

画蝶

PAINTING:
BUTTERFLY

许继庄 编绘

画蝶

PAINTING:
BUTTERFLY

许继庄 编绘

图书在版编目(CIP)数据

画蝶/许继庄绘. —北京: 人民美术出版社,
2010.10
ISBN 978-7-102-05248-9

I. ①画… II. ①许… III. ①蝶—草虫画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第197184号

画蝶

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: 010-65252847 65256181
邮购部: 010-65229381

责任编辑 李 翎
装帧设计 李 翎 牛明瑕
责任校对 黄 薇 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 浙江影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2011年1月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8.5
印数: 0001—3000册
ISBN 978-7-102-05248-9
定价: 60.00元

版权所有 翻印必究

目录

作者简介	1	蝶恋花	39
美丽可爱的蝴蝶	2	春韵(局部)	40
蝴蝶的画法	11	春韵	41
凤蝶画法步骤图	14	蝶会(局部)	42
粉蝶画法步骤图	17	蝶会	43
蛱蝶画法步骤图	19	鹤望兰(局部)	44
写意蝶画法	20	鹤望兰	45
画蝶创作部分	21	美人蕉(局部)	46
百蝶册页之一	21	美人蕉	47
百蝶册页之二	22	南国情(局部)	48
百蝶册页之三	23	南国情	49
百蝶册页之四	24	羊蹄甲花	50
百蝶册页之五	25	一品红	51
百蝶册页之六	26	版纳深处	52
百蝶册页之七	27	地涌金莲	53
百蝶册页之八	28	蝶恋花	54
百蝶册页之九	29	红牡丹	55
百蝶册页之十	30	春意图	56
百蝶册页之十一	31	山花烂漫	57
百蝶册页之十二	32	凌霄逸逸情长	58
百蝶册页之十三	33	凌霄逸逸	59
百蝶册页之十四	34	藤荫	60
百蝶册页之十五	35	凌霄逸逸 蝶儿嬉戏	62
百蝶册页之十六	36	花浓蝶舞春意早	63
百蝶册页之十七	37	咏春图	64
蝶恋花	38	樱花艳艳	65

作者简介

许继庄，号“知乙堂主人”。生于1938年，河北省武强县人。当代中国花鸟画著名画家。

1956年考入北京艺术学院美术系，1962年大学本科毕业后留校任教，1964年转入中央美术学院中国画系任教。现为中央美术学院教授、中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会理事、山西工笔花鸟画学会顾问。

多年来一心致力于继承和发扬祖国绘画优良传统，融会古今，涉猎中外，博采众长，推陈出新，形成熔工笔写意于一炉又兼有中西合璧之妙的清雅画风。

作品《春韵》、《南国情》、《鹤望兰》分别入选第六届、第七届、第八届全国美展，《春韵》获“北京市美术创作奖”，作品《翠微秋意》入选“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年全国美展”，并获“北京市美术优秀作品奖”，作品《鹤舞》入选“全国首届中国花鸟画展”，并获佳作奖。

有作品或词条入编《中国现代美术全集》、《1999中国百杰书画家精品集》、《百年中国画集》、《中国当代百家居画精品集》、《中国当代国画家辞典》、《中国现当代书画名家印款》、《当代中国名家书画宝鉴》等辞书典籍。

作品曾在美国、日本、俄罗斯、印度、新加坡、坦桑尼亚、中国的台湾和香港等地展出或收藏，也有作品被中国国家博物馆和纪念馆以及人民大会堂、中南海等大型殿堂、宾馆、饭店收藏或陈列。

曾陆续发表《中国画的出新小议》、《中国画与京剧》、《中国画中的线写意》、《中国画的写意特点》等论文，并出版有与俞致贞先生合著《怎样画蝴蝶、草虫》及《当代名家工笔花鸟精品·许继庄》《许继庄花鸟画》等画集。

美丽可爱的蝴蝶

许继庄

蝴蝶色彩艳丽，形体美观，姿态轻盈，常在花丛、树木或林间出没，翩翩飞舞，相互追逐嬉戏，把大自然风光和园林景色点缀得更加美丽。

在古今中外的艺术作品、民间传说中，建筑、织品、器皿、饰物等各种实用美术的花纹图案中，都有千变万化的蝴蝶形象出现。还有不少人珍藏着各种蝴蝶标本，其中除部分人因科学研究的需要外，更多的人是出于爱好及审美。确实，蝴蝶本身的奇特形体、花纹与色彩独具魅力。

我国历代众多的文学家、艺术家，描写蝴蝶者屡见不鲜，如我国唐代号称“诗仙”的李白就有诗曰：“八月蝴蝶黄，双飞西园草。”“诗圣”杜甫也有诗曰：“穿花蝴蝶深深见，点水蜻蜓款款飞。”“诗鬼”李贺也有诗曰：“东家蝴蝶西家飞，白骑少年今日归。”另有刘禹锡诗句：“鹊噪晚禾地，蝶飞秋草畦。”李商隐句：“庄生晚梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。”

宋代以词为胜，苏轼有词曰：“扑蝶西园随伴走，花落花开渐解相思瘦。”秦观词曰：“正絮翻蝶舞，芳思交加。柳下桃蹊，乱分春色到人家。”周邦彦词曰：“多情为谁追惜？但蜂媒蝶使，时叩窗隔。”

元杂剧中曲式勃兴，随吟随唱别有韵味，以曲咏蝶者也不少，如李致远的双调《折桂令》：“柳荫深黄鸟绵蛮，勤惜韶华，似罢红悭。绣草花飞，分香蝶闹，感旧人闲。”张可久的《山坡羊》：“凭高凝眺，临风舒啸，一番春事蝴蝶闹。”

明清以后当然也少不了咏蝶者，如清代剧作家孔尚任（《桃花扇》的作者）就有诗作：“半月何妨花占早，一春须让蝶争先。”

戏剧中还有《梁山伯与祝英台》化蝶成姻的故事。现代田汉新编的历史剧《关汉卿》中的《蝶双飞》曲，也是以蝴蝶象征爱情。民间舞蹈中还有《采茶扑蝶》，在传统“民会”中也有踩高跷《傻小子捕蝴蝶》的精彩表演，更有民间剪纸图案、风筝图案等等。

在绘画方面，唐代产生了人物画、山水画和花鸟画分科的现象。花鸟画中以蝴蝶为题材的作品渐多，尤其花鸟画发展后，分科更加明细，有花卉、翎毛、走兽、草虫、鳞介、蔬果等。草虫中以蝴蝶为题材者当然占有显著的地位，其他如人物画和各种花鸟画题材中也少不了以蝴蝶作陪衬。

中国民间风俗中历来常以象征手法取蝶为题，如以瓜蝶象征“瓜瓞绵绵”（“瓞”是指小瓜，“瓞”谐音“蝶”，以瓜蝶为题材的画来祝贺友人得子，代代连绵）；猫和蝶象征“耄耋”（“猫”谐音“耄”，“蝶”谐音“耋”，人活到70岁为耄寿，80岁为耋寿，所以常以猫蝶图祝人长寿）。此外，人们也常以蝴蝶象征春意、爱情、美丽和幸福。

传说画蝶有个滕派，奉唐高祖李渊第十四子滕王元婴为祖师，此人即在洪州都督任时建造滕王阁的那个滕王。王勃的《滕王阁序》使他名传千古，反倒掩盖了他作画的才名。唐朝著名绘画评论家朱景玄谓滕王画蝶“能巧之外，曲尽精理”；宋代诗人谢逸曾作蝶诗300首，时称“谢蝴蝶”。有诗如：“粉翅双翻大有情，海棠庭院来往轻。当时只羡滕王巧，一段风流画不成。”

清代王概所著《芥子园画传》中，有一段“草虫诀”：“草虫与翎毛，其法各自别。草虫多点染，翎毛重勾勒。当年滕昌佑，写生尽曲折。花果写丹青，蝉蝶写以墨。更有邱庆余，写花能设色。”

写生蛱蝶图（局部）

宋·赵昌作

写生蛱蝶图（局部）

宋·赵昌作

晴春蝶戏图旧题 宋·李安忠作

这幅宋人蛱蝶图表现出宋代画家超强的写生功夫和一丝不苟的创作精神。画家从不同角度刻画出十几只翩飞的蝴蝶，或疏或密，自在飞舞，色彩艳丽斑斓，极其生动传神。而背景的虚空又给观赏者提供了无限的想象空间。

写生蛱蝶图 纸本 设色 91cm×27.7cm 故宫博物院藏

宋·赵昌作

此图是北宋画家赵昌的传世名作。赵昌在北宋前期以擅画花鸟闻名于世，他重视写生，善于敷色，人称“写生赵昌”。此幅《写生蛱蝶图》就是其代表作。作品画的是秋天的郊野中，野花杂卉随意生长，荆棘枯梗，霜染叶黄，野菊盛放，空阔辽远的天空，三只彩蝶翩翩飞舞，使得肃杀的秋季，顿显生意盎然。作品构图上取横幅布局，将土坡、杂卉、野菊置于画面的左下部，上半部留有大片空白，疏密对比明显，但空白中又画有三只形态、斑纹、大小不一的彩蝶，使其疏而不空，主题突出，布局富有变化。画法上，以道劲清逸的用笔，勾出野花杂卉，以晕染法着色，自然清丽；彩蝶以工整笔法画出，形象准确，斑纹清晰，色泽斑斓，形态生动传神，不愧为写生高手之作。

芙蓉锦鸡图 绢本 设色 81.5cm×53.6cm 故宫博物院藏

宋·赵佶作

此图是宋徽宗赵佶的传世名作。画的是深秋时节，园圃一角，一株芙蓉花横空探出，花盛叶健，一只五彩的锦鸡落在芙蓉的枝干上，肥硕的锦鸡把细柔的芙蓉压得斜歪了下来，给人颤巍巍的感觉。这时的锦鸡正凝神仰望右上方两只正翩翩飞舞的彩蝶，这一情节的处理，使画面顿显生气。左下方的几枝小野菊，交错有致，花繁叶疏，既起到画面构图的均衡作用，又使相对大的芙蓉花有了大小和色调的变化，使构图动中见稳，显示了灵活的布局经营能力。画法上，此图为工笔设色，花鸟均描绘工整细腻，锦鸡的造型准确而严谨，羽毛与尾翎的刻画富有质感，锦鸡的眼睛圆小而有神，与记载中赵佶用生漆点鸟的眼睛，隐然凸起，颇为相似。花叶先勾后染，叶子注意正反、俯仰、舒卷的不同变化，说明画家观察之细与状物水平之高。两只彩蝶虽小，但形象准确，姿态生动，描绘精细，色彩斑斓而富变化，表明作者具有极高的造型能力和艺术水准。画面右上方画家题诗一首：“秋劲拒霜盛，峨冠锦羽鸡。已知全五德，安逸胜鳬鹭。”以鸡的文、武、勇、仁、信的所谓五德，来粉饰摇摇欲坠的大宋王朝，颇有用意。

以墨写草虫，点染分黑白。形彩似其真，古人有是格。后人善草虫者相继有赵昌、郭守昌，飞跌势若生，设色工点画，微细得其形，神先笔下得。岂独滕王婴，擅名工蛱蝶。”这段文字不但告诉了我们古人画草虫的一些技法，而且告诉我们，在唐朝，滕王元婴确是画蝶名家，除滕王元婴以外，滕昌祐也是画蛱蝶的名家。另外，据史书记载，唐代著名花鸟画家边鸾、卫贤也都有画蝶之作。

宋代皇家沿袭了五代的画院制，尤其徽宗赵佶时期，画院有了进一步的发展，提高了绘画者的社会地位，促进了宋代绘画的繁荣。当时画院的考试有不少轶闻流传下来，其中就有与蝴蝶有关的故事：当时考官以“踏花归去马蹄香”为题，命考生作画。许多人着意描写满地落花，但其中一位聪明的画家并不画花，却画了一名骑士策马而行，两只蝴蝶追逐马蹄飞舞，巧妙地表现了走马过花丛、马蹄带花香的韵致。

宋徽宗赵佶在绘画和书法上都有很高的造诣，北京故宫博物院绘画馆收藏的《芙蓉锦鸡图》即展现了他的艺术风格和高超的技艺。这是一幅双勾重彩工笔花鸟画，画面以秋天花鸟为主题，斜偃一枝芙蓉花，花枝上落一只锦鸡回首顾视两只飞舞的蝴蝶，左下角又画了一丛萧疏的秋菊，整幅画构图轻重均衡，疏密有致，蝴蝶则生动自然。赵佶并自题诗一首：“秋劲拒霜盛，峨冠锦羽鸡；已知全五德，安逸胜凫鹭。”以赞鸡之“五德”。另有册页《枇杷小鸟》也出于赵佶之手，有只凤蝶画在画幅靠边处，一只小山雀隔着枇杷果注视着飞舞的蝴蝶。小小一尺见方的画面，于画家的巧妙经营中，展现出宏大生动的境界。

宋代画蝶名家很多，王概在《芥子园画传》中提到的赵昌就是一个。赵昌在当时极负盛名，据说他常以色对景写生，自称“写生赵昌”，其风格对后来的林椿、易元吉都有影响。至今故宫博物院绘画馆还珍藏有赵昌的名作《写生蛱蝶图》，可见其技艺不凡。另外，诸如《宋人画册》中收印的《晴春蝶戏图》、《兰菊飞蝶图》、《海棠蛱蝶图》等等，虽然不知作者，但不难看出都是巧夺天工之作。

明代画家陈洪绘画才横溢，人物、花鸟、山水画兼善，风格独特，重变形、夸张和装饰风格。他画的《玉堂桂石图》、《芙蓉蝴蝶图》以及北京故宫博物院绘画馆收藏的《荷花蝴蝶》都是绝笔佳作，别有兴味。明代大写意花鸟画勃兴，泼墨大写意花鸟画开山大师徐渭（青藤）的《耄耋图》用笔泼辣、简练，蝴蝶以水墨写成，形神兼备。徐渭的大写意花鸟画对清代著名画家石涛、八大山人及“扬州八怪”都有很大影响。

清代画家汪承霈、吴让之、童西爽、蒋西沙等也都有画蝶之作，但格调不高，影响不大。现代画家齐白石、于非闇、张大千、王雪涛、俞致贞等大师也都善画蝶，并达到更高的境界，推动了中国花鸟画的发展。

蝴蝶种类繁多，主要有凤蝶、蛱蝶、粉蝶、灰蝶四大类，细分又有眼蝶、斑蝶、闪蝶、蛱蝶、枯叶蝶等等。据记载，已定名的蝴蝶就有14000多种，遍布世界各地。我国的蝴蝶资源也相当丰富，据初步统计也有1000多种，不少稀有品种被归划为世界珍蝶，云南、台湾、四川、广西、北京香山及东北地区都是著名的蝴蝶产区。

蝴蝶的全部生存过程皆属成虫。成虫之前还有三个阶段，即卵、幼虫和蛹。由于幼虫食料及生活环境不同，使幼虫和成虫（蝴蝶）身上的花纹及外形各有不同，有的竟以食料得名，如菜青虫、

茴香狗等。

蝴蝶由卵发育为成虫的过程属于完全变态。蝴蝶的卵多产在适合其幼虫食用的植物小枝或嫩叶上，卵孵化为小幼虫。小幼虫即以植物嫩叶为食，一般需蜕脱六次皮才能长大成蛹。成蛹前大幼虫先从尾部分泌出一种胶质液体，黏在枝杈上固定尾部。再从嘴里吐出一根比蚕丝略粗的丝黏在枝杈上，固定头部，使身体斜支在花木枝杈处，从幼虫头部裂一个小口蜕去虫皮即成蛹。虫皮有的即存于蛹的尾部与树枝之间。蛹的颜色和外形酷似枝杈，不易辨认，以防鸟类或其他动物啄食。也有的只固定尾部，蛹体下垂。蛹期，蛹体内部发生着急剧变化，数日后蛹头部裂开一个小口，成虫——蝴蝶即从裂口处慢慢蜕出，先伸足后展翅，四翅如同折叠伞，翅脉如同伞架，翅面如同丝绸。蜕出的蝶翅湿漉漉的，需慢慢抖开，翅展开后变硬定型，颜色非常鲜艳。触须、口器也从蛹腹下抽出。经过一时的蝶衣晒粉，干了即可飞行。古人有诗曰：“蝶衣晒粉花枝舞，蜘蛛添丝屋角晴。”

蝴蝶大多以食花蜜为生，但也有吸食腐物的。传说有一种特殊的“太常蛱蝶”有时会迷恋酒香。蝴蝶的种类及习性不同，觅食的种类和飞行高度也各有不同。如较大的凤蝶翅翼最发达，所以能飞得很高，常可吸食到高大乔木的花蜜。较小的灰蝶只善低空飞行，虽然有时也能飞得高些，但大多只能吸食低矮草花的花蜜。蛱蝶个头儿不大不小，惯于中空飞行，但有时也能高飞，当然低飞就更不成问题，所以食料多样，但主要还是以亚乔木和灌木花蜜为主。粉蝶喜食菜类花蜜。

蝴蝶在交尾时节，相互追逐嬉戏，舞姿翩跹，飞来穿去，加上大自然林木和园林、田野、草丛、山屏间百花竞放的陪衬，格外动人。

蝴蝶的年龄一般是一年或一季，从蛹蜕变为成虫——蝴蝶，到交配、产卵后很快便死去。但也有能过冬或迁徙者。如有一种斑蝶能在向阳背风、气候适宜的地方休眠过冬，到春季迁徙远征，能飞行3000多公里到夏天居住的地方，但只有雌蝶能飞完全程，雄蝶在途中交配后不久便死去。不过斑蝶一生也只能迁徙一次。

蝴蝶的年龄变化主要看形体完整与否和色彩花纹鲜艳、暗淡的程度。刚蜕变成的蝴蝶在阳光下展翅晒粉，鳞粉厚密，花纹、色彩格外鲜艳；老了以后，由于长期飞行，鳞粉因风击及花木枝杈的碰撞而磨损，变得稀薄脱落，花纹和颜色自然变得暗淡，更有的蝴蝶翅翼受损而成残缺。齐白石先生的《双秋图》中，就画了一只只有一个尾凸的凤蝶在秋叶间飞过，能画出如此深刻的意境，可见他对生活体察感悟的功夫不浅。

蝴蝶属于昆虫纲鳞翅目中的蝶亚目。全身主要分为头、胸、腹三部分，六足四翅，左右对称。头部呈半球形，生有一对明显的半球形复眼、一对触须和一个口器。复眼由许多小眼组合而成，不会移动，有黑、绿、赭、褐等色，随蝴蝶的种类而异。

一对球杆状触须对称生长在复眼之间，一般是细长如丝，有鞭节，须的端部数鞭节膨大呈槌状或球状。凤蝶触须的鞭槌最为明显。蝶须性质柔韧，动作灵敏，是蝴蝶的主要感觉器官，有嗅觉和触觉双重功能，可弥补眼力的不足。蝴蝶触须也因蝴蝶种类而于粗细、长短、外形及颜色上有所不同。如凤蝶的触须粗而长大，端部鞭槌也较长大、明显，且略上翘，全须有一个明显的波形。蛱蝶的触须较凤蝶触须细短，鞭槌也短，全须波形不太明显。粉蝶和灰蝶

菊丛飞蝶图 宋·朱绍宗作

此图旧题朱绍宗作。作者为宋代画院画家，长于人物、猫犬、花禽。作品画秋天篱落间，一丛不知名的野菊在明朗的阳光下绽放，明丽娇艳。一只斑斓的彩蝶似为艳丽的菊花所吸引，正翩翩而至；菊丛下一只蜜蜂也嗅到了菊花的芬芳，在花旁忙个不停，使凋零的秋季显出了一派生机和令人神往的野趣，“不是春光，胜似春光”。此画构图饱满，花朵繁多，但布局繁而不乱，花朵形态各异，茎叶的大小及穿插极尽变化。花叶勾染设色精工细致，白粉点出花蕊，富有立体感和质感，诚如画史所言“描染精邃，远过流辈”。

的触须就更小些。

蝴蝶与幼虫时期的嘴大不相同：吃叶用的两个牙齿没有了；蝴蝶的口器像一根细小的管子，生于头部下方，伸卷自如，富有弹性，吸食花蜜时可伸直插入花心，飞行时卷缩于胸前。

蝴蝶的胸部略呈椭圆形，胸部两侧上部生有两对对称的翅翼——一对前翅和一对后翅，从上看是前翅压后翅，从下看是后翅

压前翅。胸部下面两侧生有三对对称的节足（蛱蝶中也有特殊的种类，有一对足退化而成为四足）。

蝴蝶之美主要在于宽大好看的翅翼，花纹繁异，色彩艳丽。色彩变化多以翅脉分界或组合，左右对称，一般背面色重，腹面色淡，但也有腹面比背面更加鲜艳好看者。因蝴蝶种类不同，翅翼形态、翅脉结构、花纹和色彩亦各不同。

凤蝶前翅长大，翅脉也非常粗壮明显，翅翼外缘较平整，但有明显的内向凹陷。后翅外缘有明显的锯齿形，一般左右还各长一个或两个长尾形的尾凸，很像古代仕女的飘带，也很像我国民间传说中的凤凰鸟的尾羽，故名“凤蝶”。另外，也有不长尾凸的凤蝶。蛱蝶略小于凤蝶，蛱蝶的前翅也较凤蝶短小，尖端向后斜，后翅显得宽短，前后翅外缘多有明显的锯齿形。粉蝶较蛱蝶又小些，翅缘一般多无齿形。灰蝶最小，翅缘多无齿形，但也有特殊品种生有齿形，有的后翅也长一对或两对细长的小尾凸。

蝴蝶的三对节足主要由三节组成：上节、下节和趾爪（细分应为六节，即基节、转节、腿节、胫节、附节、前附节和爪）。三对节足的功能除共同支撑躯体和爬行外，也略有不同的功能，特殊的太常蛱蝶只有四足，是两足退化所致。

蝴蝶腹部呈长纺锤形，节状结构，能上下弯曲，亦能膨大或收缩，一般由九至十节组成。腹背多有些弓起，色重；腹下面色淡，色彩变化较多。雄蝶腹部瘦小，雌蝶腹部肥大。

玉堂柱石图 纸本 设色

明·陈洪綬作

在画史上陈洪綬以人物画影响最大，但他的花鸟画尤其是工笔花鸟画也非常精彩，他从五代两宋的院体花鸟入手，参以元人笔法，花鸟多作变形，富有装饰意趣。此幅《玉堂柱石图》为其工笔花鸟画代表，作品画春光明媚时节，庭园一角，白玉兰与红海棠竞相开放，太湖石瘦漏透皱，柱立花丛，一只彩蝶轻轻伫立海棠花蕾，甚有情致。表现形式上，构图饱满，但却不塞，以太湖石的变化布局为主，显得疏密有致，穿插自然；画法上，用工笔整，线条细劲，色调典雅而清丽，蝴蝶的描绘精细而准确，斑纹毕现，色泽浓艳中见清雅，显示了极高的艺术水准。

芙蓉蛱蝶图

明·陈洪綬作

陈洪綬除人物画外，其工笔花鸟画在明末清初画坛上也占有一席之地，所画不论尺幅大小，均工谨细致而具装饰性。此幅《芙蓉蛱蝶图》画的是园圃中的一只芙蓉昂首盛开，花硕叶大，在野菊的衬托下格外醒目；花后一只斑斓的彩蝶攀援在花瓣上，仅露出半个身子。画家用藏的手法，表现彩蝶在花园中嬉戏的情景，使简练的画面充满了大自然的生气和意趣。全图用工笔法画出，形象生动逼真，设色清丽典雅，注意色调的层次变化与画面的整体感，显示出极高的造型能力。

蝴蝶与蛾类至今也没有严格的区别定律，同属昆虫纲鳞翅目。也有画蛾的。区分开蝶与蛾的不同也很有好处，但一般说来，大部分的蛾类于蛹期作茧，而蝴蝶蛹期不作茧。蝴蝶的触须呈球杆状，修长而端部有鞭槌，虽因种类不同而有长短、粗细变化，但外形比较一致；蛾类的触须则较多样，一般呈羽状，有的羽状外形非常漂亮，触须鞭节各向两侧伸展，呈鸟羽状，很像人的眉毛。我国古代形容女人眉毛的美，常称赞为“蛾眉”，即由此而来。蛾类雄性触须发达明显，上面布满嗅觉细胞，能嗅到雌蛾，并与之交配。当然由于种类不同，羽状触须的宽窄和长短也有不同，有的蛾的触须呈球杆状，但端部尖，无鞭槌。更有特殊种类是既有眉又有须。

蛾类较蝴蝶体态臃肿，身躯肥大，鳞粉厚密，色彩暗淡，花纹多不明显，但也有长得色彩花纹特别好看的可用来入画。雌蛾腹部更肥大，没有蝴蝶善飞。蛾类休息时，常把两对翅翼左右平铺叠于背腹两侧，也有的把翅翼向后收叠在腹部两侧，外形像个窝棚；蝴蝶休息时，则把翅翼并竖于背上，形似船帆，夜间还能把身体倒挂于花木枝叶下，蛾类则很少有此能力。平时，蝴蝶喜欢在光天化

花间月红
一九五六年三月中山公园花坞得此画本非闇

花间月月红
纸本 设色
现代·于非闇作

画家于非闇是现代擅长工笔花鸟的代表人物，他的花鸟画取法宋代院体画风，对宋徽宗赵佶的花鸟画用功尤深，得其富丽典雅之旨，并自成风格。此幅《花间月月红》取传统的折枝法构图，画一株月季花傲然怒放，花红叶绿，娇艳无比，喜气洋洋，一只墨色彩蝶翩然而至，与深红色的花朵形成既协调又对比的关系。疏简的构图使工细精准、典雅清丽的月季与彩蝶格外突出，具有极高的艺术水准。

日之下翩翩飞舞，炫耀其美艳的翅翼和舞姿；蛾类则喜在光线黯淡的环境中生活，常见活动于傍晚和夜间，只喜欢夜间的灯火，因此也常落得“飞蛾扑火”的惨运，人们就称这类蛾为“扑灯蛾”。有一种形象介于蛾蝶之间的蛾，喜在傍晚活动，口器特别长，专食晚间管筒状花的花蜜，如玉簪花、晚香玉等。它采蜜时在花前紧扇四翅，并不落在花上，在飞动中将长嘴伸直探入花心吸吮花蜜，长嘴伸直时很像葫芦上的须蔓，故名“葫芦蔓”。

蝴蝶属双重性昆虫，对人类有益也有害。幼虫阶段多以植物的嫩叶为食，有时也食花头或果实，一般不会危及植物的正常生长，但如泛滥则能成灾，致使园林工人经常要捕杀它们。蝴蝶也常遭捕杀，因为蝴蝶会在果树枝叶上产卵。画家应明此生理，以防牵强失意。画果园花卉或果实景物时，应少补蝴蝶为妙。再如粉蝶的幼虫又叫“菜青虫”，若泛滥则会把蔬菜咬得千疮百孔，一般画菜蔬果物不可补粉蝶。然成蝶后与幼虫阶段大不相同，不仅形态大异，也不再吃植物的嫩叶，于其飞行觅食的过程中，不仅不再损害花木，且能够帮助植物传粉。

在生活中，观察蝴蝶要勤于奔波，也要有耐心，当然也可以用笔速写或用照相机拍照。观察蝴蝶首先要注重蝶翅，蝴蝶落在花朵上采蜜时，双翅多张开，休息时常竖于背上，飞行时扇动快速，但两对翅翼的开合都是对称一致的。画飞行蝴蝶时，要特别注意不同角度的不同透视关系。蝴蝶头上的一对触须除探测环境外，不同姿态也显示其处于安逸或惊恐之中。刚落稳的蝴蝶两须有时竖立，有时分开；专心吸吮花蜜时两须竖立；吃饱时两须左右摇摆，一方面显示安逸，另一方面又在探测左右，一旦有动静便能迅速起飞。蝴蝶飞行时两须向前伸；嬉戏时，有时向前，有时竖立；睡眠的蝴蝶喜欢倒挂于枝叶下，两须并立不动。蝴蝶的六足也各有分工，落在花上采蜜时，前足不断踩动，帮助寻食花蜜；中间一对主要是支撑身体，动作少，较稳定；后对足浮落于花瓣上，使身体利于转动，一有动静便可弹跳助飞。落枝的蝴蝶六足变化又有不同，一般前两对足踏稳支撑身体，后对足可扶于枝，也可悬空；落稳的蝴蝶或睡觉的蝴蝶六足必须抱紧树枝；飞行的蝴蝶为了减少空气的阻力，三对足顺伸于体下，并略向后斜。蝴蝶的头和胸动态不大，但头部的口器却很有变化：吸食花蜜时可伸直探动，休息和飞行时口器卷收于头胸之间。蝴蝶的腹部也略有变化。蝴蝶交尾多在飞行时，双蝶相互追逐，尾部有时会上下显露。雌蝶将近产卵时腹部肥大，常在幼虫喜食的花木、菜蔬间飞舞产卵，不断于嫩叶上弯曲腹部产卵，一次一枚，分别粘在嫩叶上，便于幼虫一出世就能吃到嫩叶，且避免幼虫之间争食，也不容易被鸟类及其他动物发现而一并啄食。

前人易元吉有“穴窗”观鹿之说，意在艺术应源于生活，又要高于生活，在深入生活的基础上给予适当的提炼、强调、变化，以寄托寓意，使作品产生鲜明的艺术效果。在构图方面，画家须掌握一般的构图知识，特别是中国独有的构成方法和艺术效果。蝶画构图有的全以蝴蝶充塞画面，并不配景，如《宋人画册》中《晴春蝶

雁来红蝴蝶图（局部）

纸本 设色

现代·齐白石作

齐白石是近现代集诗书画印于一身的艺术大师，擅画花鸟、草虫、水族、人物、山水，所画花鸟草虫注重形神刻画和情趣的表现。此幅《雁来红蝴蝶图》画秋天，雁来红经霜染后，茎叶艳红，其上一只螳螂正攀援而上，昂首伸臂，长须探空，颇富情趣；画面空旷的上半部，画三只黑色的蝴蝶在自由地翩翩飞舞，给平静的画面增添了生机。画法上，作品构图疏朗，色泽明丽，雁来红用粗简的笔法画出，攀附其上的螳螂用工笔法画出，造型精准，一丝不苟；三只黑色的蝴蝶用小写意画出，强调笔墨的表现力，其结构、形态、神韵恰到好处，取得了工笔的效果；在布局上，三只黑蝶一双一单，起到了疏密得当的作用。全图花草虫蝶虽用多种手法画出，却和谐统一，毫无牵强之感，不愧为作者的代表性作品。

戏图》，此类构图蝴蝶种类可以多些，但蝴蝶的大小安排与颜色搭配要有主有从，聚散得宜。也有以蝴蝶为主配些景物的，这种构图中的蝴蝶要在画面的主要位置，配景可少，也可虚淡，以作衬托。然大多是以花卉为主，以蝴蝶为辅，这种构图补蝶不可牵强，要服从事物情理，也要符合作品立意。

我家有块牙园地，每年秋天，在茴香的菜畦里，茴香长得有一米多高，丛丛白花开满枝头，一朵朵小白花并不大，但丛生繁茂，白花一片如雪。菜畦里的茴香不能割，也不能吃，只是留种打籽用。茴香籽是一种很有名的香料，名曰：小茴香是调料十三香之一，吃炖肉时是少不了要放它的，它香味很浓。丛丛白花也有一种特殊的香味，这时引来的蜂、蝶特别多，在暖烘烘的阳光下，蜜蜂、马蜂、牛蜂、野蜂，灰蝶、粉蝶、蛱蝶、凤蝶、瞎蛾……它们飞来舞去，欣然生趣。最显眼的是一种黑黄色花纹的凤蝶。俞致贞先生给我们上课时谈到这种凤蝶，俗称“花老道”，一对后翅后面各长有长长的尾凸，像是两条飘带，这也是凤蝶的共同特点，尾凸基部内缘长有一个黑色圆圈纹，黑圈内还套有蓝色、红色，形似一对圆睁的大眼睛。这是伪装花纹最突出的特点。在它探吮花蜜或是独立闲暇时，两对翅膀竖起或展开，其一张一合中，这一对假眼像是睁大瞪圆永远警视着天敌，使欲猎者不敢轻易接近它。还有使我感兴趣的是蝴蝶“花老道”的幼虫，人们都叫它“茴香狗”，此名得来，大概能说明茴香、茴香狗、花老道之生物链的特殊关系。“花老道”那么愿意光顾茴香种株，它不像其他蜂、蝶一样，只是吸吮花粉、花蜜，它还要在茴香株枝上产籽，生儿育女。“花老道”愿意在茴香株枝上产卵，卵再孵化成幼虫“茴香狗”。称其为“茴香狗”，是它爱以茴香为食，就像“椿象”喜欢椿树一样。椿象是椿树上的一种昆虫，“椿象”形象有点像大象，头上有个尖尖的鼻子，是不是鼻子没有人深研究，也许是嘴，但和大象的鼻子有点相像，大概因此而得名。“茴香狗”形象也有点像狗，但和其他蝴蝶的幼虫也差不多，但不长毛，全身淡石绿色，并布满黑黄橙色斑点，看上去更像蚕，只是因斑点而形成花里胡哨的样子，头大威武。人如果用手触摸它的头部，它会从头上突然冒出两条橙黄色的软触角，不知道这一点会吓你一跳。人一撒手它便自动收回去，不见了，又怪又好玩，很像蜗牛的触角，能伸能缩。“茴香狗”颜色非常鲜艳，在茴香的株枝上爬来爬去，经数次蜕皮、长大。我小时候就常把它捉来玩，喂养它，给它茴香吃，看它蜕皮、长大、变蛹，最后再蜕皮变成成虫——蝴蝶“花老道”。想起当初情景，真是童趣犹存。

由于儿时一段农村生活，我学画以后，画蝶成为了我的最爱。几次去云南西双版纳写生，那里的许多蝴蝶更提高了我画蝶的兴趣。我先后画了《蝶舞》、《蝶会》、《春韵》、《南国情》等作品，特别是作品《蝶会》，六十多只版纳蝴蝶翩翩飞舞于画面之上，很是壮观。后来我又画了17幅一套的蝴蝶册页。我画画一向认真和重视生活，曾几次参观自然博物馆举办的“蝴蝶标本展览”，并拜访中国科学院研究蝴蝶的专家李学农教授。他给我讲了许多有

关蝴蝶的科学知识，特别是各种蝴蝶的雌雄特点，对我画蝴蝶有很大帮助。画蝶与补景应该熟悉蝴蝶的产地、品种及生活习性。

绘画不只是技巧，更重要的是画家的感情和素养，法可见、可求，但是好的作品应是情、景、意与笔墨技巧的高度结合。古人云“物我两化”，只有画家把自己纳入“化境”，才能产生出感人的佳作。

崖尾蝴蝶 纸本 设色

现代·张大千作

此图是近现代中国画大师张大千的花卉草虫作品，画的是一簇鸢尾花，茎叶舒展，花朵盛开，一只墨蝶似被花朵的芬芳所吸引，正悄然立于其上，情节生动有趣。表现形式上，作品构图简洁，画法亦简练，寥寥数笔画出鸢尾花的叶茎花朵，注意叶茎的长短疏密，淡墨的叶茎、蝴蝶与蓝色的花朵形成色调对比和变化，蝴蝶的画法简练概括，仅仅几笔就将蝴蝶的形态情致刻画得淋漓尽致。

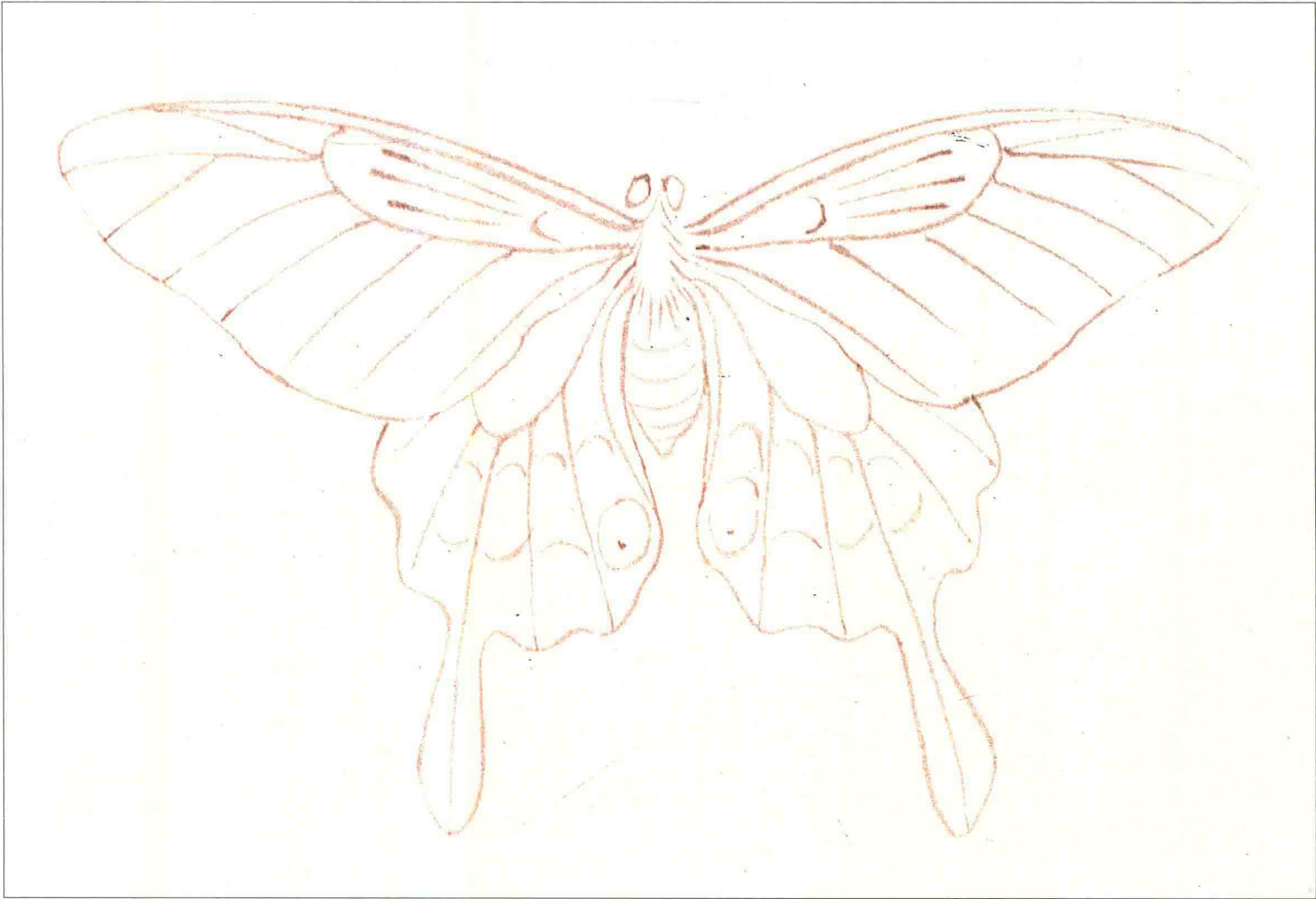
蝴蝶的画法

有关蝴蝶画法的记载不多，前面引过清代王概在《芥子园画传》中的一段记载。另外清代郑绩也有一段文字：“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，纹彩可爱，其种甚繁，青、黄、赤、白、黑，五色俱有，亦有一种五彩兼备者。好嗅花香。以须代鼻，双须灵动，到处探香。纹彩在翅，昼立翅向上，夜宿翅垂下；飞则半身露，立乃见全身。嘴长如线，常卷缩成圈，探香则伸。画蝶先画翅，随后写身、点眼、描须、画足。画蝶之法，有用淡墨勾出四翅着色分染。俟干透后，用油烟墨干笔擦描斑纹，松浮如粉，身腹皆然，再用焦浓墨勾翅骨，此为工

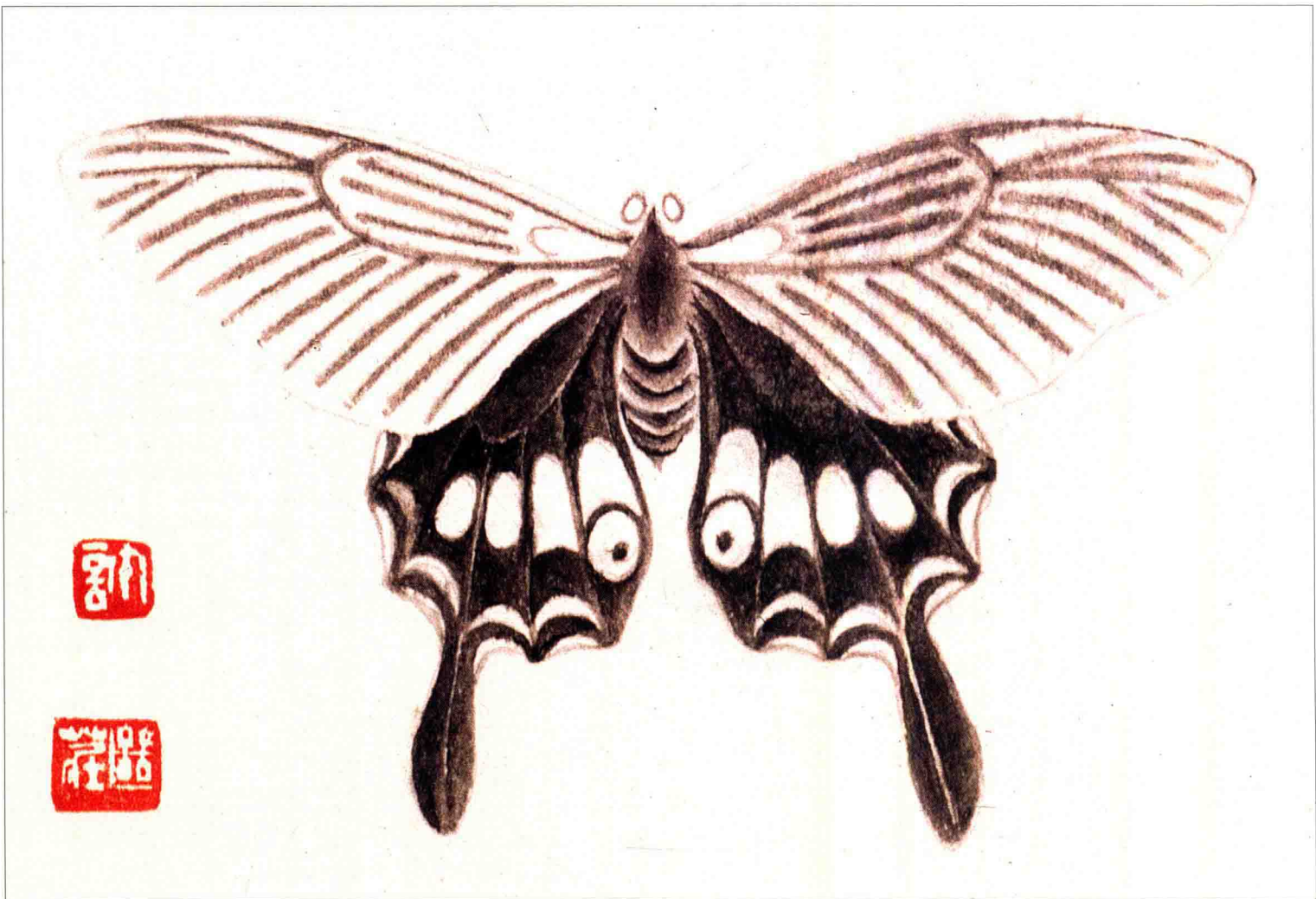
笔写法也。有用笔随意写成形势，趁湿加粉，或加别色，再用墨点缀成纹，与原色浑化。又有纯用墨分浓淡写出斑点翅纹者，此为写意，各有生机，均可为法。如欲写其翩翩反侧之态，不外由正面臆度之耳。”

这段文字记载提供了一些清代画蝶方法，也扼要叙述了蝴蝶的生理和习性，但文字不多，也不够详细。上溯宋、元、明各代，画蝶之法没有文字记载，也只能从画面上观察、研究。我们就是从传统有蝶之画作中揣摩出一些方法，并有幸见到于非闇、张大千和一些现代画家的画蝶方法，而归纳出一些原理，现介绍如下：

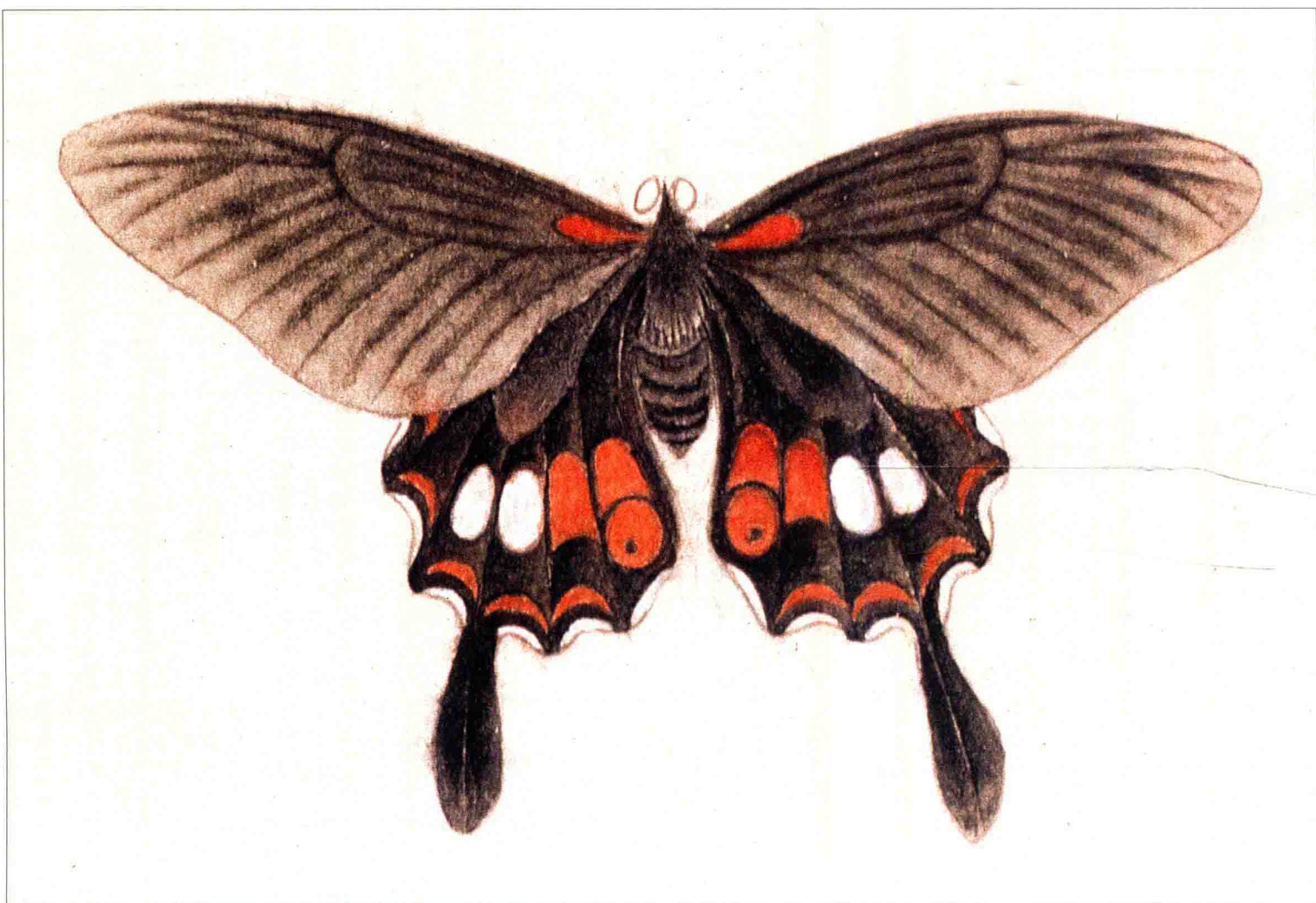
凤蝶画法步骤图

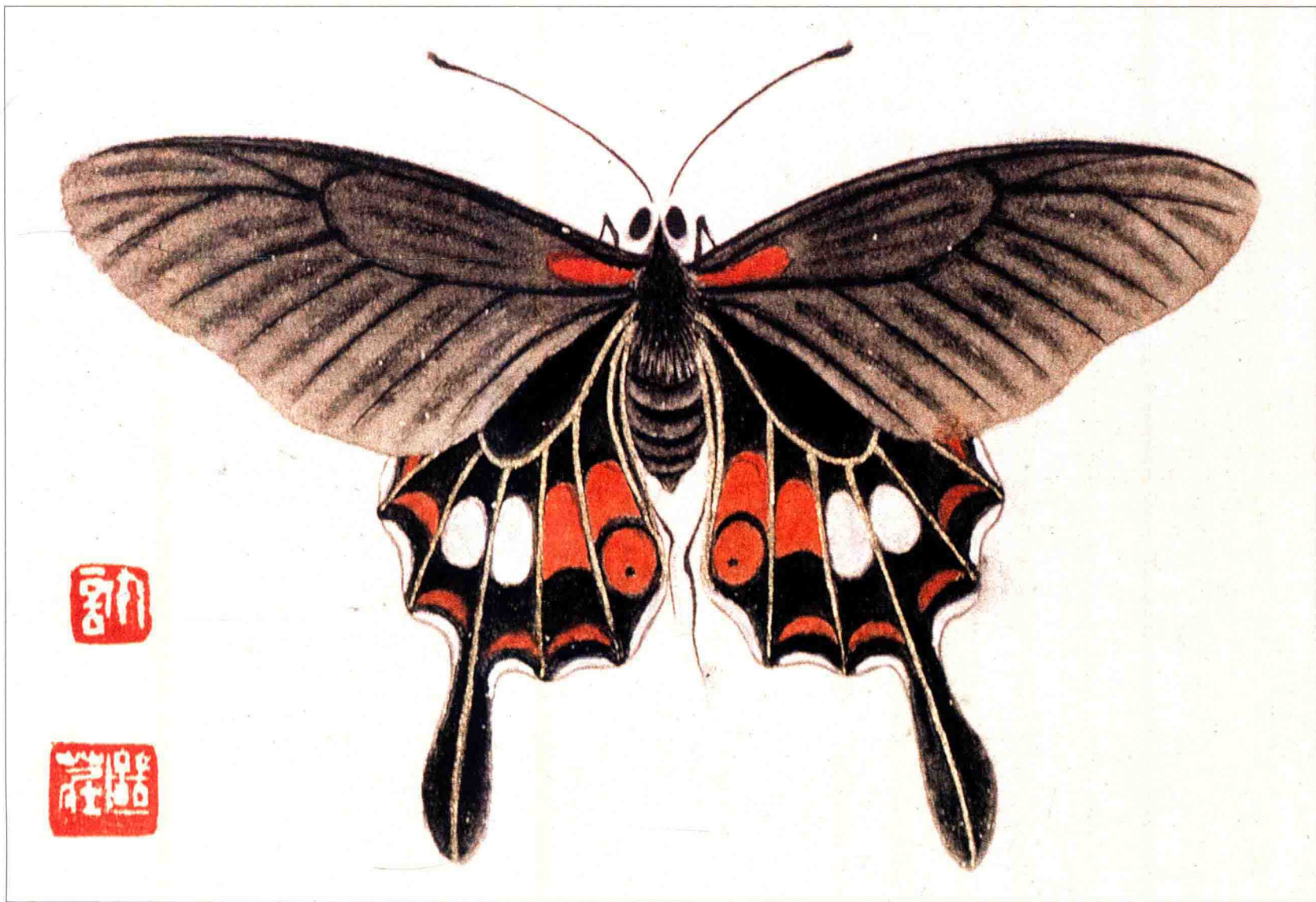
① 以淡墨线勾轮廓及筋脉、花纹。

② 前翅：以煤黑墨勒筋脉并用水笔晕出毛茸感。 后翅：用煤黑墨分染出墨色并空出色块部分。

③ 分别着色白粉与朱磬色块花纹。适度墨分染，前翅干后略施淡花青或淡赭墨。

④ 用油烟墨点眼并勾出须、腿及筋脉。后翅可用金色勾筋。