

中国书画谱丛书

百虫画谱

编著 张继馨 颜康文

上海人民美術出版社

中国书画函授丛书

百虫鱼谱

编著 张继馨 颜康文

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百虫画谱/张继馨, 颜康文编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2009. 5

(中国画画谱丛书)

ISBN 978-7-5322-6270-0

I. 百… II. ①张…②颜… III. 草虫画 - 美术 (技法)

IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第061879号

中国画画谱丛书

百虫画谱

主 编: 王重来

编 著: 张继馨 颜康文

策 划: 潘志明

责任编辑: 潘志明

技术编辑: 杜廷华

版式设计: 肖祥德

版面设计: 谷 吉等

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海锦佳装璜印刷发展公司

开 本: 710×910 1/12 10印张

版 次: 2009年6月第1版

印 次: 2009年6月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-6270-0

定 价: 35.00元

目 录

概述 / 4	竹节虫 / 54	青 蛙 / 91
蜜蜂 / 8	水斧虫 / 56	蟾 蜍 / 94
姬 蜂 / 11	红娘华 / 58	守 宫 / 96
赤 螳 / 14	蝼 蛄 / 60	龟 / 98
蜻 蛉 / 16	灶 马 / 62	金 鱼 / 100
蜻 蜓 / 20	蟋 蟀 / 64	神仙鱼 / 102
蝴蝶 / 22	锹 娘 / 68	红 鲤 / 104
蛾 / 26	天 牛 / 70	小鲈鱼 / 106
草 螽 / 29	金龟子 / 73	箭尾鱼 / 108
蟹 螽 / 32	紫 蚁 / 76	鳊 鱼 / 110
蛭 螽 / 36	蜗 牛 / 78	鲮 鱼 / 112
纺织娘 / 40	蜘蛛 / 80	鳊 鱼 / 114
蝈 蝈 / 43	虾 / 83	图 例 / 116
蚱 蜢 / 46	龙 虾 / 86	
螳 螂 / 50	河 蟹 / 88	

概述

“草虫画”是中国花鸟画科中的一个类别。在美丽的花卉画中,点缀上一只色彩斑斓或生动活泼可爱的小昆虫,使画面能产生一种静中有动和富有情趣的艺术效果。但草虫画并不是单画昆虫,它还涉及到甲壳类、爬虫类、软体类、两栖类和鱼虾等一些动物。把这些不同品类的动物入画,统称为“草虫画”。

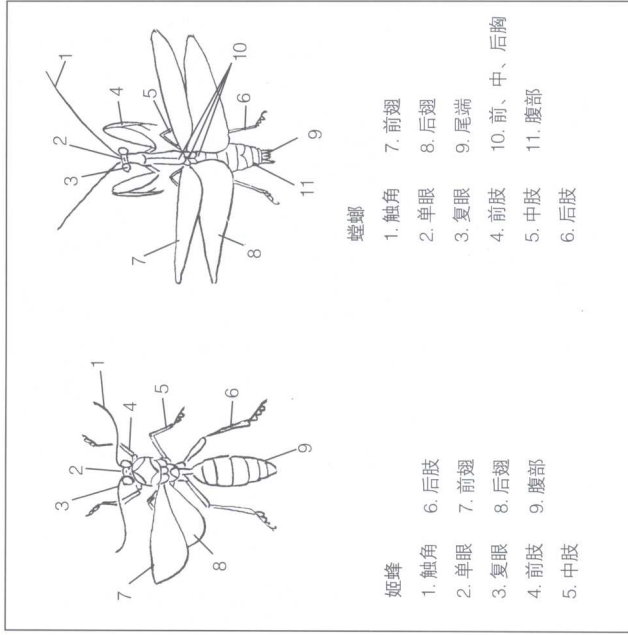
花卉鱼虫这些植物和小生命,向来在生活中颇逗人喜欢。在大自然中,由于它们的色彩、形态、香味和鸣声,给人们带来了不少生活乐趣。所以,不论幼童和老人,很喜欢种一点盆栽花木,蓄养一些观赏鱼类或季节性的鸣虫,以此来丰富生活,养心怡神。草虫画能得到人们的理解赏识和广泛流传发展,无疑与上述种种原因有关。

正因为如此,中国历代的画坛上,曾涌现过不少画草虫的专家能手。如善画鱼虾海物之类的五代唐垓;尽得昆虫环飞鸣跃之状的宋代郭元方;得诗人之雅风,传鱼鱼神髓的李延之;常酒醉戏墨,作水墨草虫的僧居宁;以画鱼藻蝉蝶,形神兼备的徐熙;喜写折枝蔬果,兼工草虫的赵昌;尤爱画蜥、蝎、蝉,别具一格的倪涛;有吴兴八俊之称,以工鱼虫著称的元代钱舜举;能得徐熙逸趣,擅长鱼鸟草虫的明代孙隆;运笔粗率,每作巨蟹踉跄、虾行鼓水的王翬;善写墨竹,兼事草虫的韩方;工花卉草虫,栩栩如生的清代居巢、居仁、居廉诸辈;落墨生动,纤悉逼真,画龟尤得真趣的翁小海;花鸟草虫,挥洒立就,曲尽其妙的徐璋;以及现代已故的名家,如画草虫工写兼能,尤善画虾的齐白石;构图简洁,点虱鱼虫运笔厚拙的来楚生;落笔草虫,兼工带写,富有变化的王雪涛等等。他们所作的草虫画,无不起着继往开来的艺术作用和富有引人入胜的艺术魅力。

画草虫画,是有季节性的。四季的花卉花期不同,同样要配符合季节的昆虫。花草有从生长到盛衰的时期,昆虫也要经过小至至壮老的过程。植物随时令有色泽的变化,昆虫也会因时适地而变色。在画花卉昆虫两者结合时要注意,才能表达出情理合一,不至于违背自然规律的作品来。

一般来讲,初春和隆冬的天气,较为寒冷,不适合花卉的生长和昆虫的生存。冬天我们能看到的,无非是梅花、山茶和水仙之类少数几种花卉。草本花靠宿根过冬,到来春发芽。那时的昆虫已极少见,有的正在冬眠,有的已产卵待明春蜕变。仅在冬暖时,偶尔能发现一二只蜜蜂在活动。春暮时,天气转暖,百花竞艳,昆虫也已卵化为幼虫,而蜂蝶更是翩翩起舞和来回穿梭于花丛间。秋天是花卉繁盛的时节,秋虫相应也是品类众多的时期,所以草虫画中,往往“秋色秋声”一类占了不少。

昆虫是六足虫类,属节肢动物,体躯分头、胸、腹三部。头部由四环节构成,有复眼及单眼之别。触角形状不一,位于复眼间。口善于咀嚼或吮吸。胸部分三环节,即前胸、中胸和后胸,胸下具肢三对,前肢长在头与前胸的结合部,中肢长在前胸与后胸的衔接处,后肢生在后胸与腹部的连接处。后胸长翅二对,有的间或退化而消失。腹部具九环节或十环节,体处被几丁质,其软硬不一,分节处明显,俱不生殖。

昆虫的色彩，与生活环境有关。为了防御或攻击，其色泽与栖地的彩色类似，成为一种保护色。如在草间的螽斯、露螬呈绿色；在地面上的蟋蟀、螳螂则呈暗褐色；蛱蝶翅色鲜丽，可与花朵混淆；木叶蝶的翅面虽美，但静止于树间，里翅的色彩则成枯叶状；尺蠖之类，在花枝间爬行，色彩相似几难分辨。有的昆虫随季节的变化，至秋时，也会从绿色逐渐变换成褐绿或土黄色。

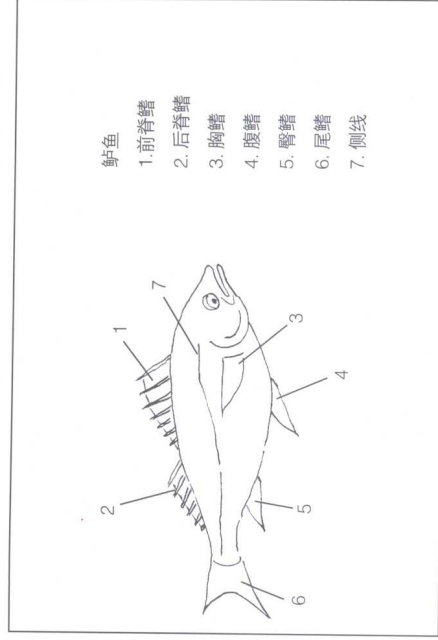
鱼、虾和蟹，生长在水中，但有淡水与咸水的分别。淡水的生长在内河池塘，咸水的生存在海洋，还有一些能适应在淡水与咸水之间的。

鱼类在水中靠鳍行动，它起着保持鱼体的平衡，以及游动变换方向和浮沉升降等作用。鱼的鳍分背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍和尾鳍数种，有的还有前背鳍和后背鳍之别。鱼用腮呼吸，血为冷血，体面被鳞。由于地理、气候、水域的不同，鱼类的品种也各有所异，在名称、体型、形态、色彩、鳞形等方面，互不雷同。

虾和蟹都属节肢动物，有胸甲类、甲壳类、十脚类。

两栖类动物，它们的特征是：体面裸出，有的柔软湿滑；幼时呼吸用鳃，成长后呼吸用肺，血为冷血；皆卵生，生长时常有变态。如蛙、蟾、螈和水蛇等。

蛙，又称青蛙和田鸡，头呈三角形，颈部不明显，眼大凸出有金光，具瞬膜，耳的鼓膜露出。头阔大，颞有细齿，舌分

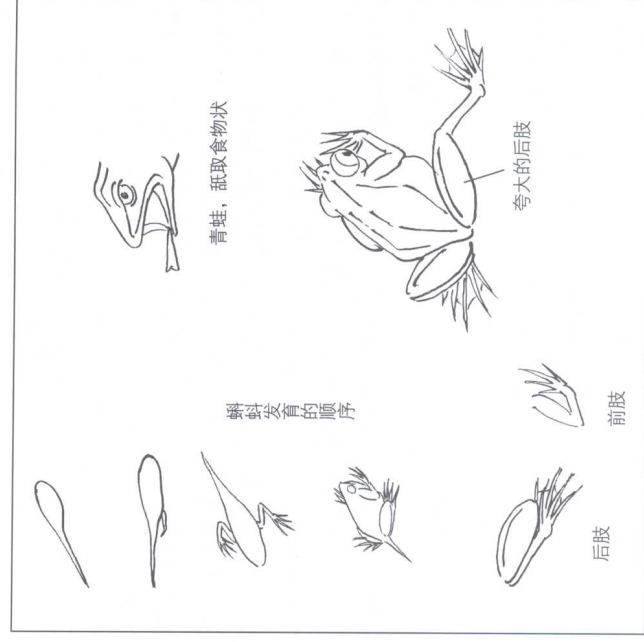
叉，能骤然翻出口外觅食。四肢皆有尖爪，前肢小，分四趾，后肢强大为五趾，趾间生蹼，便于游泳。体面滑润多黏液，色彩有多种，常见的有绿色，并有灰色斑纹，或具金线条纹。也有具土黄和褐绿相间的，但都有不同形状的灰黑色斑纹。蛙声喧聒，有时会相互齐鸣，声振四野。幼小时即是黑色的蝌蚪，无肢，藉尾游泳。外鳃消失而生内鳃，与颈旁之鳃孔相通，渐生后肢，继长前肢，尾亦渐短而消失。

蟾，即蟾蜍，俗称癞蛤蟆。体较肥大，形丑陋，皮面灰褐，燥而不润，并多疣状突起，有毒腺，作防御用。腹旁有灰色直条纹，腹底微白而粗糙。昼间隐伏树间垣隙败叶中，夜出求食，捕食时亦如蛙的舐取。

螈，又称蝾螈，它和水蛇均属脊椎动物，属爬虫类、两栖类，螈形似蜥蜴。蛇圆长，无四肢，人见有恐惧感，很少入画，故不作详细介绍。

六足虫类、甲壳类、软体类、爬虫类、两栖类等动物，品种繁多，由于体型、色彩及不十分了解熟悉等关系，不一定都能作为入画的题材，一般往往以人们喜爱和熟悉的一部分，点缀在花卉草木间，比较适宜。

概述

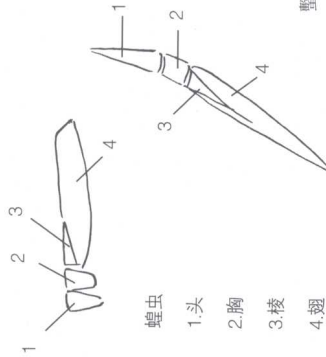

体型细小，动作灵敏，写生时一时难以掌握它的瞬间动态，但静止时较多，我们可以采用多种角度去细心揣摩观察，把握它的活动规律和组织结构，正确地把它写下来。在写意画面上，可以把草虫作适度的夸张，如螳螂的刀肢、青蛙的后肢和凸出的双目、蟋蟀的口牙和后肢等。通过突出夸大它们的特征，以达到形神兼备的艺术效果。

在色彩的配合上，花与昆虫要有对比，不能在鲜红的花朵间，飞上一只红蝴蝶或红蜻蜓；在翠色的密叶上，躲着一只绿色的露蚕。同时，各类昆虫的生存和活动，都有一定的环境条件，作画时不能随心所欲，不顾场合去点缀，如豆娘、螳类皆聚集于水塘池边；蝈蝈常栖食于豆棚瓜架；知了每高鸣于树干之巅；水马疾行于水面之上；水斧虫却畅泳于水波之下；小角蚶常现于桑、枫枝条之间；赤蛙产于山野丛草之中；青蛙喜栖息于沼泽浅滩之地。如平时深入生活不够，是无法熟悉昆虫之间的共性和差异之别的，在创作上难免要受到影响。

写意画的艺术要求，在构图、色彩和笔墨上都要简洁，画草虫时，要抓住几个面，基本上一笔一个结构，干净利落，用笔不宜重复和琐碎。落笔要见笔触，才能显示质感，否则缺乏力度，形成形体软弱，六肢无力，缺乏应有的生命力。画螳螂、螽斯之类，头部应上昂，不能头、胸、腹成一直线，否则也会神态萎靡。画昆虫要有动感，仿佛正在爬行或准备跳跃之状。其方法可以前、中四肢作交叉，后肢一收一放，以示在爬行之中。豆娘在飞行时，翅向上，静止时，翅稍下垂，应区别动静不同之态；蜻蜓的双翅，薄而透明，且具网纹，画时笔间水分稍干，翅面能自然显露网纹之状；蚱蜢静止时后肢常收缩于腹部，以保持随时跃飞之态；螻蛄静止时翅立于胸，蛾类则分翼于左右；鱼类活动主要靠鳍，特别金鱼的动态变化，着重在尾鳍，所以可先画尾，再随机应变添上鱼体，这样要比后添尾鳍容易灵活生动和姿态多变。因先画体形，再加尾鳍，难免要受到动态变化上的限制，往往落入陈套，或千篇一律。

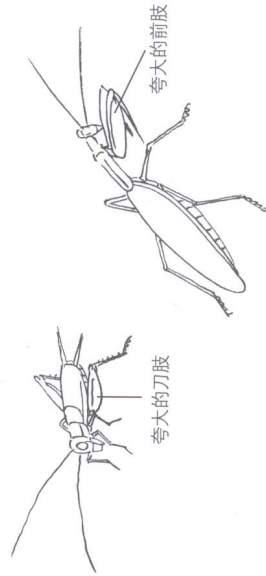
草虫其物虽微，但要画得生动正确并不容易，在熟悉结构特点的基础上，须多加练习，即所谓“熟能生巧”。本书所叙述和表达的基本技法，仅作参考之用，读者在生活和创作实践中，会有更多的体会，来充实此书的不足。

蟹螯

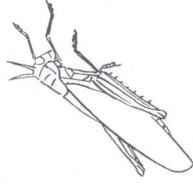
头部上昂显出精神

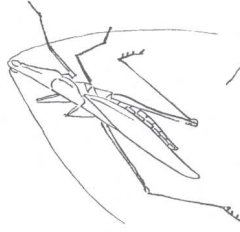
要画好草虫画，需要一些技法书籍作参考，帮助自己提高理性认识和技法知识。但还必须要生活，在写生上多下些功夫，对草虫的形体、结构、动态、习性、色彩、特征等方面有感性认识，方能提高作画过程中的应变能力和创作水平。昆虫

概述

概述

蚱蜢和蝗虫后肢常收缩于腹部

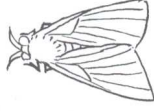
露螽和螳螂爬行时,六肢常交叉、收放

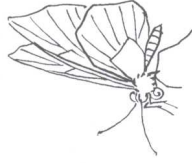
豆娘飞行时的翅立于胸处

静止时的翅较下垂

蝶类静止状,翅立于胸处

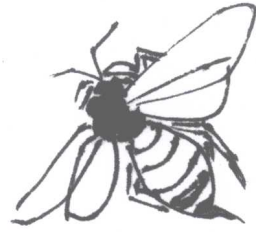
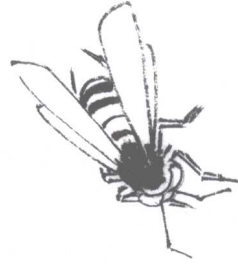
蛾类静止状,翅分翳于左右

金鱼,先画尾鳍,鱼体可根据艺术需要,自由变化

蜜蜂

膜翅类，为采集花粉的小蜂。性好合群，群中必有一蜂王，以及雄蜂和工蜂三种。蜂王每群只一头，体大，为合群之母而统一之，前后两翅短小。工蜂体小，翅健全，下唇中央有伸长之舌，善吮花蜜。全体密生细毛，出入花中不致有伤花蕊，又便于搬运花粉，脚又有收集花粉的凹洼，尾端有螫针。雄蜂体比工蜂稍大而短，行动缓慢，不采蜜，除与雌蜂交尾外，贪食飞游而已。

一

二

三

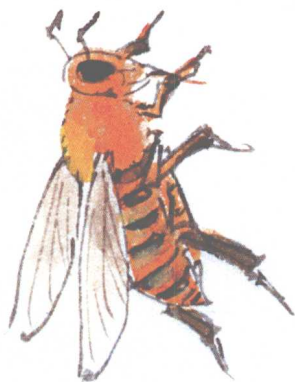
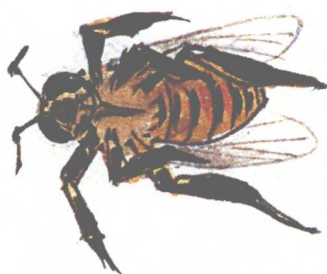
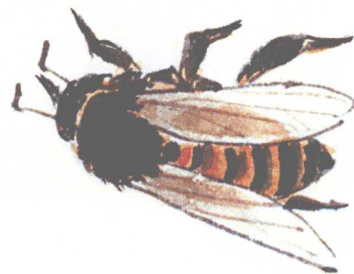

四

写意画法：

先用赭色与墨调和后点头部，再用藤黄略加朱红点背部，趁湿用浓墨勾带有毛线般条纹，然后用淡墨点翅，接着用稍浓的墨点一下近身体处，让其自然向外渗化，以有轻盈颤动的感觉，最后点上眼睛、触角和足。

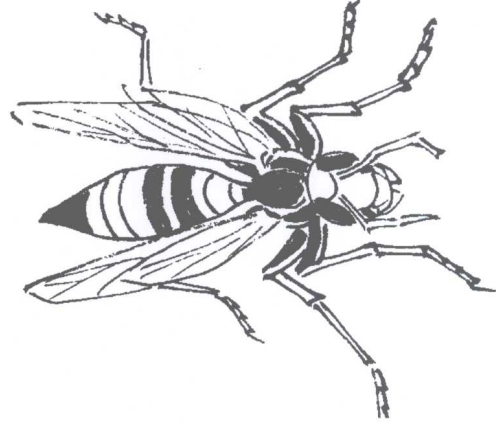
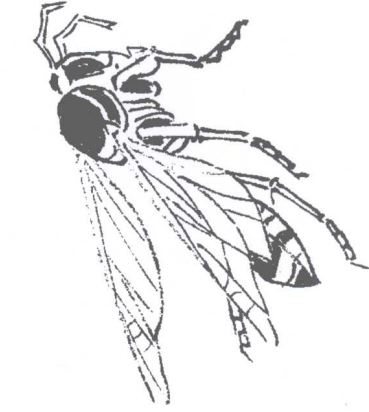
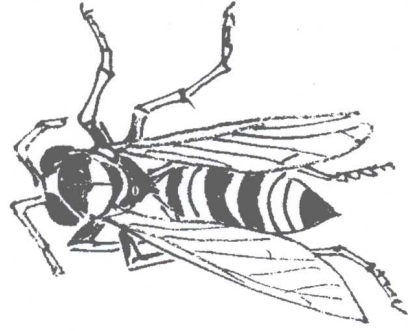

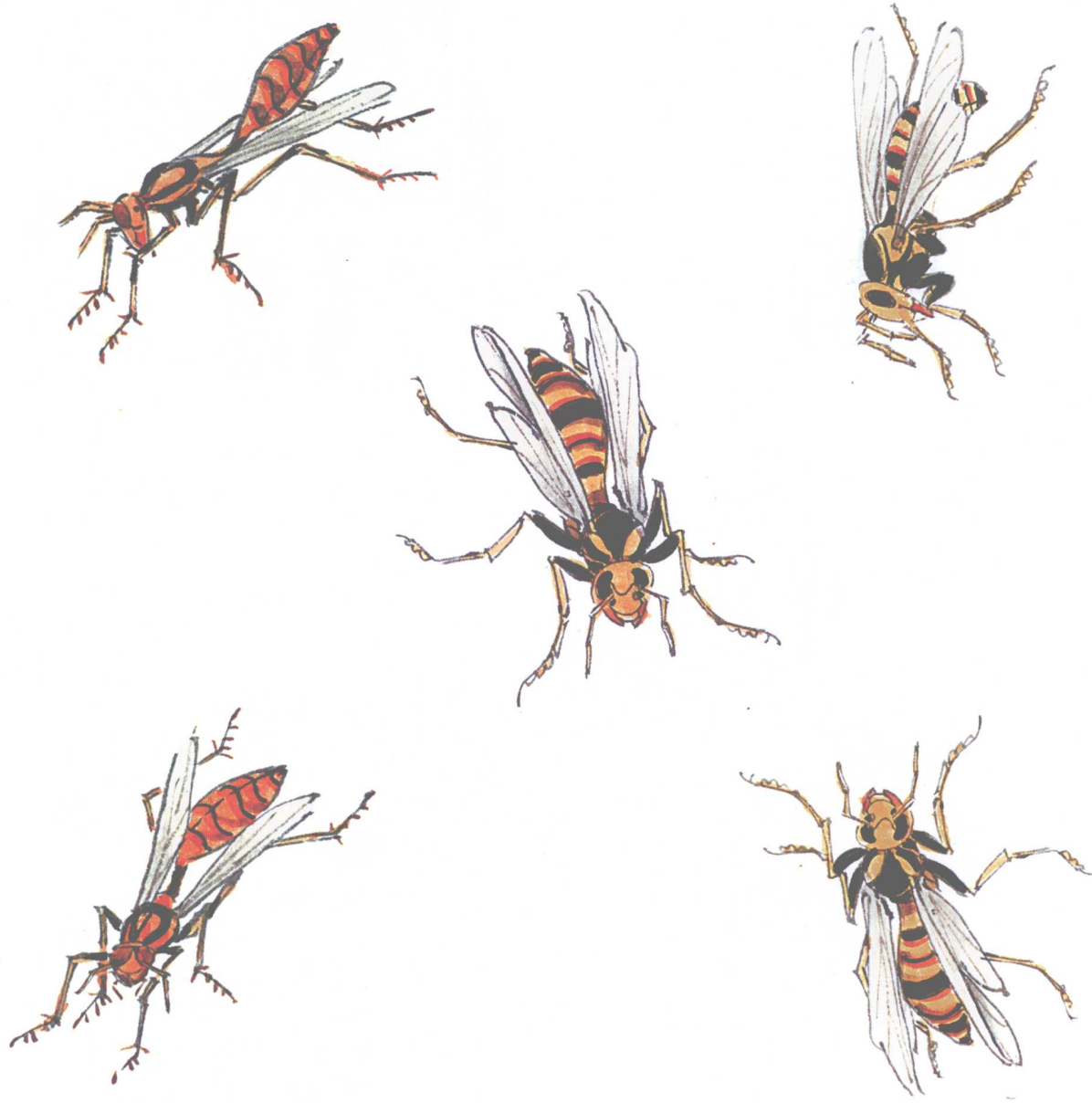
工笔画法图例

蜜蜂

姬蜂

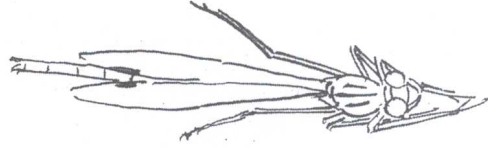
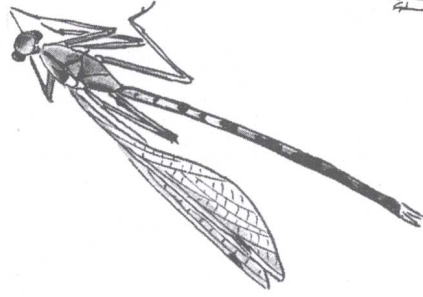
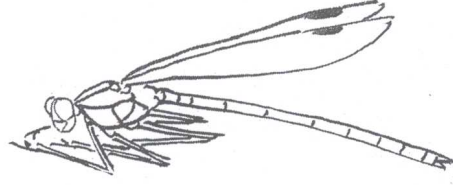
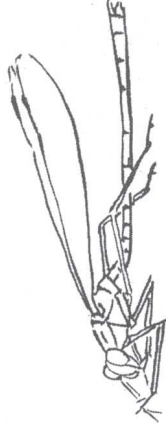
即“黄蜂”，膜翅类。体细长，色赤褐，头部小，触角呈鞭状而细长。胸部长卵形，腹部为纺锤形，第三节以下黑色，稍带蓝。翅脉明显，外缘稍暗，镜胞为五角形。

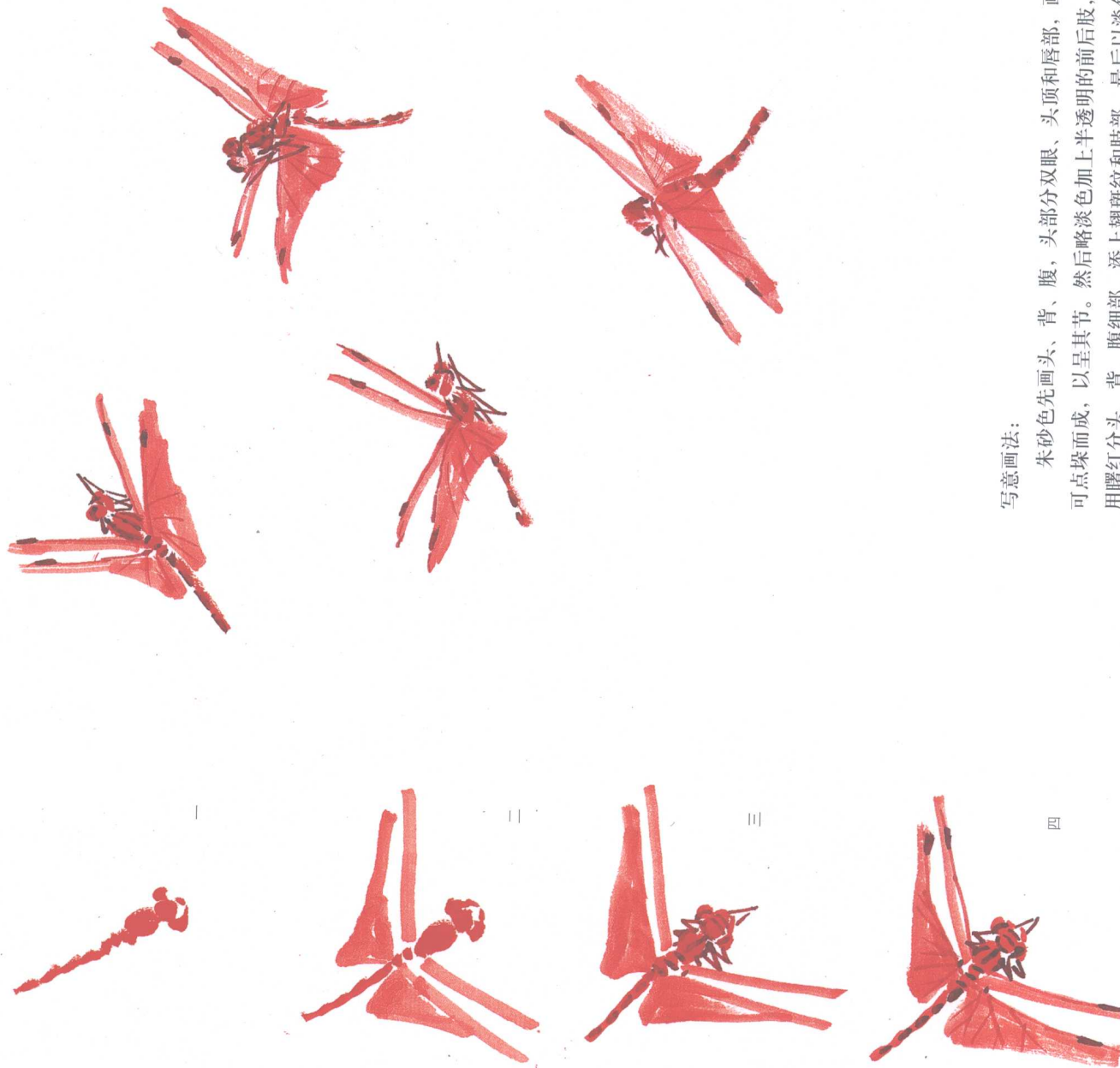

赤 螳

脉翅类。体橙赤色，翅色稍淡。复眼相距甚远。背胸部有条纹。具有四翅，但平时不平披，直翳于背部，故只见前翅。螳类众多，除色彩稍异外，体型基本相近。它们皆活动于池沼附近。

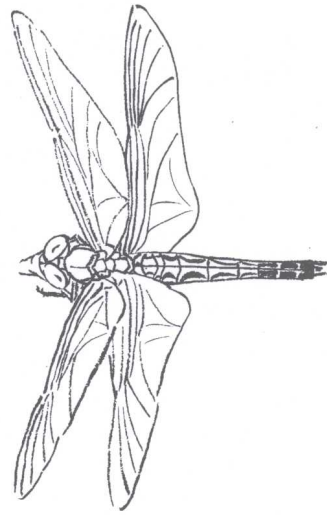
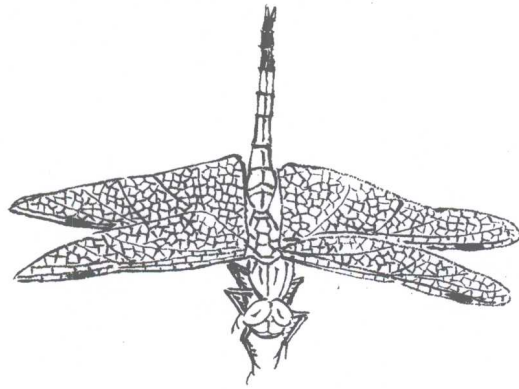
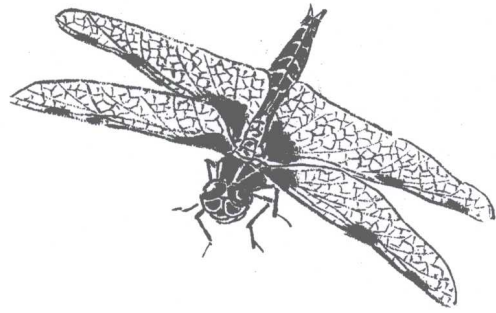

写意画法：

朱砂色先画头、背、腹，头部分双眼、头顶和唇部，画腹可点垛而成，以呈其节。然后略淡色加上半透明的前后肢，再用曙红分头、背、腹细部，添上翅斑纹和肢部，最后以淡色虚笔勾出翅脉。

蜻 蛉

脉翅类。头圆形，有复眼一对，大小二唇及大小二腮，大腮颇发达，适于捕食。胸背有膜质翅二对，胸部有脚三对。腹有节，各节形状不同。性活泼，常群飞。

蜻 蛉