

国画训练新编系列三

千姿百态

昆虫

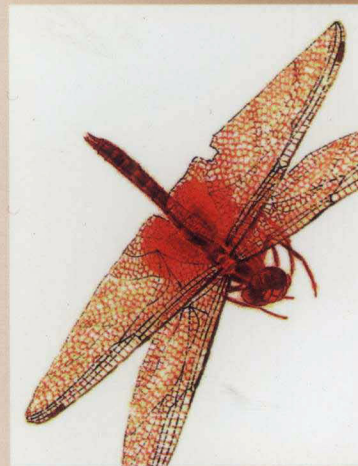
草虫

草虫图典

林瀚 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画训练新编系列 三

千姿百态
画
草虫

林瀚 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

千姿百态画草虫/林瀚著. —上海: 上海书店出版社,
2009.4

(国画训练新编系列. 第3辑)

ISBN 978-7-5458-0027-2

I. 千... II. 林... III. 草虫画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 034678 号

国画训练新编系列三·千姿百态画草虫

著 者 林 瀚

责任编辑 包晨晖

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海市印刷十厂有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 4

印 数 6001—9000

版 次 2009 年 4 月第一版

印 次 2009 年 10 月第二次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-0027-2/J·8

定 价 24.00 元

前言

自然界的昆虫在中国画中被称作“草虫”。“草虫”在中国画中是一种很独特的题材，在西洋画中是没有画昆虫的，这不仅有工具 and 材料方面的原因，也与中国画“致广大、尽精微”的美学意趣有关。不过，在中国画中也没有独幅的“草虫画”，草虫是花鸟画中的点缀物，它不仅能给画面带来盎然生机、动人情趣，有时也能起到构图均衡的作用，某些方面与题款、钤印有异曲同工之妙。

世界上的昆虫有七十余万种，而中国画常入画的不过一二十种，这些昆虫多数是人们所常见的，并且与中国画中的花卉搭配起来比较协调。昆虫在生长期，分成虫、蛹和幼虫，我们画的多为成虫。成虫分头、胸、腹三个部分。头部有口器、触角和眼，触角多为细长（也有的如天牛，触角粗而有节）。胸部有三对足，靠腹部的那对一般长而健壮，具有很强的弹跳能力，便于在遇到天敌时迅速逃生。在行动时前后足不断交错，在起飞时足部下蹲，飞行时足部收拢于胸部，将落地时足部自然前伸，静止时六足平放；胸部上方有两对翅，一般前翅厚而硬，后翅薄而轻（也有的如蜻蜓，两对翅平直而透明；而蝴蝶两对翅平直而五彩缤纷）。腹部无足，一般为九至十节，有时翅会遮住两节。画写意草虫时，腹部可以只画五六节表示一下，也不为错。

为了保护自己，昆虫本身的颜色会随着季节的改变而变化：在春天和夏天，草木繁茂，绿色葱茏，这时昆虫的颜色也多为绿色；秋天草木枯黄，昆虫的颜色也变为赭黄色。生活在土石中的昆虫，如蝼蛄、蟋蟀等，颜色多为褐色。

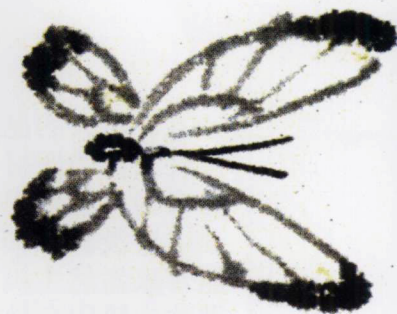
还有一些小动物如蜘蛛、蜗牛等，从生物学理论的角度来看并不属于昆虫纲，但是画家也常把它们像昆虫一样描绘入画，因为在中国画中它们也被叫做“草虫”。

草虫画法有工笔和写意两种。一般来说，工笔花卉配工笔草虫，写意花卉配写意草虫。但有时大写意花卉配以极为工细的工笔草虫，反而使画面产生强烈的对比和节奏感，人们在领略了酣畅淋漓的意韵之后，再去细细品味毫发毕现的精致，更有一种深深的陶醉感。艺术大师齐白石就擅长此道。老人在七十岁以后，当他预感到今后眼花手抖，恐无法再画极为工细的草虫时，他曾在一大摞空白宣纸上，画下过千姿百态的各色草虫，以备此后随时在上面添配大写意花卉，以至于画有草虫的空白宣纸，直到他老人家去世还没有用完。

学画草虫，可以先从临摹入手，从出版物或原作中学习。当然有条件的話，最好找到活的昆虫或标本，仔细观察它们的外形、色彩和各部位细部结构，加以写生，这样以后画起来心中更有把握；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画得神形俱足、意趣盎然了。本书就是一本花鸟画家案头必备的草虫参考书。本书编绘的草虫品种全、范图多，有工笔的，也有写意的，还有便于理解草虫结构的白描，使用起来十分方便，所以，本书又可被称为“草虫图典”。

蝴蝶，节肢动物门，昆虫纲，鳞翅目，锤角亚目。在中国有1300多个品种，分属弄蝶、凤蝶、绢蝶、粉蝶等科。蝴蝶的翅及体表披有各色鳞片和丛毛，因而形成五彩斑斓的花纹，十分入画，加之翩翩起舞的飞姿，在画面中可带来生机和动感。因此，蝴蝶也成为最受花鸟画家青睐的草虫之一。

画工笔蝴蝶时，先以淡墨勾出轮廓及花纹，再以重墨或色彩点染；画写意时，先以淡墨或淡色画翅，再以重墨或重色勾、点、染各种花纹。

草虫

蝴蝶

草虫

蝴蝶

草虫

蝴蝶

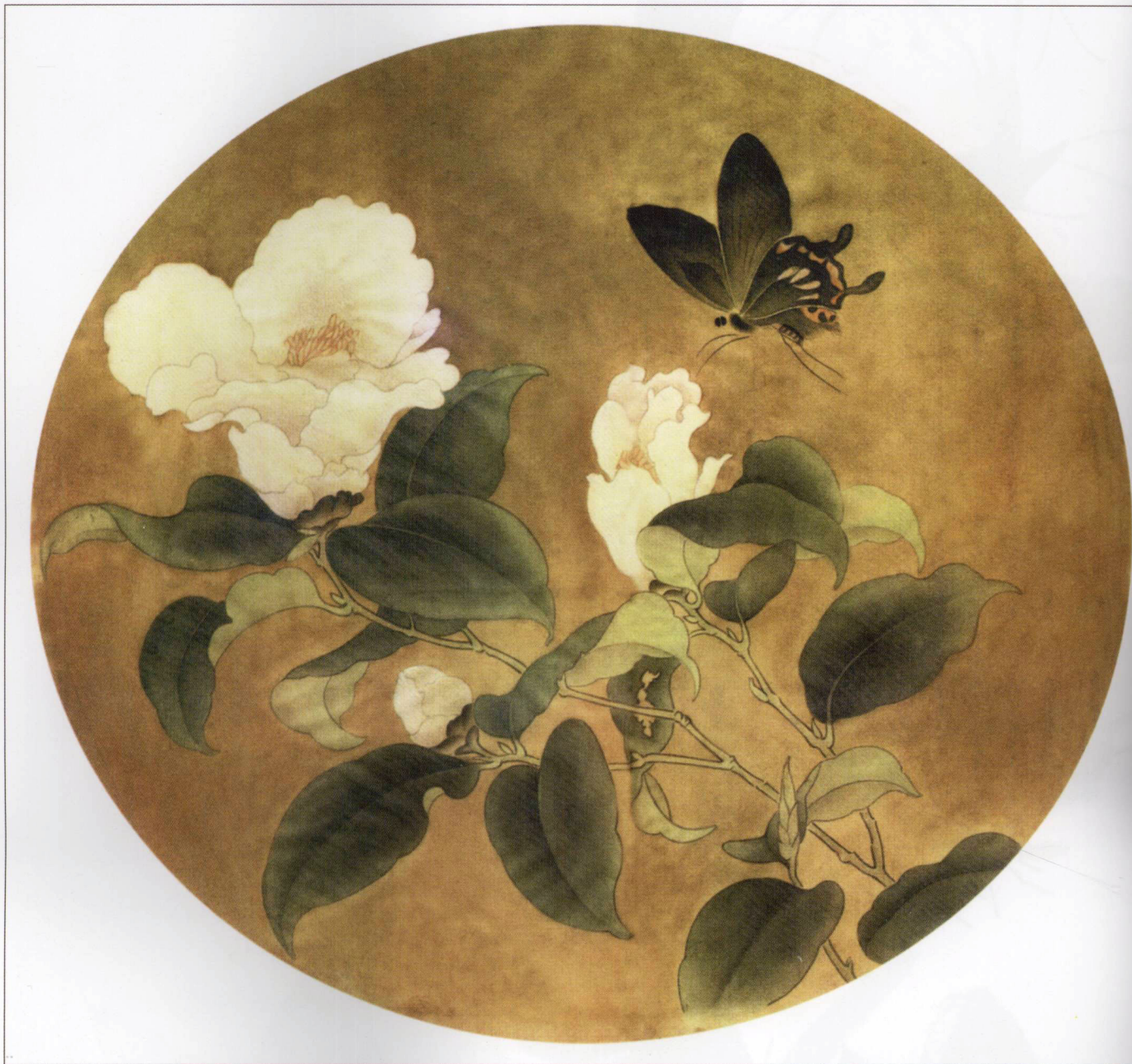
草虫

蝴蝶

草虫

蝴蝶
范图

蝶花图 （宋）佚名

草虫

蝴蝶范图

红芍药图 (清) 任伯年

牡丹群蝶 陈之佛

草虫

蝴蝶范图

白牡丹 王道中

草虫

蝴蝶范图

梅花 王雪涛

合家欢喜 唐云

蜻蜓，蜻蜓目，差翅亚目，分蜻和蜓两个总科，中国常见的有黄绿棘臀蜓，体长5厘米，翅发达，长而狭，极薄且透明，有网状络纹；头部转动灵活，触角极短，复眼发达，胸隆起，腹细长。

蜻蜓目中还有一类叫“豆娘”，属束翅亚目，体格较瘦细，休息时四翅收束于背上。

画工笔时注意，要有耐心地把蜻蜓翅上的络纹画好；画写意时，可用淡墨或淡色一笔画出一翅，也可用墨只勾出翅的轮廓。

草虫

蜻蜓

草虫

蜻
蜓

