

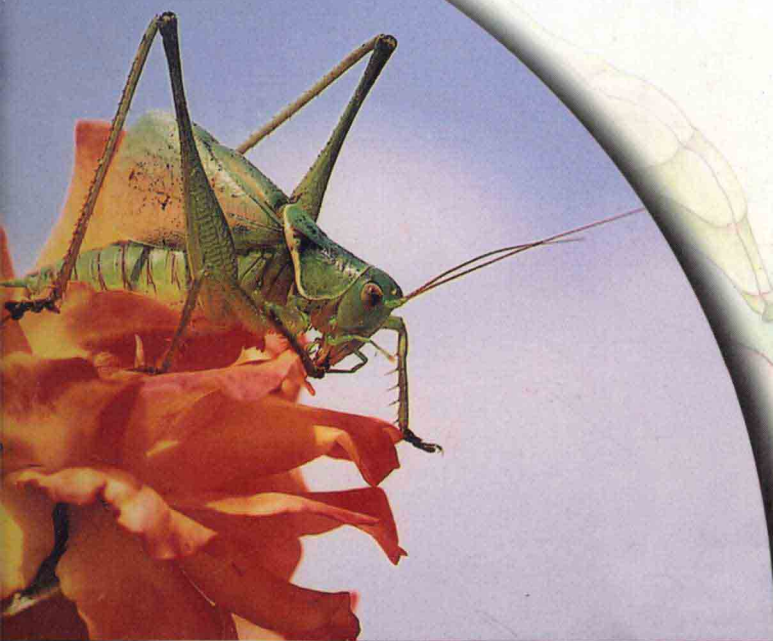
昆虫画 仿相 中国画

FANGXIANGZHONGGUOHUA

庚子年
于浩

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

7.21.27/14
FANGXIANGZHONGGUOHUA

仿相中国画

画昆虫

编著：贾万庆
摄影：张词祖
魏东良
周良

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (CIP) 数据

画昆虫 / 贾万华绘. —天津: 天津人民美术出版社,
2005.1

(仿相中国画)

ISBN 7-5305-2770-3

I. 画... II. 贾... III. 草虫画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第125096号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

由邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市中天印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:2.5

印数:1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 17.00元

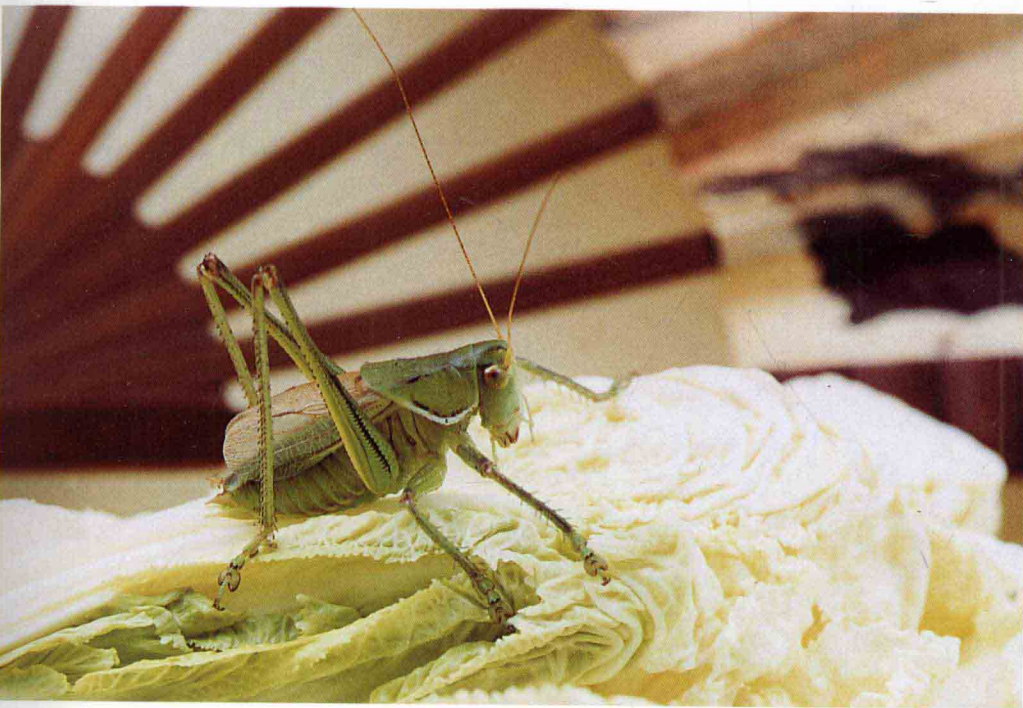
蝈蝈·白菜

蝈蝈是人们广为喜爱的宠物，更是花鸟草虫画家乐于描绘的对象。古今有许多有关于它的绘画精品流传于世。

蝈蝈主要由头、胸、腹、翅和足这几部分组成。其翅为半透明状，翅上有三条明显的纹脉，翅下有一个薄且透明的鼓膜，当两翅相互摩擦时，便发出节频很强的叫声。

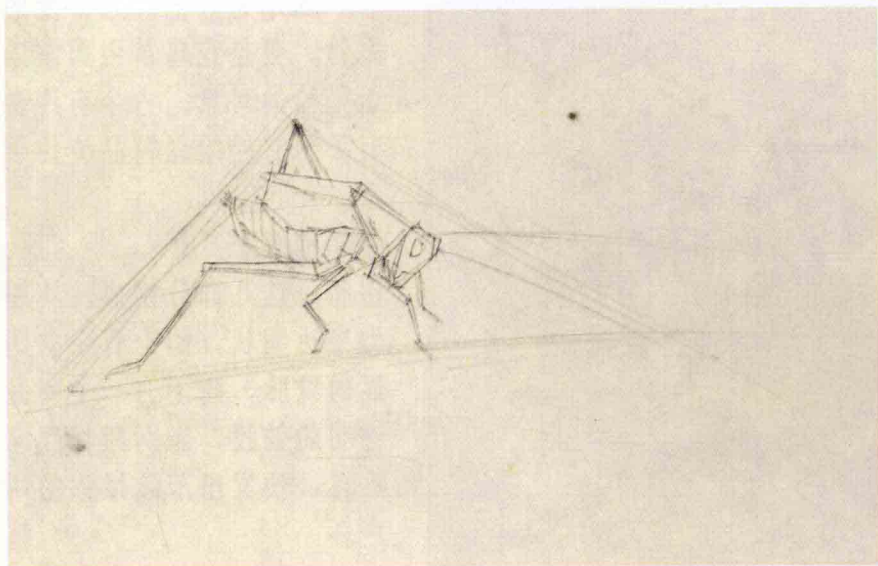
白菜，一年生草本，叶大。叶脉明显，高尺余。画家对白菜钟情确是有因的，无非是取其“清白”谐音或寓意，以自喻或隐喻他人。昔日人们推崇儒家“君子固穷”之说，自然便有许多相关内容的书画。诸如，两个柿子与白菜画在一起为“世世清白”，而将一个柿子与白菜画在一起则称“清白一世”，若画中只有白菜也被用来赞颂女子贞洁而意寓“清白”。本画则取蝈蝈和白菜同入画面，就意喻“清白有声”吧。

怎样参考图片再创作

这是抓拍的照片，图面里的蝈蝈造型较生动，但绘画创作是从自然形象中提炼而又要超出自然的艺术，而非照搬或抄袭，这便须对照片进行有益的取舍和加工方可入画。此照片中蝈蝈的后腿动态过于均衡，可以考虑起草图时，尽可能使其屈伸得更自然优美些，还可以考虑倾斜蝈蝈的身躯，使两触须更贴近白菜，如此无疑会增强画面的动感和美感。分析并成熟地考虑后，便可正式作画了。

《清白有声》作画步骤

图一

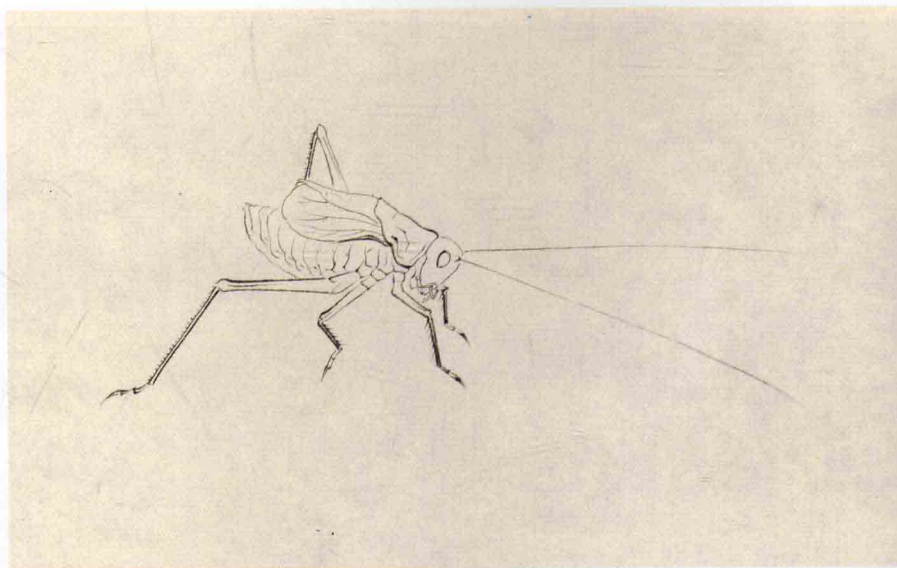
用线的方法要讲究“宁在直中取，不在曲中求”，即“宁方勿圆，宁拙勿巧，宁脏勿净”。画铅笔稿，不但要画出能看到的，还要表现出转过去看不到的地方的空间感觉，也就是线要有粗细等变化。这样反复练习后，才能用铅笔画出如图二的线描稿，工笔画就是要有一种耐心与细心的“功夫”。

画面主体确定后，配景至关重要，这也是构图布局中的一部分，须知，中国画构图是极讲究章法的，如不等边三角形、“之”字形、“S”形构图等，同时还要讲究疏密、气韵等。总之，要意在笔先，胸有成竹。

这幅《清白有声》工笔画属于不等边三角形构图。

二、勾线

定稿后，可用铅笔过稿（拷贝稿），而后用毛笔勾线。勾线时应根据蝈蝈不同的质感而采用深浅不同和笔法不同的线。如，蝈蝈的胸、背较硬，用“铁线描”为宜；腹部较软，用“柔丝描”更适合，而且勾线时还要注意线的长短、曲直、粗细、断续等。

图二

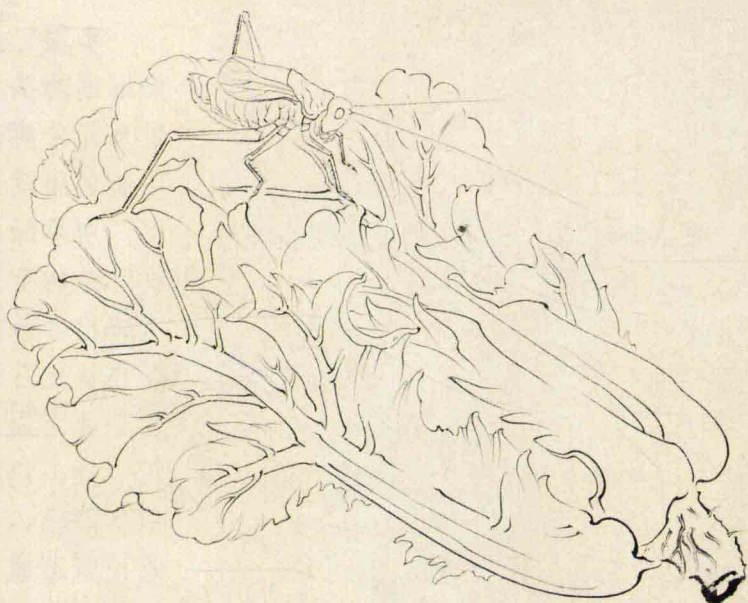
一、铅笔草图

面对照片，不要急于落笔。应视作真的蝈蝈就在眼前，先行观察，而后找准感觉。照片中蝈蝈头与两足呈三角形，把握住这个大关系，便可起草图了。具体步骤是：

1. 从整体观察入手，将绘画对象看成大的几何图形。

2. 观察并比较画面中蝈蝈各部分间的大构成关系，用不同的几何图形组成整个形体。

3. 再行验证式的观察，用水平线或垂直线反复查对，看画得是否准确。

三、着色

步骤一：待墨线干后，应按蝈蝈的结构分步着色。先用中墨（较干）在蝈蝈的头、胸、背部最暗面皴擦，干后用淡墨逐渐染出立体感。染墨时要有主次，删繁就简，突出重点。有些地方要有意留出空白，这样会有空灵感。

染过墨后，再用淡赭石打底色，以使接下来的着色显得厚重。

白菜，用汁绿按菜叶脉的自然走势及凹凸起伏的变化分染。

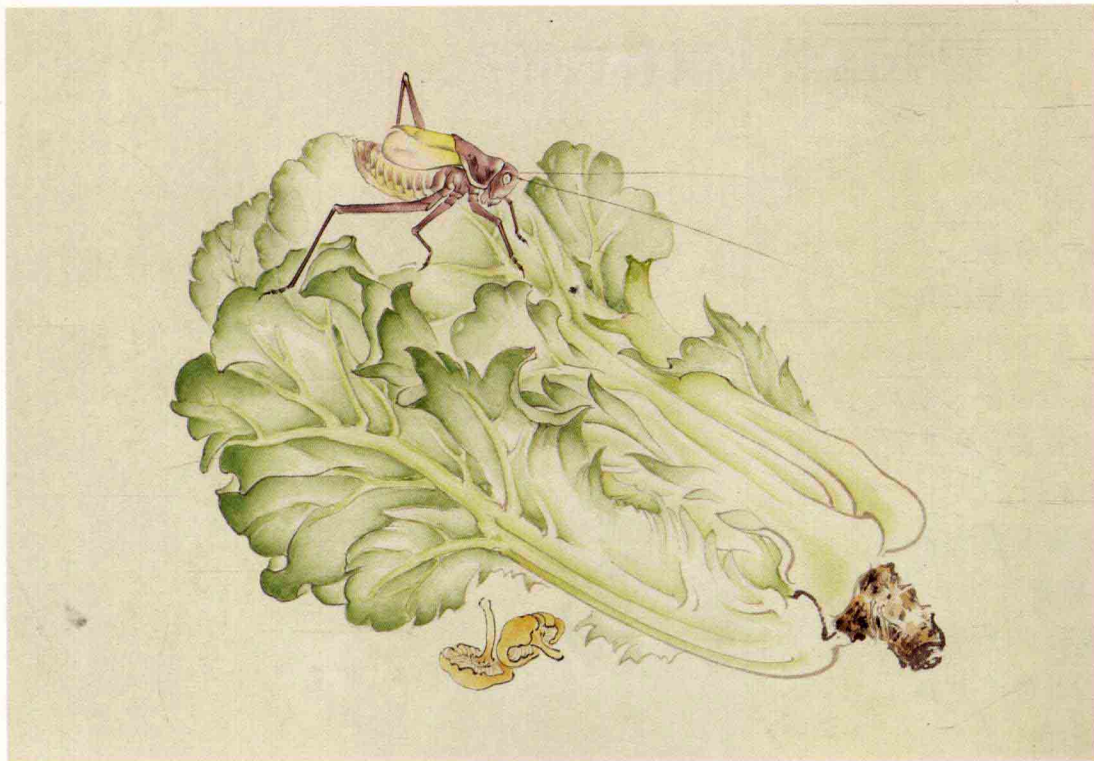
蘑菇，用赭石略加藤黄平涂，外深内浅。涂色时要均匀，颜色不可有滞留处。

步骤一

步骤二

步骤二：用绛紫色染蛴螬的头、胸、背、足及部分腹部。然后再用藤黄染双翅及部分腹部。用草绿按白菜正、反叶结构变化，由外缘（留出叶脉向里分染），后再从里往外染，这一步是为下面打基础的关键一环，以表现出白菜的整体感，心中要时刻铭记白菜属于圆柱体。然后再用赭石染出蘑菇的立体感。

步骤三

步骤三：用绛紫色进一步染蛴螬的头、胸、背等处。加深双翅、腹部的藤黄色。用朱磬色平涂眼、触须与头的结合处。

用深绿色稍染菜叶的突出部分，并有虚实变化。白菜网状叶脉拢起凸显，染时既要注意正、反局部的变化，还要注意每个菜叶与白菜的整体关系。

画白菜根部，先皴出立体感，皴时要“齐而不齐，乱而不乱”，后用淡墨与赭石略染。

蘑菇的里面，用少许曙红染，以点到而止为妥。

甲申年秋
高慶書
知凡上於
書屋

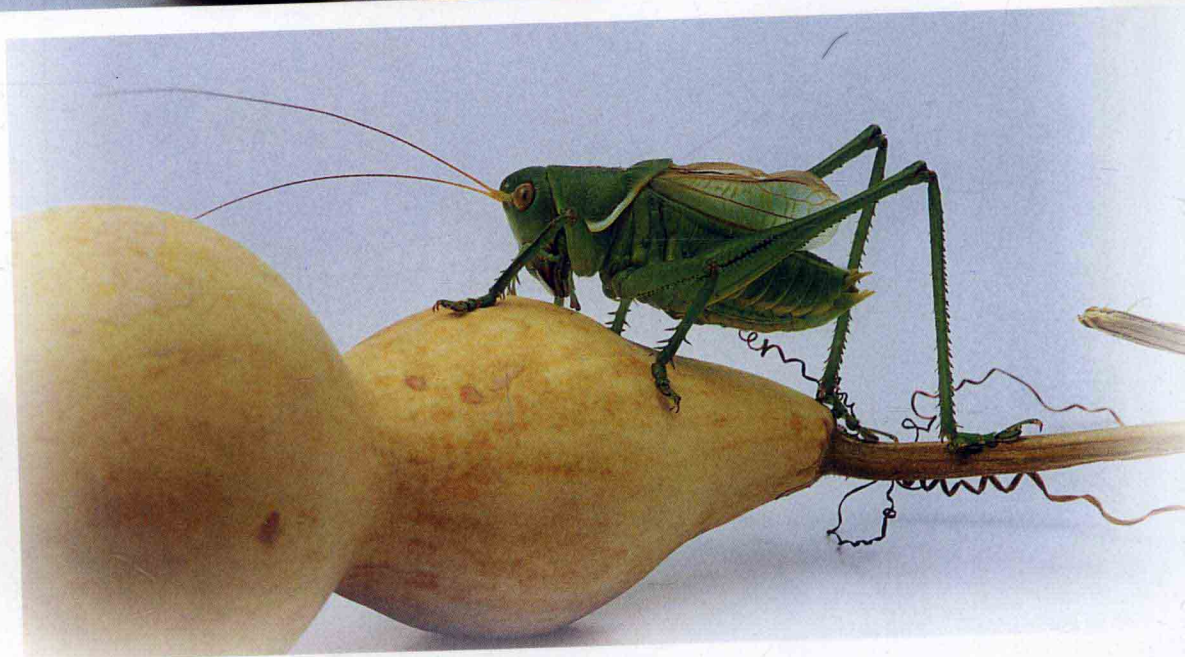
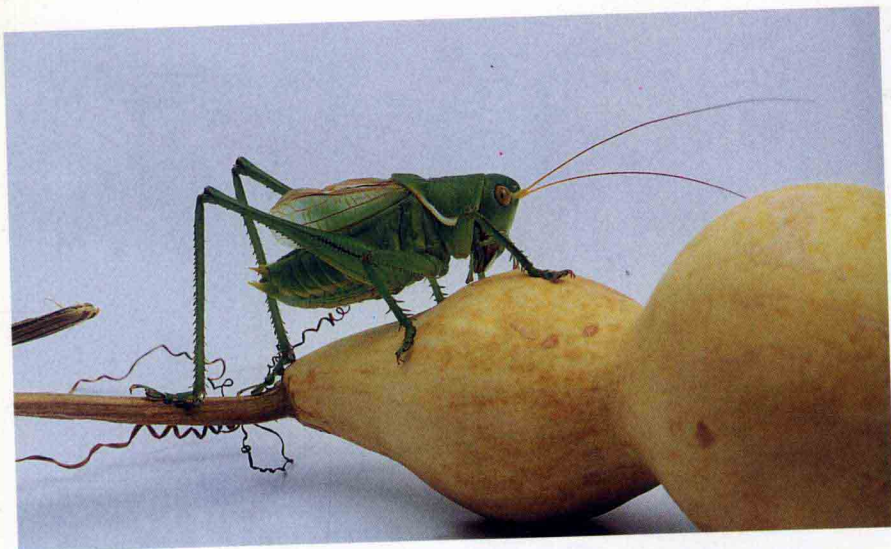

步骤四

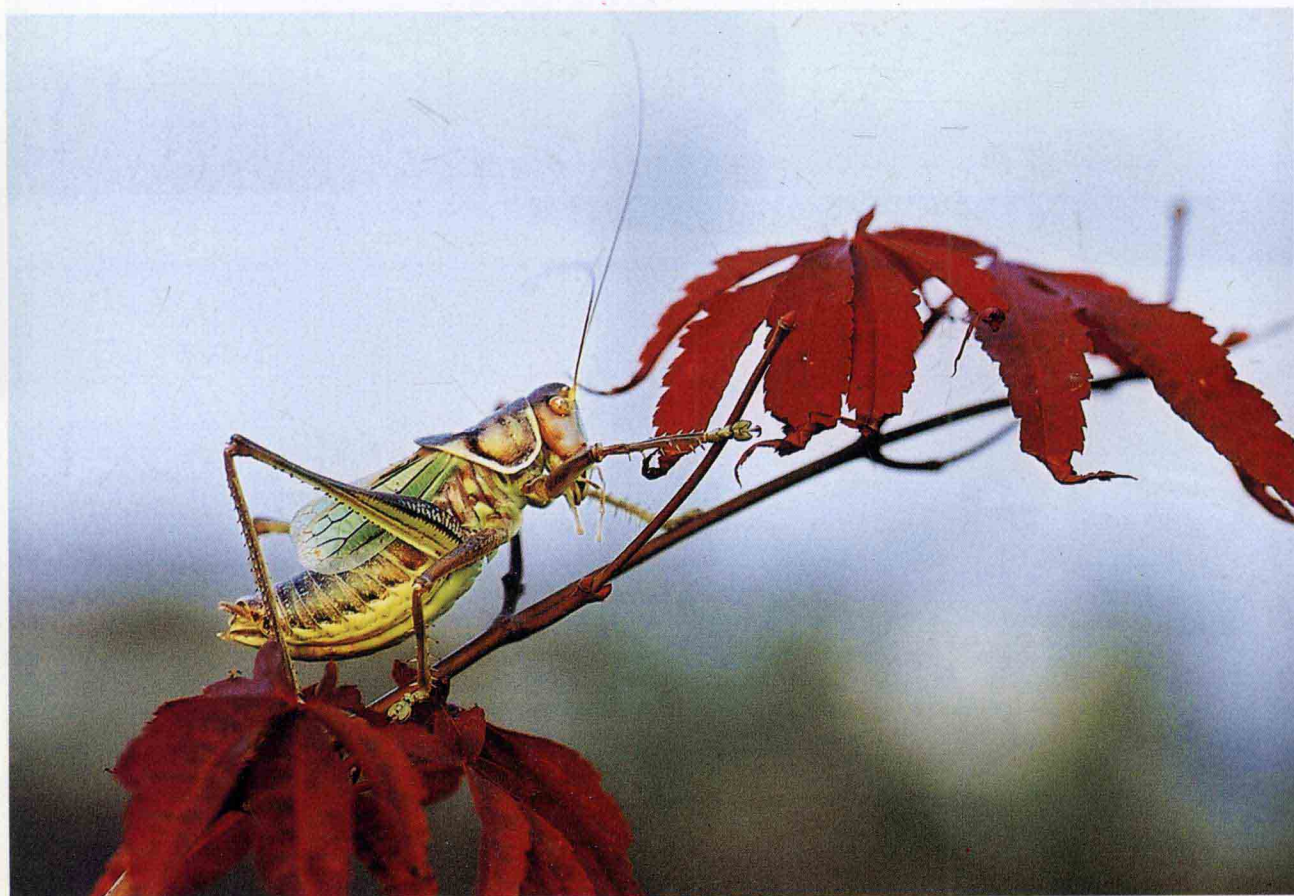
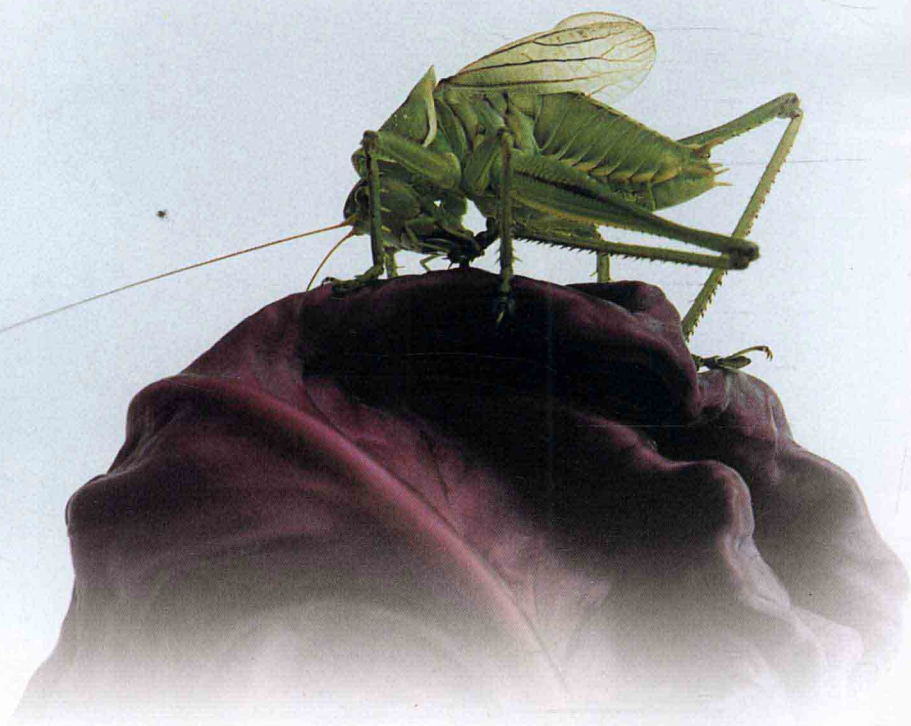
步骤四：蝴蝶胸两侧及头迎面的蓝色处，用花青染，以衬出眼睛的朱磦色的明快。用淡墨勾翅脉，重墨点眼睛，绛紫色勾触须。

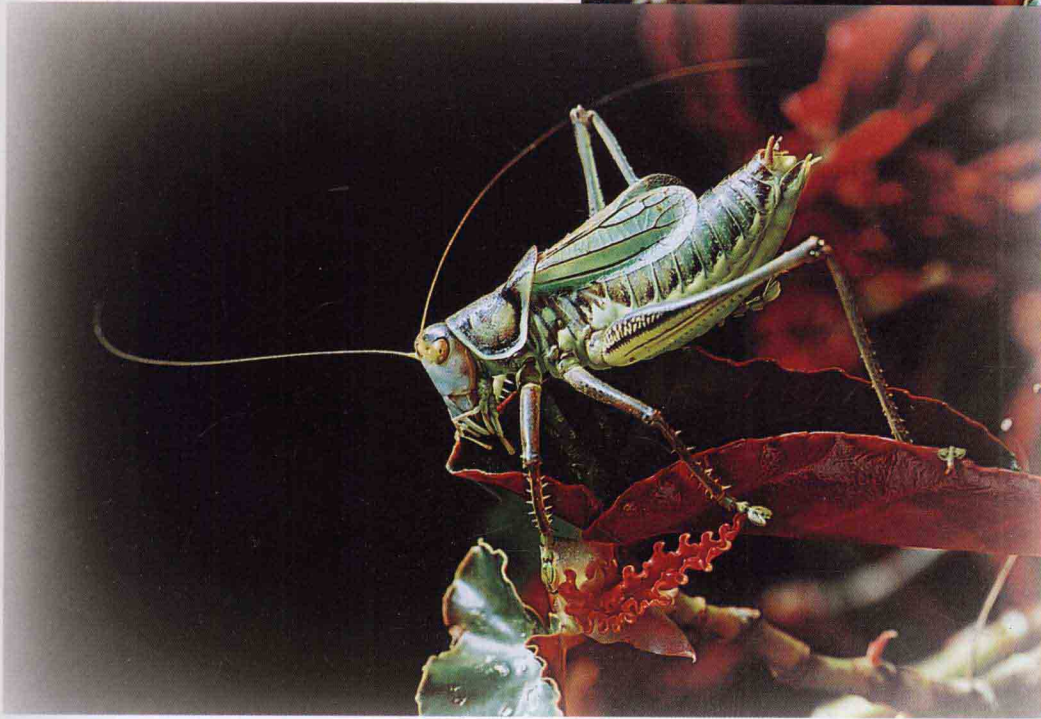
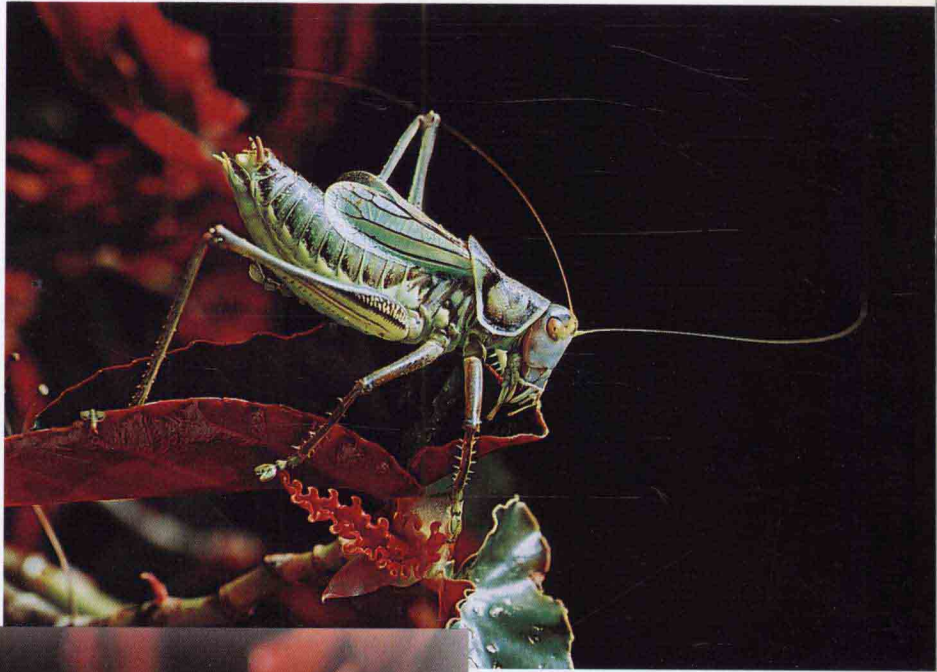
用深绿色按菜叶网状脉络染出反、正转折关系，有些地方要虚染，不可染均匀，否则会无主次关系。用赭石略染白菜根部，注意与白菜整体的协调性。

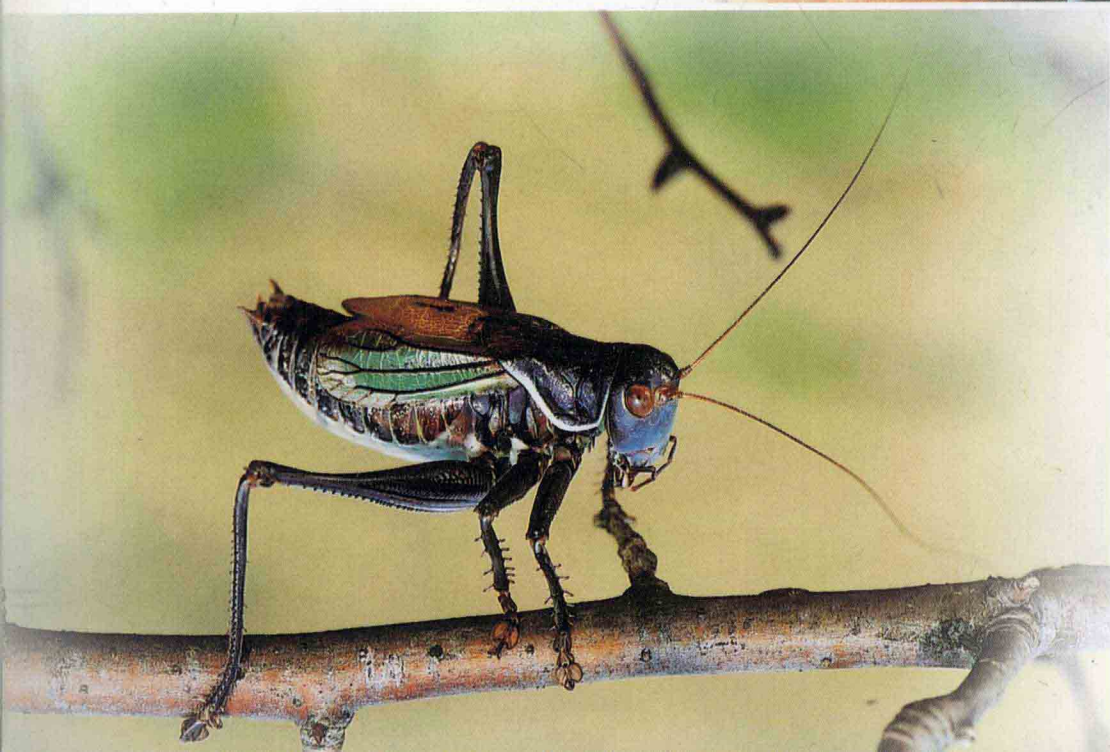
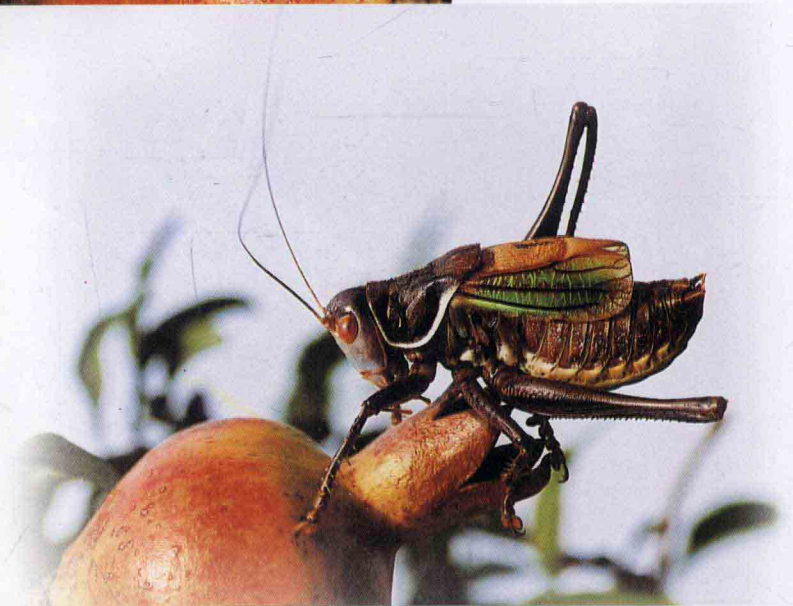
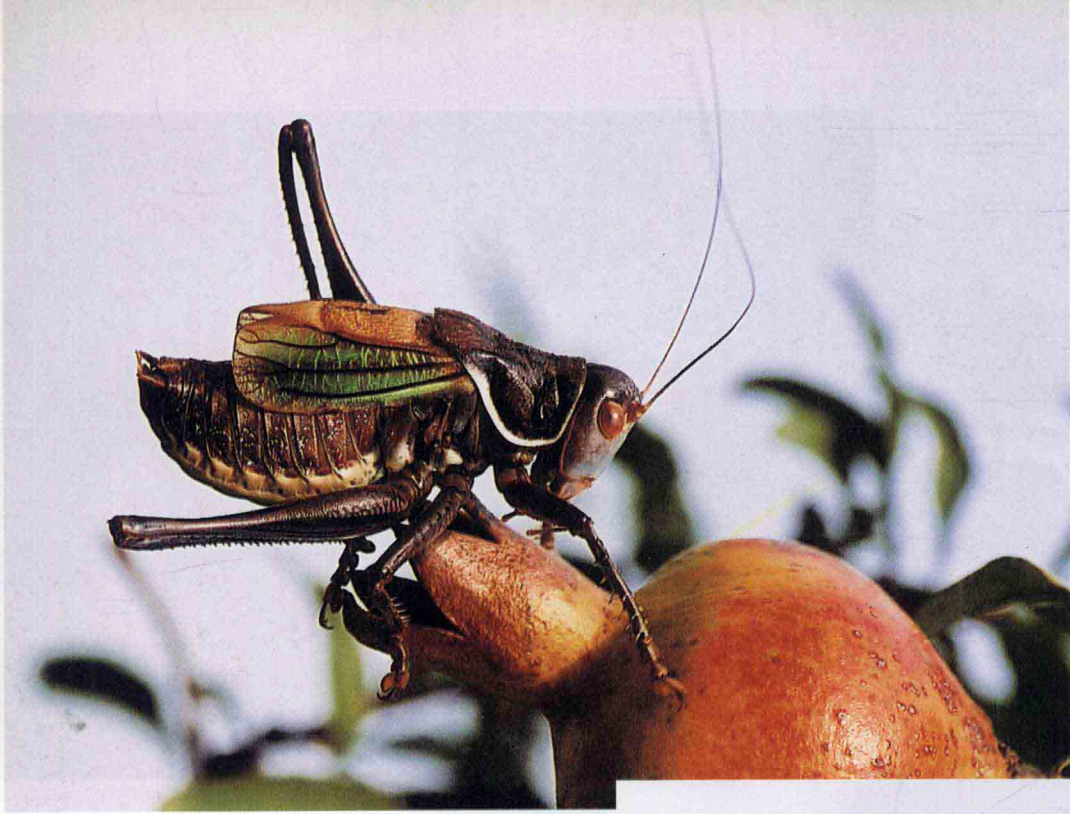
用少许曙红染蘑菇里面，并少施白粉，以显示出蘑菇的质感。最后整理加工，使整幅作品更完美。

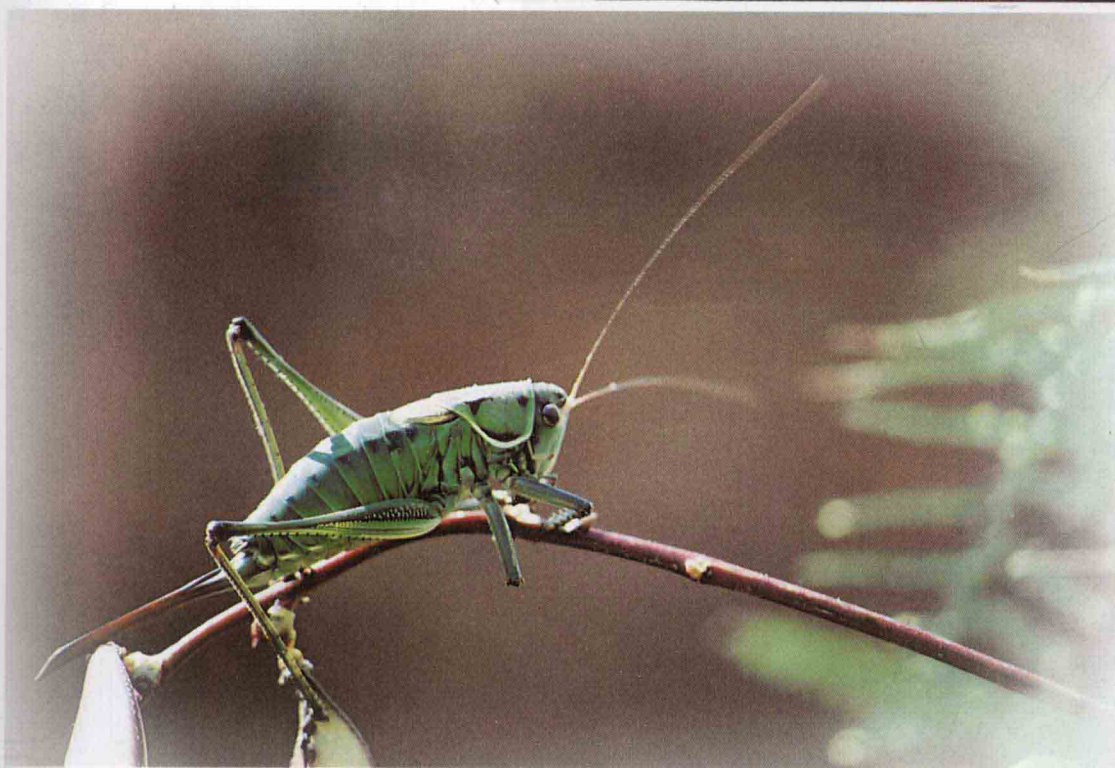
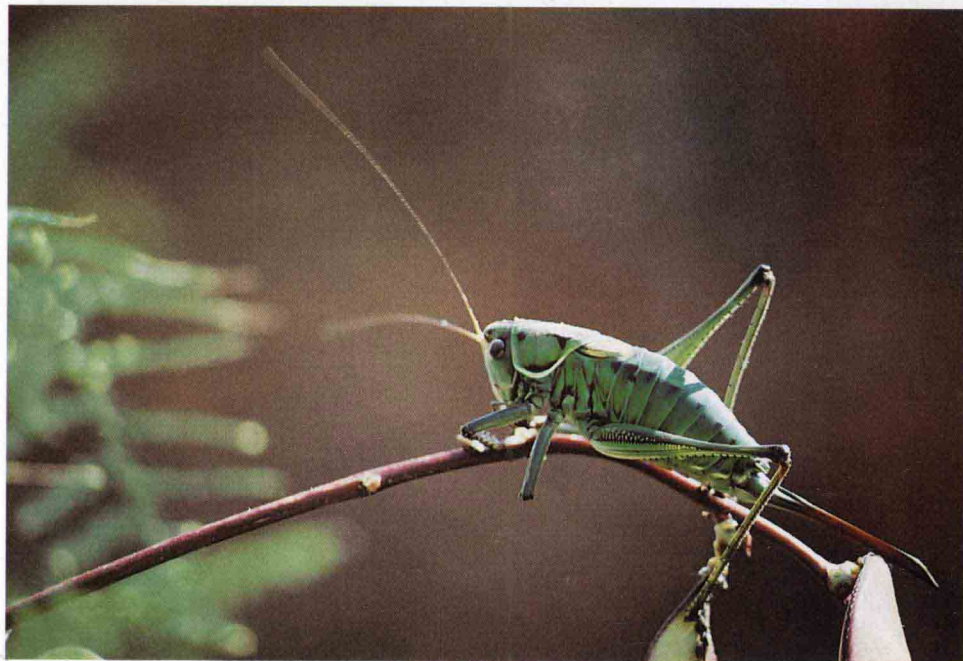
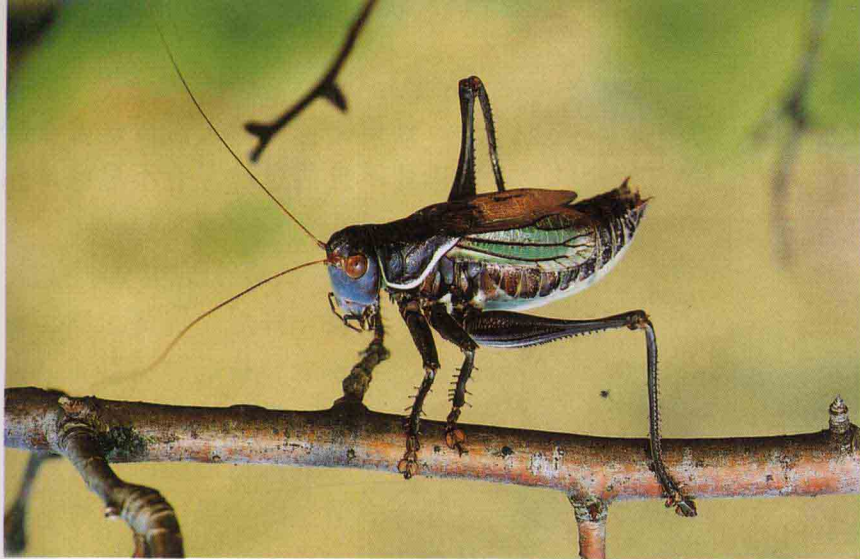

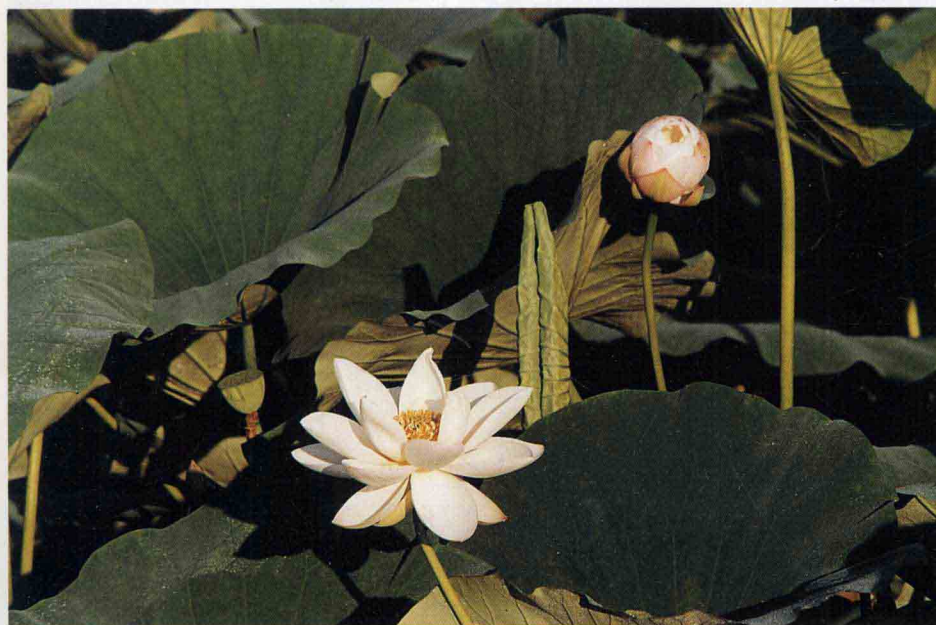

蜻蜓·荷花

蜻蜓、荷花同入画面是古今画家乐此不疲的题材，有不尽的诗情画意。

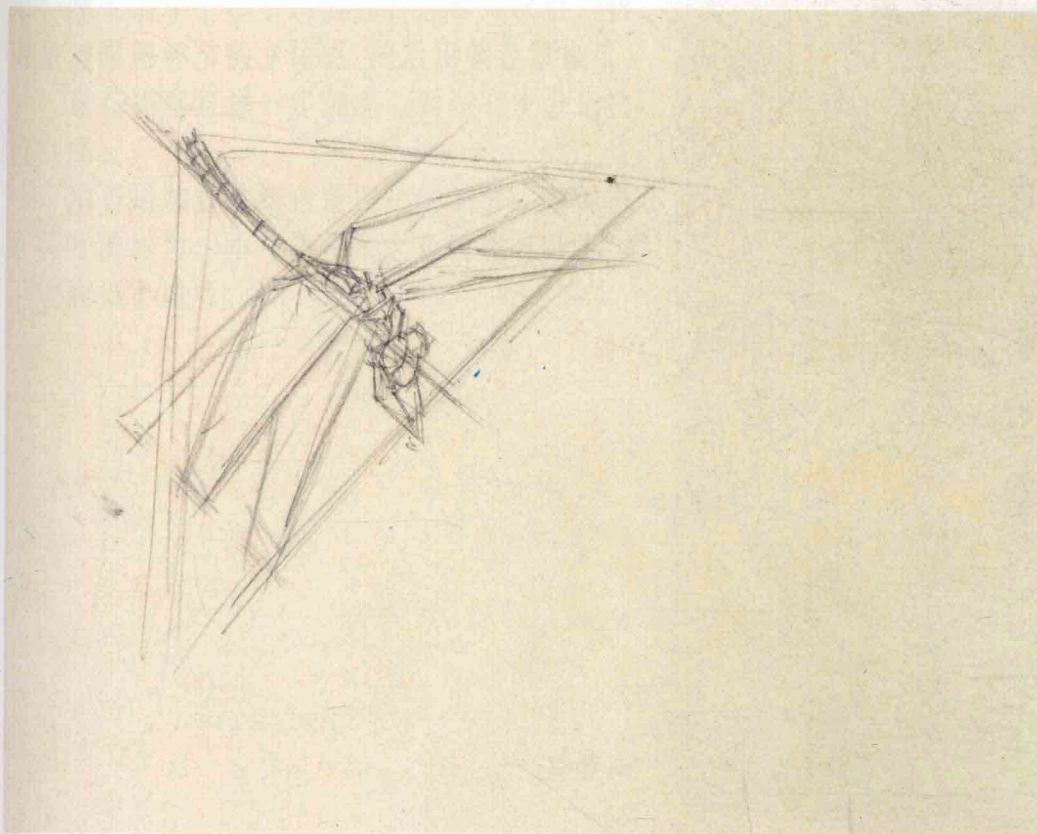
蜻蜓又名“蜻蛉”，大头、露目、短颈、长腰、蝉尾。翼薄如纱，食虻蚊，饮露水。蜻蜓种类繁多，但都腹部细长，有明显的10个环节，第10节尾端有两根尾须。蜻蜓颜色各异，有黄、绿、黑、蓝、红色多种，不同种类的蜻蜓的身体与翅膀的比例也不一样，写生时应要仔细观察。

入夏至深秋是蜻蜓生活繁衍的季节，千万只蜻蜓在夏日的晴空、晚秋池塘款款飞舞，给夏秋季节带来奇异的景观。而春末夏初也别有一番情趣，杨万里曾赋诗“泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头”。荷花，又名“莲”、“水芙蓉”等，睡莲科，多年生草本。叶为圆盾形，长柄于叶背中央，浮出水面，夏日抽长花梗，开重瓣花，呈浅红、深红、白色，以“并蒂莲”为最，它象征着夫妻和睦、生活美满。

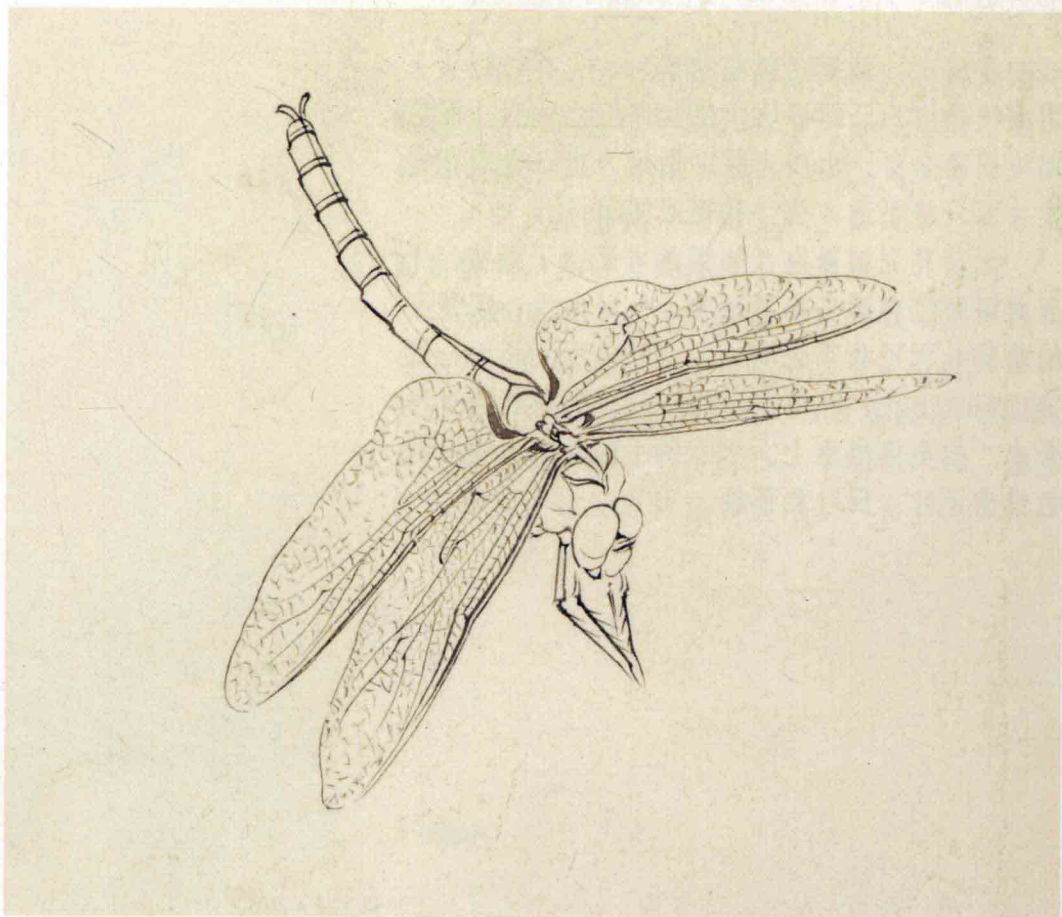
人们还赋予荷花以人格内涵，自古对其赞誉颇多，尤以“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”之句广为传颂。

《映日》作画步骤

起铅笔草图同前，文略。

勾线要求同前，文略。

白描稿

步骤一：蜻蜓白描稿完成后，先在蜻蜓头上用浓淡墨点二三笔墨块，使其产生立体感，而后再用淡墨染全身，由浅入深，染足为止。先用花青染头部，待干透，头、身再罩淡草绿。

画荷花先铺粉底，如纸薄可反铺于纸背，干后再用曙红自瓣尖向下晕染，外深内浅；莲蓬平铺藤黄，再用花青数次分染荷叶的反、正面，要染出起伏变化，并留出水线；最下面荷叶因半浸于水，故要染出水上、水下的不同效果。用草绿色染出正叶、反叶和莲梗。

步骤一