

国画技法讲堂

名家教你画

草虫鳞介

高占国 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

● 中国画是表现生命的艺术，自然中的一草一木，一鸟一虫，都是画家表现的对象，草虫鳞介虽为小类题材，但在花鸟画中，它是营造画中情趣、意趣的添加剂，活泼、盎然的生机便从这些微不足道的生物中体现出来。这是一门学习花鸟画必不可少的画科。

● 本书介绍了几十种草虫鳞介的小写意画法，重点强调观察、写生与创作的三个阶段，并配有繁体诗句以示题款的重要性。

国画技法讲堂

名家教你画

草虫鳞介

高占国 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

名家教你画草虫鳞介 / 高占国著. — 合肥 : 安徽
美术出版社, 2011.7

(国画技法讲堂)

ISBN 978-7-5398-2846-6

I. ①名… II. ①高… III. ①写意画 - 国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第129431号

国画技法讲堂 名家教你画草虫鳞介

高占国 著

出 版 人: 郑 可 选题策划: 朱阜燕
责任编辑: 朱阜燕 责任校对: 司开江 陈芳芳
封面设计: 关 敏 版式设计: 徽韵书坊·蒋利娟
责任印制: 李建森 徐海燕
出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
传媒广场14F 邮编: 230071
营 销 部: 0551—3533604 (省内)
0551—3533607 (省外)
投稿热线: 0551—3533611 13965059340
印 制: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
开 本: 889×1194 1/16 印 张: 6
版 次: 2011 年 8 月第 1 版
2011 年 8 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5398-2846-6
定 价: 34.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

耄耋與貓
 蝶諧音
 自明代始
 有人畫
 耄耋圖配
 以大富貴
 以稱的
 牡丹便
 寓意長壽
 且富貴
 是百姓樂
 見之畫
 題 庚寅冬月
 畫之 畫之
 畫之

目录

概述

第一章 草虫篇

第一节 蜻蜓

第二节 蝴蝶

第三节 蜜蜂、细腰蜂

第四节 蝉

第五节 螳螂

第六节 蝥蛄

第七节 纺织娘

第八节 蚱蜢

第九节 蝗虫

第十节 蟋蟀

第十一节 天牛

第十二节 红姑娘

第十三节 其他草虫

2

11

20

25

32

37

45

50

54

59

62

65

67

第二章 鳞介篇

第一节 青蛙

第二节 金鱼

第三节 鲫鱼

第四节 鲤鱼

第五节 鳊鱼

第六节 鲢鱼

第七节 虾

第八节 螃蟹

第九节 贝类

第三章 草虫鳞介题画诗句选

68

72

75

77

79

82

84

87

90

概述

本书所介绍的草虫是指生长在花草中昆虫类的统称，是在自然界中我们能肉眼观察到的最小生物。而鳞介是水族类的总称。

我们中国人崇尚自然美，自然界的山水、草木、花鸟、虫鱼都是历代中国画家追求与表现的对象。古代出土的文物中有玉雕的蝉与在陶器上绘制的鱼等，从中可以窥见中华民族对草虫、鳞介的喜爱。

相传，南朝顾景秀擅画蝉，时人“叹其巧绝”。唐代李迪擅画蜂、蝶、蝇等虫。至五代黄筌的《写生珍禽图》中所画蝉、黄蜂、蜜蜂、甲虫、蟋蟀、蝗虫、天牛惟妙惟肖，栩栩如生。自黄筌以后草虫、鳞介不再只担配角，已成为主要表现的对象。宋时善画草虫、鳞介的画家代不乏人。如赵昌，人称“写生赵昌”，所作蚱蜢、蝴蝶用笔精准，皆由写生而得。刘寀画《游鱼图》，各种游鱼形态逼真。传为徐熙所作《豆花蜻蜓图》，对黄褐色蜻蜓描绘神妙入微，连透明的翅及翅纹都表现得十分清晰，而豆花却以简笔写出。宋代罗大经著《鹤林玉露》载：“曾云巢无疑工画草虫，年迈愈精。余尝问其有所传乎，无疑笑曰：是岂有法可传哉？某自少时，取草虫笼而观之，穷昼夜不厌。又恐其神之不完也，复就草地之间观之。于是始得其天，方其落笔之际，不知我之为草虫耶，草虫之为我耶？此与造化生物之机缄，盖无以异，岂有

可传之法哉？”就是这种取草虫笼中观，复就草地观，才达到不知我为草虫与草虫为我的天人合一境界。宋末元初之钱选，所作《草虫图卷》，将草虫、青蛙作为主要表现对象，集十余种草虫于一图，布局精绝，各有姿态，自然天趣。

邹一桂在《小山画谱》中说：“严花密叶之际，着一二飞虫，不惟空处不空，亦觉分外生动。”明代为草虫、鳞介画大发展的时期，其间不仅构图与形式有了很大发展，而在种类上，如蜘蛛、扁虱这类昆虫也进入到画家笔下。明代《猫蝶图》的出现使草虫不仅依附于花草，还与走兽在画中产生互动。因为“猫蝶”与“耄耄”谐音，于是便有了追求与祝福长寿的寓意，增加了文化内涵。

至清代除了承续明人传统，在描绘草虫、鳞介的种类上也有了进一步的发展。草虫、鳞介在国画中属于花鸟画范畴，也是我们民族绘画中的一枝奇葩。尤其在近代，画鱼虫不能不提及齐白石、张大壮、王雪涛以及刚刚仙逝的萧朗教授，他们所创造的鱼虫技法与佳作必将流芳百世，永远熠熠生辉。

此册中的一些草虫与个别鳞介写生，都是作者多年捕捉或购得并在宣册上匆匆记录其动态而写生的作品，因宣册仍属生宣，不能反复渲染，所以还算是小写意。虽不完备，确已积二十余年了，转录至此册只供参考而已。

第一章 草虫篇

Di yi zhang cao chong pian

在一幅画中添画草虫，或以草虫为主的画幅中，要根据花草的季节画草虫，或根据草虫的生长期补缀花草。试想画一幅红梅爬

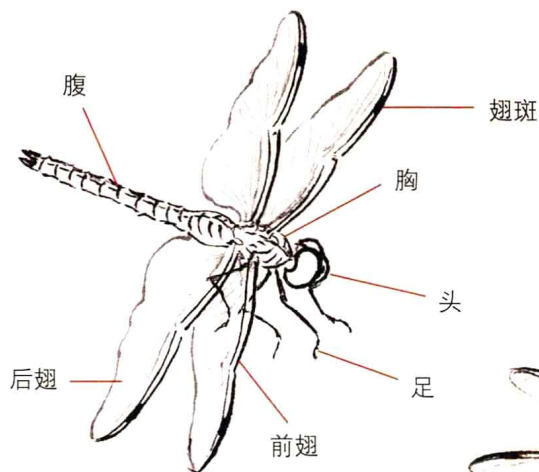
上一只绿色螳螂就会被人诟病，所以春天只能画蜂、蝶，夏季可以画蜻蜓、鸣蝉、蝈蝈等，秋景中各种草虫几乎都可入画了。

第一节 蜻 蜓

蜻蜓为较大昆虫，头大，呈半球形，前后两对翅，翅膜透明，每翅前边缘骨架较挺硬，近翅端有翅斑，整翅生有细密近似网状骨架。蜻蜓胸健壮，腹有节，较细长。生有六足皆能从后向前伸。

另有一种小蜻蜓，民间称为“豆娘”，头上两个大眼，腹细长，四翅靠胸部窄而外宽。蜻蜓多在水边草丛飞舞停落。

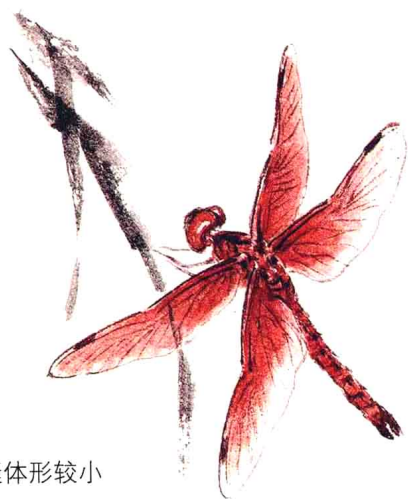
蜻蜓的结构

蜻蜓翅细部

常见的赭色蜻蜓写生

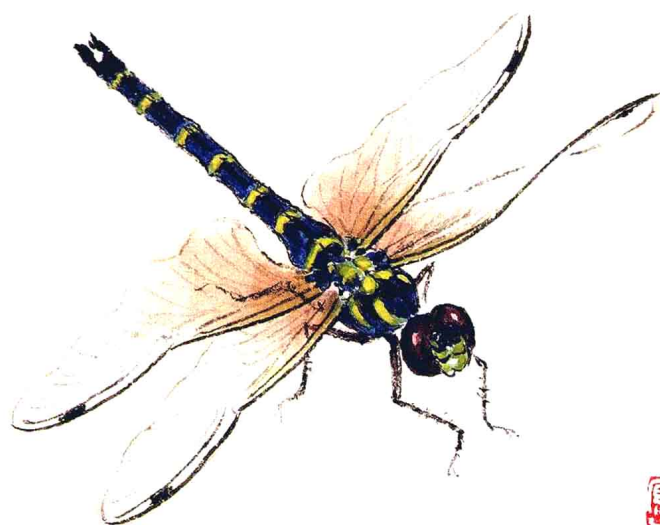
红色蜻蜓体形较小

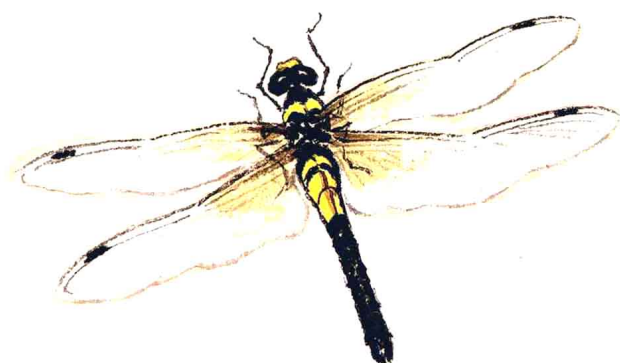
黑色蜻蜓前后翅不是全黑

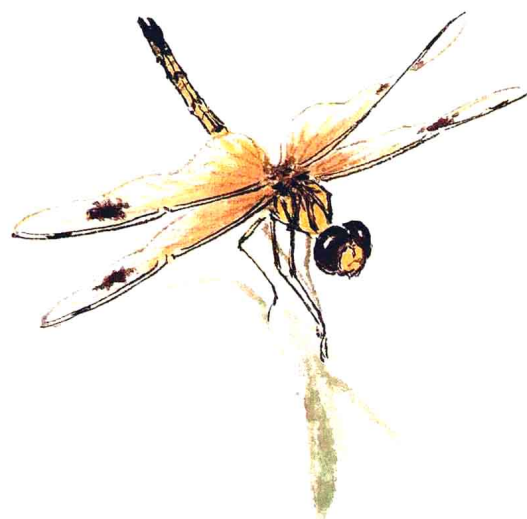
绿色蜻蜓体形较大，前后翅中间泛黄

青色蜻蜓体形较大

黄色蜻蜓

翅面上有褐色斑的黄蜻蜓

小蜻蜓俗称豆娘

黑腹绿色蜻蜓

海南豆娘

蜻蜓画法步骤

1. 先勾后染法

① 先勾蜻蜓四翅，稍重的墨先勾翅的前边缘，骨架较挺，所以用笔应有力度。翅后边缘淡墨勾，随即略勾翅上纹路。

② 中等墨色勾画胸。

③ 勾画头与胸部连接处要虚，方显头部灵动。

④ 勾腹应简。较重墨点翅斑并勾足。

⑤ 蜻蜓颜色多种，可根据需要来染。画蜻蜓也可用色勾色染法表现。

色勾色染法

2. 先点染后简勾法

①用淡墨，略干的笔点画四翅，右边翅从里向外画，下笔实，收笔虚些。左边翅从外向里画，下笔要虚，收笔实。左右翅部都要内宽、外略窄。

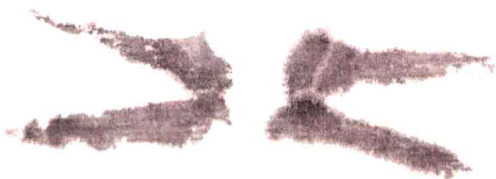
②用颜色点胸。

③点画头可略显方形，中间留白。头与胸要虚接。

④画腹根据透视关系，翅与胸可断开点画。勾足向前探，较随意、用笔灵活。

⑤淡墨勾翅纹，重墨点翅斑，简勾胸、腹。也可用色点色勾法表现。

先点染后简勾法

①

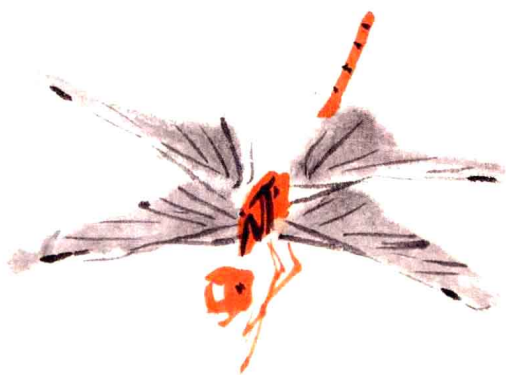
②

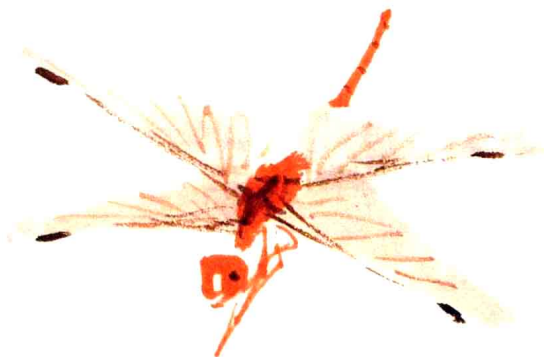
③

④

⑤

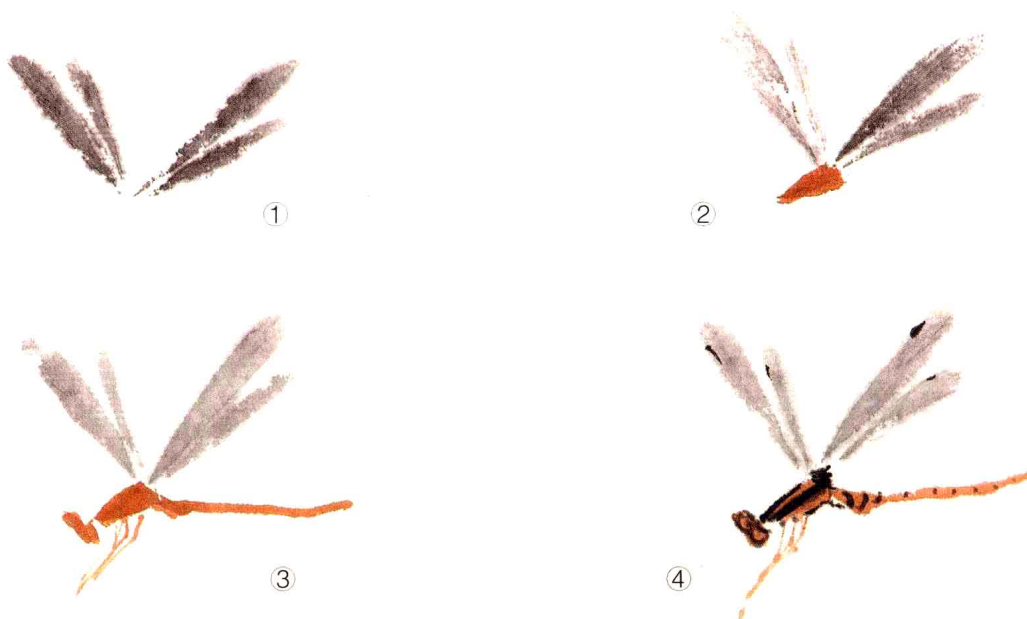

色点色勾法

3. 小蜻蜓（豆娘）因体型较小，只适用先点染后简勾的画法，画飞动的豆娘先画四翅，画成外宽内窄，后点胸、头、腹、足。

画停落的豆娘时，先点画胸、头、腹、足后画翅，翅与胸连接处要虚，翅与翅、翅与腹不要画成平行线。

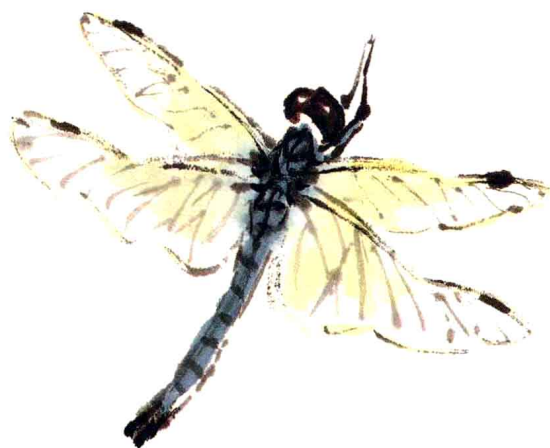
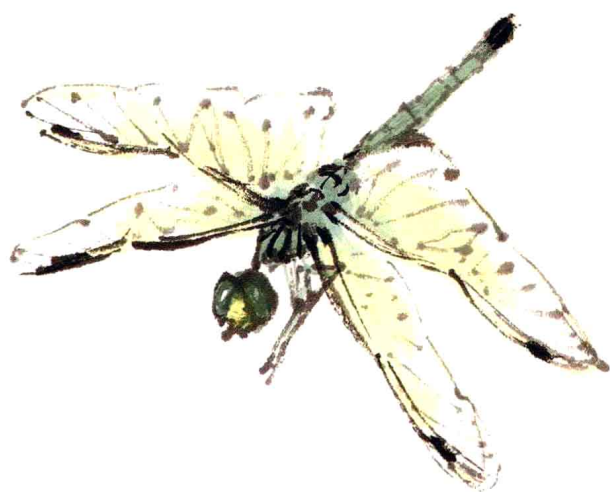
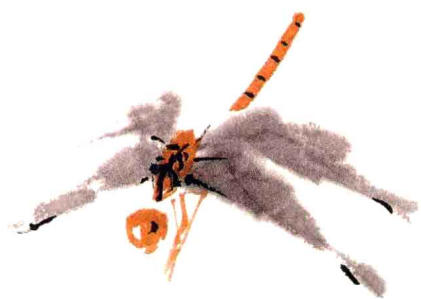
飞动豆娘画法步骤

停落豆娘画法步骤

蜻蜓的各种姿态

第二节 蝴蝶

蝴蝶的品种在昆虫界是最多的，如：凤蝶、弄蝶、绢蝶、粉蝶、灰蝶、眼蝶、蛱蝶、斑蝶等等，只我国就有一千三百余种。同时蝴蝶在昆虫界也是最美丽的，素有“会飞的花朵”之称，是最常见的昆虫之一。由于蝴蝶形态优美、色彩丰富，所以在花鸟画

中也就成为画家表现最多的昆虫。

蝴蝶生有美丽的四翅，前翅在上，后翅在下，左右翅的大小、花纹几乎完全对称。翅背面纹色清晰，腹面纹色较淡且模糊。头生双眼及一对细长触须。胸在两翅根处，腹在两后翅中间，一般多为六足。

