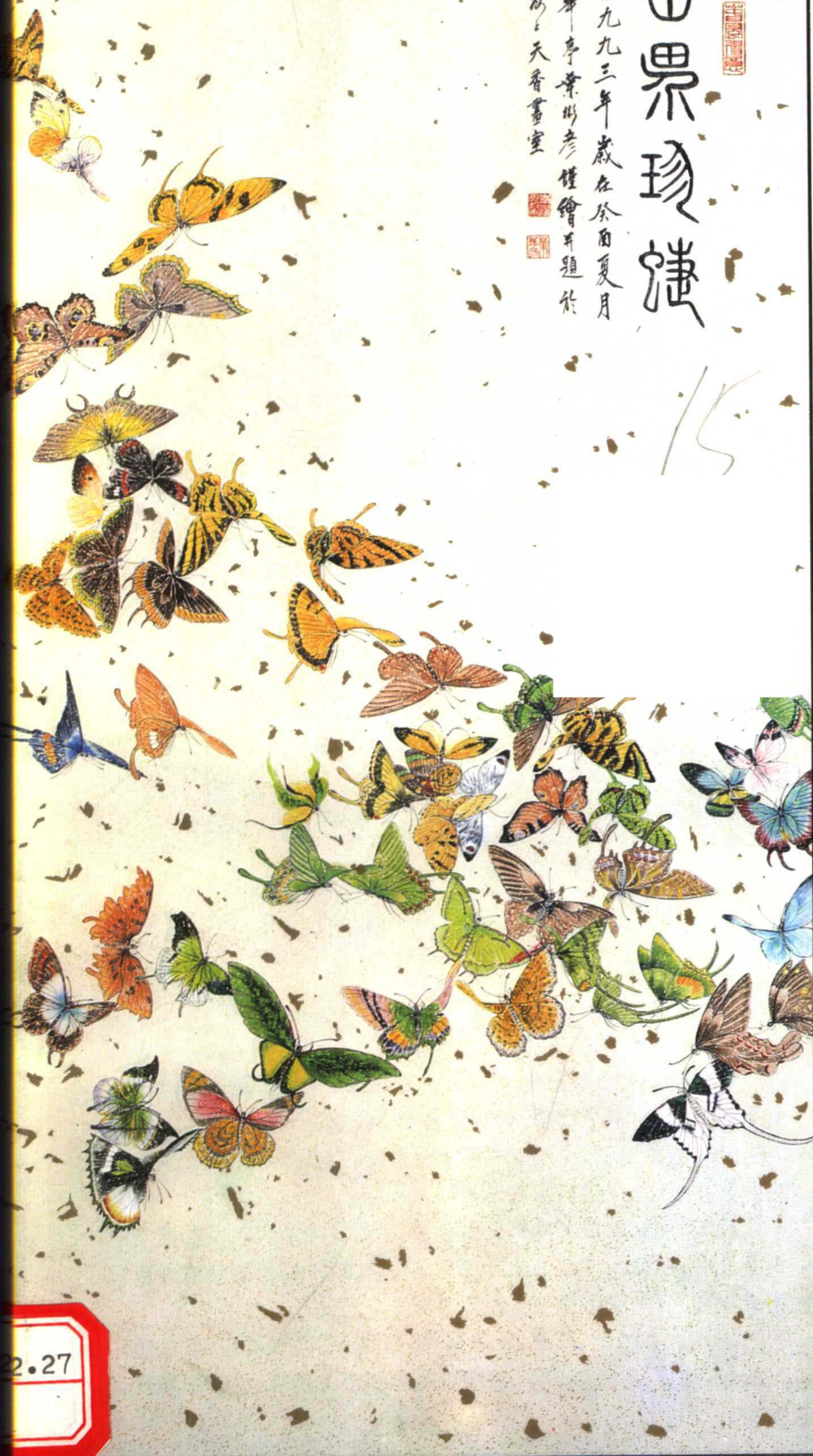

蝴蝶基础技法

叶彬彦 著
 学林出版社

世界珍蝶

一九九三年歲在癸酉夏月
 葉彬彥於香港畫室

世界珍蝶图

蝴蝶画基础技法

叶彬彦 著

学林出版社

(沪)新登字 113 号

ISBN 7-80616-075-2

9 787806 160756 >

封面题词：乔 木

责任编辑：晓 羽

特约编辑：柏 真

图版摄影：王全亨

装帧设计：鲍 屹

蝴蝶画基础技法 叶彬彦 编著

学林出版社出版 上海文庙路 120 号

新华书店上海发行所发行 上海市印七厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 3 画 92 字数 14,000

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷 印数 1—5000 册

ISBN 7-80616-075-2/J·3 定价 16.00 元

作者简介

叶彬彦, 1927 年出生于上海市松江县, 原系上海市市政工程管理局职员, 笔名华亭一叶, 室名天香画室。

幼年爱好书画, 中年起专研书法绘画, 后从师本市美术学院乔木教授(沪上江门), 擅花鸟等画。

现为: 中国老年书画研究会会员; 中国文物学会民间收藏委员会会员; 中国花卉协会牡丹芍药分会会员; 上海市老年书画会闸北负责人; 上海市春江书画院画师。

常读古今画论、画册、专研画理、鉴赏、收藏和画艺。愿在师传统、师造化、不断创新中, 将中华高雅艺术之书画, 服务于中外大众。

刻意創新 篤於求精
有花有蝶 有景有情

應孫貴璋副主任之囑為

彬彥先生 見詞 甲戌年秋日 仲達

留連戲蝶時時舞
 自在嬌鶯恰恰啼
 庄生曉夢迷蝴蝶
 望帝春心托杜鵑
 釅醺蝴蝶渾無辨
 飛去方知不是花

遵抄彥同志
 抄錄蝶詩三首

程璜

甲戌金秋

楊理

李商隱

杜甫

序 一

叶彬彦先生,长期服务于上海市市政建设工作。四十余年中,他在本市的市、区、卫星城镇以及江浙等地的市政建设工程服务中作出贡献。

叶先生自幼酷爱翰墨,一直因从业于建设而少作书画。1969年起,参加苏州光福机场工程时,方于业余时间内,勤于挥毫,之后在转辗各工地时,长期虚心向名师请教,勤奋临摹名画,学习画论,深入写生,不断创新,经二十多个春秋的不眠之夜,画艺渐进。特别是投师上海美术学院乔木之后,得到上海江门画艺的传教。

他于1989年在本市举办《叶彬彦牡丹画展》;1993年7月在上海美术馆举办《叶彬彦蝴蝶国画展》,都得到了领导、名家、师友及众多观众的赞誉。象他这样的勤学成才是很宝贵的。

这次他所著的《蝴蝶画基础技法》出版,对于社会主义两个文明建设必将大有激励。

李春涛 1994.8.

序 二

“天道酬勤”对任何一位创造者来说，乃是成功的真理。叶彬彦深谙此道，所以当他爱上昆虫中的蝴蝶，并抒发对自然的寄情，将它入画时，他几度春秋倾心又严肃的态度，默默地研磨着对象的特征奇貌和神情表现，做到体察生活，孕育构思。使画面物象生动，舞姿变化多端。曾记得去年七月间，在上海美术馆观摩《叶彬彦蝴蝶国画展》时，看到展出的百余幅作品，虽然题材单一，但构图却丰富多彩。驻足画前，令人感奋的是画境富有生气，物象澄明朗彻。缘因作者强调蝴蝶的特征，并强化蝴蝶的动感，又考虑到应景设色和施墨的变量，使画面既不呆板也不流于柔媚、琐碎。置景物相映生辉之境。

叶彬彦的画风，亦主观，亦客观。既有浓郁的传统风韵，亦具现代审美意趣。他蕴含着对被描绘对象的情感阅历和领悟的深切，能得心应手地融熔“笔墨”，移情画面。

大千世界中的蝴蝶虽小，而这个小小生物的家属门类。由于地域、气候、环境的不同，使它们也成为一个个奇容异相的大千世界。蝴蝶是爱美的，而蝴蝶本身也是美的。他们既可供画题，也有科学研究的价值。作为画家，要把蝴蝶从自然属性的形象中去描绘成艺术形象，重在充分去捕捉他们在一瞬间的灵性表现。叶彬彦先生著作的《蝴蝶画基础技法》一书的出版，为我们提供了很好的辅导教材。

目 录

题词:上海市人民代表大会常务委员会副主任	孙贵璋
题诗:中国风景园林学会副理事长	程绪柯
序一:中国共产党上海市建设工作委员会书记	李春涛
序二:中国美术家协会上海分会常务副主席兼秘书长	徐昌酩
一、蝴蝶文化	(1—2)
(一)大千世界、多姿多彩的蝴蝶	
(二)蝴蝶热的兴起	
(三)五光十色、形神兼备、引人入胜的蝴蝶画	
二、蝴蝶画六法	(3—10)
(一)理解全貌、深入写生	
(二)临摹名作、吸取精华	
(三)提炼主题、巧妙构图	
(四)工笔入手、写意渐进	
(五)着意笔力、随类赋彩	
(六)科属分清、适当配景	
三、图版	
(一)黑白(图 1~图 14)	(11—16)
(二)彩色(图 15~图 92)	(17—40)

一、蝴蝶文化

(一) 大千世界、多姿多彩的蝴蝶

在茫茫的大千世界里,蝴蝶是我们常见的一种活泼美丽的昆虫。它姿态优美,颜色鲜艳,每当风和日丽、百花盛开的季节,常在花丛中翩翩起舞。由于它的色彩绚丽,婀娜多姿,尤其是众蝶恋花的独特自然美,颇为古今中外广大人士喜爱和欣赏。

早在人类出现前,昆虫(包括蝶类)就已在地球上活动了。近期科学家们在北美洲发现古蝶化石,标本中有 *Prodryas persephone* Scudder 翅型最为完整,它产生于第三纪中新世(距今二千五百万年)。它和现代非洲产的喙蝶科蝶类十分近似。而现存的喙蝶种类又极稀少,全世界仅有一科一属十种,因此,许多学者认为现存的喙蝶科种类是古蝶子遗的“活化石”。我国对古蝶的研究尚有待今后的发掘。(摘引自李传隆著《中国蝶类图谱》)

蝴蝶是属于动物界、节肢动物门、昆虫纲、鳞翅目、锤角亚目中的成员。全世界的蝶类约一万六千多种,按它们的形态、血缘和生活习惯,可分为 17 科:凤蝶、绢蝶、粉蝶、眼蝶、环蝶、闪蝶、斑蝶、蛱蝶、蛱蝶、袖蝶、珍蝶、喙蝶、蛱蝶、灰蝶、弄蝶、大弄蝶、纈蝶等。最大的凤蝶,展翅可达 300 毫米,最小的灰蝶展翅仅有 5 毫米。我国的蝴蝶分布,南起南沙群岛,北至黑龙江边(北纬 $53^{\circ}31'$),东自黑龙江省抚远县(东经 $135^{\circ}5'$),西至新疆乌恰县,几乎遍及全国,共有蝶类一千二百多种,比欧洲各国的总和还多一倍以上,犹以云南省为我国的“蝴蝶王国”。其次是:海南省、台湾省、四川省等。珍稀蝴蝶更是蝶中之宝,受到国家法律的保护,如金斑喙凤蝶、金带喙凤蝶、二尾褐凤蝶、三尾褐凤蝶、中华虎凤蝶、金翼凤蝶、阿波罗绢蝶等 30 多种(图 15)。

蝴蝶的身体分为头部、胸部和腹部。(图 1)头部有一对複眼、一对触角、一对下唇须和口器。蝶胸分为前、中、后三部份,以中胸最发达。在三胸节中,各有一对足,共有六足,每足有五节,蝶的中胸后胸各生着一对翅,前翅生在中胸,后翅生在后胸。蝶的翅形和色彩是千变万化的。翅的大小,因种类而异。前翅通常呈三角形,位在最前方的一边为前缘,位在外方一边的为外缘,位在后方的为后缘,后翅各缘亦同样称,只是后缘也称内缘或臀缘。有些蝶如凤蝶、蛱蝶等的后翅有一或几根尾突。前缘、外缘和后缘等翅缘的长度及前角、肩角、后角(后翅为肛角)的大小,以及某一边缘的延伸、弯曲和尖突的变化,形成各种形状的蝶翅(参见图 58)在蝶翅上有脉纹可增加翅膜强度,有利于飞翔。脉纹有一定的系统、数目和分布特点,形成一定的脉序,蝶翅因有纵脉和横脉的划分,形成许多小区即翅室。翅室四周被翅脉围绕者称闭室,一端无脉纹者为开室,也有前翅闭室、后翅开室。蝴蝶的躯体表面密披鳞片和鳞毛,排列整齐。不同类的蝴蝶,鳞片也不同,蝶翅有着五颜六色和千变万化的斑纹,它的色源分

为：①颜色显现决定于光波的波长和色素粒的化学成份的色素色(化学色)；②在它的脊纹上由于受到不同光源从不同的角度照射的光线产生折射和反射而呈现出不同的闪光颜色(结构色)；③也有化学色和物理色两者混合成的混合色。蝴蝶的腹部是它的体躯的第三体段。通常腹节，雌为7节，雄为8节。

蝴蝶的发育是属于完全变态类的昆虫，它的一生具有四个明显不同的发育阶段：①卵期，②幼虫期，③蛹期，④成虫期。这四个发育阶段，名为生活周期(一世代)——长者近三年(东北亚绢蝶)，短者只数十天(菜粉蝶)。成虫的寿命也从十一个月到二星期不等。

蝴蝶在成长和生活过程中，常被食虫的鸟类和食虫的昆虫所吃掉，因此它具有自卫的本能，如眼蝶翅上有特别的眼图形，使“敌人”畏而却步；枯叶蝶使“敌人”误以为枯叶，它们用保护色或疑态来保护自己。

大多数蝴蝶在吸食花蜜时，对自然界许多植物起到传播花粉的作用，有益于人类社会。

蝴蝶与蛾类有相反的特征：蝴蝶有华丽的色彩、美长的角须、瘦长的背腹，于白天活动等，而蛾则相反，所以人们欢喜蝴蝶而贬低蛾类。

(二) 蝴蝶热的兴起

蝴蝶的活动，非常频繁而范围又很广阔。我国云南大理城西的蝴蝶泉边，每年农历四月二十六日，估计有近千万只各种蝶类飞到这里参加一年一度的“集会”，形成斑斓奇美的“蝴蝶树”、“蝴蝶球”和直垂泉面的“蝴蝶链”，堪称亚洲一绝。这蝴蝶世界吸引了千百万中外人士，使旅游热发展到蝴蝶热。我国台湾的蝴蝶热也很盛，南投埔里镇被誉为“蝴蝶镇”。在国外，如日本富士山麓，往往遍地都是采集蝴蝶和昆虫的学生。澳大利亚的悉尼，有一个鲜花盛开的动物园，里面有360种蝴蝶供人欣赏。加拿大每年十月，约有一亿多只君主大斑蝶集会。到十一月，向南飞行五千公里，到墨西哥马德雷山区，整个山林被染成橙褐色，宛若一张硕大而美丽的巨毯飘荡在空中。

追求美、表现美是人类的天性。盛世兴文。在当今和平和发展的世界环境中，人民更热爱生活 and 追求美化生活，不少有文化远见者的目光已转向观赏高雅文化的领域。于是在欣赏吉祥物中逐渐兴起了蝴蝶热和蝴蝶画热。因为历来在动物中发行邮票数量最多的是蝶类，所以人们先从蝴蝶邮票、蝴蝶标本的欣赏、收藏、交流和交易方面开展起来。在我国的各地公有的昆虫博物馆的主导下，在保护珍稀蝴蝶的前提下，近期在上海、山西、武汉等地相继出现个人举办的蝴蝶博物馆，各地还涌现出不少业余的蝴蝶收藏者和研究者，这都是可喜的蝴蝶热现象。

(三) 五光十色、形神兼备、引人入胜的蝴蝶画

据中国绘画史家考证：太古时代，中国文字和绘画同出一源。“文字即是绘画，绘画即是文字。”(潘天寿语)。大自然中的一花一木、一虫一鸟皆与人类的生活、生存结下不解之缘，任何自然物态，都能成为国画中的画象。所以，我们的远古祖先即已发明了花、鸟、鱼、虫画。在我国古代文学艺术作品中，有不少以蝴蝶为题材的佳作。如梁简文帝《咏蛺蝶诗》：“复此从风

蝶，双双花上飞；寄与相知者，同心终莫违。”比这更早的古诗中已有“蝴蝶胡高飞，暮宿桑树间”的诗句。（见《艺文类聚》九十七），此后诗中提到蝴蝶的更多了。唐朝李商隐写“庄生晓梦迷蝴蝶”的名句，就是衍绎庄子梦为蝴蝶的故事。在蝴蝶画方面，早在唐代即已有配上蝴蝶纹样装饰的铜镜；五代黄荃画《花茵蝶阵图》（图16），北宋赵昌画《蛱蝶图》（图17），宋人《桃花蝴蝶图》（图18），南宋李安忠画《晴春蝶戏图》（图19）（该图上的诸蝶，近期在杭州地区还能全部发现），明朝陈洪绘花卉；时有蝶伴，配置精当，引人入胜，他还有专画蝶的图（图20），清朝有项圣谟作《蒲蝶图》。现代张大千、王雪涛善作写意蝴蝶画，体现出蝴蝶的温馨和美。当代李长白等以色、景、光、彩组合的染、烘、衬法等画成的设色蝴蝶，更使人视野为之一新。四川蝶痴万钟画蝶，五光十色，瞬成美景。还有以世界各国珍稀蝴蝶印成的图册、邮票、图画都使人们极为喜爱。

蝴蝶历来为我国人民心目中的吉祥物。猫蝶图因其谐音“耄耋”而含有祝寿之意。成对的蝴蝶是代表爱情的象征。人们选用瓜瓞（谐音蝶）绵绵，作瓜蝶画祝新婚夫妇情意深远。在民族艺术形式中的腊染、刺绣、蓝印、瓷器、画笺、名片、剪纸、灯彩以及棉丝毛、涤纺织品上的印花等，常用蝴蝶形成各种奇妙的图案。至于元、明剧中的《庄周梦蝶》、近代戏剧《梁祝》和《采茶扑蝶》以及日本歌剧《蝴蝶夫人》等，均为蝴蝶作人格化的赞美诗，在人民群众中留下了不中磨灭的印象。

上述古今中外的蝴蝶文化，反映了人民爱蝶的倾向由来已久。当今国强民殷，人民爱生活美、爱花、爱蝶、更爱以会飞的“花朵”作的蝴蝶画。人们认为：蝴蝶虽小，但其祖先比人类更老。可是蝴蝶虽美。它行动飘忽，瞬间即逝。蝴蝶标本显得呆板且个人不易长期珍藏。所以就需要通过国画的技艺，把带有各种动态的蝴蝶，描绘下来，便于长期观赏。使老者赏蝶寄以遐想，有利于延年益寿；少壮者在紧张的工作之余，每一展观，藉以调剂精神，忘却疲劳；科技工作者可用以点缀环境；妇女可用以修饰，增添风姿；儿童可从中得到学画、学玩蝶方法而提高对生物的兴趣。可见蝴蝶画几乎成为男女老幼共同爱好和欣赏的高雅文化了。

人们把蝴蝶比喻为会飞的“花朵”，大自然的“舞姬”。所以我们作蝴蝶画，好比在花瓣上（翅）再画花，而且是画会飞的花（蝶）。特别是画上珍稀蝴蝶，并配以名贵花卉，那就更贵重了。中国画的优点之一，是可以久藏。将蝴蝶画藏之厅馆、馈赠亲友，甚为适合。例如某单位适创内刊百期，我赠以《百蝶图》，当即有人赞曰：这是“双百”方针下的“双百”奇观（图22）。近期，作蝴蝶画者甚多。1992年北京出版的《二十世纪艺苑掇英大画册》内，以蝴蝶作画或配景作画的就有五十幅。四川万钟著的《百蝶图》已销售二万余册。1993年7月笔者以万蝶为专题，作一百余幅蝴蝶画，在上海美术馆举办《叶彬彦蝴蝶国画展》，获得行家及爱好者的好评，即有人作诗：“薄翅斑鳞尽锦衣”。还有观者当场临写。可见在庞大的中国画热中，蝴蝶画热也已在悄悄地兴起来了。

最近，有中外人士问起“蝴蝶画”这个概念，这里只能作一个初步的说明：

蝴蝶画是属于中国画花鸟画中的一个分支；是在“双百”方针指引下继承中国画法的传统画；是融冶古今中外作画理论和技艺的画；是既具鲜艳绚丽又有素淡清雅的画；是富含动态的画；是和平人民美满幸福象征的画。

二、蝴蝶画法

在广阔的天地中,我们作蝴蝶画,虽然接触到的仅是极为普通的蝶类以及为之配景的花卉。但其情理却通向寥廓无垠的宇宙。艺术的创作法则能使人们悟通自然的法则,进而又使艺术者悟通人生的法则。艺术无止境,万事开头难,作蝴蝶画也是如此。但有志者事竟成,所谓入门不难,只要掌握要领,勤勉进取,循序渐进,也能得到深造,创作出使人观后发出无限遐想的作品。兹将画蝶六法概叙于下:

(一) 理解全貌、深入写生

古人论画蝶,有“画蝶先画翅,随后写身点眼,描须画足”的话,并指出:“画蝶之法,用淡墨钩出四翅,著色分染,俟干透后,用油烟干笔,擦描斑纹,松漂文粉,身腹皆然,再用焦浓墨钩翅骨,此为工笔写法也。”又说:“有用色笔随意写成形势,趁湿加粉,或加别色,再用墨点缀成纹,与原色浑化。又有纯用水墨,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意,不外由正面而臆度之耳。”(见清郑绩《梦幻居画学简明》。而钱舜举以为“草虫类皆点簇为之,物物逼肖,其头目翅足,或圆或角,或沁墨,或破笔,随手点抹,有翩翩欲动之神,观者无不绝倒。”(见清方薰《山静居画论》))

我们对上述诸论先作全貌而又初步的认识,在之后诸法中择而用之,并随着时代和艺术的发展而发掘新的技法。但首要的还是写生之法。

古人作画,已有重视写生者。宋朝曾云巢说:“少时取草虫笼而视之,于是始得其天,方其落笔之时,不知我之为草虫耶,草虫之为我也。”他工画草虫,年愈迈而术愈精。

千里之行,始于足下。作画的起点,应到画象所活动的广阔天地中去实践。画蝴蝶首要从蝴蝶活动场所中去观察、熟悉、描绘,而不能只是孤立地去临摹前人画本。

蝴蝶的活动面很广宽,庭院内、公园中、旷野间、到处飞翔。从蛹成蝶,除了有采蜜、吸水、夜宿以外,大部份时间都是来回飞翔,其姿态有平直、舞姿、曲线、随风、直升等。其速度有快到目不能辨,也有徒手可捉。其耐力能远涉重洋。我们就要观察这种蝴蝶在飞翔中的种种活的形态和神态。

蝴蝶是一种变温动物,体温高低,能随着环境温度变化。所以当太阳光热照到地上,就有蝶飞。高原及结冰处,有了阳光也即有蝶出现。有许多地方,一年四季都有它们的踪影。在春、夏、秋季的花卉丛中,那更是蝶群翩翩起舞之处了。

我们写生蝴蝶,在它们的活动范围内到处能行,只要笔纸在手,加上写生技巧,随处可得。但写生前,需要先观察它的行踪,抓住其一瞬间的姿态,默记于脑中,随即用速写的方法画出草稿,即蝶的动态轮廓。现在是电子时代,也可用摄影机把蝴蝶的驻、食、飞翔等动态摄

下来,在室内电视屏前,用遥控器把它定下来,写其采蜜、追逐、棲息等等一瞬间的动态。写出我们对蝴蝶的平视、侧视及仰、俯、前、后侧视的各姿态。也有在春天买一棵带有虫屎的卷心菜,细心地把菜和其中的虫一起放在大玻璃瓶里养着,瓶口要有小孔通气。隔数日,菜中的虫由蛹成蝶,人们可在瓶外观察、写生。同样也可把捕到的蝴蝶放在瓶内写生。这些方法的缺点是因“天地”有限而不能看其自然飞翔的形态。以上这三种均属于动态写生。第四种是对标本蝶或书画册上印的标本蝶写生,即静态写生。关键是把死蝶写生成活蝶,特别是在翅、身、触角上下功夫。以上四种方法可结合或分散地进行,主要看自己的条件和主观的努力。

写生前还要对蝴蝶的体躯构造和行为,即本书第一部分第一节所列的内容,有一个大体的认识和理解,对各蝶类有初步认识。有了这些基本知识,写生者就能在见蝶后,即有一个印象来指挥画笔。

根据我的写生实践,写生时思想上要有一个三角形构写蝴蝶的感性概念。我们试把可直接见到蝴蝶和它的各个部位都假定概括成不少个三角形,如蝶的全貌、前翅、后翅、嘴、眼和头、胸和腹等各有一种封闭式的三角形框框。至于各足和二根触角,则假设只有二边的三角形(图2)这样可在写生前对着蝶形或图形先作个练习,写生时就可应付裕如了。

接着是边看它的动态,边写生。一般是:先画头胸腹,再画翅须(即触角)足,也可拣自己认为便利的部份先画,但要记住“翅飞身半露,翅立身始全,采香嘴则舒(没有螺旋形的长唇),飞翻嘴连卷。”重点画翅,驻时二翅垂直,只见半边的前、后翅,也有四翅平摊于花上。我们从下面看,蝶飞时后翅的前半部遮在前翅的后半部的外面。

国画蝴蝶,不是画蝴蝶的标本画;前者求轻、盈、灵、活、神、韵,后者求细致写实。蝴蝶国画也与各种中国画一样,要求“似而不似,不似而似,”重于动态,形神俱备,气韵生动。我从蝴蝶的活动中提出蝶的正、侧、翻、叠等等姿态。虽画正面蝶,也要把蝶的左右翅画得有主次,以示其翅的远近前后,及光线明暗等,以与标本画有所区别。

总之,为了画好蝴蝶画,在开头时就必须要有的一种严格而扎实的写生功夫,如此在正式画各类蝴蝶时方能有良好的依据。这种从理解蝴蝶的全貌出发的单色写生(指用毛笔、蘸淡墨的写生),有的可在着色后即成画,有的再经组织构图时作为素材,也可作为以线条为主的单色双钩画,也有的可将此作为素材而创新作。

在熟练写生技艺后,也可用彩笔直接画彩蝶作写生画。

(二) 临摹名作、吸取精华

在初步了解蝴蝶的形态和写生草稿之后,要学些前人的画论、画艺,以期事半功倍,发展前人未竟之志。中国画论是古今画家在长期创作实践中总结出来的宝贵经验,值得我们借鉴。但时代在前进,对前人论述应认真思考,不能生搬硬套。人生百年,是一个匆忙的过客,一个人的直接经验,毕竟有限,而古今他人的有益经验则是无限的。徐悲鸿说:“古之佳者导之,垂绝者继之,不佳者改之,西方画之可采入者融之。”应人为我用,可作借鉴。一般来说,画蝶,也应该认真临摹一些有关的古画。中国花鸟画始于五代,盛于北宋,明吕纪、陈洪绶等兴起,清恽南田、扬州派发展,直至清末涌起的上海派等等,对上述各个时期、各派别的有关蝴蝶画的名作,需有选择地临摹。时下能直接临摹原作的很少,但印刷品有的很精,只是最好在

对印刷品临摹后仍需在原作下检点。即使所化时间多些,但“磨刀不误砍柴功。”我们应对前人名作的结构、笔墨、用彩、气韵等方面的有所琢磨,使技艺有所提高(图 21,23 并见图 16~20)。由于前人对蝴蝶的物理、生理结构不可能有当前的专科深研,所以有些画中的笔墨可能有不尽与实物相符者,需要适当酌定,不可以依样画葫芦。

中国画,即使是精细的工笔画,也要先重神韵,否则往往会陷入到写实中去。有的简笔画如泼墨画,要避免过份失实而过于空想,使观者难于猜测。在画蝶中如何掌握“似而不似、不似而似”的理论要求呢?我们可以先求形似(动态的形似),然后经笔墨的不断提炼而达到神韵的高度(图 30)。这是因为蝴蝶有其多彩、多姿多动的特点,尤其要是在色翅上再加花色,如虎纹、蛱斑、孔雀眼等,都要以细笔着手,所以易被形似所囿。这些都要在笔、墨、彩上加以提炼,才能从形似逐步过渡到神似。例如画五纹绿凤蝶的五条纹路,既要显示出工笔用色逐渐铺开的特色,又要体现出意笔化色的自然性(图 25)。

临摹古今名作,是一种必要的过渡性的练习,但这只是一种手段,不是目的。主要的目的是要在传统的基础上体现出具有自己风格的创新画。这主要靠自己的艺术素养和文学修养。因为创新不是瞎想胡闹,而是对广泛的观察思考所得的画象,作精细的筛选、清理、容纳制作。对一切有关的中外姊妹文艺,如音乐、舞蹈、书法、诗词、戏剧、电影、电视等等,只有利于蝴蝶画的,都可借来为我所用。例如西画中的光线明暗及多方面的用色,与研究蝶翅的色素色、结构色和混合色很有借鉴之处。又如把西方音乐和东方的戏剧结合起来使用到中国蝶画上去。笔者在作长卷《蝶恋传奇》中,即对此作了尝试(图 80、83、90)“笔墨当随时代。”石涛的话还是不错的。

(三) 提炼主题、巧妙构图

在师造化、师传统之后,需要特别注意作画的主题和构图。

主题思想有二:一是作蝴蝶画的总要求,是为了把人民喜见乐闻的蝴蝶用各种形式画出来供人民欣赏,使人民得到一种美的精神享受。这就是“二为”和“双百”方针(为人民服务、为社会主义服务和百花齐放、百家争鸣)所要发扬的文艺要求。一幅优秀的中国画,使人观后,会产生遐想,会有一定的社会影响。

二是作蝴蝶画的艺术要求:画面上洁净平整,明晰淡雅,光采焕发,其物态如高士卧雪,倩女弄琴;其物理如疏影横斜、暗香浮动;其物情如独鲜万物、向阳争春,这都是万蝶的物趣。

铺动画象,明确主题,在执笔作画前需要精心的安排。这就是构图。

构图,是把所画的对象加以组织、支配、排列,即经常说的章法、布局、置阵布势等,它是为主题思想服务,又要突出体现主题思想。

一幅画要有一个主体,但也要注意给予适当的陪衬,所谓:“红花虽好,还得绿叶相扶”。无客没有主。蝴蝶在古代中国画中,大都是居于小幅(全蝶),或在其他幅轴中陪衬地位。现在要把蝴蝶突出居于主位,就不能忽视它赖以飞翔舞蹈的花卉、树木、山泉、云彩等物体。有时画了名蝶又画名花,可更突出名蝶的艳色和舞姿,或在画上题诗以突出这名蝶,这样在画面上的主体还是蝴蝶。(图 24、28、29、31)

起、承、转、合以及主、辅、破、上引、下垂、横伸等布阵法均可用于蝶画。其中常用的开合

有“S”、“之”、“亭”(草写为“亨”)诸字形等。这些都是常用的构图式(见封4)记熟后不但可将蝶花相间,也可将蝶蝶相间、相叠、相掩,使画面自起至终有一股气流(韵味)在画上面浮动,不但画象写得活而且整幅画也生动。

此外,还有:远近、大小、呼应、黑白、虚实、疏密、松紧、聚散、轻重、藏露、隐显等等,均可用之作画。只是择其主要一二,随同应变、灵活机动地安排。

我们从所画的对象划分,蝴蝶画有二种形式:

一为“全蝶画”;二为“配景画”。幅上画的全是蝴蝶,我们称为“全蝶画”。这种画蝶的数量由一只、数只、数十只、百只到千只……。这要在疏密上下功夫安排。“密不通风、疏可走马”。一般先要注意奇偶数的安排。即遇三则分为一与二,遇四则分为一和三,遇五则分为二和三等等。但蝴蝶是以成双出现作为爱情标志的,所以要考虑到既有成双之情又有传统的奇偶安排。这种成双,从它的生理看,应同种,但在作画中,为了突出多样化,也可以成双不同种、不同色(图40、41、42及封3)。为了传播热爱祖国地大物博的思想感情,我选择千蝶画在我国版图上,题为《神州千蝶图》(图72、73、74、75)这先要考虑蝴蝶的粗略分布,结合地理、山川、江河、名胜等特点,例如以蝶画成长江、黄河、长城、丝绸之路等;同时也考虑到上述的结构思想,才能体现出主题思想和艺术效果。同样还将一百多只凤蝶画成《百凤蝶朝阳图》(图43)。总之,我们有了素材和技艺,经过熟练的巧手安排,就可达到方向正确而少走弯路,且能使观者喜于欣赏。但有的虽把对象画得很好,但安排上却别扭得很,不受大众乐赏。这里要特别注意的是不要把对象画得平头、平行、对衬、十字正交、等边形、几何形等,这些都是国画中的大忌。

(四) 工笔入手、写意渐进

初学者看到名家画蝶,往往一挥而就,也就想“一蹴而就。”其实没有了解这是他们由长年累月锻炼而成。所以学习画蝶还应循序渐进,以免“欲速则不达”。一般来说,应以“工”到“写”,逐步提高为好。

蝴蝶画是花鸟画中的一个分支,所以花鸟画中的技艺规律,一般均可在蝴蝶画中适用。

1. 工笔画

工笔画分为双钩(白描)和钩勒。双钩主要依靠线条描写物象,但此线条大体上是由画法中的笔法构成的。它一般不填色,故又称白描,古人原作稿本用。有时用淡墨略作笔染,也用赭石等染周围轮廓到边;这些统属于白描范畴,蝴蝶画也有白描的。钩勒是用线“钩”出物象,然后上色,待色上好后,再用深色线将所绘物象“重钩”一遍,即为“勒”。上色3~6次,每次用色笔点色后,即用另一清水笔染开,要求无笔痕而色渐渐铺开。工笔画分为重彩和淡彩,重彩浓艳,淡彩轻薄素雅。工笔画首先遇到的是笔力问题。所谓“笔主其筋骨”,所以要学习些书法。再是敷彩,即是“墨主其血肉”。一般是二手各执一笔,一蘸色,一淡水,色笔下去,清水笔即把色铺开。但蝴蝶画不但用色多,且还用些不深不淡的过渡色。作者在作工笔蝴蝶画时,就用二手执三支笔画:即右手的拇指与中指及无名指上横执色笔;右手的拇指食指、中指横执淡水笔,使用时比二手各分执一笔便利,特别是遇到干色、或易干的纸时,这种一手执二笔法非常灵敏,在此同时,左手执一笔蘸过渡色备用(见封2)。

工笔画的染色,在蝴蝶画中需经常使用,更应认真细致,严格按照三矾九染的传统方法进行。一般染三次加矾一次,最精细处染九次。但如画眼蝶翅上之“眼图”则在精细的环内,掌握多种色彩并适当的水份,一笔而就。这种“花”上画“花”,更需长期实践才成。

工笔画既精细入微,又可使学画者对画象有一个大体的轮廓。有了根底,就可在之后作没骨画、写意画中化出来,正如学书法中熟习了正楷之后,写起行书、草书来就能触类旁通一样。

2. 没骨画

没骨画法,即不用深笔勾勒纯用颜色笔来点厾,画象清晰艳妍。此法创于北宋徐崇嗣。清朝恽南田对此法有极深的造诣,也是此法的典范。方薰评为:“粉笔带脂,点后复加以染笔足之,点染同用。”其画风隽雅超逸,清朗弹约。学此法要学恽南田在初画后反复增添色彩之功夫,往往是初画只数小时,但反复润色要月余。笔者曾试以画云南丽蛱蝶(图26)。

3. 写意画

有大小之别。大写意着重笔情墨趣,有泼墨、焦墨、渴墨和卧墨、飞白笔等变化。有时大胆泼辣,寥寥数笔,能集中地概括描绘事物的内在精神,收到生动活泼、栩栩如生的效果,它不拘于事物的繁琐细节,在不似中求到神似,以致更似、更真实,而有深扑雄健生气磅礴之感。在碟画中可用快速的简笔画,如画大黑蛱蝶(图27)。

小写意,近似半工半写。笔触比较小些,潇洒清秀,在掌握熟练的写生技巧后,能加以夸张,故其作品易形神兼备。写意画的用色方法常讲究一笔多色,故也很适宜蝴蝶画。

根据以上各种传统画法,结合蝴蝶的特点,现综合常用的画法补充概述于下:

第一类:是把蝶的姿态用白描钩线画出,分正面、反面、侧面、侧面转翅、三角三翅、圆翅、方翅等七种(图4)

第二类:从蝶(拟人化)的情感角度,用白描钩出,有喜、乐、飞、采、驻、骄、旋、惊、娇、愤、谈、叠、拥、联、抱、倚、舞、双、逐、携等20种(图5、6、7)

第三类:快笔简画法,有策侧圈和钩,点侧点圆和二钩,四个圈,策、啄、磔和一点(以上用的是“永”字八法的笔划名字)。四圈二点,六个方块等六种(图3)

第四类是综合法:没骨一笔多色简笔画(图44),没骨多笔法画翅(图45),工笔画三次上色(图46)淡色、深色、醒色(图47),仿真法,一个平方公分内画四千个鳞片点(参见图30),以工带写(图48),以写带工(图49),蝶工笔、景写意(图50),景没骨、蝶写意(图52),写意、工笔、没骨三者互用(图62),蝶景写意(图55),白描单线翅脉相(图58)等等。

以上各法繁多,初学者在循序前进时,择其重点先学,熟后便能各类俱通。

(五) 着意笔力、随类赋彩

宋郭若虚说:“意存笔先,笔周意内,画尽意在,象应神全。”这是作中国画的最坚实功夫。

中国画重线条,在将写生素材提炼成白描的过程中,重点是先练笔力。最好先抽出一定时间临习宋赵佶的瘦金体。该书法脱胎于唐褚遂良的阴符经,瘦劲挺拔,结构修长,饶有柔美而遒劲的风格。于非闇以瘦金体入画工笔牡丹、蝴蝶,在他的作品中,画象精神抖擞。在画蝴蝶时,特别是在画前翅的前缘和一对触角时,笔力用瘦金体最佳。画得成功的,一笔下去,通