

俞致貞・許繼莊繪著

蝴蝶・草蟲

Butterflies & Insects

怎樣畫蝴蝶・草蟲

俞致貞、許繼莊合著

發行人 何恭上

發行所 藝術圖書公司

地 址 台北市羅斯福路3段283巷18號

電 話 (02) 362-0578・(02) 362-9769

傳 真 (02) 362-3594

郵 撥 郵政劃撥0017620-0號帳戶

分 社 台南市西門路1段223巷10弄26號

電 話 (06) 261-7268

登記證 行政院新聞局台業字第1035號

製 版 恆久彩色印刷製版公司 971-3828

印 刷 上友彩色印刷有限公司 989 3645

定 價 380 元

初 版 1991年 1 月23日

ISBN 957-9045-29-1

怎樣畫蝴蝶・草蟲

俞致貞・許繼莊 編繪

目錄

6 作者簡介

7 怎樣畫蝴蝶

- 8 一、美麗可愛的蝴蝶
- 52 二、蝴蝶的體態與習性
- 56 三、畫蝴蝶與補景
- 57 四、蝴蝶的畫法

59 工筆畫法

- 59 (一)濕染畫法
- 64 (二)枯毫渴墨法

66 三、煙子畫法

68 寫意畫法

- 69 (一)以墨破色法
- 73 (二)以色破墨法
- 76 (三)墨蝶畫法

78 怎樣畫草蟲

80 一、工筆草蟲畫法

- 80 (一)蜜蜂畫法
- 80 (二)牛蜂畫法
- 81 (三)牛蜂枯毫渴墨畫法與煙子畫法
- 81 (四)綠蜂畫法
- 88 (五)紅蜻蜓畫法
- 89 (六)黑蜻蜓畫法
- 90 (七)綠色蜻蜓畫法
- 96 (八)綠色雌螳螂畫法
- 97 (九)赭色螳螂畫法
- 101 (十)綠色紡織娘畫法
- 102 (十一)赭色紡織娘畫法
- 106 (十二)蝸蝸畫法
- 110 (十三)大黑蟬畫法
- 112 (十四)天牛畫法

115 二、寫意草蟲畫法

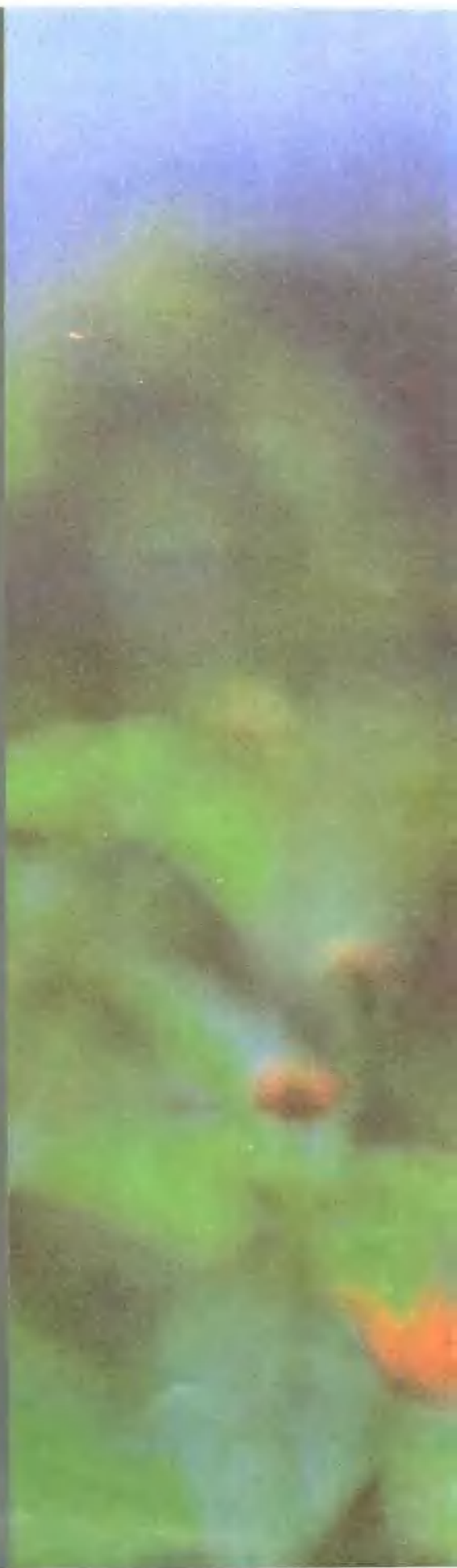
- 115 (一)紅蜻蜓畫法
- 116 (二)綠色螳螂畫法

0000050132

367281

怎樣畫蝴蝶草蟲

作者簡介

俞致貞 女，一九一五年生於北京，少年時拜著名花鳥書象于非闇為師，入室學畫。後在北京故宮國畫研究館臨摹，研究宋朝名畫八年。一九四六年又拜張大千為師，去四川成都大風堂學畫。自幼喜歡種花、飼養各種昆蟲，頗得外師造化的精神。五十年代至七十年代曾多次到南方各省，寫生名花珍禽及各種彩蝶，為自己的創作開拓新境，作品清新典雅、純靜秀美，而生機盎然，是當代著名的工筆花鳥畫家。曾在中央美術學院、北京藝術學院、中央工藝美術學院任教，三十餘年來桃李天下。現為中央工藝美術學院及中國函授大學教授，中國美術家協會會員，北京工筆重彩畫會副會長，並且名列《世界知名人士大辭典》。不少作品陳列於重要的會堂館所及博物館，且多次參加國內外展覽，均受好評。出版有《俞致貞畫輯》，《工筆花卉、草蟲技法》，《工筆花卉》等書。

許繼莊 號知己堂主人，生於一九三八年，籍貫河北省武強縣。一九六二年畢業於北藝術學院美術系并留校任教，一九六四年轉入中央美術學院國畫系任教，現任副教授；并為中國美術家協會會員、中國當代工筆畫學會會員、北京工筆重彩畫會理事、北京花鳥畫會會員。曾受教於李苦禪、王雪濤、郭味蕓、田世光、俞致貞等名師。

許繼莊多年來，在從事中國花鳥畫的教學與創作中，孜孜不倦，融會古今，致力於固有傳統，推陳出新。主張出新必須創建新論、新法、我論、我法；同時注重外師造化，以大然的奇峰麗景，風晴雨露陶冶胸襟，借景抒情，追求天人合一，物我兩化之境。他的畫有的設色淡雅，有的落色濃重，各有所致；且善畫野逸題材，構圖豐富、多變，意境深邃，氣勢宏大。畫面和諧，不顯雕琢，著重安靜歡快和欣欣向榮之感。

作品經常在報刊雜誌發表，有不少作品被國家及地方博物館、紀念館、圖書館收藏。并多次參加國內外大型展覽，深受好評。與金鴻鈞、趙秀煥聯合出版《工筆花鳥畫集》，與王道中、王慶昇聯合出版《工筆花鳥畫譜》，與喻繼高等聯合出版《中國工筆畫》。

怎樣畫蝴蝶

一、美麗可愛的蝴蝶

蝴蝶色彩瑰麗、形體美觀、姿態輕盈，常在花叢、樹木或林間出沒，翩翩飛舞，相互逐戲，把大自然風光和湖光山色點綴得更加美麗。

古今中外，藝術作品、民間傳說中，建築、織品、器皿、飾物等各種實用美術的花紋圖案中，都有千姿萬化的蝴蝶形象。還有不少人珍藏著各種蝴蝶標本，其中除部分人乃因科學研究的需要外，更多的人是出於審美。確實，蝴蝶本身的奇特形態和花紋與色彩實是獨具魅力。

歷代眾多的文學家、藝術家，描寫蝴蝶者屢見不鮮，如晚唐詩仙的李白就有詩曰：「八月蝴蝶黃，飛越西園草」、詩聖杜甫也有詩：「穿花蝴蝶深深見，點水蜻蜓款款飛」、詩鬼李賀則有：「東家蝴蝶西家飛，白騎少年今歸。」另外還有劉禹錫句：「鵲喚晚禾地，蝶飛秋草畦。」李商隱句：「莊生曉夢迷蝴蝶，離帝春心托杜鵑」。

宋代以「詞」為勝，蘇軾有詞曰：「撲蝶西園隨伴走，花落花開漸解相思瘦。」秦觀則說：「正絮翻蝶舞，芳思交加。柳下桃蹊，亂分春色到人家。」周邦彥詞曰：「多情為誰追惜？但蜂媒蝶使，時叩窗隔。」

元雜劇中「曲」式勃興，隨吟隨唱別有韻味，以曲詠蝶者也不少。如李志遠的雙調《折桂令》：「柳陰深黃鳥綿蠻，勁情韶花，似麗紅慳。繡草花飛，分香蝶鬧感舊人間。」張可久的《山坡羊》：「凭高凝眺，臨風舒嘯，一番春事蝴蝶鬧。」

明清以後當然也少不了詠蝶者，如清代劇作家《桃花扇》的作者孔尚任，就有詩作：「半月何妨花占早，一春須讓蝶爭先。」戲劇中也有《梁山伯與祝英台》化蝶成姻的故事。現代田漢新編歷史劇《關漢卿》中的「蝶雙飛」曲，也是以蝴蝶象徵愛情。民間舞蹈中還有《採茶撲蝶》；在傳統「民會」中也有採高蹺《傻小子捕蝴蝶》的精彩表演。

在繪畫方面，唐畫明顯地產生了人物畫、山水畫和花鳥畫分科的現象。花鳥畫中以蝴蝶為題材的作品漸多，尤以花鳥畫發展後，分科更加明細，有花卉、翎毛、走獸、草蟲、鱗介、蔬果等。草蟲畫中以蝴蝶為題材者當然佔有顯著的地位，其他如人物畫和各種花鳥畫題材中也少不了以蝴蝶陪襯。

中國民俗中歷來常以象徵手法取蝶為題，如以瓜蝶象徵「瓜瓞綿綿」，（瓜是指小瓜，瓞諧音成蝶，以瓜蝶為題材的畫來祝賀友人得子，代代連綿）；貓和蝶象徵「耄，耋」（貓諧音耄，蝶諧音耋，人活到七十歲為耄壽，八十歲為耋壽，所以常以貓蝶圖祝人長壽），此外，人們也常以蝴蝶象徵春意、愛情、美麗和幸福。

傳說畫蝶有個滕派，奉唐高祖李淵第十四子滕王元嬰為祖師，此即於洪州都督任時建造滕王閣的那個滕王。王勃的《滕王閣序》使他名傳千古，反倒掩蔽了他作畫的才名。唐朝著名繪畫評論家朱景玄謂滕王畫蝶「能巧」之外，曲盡情理，宋代詩人謝逸曾作蝶詩三百首，時稱謝蝴蝶，詩有如下：「粉翅雙翻大有情，海棠庭院往來輕；當時只與滕王

巧，一段風流畫不成。」

清王概所著《芥子園畫傳》中，有一段「草蟲訣」：「草蟲與翎毛，其法各自別，草蟲多點染，翎毛重勾勒。當年滕呂祐，寫生盡曲折，花果寫丹青，蟬蝶寫以墨。更有邱慶餘，寫花能設色，以墨寫草蟲，點染分黑白，形似其真。古人有是格，後之善草蟲者相繼有趙昌、郭守昌，飛跌勢若生，設色工點畫，微細得其形，神先筆下得。豈獨滕王嬰，擅名工蛺蝶。」這段文字不但告訴了我們一些古人畫草蟲的技法；而且告訴了我們在唐朝滕王嬰確是畫蝶名家，而除滕王元嬰以外，滕昌祐也是畫蟬蝶的名家。另外史書唐代著名花鳥畫家邊鸾、衛憲也都有蝶作。

宋代皇家沿襲了五代的畫院制，尤於徽宗趙佶時期畫院有了進一步的發展，提高了繪畫的社會地位，促進了宋代繪畫的繁榮。當時畫院的考試有不少軼聞流傳下來，其中就有與蝴蝶有關的故事：當時考官以《踏花歸去馬蹄香》為題，命考生作畫。許多人著意描寫滿地落花；但其中一位聰明的畫家並不畫花，而畫了一名騎士策馬而行，兩隻蝴蝶追逐馬蹄飛舞，巧妙地表現了走馬過花叢、馬蹄帶花香的情景。

徽宗趙佶在繪畫和書法上都有很高的造詣，北京故宮博物院繪畫館收藏的《芙蓉錦雞圖》即展現了他的藝術風格和高超的技藝。這是一幅雙勾重彩工筆花鳥畫，畫面以秋天花鳥為主題，斜偃一枝芙蓉花，花枝上落一隻錦雞回首顧視兩隻飛舞的蝴蝶，左下角又畫了一叢蕭疏的秋菊，整幅構圖安定均衡，疏密有致，蝴蝶則生動自然。另有冊頁《枇杷小鳥》也出於趙佶之手，有隻鳳蝶畫在邊處，一隻小山雀隔枇杷果注視著飛舞的蝴蝶，小小一尺的畫面，於畫家巧妙的經營中，展現出宏大生動的境界。

宋代畫蝶名家很多，王概在《芥子園畫傳》中提到的趙昌就是一個。趙昌在當時極負盛名，據說他常以色對景寫生，自稱「寫生趙昌」，對後來的林椿、易元吉都有影響。至今故宮博物院繪畫館還珍藏有趙昌的名作《寫生蛺蝶圖》，可見其技藝不凡。另外諸如《宋人畫冊》中收印的《時春蝶戲圖》、《蘭菊飛蝶圖》、《海棠蛺蝶圖》等等，雖然不知作者，但不難看出都是巧奪天工之作。

明代畫家陳洪經畫才橫溢，人物、花、鳥、山水畫兼善，風格獨特，重變形、誇張和裝飾風。他畫的《玉堂桂石圖》、《芙蓉蝴蝶圖》、以及北京故宮博物院繪畫館收藏的《荷花蝴蝶》，都是絕筆佳作，別有興味。明代大寫意花鳥畫勁興，潑墨大寫意花鳥畫開山大師徐渭（青藤）的《墨盞圖》用筆潑辣、簡練，蝴蝶以水墨寫成，形神俱備。徐渭的大寫意花鳥畫對清代著名畫家石濤、八大山人及「揚州八怪」都有很大影響。

清代畫家汪承霈、吳讓之、童西爽、蔣西沙等也都有蝶作，但格調不高，影響不大。現代畫家齊白石、于非闇、張大千、王雪濤諸大師們也都善畫蝶，並將境界更提高一步，推動了中國花鳥畫的發展。

芙蓉錦鷄圖 宋 趙佶
Bird and Flower, Sung, Chao Ch'i

枇杷小鳥 宋 趙佶
Loquat and Bird, Sung. Chao Ch'i

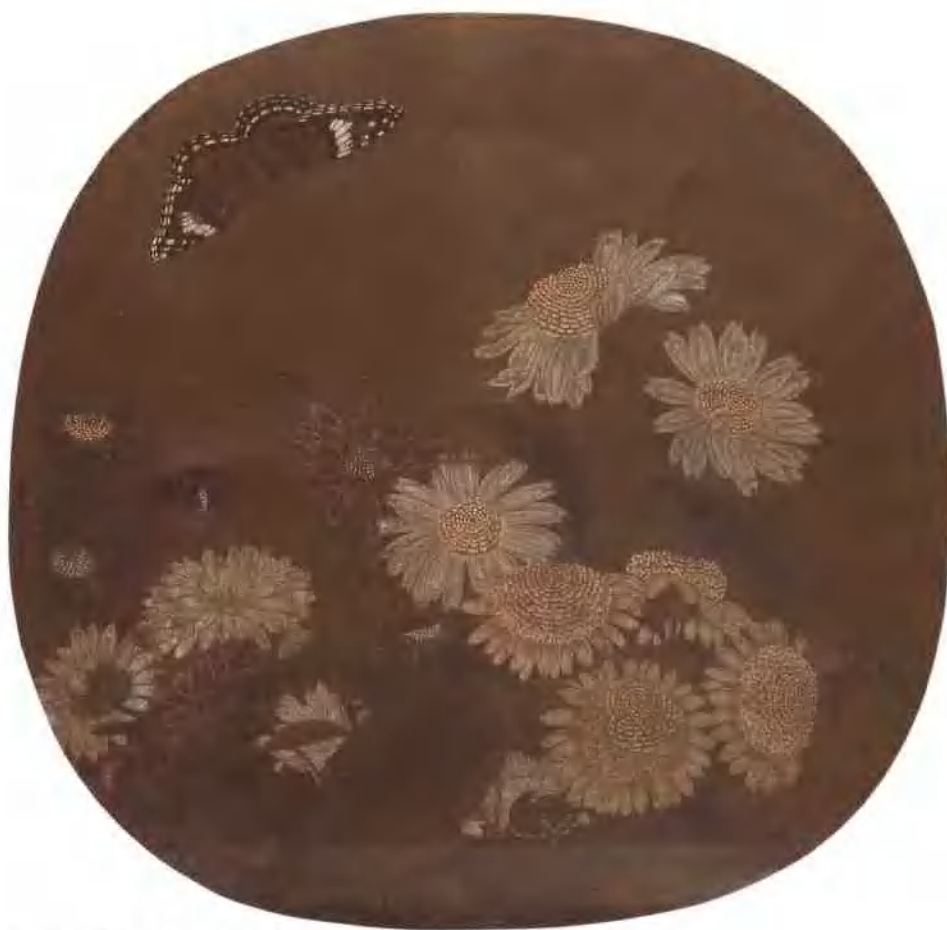
寫生蛺蝶圖局部① 宋 趙佶
Life Study of Butterflies(detail) Sung. Chao Ch'i

寫生蛺蝶圖局部(2) 宋 趙佶
Life Study of Butterflies(detail), Sung, Chao Ch'i

晴春蝶戲圖 宋 李安忠
Springtime Butterflies, Sung, Li An-chung

叢菊飛蝶圖 宋 朱紹宗
Chrysanthemums and Butterflies, Sung, Chu Shao-tsung

海棠鳳蝶 宋 無名氏
Cherry-apple and Butterfly, Sung, Anonymous

玉堂柱石圖 明 陳老蓮
Rocks and Plants, Ming, Chen Hung-Shou

芙蓉蝴蝶 明 陳老蓮
Hibiscus and Butterfly, Ming, Chen Hung-Shou

荷花蝴蝶 明 陳老蓮
Water-lily and Butterflies, Ming. Chen Hung-Shou