

许化夷 编著

草

虫

画

技

法

The cover features a stylized illustration of a grass plant with several long, white, pointed leaves against a green background. The leaves are decorated with small red spots. A small, black and red ladybug is depicted on one of the leaves. The overall style is simple and illustrative.

吉林人民出版社

草 虫 画 技 法

许化夷 编著

吉 林 人 民 出 版 社

草虫画技法

许化夷 编著

*

吉林人民出版社出版 吉林省新华书店发行

吉林市印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 1.75印张

1984年8月第1版 1984年8月第1次印刷

印数：1~43,100册

统一书号：8091·1496 定价0.74元

写在本书前面的话

宋 振 庭

有人说文学是人学，是研究人心灵善恶美丑的学问。这话虽不全对，却有很大的真理性。说它不全对，因为人学或人的精神现象的善恶美丑并不是只靠文学来完成的，如伦理学，道德学等等也是人学，也是研究人之所以为人，和其他动物之差异的学问。说它有道理，即文学的主角的确是人，不是物，更不是其它的东西。

美术是表现美的艺术，它也是人学的一种。它以人及人的活动为圆心，如水的波纹向外一圈一圈地放大，在人的这个圆心外，有人的衣食住行，田园庐舍，家畜禽鸟，花卉翎毛，山水风景，然后是折光反射出的人及对人的外界自然的人格化了的什物，如神仙、魔鬼、天堂、地狱等等，其实这些不外是扭歪折射了的人的映象。

从画史上说，美术之形成仍是以画人为中

心的，全世界各民族的美术史无一例外，现在曹衣吴带的真迹我们是看不到了，但武梁祠、汉画象砖、敦煌壁画仍可看到。那里的主角都是人或人的想象物。山水画、花鸟画、草虫画、静物画等等，独立分枝，那都是以后很久很久的事。但可惜的是中国画的人物画受长期封建主义的束缚，确实在唐、宋以后落后了，山水花鸟等等反而后来居上，人物画（仕女画、影象画、仙佛道释画、刀马人物画等等）虽有一定的发展，但其地位则愈来愈卑下。

草虫本是人类的好朋友，在生物界是人之亲邻近朋，它成为画种，到底何时独立起来的，我想不必多说了，本书的前段关于草虫画的沿革，正是要交代这个问题，我是同意这看法的。

我想说的是中国的毛笔、墨和宣纸，却产生了中国画，特别是中国画的草虫画，由工笔到小写意，最后到大写意，其传神之笔，确实让人惊叹不已。我可大胆地说一句，中国的写意草虫，尤其发展到白石老人这一阶段，实在是我们民族的瑰宝，特有的骄傲。

郑板桥常说一些老实话，以便捅破虚伪的

假面孔。他挂笔单，在说明自己卖画的广告中说，送衣食用物都麻烦不便，不如给银子，按质论价，彼此两便。白石老人也写上按尺论价，人物加倍，若加画草虫者另议（大意如此，并非原辞）。可见老人是以自己的草虫为其骄傲的，这也确是实话。

但可惜的是草虫画的技法，特别是其中一些诀窍，过去是不传，也绝少传人的。逝水流年，人物凋残，白石老人的弟子，虽尚健在，但大多年事已高，力不从心，如再不发掘整理，其法虽传，其人传谁？青年画家许化夷从小即有科班“毯子功”，从功笔勾勒入手学画，受家传颇得白石老人画诀之真谛，勇担重任，终试成此书。日前书成送我先睹，真感慨无量。我本非美术界中人士，但夤缘际会于此中，又以这宗艺术为中国人之可骄傲处的一端，于此书前写上几句，想来也不算饶舌吧！

至于本书写得如何，有作品在，大家可提批评并建议给作者，俾使中国草虫画技法更趋充实完善。

一九八二年二月末于京华
中央党校宿舍

目 录

草虫画的沿革	1
草虫画的用具和材料	2
草虫画的笔墨运用	4
草虫画的技法	5
(一) 工笔草虫画法	5
1. 平染勾勒法	6
2. 皴擦勾勒法	8
3. 点染勾勒法	8
(二) 小写意草虫画法	9
(三) 大写意草虫画法	10
图例一：蜻蜓的形体结构分解示意图	13
图例二：蜻蜓的各种动态	14
图例三：螳螂的形体结构分解示意图	15
图例四：螳螂的各种动态之一	16
图例五：螳螂的各种动态之二	17
图例六：蝗及蚱蜢的形体结构分解示意图	18
图例七：蝗的各种动态	19
图例八：蝗及蚱蜢的参考图	20
图例九：蟋蟀、蝈蝈、纺织娘的形体 结构分解示意图	21
图例十：蝉的形体结构分解示意图	22
图例十一：蛾的形体结构	23
图例十二：马蜂 蜜蜂 蝇 蚊	24

图例十三：蝴蝶的形体结构及动势示意图·····	25
图例十四：平染勾勒法的步骤之一·····	26
图例十五：平染勾勒法的步骤之二·····	27
图例十六：点染勾勒法的步骤 皴擦勾勒法 的步骤·····	28
图例十七：小写意皴擦勾勒法 小写意 点染破墨勾勒法·····	29
图例十八：小写意侧面彩蝶的画法步骤 小写意正面彩蝶的画法步骤·····	30
图例十九：大写意的画法步骤之一·····	31
图例二十：大写意的画法步骤之二·····	32

附：参考作品

一、贝叶秋蝉·····	齐白石	作	
二、秋香·····	许麟庐	作	
三、天地宽·····	亚明	许化夷	作
四、白荷蜻蜓·····	许麟庐	许化夷	作
五、留得残荷听雨声·····	黄永玉	许化夷	作
六、红叶蚂蚱·····	陈子毅	许化夷	作
七、葫芦天牛·····	宋振庭	许化夷	作
八、秋海棠蚱蜢·····	许化夷	作	
九、玉兰蜻蜓·····	许化夷	作	
十、秋夜·····	亚明	许化夷	作
十一、荔枝蜂巢·····	许麟庐	许化夷	作
十二、灯蛾图·····	许化夷	作	
十三、桃花蝉蜕·····	许化夷	作	
十四、戏蝉图·····	许化夷	作	

草虫画的沿革

缤纷绚丽的大千世界，万物竞存，成千上万的昆虫家族，在自然界生态平衡的链条中，组成了不可分割的一环，即使是与人类日常生活密切相关的昆虫种类，我们也数不胜数。它作为艺术形象反映在画家笔下，虽然从历史上可追溯到更远，但草虫画的真正发展，并成为中国画派生的一支画种，一般是自五代南唐时的徐熙和西蜀的黄荃算起的。至宋代，草虫画已有了较大发展，赵佶的《蝶图》便是颇有代表性的杰作，全卷群蝶作态，翩跹飞舞，轻盈之状跃然纸上，读之令人神怡。这一时期，画家们对草虫的描绘多力求严谨，刻意写实，不仅求形态结构的准确，而且注重色彩的真实。其后，历经元、明、清数百年的发展演变，以草虫为绘画题材的画家日多，反映于作品中的草虫种类更为广泛，技巧也益趋丰富娴熟。

写意画派在中国画坛上的异军突起，不仅没有泯灭草虫画的光彩，反而为它开辟了新的表现途径，促进了它的发展，草虫画已由工笔描绘脱颖而出，不再拘泥于形体、色泽的逼真和仿实，向着比较夸张、概括，形神兼备的方向发展了。

近代画坛巨匠齐白石，在师承传统的基础上，刻苦创新，将草虫的绘画技巧推向了更完善的境地。勿论工笔或是写意，他兼收并蓄历代大师技艺之精萃，加以揉合锤炼，自成一派，为草虫画派在祖国璀璨的艺术宝库中占据应有的地

位，做出了重大的贡献。

白石老人运用工笔技巧，总是一丝不苟，满纸工细。他的《贝叶昆虫》一画，不仅逼真地刻画了昆虫的纤巧俏丽，草叶的叶筋脉络，竟细至乱真，被誉为观止；挥毫写意则洒脱奔放，虽只寥寥数笔，昆虫的瞬间神态和动势，便淋漓尽致地再现于纸上，活灵活现，似可挥之即遁。一代大师在他的绘画实践中，还以粗犷的大写意泼墨花卉衬托工整逼真的写实工笔草虫，开创了工、写不同技巧并用的先例，使人耳目一新。在巨匠笔下，截然不同的技法所描绘的对象，全无生拼硬凑之感，二者浑然融为一体，相映成趣。泼墨写意花卉婆娑多姿，倍觉传神，工笔草虫宛然实物落纸，更富生机，为作品增添了无限魅力。还需指出，白石老人利用生宣纸来画工笔草虫，更是中国绘画史上一大突破，后文将专门谈及用生宣纸画工笔草虫的经验，这里不再赘述。

总之，白石老人以其毕生的辛勤实践，开拓了中国画笔墨技法的新途径，积累了丰富的草虫绘画经验，为后辈提供了良好的学习和借鉴的榜样。

草虫画至今方兴未艾，足见人民群众欢迎它，需要它。在冬逝春归，百花争艳的艺术园林中，继承、发展前人的宝贵遗产，不断推陈出新，让草虫画以崭新的姿态大放异彩，当是我们后继者光荣的责任。

草虫画的用具和材料

草虫画的用具和材料，也即一般中国画的用具、材料，

不外纸笔墨砚和颜色，论述中国画技法的书籍、文章，对此已有较多介绍，这里只简要讲述一下它们的性能，以便于初学草虫画者掌握。

笔——笔的种类繁多，大小不一，因选料不同，笔毛有软有硬。常见的笔可分为软毫笔、硬毫笔以及软硬相兼的笔三类，用羊毛，狼毛，猪毛，黄鼬尾毛制成为多数。羊毫软，宜渲染，狼毫韧而挺，宜勾勒，羊毫与其它硬毫兼配制成的笔，刚柔相济，则勾、染皆宜。

墨——应选用浓则黑亮，淡则透明之墨。墨汁的优点是使用方便，但用时需加清水，只用原汁不妥，因墨汁浓度较大，绘画时易涸，浮墨过厚也影响墨色效果。

纸——常用的是生宣纸和熟宣纸两大类。生宣纸质地洁白，柔软有韧性，吸水力颇强，为写意画多用。熟宣纸系在宣纸上加涂一层矾胶，所以，吸水差，不易涸，适于大面积的渲染，常用来画工笔画。

除此之外还有皮纸，丝头纸等等。

砚——以质地细腻，软硬适中，贮存墨汁不易干者为佳。我国著名的石砚有广东肇庆产的端砚，安徽歙县产的歙砚等。

颜色——中国画的顏色大致为两种：石色和植物色。石色为矿物质，如赭石，硃砂，石膏，石绿等。植物色是提取植物的色素制成，如花青，藤黄等。石色的特点是色泽持久，艳丽，但不透明。植物色则透明度好而且艳丽，但不太持久。设色时应避免藤黄过多过重，因藤黄的化学成分容易腐蚀纸张，不利作品长时期保存；用红色较多的，要避免放在光照之处，以防褪色。掌握中国画用具和材料的性能，主要地还是靠长期实践来解决。

草虫画的笔墨运用

中国画的任何画种都必须讲究笔和墨的运用。用笔，也就是笔法，用墨，就是施墨的方法。中国画技巧的娴熟与否，功力之厚薄，很大程度取决于笔墨的运用。草虫画自然也不例外。

首先要掌握运笔的要领，运笔是使用毛笔的方法和技巧，分为中锋，侧锋，逆锋三种基本笔法。

中锋：笔锋向下与纸面垂直，或左或右，但笔身角度不变，借指、腕的捻动，旋转变换，进行勾、画、点、染。

侧锋：略横持笔，笔锋倾斜于纸面，利用手指的捻转，腕力的上下推动，或拖，或拉，或转。

逆锋：则是笔的运行方向与笔的本身相反，即笔头在前，笔身在后，逆其锋上下左右运行。

除了这三种笔法，有些画家为了获得更好的绘画效果，在实践中还摸索、创造了一些笔法，如方笔法（为老画家许麟庐所常用）便是一种。方笔法是在行笔运墨之前，把笔锋弄扁成刻刀形，利用扁平笔锋行中锋运笔，亦可兼侧锋、逆锋行笔，再靠手、腕、臂的捻、转、推、拖、拉来得到别具生趣的效果。画人物的须发，翎毛动物的羽翼皮毛，都可以采用这种笔法。

了解了上述几种笔法之后，还要注意行笔。行笔时，要有起笔之源，落笔之处，力求达到行笔枯而不燥，润而不臃，顿挫适当，而且要掌握阴阳向背、纵横交错的行笔要

领，才能获得理想的笔墨效果。

施墨的方法，概括为一句话，就是把握墨色的变化。用墨有浓有淡，有枯有润，常说的“一笔落纸，墨分五色”，这里既有用笔的技巧，也说明了墨色的丰富。只有充分发挥墨色的功能，才能深刻表现对象的质感，使作品达到气韵生动。施墨何处需浓，何处要淡，何处该枯，何处应润，能恰到好处虽非易事，但只要奋勉实践，刻苦练习，做到得心应手也并不困难。

草虫画的技法

这一节将具体介绍草虫画的技法。为便于叙述，分为三部分来讲解，即（一）工笔草虫画法；（二）小写意草虫画法；（三）大写意草虫画法。

（一）工笔草虫画法

画工笔草虫，勿论画在生宣纸还是熟宣纸上，都应选小一些的狼毫笔，蘸淡墨，利用中锋先勾画出造形准确、结构严谨的轮廓。轮廓线要清晰有力，刚柔相济，顿挫有致，流畅自如，无呆板之感，然后再进行设色。

但是，不同的宣纸，绘画的方法步骤也不相同。用熟宣纸画工笔草虫，不涸不滞，容易画出清晰的形体轮廓，可是只宜先勾画大的轮廓线，不要画出细部线条，如蜻蜓翅膀的脉络、蝗虫的腿部等。因为熟宣纸不易透墨，细小的筋脉线

条更不易透过纸面的矾层，着色时很容易把线条染掉，不但会搞得线条模糊不清，也使墨色混淆而遭致全盘失败。所以，要根据熟宣纸的特性，先勾画出昆虫的大轮廓线，设色以后再进行细部的线条勾勒。

生宣纸虽无线条被设色时染掉之虞，由于它吸水性强，易洇易溼，很难画出清晰工整的轮廓线，白石老人通过自己的实践，为我们解决了这个问题。他在用生宣纸画工笔草虫时，是先将用来勾画轮廓线的墨中加胶或石色，如赭石，硃砂等，胶可加强淡墨水分的浓度，而石色较重，易渗透入纸内，这样，勾勒时就可画出清晰的轮廓不洇不溼了。

工笔的草虫画有三种基本画法，即平染勾勒法，皴擦勾勒法及点染勾勒法。

1. 平染勾勒法：第一步要准确地勾画出形体。现将蜻蜓的身体结构分解开来，加以具体介绍。

蜻蜓的头部：可视为一个桃形，正面为正桃形，侧面为半桃形，画出头部的大轮廓后，再根据透视关系勾画出脸部的细节和头部的动势。

蜻蜓的胸部：胸部是蜻蜓身体重心的支点，它前接头，后连尾，上牵动翅膀，下带动足爪，由于飞动时的力都要靠胸肌来支撑，胸肌非常发达。它的整个形体近于矩形，由矩形的中心往后拖出一条线，是尾部的动态中心线，也是整个蜻蜓的中心动态线，同时，要注意与翅膀联结的膀根部的结构。

蜻蜓的尾部：细长而富有弹性，长度约为胸部的两倍，轮廓线不要勾的太硬，尾节要画出来。

蜻蜓的翅膀：是画好蜻蜓的关键。表现蜻蜓的飞动和静止，都在于翅翼动势的变化。它的翅膀薄而透明，勾画翅的筋络要淡而清晰。

蜻蜓的腿：要依据蜻蜓的姿态，或依枝宿叶，或飞翔追逐，画出屈伸变化。（参看图例一、二）。

勾画出准确的轮廓以后，第二步便是设色。

蜻蜓的种类很多，色泽也千变万化。仅以红蜻蜓为例，介绍设色的步骤。

染色：先用淡黄色从翅膀的根部向外轻染，然后用淡桔黄平染其头、胸、腹、尾、足，再在翅膀根部用桔黄提染一下。

提色：第一遍颜色干了以后，可着第二遍颜色，以加强层次关系。具体方法是在淡桔黄的底色上，用深红提头、胸、腹，使身体凸起，增强立体感。最后染脚，平染后，加重关节部。

勾勒：最后的重点勾画叫勒。设色时，形体的轮廓线会被颜色复盖上，在重点部位，如肢体各部分的接点，关节处等，再勾画一次，使整个形体更鲜明突出。

设色时，颜色要薄而清晰明快，避免过重过厚。经过上述步骤之后，平染勾勒的蜻蜓就完成了。（参看图例十四）

画螳螂要注意它威武的形体变化，尤其是两只大刀似的前臂，颇有万夫难当的气概，必须着意刻画。染色时，要注意螳螂在不同季节里身体色泽的区别。秋后的螳螂外翅颜色较浓重，常呈赭或深绿色，腹部颜色明显地分为上下两层，上边为赭色或粉红色，下边则呈深绿色，如果不注意观察掌握，便会闹出笑话来。

画螳螂也亦平染勾勒法为合适，但与画蜻蜓的步骤有所不同。蜻蜓的翅膀轻盈透明，薄而不合拢，平行于躯干左右，画时先勾后淡染，并不影响轻薄透明的效果。螳螂的翅膀则分内外两层，外翅厚，里翅薄，合拢时只见外翅，因其色重不透明，所以，要在设色后再勾画外翅的脉络纹理。（参看

图例十五)

2. 皴擦勾勒法：皴擦勾勒法适于画蝉。蝉的形体表面黑亮，光滑，皴擦笔法出现的飞白，表现蝉体的光泽极为理想，另外，蝉体外形呈圆弧形，用皴擦法从两边往中间画，可充分体现立体感。

绘画的具体步骤也是先用淡墨勾出轮廓，然后以焦墨皴出身体。翅膀复盖的身躯部分，要用淡墨分染出腹部的节段，以衬托翅膀的透明和轻盈，也就是通过墨色的浓淡烘托，使翅膀既表现出薄翼的清晰脉纹，又和没有被翅膀遮掩的头、胸、腹部分截然分开。

前面曾谈到，平染勾勒法是在设色时用先平染后提色的办法来表现虫体的立体感，而皴擦勾勒法则是用皴擦法先表现出形体的立体感，再行设色的。

着色时要注意到蝉体的色泽黑亮，并呈蓝色或呈赭光。可用淡花青或淡赭石染身躯，最后用赭墨再提一下翅膀的根部。(参看图例十六)

3. 点染勾勒法：它的特点是笔墨含蓄、厚重，用来表现蛾、蝶之类的昆虫最为理想。

画蛾，除了掌握它头大眼小，身尾相连的体形特征之外，要充分表现它全身复被的绒毛。所以，先画形体轮廓时，要以小笔用虚线点出来，不能用实线勾画，否则形体会显得呆板，失去毛绒绒的质感。

点出形体之后，先用淡墨顺纹理结构点头、身、翅，再以较浓的墨色点身、尾，然后用焦墨勾眼，画足。

点染的墨色稍干，进行设色。头、胸、尾用淡黄色平染，淡赭加少许花青调成灰赭色染翅，最后点触须，勒细部。点染时须注意笔内含水不宜过多，应适当控制润溼，溼

湮过重或过轻，就会造成臃肿或干涩之感。(参看图例十六)

(二) 小写意草虫画法

小写意画法一般行笔较为概括、夸张，对细部的描绘有所减略，不追求过于写实，但从整体看又不失形体的准确。

小写意多用点染勾勒相结合的行笔法，既能保持对象的外形轮廓，又用染色的面弥补了线的单调性，使线面交织，色泽丰满。

绘画过程也是先由头部入笔，再画身、尾、翅、足、须。当然这不是一成不变的公式，绘画技术熟练以后，也可从任何一个部位开始。勿论先画头或先画身，画尾，都以笔意活脱，神形兼备为目的。

下面以墨蝶、彩蝶、蜂为例，具体介绍小写意的方法、步骤。

墨蝶：重墨画出头，胸，喙（即嘴），后用淡墨画出腹，墨未干时重墨点腹节，再画翅膀。蝶的翅膀是前翅压后翅，前翅淡，后翅则重，翅的上面色重，背面则淡，画时应注意因角度不同引起的翅膀的形体变化。最后勾出足、须。

画墨蝶要形体准确，行笔舒展，用墨清晰，点染层次分明。(参看图例十七)

彩蝶：彩蝶色泽丰富，变化万千，所以要以色代墨。画时也由头部入笔，先用赭色染头、胸、腹，以淡笔蘸重墨点染后翅，再施淡墨勾画。画好前翅以后，添足加须。

勿论所画的是哪一种蝶，都要着意表现出蝶的随风飘曳，轻灵翩跹的体态。

蜂：中国画的作品中，常见的蜂有蜜蜂和马蜂。尤以马