

怎样画草虫

(上)

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

(上)

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 (上)

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 7-5310-0365-1/J·332

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苑順逆刻苦
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若此乃
人才之幸其二可證示後學務以師造化為要
雖屬彫蟲猶是可为。

方今百廢待興富強之願瞞目未耳興
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耳也。

辛酉夏月小叟苦禱於系系

草 虫 画 法 (上)

昆虫是中国画花鸟画家经常描绘的对象,一般常见的昆虫大多生长在草丛里,所以画家也习惯地称他们为草虫。草虫色泽绚丽,千姿百态,丰富了我们美好的生活,所以我国古代诗人、画家早就以草虫为题材对它们进行吟诵和描绘了。

我们从二、三千年前遗传下来的陶器,玉器和青铜器上可以看到许多有关草虫的绘画、雕刻和图案,造型生动优美,这说明远古时代人们对草虫绘画就有了一定的研究。

关于草虫的绘画,历代都有名手,如唐滕王婴善蛱蝶,滕昌祐善蜂蝶,刘永年善虫鱼。到了宋代,草虫画家就更多了。宋代徽宗赵佶是个昏庸的皇帝,但也是个伟大的画家。他成立画院,广召天下仕。有个以诗作画取仕的故事。考官以“踏花归去马蹄香”为题,命考生作画。许多考生画了很多鲜艳的花卉来烘托花的香味,都没有考中。独有一位别出心裁的考生并不画花,而是画了一群蝴蝶追逐马蹄飞舞,从而传递出花卉的芳香,不仅符合了原诗的含义,而且丰富美化了诗句,给人以无穷的联想,结果这考生名列第一名。

我们今天能够看到比较早的草虫绘画作品,有一幅是五代后蜀画家黄筌的传世名作《写生珍禽图》。其中描绘天牛、蚱蜢、蟋蟀、蝉等十多种草虫和其它飞禽,形象逼真,姿态生动,用笔遒劲,设色典雅,是一幅珍贵的写生佳作,对后世影响很大。现代画家齐白石继承和发展了前人的绘画技巧,在选材和风格上都达到了很高的境界。他能在生宣纸上画出工细的草虫来。又把我国草虫绘画技法向前推进了一步。以下就我们常画的几种草虫,分别从工笔、小写意、大写意三种技法和工笔草虫用生宣纸和熟宣纸的两种方法概述如下:

(一)蝴蝶 蝴蝶是我们日常生活中常见的一种活泼美丽的昆虫。人们喜欢它的色彩美丽,舞态轻盈,在古今的诗歌、绘画、神话、民间艺术中,常用它象征美丽、幸福、爱情、快乐,以及一切美好的愿望。在诗词中,例如:“八月蝴蝶黄,双飞西园草”,“蜂儿闹纸窗,蝶儿过粉墙”,“蝶衣晒粉花枝舞,蜘蛛添丝屋角晴”,“燕入群花飞上下,蝶寻芳草戏翩翩”。北宋谢逸曾作蝶诗三百首,时人呼为谢蝴蝶。诗云:“狂随柳絮有时见,舞入梨花何处寻”等等。在戏曲中,如梁山伯与祝英台死后化蝶;田汉新编“关汉卿”剧中的“蝶双飞”曲,都是用蝴蝶来象征婚姻自由,反对旧社会封建礼法,有浪漫主义色彩的文学作品。至于绘画,更有数不清的古今佳作,有些作品在民间长期流传,寓有吉祥意义。例如:瓜和蝴蝶象征“绵绵瓜瓞”(蝶,瓞谐音),用来贺人婚礼;猫和蝴蝶(谐音“耄耋”)用来祝人长寿。

蝴蝶种类繁多,大致可分以下四大类:体大后翅带尾的叫凤蝶(凤蝶中也有不带尾的);中型体形方圆的叫蛱蝶;中小型白或淡黄色的叫粉蝶;最小的灰者或绛紫色的小蝶叫灰蝶。它们都是四个翅膀两大两小。从正面看是大翅压小翅,侧面看是小翅压大翅。身体分头、胸、腹三部分。头上有一双触角,一个口器—细长的喙管,中胸两侧生四翅,下部生六条腿。蝴蝶的六条腿的功能为:前一双腿是寻找食物的,较小,中间一双腿是支撑身体的,后腿较长是跳跃用的。起飞时,六条腿合抱于腹下。

蝴蝶有三种画法:

一种是浓淡墨点染法:先画出蝶翅上的纹脉,再用浓淡墨点染出翅上的花斑,有鲜艳颜色处不染墨,蓝色闪光可以用石青填色,上面染酞青蓝,红斑用朱 加朱砂点染,黄色蝴蝶用藤黄加白粉覆盖在蝶翅上,使有鳞粉的感觉。

另一种是用烟子干擦法,此法多是画粉蝶和小灰蝶。画法是先用淡墨勾出轮廓和翅脉,然后平涂薄白粉,有花纹处留出来另上颜色,等干后用干秃笔(用胶事先把笔毛粘在一起)或纸捻蘸上烟子(此烟子是用煤油灯或蜡烛点燃后熏烤而得)根据蝶翅的纹理擦柔,能产生绒毛鳞粉的感觉。生熟宣纸均可用此法。

还有一种是写意画法,笔蘸淡墨,笔尖着浓墨,笔上水分不要多,要干些,能出飞白为宜,侧锋四笔擦出四翅(不要复加笔),再依照不同墨迹形象勾出纹脉,点出花斑,用浓墨勾画脉纹,最后着色,不够墨的部分,用焦墨干笔擦醒。此法初学者不易掌握,在经过练习前二法的基础上再用此法较好。

蛾子的画法与蝴蝶相同，蛾翅鳞片较厚，六足多毛，触角多羽毛状。色彩比蝴蝶灰暗。

关于传统画蝶的方法，清代郑绩曾说：“蝶乃蛾类。小者为蛾，大者为蝶，一名蛱蝶，又名蝴蝶。六足四翅有粉，纹彩可爱，其种甚繁，青、黄、赤、白、黑、五色俱有，亦有一种五彩兼备者。好嗅花香。以须代鼻。双须灵动，到处探香。纹彩在翅，昼立翅向上，夜宿翅垂下；飞则半身露，立乃见全身，嘴长如线，常卷缩成圈，探香则伸。画蝶先画翅，随后写身点眼，描须，画足。画蝶之法，有用淡墨勾出四翅着色分染，俟干透后，用油烟干笔擦描斑纹，松浮如粉，身腹皆然，再用焦浓墨勾翅骨，此为工笔写法也。有用毛笔随意写成形势，趁湿加粉，或加别色，再用墨点缀成文，与原色浑化。又有纯用水墨分浓淡写出斑点翅纹者，此为写意，各有生机，均可为法，如欲写其翩翩反侧之态，不外由正面侧度之耳。”这一段文字记载，提供了传统画蝶的三种（工笔、半工半写和大写意）方法。还简明扼要地介绍了蝴蝶的生理状态，生活习性和正侧等动态。是很好的画蝶资料。

（二）蜂类 蜜蜂、黄蜂和马蜂都是先用赭石或石黄、藤黄点背、头。画短须、添腿，再用淡赭石点腹。画头、背、腹三部分时，略有些角度变化，不要画成一条直线上，使之有动势而不呆板。三部分连接处都要虚，腰和颈都很细，腰部可点黄色。用淡墨加翅子，四个翅子都生在背部后端，画时也要虚接。画飞翔中的蜜蜂翅子可用手指将笔锋分开，笔上水分要少些，轻轻扫出四翅，前二翅稍长，后二翅较短。注意四翅不宜画大，大则不蜂不蝶显得笨拙。然后在胸部两侧画出拖在背后的二足。后二足比较粗。有时蜜蜂采回的蜂蜡也挂在后二足上，所以常常显得更粗些。画时可用焦墨把笔尖在腹侧略按笔，再轻轻将笔提起。

另一方法是画好胸、腹部之后，在双翅的部位先滴两滴清水，再在半干的水痕上点上淡墨靠近胸侧的部位点浓墨，用这种方法画飞翔中的蜜蜂，能使人仿佛听到嗡嗡飞动的声音。

（三）蜻蜓 蜻蜓颜色多艳丽，有黄、红、黑、绿、青等色，两只大眼睛占据了整个头部，活动自如。触角短，刚毛状。

胸部发达，构造特殊，前胸小，能活动，中后胸愈合，称合胸。足接近头部，细长，不宜步行，适于攀附，飞行时折于口下，辅助捕食。两对翅膜透明，狭而等长，脉序网状，翅室极多，翅前缘近翅顶处常有翅痣。

腹部细长，圆筒形或扁形，共12节。10节明显，第11及第12节为节痕性的环节。

蜻蜓成虫捕食蚊类、小形蛾类、叶蝉等，是一类重要益虫，常常飞往于水塘池边，群蜓逐嬉，交配，产卵，捕食。我国伟大诗人杜甫有“穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”的著名诗句。

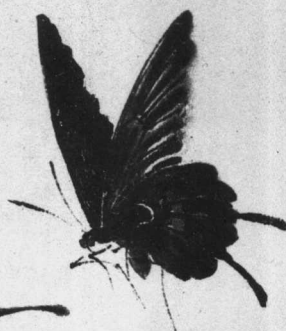
蜻蜓种类繁多，不同种类，头部长得也不一样，写生时应细心观察。前二翅比后二翅窄长，后二翅接胸背部的翅基较宽。

画蜻蜓有两种方法：一种是工笔，一种是写意。工笔画法是用淡墨先勾出细网状的翅脉，每两对翅膀的骨架和网纹孔要画得似圆似方，用笔要笔笔见力。画翅膀时先要勾出每两对翅膀的骨架，骨架粗于网纹。都是互相对称的。画时可加以归纳，提炼，条理化。在生宣纸上画工笔草虫可先用矾水把画虫的部分用清水笔蘸矾水涂一下。俟干后再蘸淡墨加上藤黄色轻轻描绘。什么颜色的蜻蜓用什么颜色勾画翅纹。后翅近腹部纹孔须画大些，在翅边上靠尖端有一块颜色，什么色的蜻蜓它是什么颜色，这就是翅痣（据田世光先生说，是飞行时掌握平衡的）。蜻蜓落在荷叶上时，前四条腿抱住物体，后两条腿常常翘起来。

写意画法：先用略有深浅的淡墨，干笔画四个翅子，一般每对的用笔都是先右后左，右边由里往外，左边由外往里，用笔要有轻重虚实，注意两边对称和斜看时翅子的透视关系，点胸背和头用浓淡墨，也可用颜色，按需要或红，或赭，或青，或黑。点腹时要和胸背部虚接。后用深的墨勾翅上的纹络，点翅上的斑点，再以较深的颜色点其胸背，腹部节纹，勾头、眼、嘴。蜻蜓的爪是由后往前伸的。

小蜻蜓宜用石青或石绿、朱砂，先点背和头，再画翅子添腹部。爪也是由后往前伸，蜻蜓的翅膀的透视变化很大，画飞翔的蜻蜓更要注意。

蝶的品种之一

碧鳳蝶

馬兜鈴鳳蝶

橘黃鳳蝶

貪心灰蝶

梅白蝶

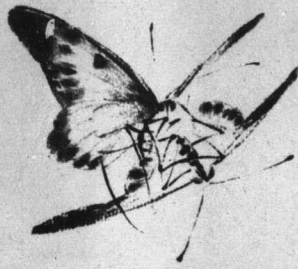
斑粉蝶

鼠李粉蝶

蝶的品种之三

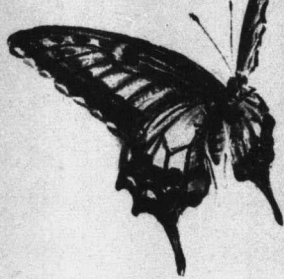
黄蝶

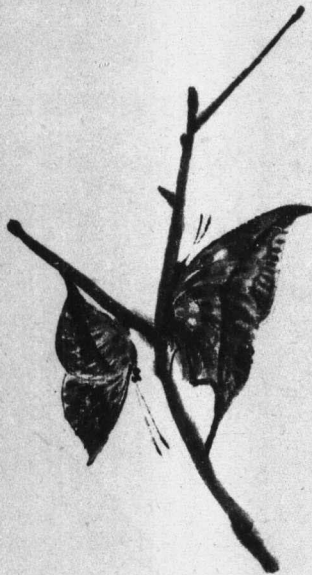
无尾黑凤蝶

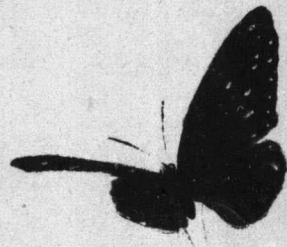
金凤蝶

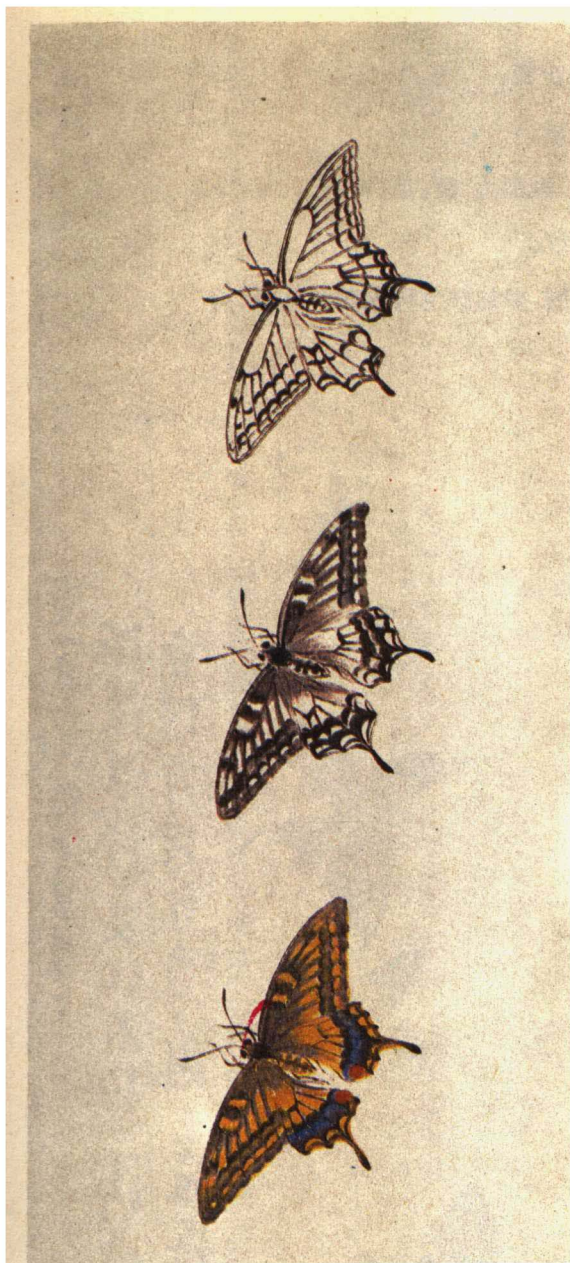

中华木叶蝶

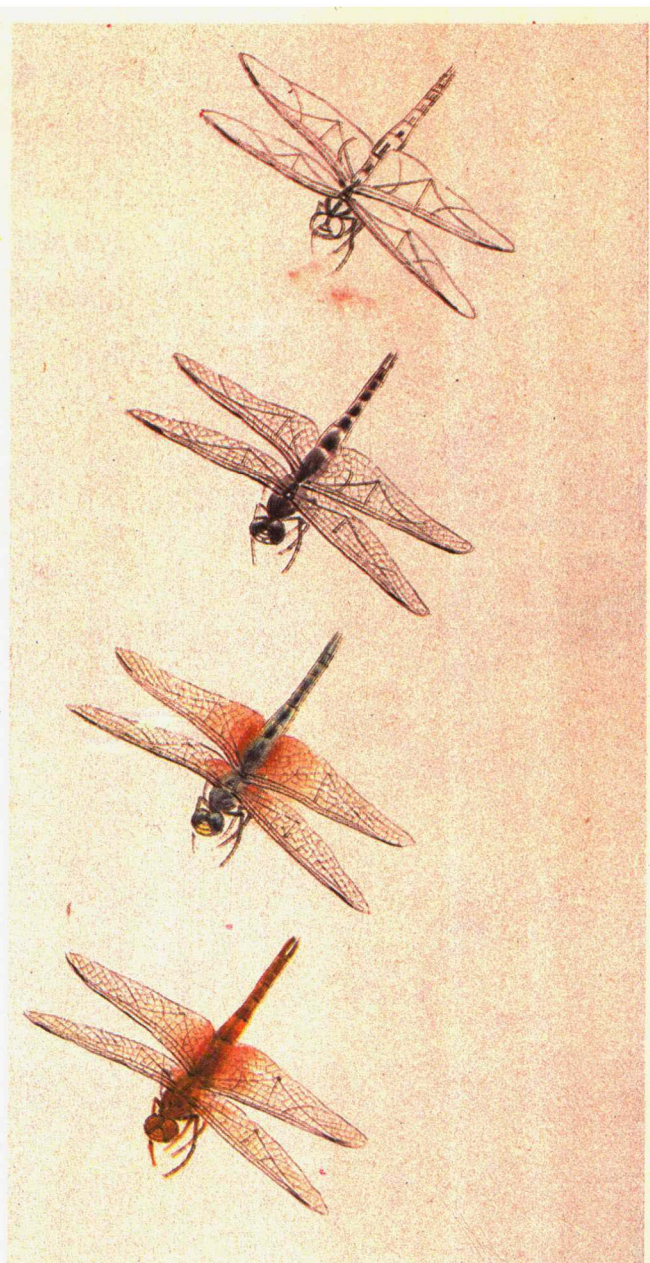
紫蝶

3 工笔蝴蝶画法：

- ①淡墨勾翅。
- ②淡墨晕染，此法为湿染法。
- ③着色；黄色用石黄加藤黄，或藤黄加白平涂。翅上闪光是用淡花青或淡赭石罩染，有鲜艳颜色处不染色，留空白处填石色。

4 工笔蜻蜓画法：

- ①中锋大红毛勾线，四翅前边线用笔要挺劲有力。
- ②浓淡墨晕染，翅透出胸腹的部分，要淡墨点染。
- ③依据蜻蜓不同的颜色分类着色，草绿色蜻蜓最后三绿罩染。

5 写意蝴蝶画法步骤：

- ①淡墨侧锋画翅。
- ②勾翅的纹络，再画头、腹、足、须。
- ③淡墨勾点斑纹。
- ④最后焦墨提醒，如加颜色可先藤黄染翅，赭石点腹。

6 写意蝴蝶画法：

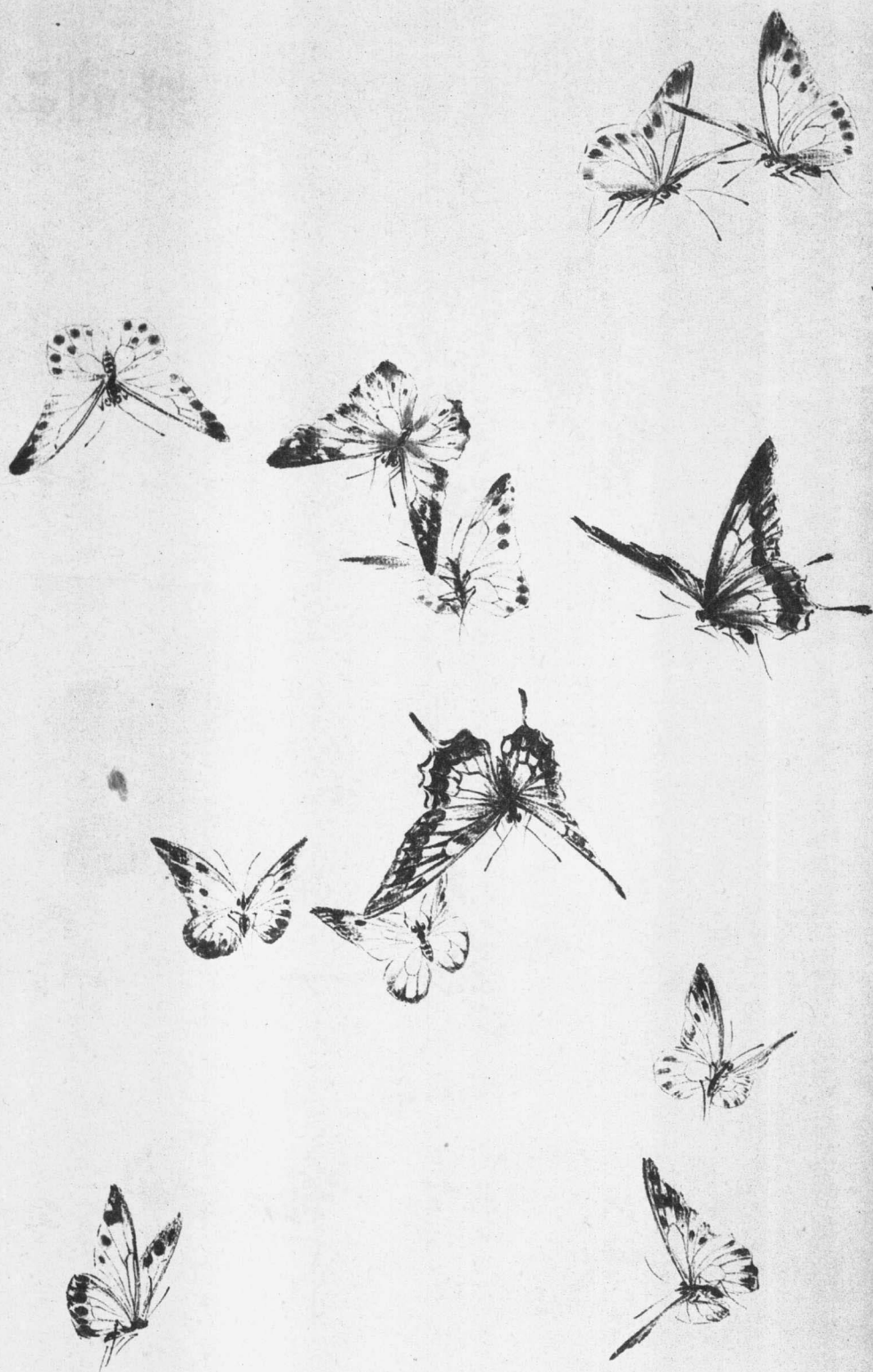
浓淡深浅变化不拘一法，用笔自然为妙。白蝶勾线即可，翅之纹络破笔草草点勾。

写意蝴蝶画法：
浓淡深浅变化不拘一法，用笔自然为妙。
白蝶勾线即可，翅之纹络破笔草草点勾。

陈长庚

蝶的品种之二

青鳳蝶

玉帶風蝶

鳳蝶

台灣省阿里山產

鳳蝶

这种珍奇的风蝶
世界上只有两种

黃粉蝶

蛾類

鴻賓寫生

戊辰夏雨
 後於保定
 城郊農圃
 見此景色
 許鴻賓

沈其峰寫
蝴蝶百合

11 蝴蝶百合(孙其峰先生补花)