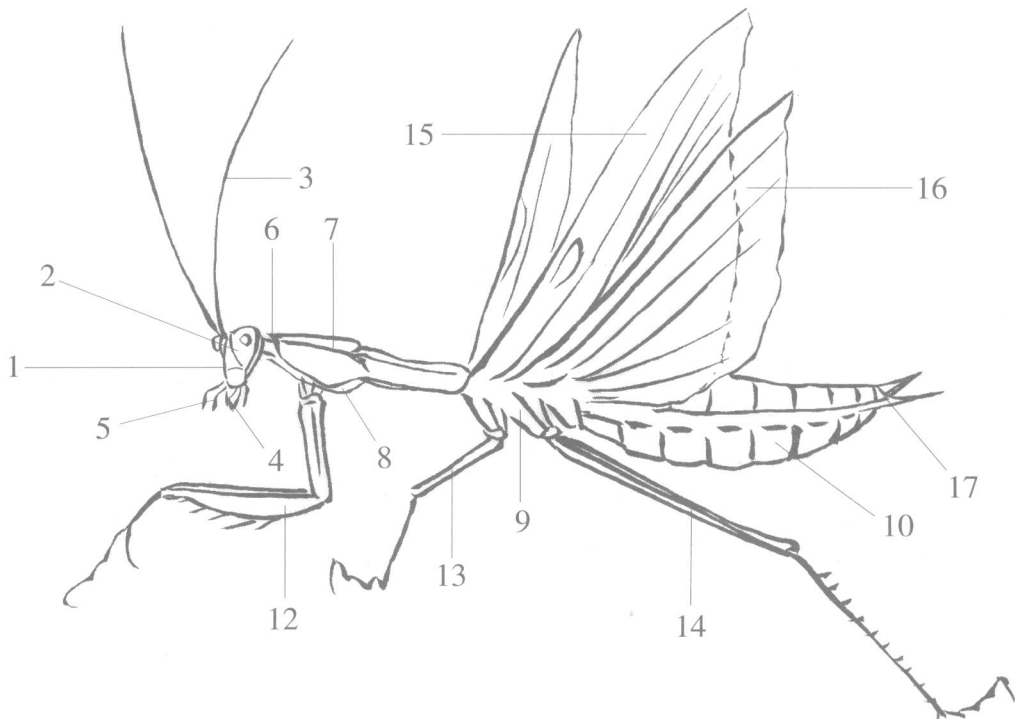
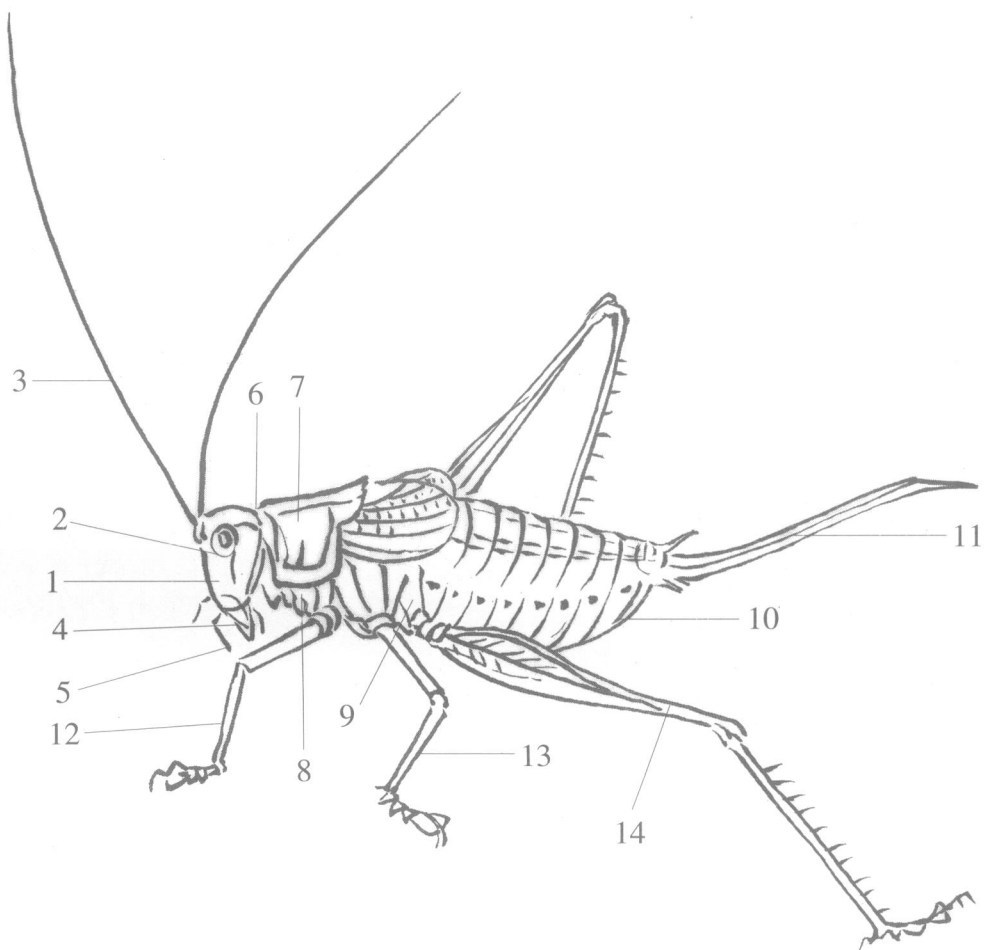
工笔画着色时一般用两支笔（白云笔），一支笔蘸上颜色，一支笔蘸上清水。将两支笔平行放在虎口上，笔的中段分别夹在食指和中指中间（清水笔）、中指和四指中间（颜色笔）。用颜色笔分染对象的根部，快速地用中指将清水笔压下来，再用中指将颜色笔抬上去，用清水笔均匀地接染，直至对象的边缘。

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

染色执笔示意图

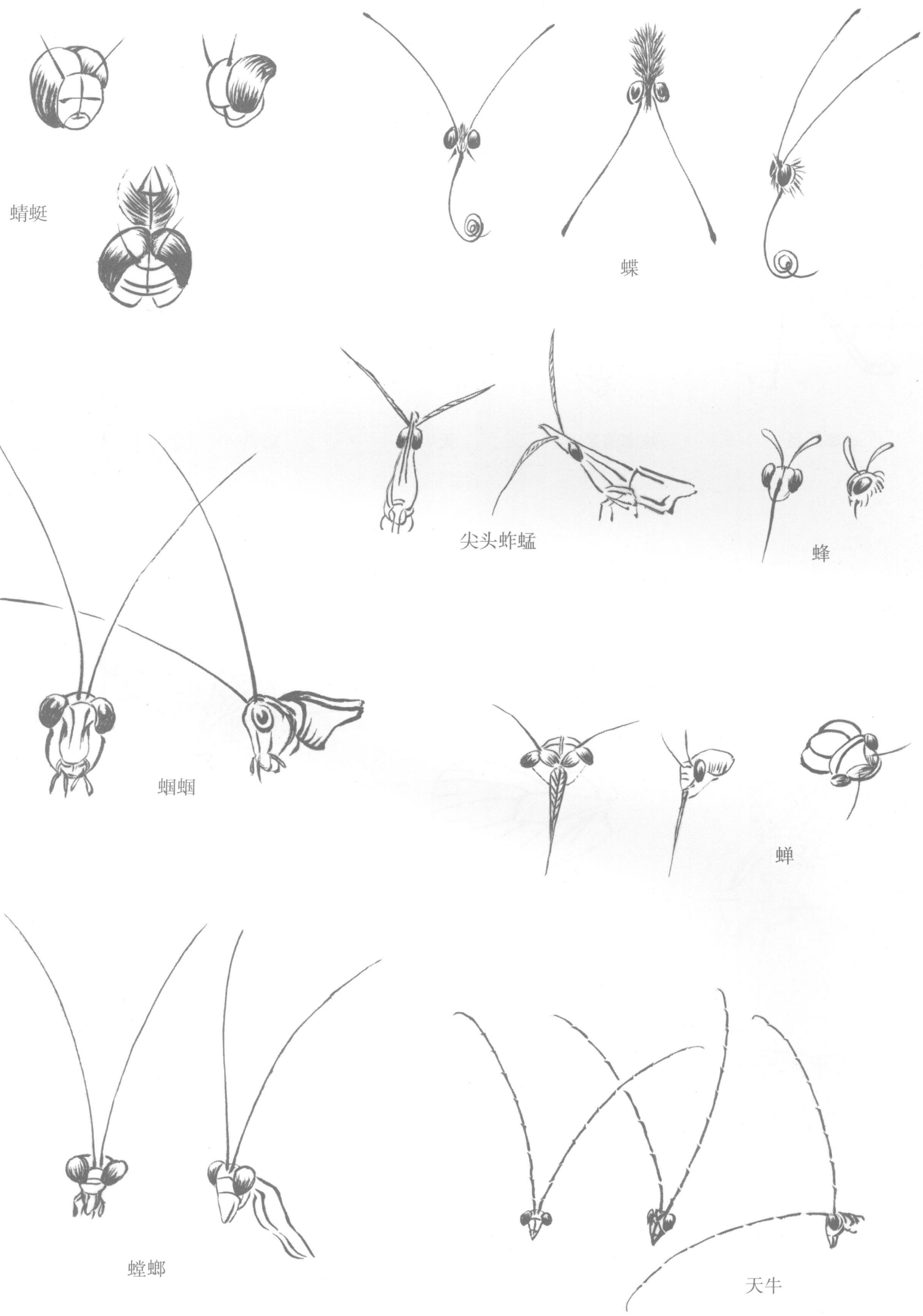

草虫体表结构示意图

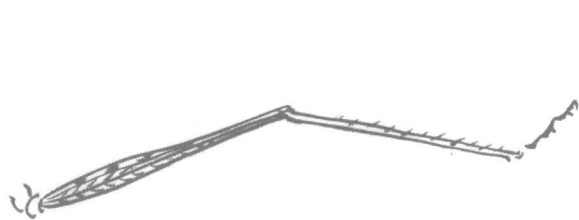

各种草虫头部结构的比较

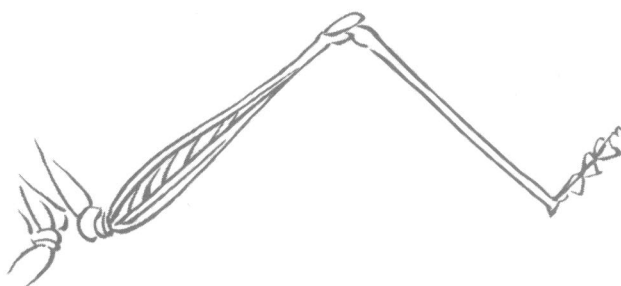
养心斋速成描摹画谱·工笔草虫

各种草虫足翅的比较

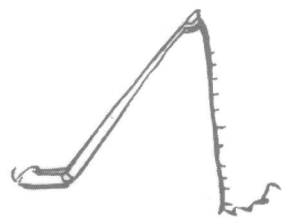
尖头蚱蜢后足

蝈蝈后足

蟋蟀

螳螂后足

螳螂前足

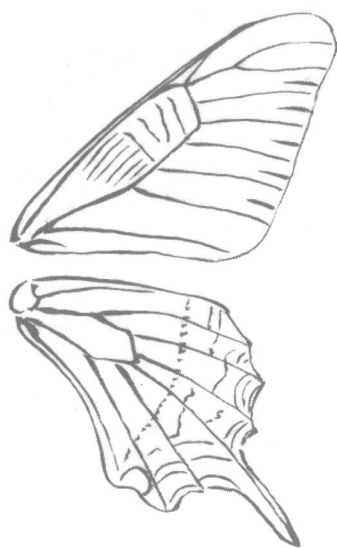
天牛

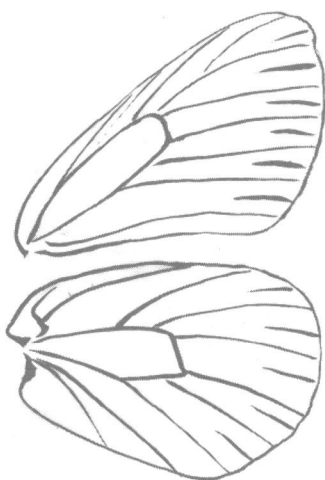
蜻蜓

蝉

凤蝶

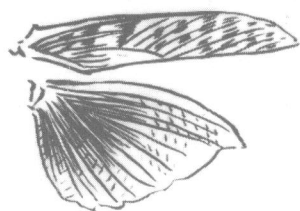
粉蝶

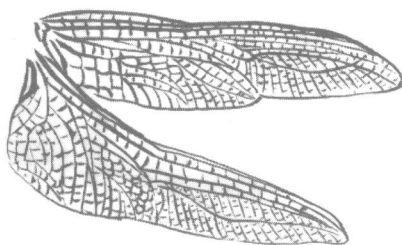
蝉

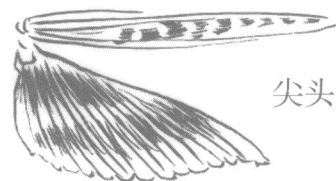
蝈蝈

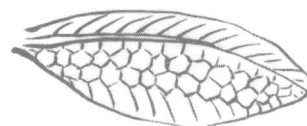
蝗虫

蜻蜓

尖头蚱蜢

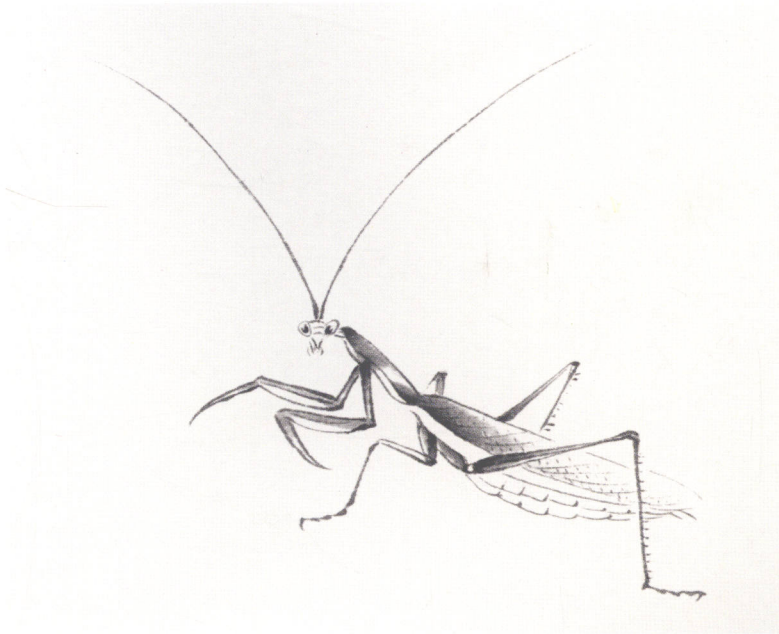

丽草蛉

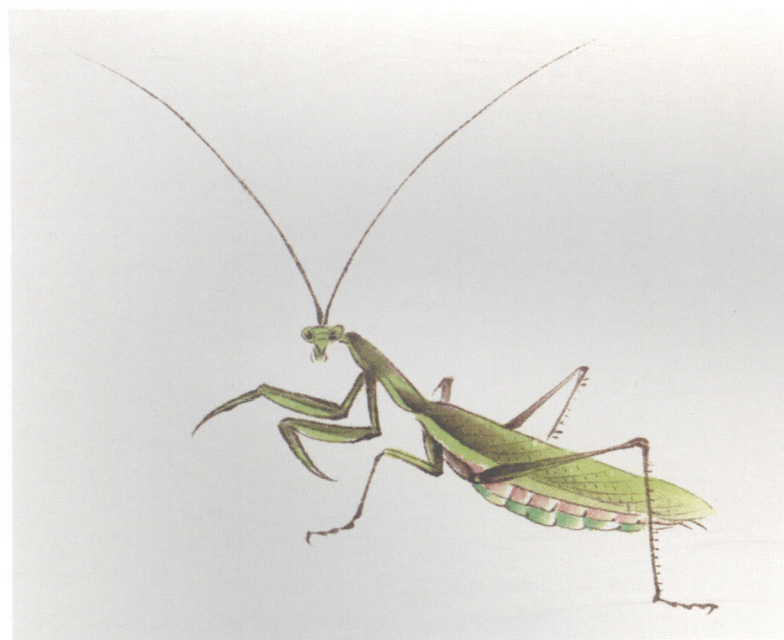
螳螂的画法

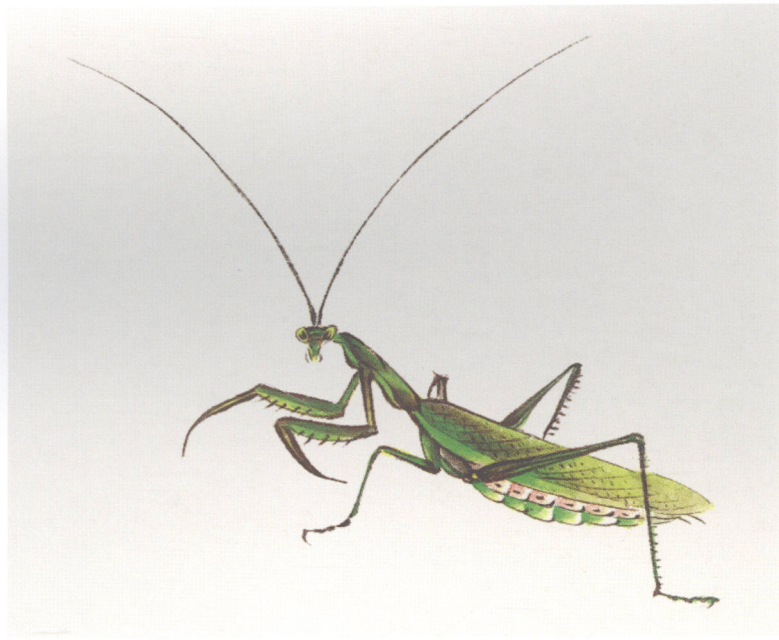
1. 用中墨根据不同部位的质感用不同的笔法勾出。

2. 淡墨分染各部位结构。

3. 花青加藤黄（要浅些）罩染。

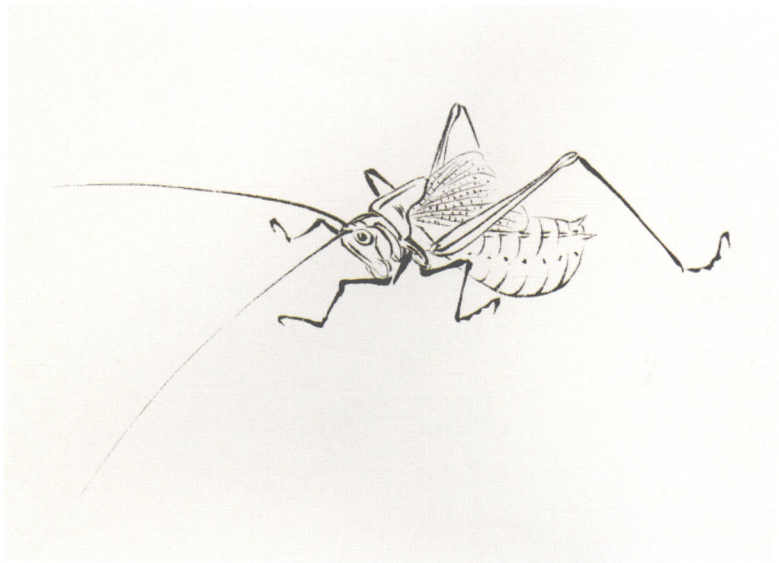

4. 花青加藤黄（要浓些）提染各结构部分。

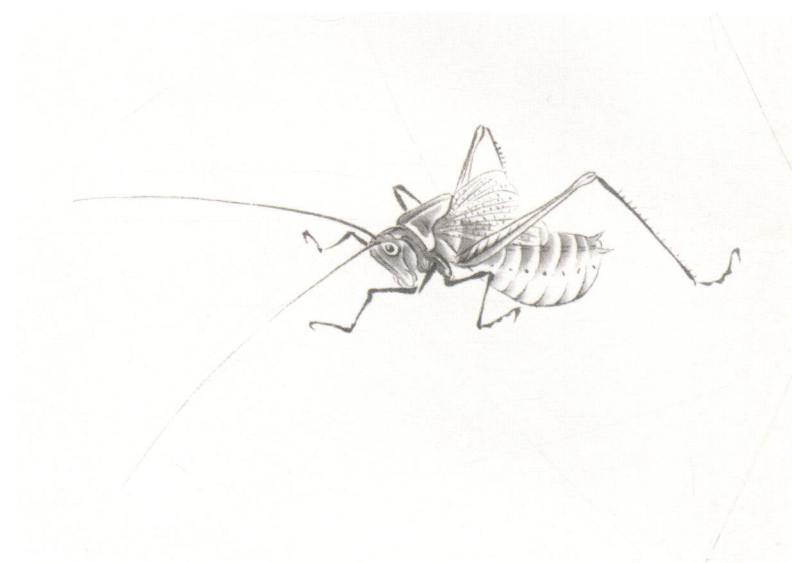
螳螂的各种动态

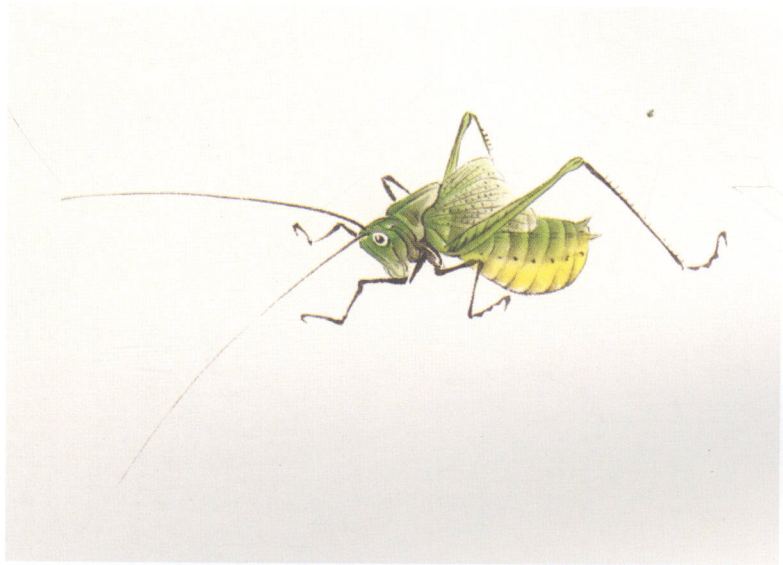
蝈蝈的画法

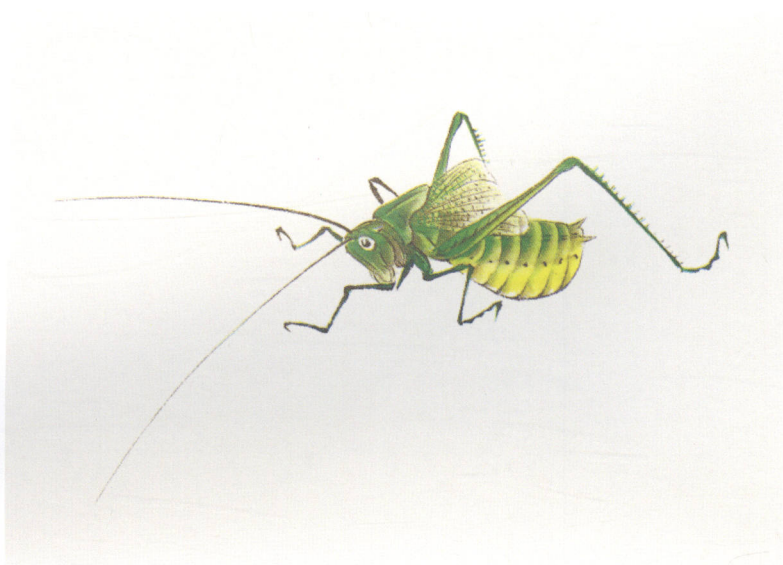
1. 头、胸、大腿用较深的铁线描勾出。翅膀及腹部的线条用泼墨，用笔虚。前足可用写的方法用较重的墨色画出。双须中锋用笔，墨色中墨偏深。

2. 用花青加墨分染各部位结构，翅上透出的腹部部分用墨或花青晕染。

3. 用花青加藤黄（要淡）平染各部位。

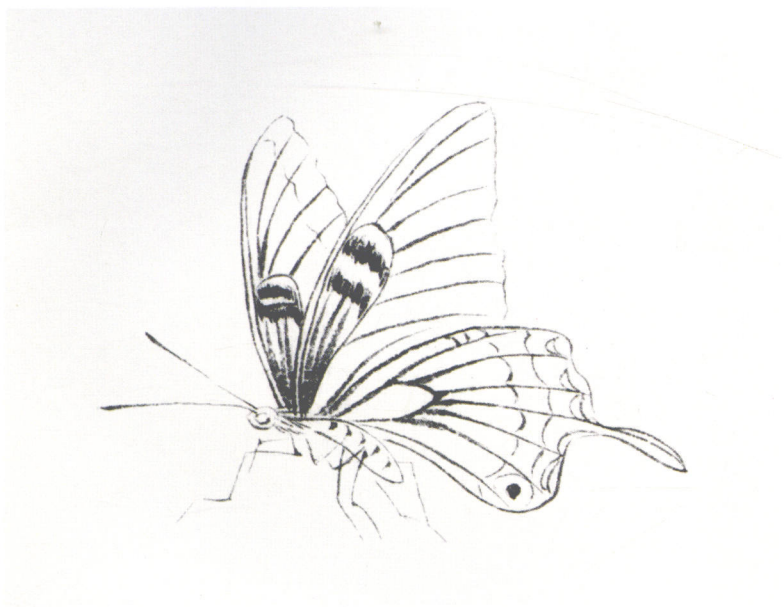

4. 用花青加藤黄（要浓些）提染蝈蝈各结构部位。淡藤黄染肚皮。

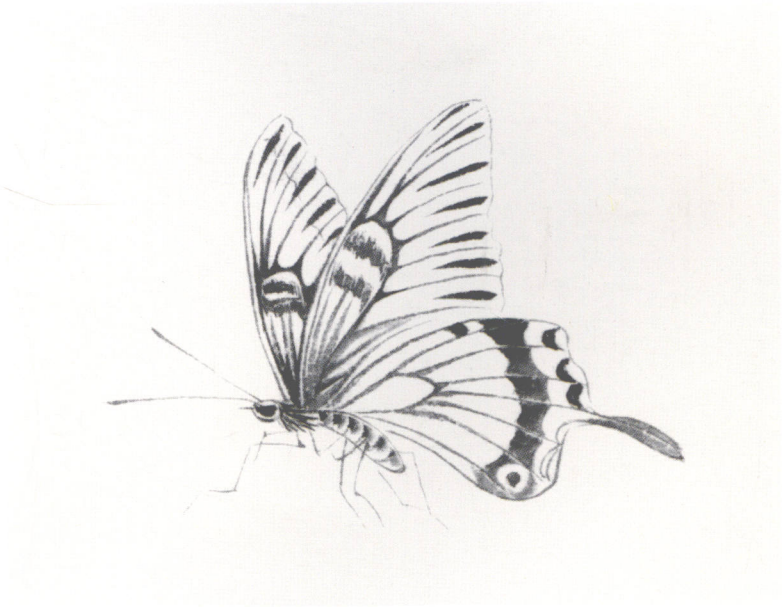
蝈蝈的各种动态

蝴蝶的画法

1. 用较深的墨线勾双须及大翅前半边缘、后半边缘线，要虚且细。其余身体各部位及翅内纹脉用淡墨勾出。

2. 用较深的墨提染头、腹及翅内纹脉。

3. 用颜色分染翅根及翅边缘，使翅的中间留有空白。

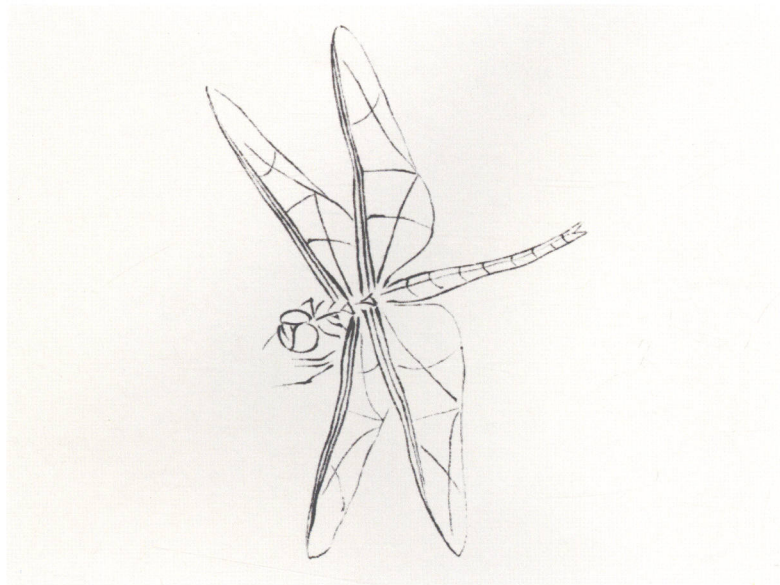

4. 白色提染翅的空白处，翅的花斑随类敷彩。

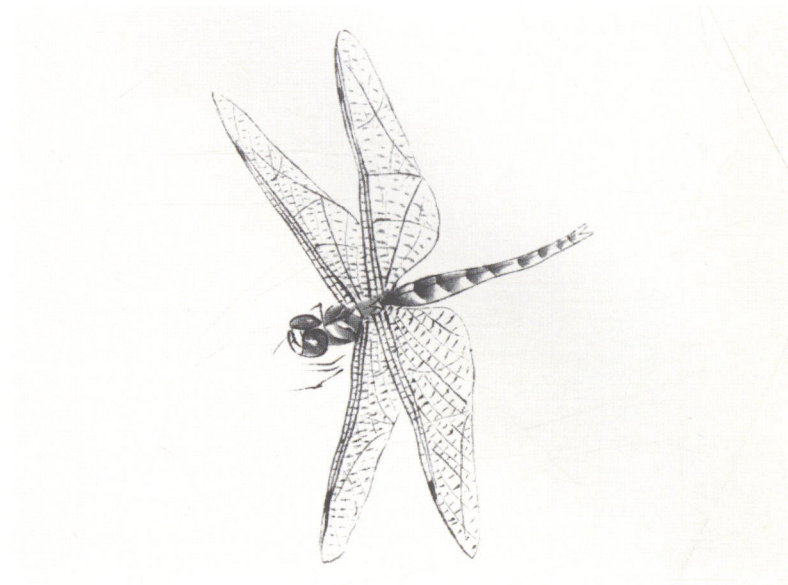
各种蝴蝶的动态

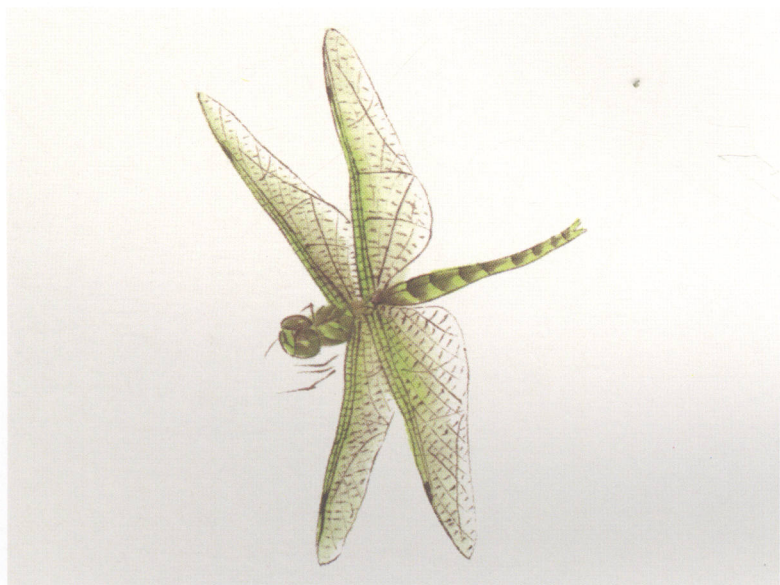
蜻蜓的画法

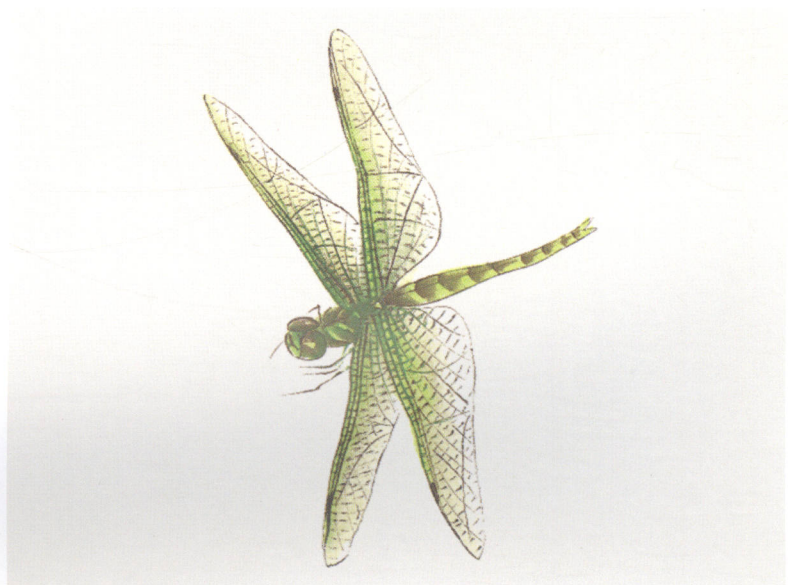
1. 用中墨勾出蜻蜓，注意四翅骨架用笔稍粗于网纹，翅膀下侧边缘线要虚勾，似有似无（红蜻蜓可用曙红或胭脂勾出）。

2. 用墨或曙红分染头、眼、胸、腹，添网纹孔时注意靠翅膀下侧边缘纹孔需画大些（前实后虚）。

3. 用墨或曙红分染翅膀，罩染头、胸、腹。

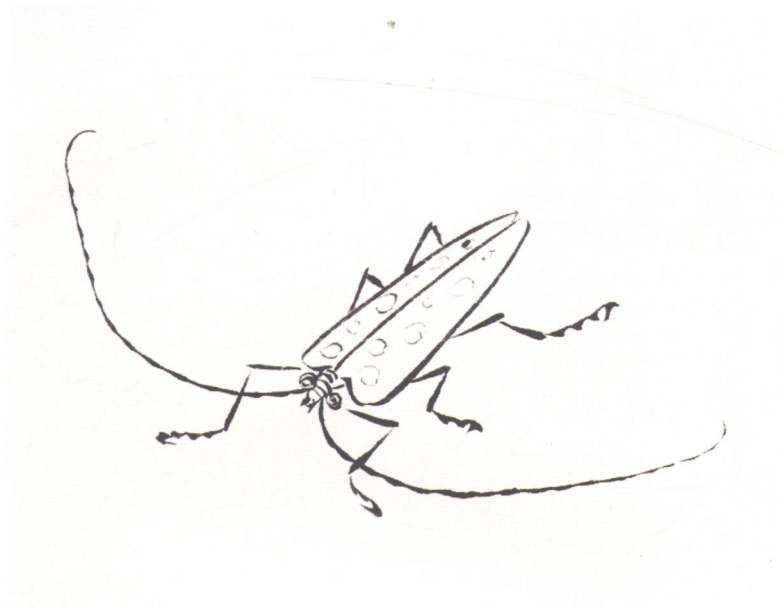

4. 用墨或颜色提染各部分的结构。

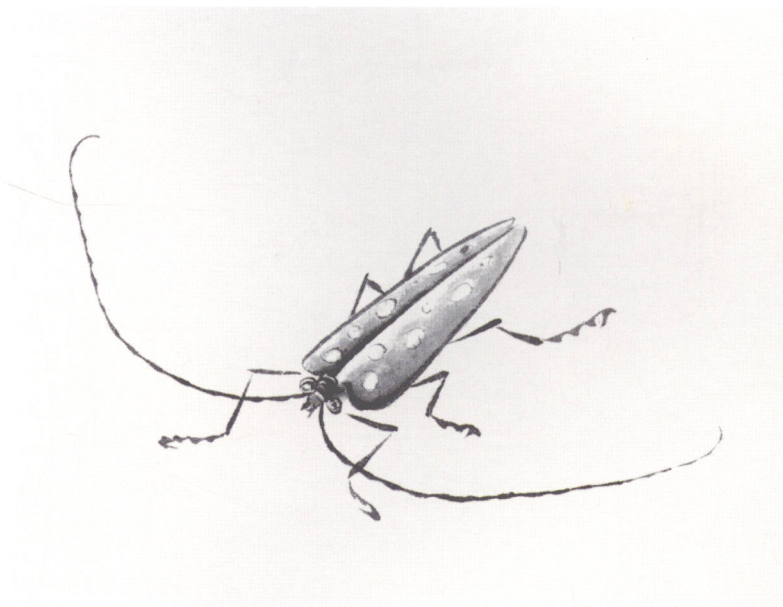
各种蜻蜓的动态

天牛的画法

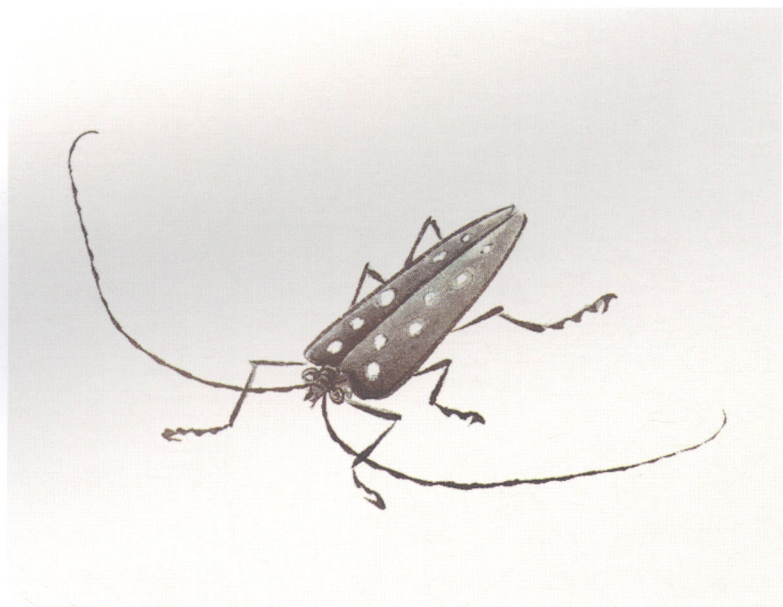
1. 用较深的墨勾出头、背、足、须，注意勾足和须时用笔要有轻重。

2. 用墨分染背部2~3遍，使其有立体感。

3. 花青加墨罩染背部。

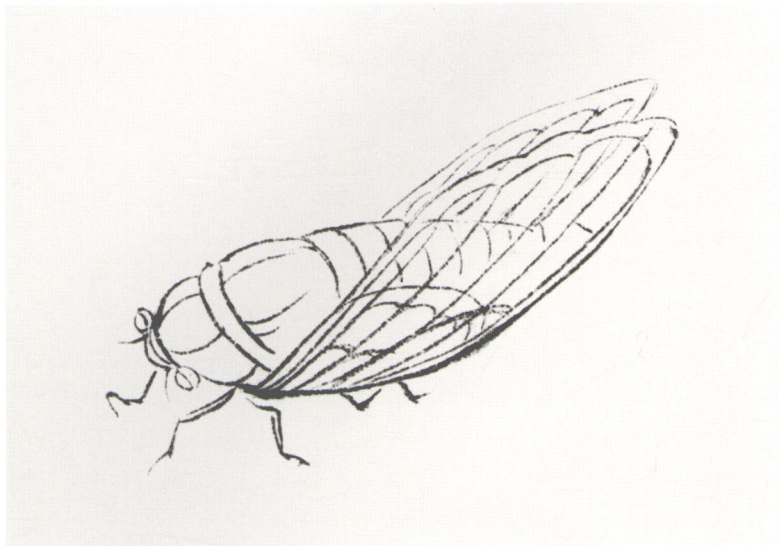

4. 用墨提染背部结构处，用白色点出花斑。

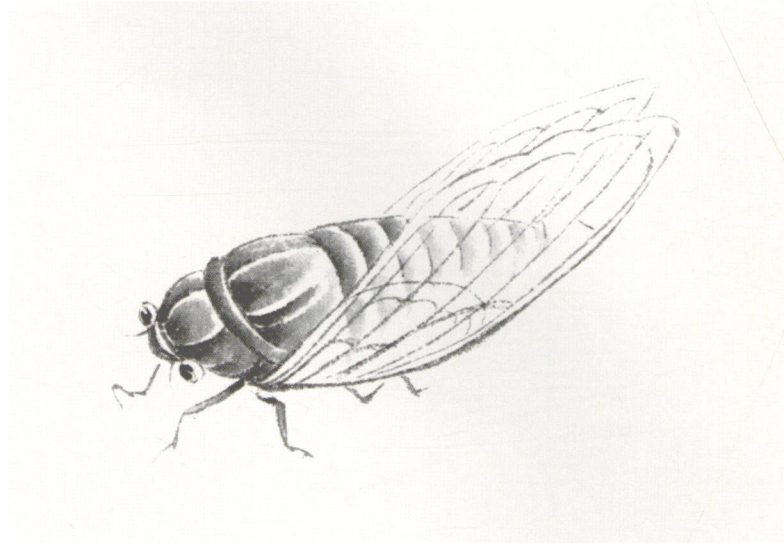
天牛的各种动态

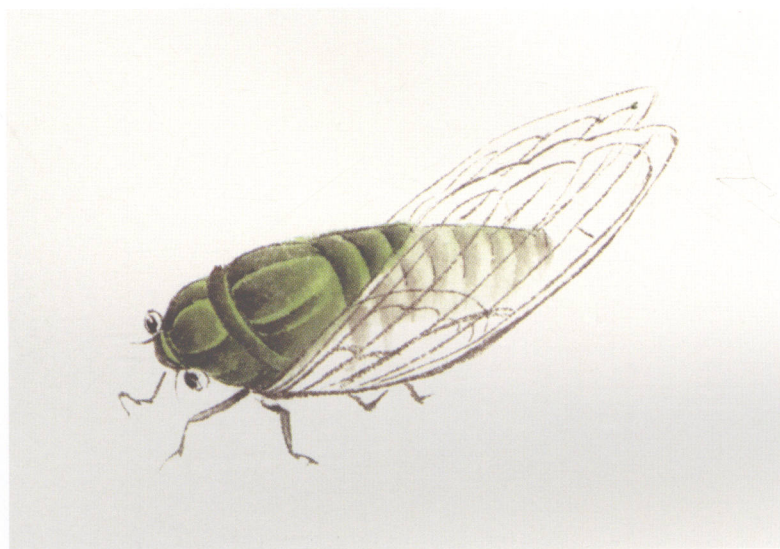
蝉的画法

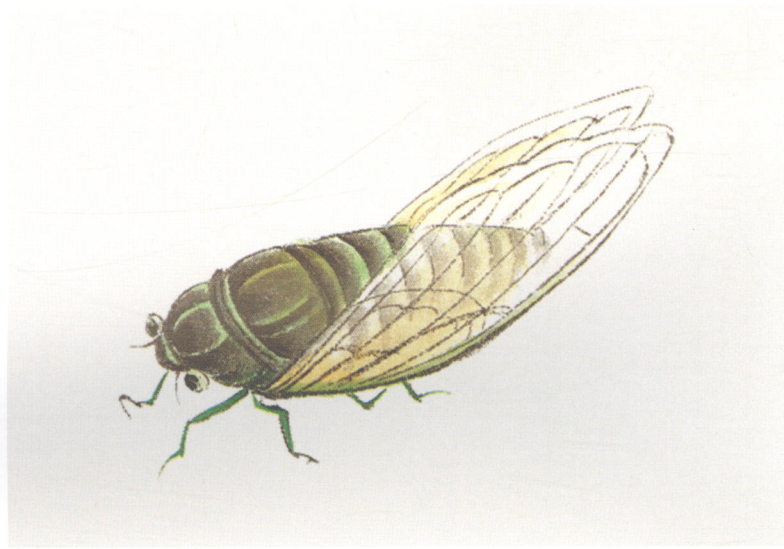
1. 用较深的墨线勾头、背、脚及大翅的纹脉，注意大翅内透出的小翅用比大翅细一半的细线勾画，大翅内透出的胸、腹墨要淡。

2. 淡墨染小翅透出的胸、腹，蝉身用焦墨擦染，结构处留有空白。

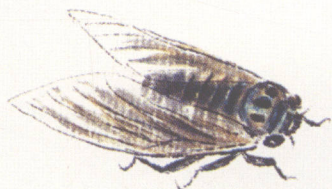

3. 汁绿或赭石扫染头、胸、腹、足，淡花青扫染翅膀。

4. 用墨提染结构处，提染六足时要注意前二足粗长，中足、后足细小。

各种蝉的动态

蟪蛄

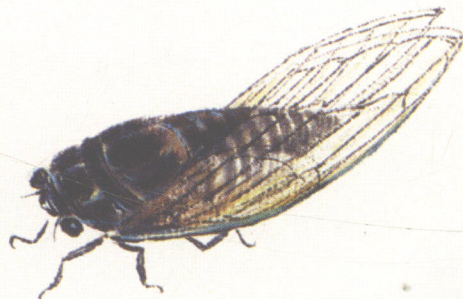
蛎螳

红蝉

斑蝉

蚱蝉

范画作品步骤图

1. 根据不同对象的颜色深浅，勾出浓淡不同的墨线。

2. 用墨或颜色分染对象的结构。

3. 不同对象用不同颜色罩染。

4. 根据不同对象的结构，用墨或色提染或提线。

扇面

册页