

XIEYIJINYUJIFA XIEYIJINYUJIFA

月題秦觀白於沈陽
魚人栾璋

写意金鱼技法

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

辽宁美术出版社

栾禄璋 著

国画技法丛书

写意金鱼技法

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意金鱼技法 / 栾禄璋著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
1997. 12

ISBN 7-5314-1813-4

I. 写… II. 栾… III. 金鱼—写意画: 草虫画—技法(美术)
IV. J 212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第24240号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/16 字数: 18千字 印张: 5

印数: 1—3 000册

1997年12月第1版 1997年12月第1次印刷

责任编辑: 杜野 责任校对: 张亚迪

封面设计: 阎义春 版式设计: 杜野

定价: 28.00元

金鱼的联想

● 栾禄璋

还在孩提时，我家门前的胡同里，春夏季节常有一个老者，慈颜善面，担着一个担子在门前吆喝：“谁买金鱼啦！”那担子一头是个大木盆，里面全是金鱼；另一头是个架子，架子上放的是各种型号的小玻璃鱼缸，有的鱼缸还带有色条，加上几尾游动的小金鱼，非常好看。这金鱼担子常常被好多孩子围得紧紧的，不过那时家里很穷，只有看的眼福，却无钱来买。那木盆里的鱼、玻璃缸里的鱼，五彩缤纷，红的似火，黑的似漆，白的似云，花的似锦，虽然我都叫不出什么名字，但那活泼可爱的“小东西”，常常吸引得我连饭都忘记吃，如若不是母亲来喊，我会几个小时地蹲在那里，看个没够。又有谁能想到，在以后的岁月里，就是这小金鱼，却和我结下了不解之缘，我没完没了的画起小金鱼来，直到现在也从没有歇笔过。

随着年龄的增长，我成家了，并有了孩子，生活比起我的童年，真是天壤之别。生活虽然好起来了，但街头卖小金鱼的却很少见，只能在公园里见到，每当我画金鱼时就想到了公园、想到了我的童年。平时很难得闲带着孩子去公园玩玩。看到孩子一蹦老高玩的痛快，大抵是作父母的为孩子的高兴笑开了花吧！有时我却笑不起来。

假日的公园，男女老少，熙来攘往，步入园中，看到花房前围了一层人，孩子爱热闹，还未经大人同意，早已钻入人群里了，我只得在人群外等着，可是，时而传来的嘻笑声，引起了我的好奇，翘脚一看，原来是卖金鱼的，那装在小玻璃缸中游动的小金鱼，使得小朋友眼睛放光，儿时见到的那种小巧的玻璃鱼缸，在心目中又呈现了出来……眼前这是多么动人的场面啊！难怪自古以来，描写“鱼”的画家那么多呢！

中国文化，有着悠久的历史，中国的艺术成就是异常辉煌的。看到眼前这动人的场景，使我联想起：人们为何辛勤劳动一年，在新春，扫尘之后，一定要将室内好好布置一下，买张年画，挂在墙上，干干净净迎新春。而人们买年画，总特别喜欢那有“鱼”的图画，这大抵自古以来，自然的“鱼”早就吸引着人吧？虽然90年代城乡面貌一新，城市的楼房，室内很少再挂年画，但有“鱼”的形象小摆设仍然不少呢！况且“鱼”与“余”又是谐音，有谁不喜欢劳动一年后，所生产的物资能够有“余”呢！

鱼形，作为艺术品的出现，在我国历史是相当悠久了，贯穿着几千年来的阶级社会。处于最底层的奴隶，希望自己的生产有余，但往往由于奴隶们所处的低下地位，他们生活中的一点点希望常常被少数剥削者剥夺光，靠老天爷开眼赐福于他们，虽然这是不可能的，也永远实现不了，可是残留在人们头脑中的幻想却是丰富多彩的，这是一切剥削者所压不倒拿不去的。所以他们就把一切美好、幸福，寄托于草、木、鸟、鱼、虫之中，这大抵是我国为什么在民间留传那么多劳

动人民自己创造出的吉祥纹样的由来吧！

至于“鱼形”被利用到图画中来象征幸福有余更是举不胜举。

早在战国时代有个文学家叫庄周的，曾写过一篇抒情小品，赞美过鱼在水中的快乐。

古代还有一首民歌，描写水池中荷花下面的鱼的欢快，民歌是这样写的：

江南可采莲，莲叶荷田田，
鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，
鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。

这是对夫妇爱情美好的形容，从这首民歌中就体现出来了，于是民间就流行了一种“如鱼得水”来象征夫妻的爱情。这也是后来画荷鱼的画家常常爱将这首民歌题在画上以示鱼之乐。

到了唐代，鱼形的应用十分特别，一是作为锁钥使用，叫做“鱼钥”，一定要雕成鱼形。不管是首饰的箱篋还是居室住宅，城门庭院，凡是用锁的，必是这种“鱼钥”，用意是因鱼目日夜不闭，防止偷盗。

二是，用铜质铸成鱼形物，当作凭证使用，上铸文字，分作两半，合符为证，通称为“鱼符”。

三是，在唐代国家的考试制度已很盛行，有一定文化水平的平民，渴望能从考试中得到官爵。据说，黄河中部有大悬瀑，名曰“龙门”，鱼类能跳跃过去，可变龙。因此人们就借用它来比喻考上的就像鱼跃上龙门一样，故称“鲤鱼跳龙门”，于是就把“鲤鱼跳龙门”作为一般幸运的象征了。民间的刺绣以此为主题的甚多。明代，用鱼形图案在织锦上，有一种飞鱼形的衣料，必须有一定的官阶才许穿，名曰“飞鱼服”。

到了清代，就有人用鱼类中的鳊鱼作为题材了，取其“富贵有余”的意思。用鲢鱼形的就叫作“连年有余”。

至于应用到刺绣方面的，多绣双鱼，作八字斜置，如磬形，取其“吉庆有余”的意思。

作为绘画，从唐代以后出现了几个画鱼的名家，作品表现在水中悠游自得的乐趣，千百年来还是那么活泼如生。不过那时画家画金鱼的还很少，多以鲤鱼、鳊鱼、鲢鱼或小杂鱼类多些。至于画金鱼，这要从有金鱼开始，因现实主义画家，绘画题材，多是从现实生活中得来的。据说，金鱼的培养到了宋代，文献中才有记载，说是人工开始培养了观赏的红鱼，是否就是今天的金鱼就不可知了。但在当时过春节时，儿童照风俗玩龙灯和彩色的鱼形灯，这种彩色的鱼形灯就是根据人工培育的红鱼造型变化来的。

到了明代，古籍中就已明确的记载了金鱼这种品种，还说是从小鲫鱼品种培育起来的。杭州的“玉泉观鱼”，那时就已成了西湖十景之一了。

19世纪以来，培养金鱼的风气已遍及全国，这时节画金鱼的画家也就多起来。最有名的如虚谷、吴作人等人。

中国的艺术，开始本来就是劳动人民创造的，这正如同金鱼的培育是一样的。千百年来，被称为最低下的民间艺人们，以他们的生活、劳动为素材，经过加工、整理，创造了我们的民族文化，使这颗艺术明珠，更加绚丽多彩，遍及祖国各地。散失在各处的精美艺术品，就是一个明证。而那些精美的艺术品上，从来也没有他们的名字，至今也不知为谁人所作，而艺术品却从不因此而失其真正的价值。

我所说这些，只不过是从小公园里卖鱼的一个镜头中得到的启示。而我画金鱼虽然画了很长的时间，但都不得要领，真正开始画起金鱼来，那还是在二十几年前，与郭西河教授一起去杭州，在“花岗观鱼”写生，回来我用毛笔随便涂抹金鱼形象，郭先生见了，说有意思，你看金鱼不也是个小生灵吗？接着给我示范，一边画，一边说：“齐白石老先生有句名言：画画要在‘似与不似之间’，太似为媚俗，不似为欺世，你画的太似，我这么画，但你不必学我，学我者死，应在生活中观察、融进自我，成为自己的风格，明天咱们还到那去，你再看看金鱼是怎么游动的，通过它们的游动，又会想起什么？”

不久，一次有机会我和郭先生到北京去看望王雪涛老先生，临出发时郭老叫我带几幅画，顺便请王先生看看。记得我带了一幅葡萄、一幅金鱼，开始展画时，面对王先生我心中直打鼓，怯生生地，没想到老先生看后说好，并非常感兴趣地说：“画金鱼的画家很多，你要多观摹，取长补短，走自己的路，不必学我和西河的……”

回来后，我开始“放任自流”起来，不知画了多少金鱼，总之越发不可收拾。是啊！它们的嘴在不停的一张一合，似乎在述说着什么？可惜我听不懂，这些小精灵，就是这么怪，明知你听不懂，可仍在不停地说。

如今二位老先生先后都已作古，但他们的言容笑貌，依然留在我的心中。特别是每当看到老师给我的那些范画就想起他们的谦虚，对后学的爱护，都说不必学他们，要走自己的路，这里含有大道理，又蕴藏着二老多么大的期望啊！虽然到现在我也没有领悟到真谛，但我始终按先生的教诲画着……

1997年元月16日于三徐书屋

目 录

金鱼联想	
一、金鱼的概述	1
二、观察、写生和默写	1
(一) 观察——熟悉金鱼	1
(二) 对金鱼的写生	1
1. 结构写生	1
2. 动态速写	2
(三) 默写——创作前的必由之路	2
三、写意金鱼的笔墨一般技法	9
四、写意金鱼的画法步骤	10
(一) 侧面金鱼画法	10
(二) 顶面金鱼画法	10
(三) 向下游动的金鱼画法	10
(四) 快速游动的金鱼画法	10
(五) 回头摆尾的金鱼画法	15
(六) 水泡眼金鱼画法	15
(七) 红头金鱼的画法	15
五、写意金鱼的构图	22
(一) 两条金鱼的构图	23
(二) 三条金鱼的构图	25
(三) 四条金鱼的构图	28
(四) 五条金鱼的构图	29
(五) 六条金鱼的构图	30
(六) 八条金鱼的构图	30
(七) 九条金鱼的构图	31
(八) 十条金鱼的构图	31
(九) 多条金鱼的构图	36
栾禄璋画金鱼作品选	

技法

一、金鱼的概述

金鱼是劳动人民培育的一种观赏鱼。据文献记载是从红鲫鱼培育的变种，大约是在宋代，不过说的是一种观赏红鱼。当时世俗非常重视元宵灯节，全国儿童都玩龙灯和彩色鱼形灯，这种鱼形灯，是否就是指的金鱼形象，不可知，但当时杭州却以养金鱼而著名。我想虽然那时的杭州因养金鱼而著名，可以肯定一点，绝不会像我们今天金鱼品种那样之多罢了，但已有金鱼的培养，说明我国劳动人民已相当伟大了。

到19世纪以来，培养金鱼的风气已遍及全国各地。但养鱼方法南北不尽相同。南方天气比较热，养金鱼水必多些鱼儿才能过夏。一般都在庭院的养鱼池内。而北方因天气较寒，多用鱼缸养之，放在客厅窗前作为室内的装饰甚雅，而到冬天必藏于温室，以免冻死。

现在各地公园大多都养殖金鱼，金鱼在人工的培育下，品种越发多起来，其色彩鲜艳。形状小巧，拖着薄纱似的长尾，犹如女人的长裙临风，娇态万千，实在招人喜爱。难怪大人孩子见了常常不忍离去，给人以一种愉快难忘的印象，引来了众多的画家来描绘它，同时也给画家们提供了新的素材。

二、观察、写生和默写

（一）观察——熟悉金鱼

现在能观察金鱼的地方很多，如能买到几尾养在鱼缸内，坐在家中就可仔细观察其形体及游动时的姿态。不过由于金鱼的品种较多，色彩也丰富，有红、有黄、有白、有黑、有花……如就因画画各种都买实在不易，最好的方法，就是到公园专门养育金鱼的地方去观察，因为观察金鱼的形体结构及游动的规律，这是画好金鱼的准备。

在观察的基础上对金鱼产生了浓厚的兴趣，必然生出要画它的动机，这时我们可以对金鱼写生了。

（二）对金鱼的写生

写生我们可以采取两种方法：结构写生和动态速写。

1.结构写生：

结构写生是为了掌握金鱼的外部形态，初学者一定要仔细观察，分辨出不同种类的金鱼外形体态。整条金鱼一般可从三部分来掌握它，即头部、腹部、（也可说是躯干部）尾部。

金鱼的头部有平头和凸头两种。平头头顶不长肉瘤，而凸头有肉瘤，肉瘤长法也由于杂交培育生得五花八门，有的像帽子，有的像蘑菇状，有的又像菊花样，这些都要通过仔细观察来掌握。

金鱼的眼睛一般分为三种，即正常眼，也称为平眼，和一般鱼眼一样，不凸起，一般称为文种类金鱼，与它的祖先金鲫鱼特征相近；另一种称龙眼，眼球凸出眼眶外，形状也多种，人们常称之为龙种类金鱼，与它的祖先金鲫鱼有明显的差异，此种金鱼大眼，色艳丽，种类也多，非常入画；再一种是水泡眼，头部两侧各生一个透明的水泡，眼在头顶上方两侧，有如望天。当然还有的两眼虽然朝天，但没有水泡，此种不甚美观，画者常常舍弃之。

金鱼的腹部大小不一，有的椭圆，有的如纺锤，但一般的都比常见的鱼肚大，故人们常说是金鱼贪吃的结果。

金鱼的尾，变化多样，从大小来分有长尾如裙、有短尾如掌。从形状来分有四尾、有三叉尾、有扇形、有蝴蝶形，即两裂尾，但画者知道结构即可，画时不必苛求，非得像什么形式。

金鱼的鳍很重要，在写生时要多观察它摆动的姿势，因在入画时，它常常起到指示金鱼游动的方向的作用，故画家从不放过鱼鳍的动向，摆放得当，鱼儿就活起来了。金鱼有胸鳍、腹鳍和臀鳍各一对。至于背鳍，也叫脊鳍和尾鳍，是人们容易认识的，这里就不多说了。我画金鱼常将腹鳍和臀鳍合为一对，位置在腹鳍和臀鳍之间，舍了一对，鱼儿显得更得当，人们没有感觉少，原因是臀鳍在鱼游动时，它摆动的范围最少，似乎像船的舵，人们画船时，看不到舵。

画金鱼掌握其结构，目的在于在画写意金鱼时知道取舍什么，舍弃不影响金鱼形态的次要部分，强化夸张金鱼的主要部分，方能画得生动。（见图）

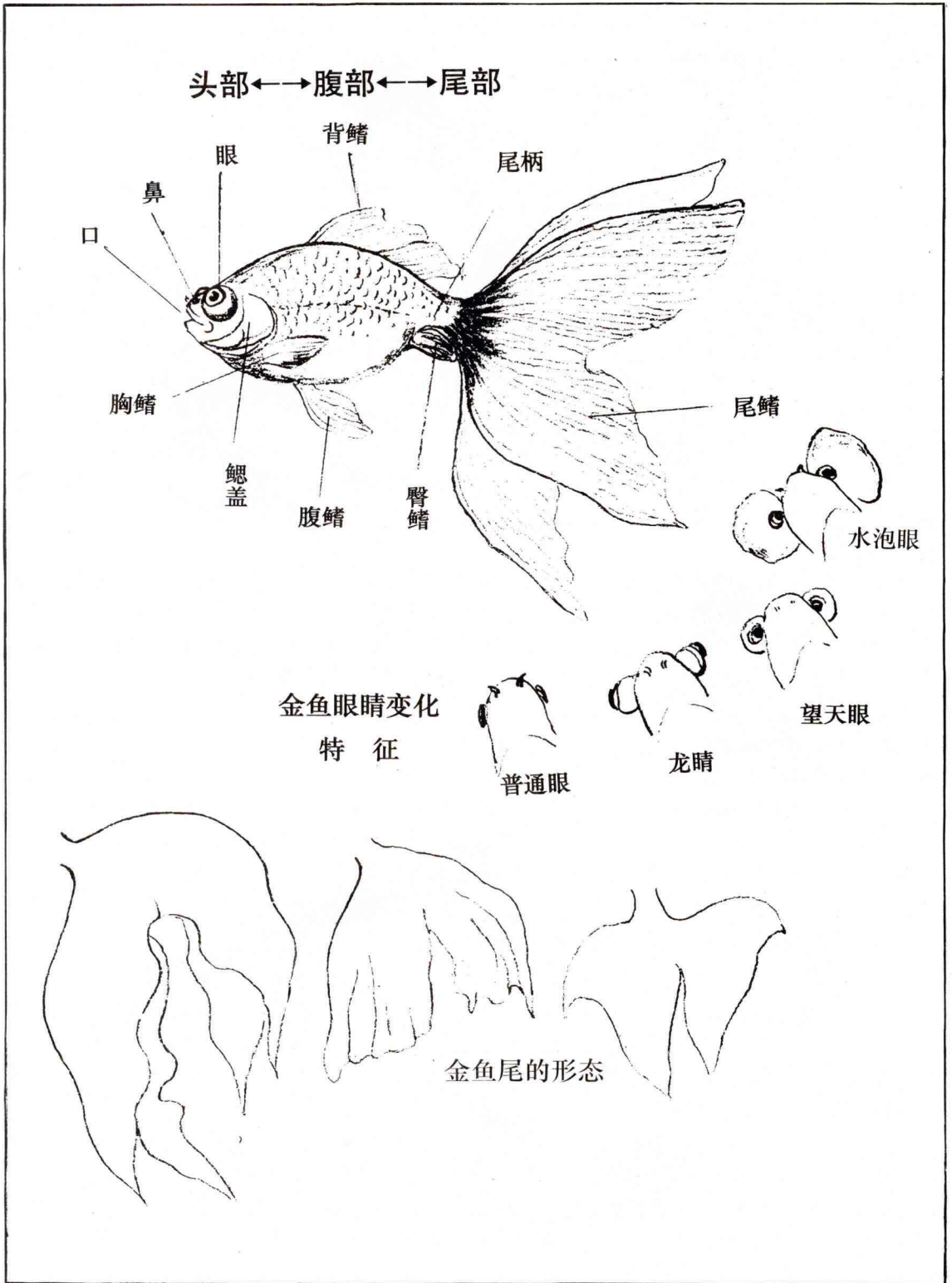
2.动态速写：

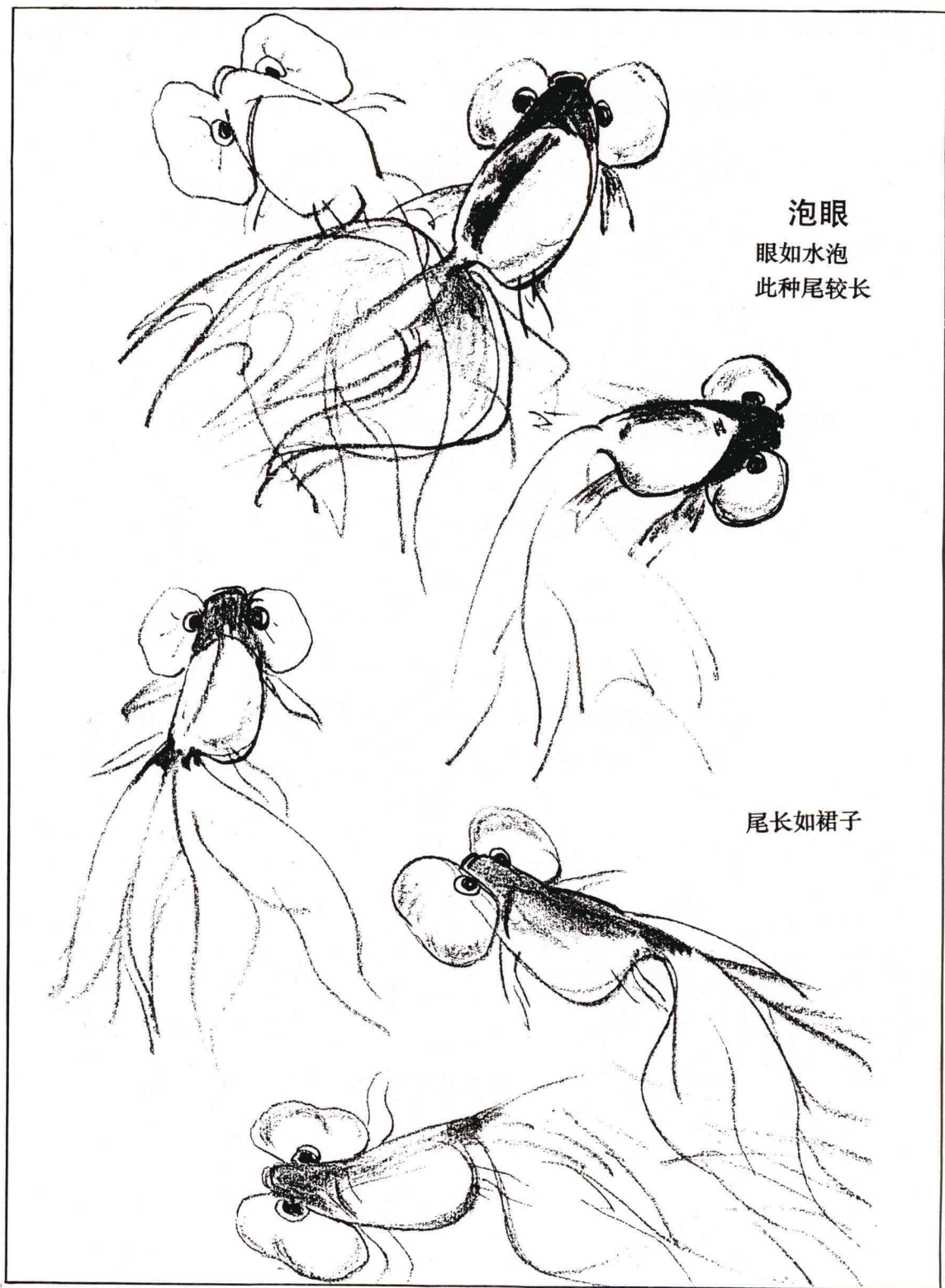
动态速写，也可叫动态写生。要画动态，鱼儿游动起来，不容你长时间来画，只能用速写形式来表现。速写，顾名思义，就是快速画出金鱼的游动姿态，不拘泥金鱼的细部摹写。要想画好金鱼的动态，速写一定要经过细致的观察，充分掌握好金鱼的结构后才能画好。因为，金鱼在游动时，是不容易画下来的，有时刚一动笔鱼儿早已游过去了，成了另一姿态了，故画者切不可过急动笔，不能看一笔画一笔，一定先观察，经过鱼儿几番的游，抓住最美的姿态，默记下来，然后迅速动笔，一气呵成，宁失败，勿涂改，要多画、勤画，“熟能生巧”，勤奋是根本，所谓灵感，也来自勤奋，只有多画，才能画好，才能画得生动。这正如徐悲鸿所说的“拳不离手，曲不离口”，尤其中国画造型多以线条为主要表现手段，画动势速写，也往往只能用线条来画，因为只有线条表现得快捷，自然。故此我们一定要画好速写。虽然现在有了照相机，但对于画者，速写是永远也不该丢掉的，尽管有人说照相机远比速写来得更快捷，但与亲自观察画出的速写相比，其情感、其动情处相机是远远比不上的。记得有一位老画家曾刻了一方印“不与照相机争功”，大抵指的也正在此吧！（见动态速写图1-4）

（三）默写——创作前的必由之路

默写，也叫记忆画。是在有了一定速写基础上另一种深层次的练习。通过记忆默写出来，可以加深对物象的认知能力。同时也可检验对以前所练习的掌握程度，是培养画者想象力的主要手段。如果习画者还不能够充分把握住金鱼的结构和形态，就不要急于进行默写训练，因为这样的默写是没有什么实际意义的。

默写一是将自己画过的形象，通过记忆的发挥重新再现在纸面上，也可以将别人的作品通过大脑回忆重新画出来，记忆画要求画的越准确越好。默画出来后，最好和原作品再对照检查一下，你会从中发现自己的不足，这样会促使你有意识地再去通过实际写生或再去观察以便弥补自己的不足，这样不断的改进，不断的调整，你的默写水平就会逐渐的提高了。默写对今后的创作是很有益的。

动态速写图之一

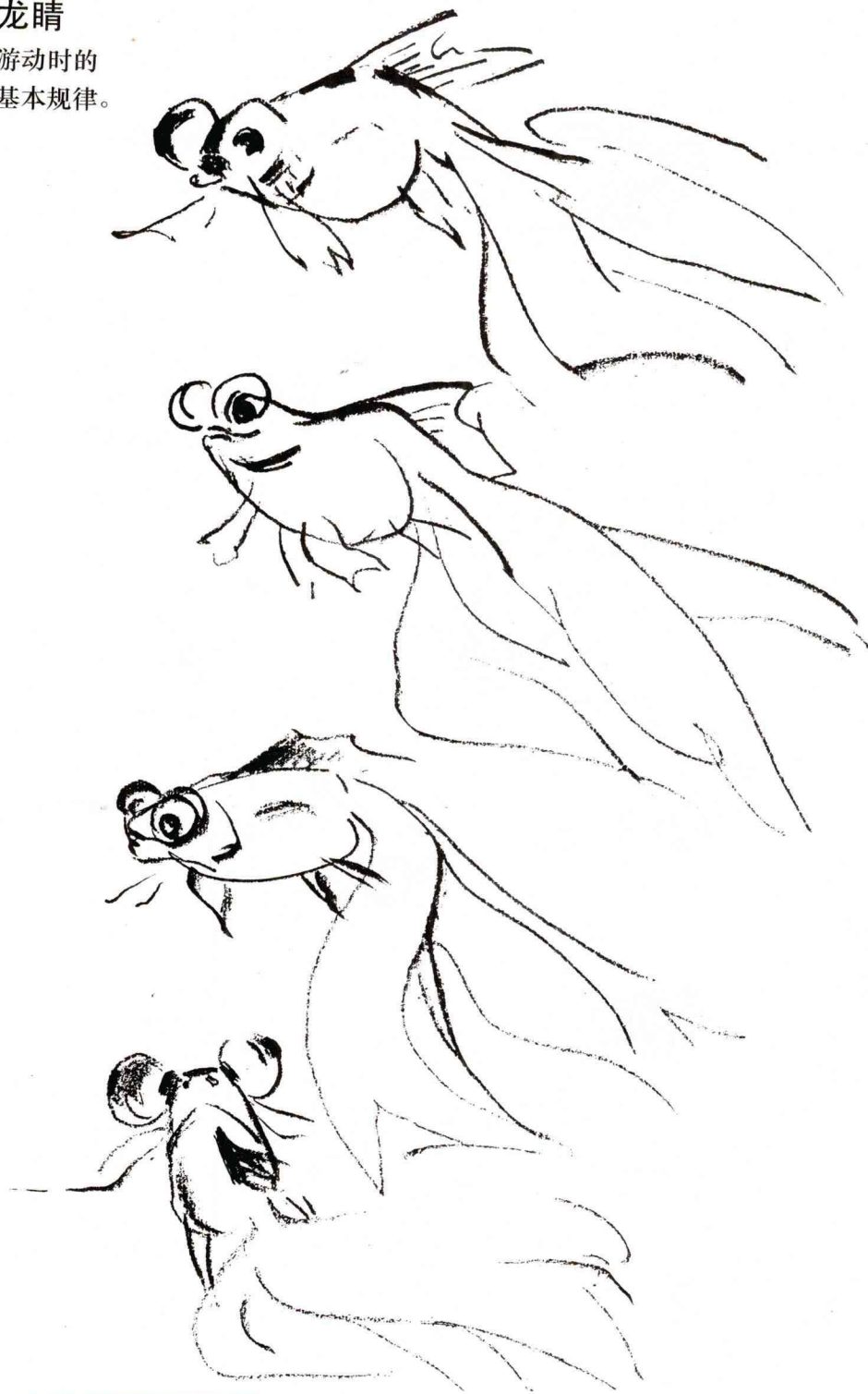

龙睛 (眼几乎与头平行)
其色有红有黑

红头
眼不突起
体白头红,
甚是好看。

龙睛

游动时的
基本规律。

动态速写图之三

动态速写图之四

构图式速写

三、写意金鱼的笔墨一般技法

“写意”是中国画的术语，也可以说是画中国画的一种方法。写意画是通过画家对自然界物象形态的观察，将物象分析理解，经过精心的提炼，加工取舍，甚至加以变形处理，然后以简练的笔墨，用自己的真情实感把对象物概括而完整的表现出来，要求神似，着重点在“神”字上，故为写意。

古人说：“写意之法，妙在得画工之巧，具生意之全，不计纤拙形似耳。”还说：“意趣具于笔前，故画成神似，不求工巧，自多妙处。”《六如画论》说：“工笔如楷书，写意如草圣。”是说工笔注重形似，写意注重神韵的意思。故此，写意画应在神、情、趣三方面下功夫，做到以一当十、以少胜多，恰如其分。要达此目的，就要多观察、多实践，不断总结，心手合一，才能画好。

当然从学中国画角度来讲，宜先学工笔开始，渐及写意为好。这一方法也是符合对物象认识过程的。因为它们之间要求不同，工笔画强调形象结构，笔墨严谨，对帮助你细致地了解物象是大有益处的。而写意画强调寄情于笔墨之中，放情于形骸之外，如无写生观察形体功夫，是很难做到形神兼备的。故此我主张，在学习对物象的表现方法时，技法应为内容服务，要根据具体内容灵活运用。只要我们掌握了提炼形象的能力，对物象的描绘，适合用工笔来表现的内容就画工笔，适合用写意来表现的内容就画成写意画，经常互为应用，对绘画技法的提高，眼界的扩大是大有好处的。

不过这本书，是专门来论述写意金鱼的画法的，局限在写意金鱼上，其笔墨技法，与画其他写意画大同小异，触类旁通，应该说是一样的。笔以立其形质，墨以分其阴阳，所谓“笔”泛指一幅画中的点、线、面对其物象的造型；“墨”即指墨本身的黑色（也包括各种颜色）浓、淡、干、湿、焦的变化，只不过在画写意画时，多数的画家用在一幅画的表现上用墨多于色，颜色往往成了辅助成分罢了。

写意金鱼的用笔方法，主要训练指、腕、肘、臂，运笔的准确性和灵活性。拿笔用力的掌握程度，笔管的拈动，初学时顿挫要分明、粗细清楚、自然，然后再逐步求准确和生动。

经常说的笔笔中锋，是指笔尖垂直于纸面上，运行在笔画中，如锥划沙，就像写篆书一样。在画写意金鱼时，点鱼眼就用中锋。侧锋；在画金鱼时用的最多，是指笔横躺纸面上，着纸面大，墨韵色阶清楚。写意金鱼，所画物象虽小但仍要求用笔有变化，能够笔笔有变化更好。我画金鱼常常是中、侧锋并用，同时还要注意墨色干湿、轻重，笔道的缓急、顺逆变化，这样才能达到如意的效果。

写意金鱼用墨之法，也和其他写意画一样。我们常说墨分五色，是指焦、浓、重、淡、清。写意金鱼用墨很重要，专以水墨画成的为墨笔金鱼，用色与墨画成的为彩墨金鱼。用墨之法需多实践，以能表达出金鱼的意境为宜，只有多画、多观察才能运用自如。

画写意金鱼的纸很重要，一般用的是生宣，以易于发挥笔墨水墨效果为佳。至于用什么样的生宣更好，这要因人而异，你习惯用什么样的生宣就用什么样的生宣好了，不一定太讲究。

四、写意金鱼的画法步骤

金鱼类观赏鱼，就是因为它的形体很美，色彩多样，游动起来更是好看，这是吸引人之处。除此之外，金鱼与“金玉”谐音，民间有“金玉满堂”之说，象征幸福、美满。故此由于人们喜爱，引起不少画家画起金鱼来，金鱼作为形象当然可以入画了，但不是说金鱼的所有姿态都可入画，这要靠画家去取舍了。所说画写意金鱼，就不必苛求精细全面形似、面面俱到。前面已说过了，要靠画家本人的经验，总结，夸张，更多是舍弃不必要的东西，结合本人的情感，求其神似，这样才能将金鱼画得生动、活泼、可爱，为大家喜爱。

下面将写意金鱼的画法步骤，结合我个人的经验体会附图说明，也可能有不妥之处，请读者指正。

（一）侧面金鱼的画法

①用一支中号洁净的狼毫笔（大、中号兰竹笔均可）将朱磬色用净水调淡，蘸在笔尖处，使之颜色渐至笔根溶化。首先一笔点出鱼身，随之提笔但笔尖不离纸面，如同画竹叶法，侧锋甩出中间鱼尾。

②仍用同一支笔，不要再去蘸色，因笔的色没有用完，紧接着转笔仍为侧锋画出下侧的鱼尾，随后将上侧鱼尾带出。

③仍用同一支笔，仍不蘸色，此时笔尖以不再是尖形了，变成扁齐，用这扁齐的笔端一侧勾出金鱼腹线，顺手画出胸鳍和腹鳍。

④此时蘸浓色（朱磬加点大红）用倒“入”字形画头部，注意侧面鱼形鱼头部鳃盖的透视变化。同时用颤笔法勾鱼嘴，使之有张合动感。顺手勾两笔，画出鱼的触须。然后在身体部位侧锋先点后扫，画出脊鳍。

⑤在鳃两侧画鱼眼。最后换笔用焦墨点眼，完成。（见图1）

（二）顶面金鱼的画法

①与画侧面金鱼一样先点出鱼身，笔略提起侧锋甩出鱼尾第一笔。

②接着侧锋画出鱼尾第二笔。

③再左右各画一笔呈扇形鱼尾。

④勾出金鱼腹线，顺手按鱼的结构画出两侧的胸鳍和腹鳍。

⑤调浓色画鱼头部及鱼口，顺手中锋勾两笔画出鱼的触须，然后侧锋，点画出鱼的脊鳍。笔头的色稍调淡画鱼眼，换另支笔蘸焦墨点睛，完成。（见图2）

（三）向下游动的金鱼画法

向下游动的金鱼，要画出有顺水直下的感觉来，身体与尾部呈弧状，四鳍有游动感。

画法步骤及用笔是侧面、顶面金鱼的综合利用，可参看图例，这里就不赘述了。（见图3）

（四）快速游动的金鱼画法

①仍是先点身后笔略提起顺势侧锋画出鱼尾的第一笔。用笔、调色与侧面金鱼画法相同。当然也可以用墨来画。用墨画，先调淡墨，方法与画彩色鱼是一样的。

②侧锋画出鱼尾的第二笔。不换笔，色仍用笔内含的色。

③用拖笔的方法，即侧锋用笔顺势拖动笔杆，轻按笔头，画出其他两翼的鱼尾，拖笔在纸面