

结构与画法介绍●临摹要点介绍●技法要点演示●技法要点提示●范画临摹练习●范画配景画法

美术爱好者之友

范画临本

许德仁 著
王汇涛

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

画鱼虾

图书在版编目(CIP)数据

范画临本·画鱼虾 / 许德仁, 王汇涛编著. —南京: 江苏美术出版社, 2008.6

(美术爱好者之友)

ISBN 978-7-5344-2580-6

I. 范… II. ①许…②王… III. ①鱼—草虫画—技法(美术) ②虾—草虫画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065499 号

策划指导 徐华华

责任编辑 王左佐

装帧设计 徐宝娟

杨 昕

审 读 袁熙阳

责任校对 吕猛进

责任监印 贲 炜

书 名 范画临本·画鱼虾

编 著 许德仁 王汇涛

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华书店集团有限公司

制 版 南京水晶山制版有限公司

印 刷 南京凯德印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/12

印 张 4

版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-2580-6

定 价 20.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

许
德
仁

江苏省无锡市人。1966 年毕业于张家口解放军外国语学院, 后进修于无锡轻工大学造型系。曾任无锡市工艺美术研究所副所长。现为无锡市老年大学国画教师, 高级工艺美术师, 江苏省美术家协会会员。

王
汇
涛

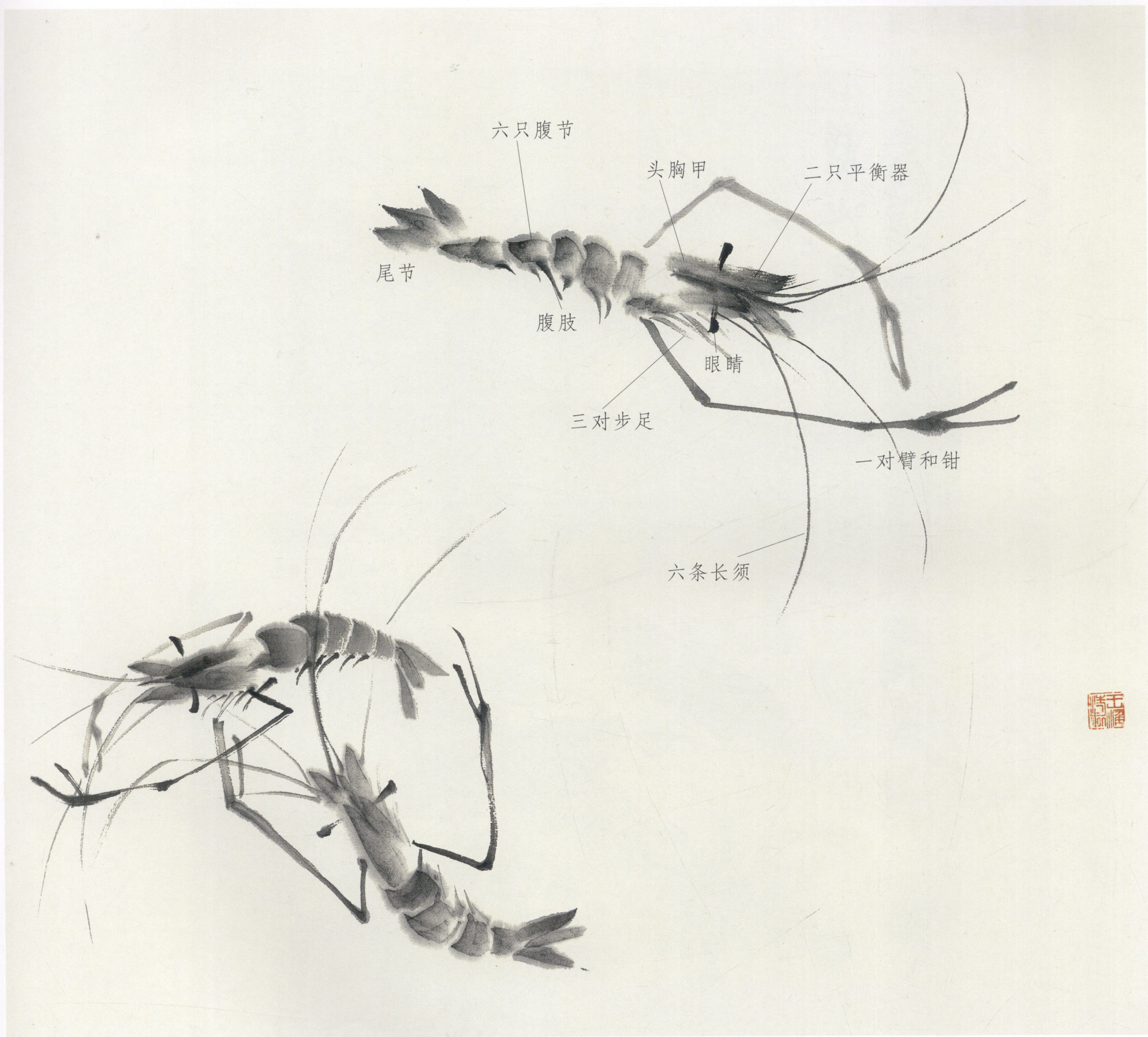
山东省潍坊市人。2005 年毕业于中国美术学院国画系花鸟专业, 学士学位, 师从闵学林、徐家昌、田源、彭小冲、卢勇等名师。现为南通市书画院专职画师, 江苏美术家协会会员。

一、鱼虾的结构与画法介绍

鱼的结构与画法

鱼的种类繁多,写意花鸟画中常用来表现的有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳊鱼等。画法多种多样,一般先画出鱼头、身体、尾巴的大体色块之后再根据结构特征勾出背鳍、腹鳍、尾鳍。图画中的鱼,都是经过艺术加工、提炼和夸张手法创作的。

虾的结构与画法

国画中以画河虾居多。画虾首先要分清结构方能下笔，虾的结构分为虾头、虾身、虾尾、大钳、步足、腹肢和长须。虾相对于鱼来说，虾身较小，要达到准确、简练，尤其在形神兼备的把握上有一定难度，这就需要我们长期地观察和不断地临摹学习。

二、临摹要点介绍

主次关系 在传统中国画创作的过程中,首先要考虑画面表现主题,以主题决定所要表现的主体。画面主次对比越强烈,主次关系越鲜明。图中前景两条具体的鱼与背景中的小鱼有着较强的主次对比。

虚实关系

虚实对比是中国画常用的表现手法之一,在形象上表现为显露和隐藏,在笔墨上表现为浓和淡。图中一条鱼全部显露出来,另一条鱼藏于莲蓬之下,整个画面有隐有现,在矛盾之中求得最终的统一。

王 璜
璜

疏密关系

聚者少为疏,聚者多为密。画中虾大多聚集在左边成密,右上角虾单独远离群体为疏,疏和密是矛盾统一的关系,古有“疏可走马、密不透风”之说,可见疏密关系在中国画构图中有着重要的地位。画面中如有加入其他物象的穿插关系,也可以视为疏密关系的另一种表现方法。

藏露关系

物象安置于前为露,被挡于物象之后为藏。画中有物象的藏露才有了前后的空间关系,才能在二维空间的平面上创造出三维空间的感觉。本图的虾群中有三只虾呈全露状,另三只虾被叶片所挡。藏称之为含蓄,露称之为直白。在表达画面意境时以含蓄为上,若主体呈平面罗列则犹如写文章的平铺直叙。

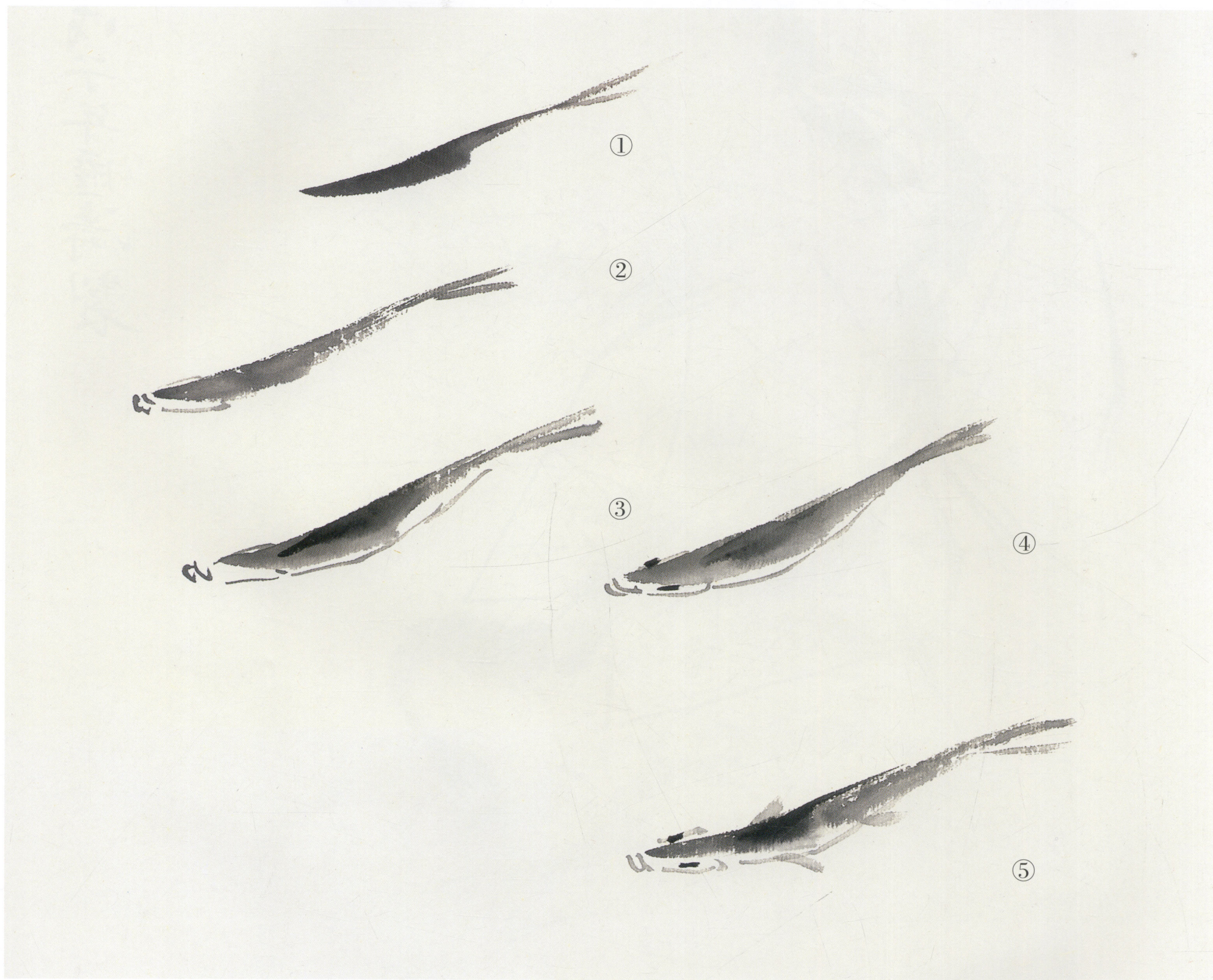
开合关系 开合也是一对矛盾关系,画面中就是要制造各种各样的矛盾,然后再化解矛盾并最终达到画面的协调统一。图中反方向游动之虾可理解为“开”,相同方向游动之虾可理解为“合”。大势之中的虾群呈“S”形分布,呼应者可以理解为“合”。开合关系无处不在,不可片面机械地照搬模式。

戊子年匯濤製

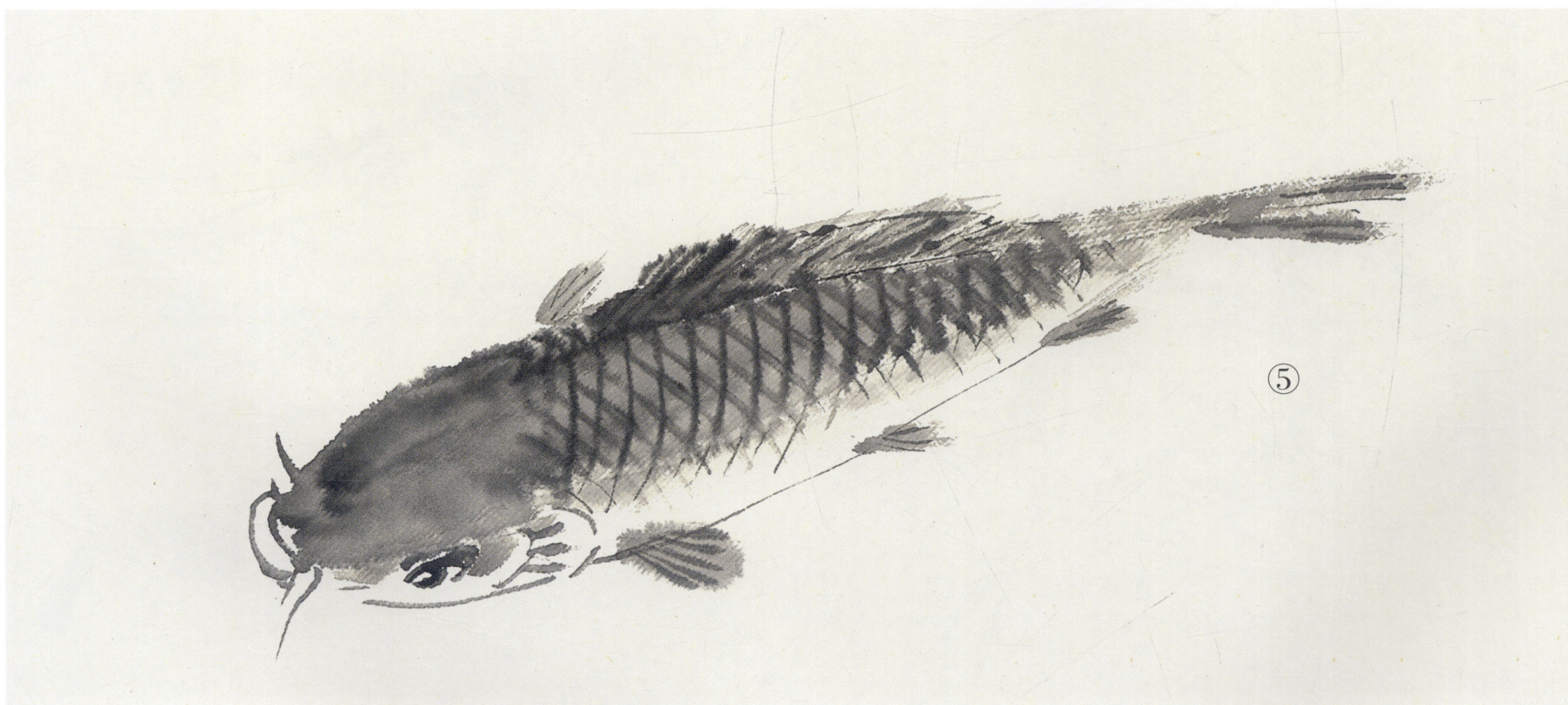
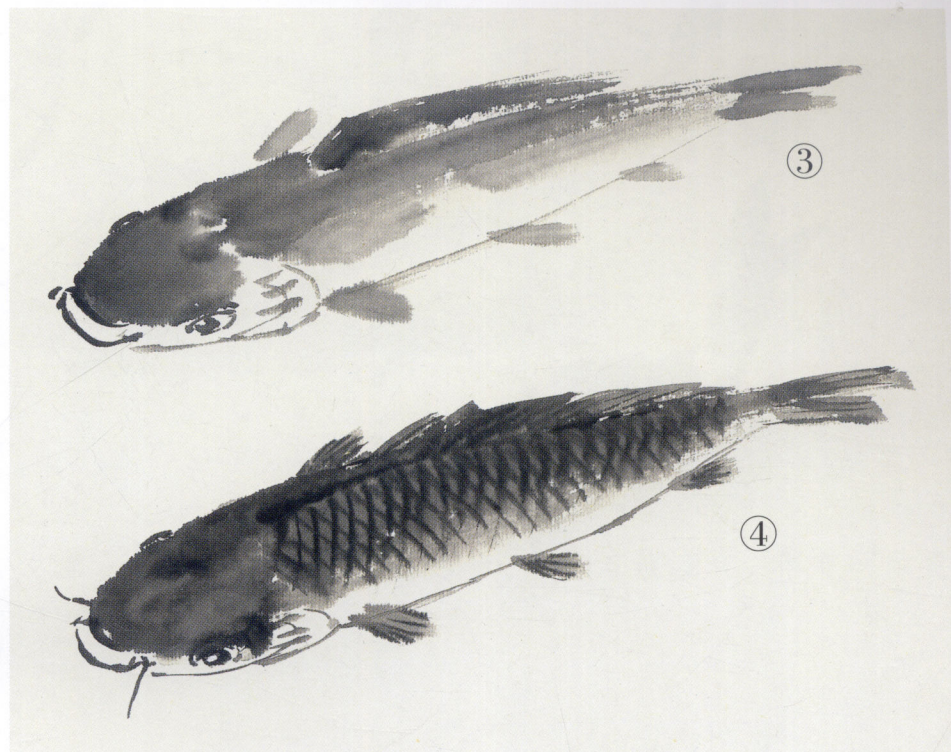
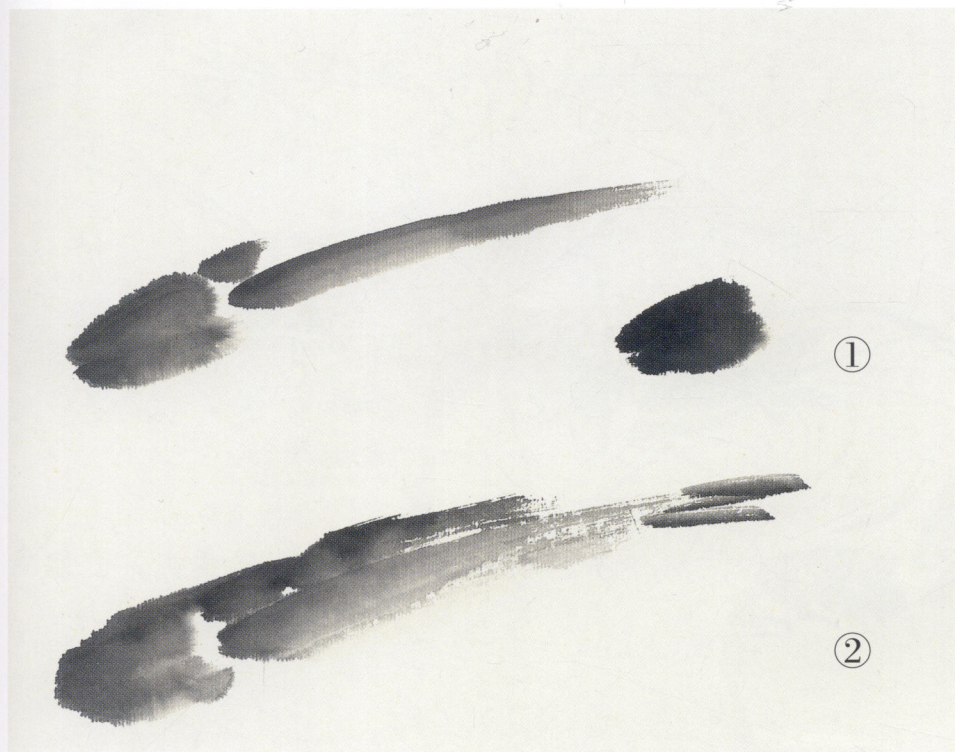

呼应关系 呼应关系强调画面中物象与物象之间的联系,若无联系则显孤立。图中上方两虾似与下方之虾在对话,画面传达出了“故事性的情节”,可以让观众产生遐想。

三、技法要点演示

没骨鱼的画法 小鱼的结构相对来讲比较简单。①笔尖蘸墨由头部到尾部一笔完成,顺势两笔画出尾部,用笔时注意勿大小一样。②再画出鳍,浓墨中锋画出眼睛及嘴巴,并要注意嘴巴线条不可粗细一样或画成封闭的线条。③身上的背线可画可不画;若画则需用笔轻,勿过于浓重而伤害画面。④⑤注意身体的大势,勿全呈“一”字状。

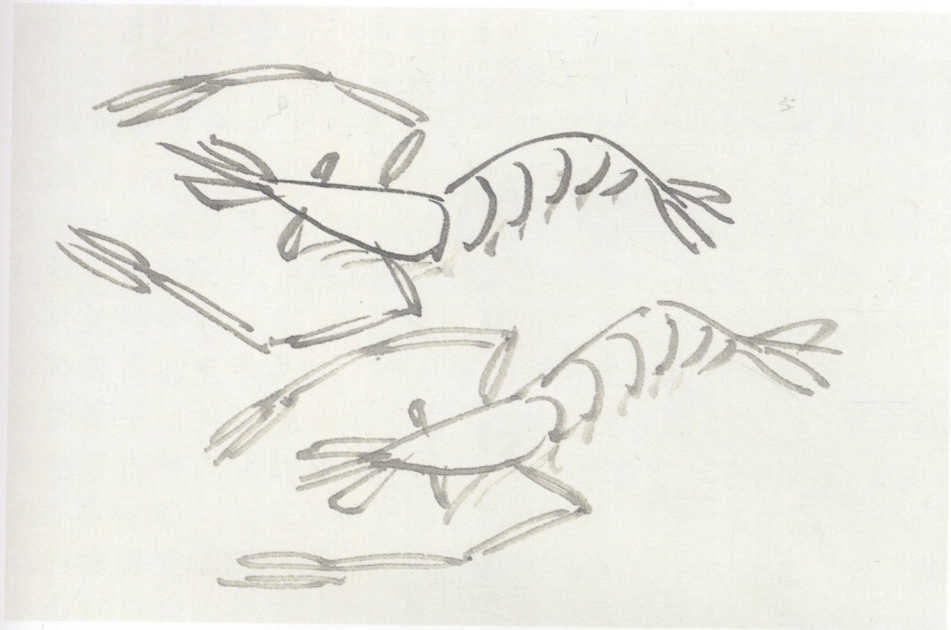
双勾鱼的画法

①画大鱼用笔也不需繁多,但应控制好水分及墨色的变化。②点画身体部分时要果断出笔,把握好身体的大结构,无需拘泥于细节的得失。③图中为浓墨勾眼,侧锋画脸面,再勾出嘴巴,并要注意线条的变化。④身体墨色由左到右呈现出由浓到淡的细微变化。⑤待鱼身墨色稍干时勾出腹部,画出背及腹、尾鳍。最后浓墨勾出鱼鳍或身体上的线纹,调整画面完成。若鱼身墨色过淡可等身体墨色快干之时用浓墨枯笔侧锋皴擦来调整。

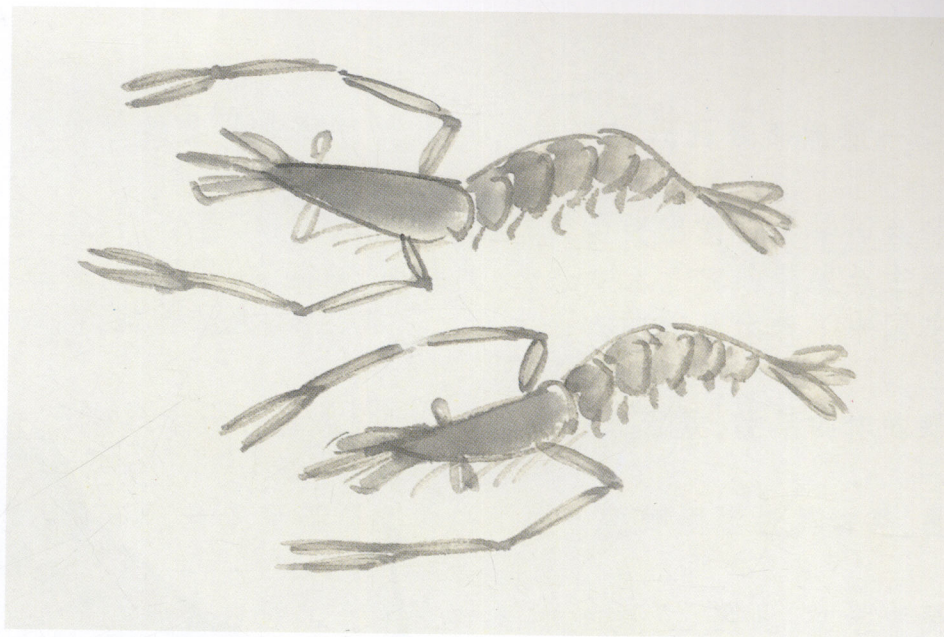

没骨虾的画法

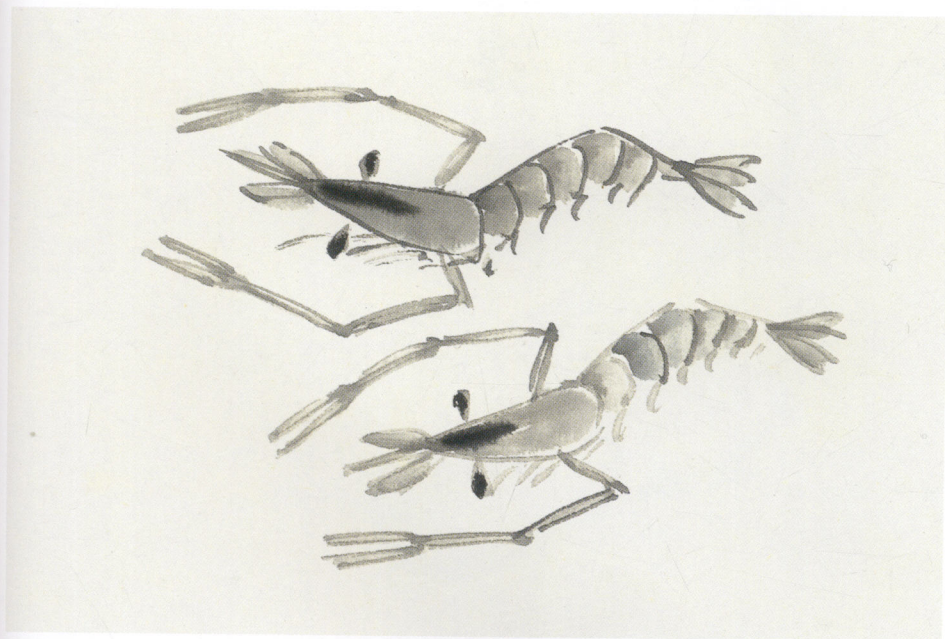
虾的造型略为复杂,身体上点、线、面的构成也较为明显。①首先用淡墨色点出头部。②后用微浓之墨画出其头部的下方。③画平衡器,侧锋完成。要注意透视关系,虾的平衡器根据形态会有大有小。④画虾身墨色要清,水分不可过多,否则会画成烂虾一尾。但又不可过少,少则虾不明。然后画出尾部。⑤在头胸部墨色快干时画出头部的深色内脏。⑥最后根据画面的大关系画出或浓或淡的长钳,以浓墨画出眼睛,中锋淡墨或微浓之墨画须,并要注意线条的组织规律和穿插关系。

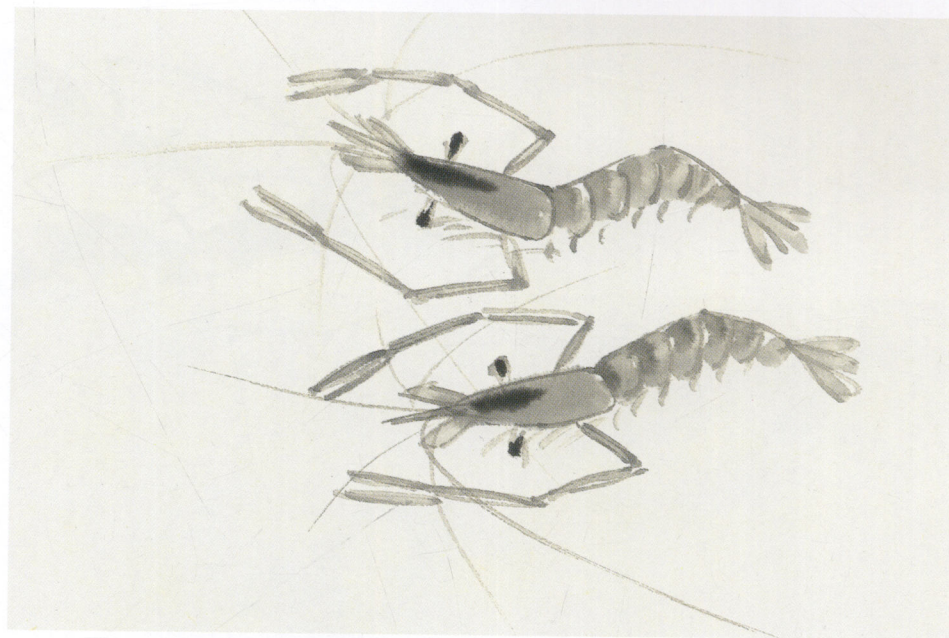
步骤 1 淡墨勾出虾的轮廓,注意用笔松弛灵动,要表现出虾的动态。

步骤 2 淡墨渲染虾身体部分,应有浓淡变化。稍有间隙更显其灵活,但要自然。

步骤 3 墨色未干时用浓墨点画眼睛、头部与内脏。

步骤 4 淡墨细线画虾须,线条细而挺拔,并要有方向变化,以表现出虾的神态。

双勾虾的画法

虾的形体结构有“S”状、“V”状、“括号”状、“之”字状和“一”字状。虾的眼睛可与身体垂直,也可前倾或后仰。长须可聚可散,大钳造型犹如人的手臂一样可以做出各种各样的动作。读者可以细心体会绘画当中的“拟人化”的处理方式。

没骨与双勾结合画法

双勾画鱼以鲢鱼居多,掺以没骨的画法可以使画面更加生动活泼。画鱼一般头部、身体、鳍、姿态、尾等以没骨法表现,眼、鳃、腹部以双勾法表现。画面当体会其点、线、面的组合规律,不可千篇一律。一般多用勾勒法画小鱼,块面法表现大鱼。双勾虾需注意线条的节奏,不可没有断点,身上的淡墨要等线条干后再复加。

四、技法要点提示

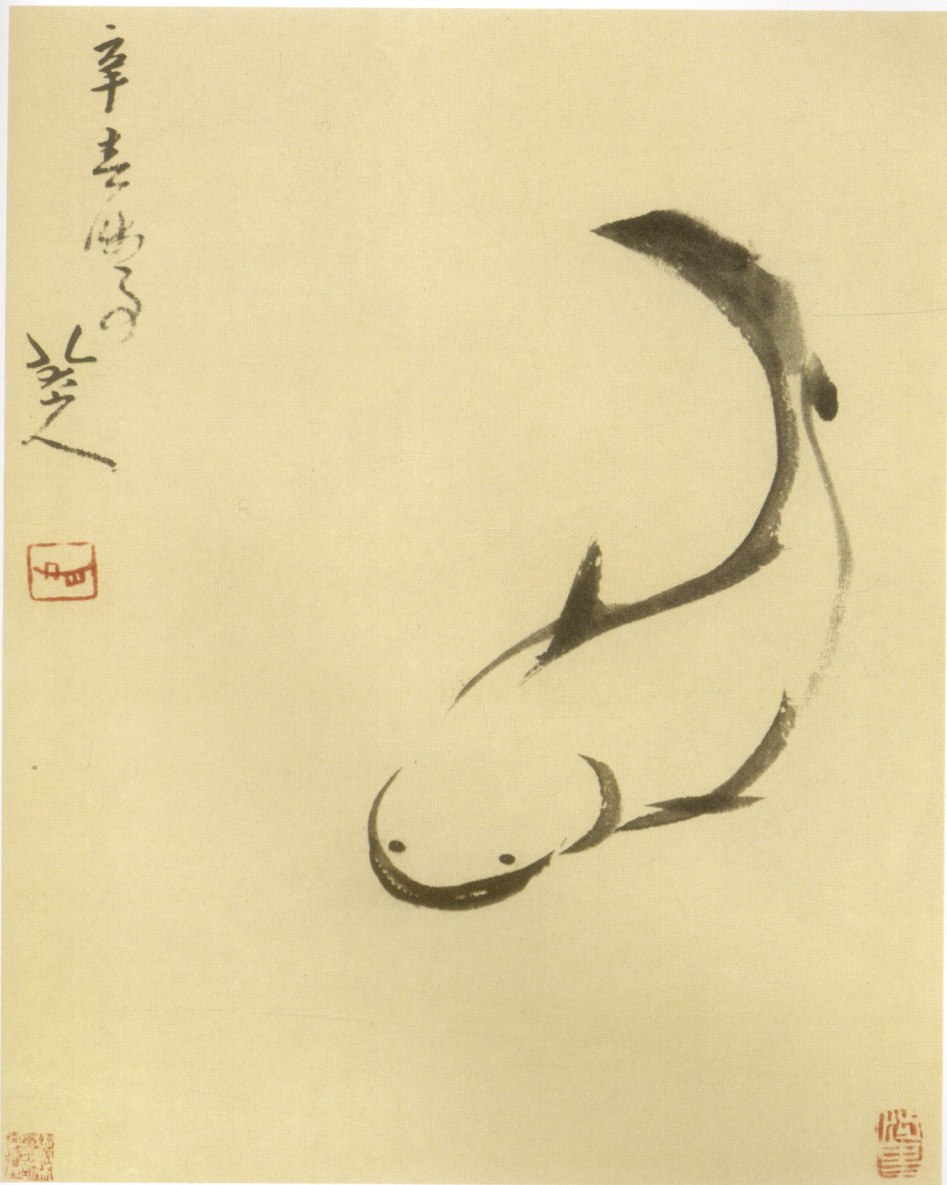
鱼虾题材在历史上入画较早,从早期古代的陶器到后来历朝历代的绘画作品中都广泛出现,似乎历代画家都能撒一二笔鱼草。

历史上画鱼最具风格的当推清代的八大山人(朱耷),其鱼画得凝重、洗练、含蓄、雄浑、朴茂、静谧。最为突出的在于其画鱼时把拟人化的眼神、情感移植于鱼目的表现中,使之或惊警、或孤傲、或顾盼、或沉思、或酣眠、或稚气,神态动人。他的题跋与主题紧密地结合在一起,言简意赅。他创造的艺术形象以形写神,神超理得,独特动人,寓目难忘。八大山人的作品代表了中国花鸟画极高的艺术成就,推进了花鸟画理论与实践的发展。

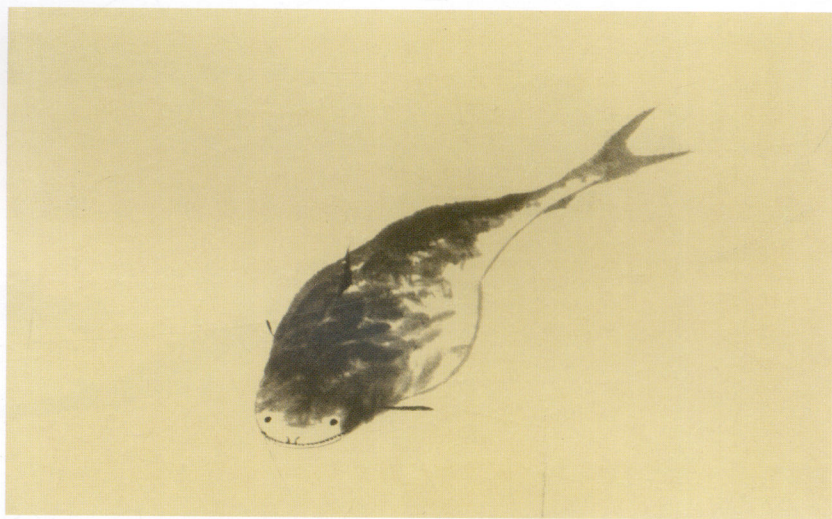
画虾高手当推近现代的齐白石。其虾笔墨洗练明净、造型生动概括,可与八大山人媲美。齐白石一生画虾无数,晚年创作的虾达到了出神入化的境地。夸张的艺术造型,成为中国画画虾的典范之作。

鱼虾结构简单,用笔需概括其形态和神情,需要“言简意赅”;不可片片鱼鳞都画,若笔繁墨浑则恶俗不堪。画虾用墨极其讲究,墨色的控制要厚而不浊、淡而不薄,体现出虾的透明度。

画鱼虾应当心中有活的“鱼虾”;若不先思而后落笔,在不知其结构与神情动态的情况下容易画成“死鱼虾”。因此,初学者要从生活中多观察体会,并参照相关技法、结合实践,才能创作出生动优美的鱼虾作品。

清 朱耷 《杂画册之八》

清 朱耷 《鱼鸭图卷》(局部)

近现代 齐白石 《虾》

五、范画临摹练习 1

步骤 5 汁绿色点画出浮萍,调整画面,烘托气氛。最后落款完成。