

古今名家画

蝶

编著·宫兴福
张顺桥

古今名家画蝶

编著·宫兴福 张顺桥

辽宁
美术出版社

策划: 李丽春
张 明
监印: 谢茉莉

图书在版编目 (CIP) 数据

古今名家画蝶/宫兴福, 张顺桥编著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2002. 1

ISBN 7-5314-2870-9

I. 古… II. ①宫…②张… III. 蝶—工笔画: 写意画: 草虫画—作品集—中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082056 号

辽宁美术出版社出版发行
(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 889 毫米×1194 毫米 1/16 字数: 11 千字 印张: 4

印数: 1—4000 册

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 张 明 责任校对: 张 明

封面设计: 金 明 版式设计: 谢茉莉 张晓英

定价: 28.00 元

让花蝶装点我们的生活

李秀忠

近几年辽宁美术出版社相继有针对性地出版了不少指导性很强的“工具书”。这些工具书不只是工具,还包括技术技法的阐述,各种形式、风格、流派的比较,结合中外古今的美术史讲解其渊源传承及其演化、变异等等,也还在不同程度上间或加以褒贬。它的另一大特点是把某一品类的艺术成果,特别是当代艺术家活生生的汗水结晶呈现在读者面前,教其创作过程或步骤,诉说创作体会和心得,使读者可以在看学之中直接与作者见面,进行内心的对话与交流。因而这类“工具书”是一种新型的时代创举,比起以往若干年代之工具书,无疑是个莫大的进步。

这本以谈蝴蝶创作为己任的集子,包含了自宋代工笔花鸟画以来至今可以查到的画蝴蝶的大师们的成就,并且注意到了工笔、写意、大写意等不同流派的风神气韵的揭示,与此同时画册之作者的创作感悟和各种的甘苦也尽在其中。

花蝶翻飞,春意盎然。在传统的中国画中,到处可见蝴蝶的姿容风采,它的存在不只给画面增添了许多鲜活生气,也还由于它所在画面的位置、色彩、大小,起到对画面章法布局的平衡或打破平衡的重要作用;由于工写蝴蝶的精到,还可以使写意特别是大写意画面,显得十分明丽动人,从而增强可读性、趣味性和幽默感等等。由此可见作为一两只蝴蝶这样的小物件,在作品中的作用确是十分重要的。

花鸟画素以花、鸟、鱼、虫为主要因素组成,构成了具有中国特色的传统艺术的基本样式之一。由于它的影响,在中国传统的民间艺术中几乎到处可以看到它们的情影。中国古老的木版年画,民间泥玩,纸活,各种针纺织品的图案、花边,包装装潢设计、民间绘画等都可以找到蝴蝶的优雅舞姿。随着社会的进步,人们在今天似乎对画蝴蝶看蝴蝶又凭添了许多兴致,给人们的生活带来了许多闲适和乐趣,但愿有更多的人们醉恋其中,并用双手去建设如花的家园。

于沈阳滴石斋

2001年10月31日

目 录

一、蝴蝶概说	5
二、蝴蝶画法	13
(一) 工笔重彩蝴蝶画法	13
(二) 写意蝴蝶画法	20
三、当代名家画蝴蝶	31
四、历代名家画蝴蝶	55
五、咏蝴蝶诗句选	62

一、蝴蝶概说

在大千世界中以“会飞的花朵”、“昆虫中的西施”、“大自然中的舞姬”美称的蝴蝶自古以来就深受人们的喜爱，有了它，大自然装点得更加美丽、五彩缤纷；有了它，使人类的生活更加丰富多彩。它已深深地融入了人们的精神世界，与人们的思想、生活息息相通。

据资料统计，全世界有 14000 多种蝴蝶，中国有 1300 多种，为我们研究、描绘蝴蝶提供丰富的资源。

蝴蝶的生活史包括四个阶段：卵、幼虫、蛹、成虫。幼虫期是主要的取食阶段，幼虫为了生长必须蜕几次皮。在蛹期，躯体各部分崩解，并蜕变成成为成熟的蝴蝶。我们称这种生活史为完全变态。

蝴蝶的成虫以流体为食物，花蜜是它们的主要食源。植物则从蝶与花的联系中受益，因其吸食花蜜时能在各植物间传播花粉。

蝴蝶最普通的防卫策略是混入背景中，这种技术可以通过不同方式来达到。蝴蝶在休息时将四翅合拢，只露出暗色的面；因此，当它们停留在树篱中并合上翅时，色彩鲜艳的蝴蝶似乎消失了。

大多数蝴蝶利用伪装来保护自己。如枯叶蝶甚至将树叶的叶脉和瑕疵都被复制得维妙维肖。有的蝴蝶的鲜亮色彩是警戒色，如受到威胁，则用震惊的一闪露出它们色彩明亮的后翅。有些种类的蝶翅具有眼纹，能形成脸谱来吓退侵犯者，警告捕食者走开。

蝴蝶可分为：

弄蝶科，包括约 3000 种，遍布全世界，虽然一般将之归为蝴蝶，其触角却常没有蝴蝶式的棒状端。它们头大，体胖，三角形前翅颇短，很容易辨认。虽然此科中少数较大的种类有着十分鲜明的色彩和动人的图案，但大多数为小至中型，体色皆为淡褐色。

凤蝶科，蝴蝶的这一大科包含世界上最大且最漂亮的种类，也是各种蝴蝶中被最为广泛研究的一类。大多数种类产于热带，但在温带气候区也有发现。因为凤蝶科许多种类的后翅都有尾状突起，故英文中其俗名称作燕尾蝶，但并不是所有的凤蝶都有尾状突起，例如热带亚澳地区的大凤蝶。凤蝶可由大而诱人的翅和一对充分发育的腿来辨认，它们的飞翔能力往往很强。

粉蝶科，这个大科包含 1000 多种蝴蝶，大多数种类主要呈白、黄或橙色。来自于躯体废物的色素，构成其独特的色调，为本科蝴蝶所特有。本科包括纹白蝶和日本纹白蝶，在花园中很普遍。

小灰蝶科，是由 5000 多种色彩鲜明的小型蝴蝶组成的一个大科，遍布世界各地，两性颜色常不同，腹面一般不同于背面。小灰蝶科有几个不同的类群，绿小灰蝶这一类的后翅有尾状突起和鲜明的纹，可以在背后伪装一个假“头”，使攻击者转向离去。

蛱蝶科，蛱蝶科蝴蝶约有 5000 多个种，包括一些世界上最美丽诱人的蝴蝶，例如双尾蛱蝶、桦斑蝶、豹纹蝶、三线蝶等。这一大类群与其他种蝴蝶最重要的区别特征是：其前腿大多不发达，故不再有行走功能。雄蝶常有密集的丛生鳞片，因而有“刷腿蝶”之称。蛱蝶科分成许多亚科，其中大部分被认为各具不同的特征。（图 1—22）

图 1. 大黄凤蝶

凤蝶科。雄蝶和一些雌蝶呈黄色，饰有虎斑纹。底色暗褐或黑者为雌蝶。翅展 9—16.5 厘米。

图2. 红尖粉翅蝶

粉蝶科。最吸引人的蝴蝶，可能是世界上惟一全然橙红的蝴蝶。雌蝶外观与雄蝶相似，但翅的周围有黑边，后翅上有一条黑带。翅展7—7.5厘米。

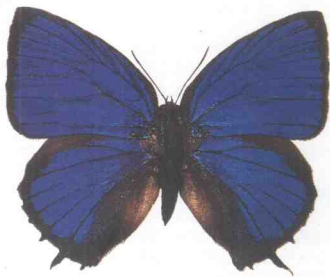

图3. 琉璃燕蝶

小灰蝶科。雌性呈深金属蓝色，围以黑色窄边，而雄蝶则为强烈的金属蓝色，围以黑色宽边，非常醒目。翅展4.5—5.5厘米。

图4. 端红蝶

粉蝶科。是亚洲最大的粉蝶。雌蝶比雄蝶色彩更深，而且后翅有大范围的黑斑图案。整个后翅和前翅外侧一半有褐色和浅黄色掌纹构成精致图案，当其在地上并翅休息时酷似一片枯叶。翅展7—10厘米。

图5. 大紫蛱蝶

蛱蝶科。是日本的国蝶，雄蝶独具青铜绿光彩的暗褐色翅，且有浓厚的虹彩紫色，弥漫其间。雌蝶呈褐色，但无紫色虹彩。飞翔能力强，可见其在夏季各月份中飞舞。翅展9.5—12厘米。

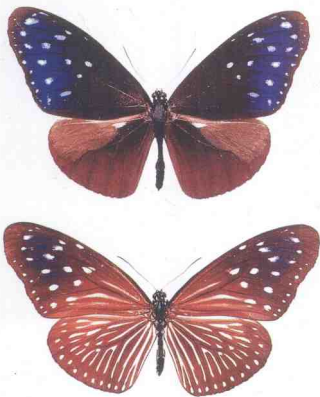

图6. 端紫斑蝶

缺蝶科。两性的前翅背面闪现出虹彩紫色，较暗的雄蝶尤其明显。雌蝶的褐色翅上有放射形的白色线纹。翅展9—10厘米。

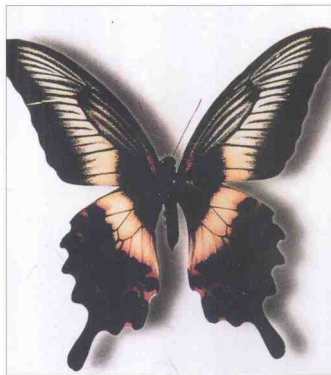

图7

图8

图9

图 10

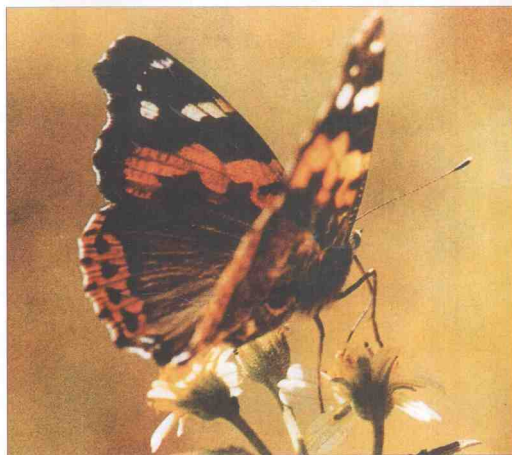

图 11

图 12

图 14

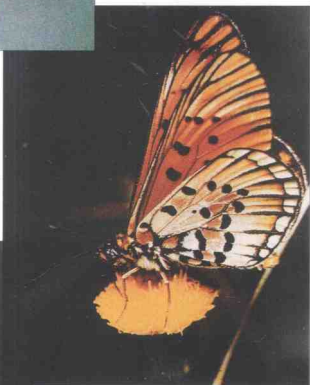

图 13

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

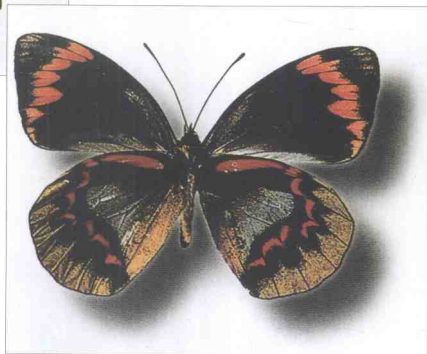

图 20

图 21

图 22

二、蝴蝶画法

(一) 工笔重彩蝴蝶画法

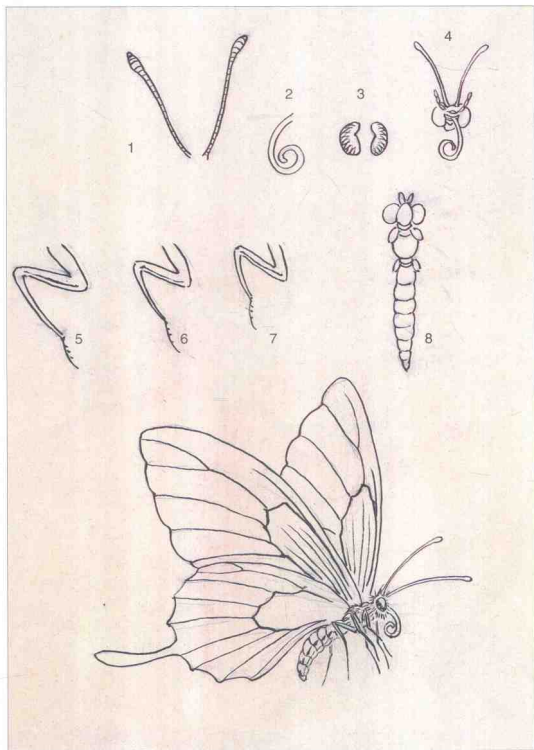

图 23. 蝴蝶全身构造

1. 触角 2. 口器吸管 3. 复眼 4. 头部 5. 后足 6. 中足
7. 前足 8. 身躯

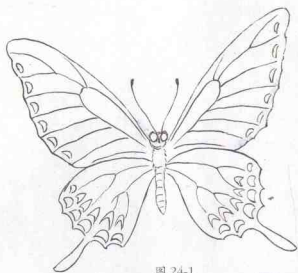

图 24-1

第二步：打底色

用墨染头、胸、腹以及翅膀的结构，立体关系。翅膀上的斑纹，以墨作为底色。其间要注意前后层次、虚实关系，轻重浓淡、相互辉映。

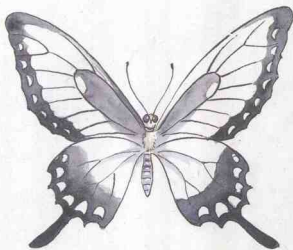

图 24-2

图 24-3

工笔蝴蝶作画步骤

第一步：白描

以蝴蝶的形体、结构、特征用线勾出轮廓。因蝴蝶体态娇小，各部形体务求精确。尤其翅膀上的斑纹不可简单、粗糙。

第三步：罩染

在墨底色染足以后，按蝴蝶的各部分固有颜色调色，一层层敷上。在着大面积的颜色时力求均匀。翅膀上的斑纹要细心刻画，务求真实，富有美感。

工笔重彩蝴蝶示范作品

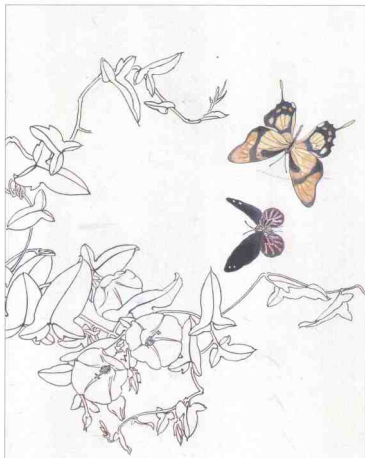

图 25

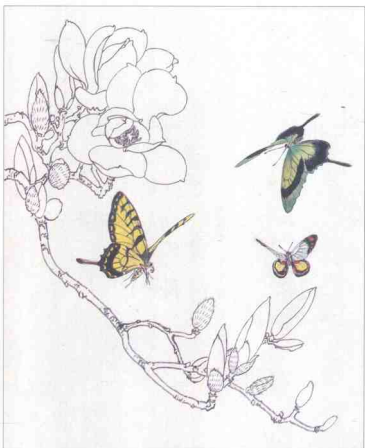

图 26

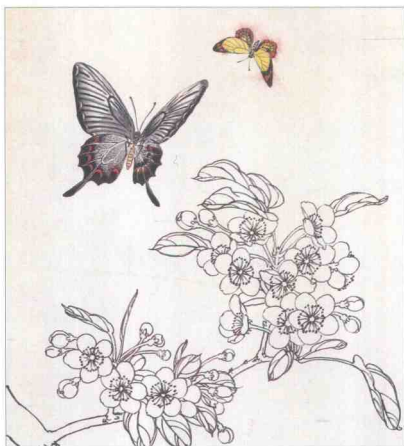

图 27

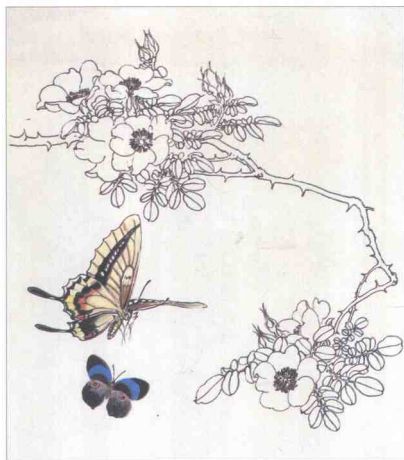

图 28