

慕石 编绘

工笔草虫绘画技法

GONGBICAPOCHONGHUIHUAJIFA

工
笔
中
线
画
技
法

江苏工业学院图书馆
藏书章

GONGBICAOCHEGONGHUIHUAJIFA

慕石 编绘

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔草虫绘画技法/慕石编绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2009.1

ISBN 978-7-5305-3841-8

I.工… II.慕… III.工笔画: 草虫画-技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第213649号

天津人民美术出版社出版
天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

北京嘉彩印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2009年1月第1版 2009年1月1次印刷

开本: 787×1092毫米 1/12 印张: 3 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 24.00元

学画草虫概述

在中华民族特有的国画艺术中，昆虫被称为草虫，多做配景，起到画龙点睛的作用。工笔画中也有单画草虫的，又称工笔草虫画，是工笔花鸟画中的一个支派。

大自然中，昆虫品种繁多，因生活习性不同，形态多种多样，但绝大多数昆虫体形较小，并有一个共同的特征：可以将身体分成头、胸、腹三部分。头部长有眼、口器和一对触角；眼有单眼、复眼之分；触角有刚毛状、丝状、栉齿状、羽毛状、球杆状等之别。昆虫一般都有三对足，两对翅膀，故习惯称之为“六足虫”。

在工笔花鸟画中所谓的“草虫”，泛指生长在花间草丛中的虫类。尽管草虫种类繁多，而实际应用于绘画之中的仅限其中的一少部分。有些草虫，比如蝴蝶、天牛、蝉等，虽然对花果树木有害，但或因形色美丽、逗人喜爱，或因姿态优美、鸣声悦耳，或因名字谐音、征兆吉祥，为人们所喜爱，故成为画家们常画常新的不朽题材。

历代画“草虫”名家有黄筌、徐熙、赵昌、邱庆馀、唐希雅、恽寿平、张子祥、居巢、居廉等，还有许多独擅草虫的专家，如南朝的顾野王，五代的唐垓，滕昌祐，唐代的滕王婴，宋代的郭元方、曾云巢、僧居宁、孔去非、李延之，金代的李汉卿，明代的陆元厚等。另，宋人黄筌、近人齐白石、于非闇等大师，皆有草虫长卷佳作传世。

画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画，并非易事。草虫虽微，却结构俱全，稍一疏忽，即会失真。

宋代画草虫的高手曾云巢，所画的草虫妙绝一时，有人问他从哪里学来这么高超的技能。他笑着回答，哪里有地方可以学习的啊！不过，他从年轻的时候，就喜欢将捉到的草虫，蓄养在笼子里，白天和晚上静心观察它们的种种动态，一点也不觉得厌倦。后来，又恐怕蓄养的草虫失去它们的自然神态，又跑到郊外，卧伏在杂草里，屏住呼吸，蹑住手脚，忍受蚊叮虫咬，不使草虫有一点惊觉，观察琢磨它们，这样才得到草虫的天然之趣。所以在落笔的时候，“不知我是草虫，还是草虫就是我”。

初学者，可从两个方面入手：一是临摹，二是写生。临摹是学习古人或今人的范画，但那是前人经过加工处理过的艺术形象，只可借鉴起个参考的作用。要想画好草虫，必须对实物进行写生，通过认真地观察，仔细体会，并能真正掌握草虫的形态、结构、神意与习性，才能画出有自己风格的传神的草虫形象。

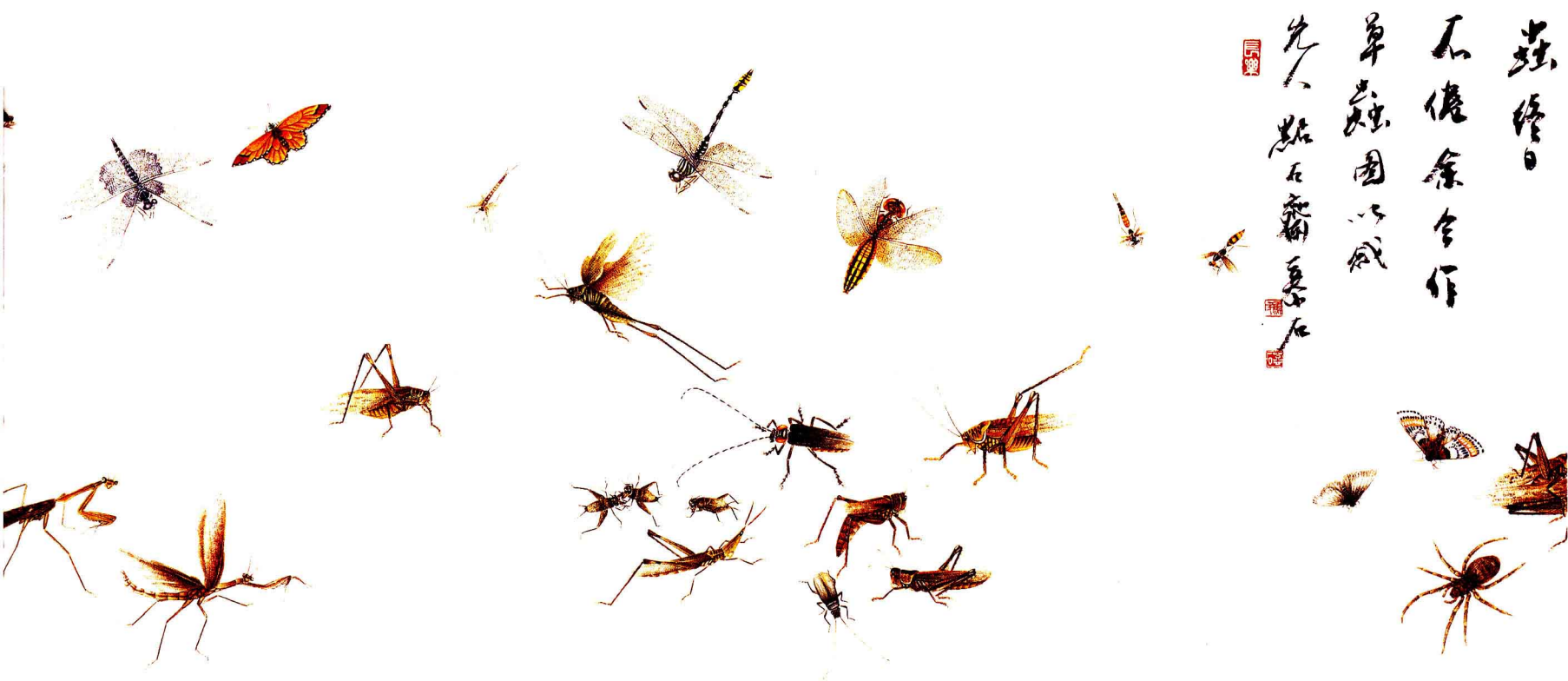
本书在编写时，难免有挂一漏万之处，不妨举一反三，触类旁通，这样就可以收到事半功倍的效果。

慕石，原名焦翠萍，中国工笔画学会会员。
一九七一年出生，自幼喜欢绘画，师从著名画家陈军先生，在传承先生画风的同时，致力于蔬果草虫的创作，作品曾多次参加省（市）级画展，并于二〇〇八年三月在天津举办个人画展。天津媒体《今晚报》、《天津老年时报》、《城市快报》曾做过多次专题报道。出版的书籍有：《扇面工笔蝴蝶技法》、《工笔画线描——孔雀》、《工笔画牡丹线描画谱》、《百花白描画谱》、《工笔画线描花卉画谱——秋实篇》、《工笔画线描花鸟画谱——葡萄篇》、《中国画技法教学丛书——学画工笔蔬果》、《中国名花工笔线描画谱——茶花》、《中国名花工笔线描画谱——桃花》等。

百虫图

百虫图 39.7cm X 50cm

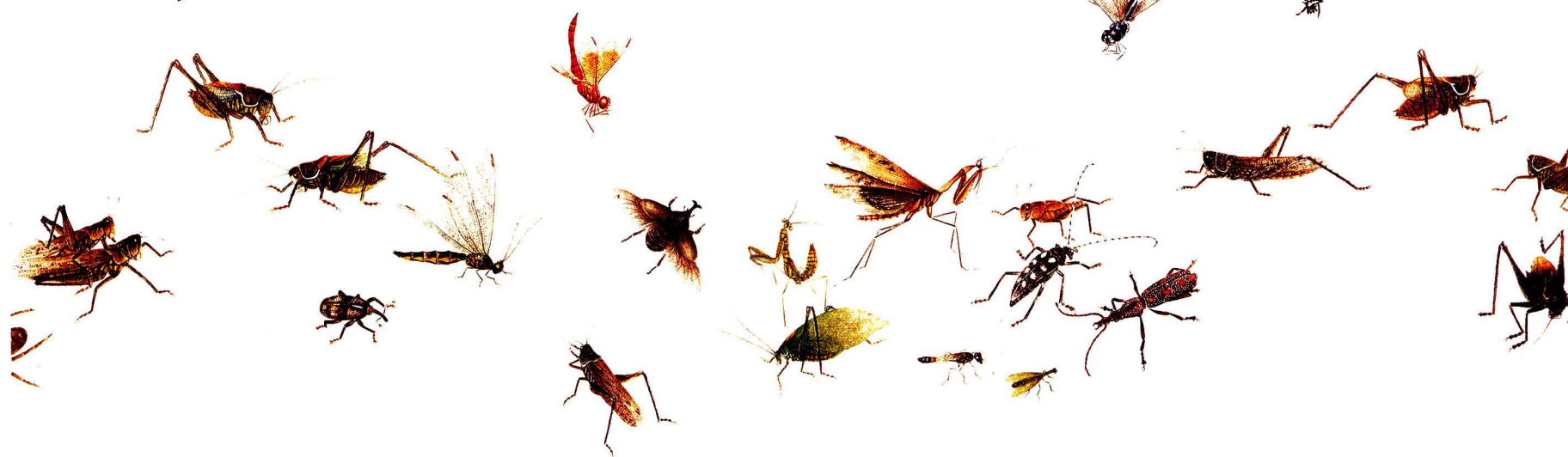
百轉千姿
隨意
移山花紅
紫樹
高低始知
鎖向

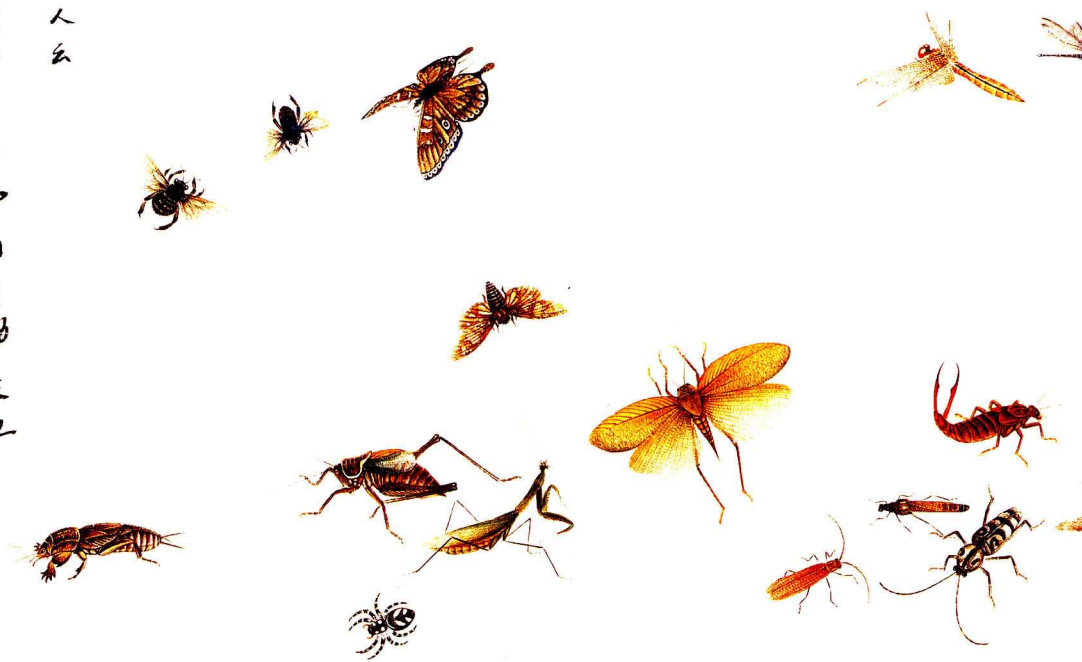
畫終日
不倦余今作
草蟲圖以成
先人志
慕石

昔年學
畫從
臨非閣公
及宋元
先人之
筆法
後因白石
先生草
畫終日

及林
間自在飛
歲次端午
題自畫百
蟲詩
養石馬不點名齋

古人云
六法者何一氣韻生動是也
二骨法用筆是也三應物象形是也四隨
筆賦彩是也五經營位置是也六傳移
模寫是也
六法中第一氣韻
生動有氣韻則如
生動至氣韻或在
景中亦或在景外
取之于四時寒暑晴雨
晦明非徒墨迹也

養石學士吟

有靖

袁顯章書

歲次壬午暮石寓於滄上點石齋

局部

字在木成
四皆回围
雅典

戊子晚年寫於清江
點石齋養石

庭下幽花秋夜香飛小蝶去年先出
人為不免時久不愛深黃愛淺黃
疏游草蝶詩句

曲廊回處正斜暈弄影隨風自作
群曾持秋衣欺曉雲城綠水夢惹行雲
清婉宮詩句

露濃山氣冷風急

聲哀

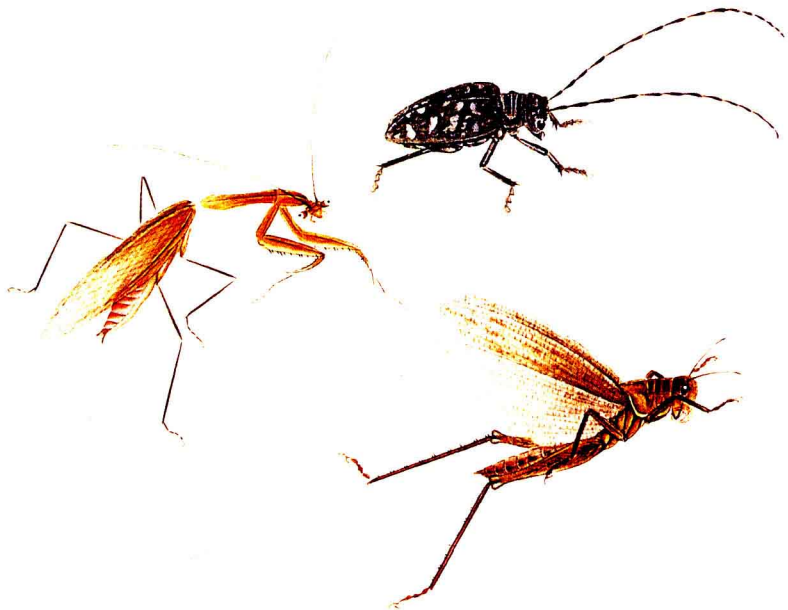
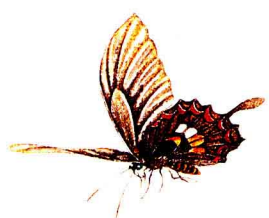
莫倚新枝綻紫白也應

回首願堽卿

寂寞小橋和夢迤邐田深處草蟲鳴

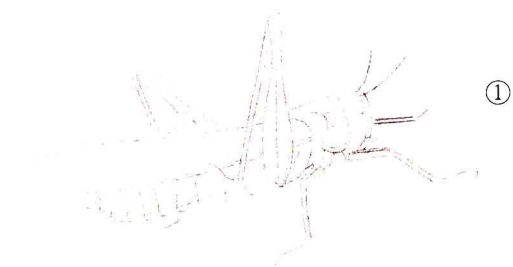
字陳与父早行清江

蕭瑟梧葉送寒聲江上秋風動火
情知有兒童挑促織夜深猶見一燈
明共游吟掠盡秋愁黃落慈福收雲

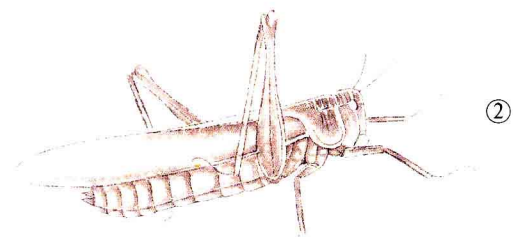

局部二

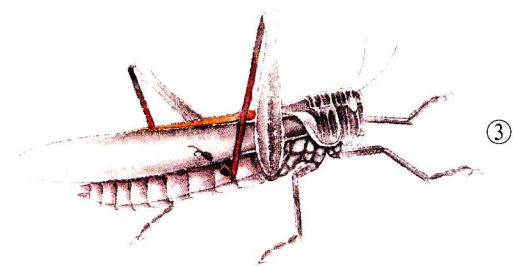
局部二

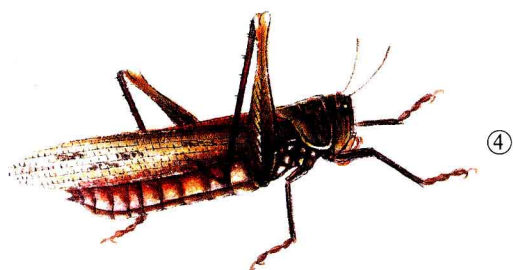
①

②

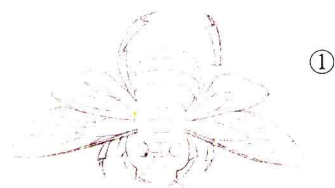

③

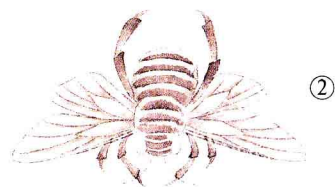

④

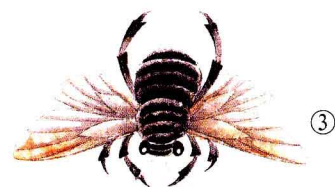
飞蝗

①

②

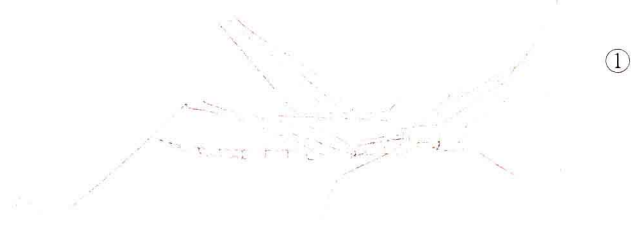

③

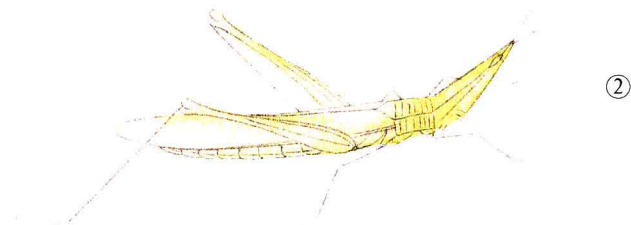

④

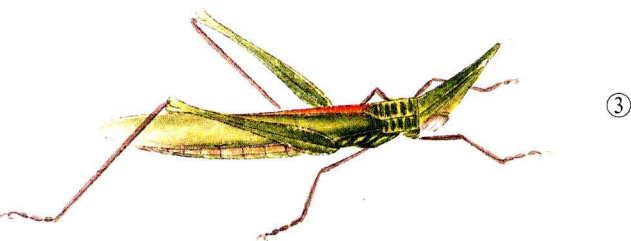
牛蜂

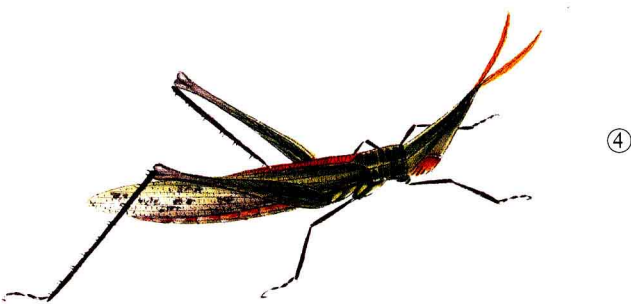
①

②

③

④

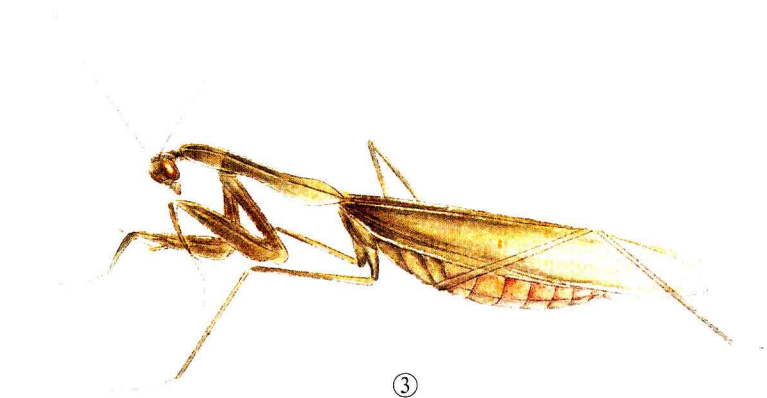
负蝗

牛蜂画法步骤:

- ①淡墨勾出牛蜂轮廓。
- ②用不同墨色分染牛蜂。
- ③用淡胭脂、赭石分染腹部及背部，用深绿分染其余各部。
- ④用原色继续提染各部直至染足为止，浓墨点睛，全面整理完成。

负蝗画法步骤:

- ①淡墨勾出负蝗轮廓。
- ②用草绿平涂负蝗各部。
- ③用淡胭脂、赭石分染腹部及背部，用深绿分染其余各部。
- ④用原色继续提染各部直至染足为止，浓墨点睛，全面整理完成。

③

①

④

②

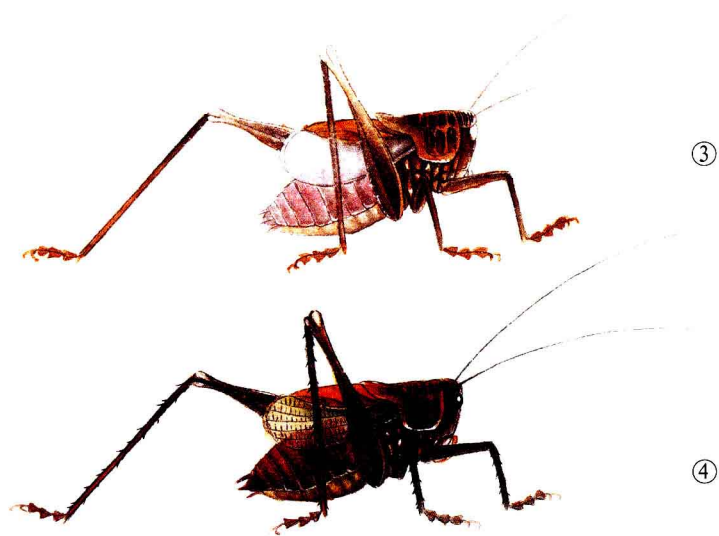
螳螂

螳螂画法步骤:

- ① 淡墨勾出螳螂轮廓。
- ② 用赭石加草绿平涂各部。
- ③ 用胭脂分染螳螂腹部，其余各部用深绿分染。
- ④ 用原色继续提染各部，胭脂加墨分染翅斑，全面整理完成。

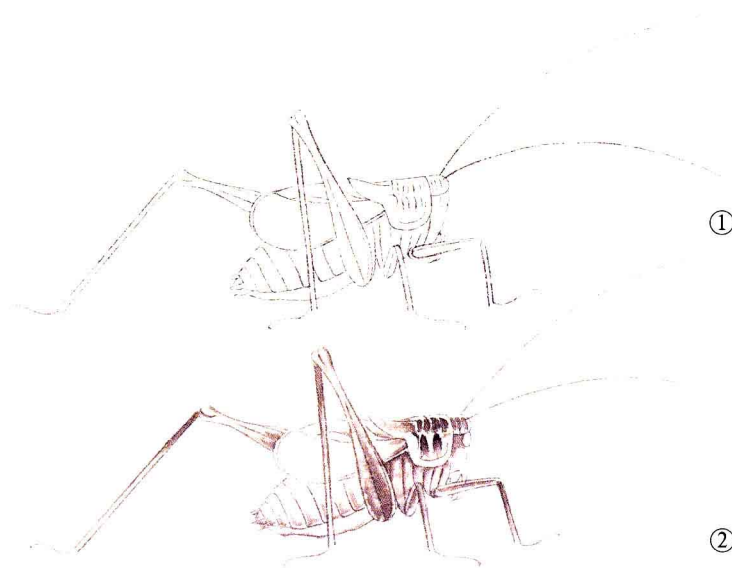
飞蝗画法步骤:

- ① 淡墨勾出蝗虫轮廓。
- ② 用不同墨色分染蝗虫。
- ③ 用胭脂提染腹部及腿部，赭石平涂背部，其余各部用原色继续分染。
- ④ 用赭墨罩染头、胸、翅膀及腿部，其余各部用原色提染直至染足，全面整理完成。

③

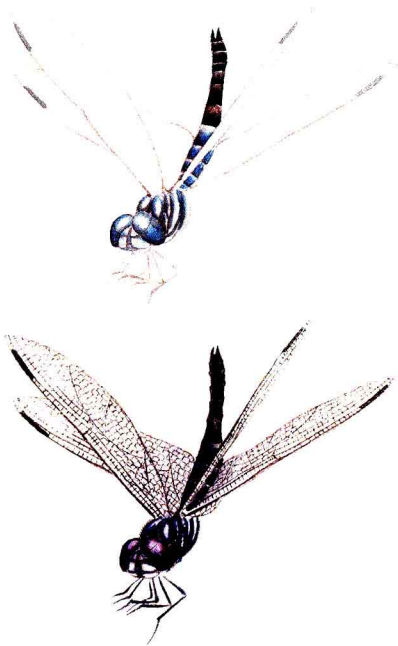
④

①

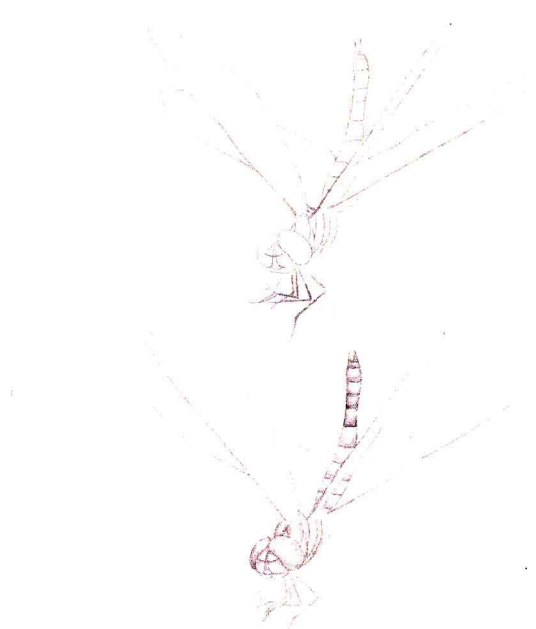
②

蝈蝈

③

④

①

②

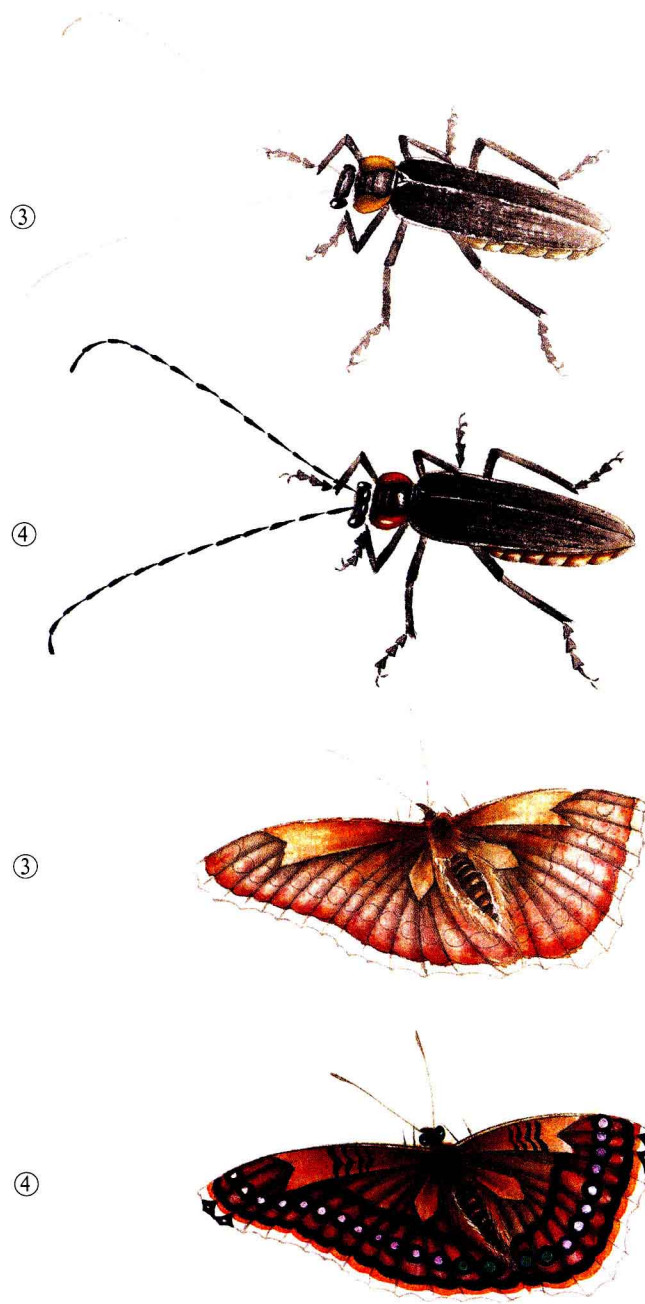
蜻蜓

蝈蝈画法步骤:

- ①淡墨勾出蝈蝈轮廓。
- ②用不同墨色分染蝈蝈。
- ③用胭脂提染腹部，花青分染翅膀，用赭黄平涂背部鼓膜，其余各部用赭墨平涂。
- ④用草绿提染翅膀及腹部，其余各部用原色加深，全面整理完成。

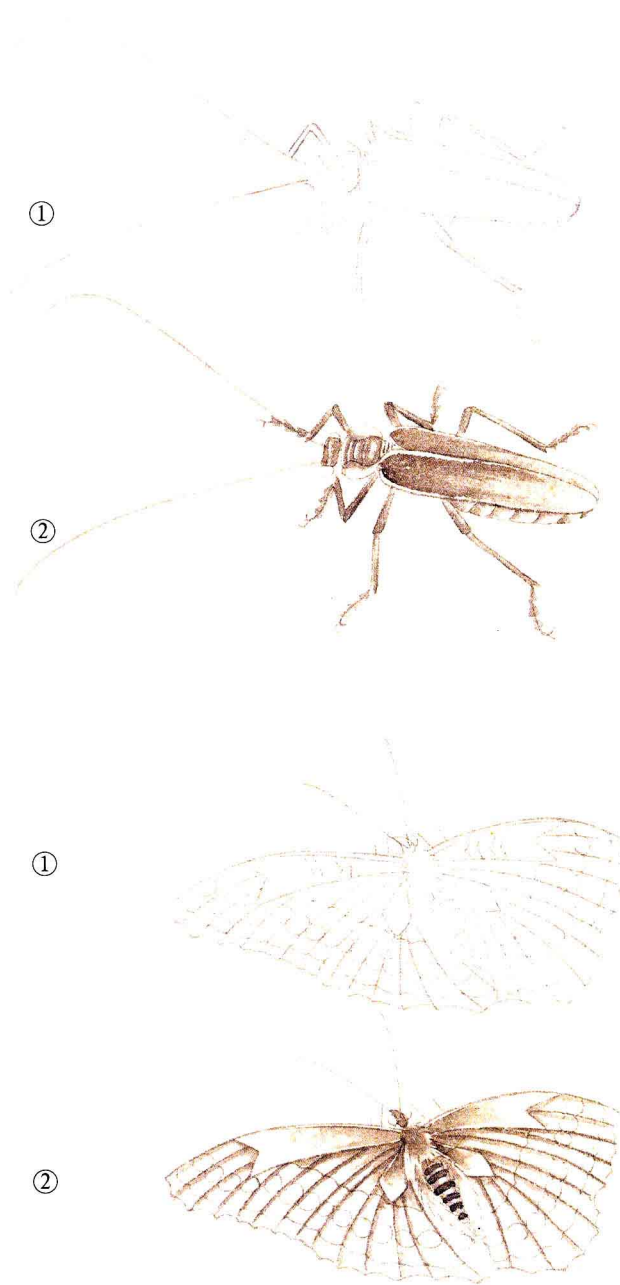
蜻蜓画法步骤:

- ①淡墨勾出蜻蜓轮廓。
- ②用不同墨色分染蜻蜓。
- ③用花青、墨继续分染蜻蜓。
- ④用胭脂、三青提染头、胸、腹部。赭墨点翅斑，中墨勾翅脉，全面整理完成。

蝴蝶画法步骤：

- ①淡墨勾出蝴蝶轮廓。
- ②用不同墨色分染蝴蝶。
- ③用赭石、胭脂提染蝴蝶头、胸、腹部及翅膀。
- ④用金粉提染翅膀根部，用中墨、重墨、白粉、石绿、橙黄勾画翅斑、石绿染眼，浓墨点睛，赭墨丝背毛，全面整理完成。

天牛

蝴蝶

天牛画法步骤：

- ①淡墨勾出天牛轮廓。
- ②用不同墨色分染天牛。
- ③用赭黄分染天牛胸及腹部，用中墨继续分染其余各部，浓墨点睛。
- ④用原色继续提染各部，直至染足为止，重墨勾点触角，全面整理完成。

富贵吉祥
戊子孟夏 慕石画

富贵吉祥

墨汁灑金

壺香風動

瑤圃玉簫

明月中一

隊霓裳舞

戊子孟夏慕石

綺樹滿朝陽
融融有露光
雨多疑濯錦
風散似分妝
慕石

碧玉眼睛雲母

翅輕如蝶

度于蜂

生來迎

拂波

光久

豈是殷

勤為

花坐

戊子夏

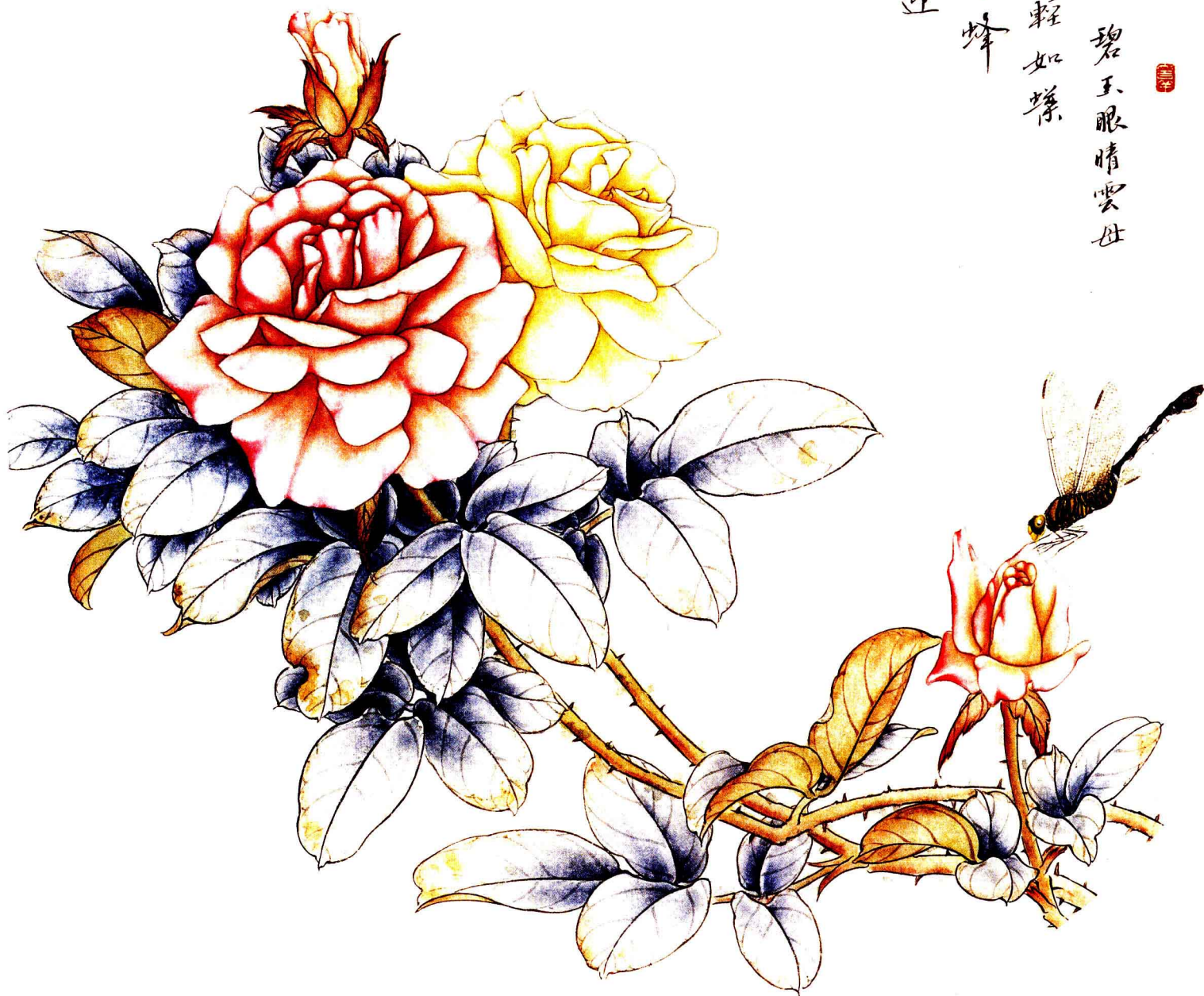
夏

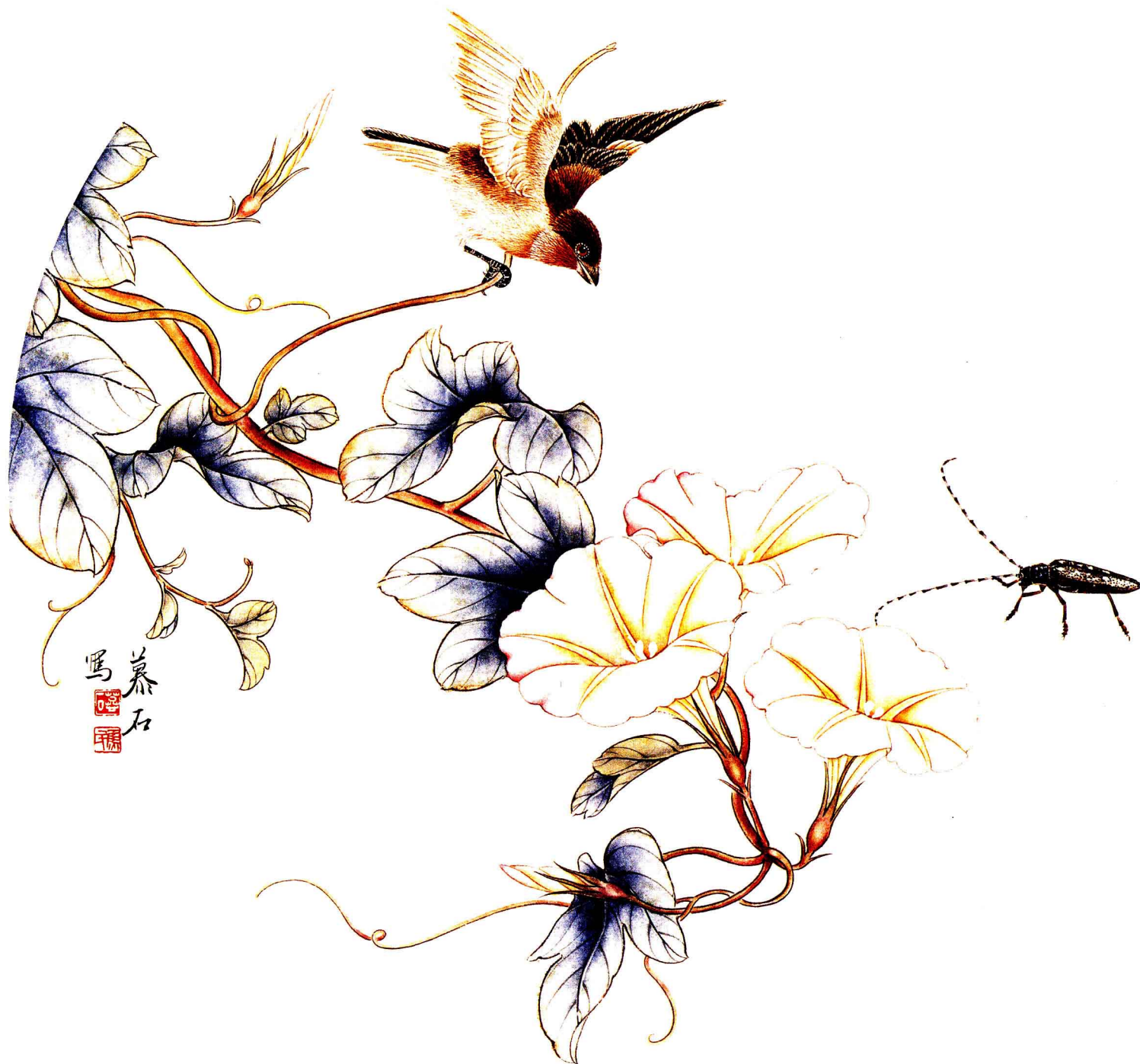
養石

馬

馬

三

天牛小鸟