

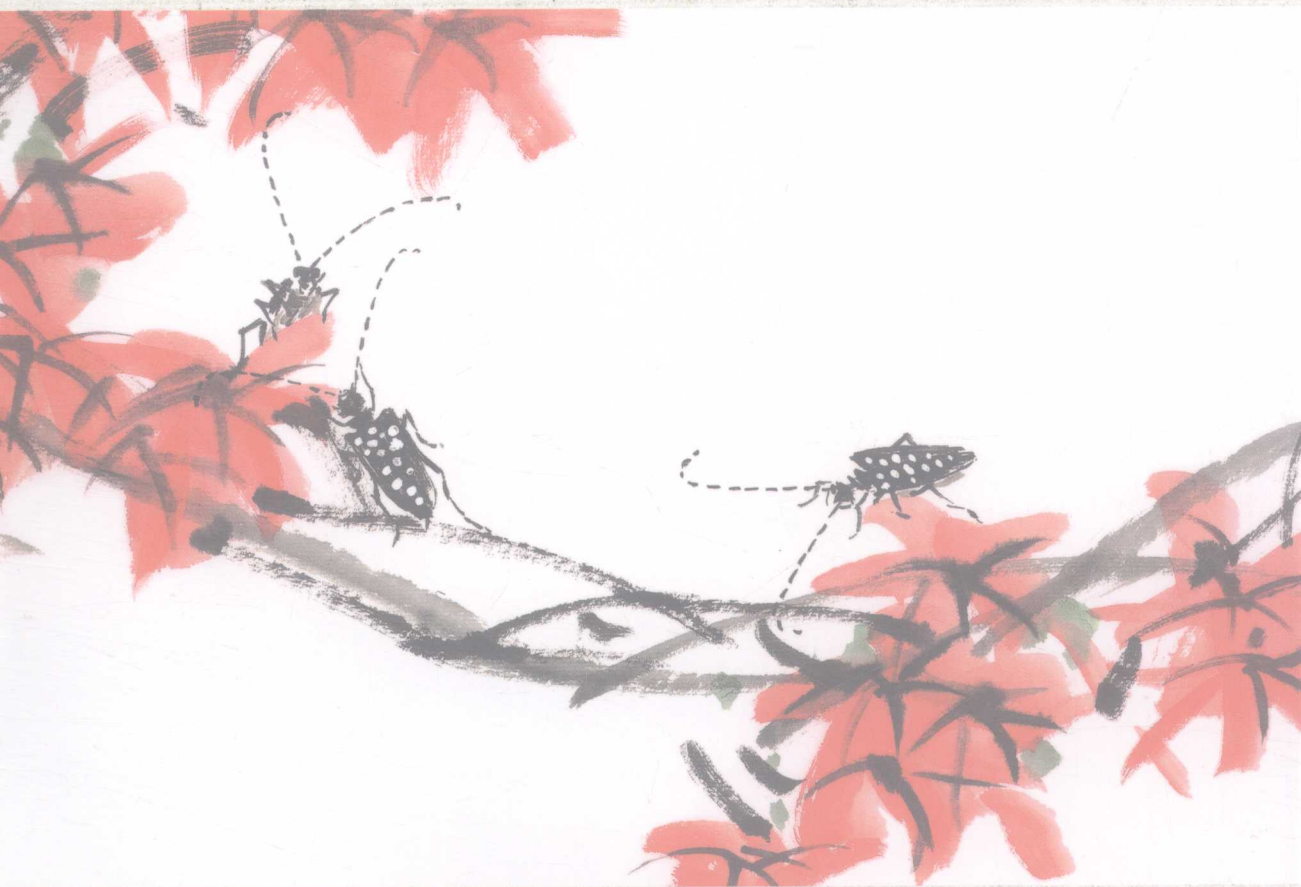
国画基础教程
花鸟画临创图典

草 虫 篇

CAO CHONG PIAN

临创图典

许德仁 曾友华 著

国画基础教程
花鸟画临创图典

草 虫 篇

CAO CHONG PIAN

临创
图典

许德仁 曾友华 著

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟画临创图典. 草虫篇 / 许德仁 曾友华著.

—南京: 江苏美术出版社, 2010.6

国画基础教程

ISBN 978-7-5344-3141-8

I. ①花… II. ①许… ②曾… III. ①草虫画—技法
(美术)—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第119938号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 吕 城

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 花鸟画临创图典——草虫篇

著 者 许德仁 曾友华

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)

集团网址 凤凰出版传媒网<http://www.ppm.cn>

经 销 全国新华书店

制 版 江苏凤凰制版有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 6

版 次 2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3141-8

定 价 26.00元

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

一、临摹要点讲析 4

1. 笔墨与形式 4

(1) 笔墨方法提要 4

a. 线——勾线与结构 4

b. 皴——形式与质感 6

c. 墨——节奏与气韵 8

d. 点——情景与醒题 10

(2) 表现形式举要 12

a. 金鱼的表现与形式 12

b. 虾的表现与形式 13

c. 青蛙的表现与形式 14

d. 蝴蝶的表现与形式 15

e. 蝉的表现与形式 16

f. 天牛的表现与形式 17

2. 整合与形态 18

(1) 整合方法与形式 18

a. 重叠法 18

b. 穿插法 20

c. 分解法 22

d. 组合法 24

(2) 形态表现方法 26

a. 争让互衬 26

b. 承上启下 28

c. 繁复简洁 30

d. 气韵生动 32

e. 统一变化 34

3. 衬景与布局 36

a. 开合转接 36

b. 曲折迂回 38

c. 分割穿插 40

d. 疏密交叉 42

e. 透视取舍 44

f. 主次呼应 46

二、创作要点讲析 48

三、创作形式图典 52

1. 扇面 52

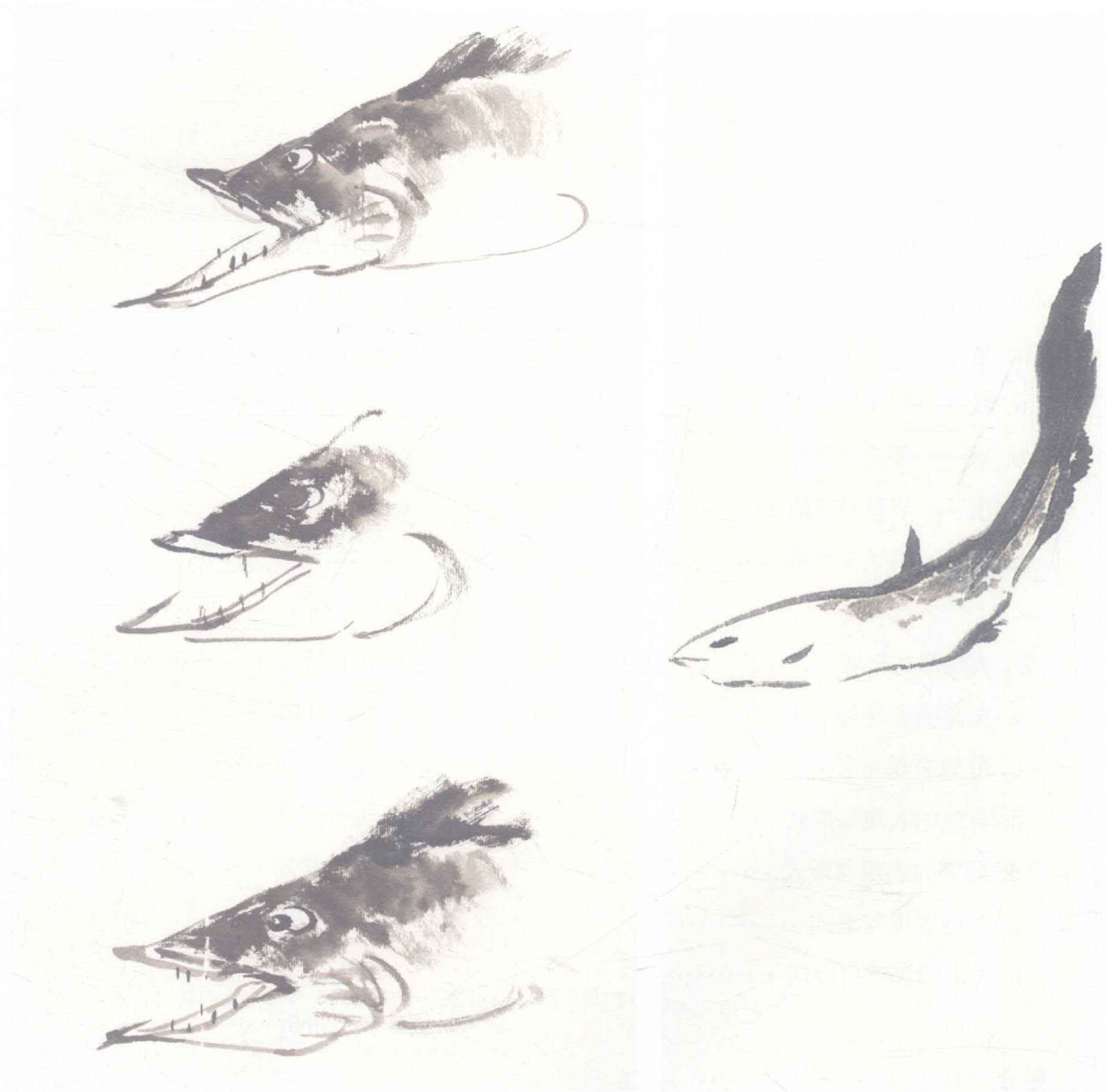
2. 条屏 68

3. 中堂 78

4. 横披 84

一、临摹要点讲析

1. 笔墨与形式

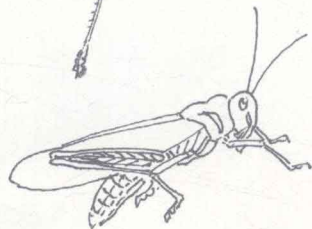
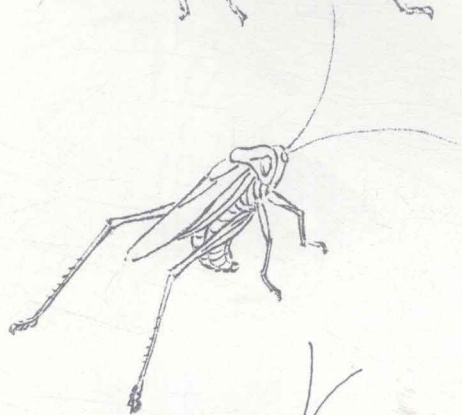
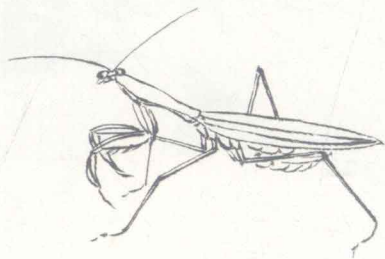

清·朱 牵

(1) 笔墨方法提要

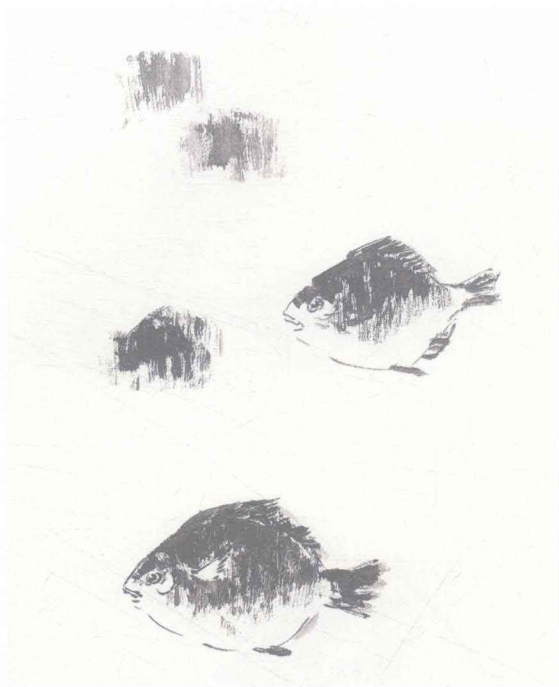
a. 线——勾线与结构

意笔线描是写意花鸟画的笔墨基础。所谓意笔线描是指主要依靠线条来表现对象，但又不像复印一样将每一条线的来龙去脉都交代得很清楚，而是通过大胆取舍，达到一种意象表达与形体表现需要的贴切的勾线形式。这种线的形式看似随意而多变，多在通过用笔墨的变化来强调运笔节奏，实际上除此之外还要注意表现对象的质感。如鳊鱼凶悍、头部粗犷，可中侧锋并用，线条应有力而有变化。

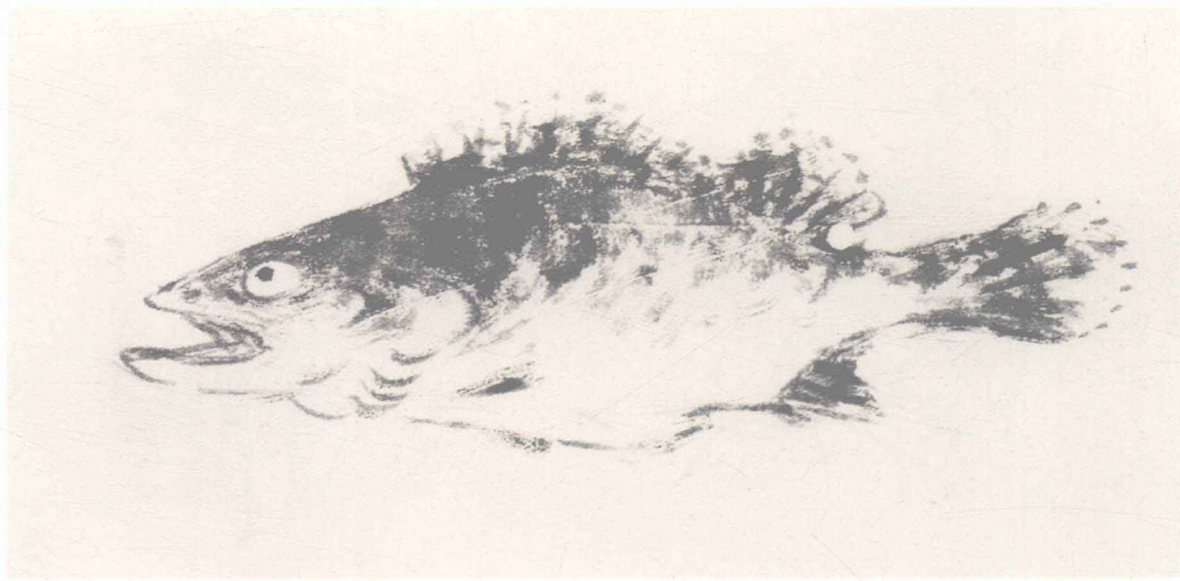

应根据草虫各部分形体的质感，用不同的线条勾画：草虫腹部色淡而柔软，要用淡墨柔软的线条表现；胸部和四肢较硬，要用劲挺的线条表现；翅翼透明，要用干笔淡墨快速画出。连接头部位置用笔稍粗，足肢尖端渐细，要用刚中带柔的线条表现。

线条是造型的基础，也是传神的手法，如古人所云“失之毫发得之千里”。因此，平时要多练习。

清·朱 牵

清·朱 牵

b. 皴——形式与质感

皴的方式是多样化的，可粗阔或细碎地用笔，一般用于表现物象的向背、阴阳、凹凸。“线”多表现物象的骨架和主线，“皴”起着加强主线、表现体积和质感的作用。

现代·齐白石

现代·齐白石

皴在草虫中主要用来表现对象的质感，也是写意草虫画中的常用技法，如表现蜻蜓、蝴蝶的翅膀以及鱼的背鳍等，表现的效果或浑厚或灵动。

①

②

③

④

现代·潘天寿

现代·潘天寿

c. 墨——节奏与气韵

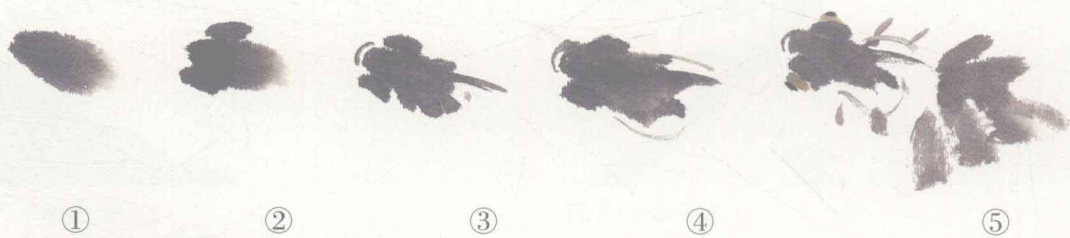
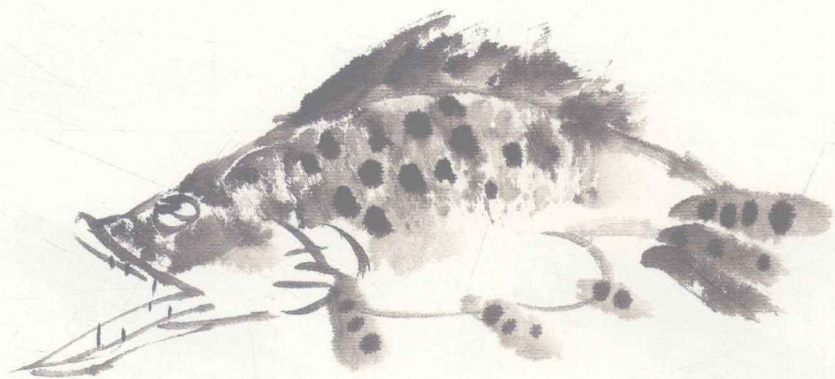
墨可以表现非常丰富的层次，因而古人有“墨分五彩”之说。

用墨是写意画的主要技法，通过墨法可以表现不同的物象和画面的主体、意识。墨法与笔法是密切相关、彼此依存的，无笔则无墨，无墨也无笔；墨随笔生、笔由墨现。在草虫画中，由于表现对象小，多为运笔见墨显形体，即落笔着墨就是形体表现。因此，要求运笔的节奏依

附形体的结构，在运笔的起笔落笔间自然生韵。

用墨与用水也紧密相关，水的含量和用法的不同会产生干、湿、浓、淡的变化。写意草虫用墨非常讲究，如知了的身躯、翅膀和金鱼的身躯、尾巴等都需要准确地控制笔中的水分和墨色。只有熟练地掌握运笔的方法、快慢节奏，才能正确地表现其形象和质感。

d. 点——情景与醒题

宋代郭熙给“点”下过一个十分确切的定义：“以笔端而注，谓之点。点施于人物，亦施于木叶。”

点的种类也很多，究其形状而言，有圆点、长点、横点、直点、斜点以及一些形状不规

则的点。

点的用途很广，在写意中国画中通常作为概括多种形象的符号，可表现草虫的身躯、眼睛、头部、胸、腹等，也可用来刻画草虫身上的各种斑纹。

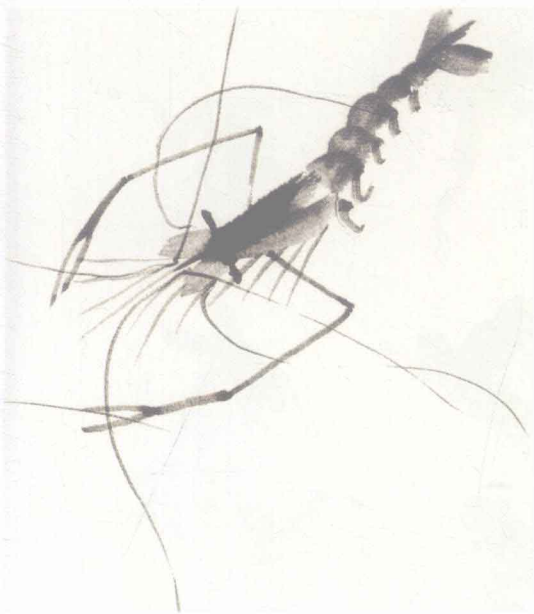
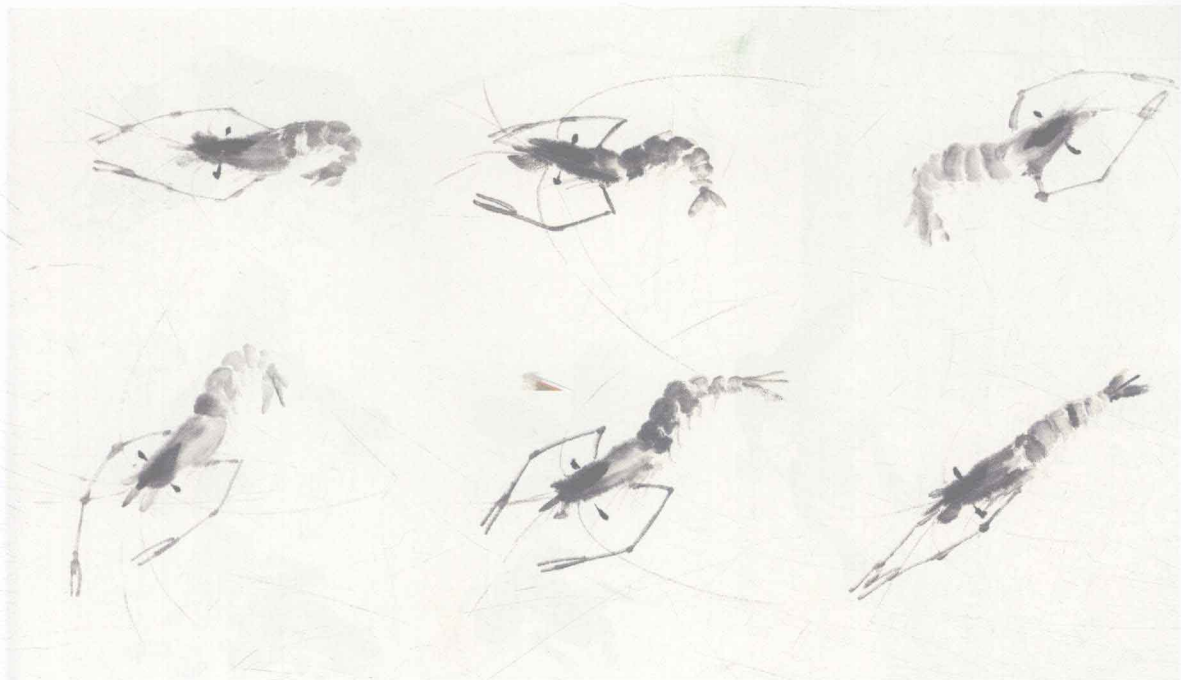

(2) 表现形式举要

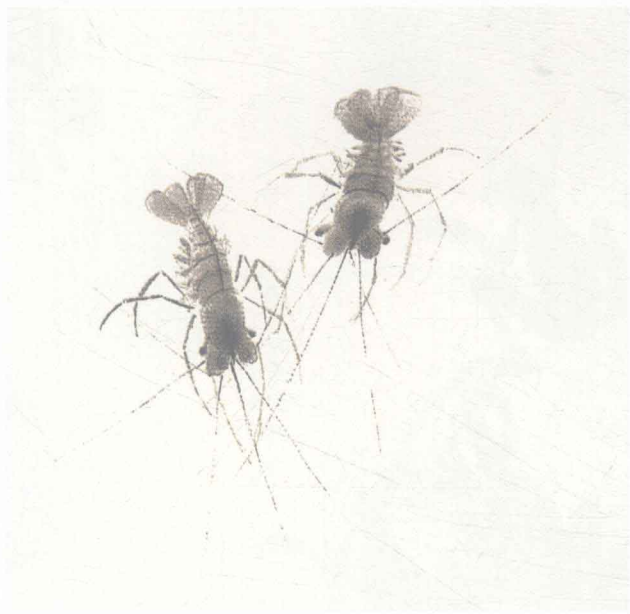
a. 金鱼的表现与形式

用墨或色，点写出鱼身、鱼尾和眼部，是表现金鱼的基本形式。通常，先用浓墨画背鳍、鱼眼，淡墨勾出腹部，然后饱蘸淡墨侧锋写出鱼尾和鳍。虽用淡墨，但要有浓淡变化。画墨色金鱼关键要表现出游动之态。

色彩画金鱼时，同样要注意动态和线条的变化。一般是先用色厖笔点出头、背鳍、鱼眼，勾画出鱼身。厖笔画出鱼尾，重色画鱼鳞，用笔要有适当的弧度和浓淡变化，以表现其形体变化。

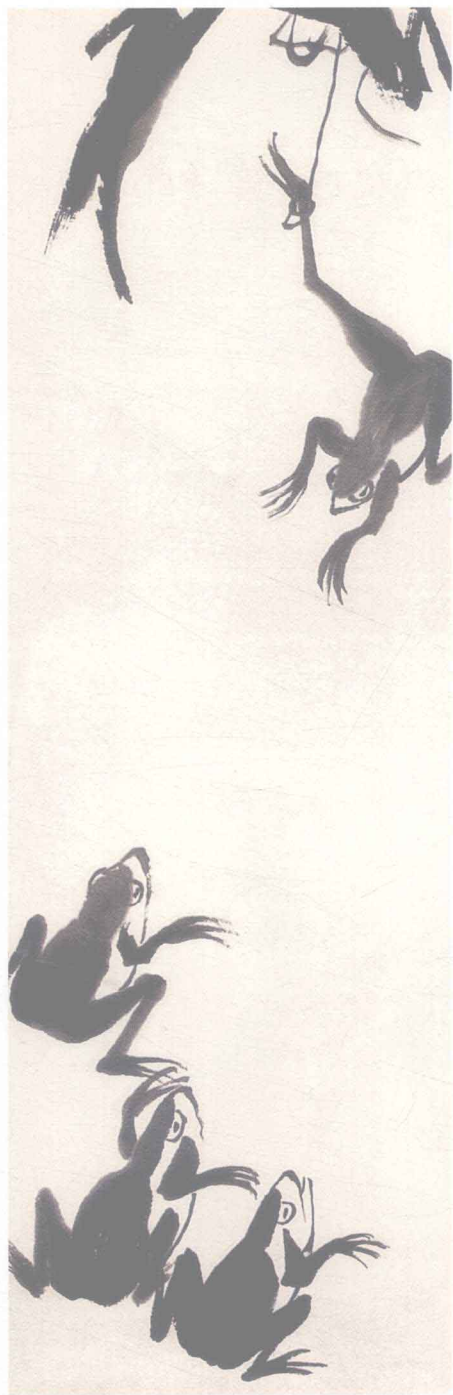
现代·齐白石

现代·齐白石

b. 虾的表现与形式

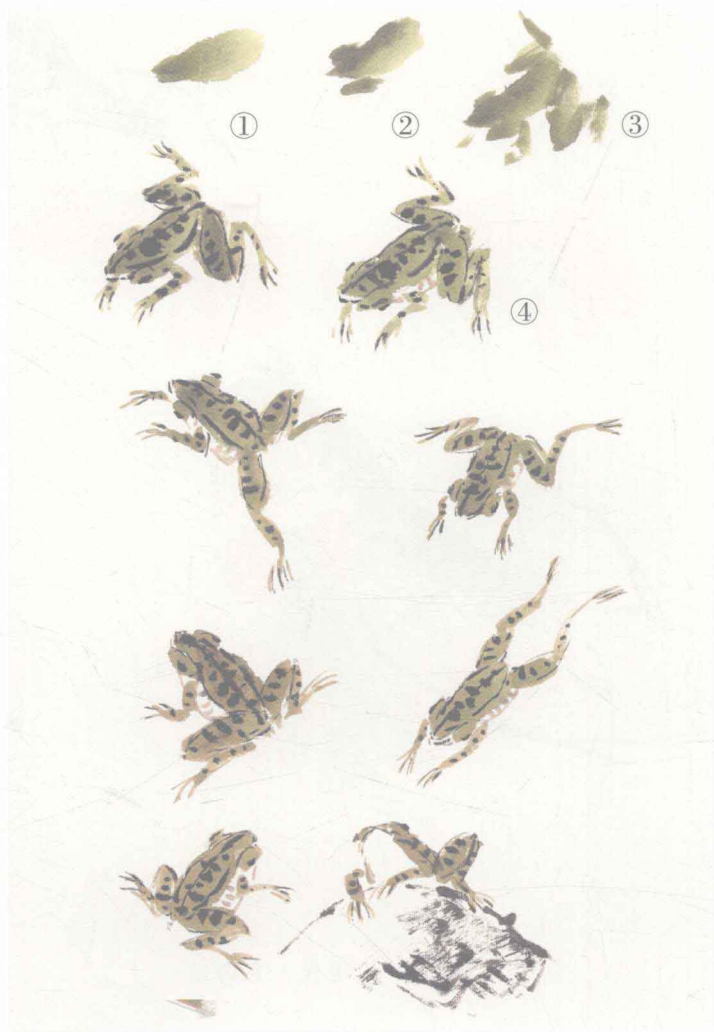
画虾尤其要注意用水、用墨和用笔的果断。先蘸淡墨再在笔尖上蘸稍浓墨作调整，笔毛形成笔尖存浓墨、笔肚存淡墨的状态，然后用两至三笔画出虾头；接着画虾身。虾身由5节组成，但在第3节处拐折，尾部及平衡器的形态可适当夸张。浓墨点睛，画虾脑。虾的长钳、虾须用笔要坚挺有力。

现代·齐白石

现代·潘天寿

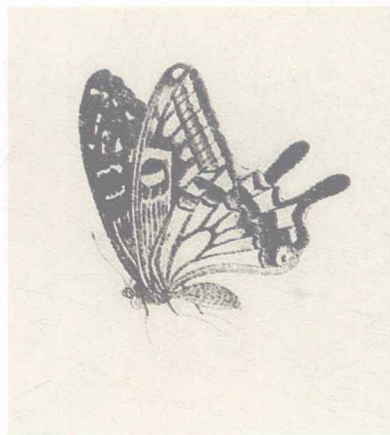

c. 青蛙的表现与形式

青蛙的表现形式一般分成墨、色两种。手法也多为勾皴结合和没骨破墨法两种。色彩表现方法为：先用汁绿色略加赭石色画出头背，添画好四肢，乘湿浓墨画身上的斑纹，最后浓墨点睛。画时要按结构用笔，落笔要肯定，墨色要蘸足，一气呵成，以求笔墨统一灵动。也可以先用墨线勾出身体各部轮廓，再着色完成。

宋·李安忠

宋·佚名

明·孙隆

d. 蝴蝶的表现与形式

赭石色加墨画头、胸、腹。浓墨画眼、触角，用卧笔法侧锋画翅。注意翅膀的动态和透视变化，浓墨或深色勾翅脉。淡墨细线画足，用笔要肯定、灵动，也可用线勾出翅膀再染色。

e. 蝉的表现与形式

用浓墨乱笔法画出头部和胸部，并留出头、背形体转折处的高光，淡墨写出翅膀，乘湿用较深墨勾出翅翼纹理。腹部分两部分画，翅外用浓墨，被翅覆盖部分用淡墨以表现出翅翼的透明度。浓墨画足，用笔劲挺、轻盈，同时要注意笔中水分和墨色的变化与姿态、结构的结合。