

意笔花鸟画临习参考资料/湖北美术出版社

蝴蝶

顾震岩 绘

意笔花鸟画临习参考资料

蝴蝶

顾震岩 绘

湖北美术出版社

1997·武汉

图书在版编目(CIP)数据

意笔花鸟画临习参考资料·蝴蝶/顾震岩绘

—武汉:湖北美术出版社 1997.8

ISBN 7-5394-0675-5

I. ①意…②蝴…

II. 顾…

III. 中国绘画—技法—蝴蝶

IV. J·211

责任编辑:余澜

封面设计:余澜

意笔花鸟画临习参考资料·蝴蝶

顾震岩绘

出版发行:湖北美术出版社

电话:6787105

地址:武汉市武昌东亭路2号

邮编:430077

印刷:湖北省京山县印刷厂

经销:新华书店

督印:程业友

版次:1997年8月第1版

1997年8月第1次印刷

开本:787×1092 1/16

印张:4

印数:5000

ISBN 7-5394-0675-5/J·954

定价:13.00元

本书印装如有质量问题请与承印厂调换

序

宋人花鸟超过唐和五代，在画史上独树一帜，光耀千秋，实得力于对大自然生命现象的观照体悟，对写生传神的高度重视。当其时，许多花鸟画高手或凿池养禽，或自植花果，或取草虫笼而观之，或入园圃垂询花工，四时观察，对物写照，识常形，知常理，求真求美，留下多少杰作。元以后，“逸笔草草”的水墨花鸟日盛，基于写生悟物得天趣的花鸟画渐渐鲜见，亦一憾事。

友人顾君震岩得宋人写生传统精髓，深感只有直面自然之生机变化，把握其内在之规律本质，才能以灵动之笔墨，物化出本真天趣之“第二自然”。近年来尤钟于翩跹蛱蝶，静观细察，心悟神通，感于心而形于手，摹其貌而传其神，遂有这精美无比的图谱奉献于世人。值得注意的是，顾君十多年前尝供职于农业学校，不惟通昆虫学，且描画过不少蝴蝶挂图，对蝶之结构种类了然于心，当他入于物理出于物理，而以通于古法兼有新意的娴熟笔墨，来重塑这些花间使者美的形象时，便显得得心应手、游刃有余了，顾君在中国画系毕业后以曾当过近八年美术编辑，工作绘事之余，阅读大量论和美学文化书籍，提高了学养，强化了画外功夫，使得笔底图画风致境界不俗。自云：“画蝴蝶贵在摄其神趣，而翅、足、触角乃状物之关键。”所作之蝶远承宋人《写生蛱蝶图》卷，而

在形态之丰富和把握对象本质特征之深刻方面，又超过古人。披图赏玩，呈现于人们面前的是多姿多采的大自然中的小精灵，是美的化身和象征。

顾君画风平实清新，一如其为人。蝶谱中作品，格调淡雅，境界宁静；又于淡雅中见绚烂，于宁静中寓张力。画法兼工带写。蛱蝶细致犷放，轻重顿挫，富有节奏，与蛱蝶简繁、粗细、明暗、动静交互映衬。用色淡冶，色不隐墨。尺幅虽小，构图却颇讲究，构形辅以有机组合的题款铃章，对比、呼应、调和、均衡，构成以小见大发人遐想的图式空间，满幅氤氲，“似澹而实美”，蕴有画外意。

该图谱既为十分难得的详尽的蝴蝶技法范本，又是具独立审美价值的观赏画册。题材专一，集中于可作“画眼”的小小蝴蝶下功夫，竟展示出如比之多的形态姿式。风神韵致，创造出如此优美动人的蛱蝶艺术。这不但为当代花鸟画创作中所仅见，也为美术类图书出版中所仅见，具有独特的价值。

勤于精业的顾君不断有令人刮目相看的佳构示人，可以相信他定会有一个灿烂的明天。

是为序。

章利国 丙子初夏于采荷新村

年深粉剥见墨踪——蝴蝶画法简述

锺陵徐熙花最工，落笔便夺造化功；

有时毫端无处着，春风又变而为桔枝老蔓与草虫。

天牛蝼蝈蛭蛉蝉蝶，妙处一一能形容。

乃知熙也不独称画宗，曾将一部《尔雅》藏胸中，古今万象皆精通。

岂不解作风中之虎云中龙，世间识者非易逢。

神物未可夸儿童，且教尔辈争青红。

中国花鸟画源远流长，品类繁多，“花竹翎毛。畜兽虫鱼、蔬果药草”无所不括。花鸟画成为独立的画科、滥觞于六朝、南北朝的顾野王即以工草、虫而得名于世，五代的徐熙、黄筌更是一代画蝶圣手。北宋时期，宋徽宗赵佶倡导画院，重视格物创作的作风，使得画院花鸟画别开生面；闲暇 优容，意愈广阔。蛱蝶的风神韵致在宋人笔底下展现得淋漓尽致，也为世人留下了极好的经典范本。

学习中国画强调临摹入手，后思变革，师古人，亦师造化。所以要画好蝴蝶，不仿从先贤大师的作品开始认真临摹学习，探究其传统技法，心摹手追。这是基本功，应该花大力气去做。另外还须通物理，善写生，对于蝴蝶的结构、物态、物情要了如指掌，这样才能达到微妙的境界。

蝴蝶的身体结构分为头、胸、腹三部分，前翅、后翅各一对，胸部生长着三对足，足分三节，头部一对复眼，一对触角，口器旋盘式，这些都是蝴蝶最基本的也是最本质的特征，要充分了解，

《西岩集》卷四

否则画出的蝴蝶会闹出笑话。蝴蝶的品种繁多，有凤蝶、粉蝶、蛱蝶、灰蝶等不下上万种，有的入画，有的并不入画，画者应当细察，择其善入画者入画。

画蝴蝶从技法形式上讲大致可分为工笔与写意两类，工笔多取空钩填彩之技法，即先勾出蝴蝶形态，翅脉纹样，随类敷彩。落笔不可急躁，要层层叠加，才能达到色不碍墨、墨色相映的目的。而写意的作风，则取没骨、简笔之格。贵在笔墨精妙，下笔肯定、准确，翅脉纹样的勾勒要把握笔墨形迹变化，出入自然。还有一种兼工带写的方法，实质上是工笔画法的演绎。

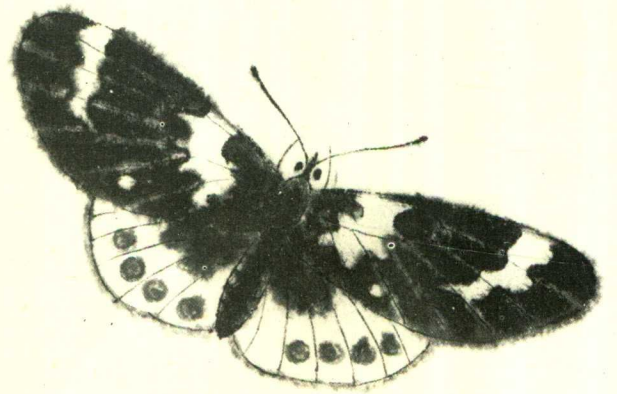
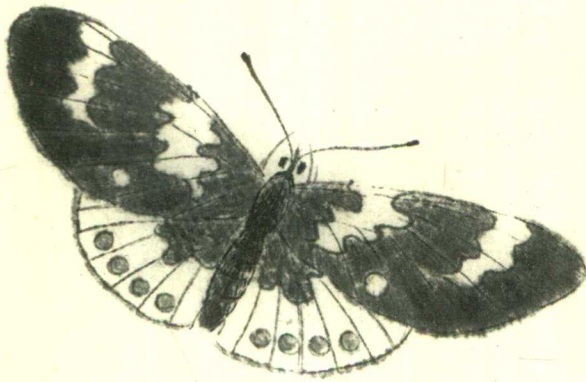
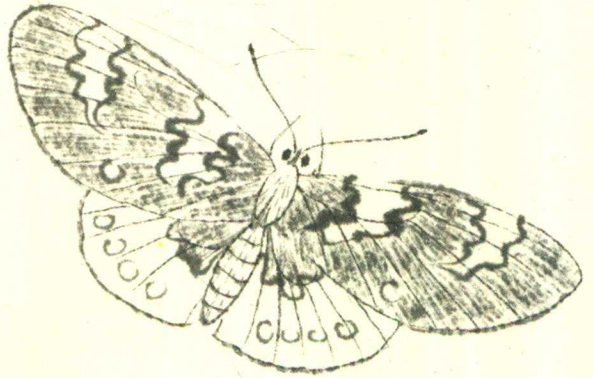
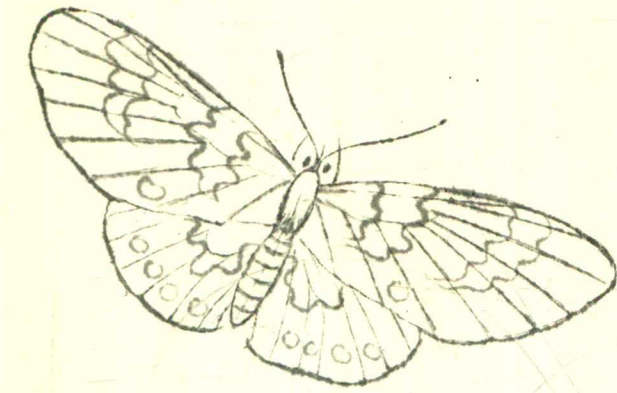
画蝴蝶贵在摄其神趣。翅、触角是表现物状的关键，应当于此审慎留意，多加体验揣摩并反复尝试训练，才有可能做到意到笔随，得心应手。画蝶用笔切忌刻板，线条要圆润、空灵，才能使笔底之蝶形神兼备，翩翩动人。

以上是我个人的一些体会，仅供参考。

顾震岩

一九九六年七月于中国美术学院

画蝶步骤图例一

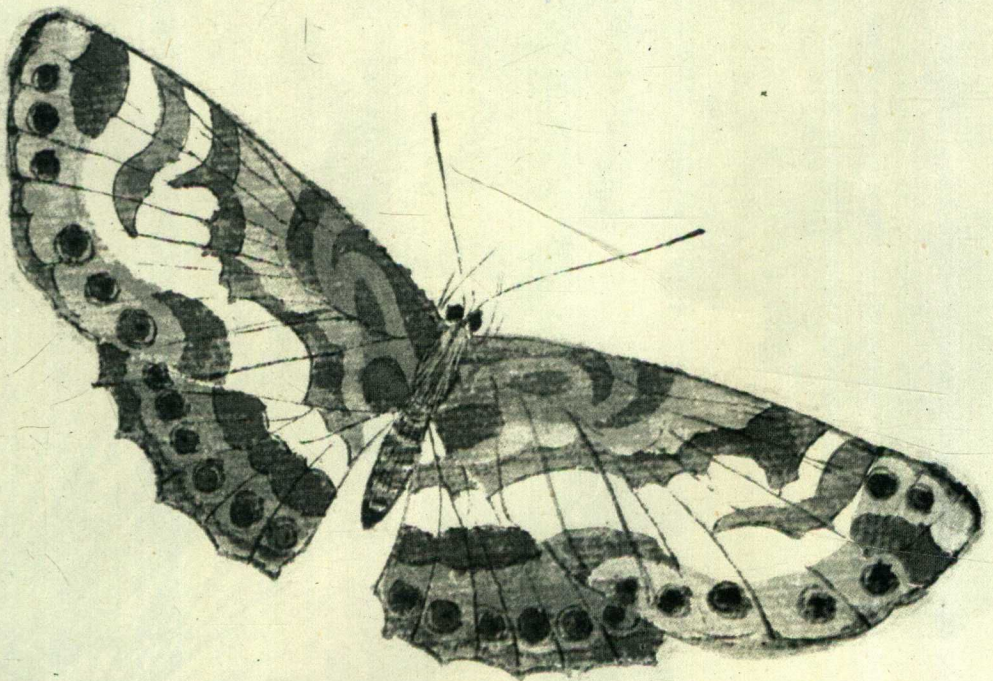
画蝶步骤图例二

亞蝴蝶貴重攝毛神趣則
 能角足等乃狀物之美健
 當亦此中快活為多如
 作餘揣摩並反復嘗試
 試才為之能言到筆隨
 心應手 丙子之十九日

何素叢後

写生蝴蝶图二

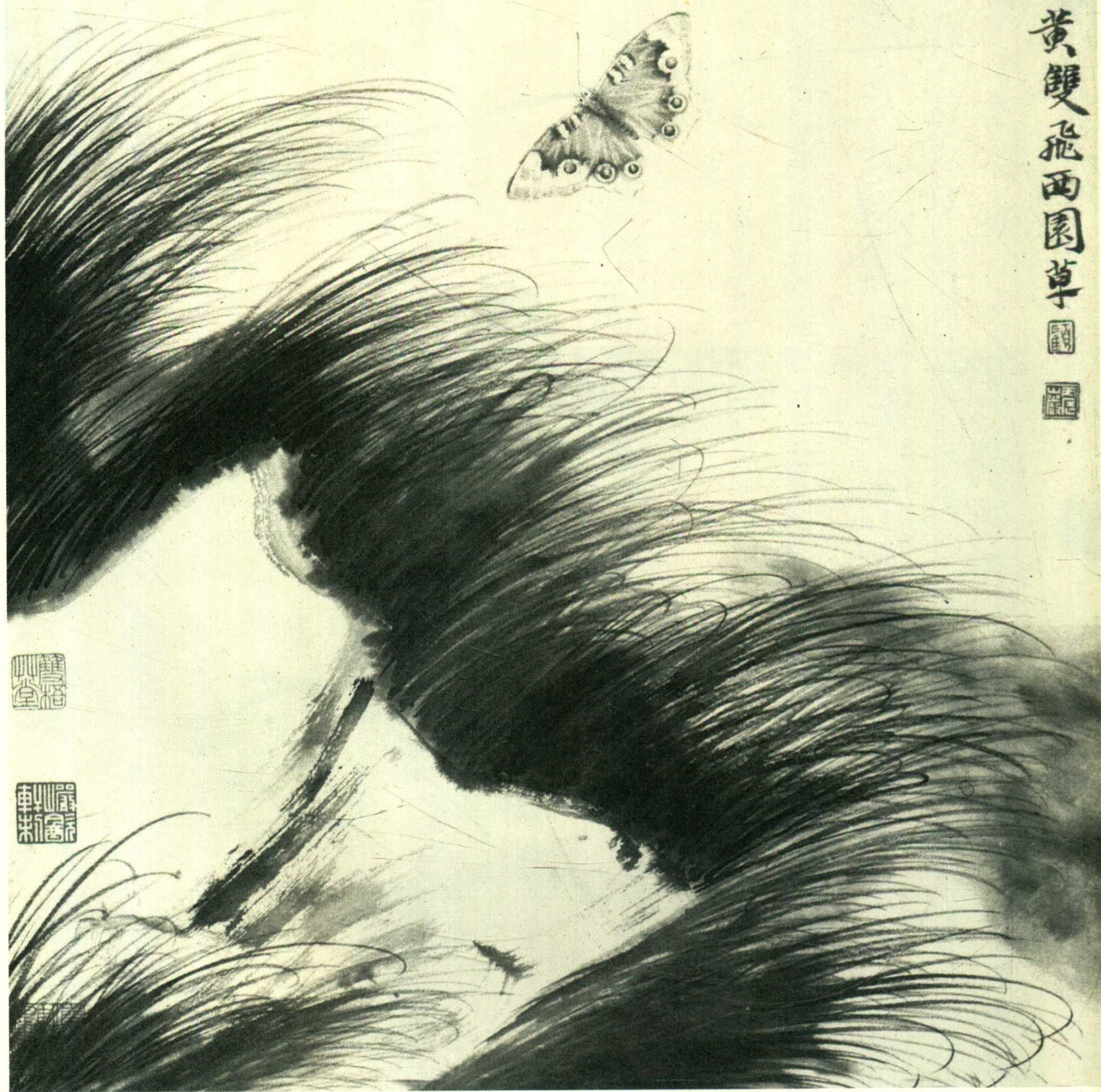

微草泽陂图四

八月蝴蝶黃雙飛西園草

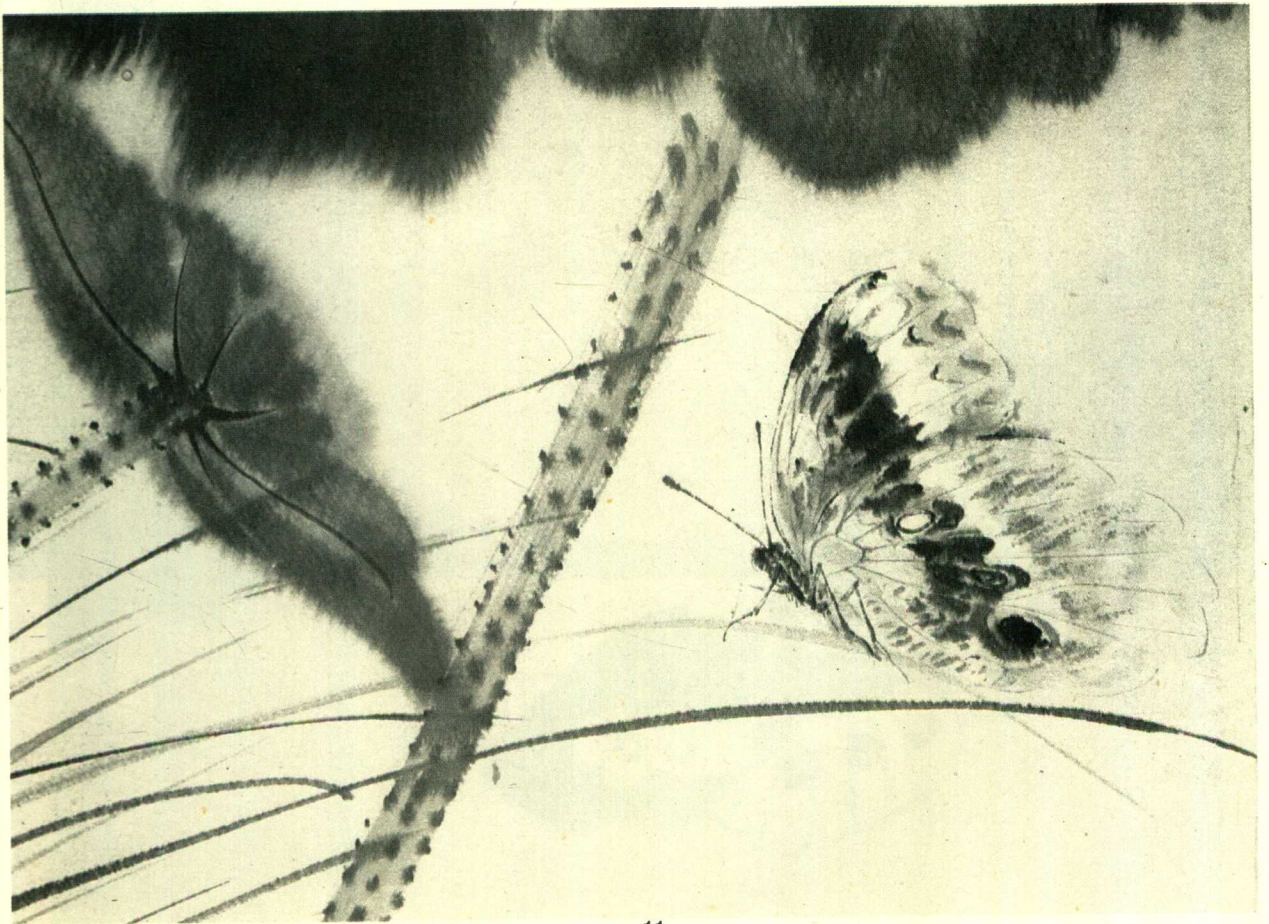
八月蝴蝶黃 雙飛西園草

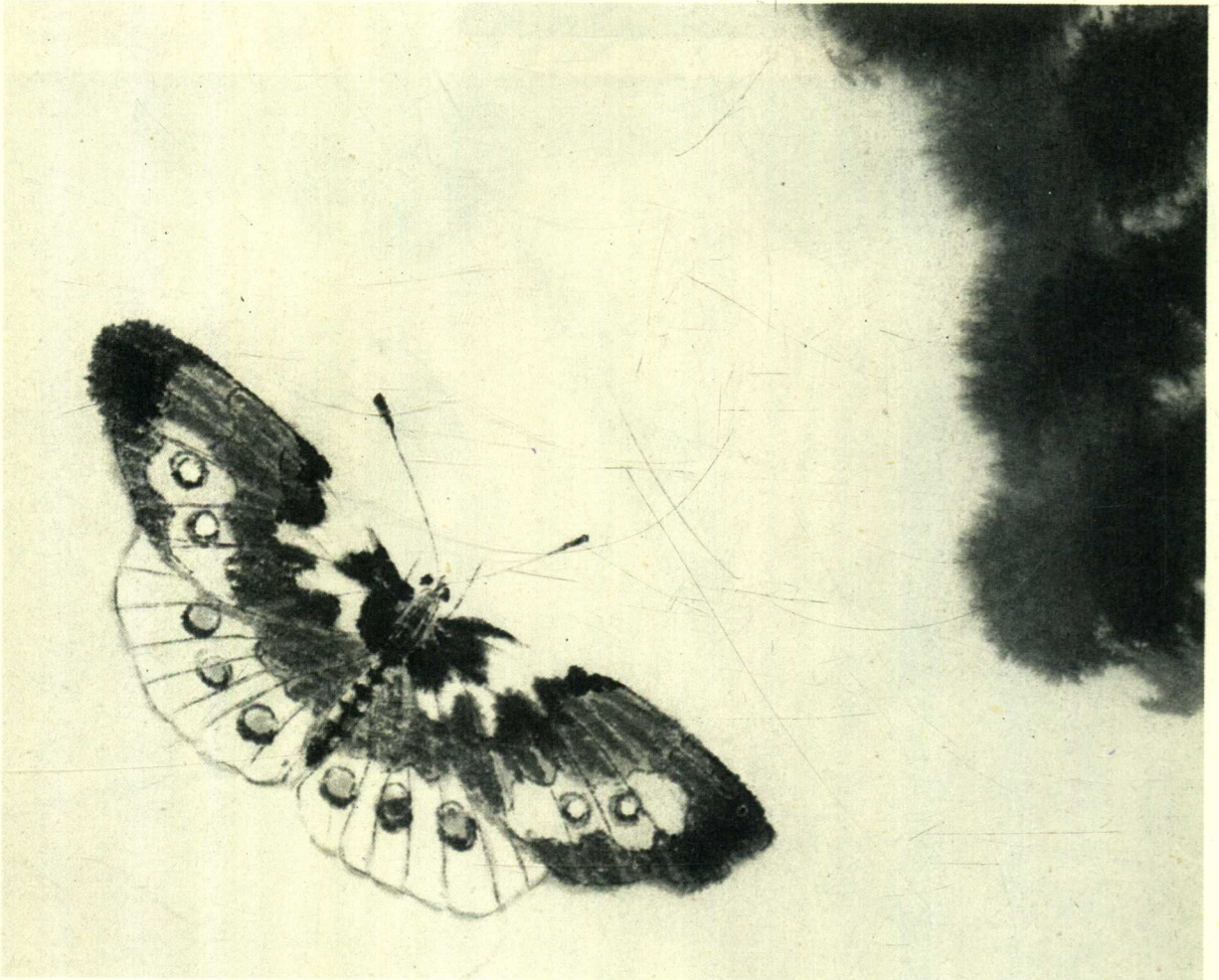

微草泽陂图三（局部）

向午日高芳草矮
翩跹一葉入夢懷
天生這般曼妙舞
却是那風條絮來

