

GongBiHuaXianMiao HuaNiao HuaPu

工笔画线描花鸟画谱

蝴蝶篇

王 健 编著

天津杨柳青画社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

2003.12

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花鸟画谱·蝴蝶篇 / 王健绘. — 天津: 天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7-80738-117-5

I. 工... II. 王... III. 蝶蛾科—白描—工笔画: 草虫画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 055709 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1 — 6 000

书 号: ISBN 7-80738-117-5/J·117

定 价: 12 元

概述

蝴蝶，盛产于热带和亚热带，由温带向寒带，种类数量递减。

蝶类白天活动，成虫取食花粉和花蜜。

蝴蝶的外部形态：蝴蝶的身体分为头部、胸部和腹部。躯体表面密披整齐的鳞片和鳞毛。头部有一对圆圆的复眼，一对球杆状的触角，一对翘起的下唇须和卷曲的口器。胸部分为前、中、后三节，以中胸节最为发达，各胸节腹面生有一对足，在中胸和后胸各生有一对轻盈的翅膀。蝴蝶的腹部细长，雄性可见8节，雌性仅7节。

蝴蝶翅膀的形状和色彩千变万化，翅膀的大小因种类的不同而变化。蛱蝶的前后翅具有强烈的波状或尖凸变化的外缘，凤蝶的后翅往往有一条长长的尾突，绢蝶的翅膀半透明，质地似绢，灰蝶的翅面常有艳丽的金属光泽。大型蝶的翅膀展开可达30厘米，而最小的蝶翅展开仅

0.5厘米。我国人民常将蝴蝶作为一种观赏类昆虫采集和收藏，自然界中有“蝴蝶会”和“蝴蝶谷”，每年都吸引着大量的游人观赏。

蝴蝶属于完全变态的昆虫，一生要经历卵——幼虫——蛹——成虫四个生长发育阶段。

蝴蝶的种类很多，我国的蝴蝶种类主要有：凤蝶类、绢蝶类、粉蝶类、斑蝶类、蛱蝶类、环蝶类、眼蝶类、蛱蝶类、灰蝶类和弄蝶类。

凤蝶类：多为大型蝶类，翅呈三角形，色彩艳丽，后翅常有尾突，分布广泛。

绢蝶类：翅圆形，鳞片稀疏，半透明，质地似绢。后翅无尾突，多产于高寒地带。

粉蝶类：中型或小型蝶类，色彩以黄色和白色居多，有黑色或红色斑纹，后翅无尾突，触角较长，端部略增粗，后翅无尾突，分布广泛。

斑蝶类：中型或大型的蝶类，色彩绚丽，触角较长，端部略增粗，后翅无尾突，分布在热带。

蛱蝶类：体型中等或大型蝶类，

触角较长，端部锤状或棒状，后翅极少有尾突，分布全球。

环蝶类：中、大型蝶类，色彩多为黄色、棕色、灰色和褐色，翅上常有环状斑纹，后翅无尾突，分布在热带、亚热带。

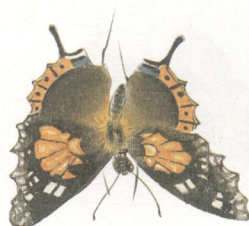
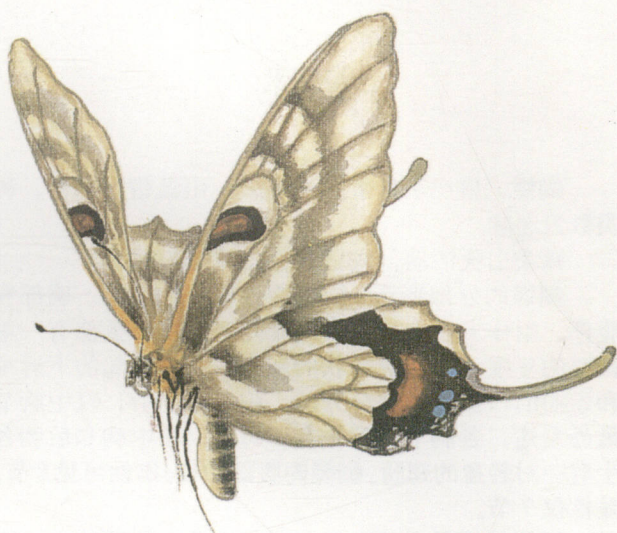
眼蝶类：小型或中型蝶，色彩较暗，多为褐色，翅膀上有眼状斑点或圆形纹，后翅无尾突，分布全球。

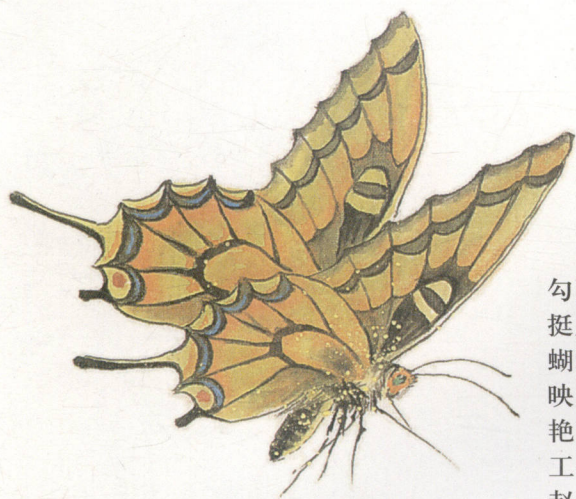
蛱蝶类：小型蝶类，触角每节有白色环纹，端部锤状，后翅无尾突，分布在世界五大洲。

灰蝶类：小型或中型蝶类，触角每节有白色环，端部锤状，后翅无尾突，分布在世界各地。

弄蝶类：小型或中型蝶，体型粗壮，触角基部远离，端部钩状，后翅无尾突，分布广泛。

蝴蝶色彩绚丽，舞姿轻盈，为我国历代文人墨客所喜爱。“狂随柳絮有时见，舞入梨花何处寻”。生动地描绘了蝴蝶在花间翩翩起舞的美妙情景。“复此从风蝶，双双花上飞。寄与相知者，同心终莫违。”诗人将蝴蝶看作美好爱情的象征，表达了忠贞的感情。五代黄筌绘有《花荫蝶阵图》，北宋赵昌有《蝶蝶图》，李安有《晴春蝶戏图》。戴进《葵石蛱蝶图轴》，用工笔重彩画法绘制两只翩翩起舞的蝴蝶，形象生动逼真，

勾画细腻传神。项圣谟有《蒲蝶图》，绘池塘浅水中，一丛菖蒲挺立如剑，蒲叶上停落着一只蝴蝶，造型单纯质朴，构图新颖，蝴蝶用勾、染结合的方法完成，工致细腻传神，菖蒲与蝴蝶相映成趣。郎世宁《荷花蝴蝶》，绘两只蝴蝶飞舞在荷花间，设色艳丽，蝴蝶描绘细致逼真，立体感强。宋人《海棠蛱蝶图》，以工笔重彩画海棠、蝴蝶，用笔工整，用色浓丽稳健，立意巧妙。赵昌《写生蛱蝶图》，绘三只美丽的蝴蝶翩翩飞舞，色彩艳丽典雅、清秀俊逸，用笔精确，蝶翅质感强，画面秀雅平和。发展到当代，更有名家绘出的形态各异，形神兼备的蝴蝶，丰富着人们的精神生活，引领着艺术的发展。

步骤一：用重墨勾头、胸、腹、足，中墨勾翅膀，浓淡墨勾背景花卉，注意构图布局。

步骤二：用深浅墨分染蝴蝶结构。叶子正面分染深浅墨，花青分染反叶。花头平涂朱磬。

步骤三：用胭脂加赭石及藤黄分染蝴蝶，草绿加墨平涂叶。

步骤四：整体画面深入分染。胭脂曙红分染花头，淡石绿分染叶子。

步骤五：深入刻画蝴蝶。石绿点眼，白粉加藤黄点蕊，朱磦分染花头反瓣，调整画面整理完成。

步骤一：用深浅墨勾蝴蝶及牡丹背景，注意构图布局。浓淡墨皴树干。

步骤二：淡墨分染蝴蝶结构，花青染正叶，草绿分染反叶，花头平涂白粉。

步骤三：用朱磬、胭脂、赭石分染蝴蝶，花头分染曙红、胭脂。

步骤四：用朱砂、藤黄深入分染蝴蝶，叶片平涂草绿。

步骤五：朱磬加胭脂点蝶眼，花头提白粉，藤黄加白粉点蕊，反叶分染石绿，调整画面，整理完成。

工笔蝴蝶的笔、墨、纸、砚及使用

由于工笔蝴蝶画的技法、特点以及艺术要求，对笔墨纸砚等绘画材料也有一定的选择。现将画蝴蝶时所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下，以便初学者选择使用。

毛笔：

工笔蝴蝶画所使用的毛笔可以分为勾线用笔和渲染用笔两大类。勾线笔：要求锋长健挺，多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成，可供选择的有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪和河北任丘产的勾线笔等品种。染色笔：选择大中小号白云即可。另外，由于兼毫笔柔软、吸水性强且富于弹性等优点，也为画家们所选用。此外，还可以准备几只山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类翎毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。松烟无光，用于渲染蝶翅和某些底色，用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品。画工笔蝴蝶画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒浮在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面。

墨的保管：由于墨锭容易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是：将墨块用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料包好，储于阴凉不潮之处。

纸、绢：

工笔蝴蝶画一般选用熟宣和熟绢。宣纸产于我国安徽、四川、浙江、湖南、河北等地，选择熟宣应以质地薄且面料均匀、胶矾适中者为好。常用的熟宣纸有冰雪、清水、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之分，正面纹理清晰、平整洁净，反面纹

理模糊，常有杂质疙瘩等，作画时应使用正面。

选择熟宣时应以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上好。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾捶压，作画时不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳。画工笔画无论画幅大小，都应将纸或绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将纸绢喷湿，然后卷起，使整个纸、绢均匀地吸收水分后，将其展平，四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。

砚台：

砚台有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等，适于工笔画的惟有石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚较为有名，但价格昂贵。石砚应以实用为主，不必追求华美，只要质地细密，容易下墨即可。

颜料：

中国画颜料分为水色和石色两大类，水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种，画工笔蝴蝶画均可选用。

胶矾：

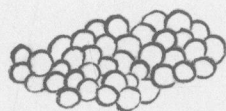
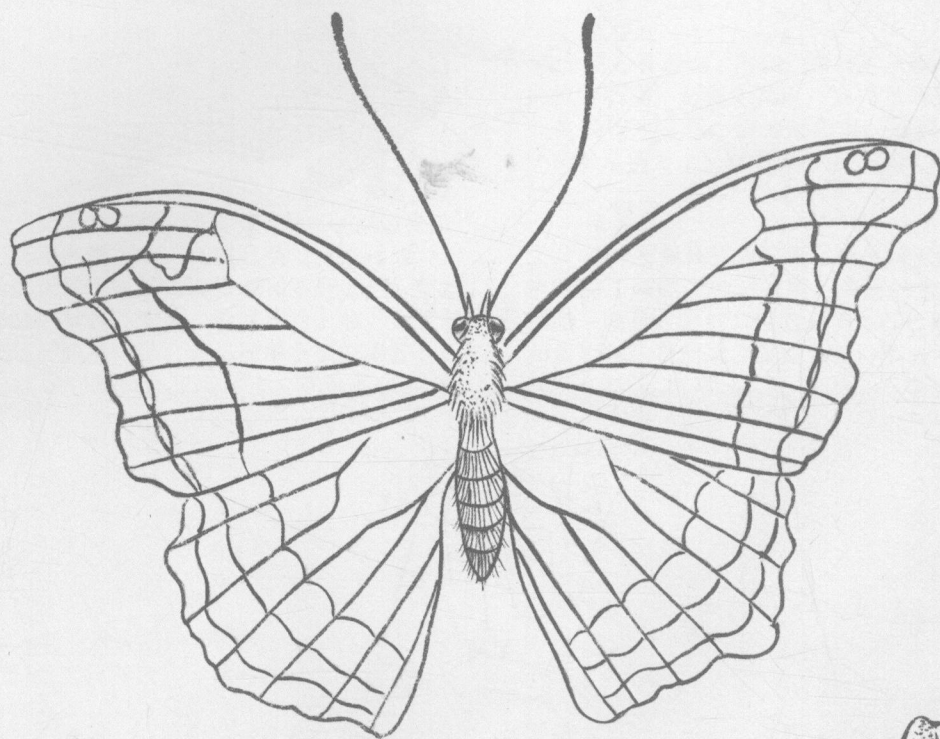
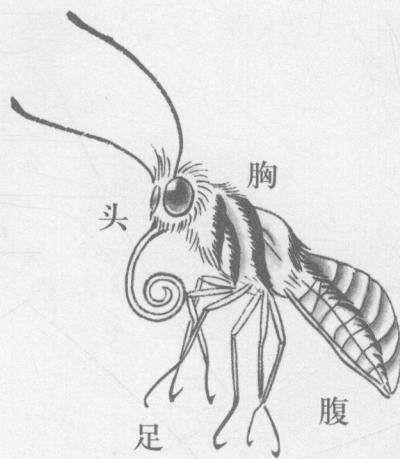
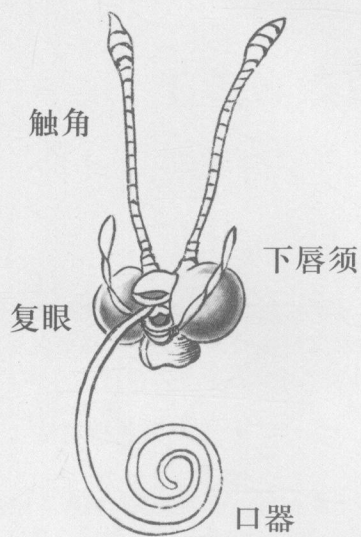
胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部杂质，清洁者冷却待用。矾、又称明矾或白矾，洗净凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。

此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也可适当选用。

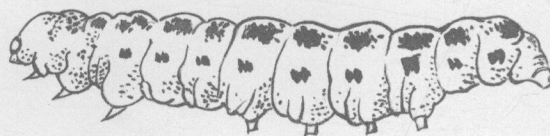
勾线执笔法

染色执笔法

卵

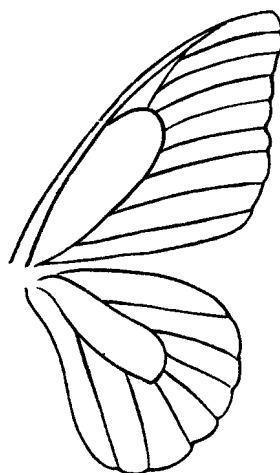
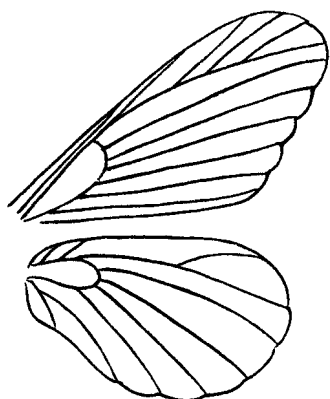
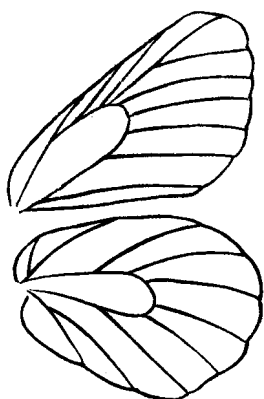
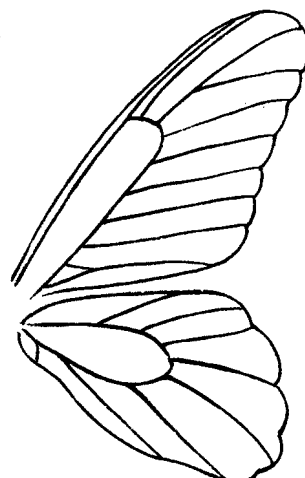
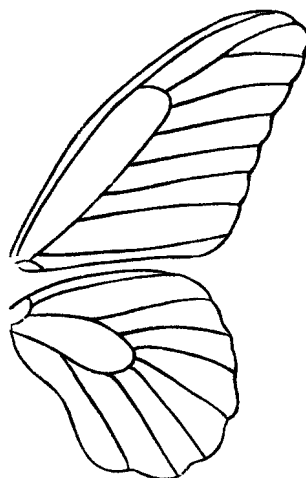
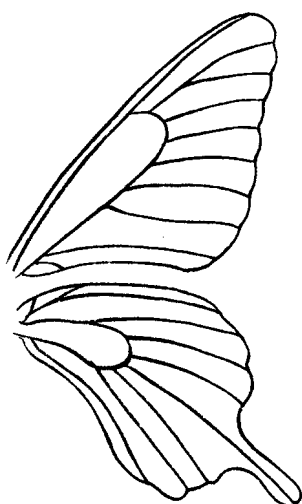

幼虫

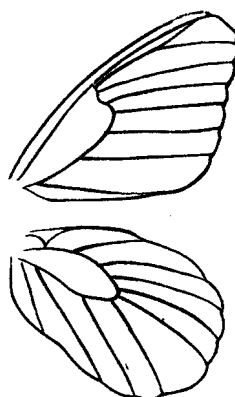
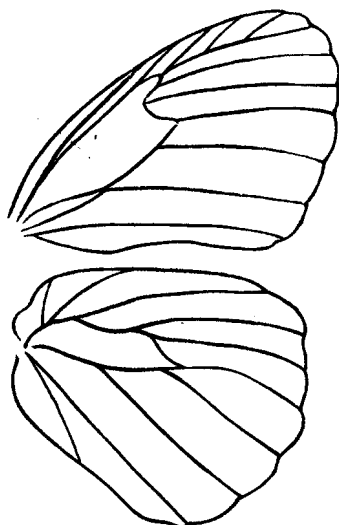
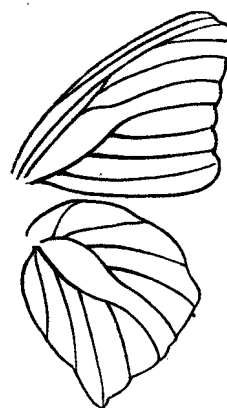
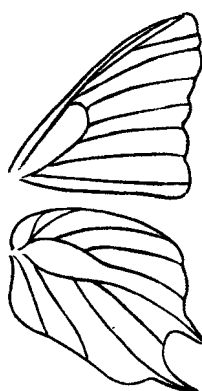
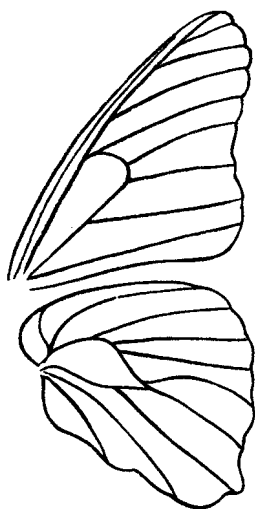
蛹

凤蝶

粉蝶

蛱蝶

眼蝶

