

蠅、棚、各通
靈蠕動宵翹畢
宵形誰辨方言
及尔雅無過久
竹典青寧飲惟
清露灑金井怕
是秋風嫋洞庭
卯濕化生一合
相恰都來砧法
王鍾

草蟲畫 · 話草蟲

■ 楊若苓

國立故宮博物院曾於民國七十五年（1986）及九十年（2001）辦過草蟲展，不同於以往，本次展覽邀集國立臺灣大學昆蟲學系、國立中興大學昆蟲學系、臺北市立動物園及臺北市立成功高級中學蝴蝶宮昆蟲科學博物館的昆蟲專家們共襄盛舉，期待來自不同領域的激盪能帶給觀眾新的視野。筆者嘗試以生物學角度觀察本次選件，並將心得分享如下。

筆者因昆蟲學專業背景到院服務，過去一直是從文物保護的角度鑽研關於防蟲的課題，直到去年接獲書畫文獻處同仁邀請參與「草蟲捉迷藏」特展的籌備工作，這才認真的端詳起院藏中的草蟲們。

何謂草蟲

草蟲畫在中國繪畫中歸屬於花鳥畫之下，並未單獨成一學門。草蟲們經常搭配出現在各式花鳥蔬果周邊，使畫面構圖更為生動有趣。名之為草蟲，直觀會以為是描繪在花草間活動的各式昆蟲，但仔細觀察作品會發現，入畫的有時不僅僅是六足的昆蟲，還可能包含爬蟲類（壁虎、蜥蜴），兩棲類（蟾蜍、青蛙）及其他節肢動物（蜘蛛、蠍子、蜈蚣等）。古人對「蟲」字的定義，並不像現代昆蟲學的定義一定要是六隻腳，而是可泛指任何動物，¹ 例如老虎被稱之為大蟲，長蟲指的是蛇，《大戴禮記·易本命》：「故約：有羽之蟲三百六十，而鳳皇為之長；有毛之蟲三百六十，而麒麟為之長；有甲之蟲三百六十，而神龜為之長；有鱗之蟲三百六十，而蛟龍為之長；勞之蟲三百六十，而聖人為之長，此乾坤之美類，禽獸萬物之數也。」古人將動物依體表特徵分成五類：羽蟲（禽類），毛蟲（獸類），甲（或介）蟲（有甲殼的動物，如龜類、節肢動物和蝦蟹貝類），鱗蟲（魚和蛇等有鱗片的動物），和沒有毛、鱗、羽、甲覆蓋的倮蟲（如人、蚯蚓和蛙類），所以草蟲畫描繪的對象也就不限於一定是昆蟲。背景也不限於花草，可能是河岸邊，樹梢，和任何生活場域的一隅，或許以描繪人們生活周遭小動物的生活樣貌作說明更貼近草蟲畫的範疇。

雖說草蟲畫不限於描繪昆蟲，但相較於其

他物種來說，昆蟲無疑是草蟲畫構圖中最常出現的類群，尤其是各式的蝶蛾與鳴蟲（如螽斯、蟋蟀和蟬等）。推測其原因除了人們日常生活周遭出現昆蟲的機率相較其他物種的確較高外，蝴蝶、螽斯、蝗蟲、蜻蜓等的確也是在庭院花草和郊外田野間極易發現及觀察的物種，利於寫生；而其美麗多變的外部形態（各式蝶蛾），聲音各異其趣（各式鳴蟲）應也是吸引畫家目光的原因之一；再者，如蝴蝶（音同耑）與蜜蜂（音同封）等在衍生的寓意上尚有吉祥祝賀的意涵，因此更為入畫的首選。

從生物學角度看草蟲畫

無論是精細的寫實，抑或歡暢的寫意，在欣賞畫家的畫技與巧思之餘，筆者更不自覺會留心畫中所透露的生物學訊息，觀察本次展出的草蟲畫大致可區分為以下幾種類型。

一、寫生（實）自然

前人研究以為深刻的觀察乃歷代畫家描繪草蟲時所秉持的基本原則，² 而觀察作品也發現寫生自然的確佔有相當比例，所描繪的多是草蟲與其生存環境間的互動關係，但也不排除有類似擺拍構圖的可能。綜觀這類作品的場景類型有：（一）反映草蟲的活動季節和生態棲地：清蔣廷錫（1669-1732）、張照（1691-1745）書畫合璧一系列的冊頁便具備此特色，透過畫面中的植物種類及狀態，可以推知描繪的季節和棲地類型。如〈秋蘿蝗蟲〉（圖1），圖中的剪秋蘿與望江南兩種植物都約在夏至秋季開花，前者喜涼耐寒，後者好溫暖，但都性喜濕潤，畫中的蝗蟲是為劍角蝗，大多活動在平地至低海拔山區的草叢間，以植物莖葉為食，因此或可想像這是描繪夏秋之際淺山草叢一景。宋吳炳（生卒年不詳）的〈嘉禾草蟲〉（圖2）所勾

圖1 清 蔣廷錫、張照 書畫合璧 冊 秋羅蝗蟲 國立故宮博物院藏 故畫003447

圖3 元 錢選 昆蟲 冊 螞蟬 國立故宮博物院藏 贈畫000402

圖2 宋 吳炳 嘉禾草蟲 冊 國立故宮博物院藏 故畫001289

勒的則是一幅稻田生態系，畫中有二株垂穗的水稻，停棲在稻葉上的蜻蜓提示該處應該是塊水田，因為蜻蜓通常喜於水塘濕地的周邊活動，而蝴蝶與花虻則是農田裡常見的授粉昆蟲，後者雖為蠅類，但其擔任植物授粉者的角色完全不遜於蜜蜂，在現代的設施農業（如溫室、網室栽培等）上更是重要。

（二）描繪不同種草蟲間的互動關係：元錢

選（1239-1301）昆蟲冊〈蟻螳〉（圖3）所描繪的是自然界昆蟲屍體被分解清除的過程：死亡後的螳螂屍體被一群螞蟻尋獲當作食物，牠們合力將之搬運、肢解，準備回巢享用。畫面中的螳螂仰臥，其腹部的體節、腿及腿上的剛毛都表現得非常細緻，螞蟻的身體則用深淺及大小墨點表現出分節，再以細線勾勒觸角及六足，螞蟻個體被安排錯落圍繞在螳螂屍體的周

圖4 宋 李迪 秋卉草蟲 冊 國立故宮博物院藏 故畫001246

圖5 清 楊晉 畫花鳥冊 冊 古木蜂窠 國立故宮博物院藏 故畫003213

邊，甚至爬在其上，彷彿正在商議如何將這龐然大物帶回家，畫面雖是靜止的卻又極富動感。宋李迪（約活動於 1162-1224）的〈秋卉草蟲〉（圖 4）則是一幅描繪捕食者與獵物之間關係十分有趣的作品，畫面中枝葉上的螳螂正扭頭看向振翅飛走的金龜子，一副十分扼腕的樣子，想來是伏擊失敗被獵物逃走了。螳螂深具特色的三角臉及高舉的鐮刀型前腳，中規中矩展現屬於捕食者的氣勢；倒是那隻逃逸的甲蟲引起筆者關注，黑色如鳥翼般的膜翅以及飛行時不上掀的翅鞘，讓昆蟲專家們在初見這幅作品時議論頻頻，最終由國立中興大學昆蟲系的分類專家樂大春博士解疑表示只有在花金龜及糞金龜的特定類群飛行時翅鞘是不上掀的，³刷新大家對鞘翅目昆蟲飛行的認知，能從畫中獲取新知誠一樂也！

（三）記錄對草蟲行為的觀察：現代人使用縮時錄影記錄生物行為的變化，古人則是將長時間的觀察發現濃縮成一靜止畫面，另輔以文字敘述加以呈現。清楊晉（1644-1728）《畫花鳥冊》〈古木蜂窠〉（圖 5）中的主角無疑是樹上那群蜂和樹下仰頭觀望的松鴉。腹部黃黑相間的線條是蜂類的辨認特徵之一，然屬於膜翅目的蜂應該有二對透明的翅，但因飛翔時其前、後翅會以翅鉤相扣合連結一起振動形似一翅，所以就當時的觀察條件而言，畫家只畫出一對翅也算可接受。題為蜂窠，窠係指巢穴，畫面中卻未見到蜂巢是為何意？如從昆蟲學的角度來解讀，這幅畫所描述的很可能是蜜蜂的分蜂（封）行為。在蜂群繁衍的過程中，或是巢中過於擁擠，或是其他原因，老蜂后会帶著巢中部份的工蜂離開另築新巢，而將舊有的蜂巢留

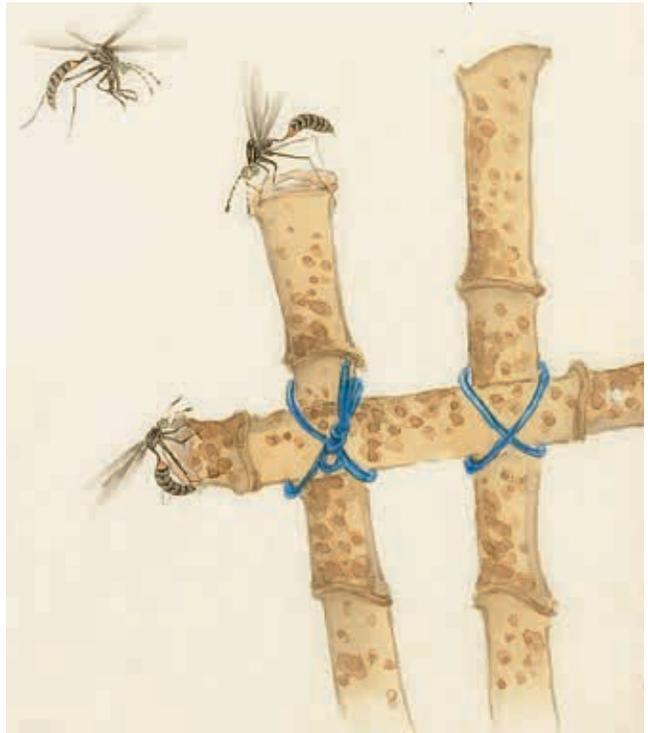

圖6 清 《毛詩品物圖考》（四） 螟蛉有子蜾蠃負之 國立故宮博物院藏 故畫003656

給新蜂后，此行為稱作分蜂（封）。畫面中所呈現的應該是離開的蜂群正聚集在樹梢，蜂后雖在其中但無從分辨，環繞聚集的原因之一是蜂后暫棲於此，所以工蜂便圍繞著牠在附近徘徊；另一可能則是蜂群已擇定準備在此處建立新巢。畫面中蜂群的數量並不算多，實際上分蜂（封）時的蜂群可能更為壯觀。

另一件展現古人對昆蟲行為細緻觀察的實例則是關於螟蛉子的故事，千年前的《詩經·小雅》便記有：「螟蛉有子，蜾蠃負之，教誨爾子，式穀似之」，寄寓即便不是親生的孩子，經過細心溫情的撫育，仍可能栽培出如同親生孩子一般。顯示古人很早就注意到有一種胡蜂（蜾蠃），會帶著螟蛉子（即青蟲，螟蛾的幼蟲）回巢，經過一段時間，巢中會飛出新一代的胡蜂；本次展品中的《毛詩品物圖考》（四）〈螟

圖7 清 朱汝琳 畫草蟲 卷 局部 國立故宮博物院藏 故畫001738

蛉有子蜾蠃負之》正是在描繪這個故事。(圖6)畫面中有二隻蜾蠃正停在竹籬笆上，停在側邊的那隻看似正在填土封口，另一隻才正準備飛過來。畫上的題字述及蜾蠃會帶回青蟲放進中空的洞裡，七天後就會有新的蜾蠃羽化出來。蜾蠃，實際上就是泥壺蜂，為一種獨居蜂，築巢育幼皆是獨來獨往，牠們可以濕潤的泥土自行造壺狀的巢，也會利用現成的竹孔或樹洞，畫中的蜾蠃就是以現成竹節的孔洞作巢。被麻醉的螟蛾幼蟲被帶回洞中塞好後，雌蜂便會在其身上產卵，再將洞口用濕泥封起來，蜂的幼蟲孵化後就會以螟蛾幼蟲為食，吃完後化蛹羽化為成蟲飛出。古人觀察到蜾蠃築巢帶回螟蛾幼蟲的行為，也發現經過一段時間後從巢中離開的是蜾蠃，因而想像出美麗的誤會，雖與殘酷真相差距甚遠，但也足以說明前人的確耗費相當長時間觀察記錄昆蟲的行為。

二、圖譜記錄

相較於其他展件，清朱汝琳（約1696-1762以後）的〈畫草蟲〉無疑是一件很特殊的作品，通卷白底，只單純描繪各式廣腰、細腰蜂類、蝴蝶、燈蛾、蠶蛾、長尾水青蛾、蜻蜓、豆娘、螳螂、蟑螂、天牛、金蛛、椿象、蝗蟲、步行蟲和劍角蝗等70隻樣貌各異的草蟲。畫家自述此乃與朋友聚會時一時興之所至，費時一個月所作。從繪畫的角度來看，此件作品或可說能作為臨摹的範本教人如何畫草蟲；但從生物學的角度來看，這批圖像卻好比今日的生物圖鑑，是關乎畫家所處年代生物種類的直接記錄，其價值無庸置疑！比如畫中唯一的蟑螂就形態特徵而言應是美洲蟑螂（圖7），關於牠的起源究竟是在非洲還是東南亞地區學界尚無定論，但其係隨船隻貿易而擴散到全球各處卻是不爭的事實，而朱汝琳的畫卷證實至少在清朝康熙年

間中國地區已有美洲螳螂的存在。大家是否還有在畫卷中找到其他熟悉的身影呢？

民國八年（1919）商務印書館印行的〈理科掛圖〉（圖8）則是更近代，也更精密的昆蟲圖譜，除描繪蚱蜢、蝗蟲和浮塵子（又稱為飛蟲、葉蟬）的外型，標示雌、雄間有區別外，還有昆蟲身體及頭部構造的說明，此外生活史的概念也透過螟蛾、苞蟲（可危害稻葉的拚蝶）、蜻蜓與螳螂的生態圖像做說明。此圖上關於昆蟲學的专业用語顯示當時西方科學的知識已然被融入，畫面結構也更接近所謂科學繪圖，即客觀清楚的描繪出事實或物體，雖然在一些細節上存在謬誤，卻也不失為記錄科學知識探索的歷程，這類畫作教育目的更甚其他。

三、誇張怪奇

有少數草蟲畫作品則明顯不寫實，甚可說是誇張怪奇；推測有些或許是為了強調某些特性而作，如清華岳（1682-1756）的《寫生冊》（二）〈草蟲〉（圖9）中，蜻蜓和蝴蝶的體型比例皆偏大，模樣也不好看，對於捕食性的蜻蜓與壁虎更有著刻意誇大的描寫。畫面中的蜻蜓正在吞食一隻疑為雙翅目的蟲子，尖銳的大顎、刻意突顯的大眼（與真實蜻蜓的複眼不同）和猙獰扭曲的身體可能是為強化捕食動作的張力而極盡誇張，畫面中央下方石頭上的壁虎也有著與身體不成比例的爪子，與真實生物都存在著顯著差異。抑或畫家是為配合描繪特殊異象刻意而作，如清門應兆（生卒年不詳）

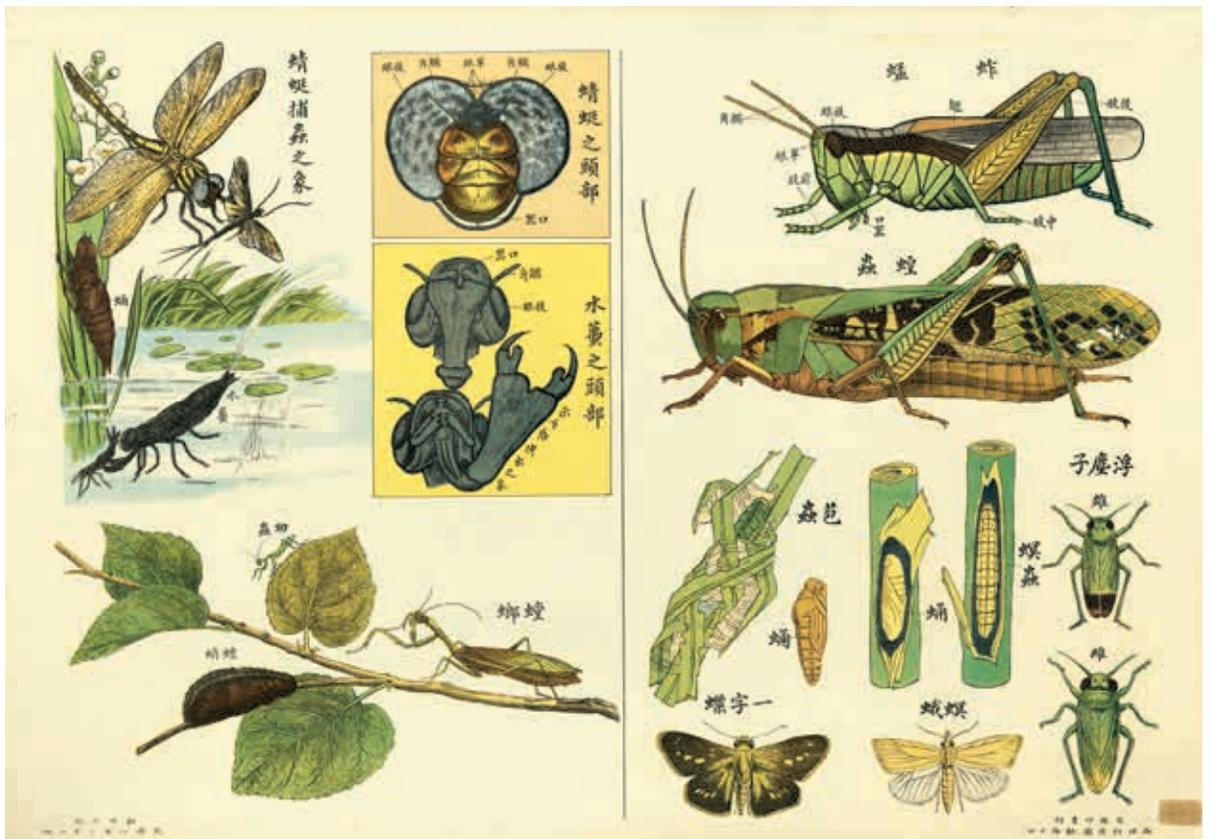

圖8 理科掛圖（蚱蜢蝗螂）單片 民國八年二月二版 國立故宮博物院藏 故處000028

圖9 清 華岳 寫生冊（二）冊 草蟲 國立故宮博物院藏 寄存001606

《補繪蕭雲從離騷圖下冊》〈魂兮歸來之三（西）〉中描繪「赤螳若象，元蠶若壺些」（圖10），《離騷·招魂》裡用有如巨象般的紅螳蟻，以及葫蘆般大小的蜂來形容西方環境之險惡。圖面中無翅者為螳（同蟻），有翅者為蠶（同蜂），畫家筆下蟻、蜂均以簡單線條勾勒，主在觸角形式及翅的有無上表現出差異。同為膜翅目的螳蟻和蜂類親緣關係的確很接近，螳蟻的觸角為膝狀，蜂類則因種類不同觸角可能有多種形式。螳蟻的生殖型其實也有翅（圖11），只是二對膜翅在完成婚飛交配任務後便會脫去，以利於鑽入岩石或土壤縫隙中築巢。然關於牠們身型的描述就目前昆蟲學的知識而言就很匪夷所思，已知現存最大的螳蟻種類——非洲行軍蟻（driver ant）的蟻后身長大約4～6.3公分，⁴

圖11 螳蟻巢中的生殖階級是有翅的，婚飛交配結束後就會脫去。 作者攝

圖10 清 門應兆 補繪蕭雲從離騷圖下冊 冊 魂兮歸來之三(西) 國立故宮博物院藏 故畫003391

化石紀錄上最大的巨蟻蟻后體型也僅和蜂鳥一般大；⁵全世界體型最大的胡蜂——大虎頭蜂（*Vespa mandarinia*）蜂后體長可超過5公分，工蜂個體平均4.5公分，展翅可達7.5公分；⁶就算史前時代地球上曾經出現過巨型昆蟲，也未曾有過同大象一般體型的螞蟻，和葫蘆般大小蜂類的紀錄。是以這類畫作並非寫實，而是畫家特意繪製。

蟲如其名？真有其蟲？

很多人在欣賞古人草蟲作品時或許心裡都有這些疑惑，然這些問題看似簡單，卻也是大哉問！筆者以為要探究此類問題之前，要先釐清的是作者究竟是以寫實或是寫意方式完成此作品；若是寫實，繼續探究物種名稱和其真實性才有意義；若本就是寫意，形態特徵僅能做為參考，深究探尋的意義便不大。昆蟲名稱的使用也是個錯綜複雜的課題，昆蟲種類繁多，名稱本就繁雜，加之地理和語言的差異，古往今來，更是積累各式名稱，即便在科學研究上，分類學家要解決同物異名、異物同名的問題從來都不是件簡單的事。如古人所謂的莎雞、絡緯、絡絲娘、紡織娘、蠨蠸就現今昆蟲學知識

而言應該都屬於直翅目螞蟻科的昆蟲，但若要進一步問這些俗名（指任何非拉丁學名的名稱）實際對應現今昆蟲學上的哪一物種？或想討論不同文字紀錄中提到的莎雞是否都是同一物種？都需要有更多直接的證據。至於作品中的蟲是否真的存在，在排除畫家隨興創作及另有目的的可能性後，如以生物多樣性的角度來看，沒見過不代表不存在，世界上確實有許多美麗的物種在來不及和世人宣告牠的存在即謝幕。透過畫家的筆，我們或可一窺牠們曾經美麗的身影。

結語

畫家落筆，無論寫實或寫意，都是對生活周遭的一種紀錄。在那個沒有相機、手機的年代，藉由這些珍貴圖像傳達關於過去特定時空的訊息。身為一個昆蟲學者，驚豔於在沒有任何放大設備的條件下，古人對於微小蟲體能做到如此精細的描繪；圖譜式畫作所呈現的物種百態，也提供學界關於該時空背景下的生物相輪廓，與實體昆蟲標本同樣具有指標性意義。期待在炎炎夏日裡來與畫中草蟲捉迷藏的大朋友小朋友們，也能從中挖掘寶藏，看出樂趣！

作者任職於本院登錄保存處

註釋：

1. 蟲，《教育百科》<https://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E8%9F%B2>（檢索日期：2022年4月29日）。
 2. 王耀庭，〈說草蟲畫——兼記故宮草蟲畫特展（上）〉，《故宮文物月刊》，41期（1986.8），頁79-86；劉芳如，〈中國古畫裡的草蟲世界——草蟲天地特展介紹（上）〉，《故宮文物月刊》，220期（2001.7），頁4-21。
 3. Insect Day 2022, YouTube, accessed June 9, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=SnibUKJPjTM>.
 4. *Dorylus*, Wikipedia, accessed May 10, 2022, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dorylus>.
 5. *Titanomyrma*, Wikipedia, accessed May 13, 2022, <https://en.wikipedia.org/wiki/Titanomyrma>.
 6. Asian giant hornet, Wikipedia, accessed May 10, 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Asian_giant_hornet.
-