

中国画临习技法丛书

草虫

辽宁美术出版社

姜巍 李百鸣 著

草虫入画在我国由来已久，久盛不衰。工笔草虫画作为中国绘画艺术的一种表现形式，始于南北朝，发展于唐朝，宋元时期达到其顶峰。历代各朝名家均有优秀的传世作品，这些作品题材基本相同，风格却大相径庭，但都是画草虫的绝好范本。

中国画临习技法丛书

草虫

辽宁美术出版社

姜巍 李百鸣 著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书·草虫 / 姜巍等著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5314-6318-4

I. ①中… II. ①姜… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第096060号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳鹏达新华广告彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

字 数: 50千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 申虹霓

封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫

版式设计: 申虹霓

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6318-4

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国画临习技法丛书

草虫

辽宁美术出版社

姜巍
李百鸣
著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书·草虫 / 姜巍等著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5314-6318-4

I. ①中… II. ①姜… III. ①草虫画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第096060号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳鹏达新华广告彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 3.5

字 数: 50千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 申虹霓

封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫

版式设计: 申虹霓

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6318-4

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

概述

与传统的中国山水画和中国人物画相比，花鸟画所具备的“借物抒情、托物言志”的艺术功能，使得外部世界与画家主体性情之间的契合与迸发显得格外肆意、淋漓和酣畅。由此，客观世界中的芸芸众生，诸如林木花草、鸟兽鱼虫，无疑都会为中国花鸟画家的发现与表达提供艺术上的可能，从而使得画家的艺术视野不断地延展到自然中的各个角落。

“草虫”二字，通常是指自然界的昆虫杂卉，从艺术表现的范畴来讲，其意为以花草和昆虫为题材的中国画，尤以“虫”为主，常见的如蝈蝈、螳螂、蜻蜓、蝴蝶、蝉、天牛等。

对于自然中花草鱼虫的审美关注，可追溯到史前新石器时代。在那时的彩陶纹饰里，就曾经出现过花草鱼虫的形象描绘。到了南北朝时期，已经出现了不少擅长表现此题材的画家。不过，由于在文化发展不同阶段，社会审美与现实需要的情况不同，以“草虫”为表现题材的中国花鸟画，同以“花”与“鸟”这两个主要题材相比而言，曾经以“非主流”的状态，存在于中国画的艺术洪流之中。张彦远曾评“画以禽鸟为下，而蜂蝶蝉虫又次之”，说明那时的“草虫”并未以一个较为独立的绘画题材而被认可。

随着花鸟画在隋唐时期的发展，到五代时期的成熟，直至宋代的发展高峰，花鸟画成为与人物画、山水画并行立足的绘画大宗。“草虫”才逐渐在中国花鸟画审美体系里占有了一席之地。随着时代的发展，以“草虫”为表现题材的花鸟画作品，也更加散发着独特的艺术魅力。

“草虫”题材绘画的历史发展，依托于花鸟的整体进步。宋代大力提倡的写生精神，使得当时的花鸟画取得了“古不及近”的高峰。而在中国画诸多表现题材中，“草虫”题材的艺术表现，很大程度上源于花鸟画所推崇的这种写生精神。那就是在写物象“生之理”、“生之态”、“生之意”、“生之趣”的同时，表达艺术家丰富的艺术情感与精神世界，从而引领我们从另外一个角度去感悟中国画

的审美哲学和艺术思维。

因此，不论是古人对其精妙绝伦的写生，还是当下艺术家的多元化表达，都使得“草虫”题材的中国画成为表现意趣、生机、灵魅、精致与玄妙意境的重要手段之一，其表现手法可工、可写抑或工写兼具，情感表达则内敛抑或奔放。而且，作为创作题材的“草虫”，更从看似随性、雅俗共赏的砚前小品，逐渐被纳入更为开阔的艺术实践之中。

从富贵黄筌的“写生珍禽”到白石老人的“草间偷活”，从宫廷的精妙富丽，到民间的朴素平和，无不在通过对草虫的描绘中表达着内心的感悟与对于时代和生活的思考，这种看似简单的寄情于寸草之间的微微言情，所传达出来的审美意境，已经远远地超出了局限于一草、一虫精致刻画的技术层面，从而使得作品更加具有了深刻的人文内涵与时代印记。

人类对于自然的探索是无止境的，固有的“时空”概念常常被文明的进步所改变、刷新。微观世界逐渐被放大和发现，习以为常的宏观世界却时而变得陌生。当看似科学的造型技术训练，使得绘画本身又成为最基本的不假思索的生存手段的时候，情感与心性的回归就变得越发重要。故而，在急促而喧嚣的现实生活中时常流连于寸草，寄情于心胸，善于在看似平常而微不足道的“草虫”世界里，感悟自然的宏观气度和法则，或将成为绘画品格提升的重要途径。

自然界中的昆虫形态各异，种类繁多，它们是大自然里的精灵，画家们也常常用艺术的眼光去捕捉和发现，进而通过艺术的表现抒发自己的灵性、修养和对生活的热爱。在中国画“草虫”题材的表现中，现存黄筌《写生珍禽图》中，除了不同种类的禽鸟之外，还有对蚱蜢、天牛、蜜蜂等昆虫的精妙刻画。国画大师齐白石笔下的昆虫，除了经常表现的蜻蜓、蝉、螳螂之外，更有诸如苍蝇、飞蛾、蚂蚱等涉猎，凸显了绘画大师朴素精神世界的超然与博爱。

本书所列举的：蜻蜓、蝈蝈、蝉、蝴蝶、螳螂等不同种类的昆虫，是画家们最喜爱表现的，因而也最为常见。由于草虫个体形态较小，如要达到真实并传神，就需更进一步地刻画微小的局部结构，本章节主要以蜻蜓和蝈蝈等几种昆虫为代表，对局部结构画法的要点进行解析。

蜻蜓

一、头部、胸部和足的画法解析

（一）准确观察三者之间的比例关系，在刻画头部的时候，要准确刻画蜻蜓的复眼和咀嚼式口器以及额头和触角，并按照透视规律准确刻画几者间的空间关系。

（二）在刻画蜻蜓的胸和足的时候，应着重观察和刻画足与胸之间的结合方式，以及蜻蜓腿部的关节运动方式。

（三）在此基础上，用明确的线条和适当的墨色进行白描的绘制（图1）。

（四）根据画面的需要和蜻蜓的不同种类进行设色。在颜色染制的过程中，要避免简单的平涂，应该在白描线条所刻画的结构基础之上，染出不同结构的空間感和体积感，因此，色彩的染制要由浅入深，多层渲染（图2）。

二、腹部的画法解析

（一）准确观察蜻蜓腹部的组合方式与整体动势，忌呆板与生硬，线条的组合应顺应腹部体积的

微妙变化，然后进行白描线条的绘制（图3）。

（二）在白描稿的基础之上，由浅至深地染色，与头、胸部相同，应在处理局部层次的同时，注意腹部整体的体积关系（图4）。

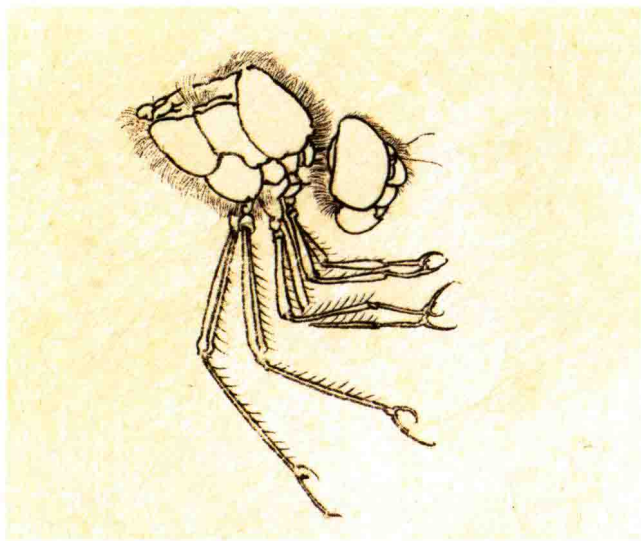

图1

图2

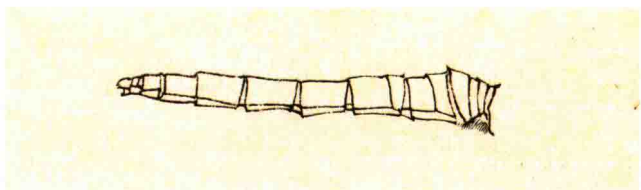

图3

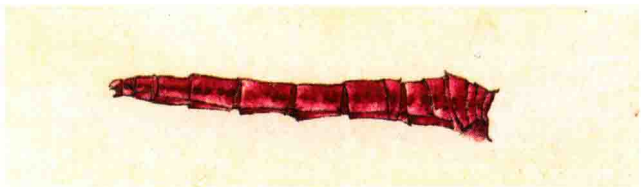

图4

三、翅的画法解析

（一）深入地观察蜻蜓翅膀的轮廓特征，先刻画主要的翅脉，并着力表现翅膀的轻盈和透明的质感，在勾白描线条的时候，可适当使用干笔，线条不宜过粗，以免画面僵滞（图5）。

（二）深入刻画其余的网状翅脉，可用淡墨，也可用比翅膀略深的颜色进行勾画。为了区分主

次，勾线时应该使用比主翅脉更细一些的线条。

（三）由于蜻蜓翅膀的质感较为透明，应从翅根部开始着色，并且严格控制颜色的面积，做到点到为止，才能通过对比产生强烈的透明效果（图6）。

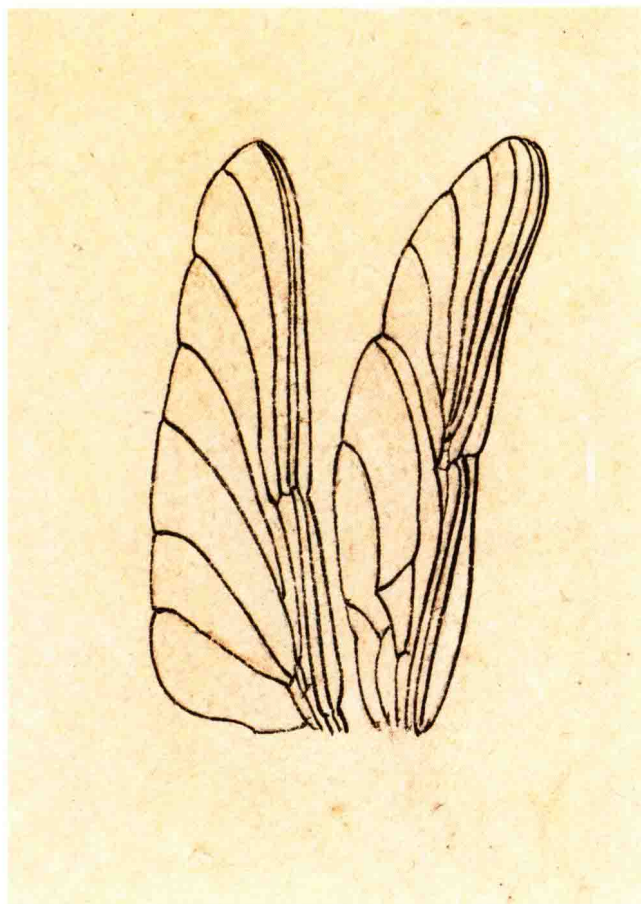

图5

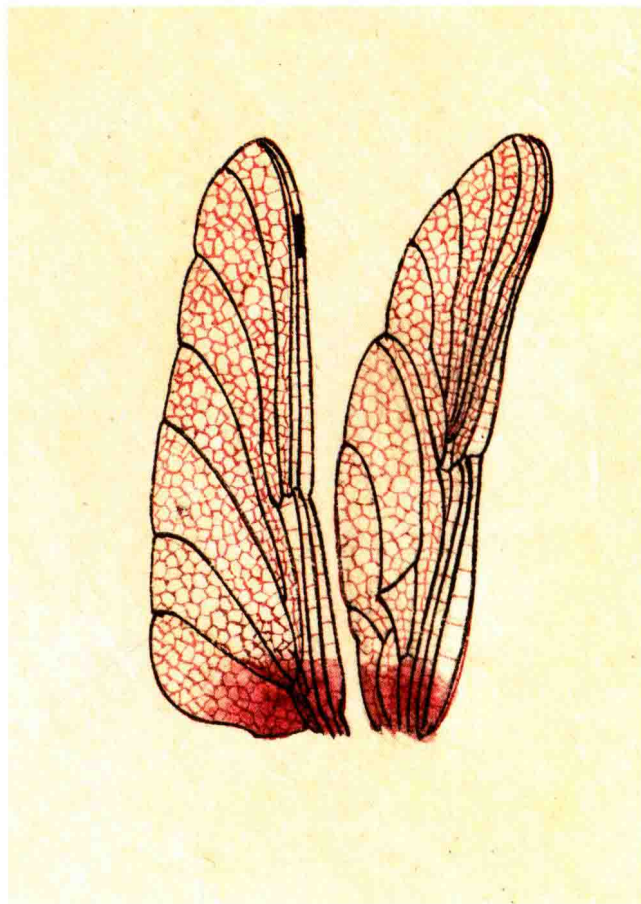
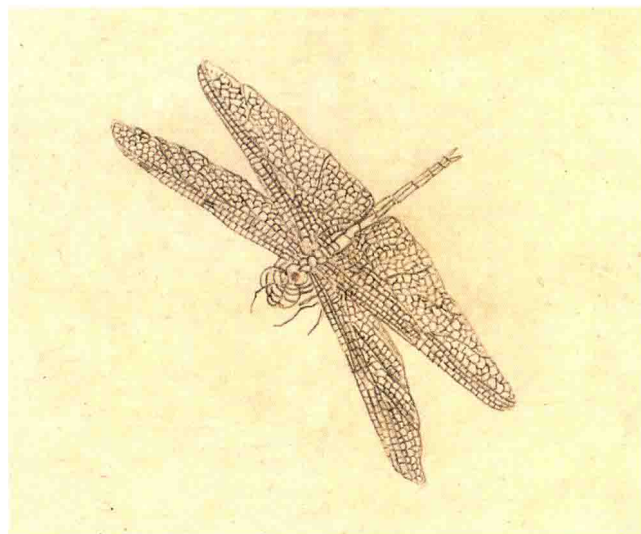

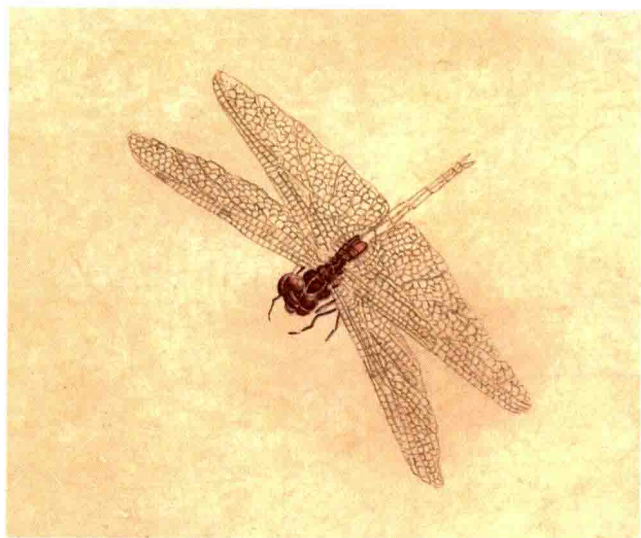
图6

四、画法步骤

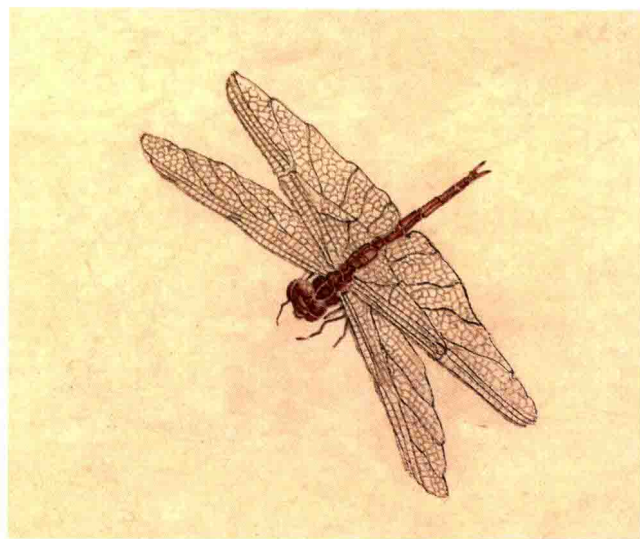
步骤一：以铅笔在素描纸上勾勒铅笔稿。起稿时要注意蜻蜓头、背、腹、尾、翅、足等各部分的比例关系和形态特征，并概括其基本的动势。然后将整理好的铅笔稿透到宣纸上。

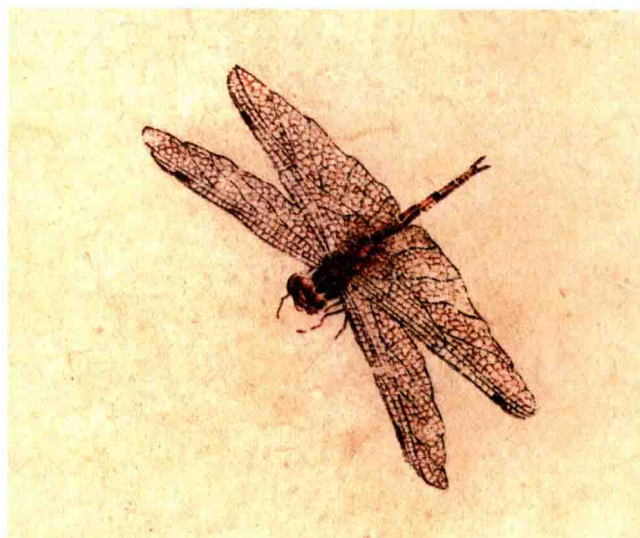
步骤二：以胭脂渲染蜻蜓的头、背、足部结构。需注意不可将颜色平涂在纸上，而是利用水笔对其进行分染，以使其颜色依据其自然形态有丰富的浓淡变化。这一步可视情况多遍反复进行，直到达到预期的效果。以勾线笔勾勒蜻蜓的足部，以使其动势生动、自然。

步骤三：进一步用胭脂渲染蜻蜓的腹部和尾部结构。同时，用勾线笔对蜻蜓翅膀的轮廓线和主脉进行勾勒。蜻蜓翅膀的脉络较为繁琐、复杂，需在平时多注意留心观察。

步骤四：用勾线笔蘸淡胭脂色，对蜻蜓翅膀的细节脉络进行勾勒，要精细、准确，力求完美。待所有颜色干透后，用笔蘸清水对画面进行适当清洗，洗掉浮色，令画面颜色清透、脱俗，具斑驳感。

步骤五：可依据构图或立意酌情添加折枝、果疏、花卉等植物，以使画面完整。最后提款，盖章。

蛴螬

一、头部、胸部的画法解析

(一) 在这一部分着力观察触角、头、眼、背部等主要结构的比例和组合关系。

(二) 用清晰的墨线进行白描绘制，用笔应灵活、轻松，层次明确(图1)。

(三) 蛴螬的身体通常为绿色，但为了画面协调，可根据画面需要进行适当调整。在染色时，也要避免简单的平涂，才能表现出立体感和丰富的质感(图2)。

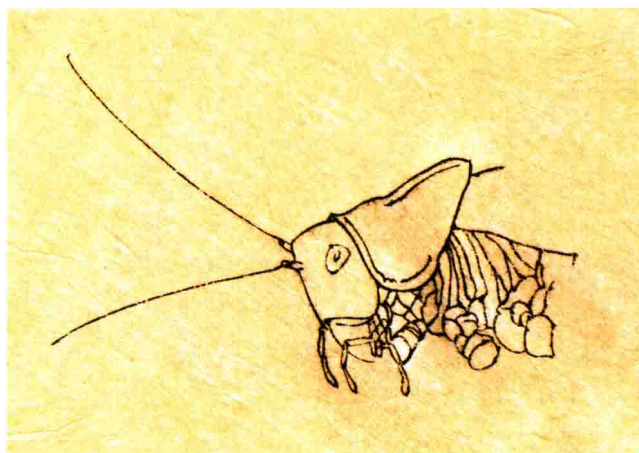

图1

二、腹与翅的画法解析

(一) 蛴螬腹部有较为明确的层次结构，有如鳞片，组合完整的腹部呈现出圆柱或圆锥体的状态，因此处理腹部的线条要避免平直。应该更多地运用富有弹性和张力的弧线，来表现蛴螬腹部的质感。

(二) 蛴螬的翅膀与蜻蜓相比较为短而宽，但绘制方法与蜻蜓的翅膀相似(图3)。

(三) 蛴螬腹部的色彩与头部基本一致，不过，在染制的过程中，用笔应该更加轻松、灵活，轻重色彩之间的过渡也应更加柔和、丰富(图4)。

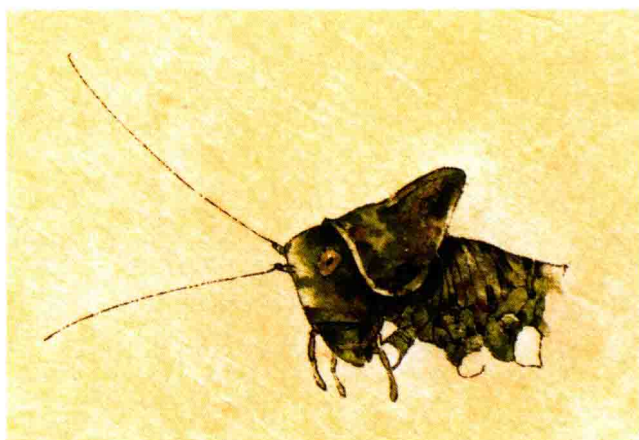

图2

三、足的画法解析

(一) 作为蛴螬身体重要的结构——足，一方面为蛴螬的生存提供重要的支持，另一方面，又是蛴螬身体形态的主要代表特征。因此，应该在深入观察的基础上，进行准确的刻画。在勾白描时，线条应该确切、硬朗，不要拖泥带水，犹犹豫豫，重点在于足间的姿态和动势的把握(图5)。

(二) 由于足在蛴螬的运动中起着重要的作用，因此，在着色时，应同时着力表现足的力量感。应该明确落笔，在颜色过渡的地方更应果断、利落(图6)。

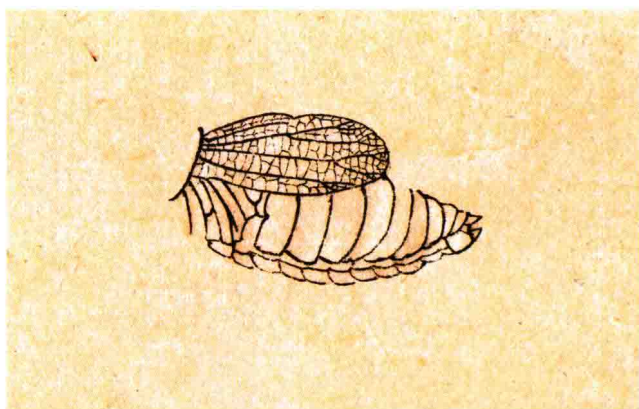

图3

图4

总之，精彩的刻画依赖于对刻画对象长期深入的观察、分析和不断的绘画实践。但同时，又绝不是被动的描摹。在作品处理的过程中，生活中的形

象只是我们艺术创作的基本依据，在此基础上，还要根据需要进行大胆的概括、取舍甚至是夸张，并

投入真切的情感，才能最终升华为高于生活的、富有个性和创造力的艺术佳作。

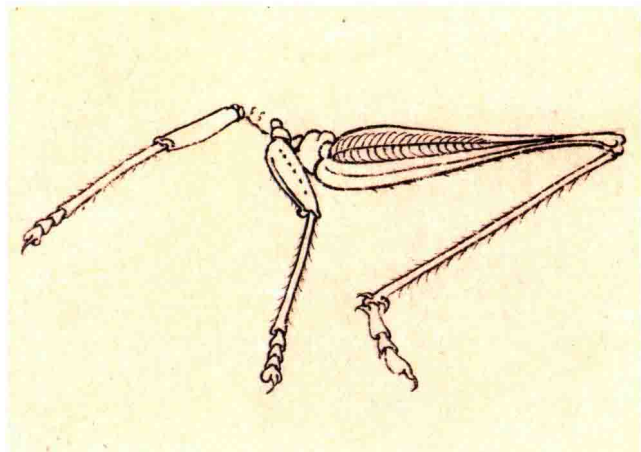

图5

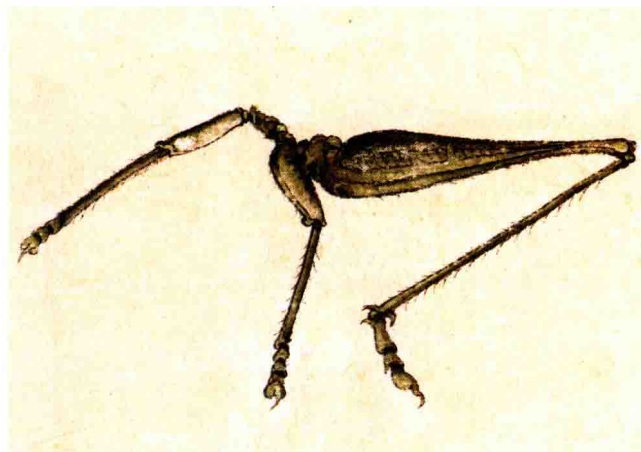
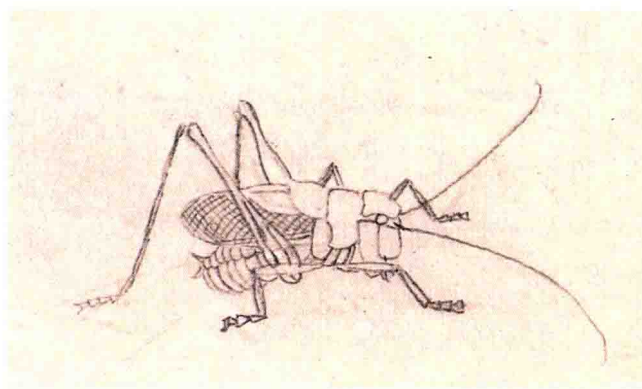

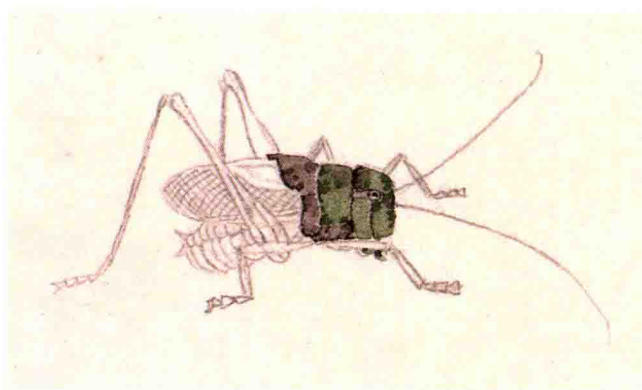
图6

四、画法步骤

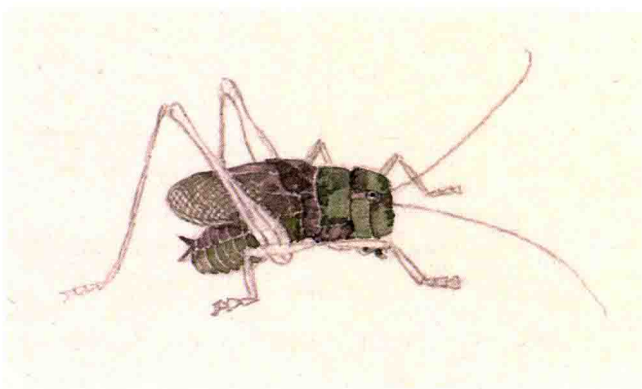
步骤一：以铅笔在素描纸上勾勒铅笔稿。起稿时要注意蚱蜢的头、须、背、腹、翅、足等各部分的比例关系和形态特征，并概括其基本的动势。然后将整理好的铅笔稿透到宣纸上。

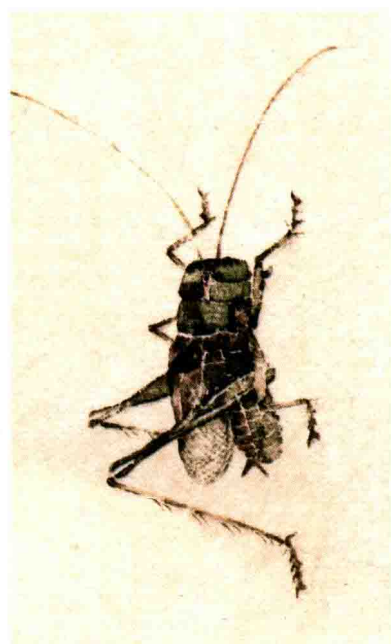

步骤二：以汁绿点染蚱蜢的头、背部结构，并用深绿色进行渲染，以丰富其浓淡变化。以褐色加少许墨对蚱蜢的背甲部分进行点染。

步骤三：调汁绿色，用勾线笔勾勒蚱蜢背羽的轮廓和网状脉络，要力求精细。褐色加少许墨，点染腹部的上半部，用汁绿点染腹部的下半部。腹部每节之间可用淡墨勾勒其边缘，也可做留白处理。每节之间弧线要圆润饱满。

步骤四：用汁绿对蝈蝈的三对足进行刻画。其中，后足第一节上的花纹以勾线笔勾勒。足部的绒毛也以勾线笔进行勾勒，并以相同的颜色勾勒蝈蝈的触须。待颜色干透后，适当进行清洗做旧的处理。

步骤五：可依据构图或立意酌情添加折枝、果蔬、花卉等植物，以使画面完整。最后提款，盖章。

蝉

画法步骤

步骤一：以铅笔在素描纸上勾勒铅笔稿。起稿时要注意蝉的头、背、腹、翅、足等各部分的比例关系和形态特征，并概括其基本的动势。然后将整理好的铅笔稿透到宣纸上。

步骤二：以墨渲染蝉的头、背部结构，并注意墨色的浓淡变化。以勾线笔勾勒蝉的触须。待墨色干后，以赭石色点染其头部的斑纹。

步骤三：进一步用墨渲染蝉的腹、尾部结构。因其腹部有一部分被遮挡在半透明翅羽之下，其颜色要略淡于未遮挡的部分。待墨色干透后，蘸淡赭石色，对整个腹尾部进行数遍罩染，以使其与头背部颜色整体统一。同时，用墨对蝉的足部依据其结构进行分染。此部分细节较多，要力求严谨、仔细。

步骤四：用勾线笔蘸淡墨，对蝉的翅膀外轮廓和其间的脉络进行勾勒。待所有颜色干透后，用笔蘸清水对画面进行适当清洗，洗掉浮色，去其火燥娇艳之气。

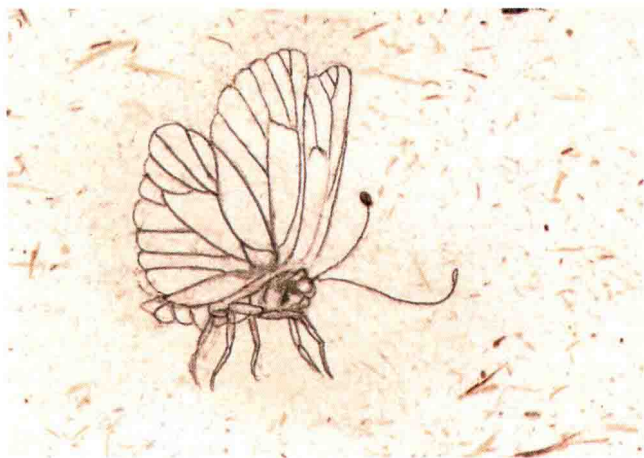

步骤五：可依构图图或立意酌情添加葫芦或其他折枝、果蔬、花卉等植物，以使画面完整。最后提款，盖章。

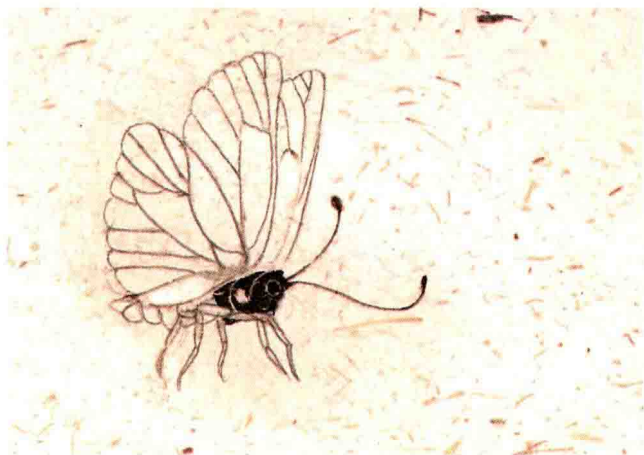
蝴蝶

画法步骤

步骤一：以铅笔在素描纸上勾勒铅笔稿。起稿时要注意蝴蝶头、胸、腹、翅、足、须等各部分的比例关系和形态特征，并概括其基本的动势。然后将整理好的铅笔稿透到宣纸上。

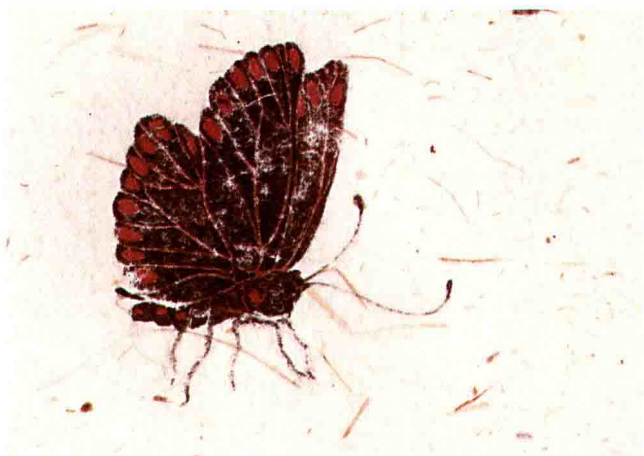
步骤二：以墨渲染蝴蝶的头、胸部结构，并注意墨色的浓淡变化。以勾线笔勾勒蝴蝶触须，使其动势生动。

步骤三：以墨渲染腹部结构和斑纹，注意墨色的浓淡变化，预先留出朱砂斑纹处。待墨色干透后，用朱砂罩染腹部斑纹。足部以墨勾勒为主，足部动态力求生动、自然。足部绒毛用细勾线笔仔细勾勒。

步骤四：蝴蝶的翅膀与其头、胸、腹部画法相同。先用墨渲染，预先留出朱砂斑纹处，待墨色干后，以朱砂色进行点染。待整个蝴蝶干透后，可用毛笔蘸清水对其进行适当清洗。洗去表面的浮色，令画面颜色清透、脱俗。

步骤五：可依构图图或立意酌情添加莲蓬、果蔬、花卉等植物，以使画面完整。最后提款，盖章。