

画蝶参考資料

陈 鵬 編

图 像 参 考 资 料

编 者： 陈 鹏

出版者： 朝花美术出版社

北京东总布胡同10号

印刷者： 人民美术出版社印刷厂

发行者： 新华书店北京发行所

经售者： 全 国 新 华 书 店

北京市书刊出版业营业许可证出字第069号

1963年7月第一版第一次印刷

开本：787×1092 毫米 1/32 印张：2 9/16

印数：1—10,200 统一书号：8028·1871

定价：1.34元

漫 談 画 蝶

蝴蝶是我們日常生活中常見的一種活潑美麗的昆蟲。每當天氣晴朗，風和日暖的時候，只要是繁花盛開，或雜草叢生的地方，都會有它的影踪。它經常是忙忙碌碌，忽東忽西地飛舞不停。人們喜歡它的色彩美麗、舞態輕盈，在古今的詩歌、繪畫、神話、故事傳說、民間藝術中，就出現了各種描寫蝴蝶的作品，它就被用來象徵美麗、幸福、戀愛、快樂，以及一切美好的願望。在我國舊詩詞中，有些是採用有蝴蝶的現實題材來描寫春秋佳景的，例如：“八月蝴蝶黃，雙飛西園草”^①、“蜂兒鬧紙窗，蝶兒過粉牆”^②，等等。在傳說、戲曲中，如梁山伯與祝英台死後化蝶；田漢新編“關漢卿”劇中的“蝶雙飛”曲^③，就都是用它來象徵婚姻自由，反對舊社會封建禮法，有浪漫主義色彩的文學作品。至於繪畫，更有數不清的古今佳作，用它來點綴畫面，或作專題描繪。有些作品在民間長期流傳的更富有吉祥意義，例如：瓜和蝴蝶象徵“瓜瓞綿綿”（蝶、瓞諧音），用來賀人婚禮；貓和蝴蝶（諧音“耄耋”），用來祝人長壽。還有許多服飾、玩具和日常生活用品，如：器形、瓷畫、風箏、剪紙、髮髻、絲織，以及織綉、花邊等的裝飾圖案都用它作題材，根據不同的需要，描繪出千變萬化的蝴蝶形象。由此可見人們是多麼愛好蝴蝶，並樂於用它的形態來美化自己的生活。

如果要把蝴蝶画得更好，就需要了解它的生理状态和生活习性。根据自然科学资料，我们知道蝴蝶虽是一种小虫，它却有无比绚丽、千变万化的外形和丰富有趣的生活内容。但在这里，我们只能也只须就画蝶时需要参考的几点，略述如下：④

蝴蝶的成长是要经过几段变化过程的。它是卵生动物，由卵孵化为幼虫；幼虫成蛹；蛹再羽化为成虫，就是蝴蝶；成虫产卵，又化幼虫，周而复始。虽然它的幼虫有一些是稻麦蔬果等农作物的害虫，人们都很厌恶它。但当它羽化成蝴蝶后，不仅在形态上轻盈美丽，逗人喜爱；即对于农作物，又毫无害处，而且还有一些功用。因为蝴蝶要寻找花蜜，经常从这花飞到那花，就和蜜蜂一样，能够传播花粉，有利于植物的开花结果。俗语有“蜂媒蝶使”的说法，就是指它这个作用。

蝴蝶的头部不大，头前有一对触角，因种类不同而触角的形状也各不相同。口器如线，而且卷伸自如，便于向花草吸食。它有一对半球形的复眼，虽然极小，却因它是千百个小眼睛组成的而显得很亮。胸部坚实，较腹部宽阔，三对节足和两对翅膀都生在这里；画蝶若不仔细观察，会把足、翅画在它的腹部或头部，就不真实了。腹部细瘦，便于轻飞，也增加了它形态的秀美。蝴蝶体形中最惹人注意和画蝶需要描绘的主要部分，便是两对文采灿烂的蝶翅。前翅一对，多作三角形或略带椭圆，后翅一对，较小，略呈扁圆形；有些蝶类的两片后翅各有延长突起，飞舞时像飘带似的十分美

丽。蝶翅的花纹和色彩变化无穷，像万花筒一样，无比的艳丽，翅面有粉，且有閃出金属光澤的，这就使它分外显得灿烂，而且它的花纹都是左右对称的，因此很适宜被用来作图案装饰。

我国各地所产蝴蝶，若从科学研究角度来分类，是需要十分精细，科目繁多的；但从绘画角度来看，画家经常描写的蝴蝶，大多是在真实形象的基础上，进行了艺术加工，不外乎画的是类似凤蝶、粉蝶、蛱蝶和小灰蝶等几种常见的蝴蝶。其中以凤蝶为最大，也最美。

蝴蝶因种类不同而吸食不同的饮食，它的食物大致有花蜜、草露、腐烂的蔬果或树木的汁液等等；水，则是它们共同的饮料。因此，要画蝴蝶，平日就需要随时随地仔细观察，注意它的生活习惯，要熟悉哪些蝴蝶配上哪些花草，既有艺术的美，又能更加符合实际。

蝴蝶为了求食，要在花草丛中寻寻觅觅；为了求偶，要在晴空中追逐飞舞；为了饮水，要在溪边徘徊；为了过夜，它又要在花底叶上、石隙岩边棲息。我们日常见到的蝴蝶，只是三三两两，为数不多，但在某些地区，它会成群结队地飞舞或棲息。

由于上述蝴蝶的生理状态和生活习性，我们基本上对它有了一些知识，若再经过长期、仔细地、和它活动的环境联系起来观察，就会对它更加熟悉。了解它的生理状态，画家就可以写它的形象；熟悉它的生活习性，更可以进一步写它的神态。我们传统画法讲究的是“形神兼备”、“以形写

神”，即使是画一件小动物，也决不例外，特别是描繪草虫的动态，画家必須掌握它的特点，方能画得生动出色。蝴蝶在画科中属于草虫一类，古今有不少画草虫的能手，他們都是先从观察开始的。不用远溯，只說現代大画家齐白石先生生前画虾和其它草虫（包括画蝶）的艺术达到惊人地步，也就是画家首先经过仔細、长期和深刻的观察，掌握了它的特点，才会把它画得活生生的引人喜爱；当然这和画家卓越的繪画才能也是分不开的。又有关于古代画家曾云巢画草虫的記載說^⑤：曾云巢善画草虫，年老后画得更加出色。有人問他是誰传授的画法，他笑答說：这哪里有什么成法可以传授，只因自己从小就爱捉了草虫来装在籠子里观赏，日日夜夜地观看都不厭煩。为了要画草虫，恐怕不能充分表現它的神情，他后来又在草地上观察它的活动，于是就抓住了它的自然神态……。这正和今天画家的創作方法一样，当他們要描繪某种物象时，不論对象的大小，必先仔細、反复和深入地观察，才能抓住它的特点，才能准确而概括地描繪它的形象，从而进一步生动地表現它的神态。这些宝貴的創作经验，完全可供今天画蝶的参考。

关于传统画蝶技法的記載，有清代郑績所写的一段文字^⑥，叙述画蝶方法，极为扼要，很能說明前人作画的写实功夫，原文如下：“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，文采可爱，其种甚繁，青、黄、赤、白、黑，五色俱有，亦有一种而五采兼备者。好嗅花香，以須代鼻，双須灵动，到处探香。文采在翅，昼立翅

向上，夜宿翅垂下；飞則半身露，立乃見全身，嘴长如线，常卷縮成圈，探香則伸。画蝶先画翅，随后写身、点眼、描須、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。有用色笔随意写成形势，趁湿加粉，或加别色，再用墨点綴成文，与原色渾化。又有純用水墨分浓淡写出斑点翅文者，此为写意，各有生机，均可为法。如欲写其翩翩反側之态，不外由正面而臆度之耳。”

这一段文字記載，正好提供給我們传统画蝶方法的参考。他简单扼要地提到了蝴蝶的生理状态、生活习性，以及昼飞夜宿、正、側等动态，便于画家描繪。并把传统的画蝶方法清楚地分为工笔、半写半工和大写三种来向讀者介紹。

本书选入的图片，若和传统技法結合来看，大致也可分为上述三种类型。例如属于工笔的，有：宋代的“晴春蝶戏”、“菊丛飞蝶”、“海棠蛱蝶”等等。清代童西爽、蒋南沙以及現代画家于非闇等所画各种花卉中点綴的蝴蝶，也都是工笔写生精品。原画色彩鮮艳，妍丽无比！其中的“海棠蛱蝶”经过画家杰出的构思和艺术加工，把风中的海棠和蝴蝶，描繪得那样翩翩多姿，使自然界这一刹那間的美景，虽经千百年而长留人間。属于半写半工的，有：清代画家吳让之等配景的一卷“百蝶图”，这就是“用色笔随意写成形势，趁湿加粉，或加别色，再用墨点綴成文，与原色渾化”的方法。它的背景也是用“沒骨法”描繪的花草，花卉和蝴蝶的笔調一致，全卷有成百蝶群在生动的花丛飞舞，真是栩

栩如生，使人們在展开这幅长卷时，恍如身入园林。属于大写的，如現代已故大画家齐白石的几幅遺作，就是“純用水墨分浓淡写出斑点翅文”的画法，随意点染，特別显得灵活。白石先生擅作大写花鳥，但他画草虫，又有极其精工的作品，这里除去他画的几幅大写蝴蝶以外，还有一幅精工“蝶群”，通过画家的精心构思和卓越手法，把一群凤蝶的形神都捉住在尺幅之內了。黃宾虹先生生前是以画山水著名的，但他在画山水之余，也画了一些花鳥草虫，这里有他画的蝴蝶长卷，是大写笔法，好像也是“百蝶图”。这幅画看去和书法中的行草一样，随意勾点，也很生动，这和吴让之等合作的“百蝶图”，却有异曲同工之妙。

从版画中复制的两幅蝶譜，在繪画艺术之外，更可以看到刻制的精妙。

另一部分图片是在我們日常生活的服飾和用品中，经过画家、工艺美术家和民間艺人等的精心創作，把蝴蝶用来裝飾瓷器、絲织花边，等等。

“蝶类标本”是設在北京的“自然博物館”的陈列品。这些国产蝴蝶，种类繁多，形体色澤都有变化，可供画蝶参考。

最后一部分是从国外出版的蝴蝶标本图中复制的。这些蝴蝶形体新奇，色彩艳丽，有些和我国所产蝶类相似，有些則是国内少見或竟見不到的。把它复制出来，也可以作为画蝶的参考。

关于画蝴蝶的作品很多，这本小冊子所輯的只是一小部

分資料，把它印出來，僅供今天需要描繪蝴蝶的作者們參考。在編輯過程中，承中國科學院昆蟲研究所標本室和自然博物館同志們熱情協助，謹在這裡致謝。

編 者 1959年

注 ①唐，李白：“長干行”詩句。

②清，袁于令：“西樓記”傳奇句。

③現代，田漢編劇“關漢卿”中的“蝶雙飛”曲，有句曰：

“待來年遍地杜鵑花，看風前漢卿四姐雙飛蝶。”

④參考李傳隆著：“中國科學院昆蟲研究所叢書‘蝴蝶’。”

⑤宋，羅大經撰“鶴林玉露論畫”，見俞劍華編著“中國畫論類編”。

⑥清，鄭績撰“夢幻居畫學簡明”，見：俞劍華編著“中國畫論類編”。

图 版 目 录

1. 宋人画蝶 晴春蝶戏图
2. 宋人画蝶 菊丛飞蝶图
3. 宋人画蝶 海棠蛱蝶图
4. 清、百蝶图卷 (部分图二段: 步庄画蝶、吴让之
等写花卉苔石)
- 5.—7. 清、童西爽画蝶
- 8.—9. 清、蒋南沙画蝶
- 10.—13. 现代、齐白石画蝶
14. 现代、黄宾虹蝴蝶图卷 (部分图二段)
- 15.—16. 现代、于非闇画蝶
- 17.—18. 蝶谱
19. 画蝶瓷瓶 现代、江西景德镇制
20. 清、丝织蝴蝶花边
- 21.—31. 蝶类标本 北京 自然博物馆藏
- 32.—43. 蝴蝶标本

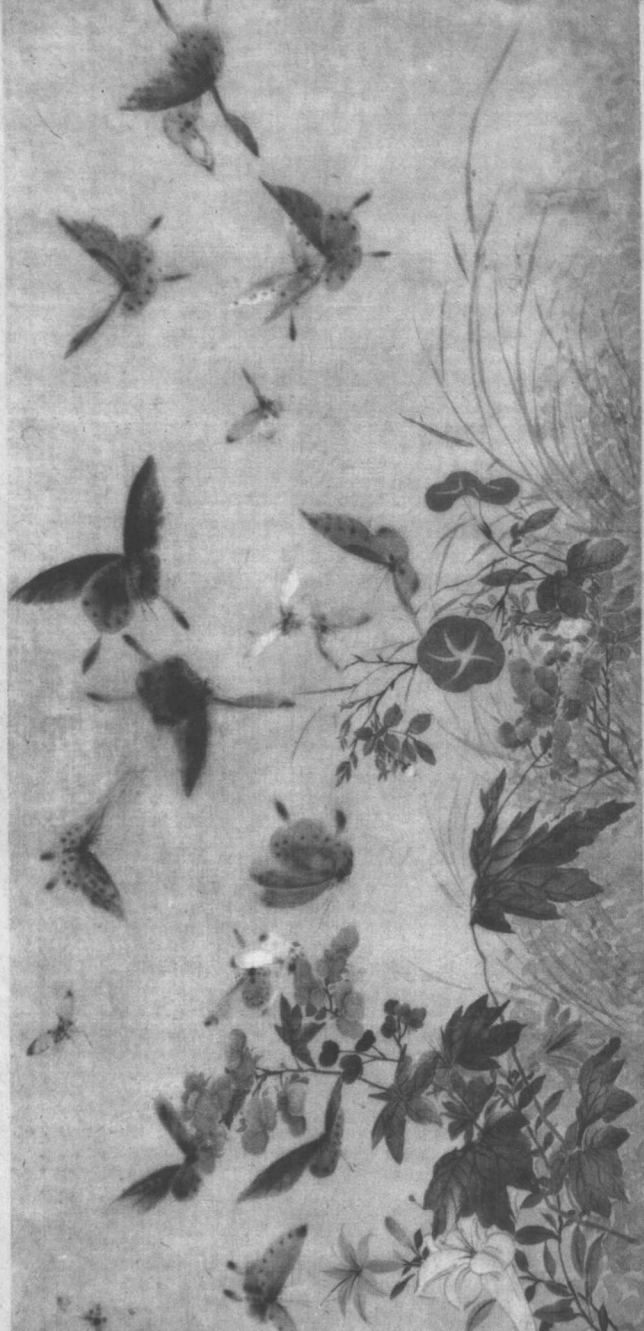
一 宋人画蝶 晴春蝶戏图

二 宋人画蝶 菊丛飞蝶图

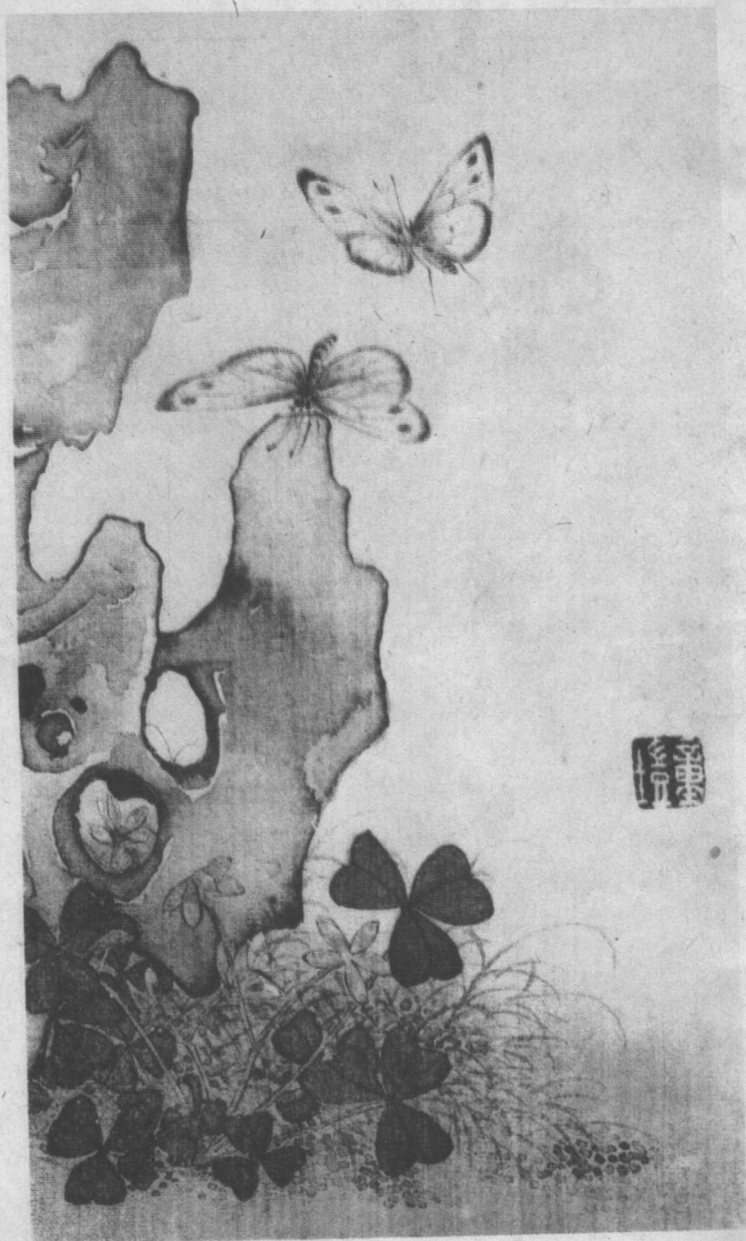

三 宋人画蝶 海棠蛱蝶图

四 清 百蝶图卷（部分图二段；步庄画蝶、吴让之等写花卉苔石）

五清
童西爽画蝶

六 清 童西爽画蝶