

中国 画 自 学 丛 书

工 笔 草 虫 画 法

孔端甫 著

山东美术出版社

中国 画 自 学 丛 书

工 笔 草 虫 画 法

孔端甫 著

山 东 美 术 出 版 社

工笔草虫画法

孔端甫 著

*

山东美术出版社出版发行

(济南经九路胜利大街 39 号)

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 3 印张 12 插页 29 千字

1990 年 3 月第 1 版 1998 年 7 月第 6 次印刷

印数: 21501—26500

ISBN7—5330—0228—8/J·229

定价: 7.50 元

编 者 的 话

中国画，它是我国民族传统文化中的瑰宝。任何人涉足这一艺术境界里，都将得到情操的陶冶，更能增添高雅之气。

为满足广大中国画爱好者对优秀传统文化的追求，山东美术出版社编辑出版了这套《中国画自学丛书》。丛书的内容以连续的步骤图和简要的文字说明为主，配有部分范画。力求简明扼要，通俗易学。

丛书是根据广大读者的需求和意见，在山东美术出版社原有几套丛书的基础上修订、增补或重新策划编绘而成的。本丛书将陆续分册出版，逐步形成自身完整的丛书规模，希望能得到广大读者的认同和指教。

前 言

工笔草虫画是我国传统工笔花鸟画中的一个亚目。历代花鸟画家，一般都兼工草虫。其中也有不少画家，独擅盛名，为后世所传颂。

微小的嘤嘤草虫之所以长期受到广大群众的喜爱，主要是因为它们具有玲珑的体态、艳丽的色彩、活泼的舞姿、悦耳的歌唱，以及它们为大自然带来的无限生机，能使得人们心旷神怡，击节称赏。从而致使以草虫作为主要表现对象的工笔草虫画，因其刻画入微，形神兼备，也获得了人们格外的垂青！长期以来，工笔草虫画除以卷轴画的形式专供欣赏外，还在工艺美术的造型和装饰上，得到广泛的应用，来美化人们的生活。因此，学习者也日益增加。

为了满足社会上爱好和从事工笔草虫画学习的青年同志们的需要，本书扼要介绍了工笔草虫画的学习和创作方法。内容力求具体，不作空论，以期能为初学者指出一条较明确的学习途径。限于作者水平，其中难免有错误失当之处，尚希专家、读者及时批评指正，以便继续修改，使其逐步完善起来。

孔 端 甫

1988. 11. 26. 于曲阜

目 录

前 言

一、工笔草虫画的源流及意义	(1)
二、草虫的形体结构和生态特征	(1)
三、绘画工具和材料	(2)
四、工笔草虫的画法	(5)
(一) 工笔草虫的设色方法	(5)
1. 勾染	(5)
2. 点染	(5)
(二) 各种昆虫的画法	(5)
1. 直翅目: (1) 飞蝗 (2) 负蝗 (3) 纺织娘 (4) 蝈蝈 (5) 蟋蟀 (6) 螞蛄	(6)
2. 螳螂目: 螳螂	(13)
3. 鳞翅目: (1) 蝶 (2) 蛾	(16)
4. 膜翅目: (1) 蜜蜂 (2) 黄蜂 (3) 青蜂 (4) 土蜂 (5) 藤蜂	(21)
5. 同翅目: (1) 蚱蜢 (2) 寒蝉	(23)
6. 鞘翅目: (1) 天牛 (2) 瓢虫 (3) 萤	(25)
7. 蜻蛉目: (1) 蜻蛉 (2) 蜻蜓 (3) 豆娘	(28)
8. 蜘蛛目: (1) 圆蜘蛛 (2) 络新妇 (3) 蠼蛄 (4) 棚蜘蛛	(33)
五、工笔草虫画的临摹、写生和创作	(35)

一、工笔草虫画的源流及意义

工笔草虫画是我国传统工笔花鸟画中的一个亚目。历代花鸟画家除了精于花卉翎毛的描写外，大都兼工草虫。自三国东吴大画家曹不兴点墨成蝇，孙权误为真蝇，举手弹之的故事，传为艺林佳话后，历代名家如：黄筌、徐熙、赵昌、邱庆馀、唐希雅等以至清代的恽寿平、张子祥、居巢、居廉，到当代花鸟大家齐白石，都以兼工草虫知名。此外，还有许多独擅草虫的专家，如：南朝的顾野王、五代的唐垓、宋代的郭元方、曾达臣、孔去非、李延之，金代的李汉卿，明代的陆元厚均负盛名。其中以画蜂蝶知名的有：唐代的滕王婴、五代的滕昌祐、宋代的徐崇嗣、秦友谅、谢邦彦等，他们的作品，都为当时及后世所推崇，深受广大群众的喜爱！

所谓“草虫”，是泛指生长在花间草丛中的虫类，其中主要是指昆虫而言。昆虫种类繁多，而实际应用于草虫画的仅限于其中一小部分。它们或因形色美丽，逗人喜爱，如：色彩绚烂，舞姿翩翩的蝴蝶等；或因鸣声悦耳，发人清听，如：形态优美，能歌善跳的蝈蝈等；或因名字谐音，堪藉祝颂，如：猫蝶与“耄耋”谐音，借祝长寿等；或因民间习俗，象征吉庆，如：螽斯象征生子等；或因生态习性，引人联想，如：采花蜜蜂，联想到劳动辛勤等；或因动态特征，发人深思，如：点水的蜻蜓、长吟的秋蝉，联想到一种世态等。它们随着气候的变化，按季节陆续出现，飞舞、跳跃、传呼、歌唱于花间、草丛、田园、林野间，为大自然平添了无限生机，从而唤起人们对大自然的热爱。这些生动形象，一旦通过画家的精心塑造，形神兼备地再现于人们的面前，又怎能不使人感到心旷神怡，而产生发自内心的喜爱呢？

我国花鸟画的表现方法，分为工笔、写意两大类，草虫画也在其中。工笔草虫画要求造型精确，刻画入微，不象写意画那样追求“似与不似之间”的效果，故学习工笔草虫画，必须对草虫的形体结构，作深入的观察分析，正确理解各种草虫的形体结构、生态动势以及色彩的特征，才能画出真切生动的草虫形象来。

二、草虫的形体结构及生态特征

昆虫又称“六足虫”，属节肢动物中的一纲。全身分为头、胸、腹三部。各部器官由于虫类生活习性不同，形态也就多种多样。

头部包括：口器（有：咀嚼式、刺吸式、虹吸式、嚼吸式等），触角（有：刚毛状、丝状、栉齿状、羽毛状、球杆状等），眼睛（有：复眼一对，由许多小眼组成。另有单眼二、三个，因不显著，画中多省略）三种器官，分司饮食、触觉和视觉。

胸部分为前胸、中胸、后胸三部。外壳坚硬，肌肉强韧。有腿足三对，分生于前、中、后胸下方，为昆虫运动的主要支撑点。

腿足分为上节（亦称腿节，呈扁锥形）、下节（亦称胫节，较上节为细，匀长有刺）、趾爪（亦称跗节，尖端具爪）三段。腿足的基部生于贴近胸肌的基节和转节上。后肢一般较长，善跳跃的昆虫，后肢特别发达。由于昆虫不同的生活方式，足部形成不同功能的类型，有：步行足、跳跃足、开掘足、捕捉足、携粉足、游泳足等。

胸部上方，生有翅膀两对（有的只生一对，有的退化无翅）。一般用于飞翔，有的兼可发声。由于翅的形、质、大小不同，常常作为昆虫分类的依据，有：直翅、鳞翅、膜翅、同翅、鞘翅、半鞘翅等。

腹部一般为9至11节，但在绘画上，有时因虫翅遮掩，只能画出7节。各节可互相套叠，自由伸缩、扭曲、涨大、缩小。第1至8节侧面，各具圆点形气门一对，以司呼吸。腹形因虫类不同，有的瘦长，有的肥短，有的圆柱形，有的球形，有的橄榄形，有的具毛，有的无毛，形式多样。尾部末端，生有尾须一对。中为肛门和外生殖器（图1）。

昆虫发育要经过“变态”过程。变态分为“完全变态”和“不完全变态”两种。完全变态要经过卵、幼虫、蛹和成虫四个变化过程。幼虫和成虫形象完全不同，幼虫软体蠕动，无翅，经化蛹，蜕皮，生出翅膀“羽化”后，方为成虫（如：蝶、蛾等）。

不完全变态，没有化蛹过程，只经过卵，孵化为幼虫，经过几次蜕皮，直接“羽化”而为成虫。幼虫除无翅外，形象与成虫大同小异（如：蝗、蝉等）。幼虫形象多丑陋，成虫形象多美丽，为绘画主要表现对象。只有蚱蜢的幼虫螳螂，飞蝗的幼虫蚱蜢，蚕蛾的幼虫蚕和茧有时在画面上同时出现。成虫的雌雄形象，有的大致相同，如：蝶、蛾等，有的区别明显。雄虫背部或腹部，具有突出的发声器，雌虫尾部具有较长的扁管状产卵器，如：蝈蝈、蝉等（图2）。

三、绘画工具和材料

工笔草虫画与一般花鸟画的绘画工具和材料基本相同，但由于草虫形体较小，而工笔画法又要求刻画入微，故其勾线、设色所用的笔，都是最小型号的，如：勾线用的狼毫有大、小羽箭，大、小蟹爪，大、小须眉，小红毛及设色用的细楷纯羊毫等是。另一方面，工笔草虫还须配景，描写花草景物的笔，一般较上列型号为大。如：勾线用的狼毫有点梅、衣纹、叶筋及设色用的羊毫，大、中、小白云等，都是常用的品种。以上诸笔，初学者不一定全部购置，可根据练习的实际需要，分别酌购若干种即可。外备HB铅笔、木炭条、软橡皮等，以备起稿，并备油烟墨及砚台等，以备勾染。

设色用的颜料，分为水色和石色二类。石色是矿物质，不透明，有覆盖性。如：石青（分为头、二、三青，以别深浅）、石绿（分为头、二、三绿，以别深浅）、硃砂、石黄、锌白等是。水色多是植物质，透明，易溶于水。如：藤黄、花青、胭脂、曙红等是。其中赭石、硃磳虽属矿物质，但质地半透明，一般列为水色。市售盒装12色国画锡管颜料，对以上主色基本包括，初学者酌备一盒即敷应用。不过其中有的品种质量较差，如：赭石、硃砂、花青等是。尤其赭石，遇墨即发生黑色沉淀，不堪用，必要时，可以硃磳

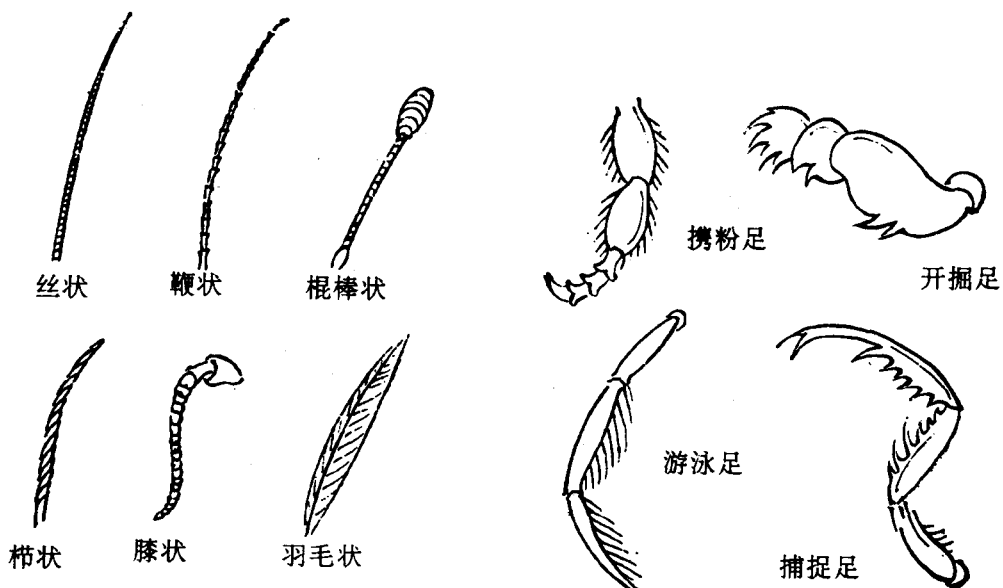
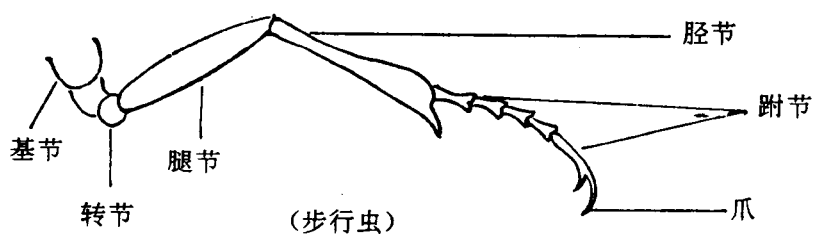
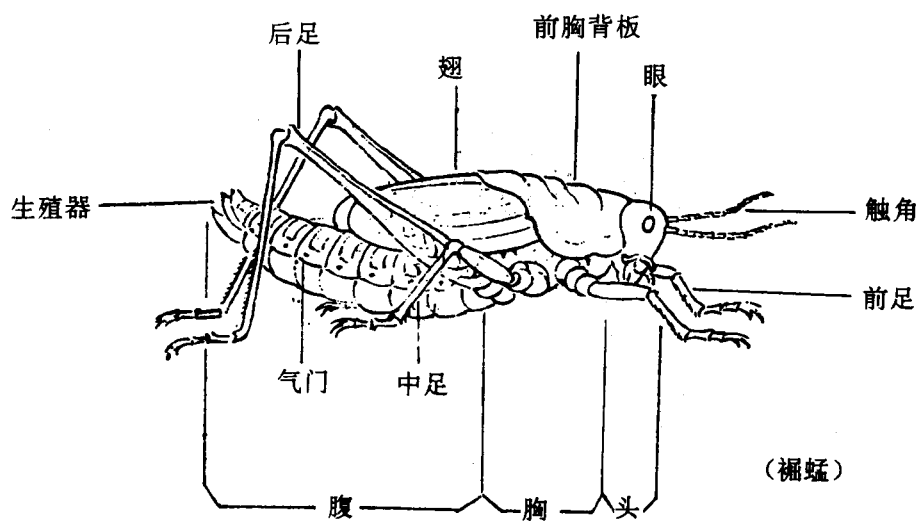

图1 昆虫的形体结构

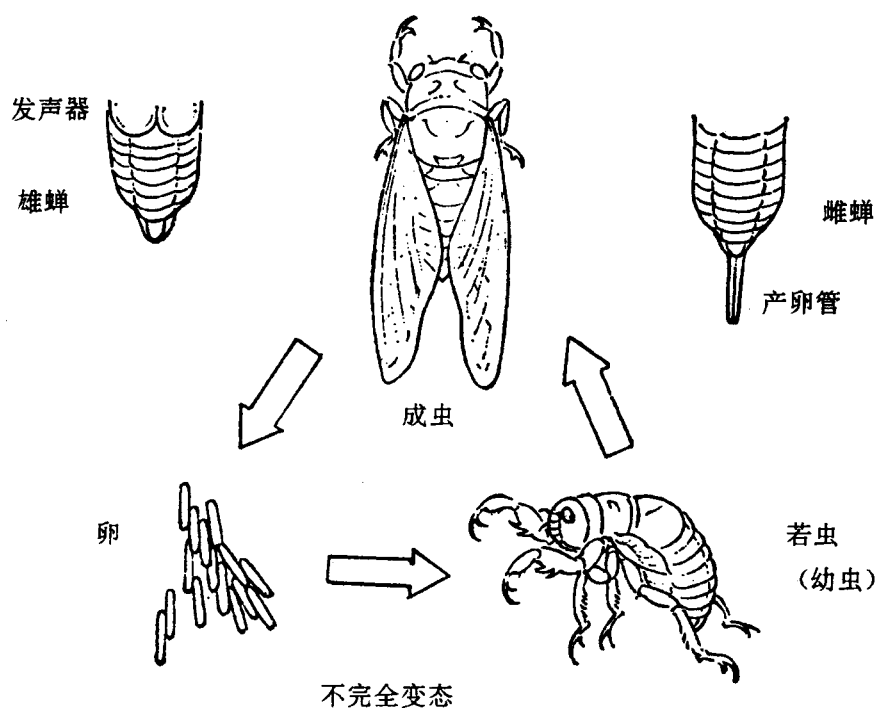
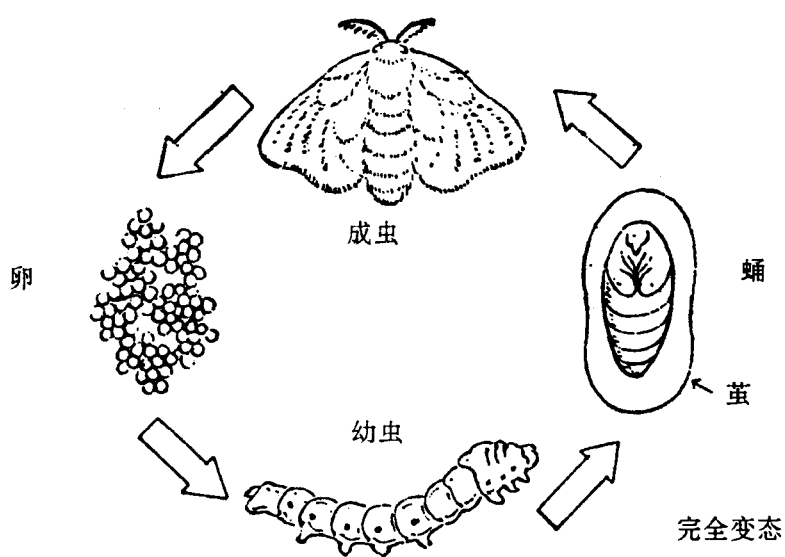

图 2 昆虫发育的变态

合墨代用。

工笔草虫画用的纸、绢，都是经过胶矾处理的熟纸、熟绢，以免设色渲染渗化，影响造型。丝绸价格昂贵，初学者可选购优质熟宣练习。购纸须选质地匀薄细腻、洁白透明的云母宣、蝉翼宣等备用。如买不到，可酌购较前略厚的清水宣、冰雪宣等代用。工笔草虫也有用生宣纸作画的，但生纸设色容易渗化，不好控制，须待技法纯熟后，方可使用。

四、工笔草虫的画法

工笔草虫的画法，首先要根据有关草虫的形体特征，用铅笔以线描的形式进行起稿，经过反复修改，使整体及各个局部的形象、比例、角度达到完全精确时，再用墨线复勾定稿。墨线定稿完成后，放在熟宣纸底下，根据纸下透出的底稿轮廓，进行勾线设色。

（一）工笔草虫的设色方法

主要有勾染、点染两种方式，一般多结合使用。另有一种“点垛”方法，多用于写意草虫画，此不赘述。

1. 勾染：即在设色之前，先根据底稿用墨在熟宣纸上勾出草虫的白描轮廓线，昆虫的触角，一般是设色后再勾。待干，在白描轮廓范围内进行设色。由于草虫形体较小，墨线勾的需要很轻很细，一般用羽箭、蟹爪等尖细狼毫中锋勾画。线条虽细，但须刚柔相济，流畅自然，对用笔的起、收、顿、挫及线条粗、细、曲、直的变化，均须体现出所画对象有关部位的特征、质感和动态。

墨线勾完，进入设色。设色技法可分为晕染和平涂两种：

晕染：是先以色笔在有关部位点下，再用清水笔从色彩的边缘向外导引渲染，使色彩逐步减淡，以体现色彩的浓淡变化。

平涂：是先将有关的色彩用水调好，然后用笔不分浓淡地均匀涂在画面有关部位，以体现色彩的整体统一。

以上二法可单独使用，也可结合使用。如：先用一色平涂铺底，干后，再用另一色在上面晕染浓淡。或先用两笔分染浓淡，干后，再用另一色在上面平涂笼罩。画者可根据不同的表现需要进行安排。

2. 点染：也称“没骨”画法。其主要特点是对物象不先勾墨线，而直接以色彩按照底稿透出的轮廓线进行设色。晕染、平涂的方法，与勾染画法相同，不再赘述（图3彩色）。

（二）各种昆虫的画法

昆虫种类繁多，画法各异，为了概括出一般画法规律，兹择常见于绘画的一部分草虫，按照动物学的分类纲目，分别介绍画法如下：

1. 直翅目：常见于绘画的有：飞蝗、负蝗、纺织娘、蝈蝈、蟋蟀、螳螂等。

（1）飞蝗：躯体一般细长，绿色或黄褐色。前胸背之后端，突出为锐角。咀嚼式口

器，大腿发达。触角鞭状。前翅较长，稍硬化，上具黑褐色条纹及斑纹。后翅膜质，半透明，基部黄绿色。飞行力强，能长距离飞迁。胸部生足三对，后足强大，善跳跃。腹端有尾须一对。产卵管短而弯曲，能凿土产卵。为不完全变态，幼虫称蝻，形如成虫，只是无翅（图4）。

飞蝗的画法步骤：先以铅笔起稿，从整体概形入手，按照结构特点，以直线表出蝗的头、胸、腹、翅的部位和比例以及腿足的动势和角度，然后以曲线逐步进入细节刻画，最后达到形象精确生动。继之，依照定稿落墨勾线，墨色中等，勿过浓过淡。过浓则行笔不畅，过淡则设色后线条模糊。头、胸、腿、足用墨略浓，线较劲利，以体现该部较硬的质感。翅、腹用墨略淡，线较轻细，以体现翅的透明及腹肌的柔嫩。勾线完成，继以浓淡墨染出躯体各部结构的明暗起伏及翅面斑纹。干后，进行设色。绿色的蝗体，可先用花青分染出色彩的浓淡层次。待干，再用草绿（花青加藤黄）平涂罩染。色彩鲜明的局部，还可罩染淡薄的石绿。腹部多以淡草绿铺底，再以胭脂或曙红勾染腹节。以墨绿画腿节条纹，以胭脂画胫节及细刺。最后，以草绿蘸赭石勾出触角。黄褐色蝗体，可用淡墨和赭石先后分染色彩的浓淡层次，然后再以土黄（藤黄加赭石）平涂罩染。腹部可用淡赭绿（草绿加赭石）平涂铺底，再以胭脂勾染腹节。

飞蝗在画面中多用以点缀秋色，适于配画菊花、秋葵、秋海棠、雁来红、秋梁、山花、野草等。因飞蝗是农业害虫，不宜画多，一二只使画面秋意盎然也就够了（图5彩色）。

（2）负蝗：俗名蚱蜢。雄小雌大。体形长，色绿。头部为圆锥状，头顶呈三角形，具有短触角一对。复眼扁形，位于触角基部附近。胸方而厚。腹细长，各节顶面紫红色，底面淡黄绿色，中央有二横沟。前翅窄长，绿色。后翅膜质，半透明，宽大如扇，略呈三角形。基部为胭脂色，外缘淡黄绿色，翅脉直而突。飞时习习有声。后肢强大，善跳跃。交尾时，雌负雄于背，故名“负蝗”。另一种形色基本与负蝗同，而体形较负蝗长大。触角为扁月形，名为系蠡，也常见于绘画（图6）。

负蝗的画法步骤，与飞蝗基本相同，惟铅笔起稿时，须注意负蝗躯干整体概形的特点为两端尖锐的扁担状，然后按比例区分开头、胸、腹的部位及前、中、后肢的曲度和动向，再逐步刻画出负蝗具体的形象特征。

设色中，先以花青分染头、胸、翅、足的浓淡变化，再以草绿、三绿分层罩染。腹部顶面的节间及后翅的基部，均须以曙红、胭脂分染浓淡变化，腹部的底面及后翅的外缘，均须以草绿分染铺底，再以胭脂勾染脉纹和腹节。头部复眼也用胭脂点染。

负蝗配景与飞蝗同，适于点缀秋色。因其色绿，如配画鸡冠、雁来红等红色花卉，色彩对比特别鲜明（图7彩色）。

（3）纺织娘：色绿或黄褐。头部较小。触角黄褐，为细长丝状。胸部前狭后阔。后肢长大，后胫节最长，善跳跃。翅长达于尾端。雄之前翅，有微突之发声镜，夏秋之间，入夜则鸣，音韵悠扬可听。雌虫肥大，尾端有剑状产卵器。多栖于草丛，人每捕以笼养为玩品（图8）。

纺织娘的画法步骤：铅笔起稿中，按照纺织娘头小、胸短、翅大、须长的特点，先以直线表出躯干的概形，然后按比例区划出各部结构的界限，并标出前、中、后肢的曲

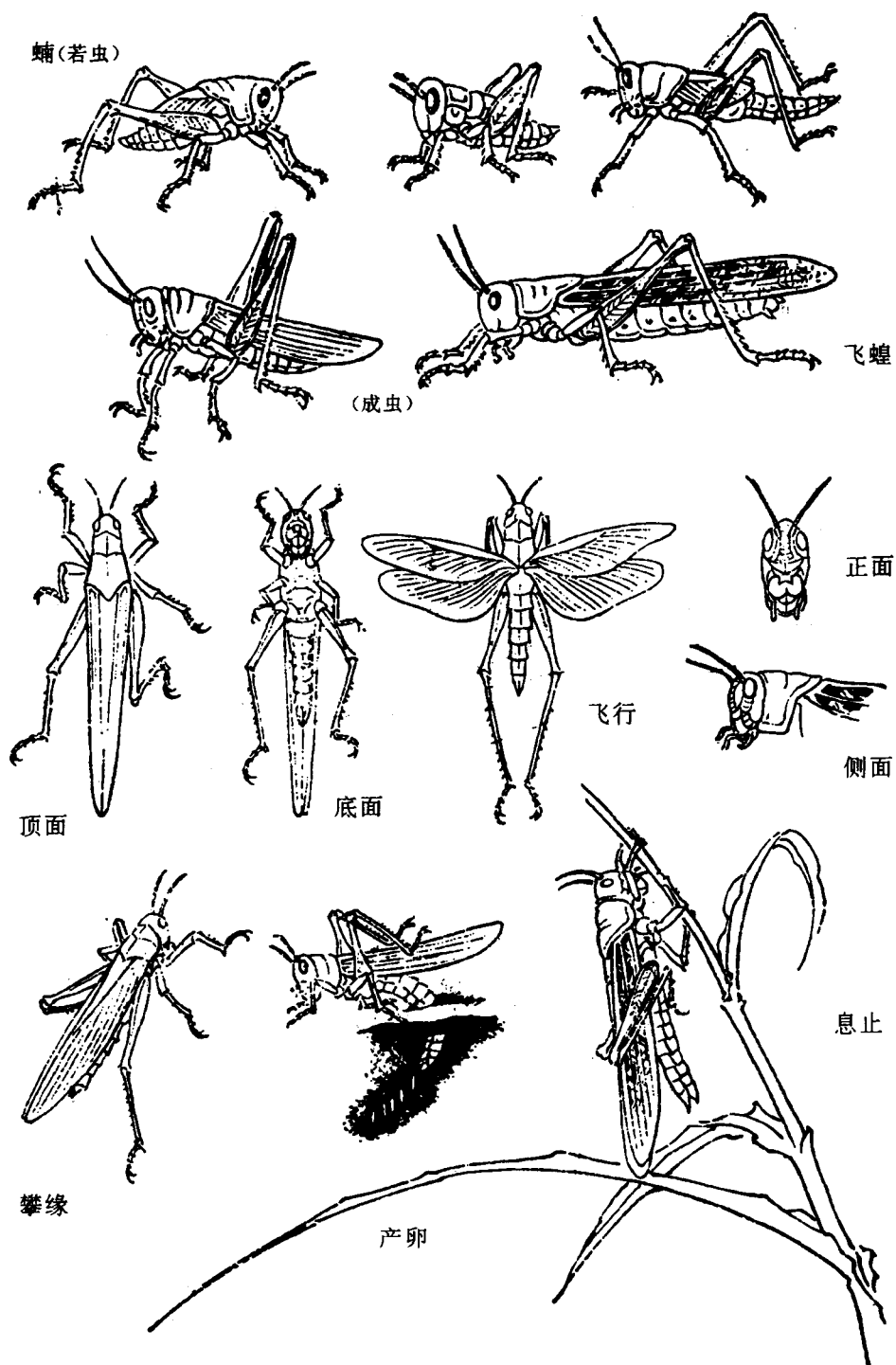

图4 飞蝗的形体结构和动态

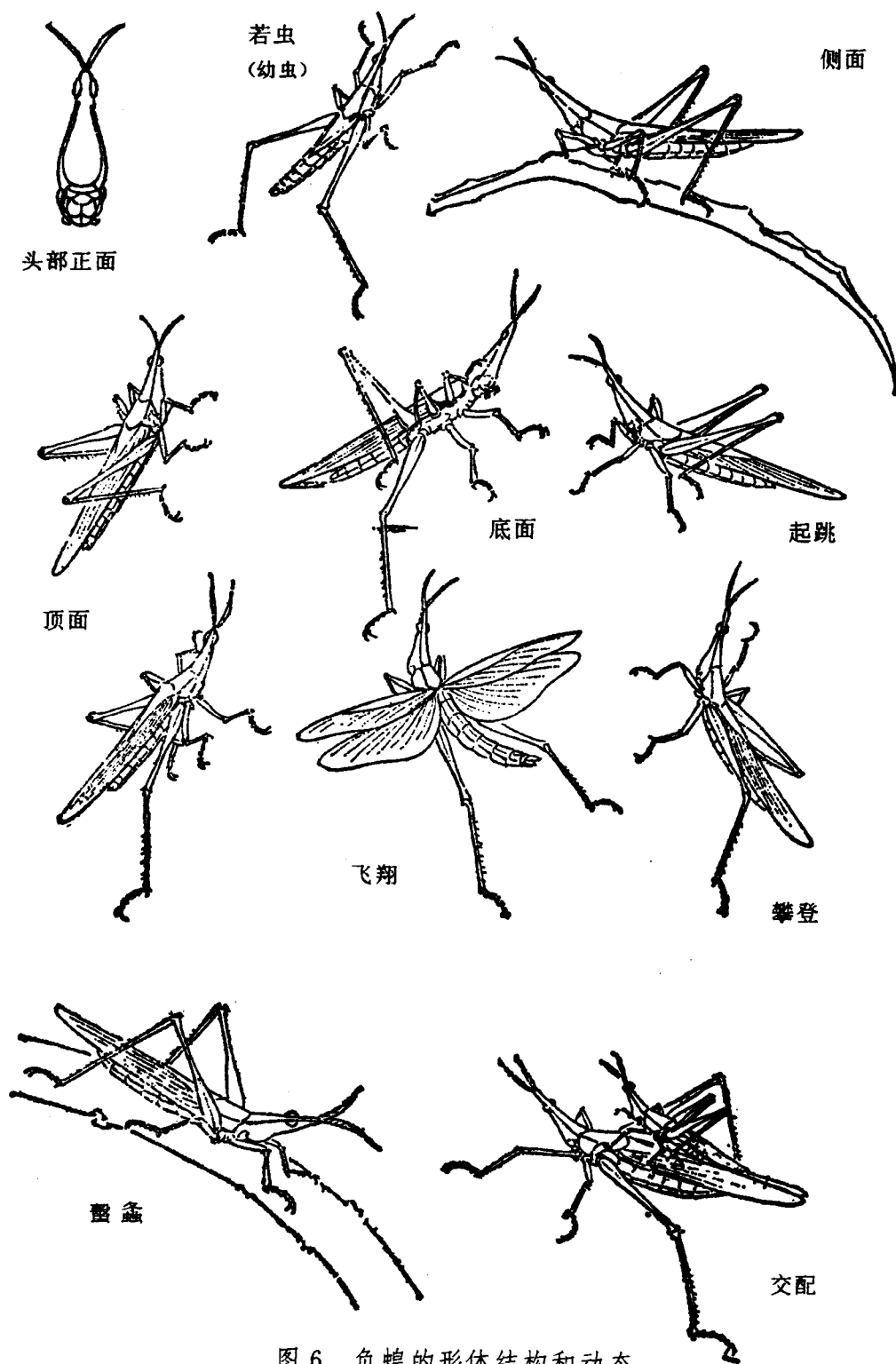

图6 负蝗的形体结构和动态

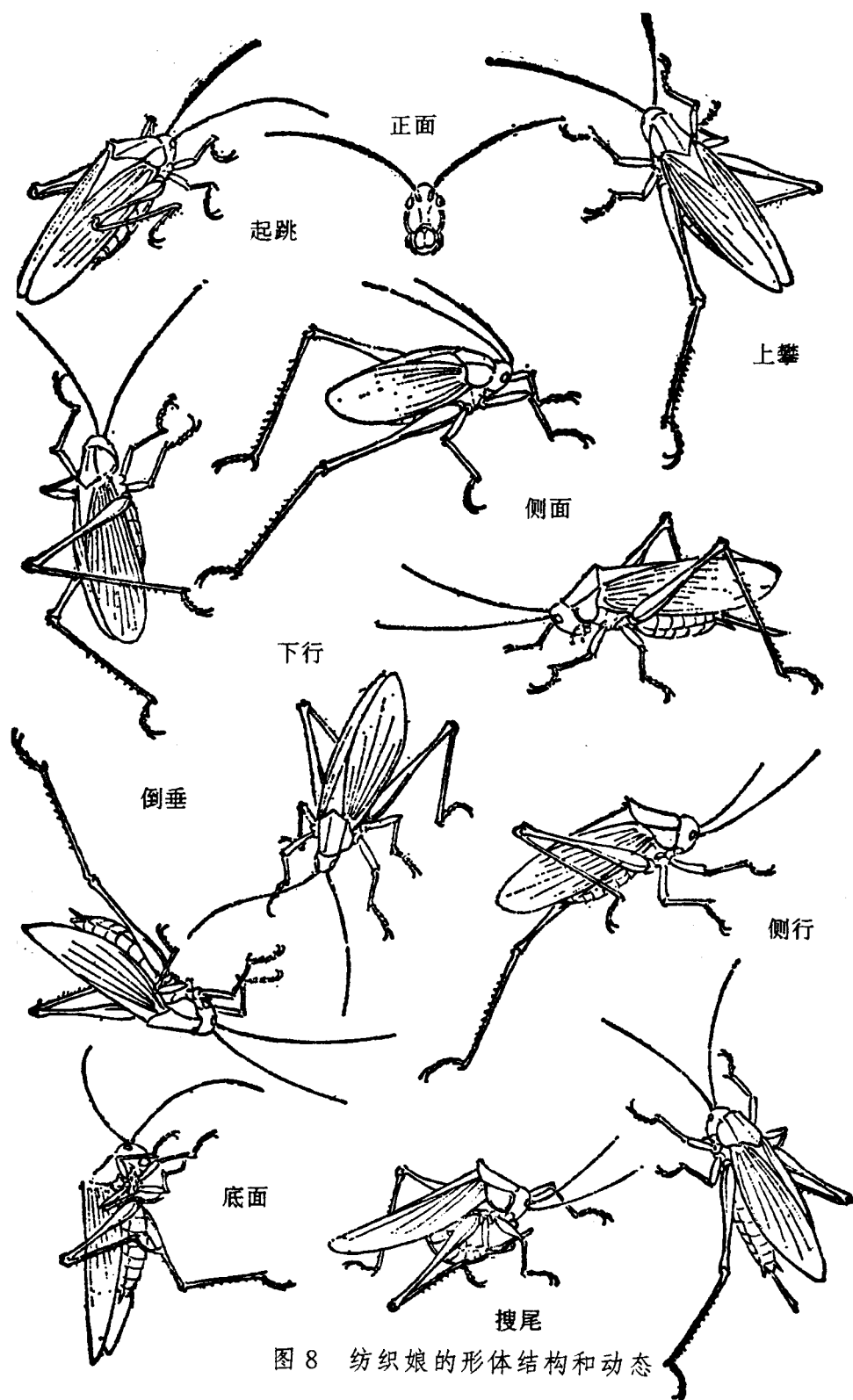

图8 纺织娘的形体结构和动态

伸角度及位置，逐步刻画出各部具体细节。设色可参照负蝗设色法，绿色者，可以花青先行分染，后罩草绿及三绿。黄褐者，可先以赭石分染，后罩土黄，局部提染草绿。腹节及跗节，均以赭墨提醒。以细赭墨线勾触角。前翅以草绿分染，赭墨勾脉。后翅以淡黄绿分染，花青勾脉。

纺织娘多以秋季花草为配景，尤宜配画秋海棠、芙蓉、棉花、野菊、牵牛、老少年等（图9彩色）。

另有螽斯及络纬，形色鸣声与纺织娘相近。唯螽斯略小，昼夜能鸣。络纬较大，翅膀更长，产卵管短而上曲。绘画上常用螽斯配画石榴、萱草，络纬配画缣丝花、棉花等（图10）。

（4）**蝈蝈**：蝈蝈形似纺织娘，明显不同的地方是纺织娘头小翅大，蝈蝈则头大翅小。触角细长，头微下低，前胸顶面呈马鞍形隆起。二翅圆短，不能飞，从鞍下生出，合抱于腹背上部，约及腹长之半。翅角膜质，半透明，各有三条脉纹。被包的一翅基部，具圆薄透明的鼓膜为发声镜，二翅互相摩擦，可发出“哥、哥……”的鸣声，清脆悦耳，故又名“叫哥哥”。胸宽腹大，各腹节生有气门，以司呼吸。腹的末端有尾须一对。雌虫在二尾须之间，还生有较长的剑状产卵器。翅更小，不能鸣。胸前四足较短细，后二足长大。胫节较腿节为细，上生毛刺，二刺为一组。跗节生有趾片，合前趾节构成趾爪。色绿或黄褐，常随不同季节所处环境植物的色彩而变化。头部淡青紫色，腹底色彩淡黄绿色，翅面绿色较鲜明，局部间有赭色。多栖于豆、粟、芝麻等秋禾及草丛中。人们以其形色美丽，鸣声悦耳，常以小竹笼饲养为乐。晚秋，或将其放入圆形小葫芦，置怀中保温，饲以白菜嫩叶，可以越冬（图11）。

蝈蝈的画法步骤，与纺织娘同。起稿后，先用大羽箭等小狼毫，以中锋勾轮廓线。线的粗细刚柔，要根据各部结构特点的软硬质感灵活运用笔。如：头、翅、腿、足等处，用笔可较坚实挺秀，墨色略浓。腹底用笔可较轻细柔和，墨色亦可略淡。触角用笔须流畅而有弹性，一气呵成。

在设色方面，可依照纺织娘对绿色和黄褐色两类虫体的设色方法，分别进行。其不同处是：蝈蝈的头部，可先以赭石加胭脂分染浓淡，再以淡花青或三青罩染。双翅顶面赭色较突出。同时由于蝈蝈的双翅远较纺织娘为小，故腹背的顶面露出较多，应先从花青或赭墨按各节结构进行细致的分染，再以草绿、三绿或赭黄分层罩染。腹部底面则以淡草绿按节分染后，再罩以淡藤黄。胫节、跗节可以赭墨勾染，趾爪色可略浓。

蝈蝈的配景，适用于秋季花草、丝瓜、葫芦、南瓜、白菜、菜菔、萝葡等蔬菜，以及大豆、粟谷、芝麻、棉花等农作物。还可配画竹丝笼、“蝈蝈葫芦”等小玩具，别具风趣（图12彩色）。

（5）**蟋蟀**：形体圆长，色黑或褐。头较大，复眼黑色，口器强硬。触角丝状，超过体长，色浓褐。前胸质较软而透明。雄虫两翅互相摩擦，可发出“瞿瞿”的鸣声。前肢和中肢较细小，后肢强大，腿节尤粗壮，善跳跃，色淡褐。胫节略圆细，上生向后的细刺，下接趾爪，色浓褐。雌虫翅短，有直棱，不能发声。腹部较大。尾端皆有尾毛一对，雌虫尾毛中间具一产卵管。雄者能鸣善斗，人们多饲养以决胜负为乐。蟋蟀为秋虫，性畏日光，常栖于土石缝隙阴暗处。食草木幼根，夜间鸣声不断（图13）。

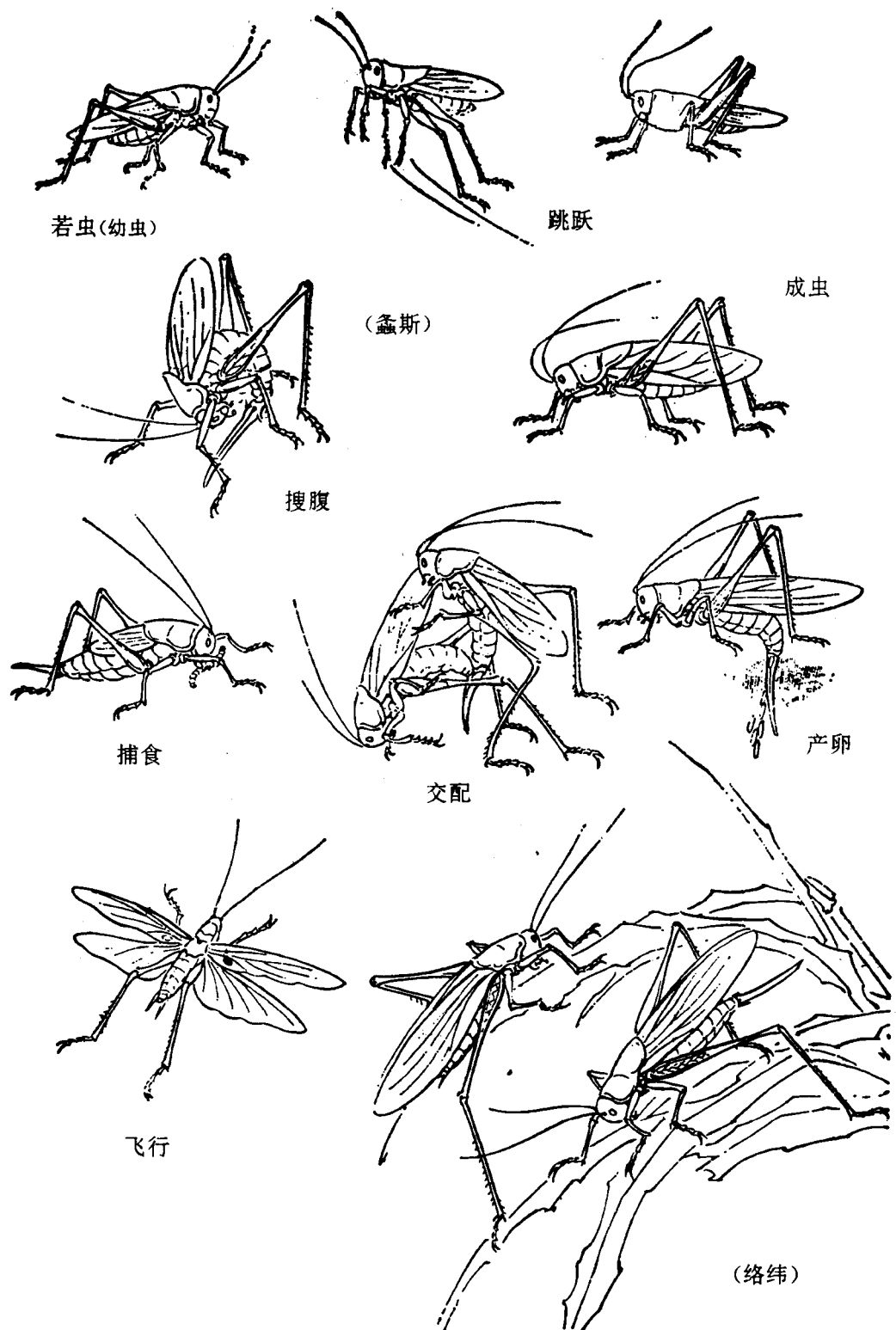

图 10 蚱蜢、络纬的形体结构和动态