

怎样画草虫

(下)

许鸿宾 著

中国画自学丛书

河北美术出版社

中国 画 自 学 丛 书

怎样画草虫

(下)

许鸿宾 著

河北 美 术 出 版 社

一九九〇年·石家庄

责任编辑:高同宝

封面题字:贺保银

装帧设计:高 鹏

作品翻拍:敦竹堂

中 国 画 自 学 丛 书
怎 样 画 草 虫 (下)

许鸿宾 著

河 北 美 术 出 版 社 出 版
河 北 新 华 印 刷 二 厂 印 刷
河 北 省 新 华 书 店 发 行

开本:787×1092毫米 1/16 印张:2

1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷

印数:1-10,000 定价:2.80元

(冀)002号 ISBN 7-5310-0366-X /J · 333

前言

許鴻賓長於花卉尤擅草蟲長身以事
與師與友沈浮閑注如一于學于藝順逆刻苦
不二其人格與格足可見矣。今知其作即將
出世誠為之喜。所喜者有二其一鴻賓誠
老實人雖然鄉里猶不乏淺者舉荐以乃
人才之幸其二可證示後學務以師造化為要
雖屬彫蟲猶是可有。

方今百廢待興富強之願瞞目未興
廢法事積于點滴此冊雖小足見宏圖
之一斑謹泐數行以示慶乎也。

辛酉夏月小叟黃祥於系系

草 虫 画 法 (下)

(四)蝈蝈 每当金色的秋天来临,风和日丽、瓜果飘香,在玉米或豆地里,你会听到昆虫的丰收赞歌,清脆悦耳,蝈蝈是最受人们喜爱的一种。细心观察这些“乐师”们,就会发现它们长得英俊有神,身上的色彩,有的黑带赭黄,有的青翠碧绿,声音有的清脆爽朗,有的低沉浑厚。鞍拱起,头微低,翅半透明,胸前四足短小,后二足长大,腹大,胸宽,瞪着一对透明光亮的眼睛。长长的双须上下不停地摆动着,真像个身披铠甲的武士呢!

画蝈蝈有三种方法:即工笔画法,小写意画法,大写意画法。大写意画法因用处不多,所以在这里只介绍前两种画法。

工笔画法:初学者需先用铅笔在图画纸上起个底稿,把结构画准确,用毛笔描出。然后把宣纸蒙在图样上勾线,用大红毛笔或用衣纹、叶筋笔中锋勾线,依据躯体的质感,软硬度,用不同的笔法和墨色细心勾绘。如头和鞍,要用坚实的铁线描。勾腿时要顿挫有力,画出腿的关节和爪,每一节一笔,各关节之间用笔接得不可死板,腿节要粗于胫节,前四短足可舍去毛刺,后二足画毛刺,两刺一组,顺序勾下,跗节和前跗节构成足爪,用笔连顿挫画三点。最后顿一下笔,将笔一提就是爪尖。

蝈蝈有二翅,角膜质较硬,半透明,二翅从鞍端生出相包于腹背上,上有三条明显的纹脉,画工笔时可多增加几条纹线,显得更为细致美丽。被包的一翅内有一个圆形薄而透明的鼓膜(俗名镜子),二翅互相摩擦,即可发声。发声时可见鼓膜,画时用赭石点染。二翅相包,一上一下,从头正面看是右翅压左翅,从腹尾看是左翅压右翅,要仔细观察,防止画错。

蝈蝈的腹部用淡墨勾出,用柔软的游丝描法。外露的腹节大约能看见六节至七节。每节上有气孔。要画出柔软的感觉。

蝈蝈须的两条长线是最关键的两笔,提前在试纸上试好,在双眼前徐徐写出,底部较粗尖端稍细,用笔要钢中带柔,硬而有力。行笔线条要有弹性稍有弧度,不可画得太直,双须一上一下,才有摆动的感觉。

画蝈蝈最好用新磨的墨,墨色不浓不淡为宜,太浓则行笔涩滞不畅;太淡则染色后线条模糊不清。需要在实践当中体会,不断总结经验。

第二步是染色。先用浓淡墨染出躯体各部结构,在生宣纸上着色是先重后淡。俟干后方可加第二遍颜色。绿色蝈蝈可用花青染底色,用草绿平涂,三绿罩染。赭黄色蝈蝈用墨染底色,赭石加藤黄分染。

画翅膀可用草绿染后再罩三绿。石色易遮盖墨线,不要用色太厚。如石色遮住墨线,则需用墨笔复勾一遍。肚皮用藤黄加淡绿点染。

小写意画法:小写意多用生宣纸,画时先想好蝈蝈的动态姿式,然后用调好的浓淡墨用小白云笔或干、或湿、或浓、或淡,依次先从鞍部画起,再画头、翅、腹、六足,点眼画须。画时要注意大动态的变化,不可拘于细节的描绘,舍形取神,达到神完气足。俟墨色干后,再轻轻扫上淡绿或淡赭色,用色不要过于复杂。

(五)纺织娘 头小,翅长,腹大,腿细,有淡绿色和淡赭色两种,雌性尾部有长而硬的产卵器。工笔画法与蝈蝈相同。

写意画法有用浓淡墨画出,干后涂上草绿或淡赭。也有直接用颜色画的,如果写意花卉完全是水墨的,草虫用色,亦有一番情趣,赭色的纺织娘,先用深浅的淡赭石侧锋画翅,靠近胸背部和翅子硬边部色略深,往后往上逐渐淡虚。用较深的赭石点背和两大翅叠合处,然后点胸和头。先画前侧的两腿,再画两侧的大腿和翅下露出的腹部。等略干之后,可用较深赭墨勾翅上纹络,提各部位起俯棱角处,以及勾提一下腿的各部分关节处,使之更为有力,再点大腿第三段上的毛刺。最后用中锋画须,重墨点眼。

绿色的纺织娘,先用淡草绿点画,干后罩染三绿(石绿要薄)然后用较深的草绿勾纹络提醒各部位结构。其它如蚂蚱,蚱蜢的画法与此虫相同,画时只细心观察它们之间的形体异同,再加之规纳变形就可以了。

(六)螳螂 螳螂体长形,多为绿色,亦有褐色或具有花斑者。头呈三角形,活动自

如,复眼突出,单眼三个。触角丝状。螳螂的前胸极度延长,成细颈状。前足为捕捉足;中后足适于步行;前翅皮质,后翅膜质,休息时叠于背上。

螳螂是益虫,有保护色,前一双足变形,成为一对带齿的钳状足,专门捕捉害虫充饥,所以俗称它为“刀螂”。螳螂雌雄略有差别,雄的比雌的细长而略小,更灵活些,雌的体胖大,产卵前肚子更肥大。

螳螂非常机警灵敏,性格凶猛。画螳螂要掌握头小,颈长,腿细之特点,画得要凶残,有杀机才能有神。芥子园画传画螳螂诀上写:“螳螂虽小物,画此宜威严。状其攫物时,望之如虎焉。双眸势欲吞,情形极贪馋。所以杀伐声,形诸琴瑟间。”把螳螂的性格,神态描绘得非常逼真。

在熟宣上,工笔画法,先用淡墨勾出形。绿色的雌螳螂,胸翅是用石绿加点藤黄薄薄的打底色,然后用草绿进行分染,染完用草绿勾轮廓线和翅膀上的纹。绿色的雄螳螂翅膀用赭石加点草绿染,用胭脂加赭石勾翅纹,其它部分和画雌螳螂一样,唯爪尖用赭黄勾点。它们的肚子颜色不同,雌的肚子肥大用洋红加花青和白粉染上层肚皮。用淡草绿染下层肚皮。雄的肚子和体形都比雌的瘦长。肚皮上层淡黄绿加赭石染,下层肚皮用淡黄加淡草绿染。如画飞翔的或画张开的翅,后翅用墨加洋红染,等干后用赭石勾翅上的纹,头部两只眼要画大,用花青晕染出明暗来,然后顺着它望的方向点睛,要画出神来,脸部和身体一样的颜色,嘴较尖,要用胭脂画两个大牙,再用淡绿画四个水牙(细线)最后用赭石加淡墨画长须。

(七)蝉 “垂缕饮清露,流响入疏桐,居高声自远,非是藉秋风”。这是唐朝诗人虞世南《咏蝉》的诗句。借蝉咏怀,表明自己立身高洁。

蝉的画法是先用略有深浅的重一点的墨,点背和头眼,用淡墨干笔画翅,用较深的墨色画前爪和胸部,虚画中爪和后爪,再用淡墨画被翅子遮住的腹部,勾翅上的纹络,除翅也要略粗重些,画小的纹络要轻要虚,对被翅子遮住而又透出腹部,要由深逐渐浅地画翅根部,顺翅纹络空隙处填点,点时要和露出的部分腹部结成一体,但深浅有别,以表现翅子的透明,画时要注意翅和胸腹的透视关系。

飞的蝉先画翅。用略有深浅的淡墨干笔侧锋画出四翅。然后用较重的墨点背、头、腹,前后略露几笔爪。翅子如点得不够,或墨色过淡,可用较深墨勾出翅上纹络,但要虚要轻。

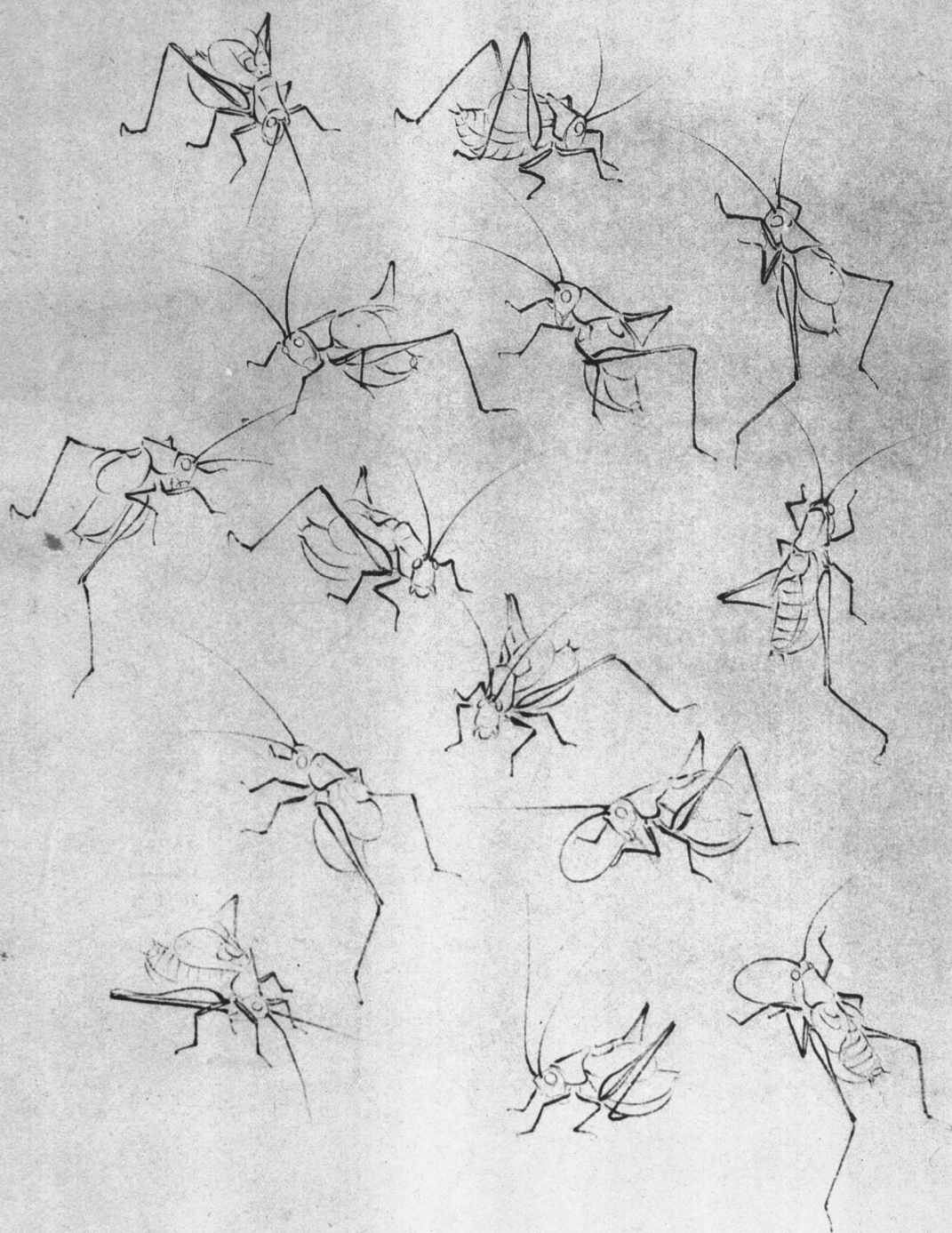
怎样补景

如果画册页、镜心等形式的小品画,最好先集中精力把工细的草虫绘出。不要把虫画在纸的中心,最好画在四个边角的一侧。这样容易补景构图。蜂蝶、蜻蜓飞翔的草虫一般宜画于纸的上方。注意虫与虫之间的呼应关系,景与虫的色彩对比。多是冷色配暖色,暖色配冷色,不着同类色,也就是绿叶不画绿色的草虫,以免看不清楚。为了使草虫突出,绿虫可画在浓墨的枝叶或黄、白、粉红色的花朵上。

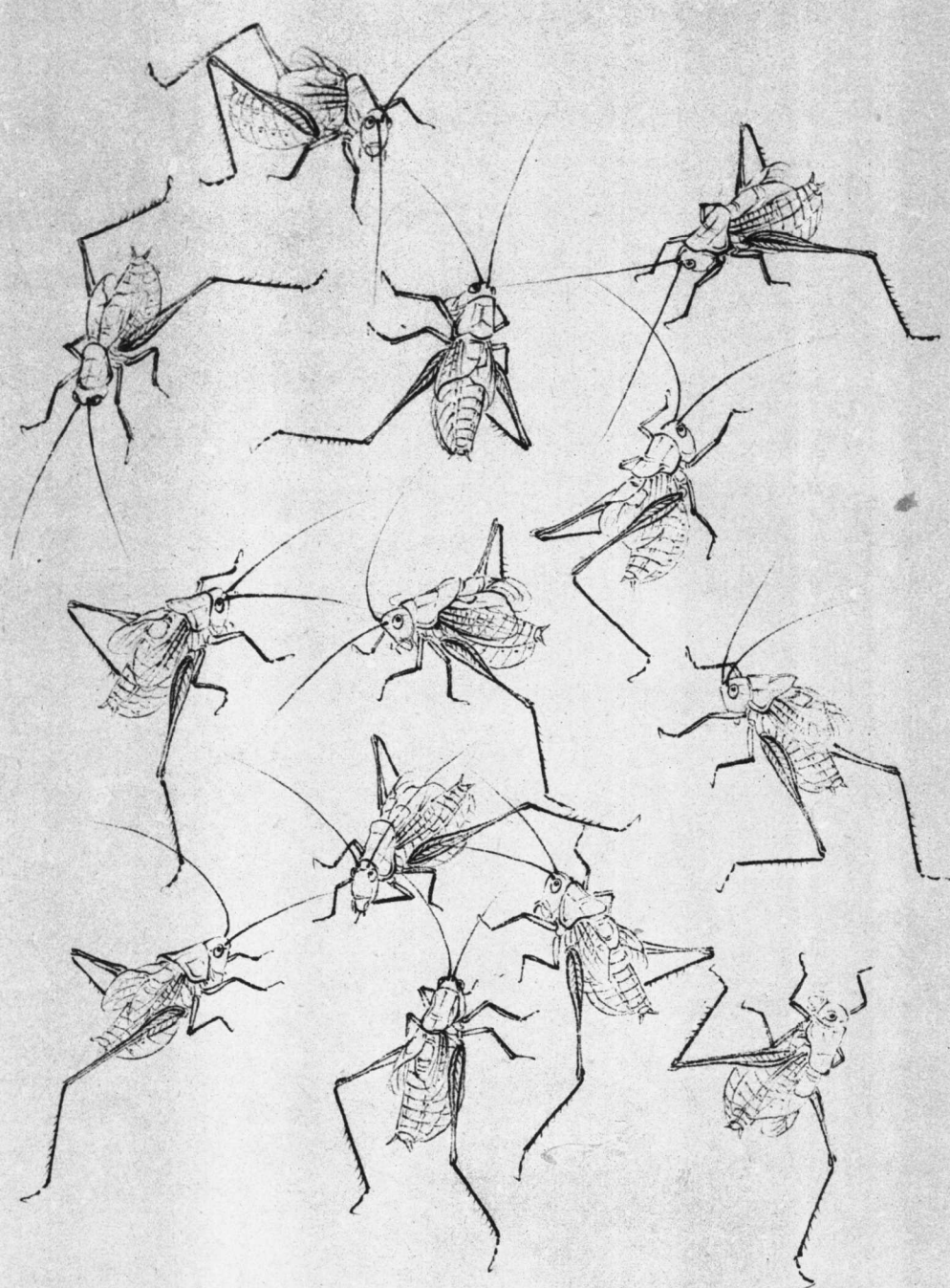
补景要注意所画草虫的生长环境和生活习性,以及草虫与季节的关系。不可秋虫冬景,春虫秋景。一般花卉上均可配上蝴蝶和各种蜂类。蝈蝈、蚂蚱、蚱蜢等跳跃的草虫多用玉米、豆谷、瓜果、菜蔬、白菜等植物配景。螳螂经常伏于梨、枣、葡萄、豆荚等花果树上捕捉害虫。蜻蜓多飞翔于池塘、河岸,宜配以荷花、红蓼、芦苇,知了常鸣于梧桐、枫、柳;蚱蜢多跳跃于草丛。但艺术终不同于自然,在画面上表现可有更自由广阔的天地。比如蝈蝈在白菜地里很少见,可是“蝈蝈白菜”是人们喜闻乐见的题材。草虫画不能混同于一般生物挂图。不能用自然科学的一套去苛求它。要求画家通过“草虫花卉”的描绘来表现自然界无比丰富,绚丽多彩的美好景象。

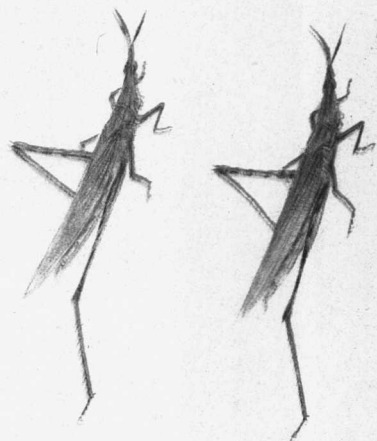
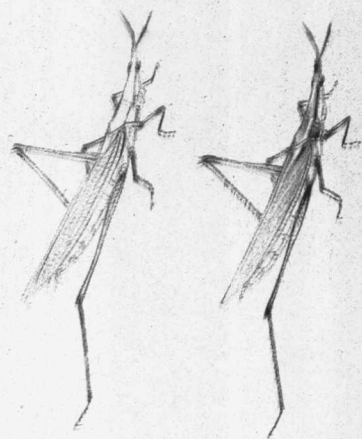
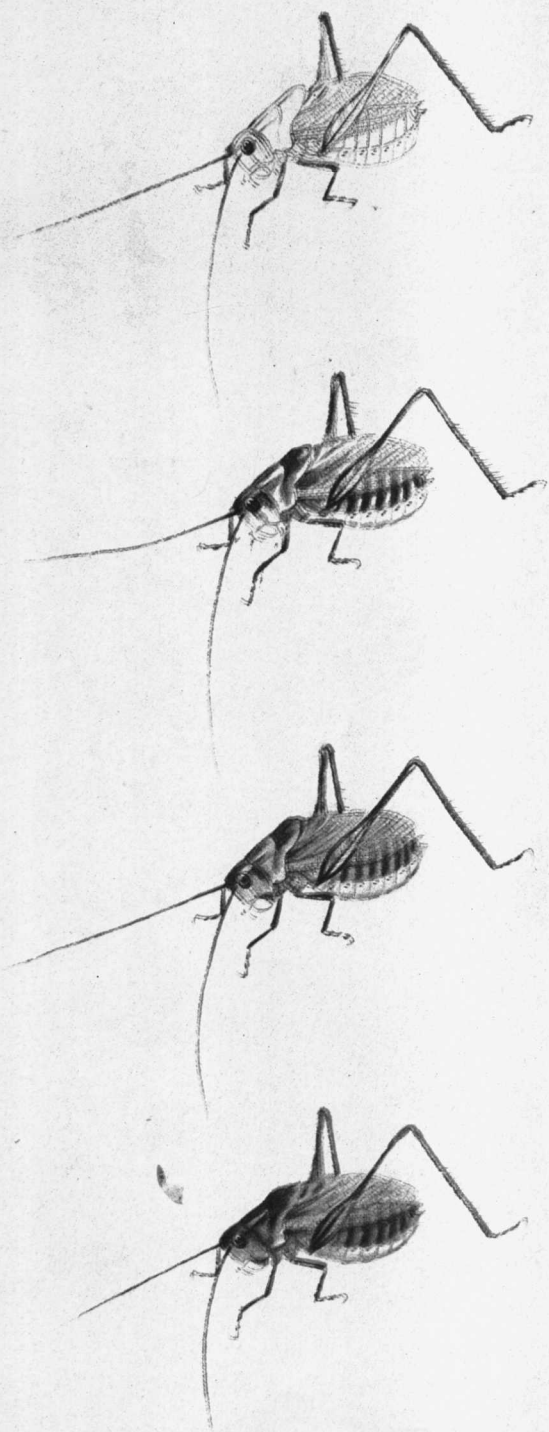
许鸿宾于一九八九年九月于保定。

動態各式 鴻賓寫生

叫式蝈：寫生稿

4 工笔蚱蜢画法：

先勾线再淡墨染，最后着色，突出描绘头尖，胸腹后及细长的后足，腹部背侧胭脂罩染，六足赭色复勾。

3 工笔蝈蝈画法：

① 大红毛中锋勾线，用笔需挺劲有力，两须要中锋细笔徐徐勾出刚中带柔的感觉。

② 浓淡墨晕染，翅上透出腹部部分用淡墨晕染。

③ 着色：绿色用花青加藤黄平染，最后三绿罩染；赭色的用藤黄加赭石平染，腹部加胭脂色。

写意蝈、画法步骤由动态图

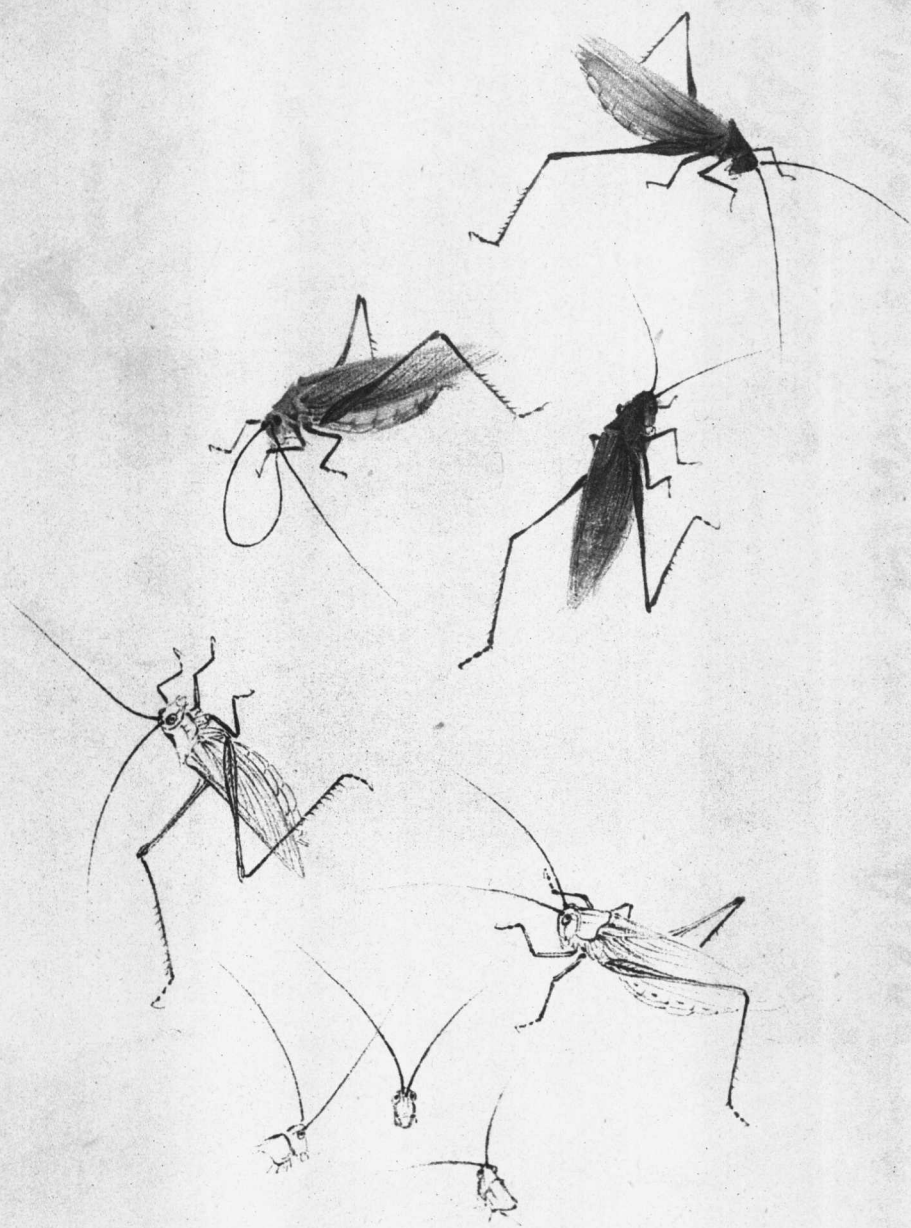

先用墨或色墨点头
鞍次画六足再画翅
腹最后画眼须。

5 写意蝈画法步骤与动态图。先用墨或色墨点头鞍，次画六足，再翅腹，最后画眼须。

工笔画纺织娘方法：

先用大红毛中锋勾线，注意头鞍和翅、腹画得不要平行。后足画得一伸一屈较好，显得生动有力。染色方法和烟、相同。

6 工笔纺织娘画法：先用大红毛中锋勾线，注意头鞍和翅、腹画得不要平行。后足画一伸一屈较好，显得生动有力。染色方法与烟、相同。

秋色秋声

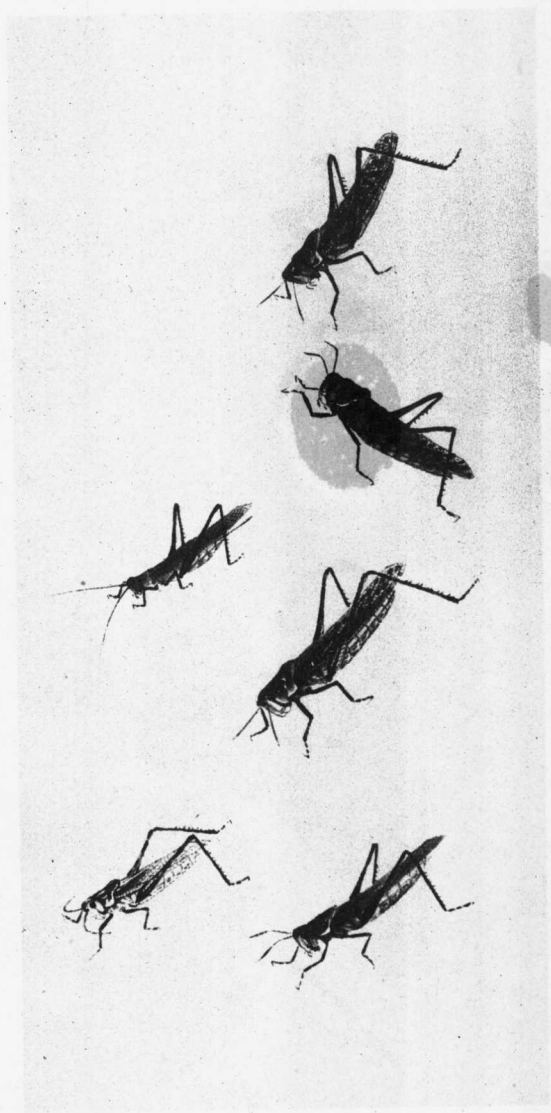
己巳年夏月 许海寰画

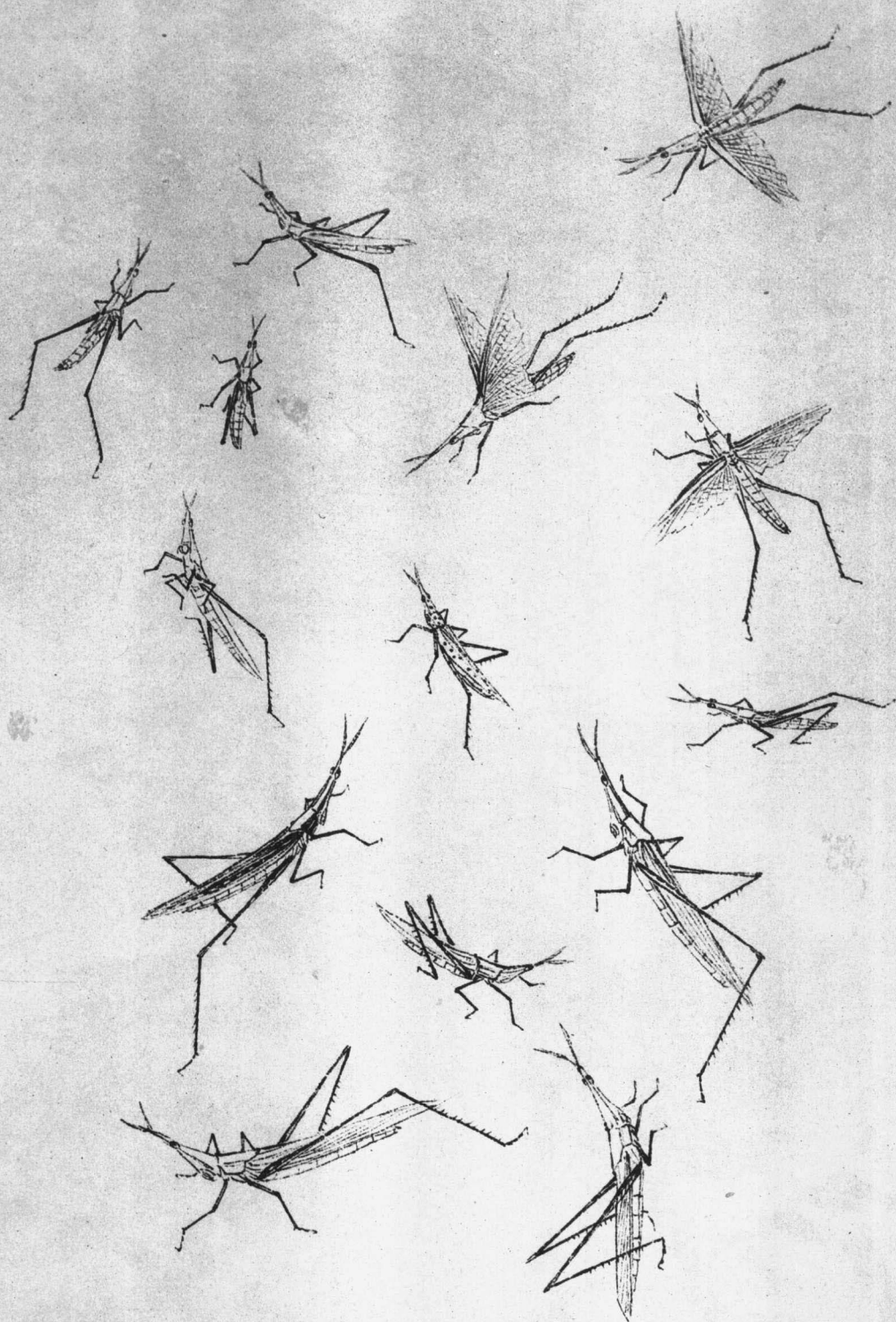
金社已巳年鴻賓

9 写意草虫画法步骤：先画头，然后六足，再淡墨画翅腹，注意神态。

10 各式蚂蚱画法：蚂蚱学名蝗虫。有赭、绿、黄不同颜色，为了画得灵动，后足夸张加长，翅上斑纹不要画得太密，眼睛颜色胭脂加墨点出。

11 蚱蜢动态各式