

SHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

工笔草虫

姜冬莲 ◎ 编著

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

姜冬莲 ◎ 编著

工笔草虫

目录

草虫概述	3	创作示范一（蝴蝶画法）	11
工具与材料	3	创作示范二（春讯）	14
用笔	4	创作示范三（蜻蜓画法）	17
四种线型在白描草虫中的具体运用	5	创作示范四（清幽）	20
草虫的体表结构示意图	6	创作示范五（螳螂画法）	23
草虫头部的主要形态	7	创作示范六（蝈蝈画法）	26
几种常见草虫翅的主要形态	8	创作示范七（蝉的画法）	29
草虫足的主要类型	9	创作示范八（春声）	32
草虫的发育与变态		图式运用与结构	35

图书在版编目(CIP)数据

工笔草虫 / 姜冬莲著. — 南京: 江苏美术出版社,
2011.7 (2012.4 重)
(初学者之友)
ISBN 978-7-5344-3901-8

I. ①工… II. ①姜… III. ①工笔画: 草虫画—国画
技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 129846 号

出品人 周海歌

选题策划 毛晓剑

责任编辑 龚婷

沈小玥

装帧设计 王主

责任校对 吕猛进

责任监印 朱晓燕

书名 工笔草虫
出版发行 凤凰出版传媒集团 (南京市湖南路1号A楼 邮编: 210009)
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
集团网址 <http://www.ppm.cn>
出版社网址 <http://www.jsmscbs.com.cn>
经销 凤凰出版传媒股份有限公司
制版 南京新华丰制版有限公司
印刷 南京精艺印刷有限公司
开本 889×1194 1/16
印张 2.5
版次 2011年9月第1版 2012年4月第2次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-3901-8
定价 12.00元

营销部电话 025-68155670 68155679 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

ISBN 978-7-5344-3901-8

9 787534 439018 >

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

姜冬莲 ◎ 编著

工笔草虫

目录

草虫概述·····	3	创作示范一（蝴蝶画法）·····	11
工具与材料·····	3	创作示范二（春讯）·····	14
用笔·····	4	创作示范三（蜻蜓画法）·····	17
四种线型在白描草虫中的具体运用·····	5	创作示范四（清幽）·····	20
草虫的体表结构示意图·····	6	创作示范五（螳螂画法）·····	23
草虫头部的形态·····	7	创作示范六（蝈蝈画法）·····	26
几种常见草虫翅的主要形态·····	8	创作示范七（蝉的画法）·····	29
草虫足的主要类型·····	9	创作示范八（春声）·····	32
草虫的发育与变态·····		图式运用与结构·····	35

江苏美术出版社（全国百佳图书出版单位）

CHUXUEZHE ZHIYOU

初学者之友

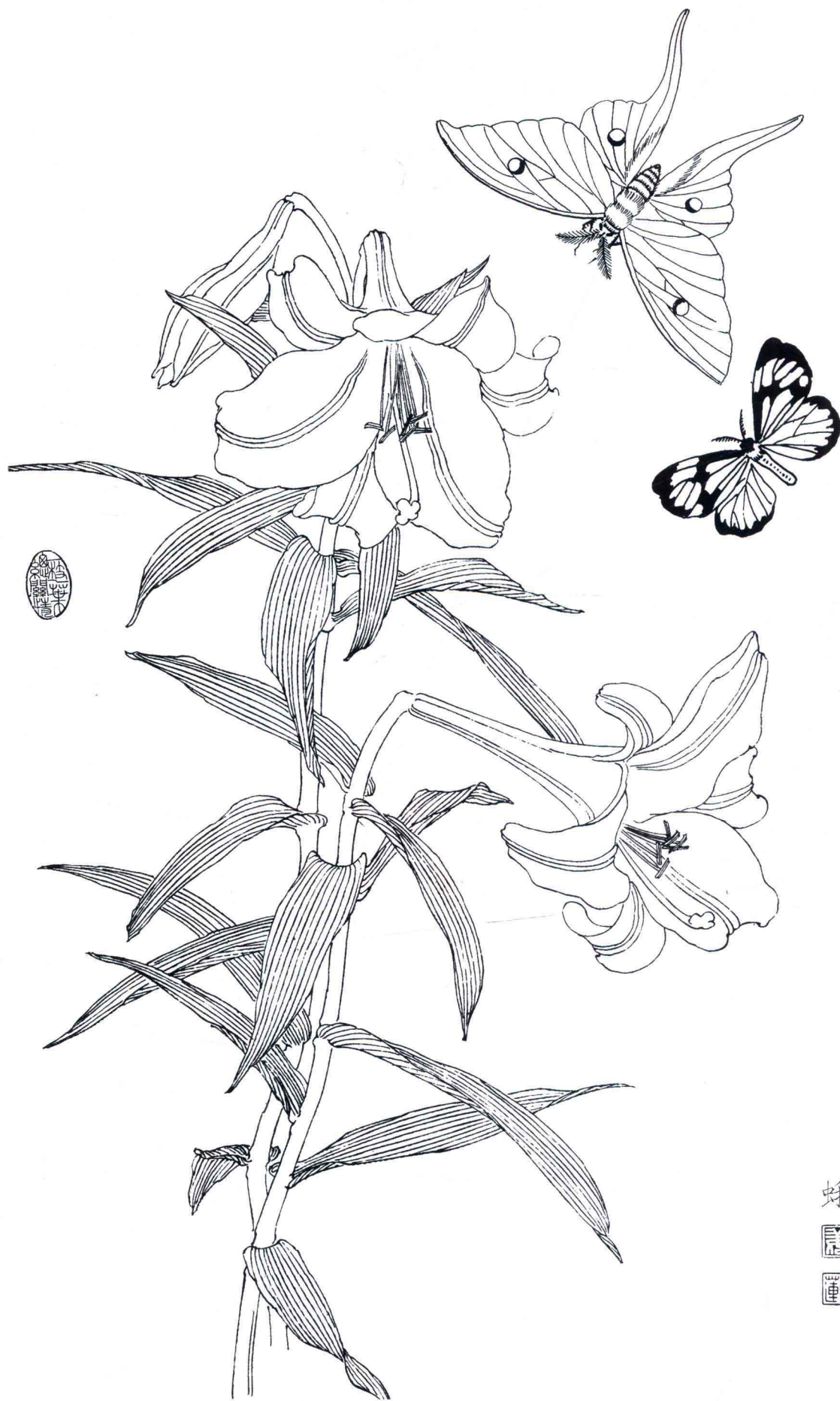
姜冬莲 ◎ 编著

工笔草虫

目录

草虫概述	3	创作示范一（蝴蝶画法）	11
工具与材料	3	创作示范二（春讯）	14
用笔	4	创作示范三（蜻蜓画法）	17
四种线型在白描草虫中的具体运用	5	创作示范四（清幽）	20
草虫的体表结构示意图	6	创作示范五（螳螂画法）	23
草虫头部的主要形态	7	创作示范六（蝈蝈画法）	26
几种常见草虫翅的主要形态	8	创作示范七（蝉的画法）	29
草虫足的主要类型	9	创作示范八（春声）	32
草虫的发育与变态		图式运用与结构	35

蛾
意
蓮

※ 草虫概述

昆虫是中国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它们为草虫。草虫画是中国画花鸟科中的一个类别，虽从属于花鸟画科，但它涉及面很广。我国草虫画法在世界艺坛上独树一帜，只有用中国的毛笔才能惟妙惟肖地刻画出草虫的细末微妙之处。工笔草虫之画法，能在生宣纸上描绘，细到不失毫发，能做到突出神态，这在西洋画法中是无法做到的。

要画好一幅形神兼备、生机盎然的草虫画并非易事，除了学习吸收前人的绘画技法和实践经验，绘画者必须静心观察它们的种种动态，仔细琢磨各种草虫的一举一动，长期写生记录下来，不断积累素材。初学画者需要一些技法书籍作为参考，帮助提高自己的理性认识和技法知识，并可临摹一些前人和当代擅长草虫画家的优秀作品。此外，必须在写生上多下工夫，对草虫的形体、结构、色彩、动态、习性、特征等有感性认识，才能提高作画过程中的应变能力和创作水平。

※ 工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点乱花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。画工笔勾线描需要准备几支质量较好的狼毫细笔。要求笔锋尖细、聚锋、富弹性。如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。

墨：画国画一般选用顶烟、贡烟、漆烟墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意；熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

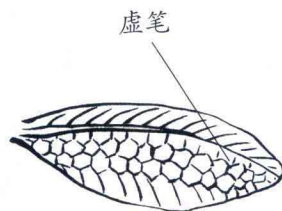
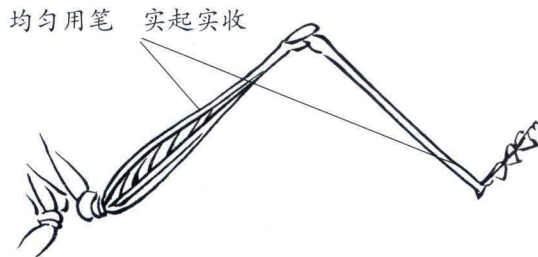
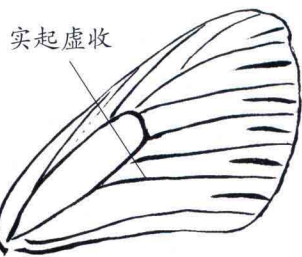
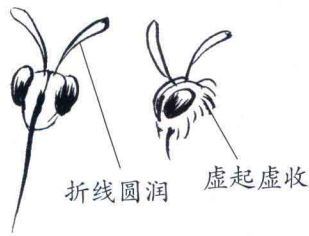
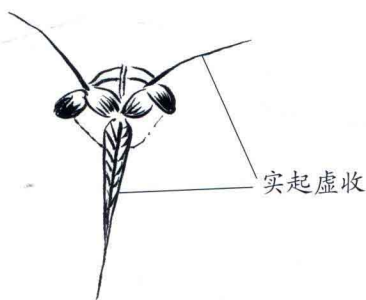
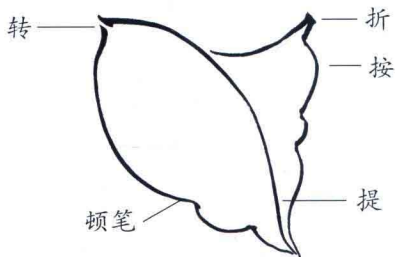
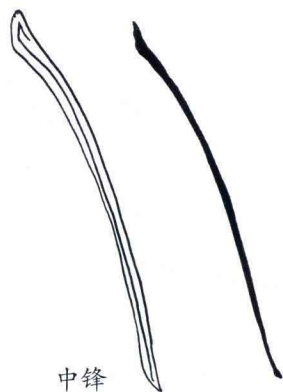
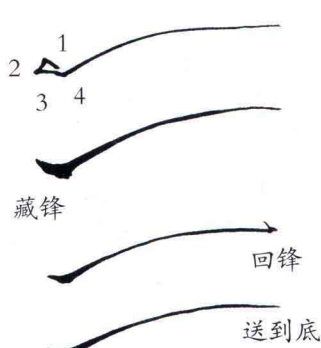
颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀。后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

※ 用笔

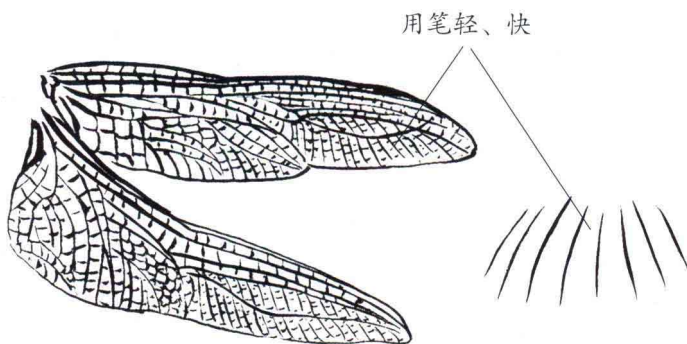
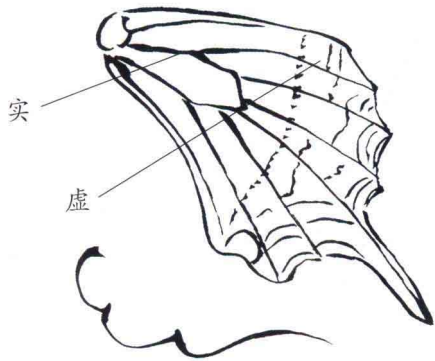
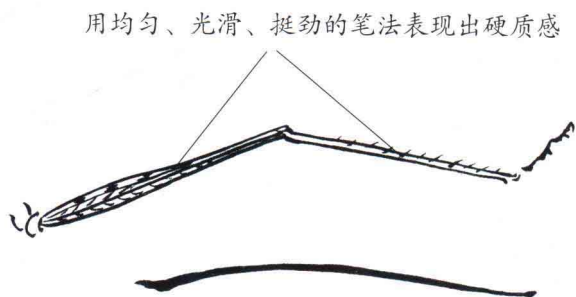
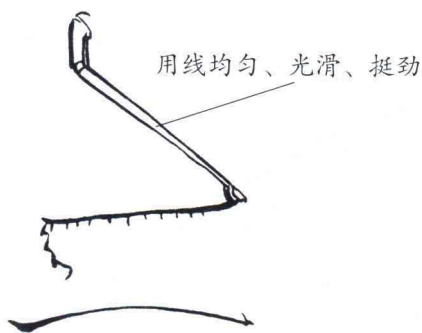
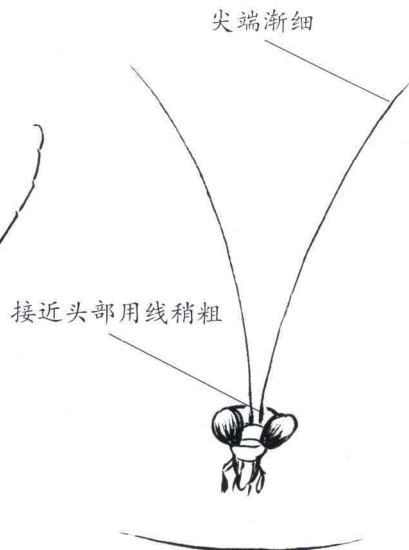
白描线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程,对起笔、行笔、收笔的要求,清朝刘熙载在《艺概·书概》中说:“逆入、涩行、紧收是行笔要法。”所谓“逆入”是指起笔藏锋,即欲右先左、欲左先右、欲下先上、欲上先下,逆入平出,以使线条含蓄而劲力内敛。“涩行”是指行笔速度要慢,行笔稳,速度慢,笔锋的压力才能均匀,压力均匀线条才能匀整。“紧收”是指收笔回锋。起笔藏锋、收笔回锋是用笔最基本的法则,但在外形上也有圆笔与尖笔的区别。起笔、收笔中藏锋和回锋的圆与尖,其表现效果在白描中称为“虚”与“实”,这种圆与尖即虚与实的变化称为线型变化。线型变化共有四种类型:实起笔实收笔、实起笔虚收笔、虚起笔实收笔、虚起笔虚收笔。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用,是白描最基本的用线方法。

※ 四种线型在白描草虫中的具体运用

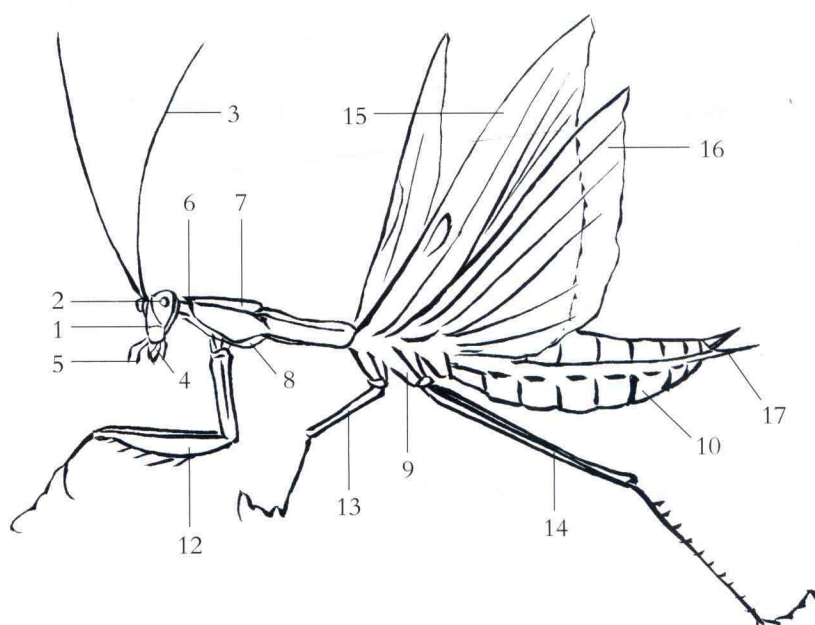
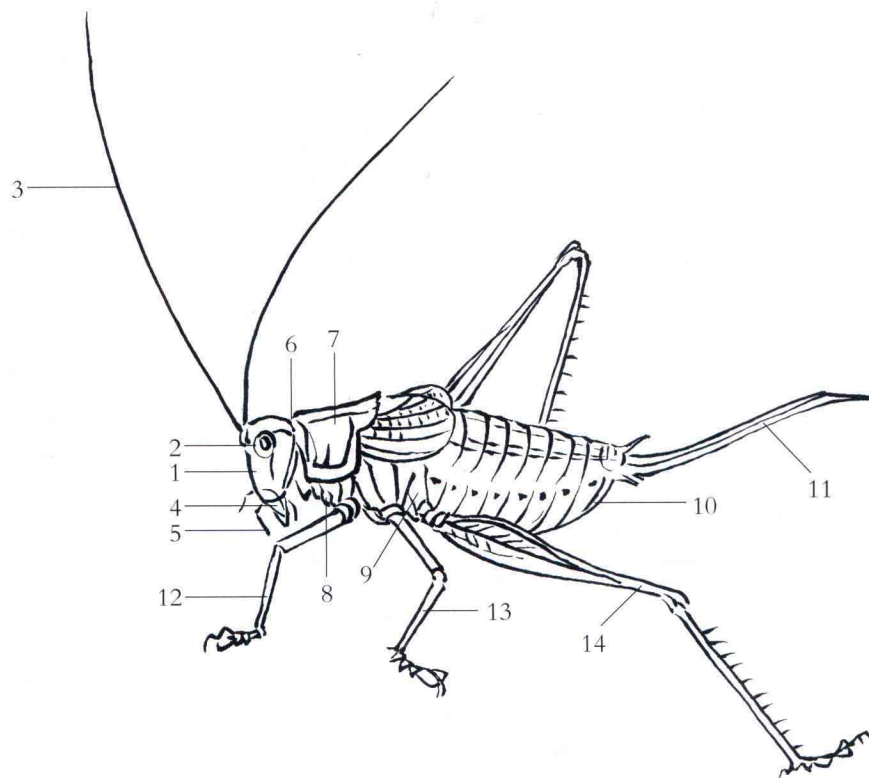
由于表现对象不同，所用笔法亦不同。

初学者在宣纸上勾线很难，尤其是勾画工笔草虫的细线很难掌握。笔上水分大，线条画得就很粗；水分小，行笔不畅，很涩滞。这是个矛盾，需在长期实践中去掌握。勾画时笔尖上的墨可在吸水纸上预先把水分吸干，笔上稍留有淡墨即可（墨要先在画碟上调得不浓不淡）。行笔时间要不快不慢，中锋用笔，速度均匀，落笔要轻，行笔要稳，做到起不结、止不虚为妙。（用笔浓、淡、干、湿的变化，应根据草虫形体各部分的质感，用不同的线条勾画。草虫腹部色淡而质感柔软，就要用淡墨柔软的线条表现；胸部和四肢感觉较硬，就要用挺劲的笔法写出；翅部透明，就要用干笔快速画法；长须用笔，接近头部用线稍粗，尖端渐细，用刚中带柔的笔法徐徐画出。线条不仅是造型的基础，也是传神的手段，古人所谓“失之毫厘，谬以千里”即是此理。）

※ 草虫的体表结构示意图

昆虫的种类虽多,形态构造也各式各样,但是相互之间,却有共同的主要特征。例如,我们日常熟悉的蝗虫、蝴蝶、蜜蜂、苍蝇、蛾、蚂蚁、蝮蛇、蜻蜓和蚊子等,它们的共同特征是:身体分头、胸、腹三部分,每部分均由若干环节组成。头部:有触角一对,复眼一对,口器一个。胸部:有足三对,翅两对。腹部:一般由9-11节组成,每节有气门一对,末端有肛门和外生殖器。

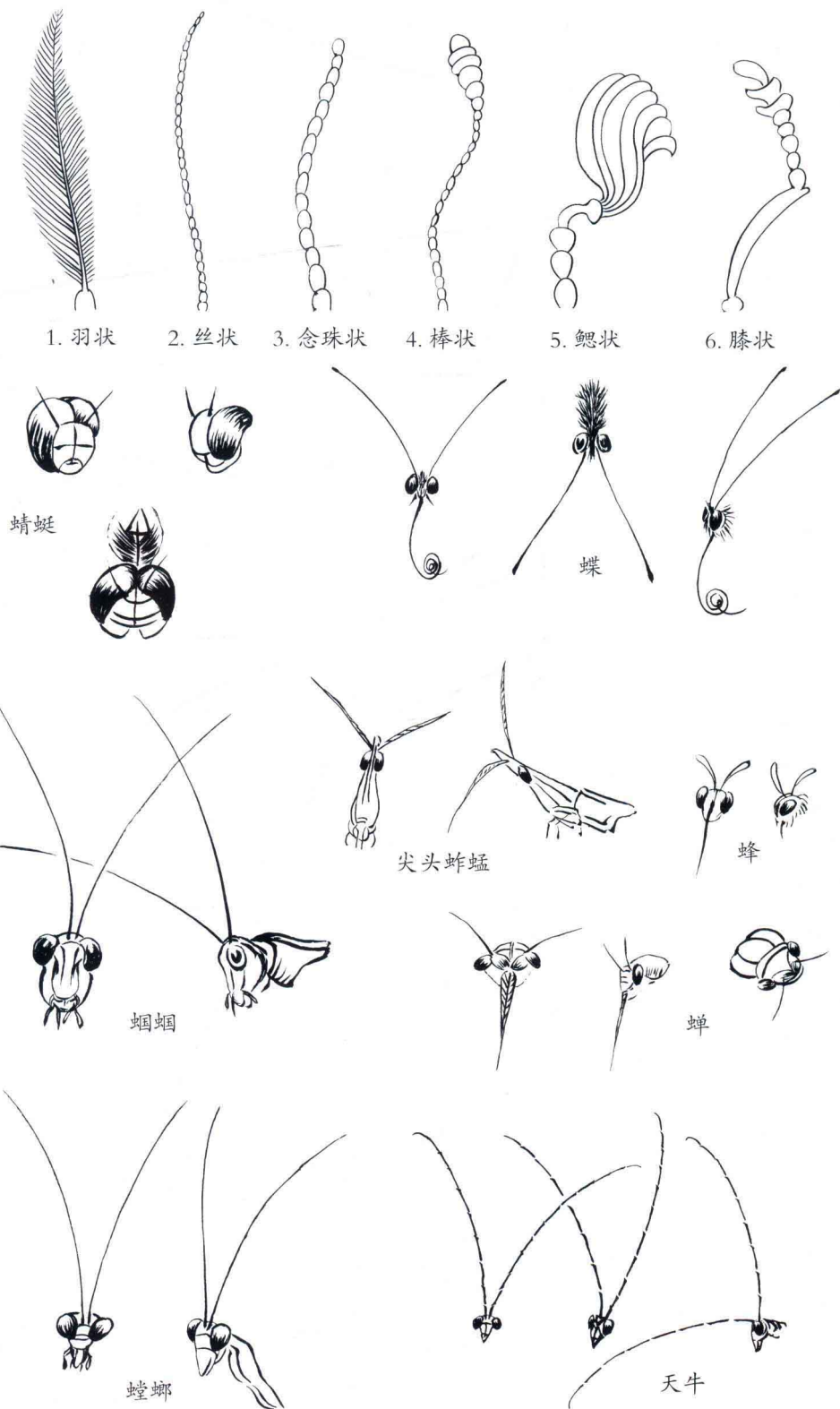
- 1.头 2.复眼 3.触角 4.牙 5.颚须 6.颈 7.背板 8.前胸 9.后胸 10.腹 11.产卵器 12.前足
13.中足 14.后中足 15.前翅 16.后翅 17.尾须

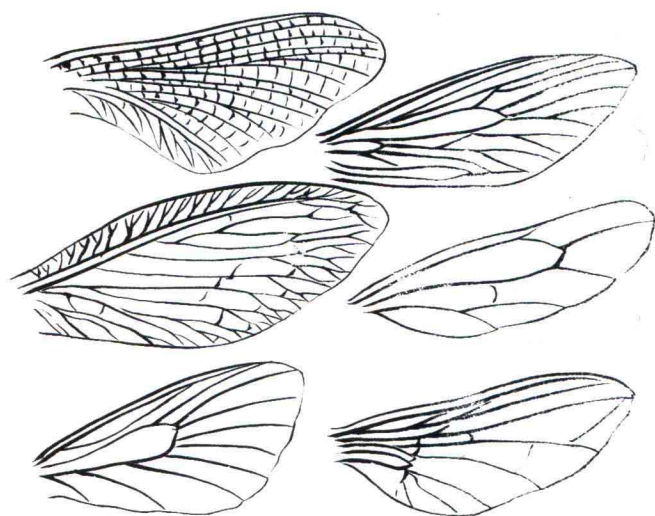
※ 草虫头部的主要形态

画草虫头部最为突出的是触角。

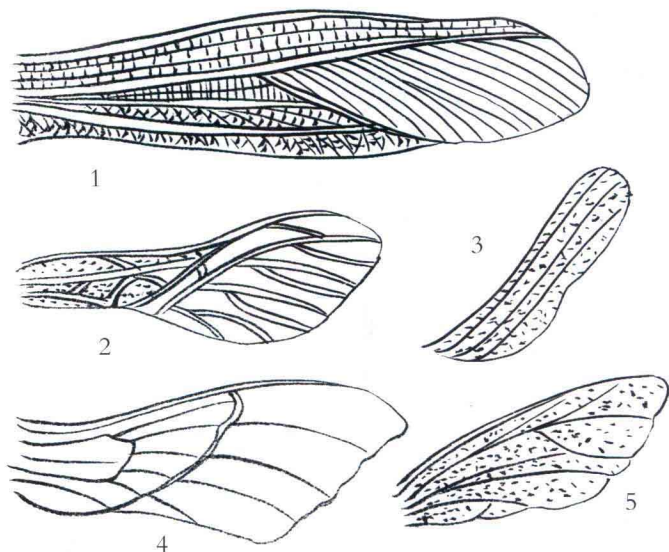
一般昆虫都具一对触角，生在两只复眼之间。触角是感觉器官，具有嗅觉和触觉作用，能够灵活摆动，借以感觉物质的气味，寻找食物，发现异性昆虫和选择产卵场所等。触角种类很多，常见的有羽状、丝状、念珠状、棒状、鳃状及膝状等。触角由三部分组成，基部为梗节，中间为柄节，末端是鞭节。鞭节是由许多节组成的，变化大，因而，通常是按鞭节的形状来确定名称的。昆虫的口器是取食器官，基本上均由上唇、下唇、上颚、下颚和舌所组成。由于食性不同，取食方法各异，因此口器的外形与构造，也就随之产生了多种变化，形成了不同类型的口器。常见的有嘴嚼式，如蝗虫、蛴螬等；嘴吸式，如蜜蜂等；刺吸式，如蚊子等；舐吸式，如苍蝇等；吸管式，如蝴蝶、蛾、草蛉等。

草虫触角的主要类型

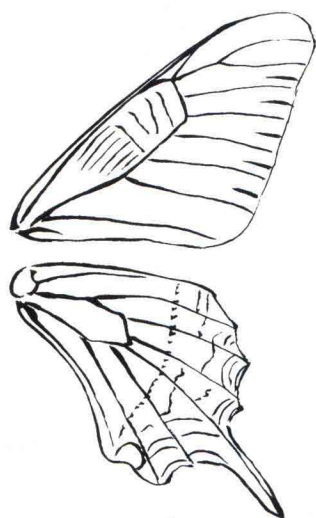

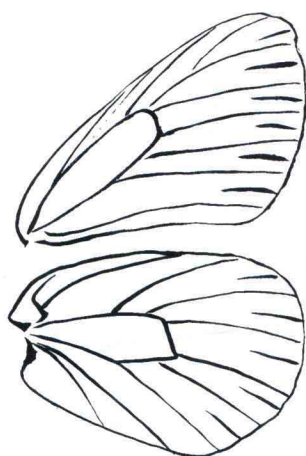
草虫翅脉相的各种变化

1. 覆翅 2. 半鞘翅 3. 鞘翅 4. 鳞翅 5. 膜翅

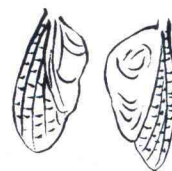
凤蝶

粉蝶

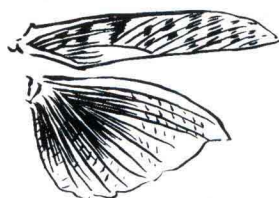
蝉

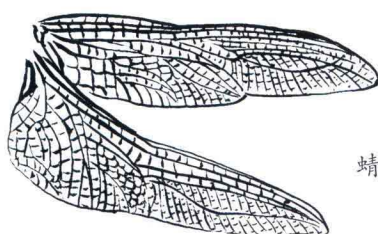
蝈蝈

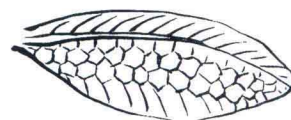
尖头蚱蜢

蝗虫

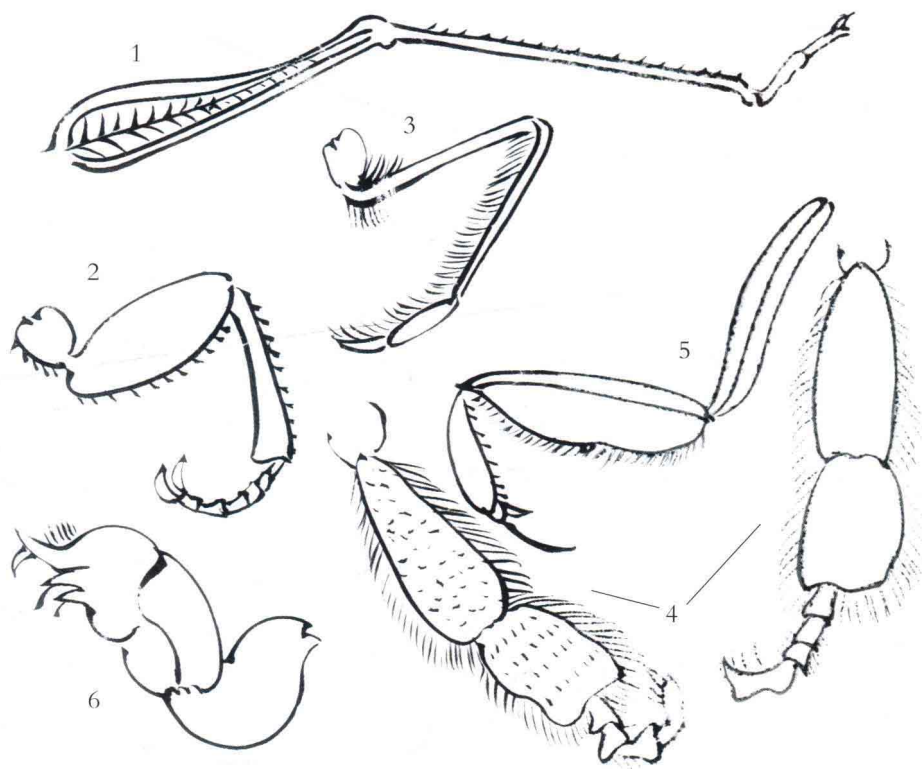
蜻蜓

丽草蛉

※ 草虫足的主要类型

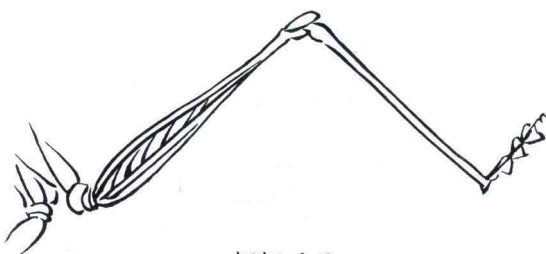
昆虫具六足，每只足由六节构成，即基节、转节、腿节、胫节、跗节和前跗节。由于各种昆虫生活习性不同，足也就相应地产生了各自的特征。按其不同的功能，足可分为以下几种不同的类型。步行足：一般足较细长，适于行走，如蟋象、瓢虫等。跳跃足：后足发达，胫节细长，适于跳跃，如蝗虫、蟋蟀等。捕捉足：前足基节延长，腿节的腹面有槽，胫节可以折嵌其内，像一把折刀，可以捕获其他昆虫，如螳螂。开掘足：前足胫节宽扁，外侧有齿，有力，用以掘土，如蝼蛄。游泳足：是水中昆虫适于行动的足，后足扁长似桨，边缘具毛，如龙虱等。携粉足：后足宽扁，外侧凹陷，边缘有长毛，适于携带花粉，如蜜蜂等。

1. 跳跃足 2. 步行足 3. 游泳足 4. 携粉足 5. 捕捉足 6. 开掘足

尖头蚱蜢后足

蝗虫后足

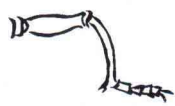
蟋蟀

螳螂后足

螳螂前足

天牛

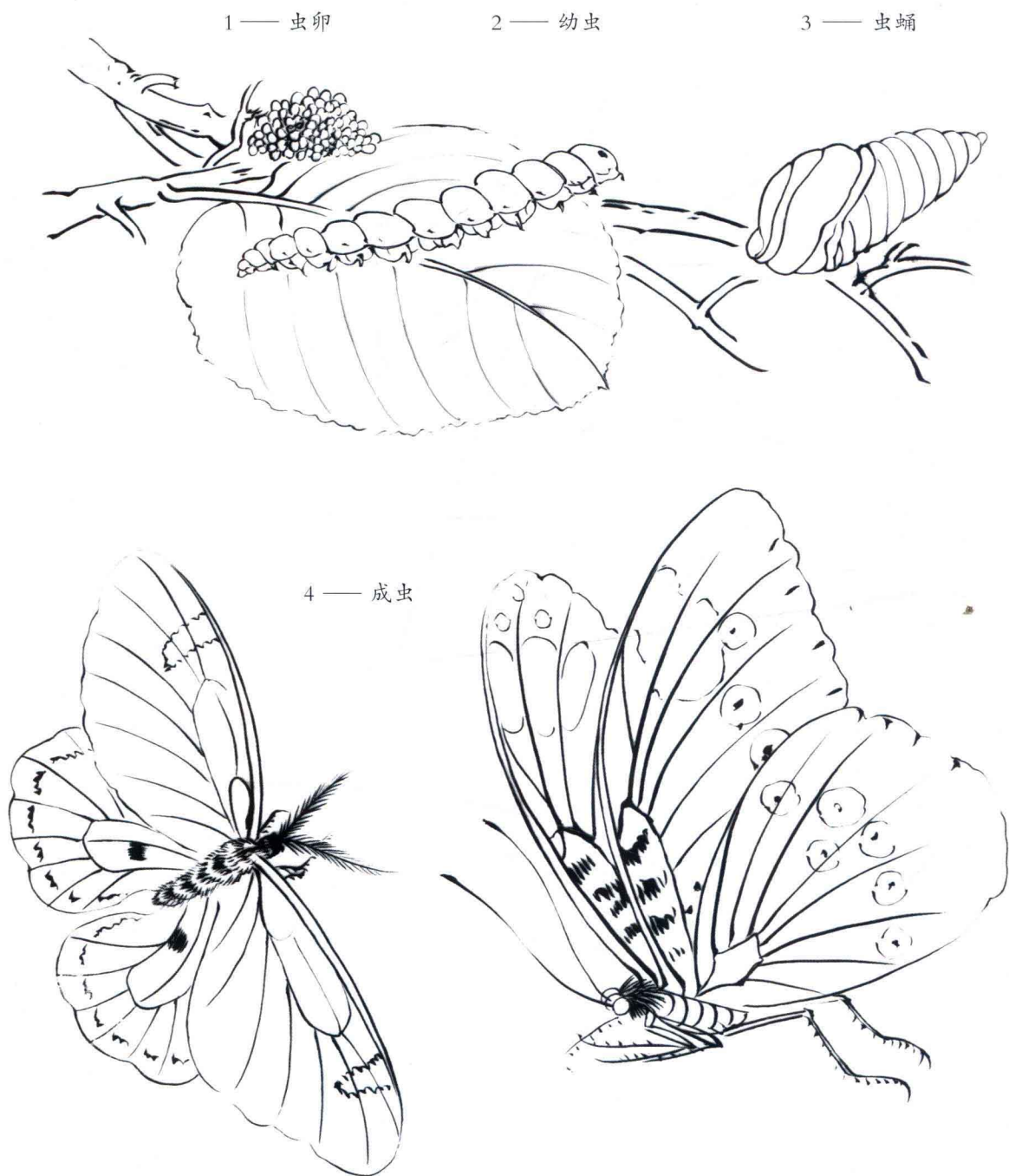
蜻蜓

蝉

※ 草虫的发育与变态

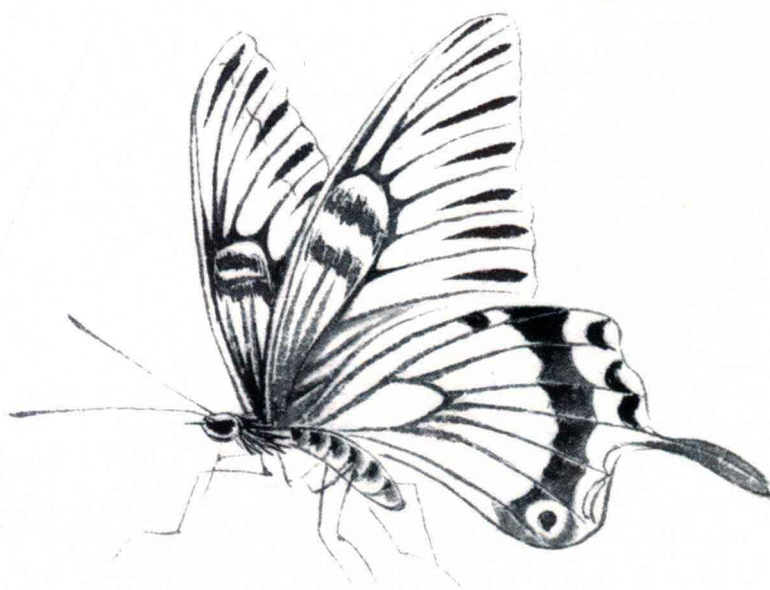
昆虫的发育与变态大致可分为两类，即不完全变态和变态。以蝗虫与菜粉蝶为例，蝗虫在一年里可产生两代，叫做夏蝗。由卵孵化的幼虫没翅，能够跳跃，称为跳蝻。跳蝻逐渐长大，受到外骨骼的限制不能再长时，就进行蜕皮，蜕皮后，再进行生长，它一生中要蜕皮 5 次。由孵化到第一次蜕皮为一龄，以后每蜕皮一次，就增加一龄。三龄后，翅芽显著。五龄之后，变化成能飞的成虫。夏蝗发育成熟后，经 10 余日即能交配、产卵孵化两代，叫做秋蝗。秋蝗经过五次蜕皮后，变为成虫，又进行交配、产卵。卵产在土里，越冬到次年再孵化为夏蝗。蝗虫的发育过程是经过卵、幼虫、成虫三个时期，幼虫与成虫的差别不大。像这样的发育过程，称为不完全变态。菜粉蝶的发育过程是完全变态，即成虫产卵，卵变化为幼虫，幼虫再变为蛹，蛹变身为成虫。

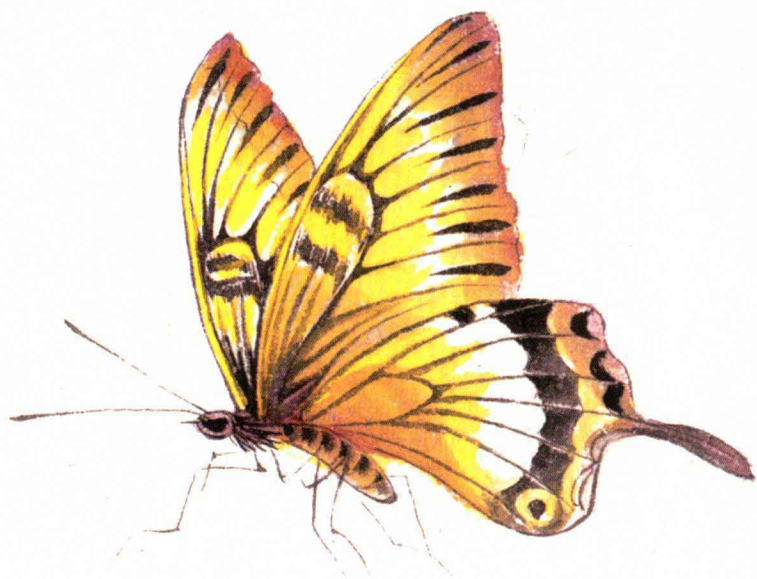
※ 创作示范一（蝴蝶画法）

第一步：用较深的墨线勾双须及大翅前半边缘、后半边缘线，要虚且细。其余身体各部位及翅内纹脉用淡墨勾出。

第二步：用较深的墨提染头、腹及翅内纹脉。

第三步：用颜色分染翅根及翅边缘，使翅的中间留有空白。

第四步：白色提染翅的空白处，翅的花斑随类敷彩。