

草虫白描画谱

杨江东 著

杨江东 著

广西美术出版社

草虫白描画谱

草虫白描画谱 杨江东 著

出版 广西美术出版社

(南宁市望园路9号)

发行 广西美术出版社发行部

印刷 广西民族印刷厂

印次 2001年1月第1版

2001年元月第1次印刷

开本 (787×1092)毫米 1/16

印张 5.5 印数 1—5 000 册

书号 ISBN 7-80625-875-2/J·731

定价 11.50 元

序

昆虫配花卉入画，常常是一动一静，相互影响，相互衬托，画面更生气勃勃，更美妙动人，画面景物更加和谐有趣，以至达到诗情画意的境界。

昆虫的种类很多，有千百种，常用来配画的恐怕就那么几十种。在历代画家的作品中，多以蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂、螳螂、蝉、纺织娘、蝗及蜘蛛、蟋蟀、天牛、蚱蜢等入画，但每一类又可以分出不同种。如蜻蜓中又分为青螳、柳螳、蚊蜻蛉。蝉中分有山蝉、螂蝣、蛸螳。纺织娘又分络纬、哥哥、蓓螳、蛸螳。蝗类分有螳、车蝗、蝗蝻。而它们同类之中又各有不同变化的形和不同的色彩。所以十几种配虫就变为几十种或更多。每一种又有不同的角度、不同的动态，以此类推，其变化就很丰富了。

在配花草树木时，可根据画面的需要，选配生活中有趣的小虫，按照自然的规律和时令的变化，以及昆虫的性情习惯来配。画荷花多配蜻蜓，画柳、芦花配蝉，画牡丹配蝴蝶、蜜蜂，画葡萄、秋菊配蚱蜢或配螳螂。以上只是从一般规律来看。南北方气候差异大，南方四季如春，就是在冬季，草树还是绿的，花亦红，自然草虫的存活率就高。画北方的皑皑白雪的梅花，一般不易配蝴蝶，但画南方冬天的梅花，就可以配蝴蝶。自然中的变化是无穷无尽的，如何配好昆虫，要靠平时多注意观察，多细心了解。从自然生活的根本规律出发，就能自由选择配画各种昆虫，描画出生动有趣的图画。本书中所作的示范图，就是从以上所讲的情况出发，尽可能多种类、多角度、多变化地去表现，提供给学画者能有更多学习、了解、把握实践的机会。

昆虫体形不大，但结构很复杂，要画得生动有趣，达至传神，是很不容易的。画不好就会呆板不活，画得太过细致，又容易图解化，所以要想画好昆虫，一定要懂得如何概括，如何减去不必要的东西，如何精确地表现动态和神态，这就须掌握正确的表现方法，以提高表现昆虫的能力。

画昆虫首先要学会用几何形去分解它们的基本形和主要特征，如头、胸、身、翅四大部分是由哪几个几何形构成，这些几何形分别又有什么特点，有什么相互关系，在运动中会产生什么样的变化，不同的角度，又会产生什么样的体变，飞动时翅会有什么变化。正如画鸡蛋不能硬从圆的概念去观察，而是要把圆减化为方，这样观察理解，抓形就会准确而容易得多，这些道理都是一致的。

昆虫分为爬行类、跳跃类和飞行类，蜻蜓、蝴蝶、蜜蜂属飞行类，蝗、蚱蜢、哥哥属跳跃类，蜗牛、螳螂、蜘蛛属爬行类，但跳跃类有时也能飞，只是不常飞。我们在画时一定要根据其特点、习性，着重突出表现它们的特性。飞行类翅为着重点，应注意翅上的筋线和花斑的相互对称关系以及飞动时所产生的角度变化，侧看正看是不一样的。跳跃类要注意着力表现其后腿的姿势和力度，因为虫在跳跃时必须依靠后腿的力度起跳，所以后腿的肌腱很发达强壮，这是跳跃类昆虫的一个突出特点。爬行类昆虫的脚足多些，肌腱也不很强，其动势不明显，灵活性较弱，如蜗牛、蜘蛛行动起来就相对缓慢得多。

画昆虫很讲究构图，因为昆虫体形小，在配置花、草、树、木时，如不注意，就会影响突出

昆虫。所以，画飞行类昆虫要尽可能将其画在画的上方，并且要留出一定的空间，让其能有飞动的空间环境。画跳跃类多将它置于草丛花木之间，要选择合适的位置，以突出其灵动性，让它有余地跳跃，而又不会影响小虫。画爬行类多将它置于画的下部分暗示为地的空白中或大石块上，这也是让它有一定的爬行余地。同时也突出了小虫本身。以上为说明表现昆虫构图的一般性规律。根据实际情况，也可以作些大胆的尝试，但其根本目的仍以突出表现昆虫为主。特别是用白描表现，本身已少了色彩对比这一补充表现性。

白描画昆虫，所用的线多为游丝线，线尽可能细一些，当然也要保证线的挺健轻灵性，否则体小轻灵的感觉就不易表现出来。结构最复杂的地方应该是腹部，要在最大可能表现动势的情况下概括。要注意关节相连接的关系。下面我就这些方面选几类昆虫作具体说明解释，以供参考。

蝴蝶属飞行类，四翅六足，种类繁多，翅上筋线、花斑纹变化大，画时应抓住其翩跹飞动的轻灵感，同时也要注意触须及足的动向感。

蜂也是飞行类，画时应注意头、胸、腹之间的结构关系，翅薄而轻，表现时要特别注意其特质。

蜻蜓属飞行类，表现其玻璃质状态的翅最关键。无论表现其飞动或静止，都要注意它的变化，尤其要注意筋线的表现。

螳螂属爬行类，其身姿矫健机敏，双臂灵活，画时要注意头、颈部的转向关系，特别是不同角度情况下的变化，前臂和触须的表现要注

意动态感。

蚱蜢属跳跃类，头尖、腹方厚、善蹦跳，画时要注意双腿的动势。

蝉属半飞行半爬行类，其透明的双翼是主要表现的对象，要画得透明而轻薄。它的腹部大而色重，头、腹、身三部为一个整体，尤其在画身时不要忘了表现翅的透明感。

纺织娘属跳跃类，画时应多注意表现出头、胸、翅及腹部结构的精确度，注意后腿和触须的表现，以达到传神。

蝗的体态与蚱蜢、螳螂相近，但其头部较大，触须短而较粗，腿、翅上有斑点，画时应注意不同类型的蝗的不同变化。

其他如蜘蛛、蛾、蜗牛、天牛等小昆虫的表现，要注意其不同的特征，如蛾与蝴蝶相比，翅小而且斑纹变化不大。蜘蛛有八足，肚子大头小。蜗牛爬行缓慢且没有足，天牛的触须长而且分节。

昆虫种类繁多，变化也很大，只要能把握其特征和习性，多注意观察，多画写生，就能够画出生动有趣的小昆虫。

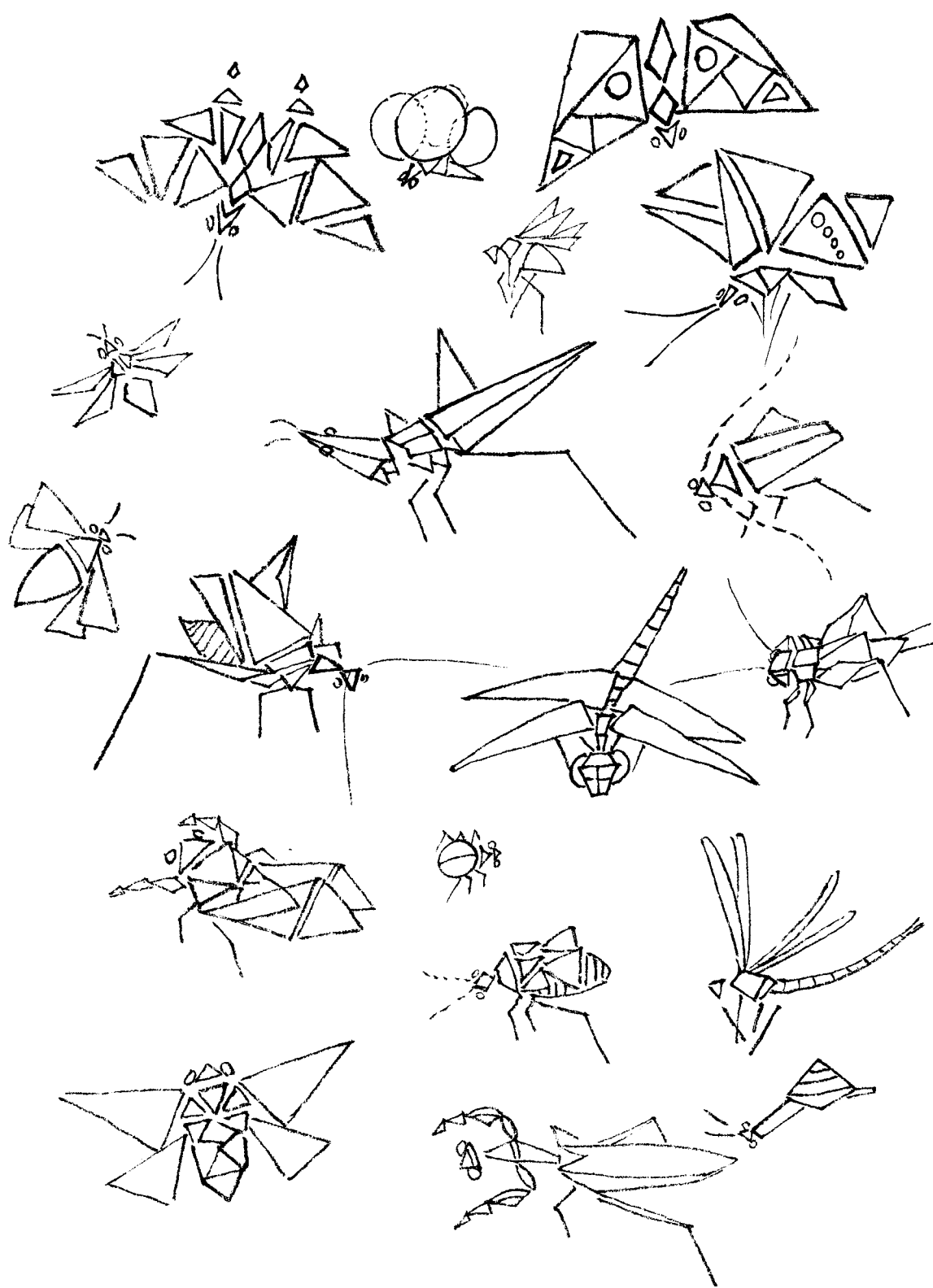
杨江东

2000年6月8日

目 录

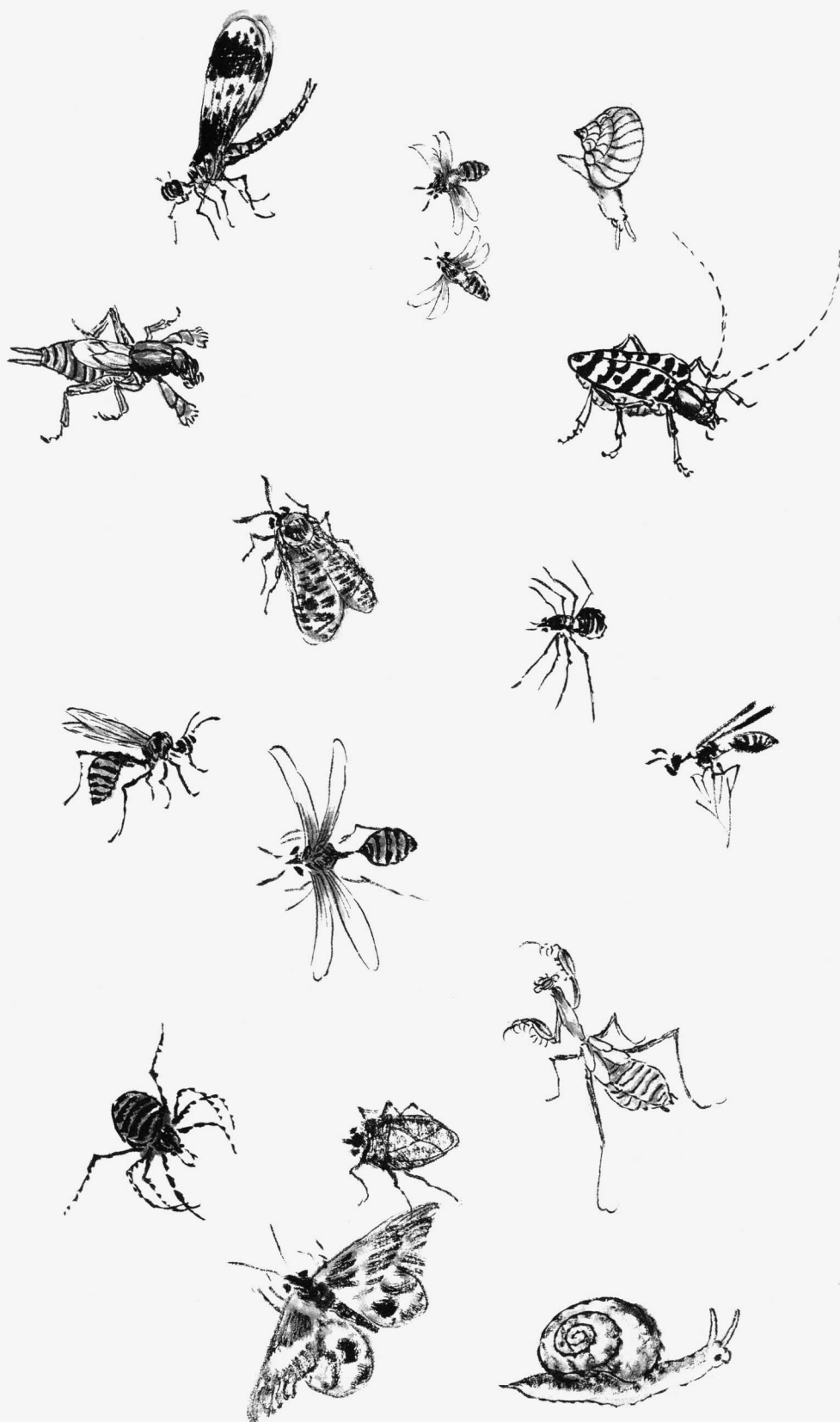
各种昆虫的几何图型画法	1	黄昏	22
多种昆虫之不同写法图例	2	饮露身何洁 餐风宿天地	23
几种昆虫之写生图例	3	松林鸣蝉	24
各种昆虫的动态表现图例	4	山谷鸣蝉	25
清爽图	5	秋风鸣蝉	26
周末菜谱	6	正午时分	27
农家乐	7	雁飞来	28
蔬香图	8	新夏	29
雅趣图	9	小日子	30
秋月	10	郊原即趣	31
秋尽荷塘	11	野秋图	32
香溢清远	12	晴野	33
春来早	13	月明惊草虫	34
移兰引蝶图	14	初秋时节	35
初夏池塘荷花开 香溢清远引蜓飞	15	恋花图	36
秋水	16	谷兰花开时	37
清夏图	17	家园	38
江天一色	18	半个月亮爬上来	39
春声	19	芦花开	40
天地一趣间	20	明月当空	41
浮云	21	夏野	42

小院初夏	43	小径鸣虫	64
雁来红	44	玉簪花开	65
春晴图	45	碧波图	66
秋风振翅	46	傍晚	67
马兰花开	47	集趣图	68
山果熟时	48	秋声	69
秋水芙蓉图	49	春花图	70
野趣	50	香溢清远	71
夏趣	51	篱趣	72
追戏	52	捕食图	73
作品欣赏	53	清音	74
作品欣赏	54	香溢图	75
采花蜜	55	四时图	76
春晴园中有蝶飞来	56		
晌午	57		
蝶花	58		
荷风送香溢	59		
秋月鸣蝉图	60		
六月	61		
天若有情	62		
竹林清音	63		

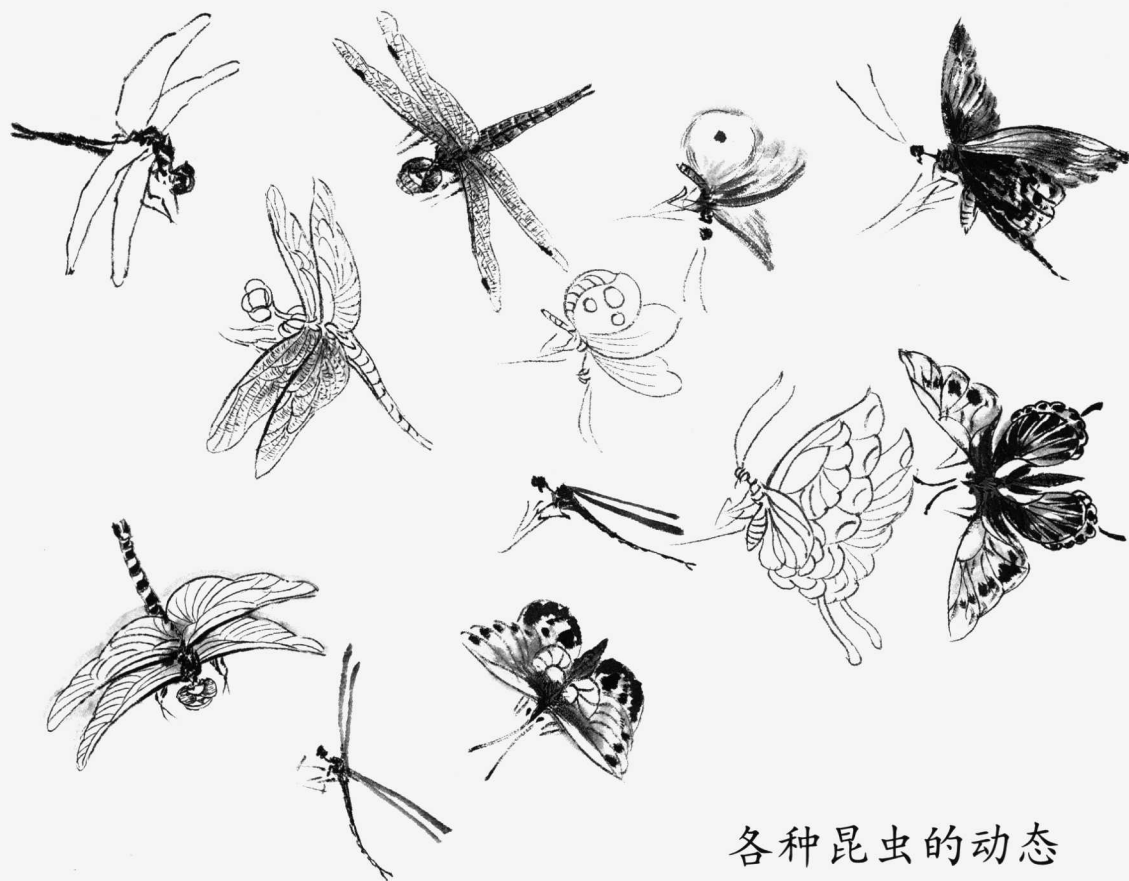
各种昆虫的几何图型画法

多种昆虫之不同写法图例

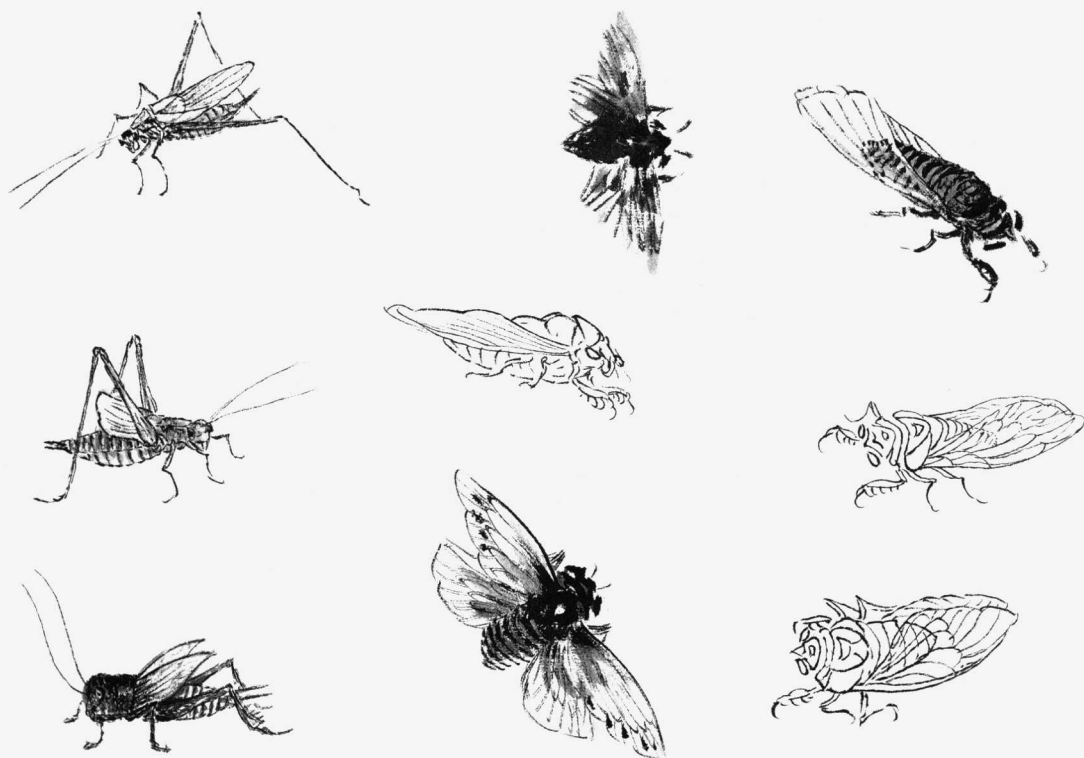

几种昆虫之
写生图例

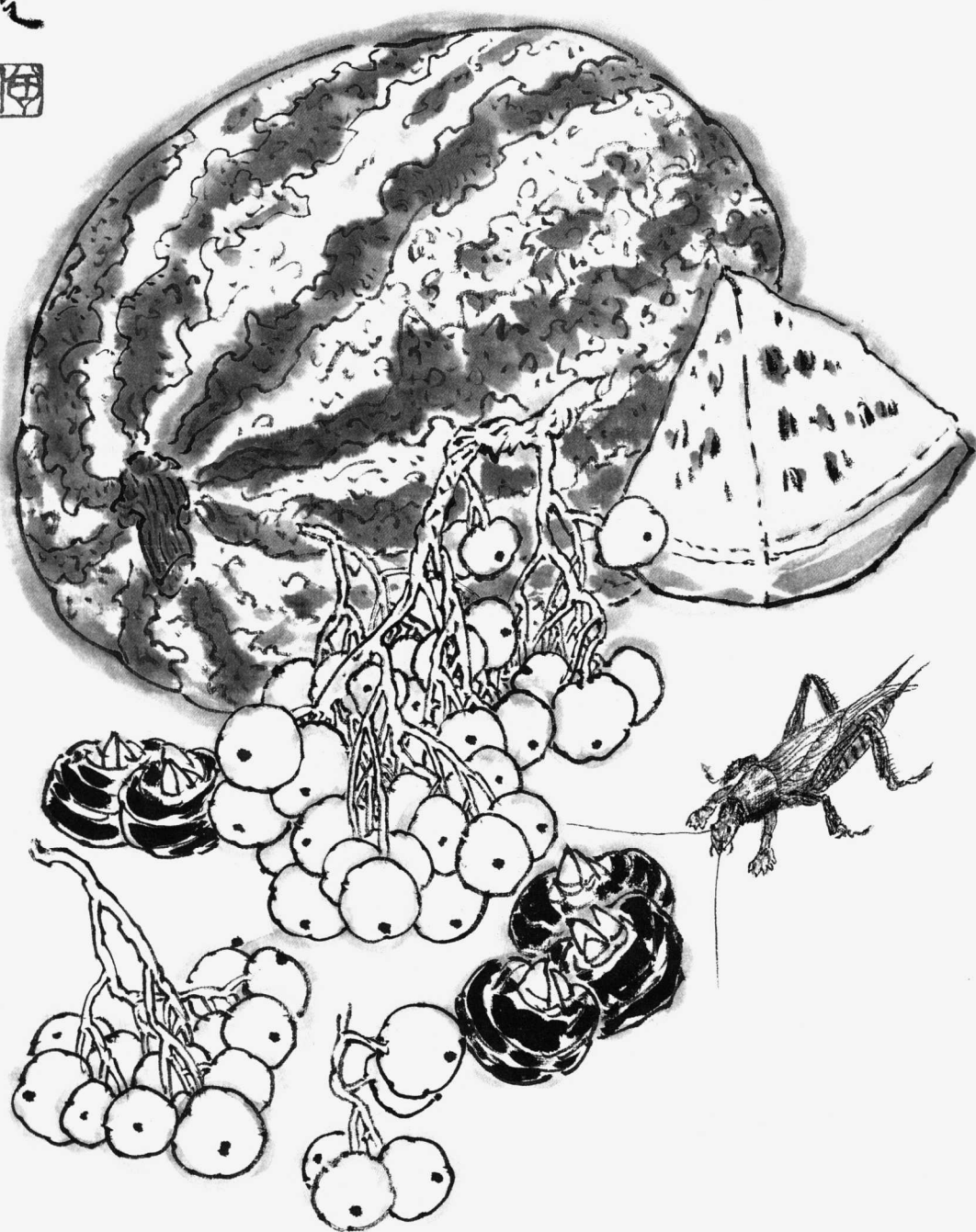

各种昆虫的动态
表现图例

清爽圖

清涼
所見
泉上
餐
月
夜
長
庚辰
梅
主
山
印

周末菜譜
 庚辰之五月
 西曆五月

李辰夏
賀

豐收
之健
蔬食
康勞
動身
精神
美矣

农家乐

蔬香圖

唐虞之

穆

昌厚

虫食蔬

果蔬圖

子題

時來雲州濟西橋
河北牛村人獨步以云

雅趣圖

吾每能得桂

西佳果置

於書棹上

以爲收品

鳥之

若漢山

初燕時節

自為小虫

景初

雅趣圖
關情增雅趣
景初

秋月

唐庚之丁巳

出詔之

丁巳年

