

国画训练新编系列三

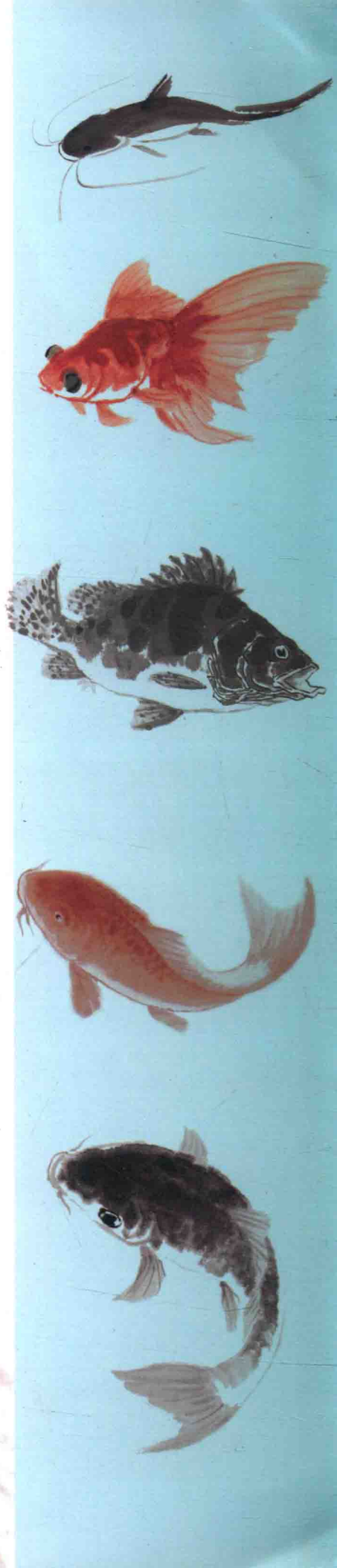
千姿百态 游

鱼

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画训练新编系列

三

千姿百态
画
游鱼

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态画游鱼 / 杨宏伟著. -- 上海: 上海书店出版社, 2013.6
(国画训练新编系列. 第3辑)
ISBN 978-7-5458-0724-0

I. ①千… II. ①杨… III. ①鱼—草虫画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第072359号

千姿百态画游鱼

著 者	杨宏伟
责任编辑	包晨晖
技术编辑	吴 放
出 版	上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
发 行	上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
印 刷	上海豪杰印刷有限公司
开 本	889 × 1194 1 / 16
印 张	3
印 数	4000
版 次	2013年6月第一版
印 次	2013年6月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5458-0724-0/J.205
定 价	18.00元

国画训练新编系列

三

千姿百态
画
游鱼

杨宏伟 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

前言

林 瀚

游鱼

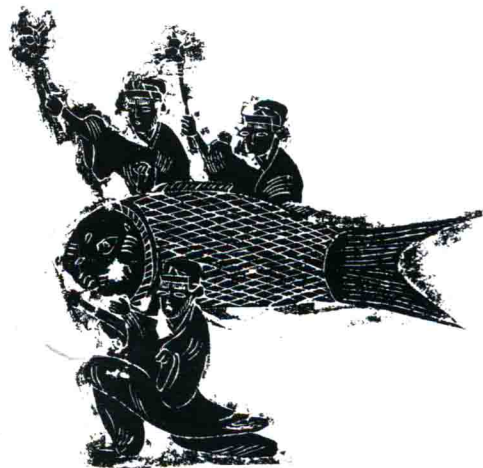
鱼是人类亲密的朋友，也是艺术家最常表现的题材之一。人类从刚刚学会描绘图画开始，就把鱼作为描写的对象。在我国黄河中下游仰韶文化半坡遗址出土的六七千年以前的彩陶上，就发现了许多鱼的图案。当然，在新石器时代，人们的审美意识还处于朦胧状态，那个时候在器物上画画并不完全是为了美的装饰，其主要目的是记载本族群的崇拜对象，也称作“图腾”。在原始人类生存能力还很有限的时代，为了与自然界斗争，为了争夺食物、水源和地盘而与其他部落打仗，族群的人丁兴旺是至关重要的。鱼具有较强的繁殖能力，把鱼作为图腾，体现了当时人类那种维护自身生存与强大的本能意识。不只是原始社会，在中华民族绵延了几千年的农耕经济社会的历史条件下，由于科学技术和生产工具的原始与落后，人力一直是社会生产力的主要成分，因此，“多子多福”也始终是人们根深蒂固的信念；私有制产生以后，剩余财富的积累，成为每家每户通向富裕的阶梯。中国语言中“鱼”和“余”谐音，这就使人们对鱼有了更深一层的尊崇与敬仰。在独幅画还没有出现之前，几千年来，几乎所有的工艺美术门类，如玉器、青铜器、漆器、瓷器、画像石、丝织印染等，都有用鱼作装饰的品种。

鱼纹盆 彩陶
新石器时代 仰韶文化
(公元前4900-前4000年)

鱼形璜 玉器
商-西周 (公元前1200-前800年)

乐舞百戏图 (局部·鱼戏) 画像石
汉 (公元前206-公元220年)

鱼形尊 青铜器
西周晚期 (公元前800-前771年)

三鱼纹花口盘 青瓷
龙泉窑 元 (公元1206-1368年)

落花游鱼图卷（局部）中国画 刘宋
北宋（公元960-1127年）

年年有余图 年画
山东潍坊

独幅绘画出现以后，画家也常常在作品中表现鱼的形象。南朝梁吴均在《续齐谐记》中记载：“魏明帝游洛水，水中有白獭数头，美静可怜，见人辄去，帝欲见之，终莫能遂。侍中徐景山曰：‘獭嗜鲋鱼，乃不避死’。画板作两生鲋鱼，悬于岸上，于是群獭竞逐，一时执得，帝甚佳之。”从这段记述中可以看出，徐景山鱼画得多么逼真，竟然骗得水獭冒死相逐。徐景山，字邈，三国时魏国画家。虽没有原作流传下来，但从这段文字中可知，他应是目前已知画家中最早的画鱼高手。东晋书画家王羲之画过《鱼龙相戏图》；五代后唐画家袁焘、十国南唐画家杨辉都是画鱼专家，在宋代重要美术论著《宣和画谱》中，对这两位画家所画之鱼评价甚高；五代南唐绘画大家徐熙及其孙徐崇嗣都喜爱画鱼；宋代画家、右武卫大将军赵克复，以及著名宋元画家刘宋，画鱼也皆尽其妙；其后历代画鱼画家更是层出不穷。这些画家画鱼已不完全是出于对鱼的生殖崇拜，鱼儿在水中游来游去、悠然自得的态度，正是衣食无忧的士大夫阶层生活状态的写照；而清代一批落魄文人，则将鱼视为自己脱离官场、追求自由的理想化身。在普通老百姓中间，他们在年画上画鱼，寄托的是最朴实的期盼——年年有余。

几千年奔流不息的历史长河，将宗教、政治、道德、思想及审美意识等交织在一起，形成了中华民族独特的传统文化形态。在绘画中表现鱼，也是中华传统文化百科全书中的部分篇章。当代画家画鱼，不仅下意识地接受了传统文化的观念，一代一代画家流传下来的艺术表现程式，也成为当今画家们学习的规范。

“程式化”是中国传统艺术的一个重要特征，比如京剧的“唱、念、做、打”，中国画的“六法”，都是“程式”。“程式”是某种艺术的“容貌”，也是艺术家表现这种艺术形式必备的基本功。不过，它也容易成为束缚个性发展的“框框”，因此，程式也是需要突破和发展的。

这本书就是教授画鱼技法规式的工具书。对于初学者来说，程式是前人经验的结晶，是进入艺术殿堂的捷径，按照某种程式去学习，你会感到轻松和事半功倍。等到这些程式烂熟于心，提笔挥洒自如之时，再去“突破”、“创新”不迟。

本书的作者杨宏伟老师是当代画坛有一定影响的实力派画家，作品曾多次参加全国、国际大型美术展览，并获取过一、二等奖及优秀奖、佳作奖等，在国内及美国、法国、新加坡等地均办过多次画展。杨老师还应邀为出版社编写多种中国画技法方面的书，并受到读者普遍欢迎，其中《千姿百态画牡丹》一书，在短短的几年时间内已经重印10次，并且至今仍在畅销；此外，杨老师有关画兰草、菊花、松树和寿桃的技法书也重印了七八次之多。写这本书时，杨老师继续秉持一切为学画人着想的态度，作画步骤讲得明确、详细，尽可能让学画者看得懂、记得住、学得会，范画也是雅俗共赏，既为大众喜闻乐见，又不失较高的艺术水准。

学画除了向书本学习以外，还需要拜大自然为师。齐白石大师画虾，经常买一些活虾养在水盆里，仔细观察虾的结构和动态，所以，他画的虾才那么生动、逼真。我们画鱼，也可以买几条活鱼放在盆里反复观察，最好能多作些鱼的动态速写，这对我们将鱼画好、画活会有很大帮助。

懂得了画鱼的步骤、方法，又观察了自然，只要用心领悟，反复练习，相信你一定能很快画得一手“好鱼”。

概述

游鱼

鱼在传统中国画中被归于鳞介类。鳞介一般指有鳞的鱼类和有介甲的虾、蟹、蚌、螺、鳖、龟等（蛙也被归于鳞介类）。

鱼的大结构为头、身、尾、鳍四个部分。从侧面看去，鱼的头部大多呈三角形，由嘴、眼、鼻、鳃盖组成，不同的鱼，这几个结构的大小、形状、位置也略有不同。画鱼往往都是先从鱼的头部画起，所以，对鱼头部的观察要仔细。鱼的身体有的呈扁梭形，有的呈圆柱形或扁条形，体表有规则地布满鳞片（有少部分无鳞鱼身上无鳞），鳞片有大有小。鳍分布在身体的上下侧，上侧（背侧）的称“背鳍”，起身体竖直平衡的作用；位于侧下胸部的称“胸鳍”，下腹部的称“腹鳍”，胸鳍、腹鳍相当于划船用的桨，起划水前行作用；下臀部的称“臀鳍”，如船的舵，可以改变游动方向。各种鱼的鳍形状、大小、位置都有或多或少的差别，有的腹鳍和臀鳍连成一个整体。鱼的尾部其实也是鳍，称“尾鳍”，很像船的橹，既可划水，也可急剧改变游动方向。

世界上的鱼大约有两万多个品种，而画家常画的鱼也就那么几种。本书重点介绍的是最常画的鲤鱼、鳊鱼、鲢鱼、鳙鱼、金鱼、锦鲤及其画法。

中国画从技法上分有工笔和写意两大类。工笔画顾名思义，画法比较工细，步骤繁琐，花费时间较长；写意画又称“水墨画”或“彩墨画”，用笔简练，既花费时间短，又为大众喜闻乐见，很适合初学者学习。本书介绍的就是鱼的写意画法。

画鱼，先用淡墨或淡彩勾轮廓（画熟练了以后可以不用勾轮廓而直接下笔画），然后用重墨或重彩画头顶部和脊背，这两部分是鱼身上颜色最重的部分。接着画头和身体两侧，从上至下，墨色或彩色逐渐减淡，腹部下方甚至可以留白不画，因为鱼的腹底一般都是白色。鱼的尾和鳍很薄，呈半透明状，因此，画的时候宜用淡墨或淡彩画，且运笔要迅速而肯定，以显出薄而坚挺的感觉。鱼鳞是椭圆或圆形的，叠压生长。鱼鳞有多种画法，有弧线交叉画鳞法及墨、彩点鳞法，本书介绍的是后一种，即直接用墨或彩有规则地点画鳞片。鱼鳞要在身体颜色半干的时候画，这样才像长在鱼身上。鱼的眼睛虽然不大，画好了可以传神，很重要。画眼要等头部墨（彩）色干后再画，先用墨（彩）画眼圈，中间留出白色眼白；不论是墨色鱼还是彩色鱼，鱼眼的瞳孔都要用浓墨来画，但不要画死，最好留出一点高光，以显晶莹透明的感觉。在画半侧角度时，要把鱼眼微凸的感觉画出来。

以上所介绍的是鲤鱼、鳊鱼等部分食用鱼的结构及基本画法，金鱼等观赏鱼的结构与画法，会在本书中具体介绍。

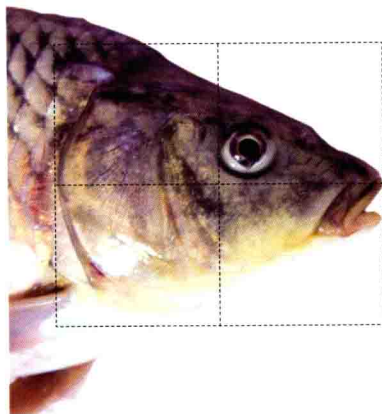
中国画讲究“计白当黑”，常常以空白表示天空或水。所以画游鱼时，可以画水，也可以不画水，只要将鱼的灵动性画出来就有了鱼在水中的感觉。有时候用淡墨勾或染几笔水波纹也未尝不可，但一定要恰到好处，否则会使画面凌乱不堪，破坏整体感。

鱼在水中自由自在，忽上忽下，忽左忽右，且身体不停地摆动，因此，鱼的视角和动态变化较大。我们应学会画各个角度和各种动态的鱼，尤其在一幅画中出现多条鱼时，更应有姿态的变化。在掌握了画鱼的基本方法以后，我们应多练习鱼的各种动态的画法。为了简便起见，只须用铅笔、钢笔或毛笔勾出鱼的轮廓即可。

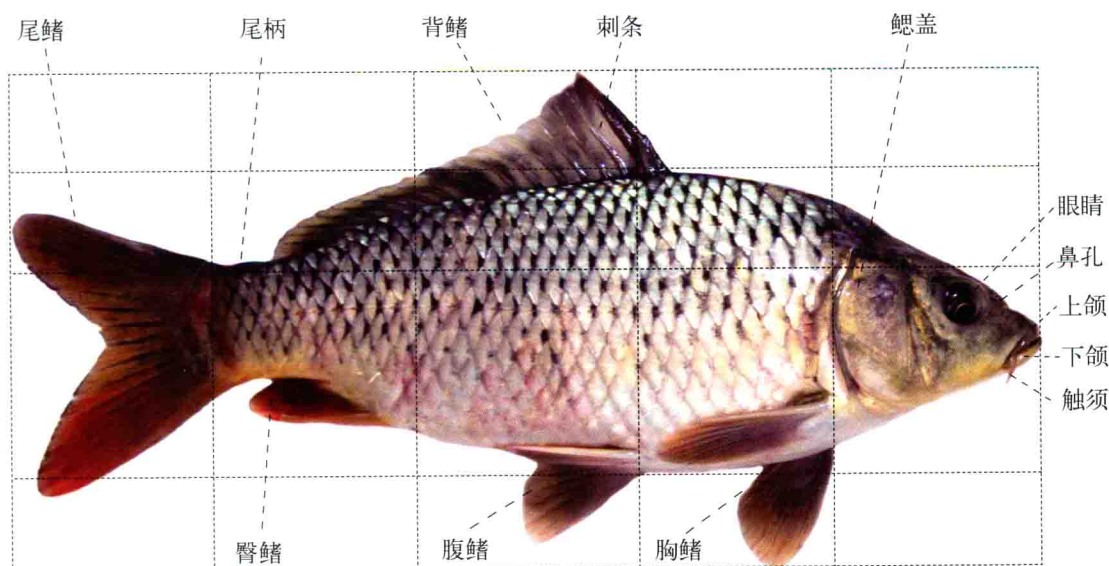
下面，我们用图示的方法，分别介绍几种鱼的具体画法。

自古以来，鲤鱼就是我们中国人最喜爱的鱼类之一。早在春秋时期的孔子就曾为自己的儿子取名为孔鲤（字伯鱼）；汉乐府《饮马长城窟行》中有“客从远方来，遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有尺素书”的诗句。这里的“鲤鱼”是指封书信用的鱼形木夹（相当于今天的信封），可见汉代以前就有“鲤鱼传书”的传说；东汉《辛氏三秦记》载：“河津一名龙门，禹凿山开门，阔一里余，黄河自中流下，而岸不通车马。每逢春之际，有黄鲤鱼逆流而上，得过者便化为龙。”这是最早有关“鲤鱼跳龙门”的记载，以后民间就将鲤鱼与中举、升官等飞黄腾达之事联系在一起，也有的将其看做是逆流前进、奋发向上的一种精神象征。当然，人们喜爱鲤鱼的又一个原因，在于其肉厚、味美、少刺，是餐桌上的一道传统名菜佳肴。《诗经》云：“岂其食鱼，必河之鲤”，汉代也有“就我求珍肴，全盘烩鲤鱼”的诗句，说明鲤鱼作为中国人的美食，至少有三千多年的历史。

在生物学上，鲤鱼属于脊椎动物门，硬骨鲤鱼纲，鲤形目，鲤科。鲤鱼品种很多，常见的有金鲤、红鲤、镜鲤（又名“三道鳞”）、革鲤（又名“贵妃鱼”）、变鲤等。镜鲤、革鲤原种均从德国引进；变鲤经人工培育的又有团鲤、草鲤、锦鲤、火鲤、芙蓉鲤、荷包鲤等。品种不同，其体态、颜色也有区别。

鲤鱼眼与嘴在头部的位置

鲤鱼的结构和比例

最常见的鲤鱼是金鲤，其基本形状为纺锤形，稍侧扁，体长（含尾鳍）约为头长的5倍左右，体高（不含背鳍）近头长的1.5倍；嘴在头部前方偏下；眼在头部偏前、偏上方；鳞片较大；嘴两侧各有触须一对。鲤鱼的鳃盖、尾柄、侧腹部为金黄色，头顶部、背部为苍青或苍黑色，胸鳍、腹鳍末端略红，臀鳍、尾鳍为暗红色。

红鲤属观赏鱼，体型与金鲤相似，全身红色，或间以深红、黑、白等斑点。锦鲤也属观赏鱼，其体型与金鲤略有不同，具体特征将在后面详述。

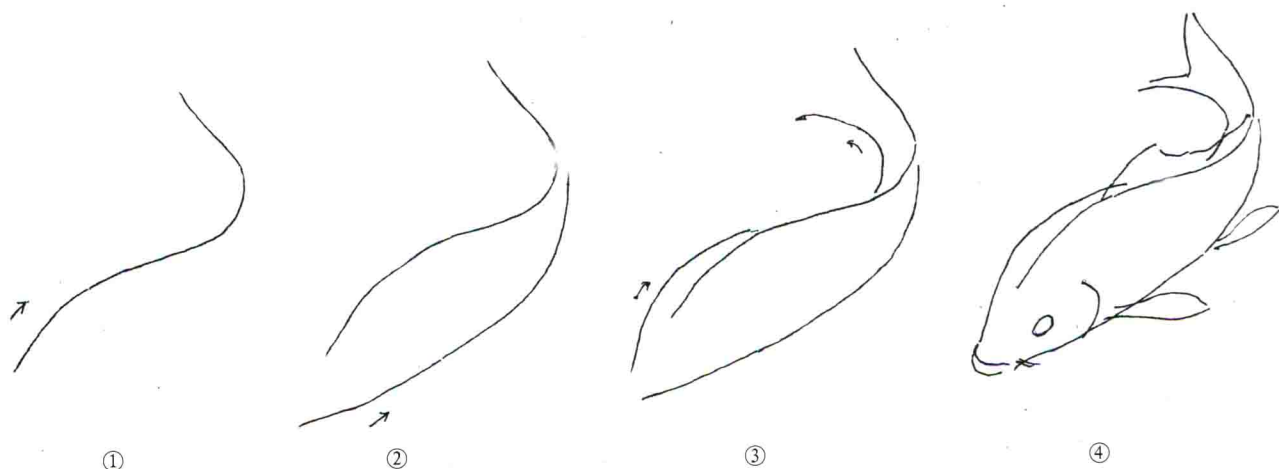
鲤鱼游动时身体摆动较大，有时还会跳跃，因此，画鲤鱼时要表现出动态的变化，尤其在画多条鲤鱼时，最好有静有动，以形成画面的节奏和对比。

成年的鲤鱼体长平均为35厘米左右，最大可超过100厘米，画时要在画面上体现出鲤鱼体量的特点，尤其画中有配景时，要考虑到鲤鱼与配景的相互比例关系，不要让鲤鱼显得太瘦小。

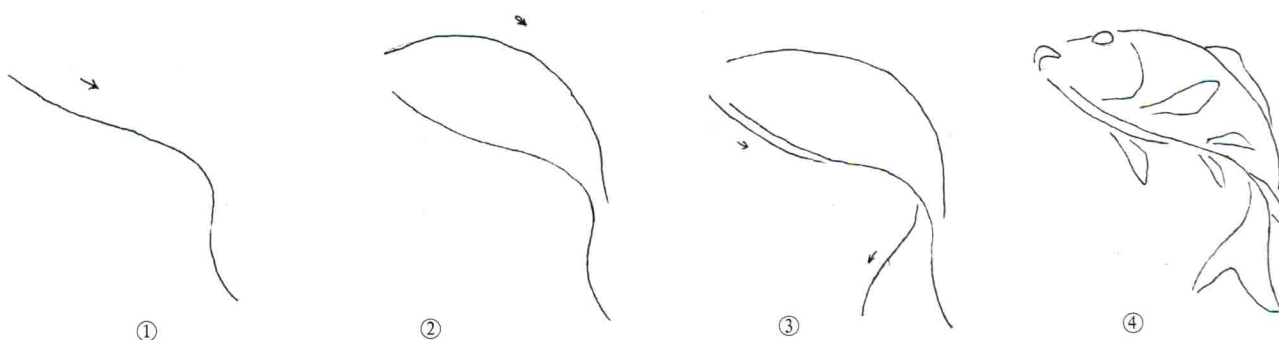
鲤鱼动态的简笔画法

游鱼

鲤鱼

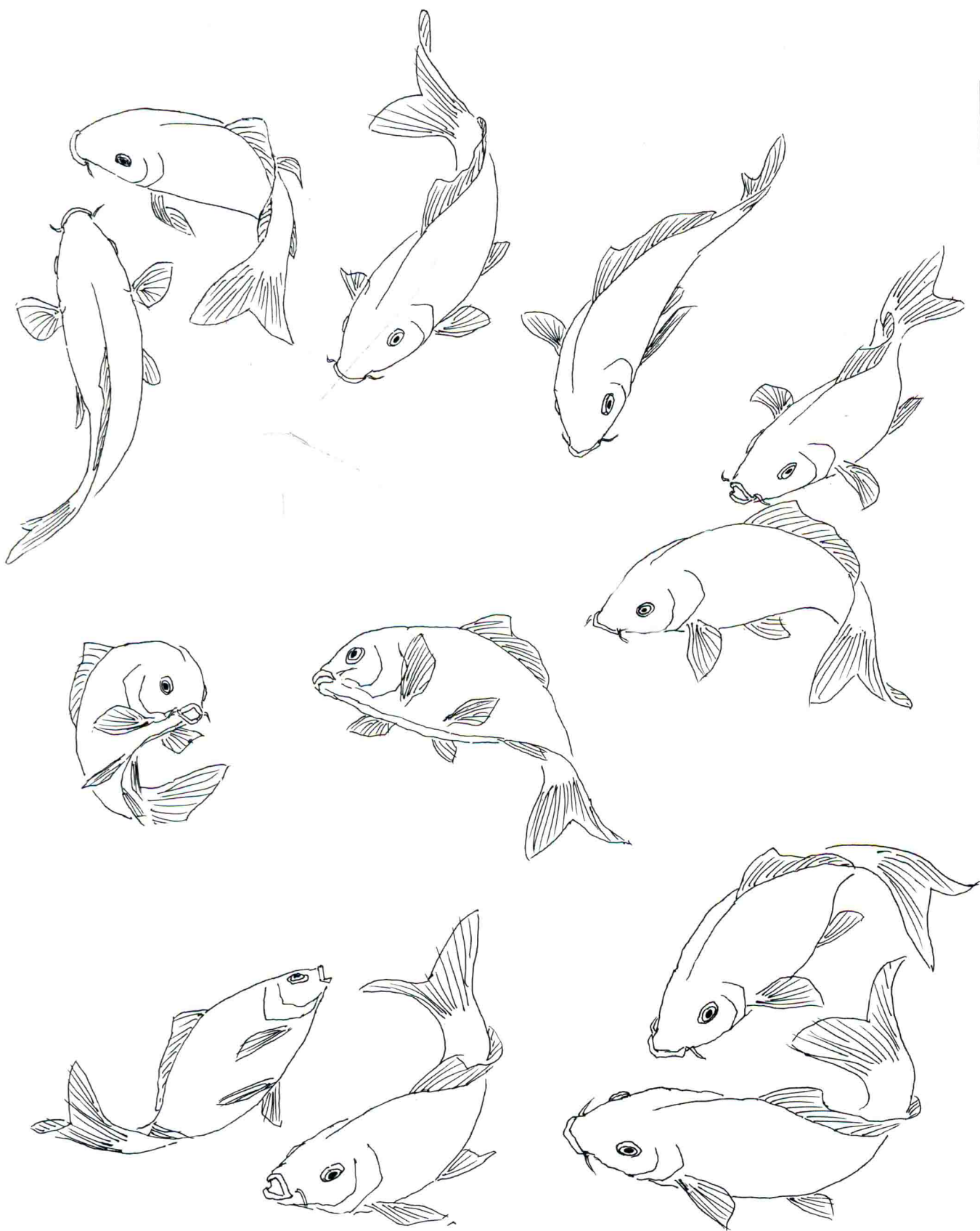

俯 视

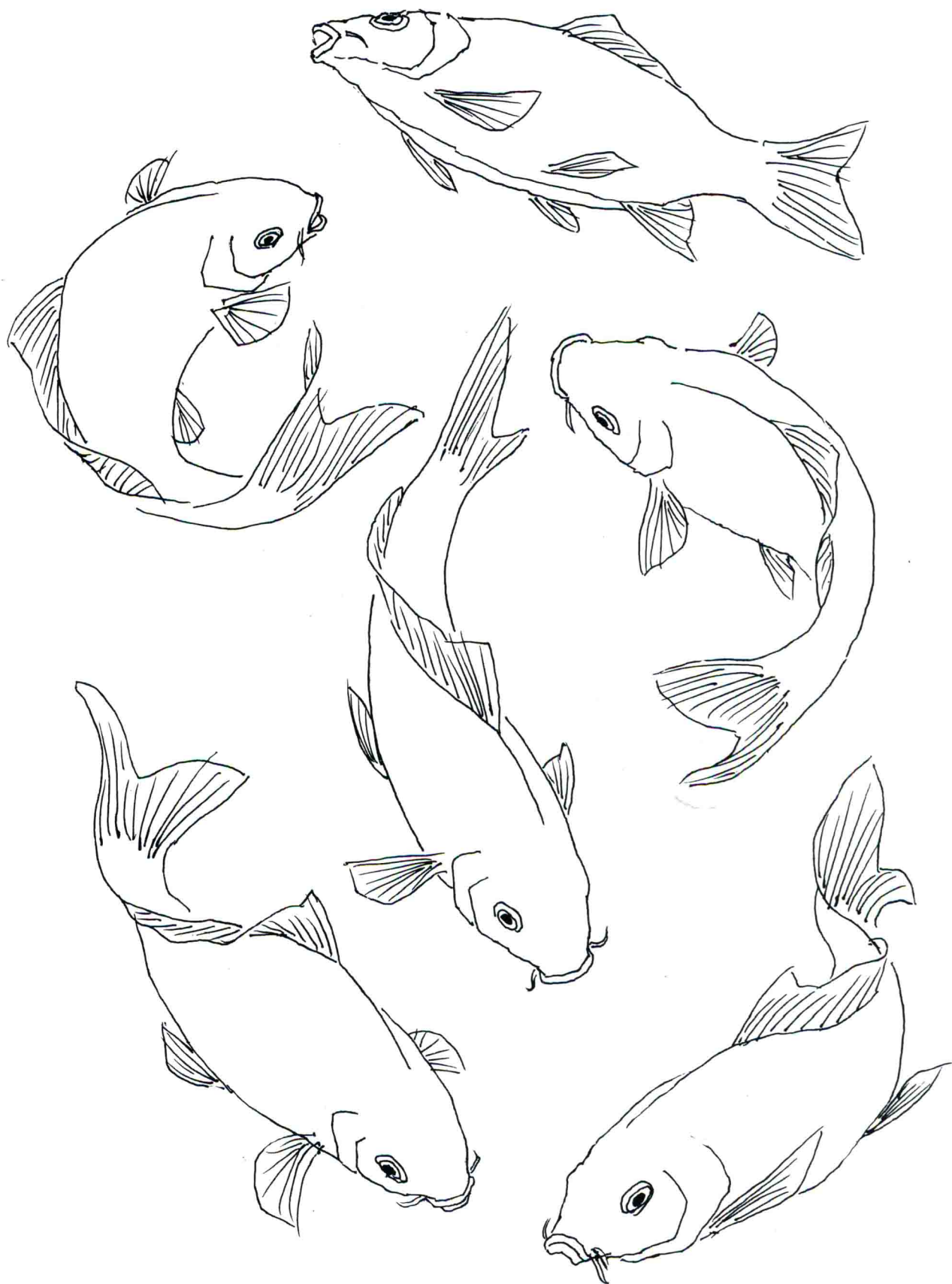
仰 视

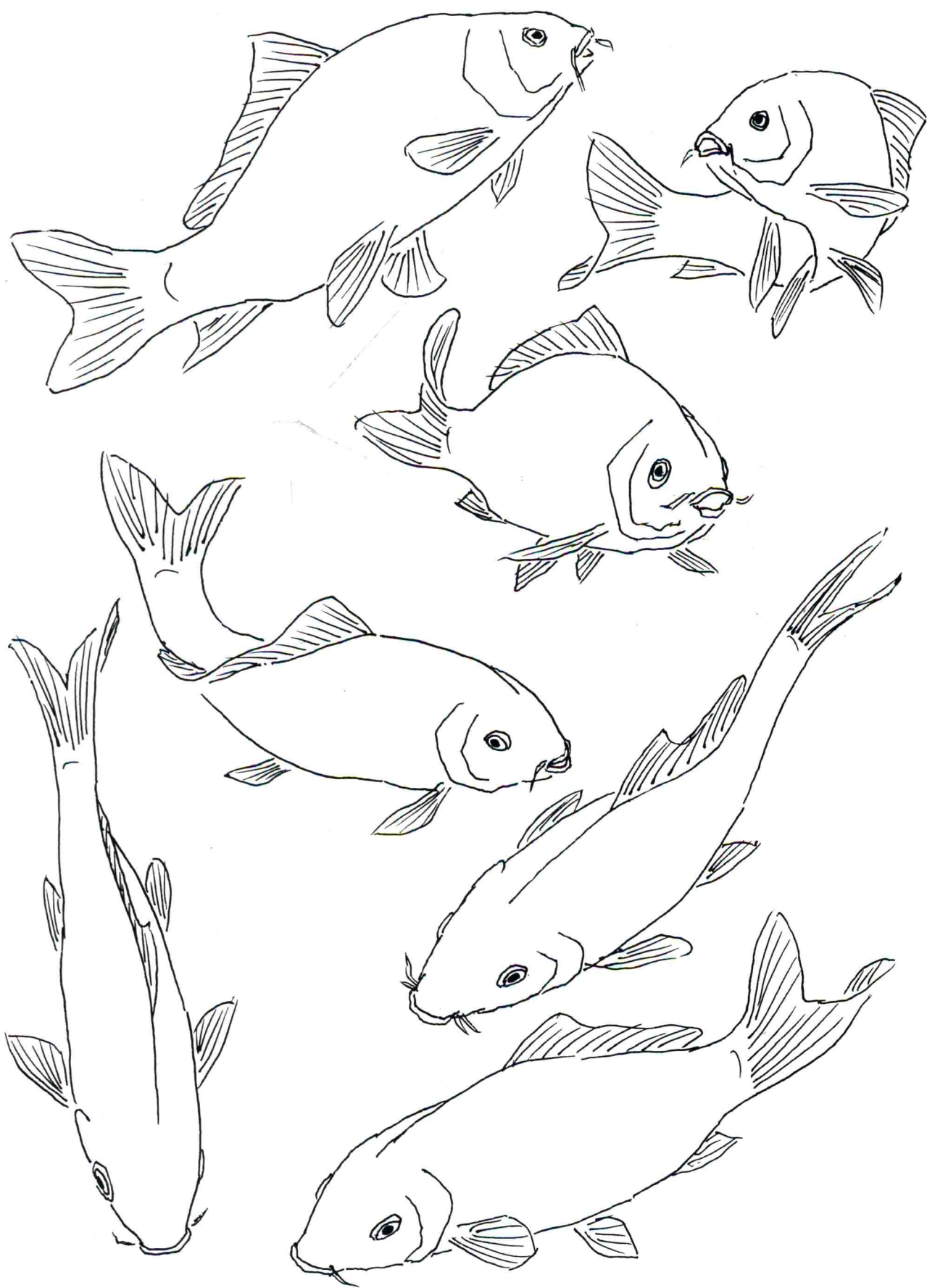
用线描画鱼的动态既简单又明确，对初学者来说易于掌握，即便进行创作，也必须先用线描绘出鱼的基本动态。画鱼的基本动态时，一定要先把握大关系，不要急于抠局部。抓大关系有个“诀窍”：侧视、俯视时先画脊线（从鱼头正中经脊背直至鱼尾上部末梢的连线）；仰视时先画腹线（从鱼下嘴唇正中经腹直至鱼尾下部末梢的连线）。鱼的各种动态均体现在脊线或腹线上。脊线（腹线）定下来后，再勾两侧的大轮廓线（有时只能看到一条线），这两条（或一条）轮廓线决定着鱼的视角。之后，可依次勾鳃线、定眼睛、画嘴，再画背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍等，一幅鱼的基本动态图就画好了。作画时，有几点应注意：脊鳍是从鱼头长约2倍的地方开始，画的时候不要太往前或太往后，鳍的上缘线应随着脊线的弯曲程度而变化；胸、腹鳍在不同视角下，有时可见成对，有时可见一只；鱼眼在不同视角下，其形状和位置也不同，有时可见一只，有时可见两只，但另一侧的眼往往只能看得见轮廓，而看不见瞳孔。

游鱼

鲤鱼

画墨鲤的步骤

游鱼

鲤鱼

①

②

③

初学者在画墨鲤时，可先将设想好的鲤鱼动态用炭笔在宣纸上轻轻画出轮廓，然后用淡墨勾轮廓的主要结构（尾鳍、脊鳍末端及胸鳍不必勾线，否则画会显得很死板，也影响鱼鳍的透明感）；然后以浓墨画鱼头顶部和鱼背，再以中墨、淡墨依次向鱼腹画去；在墨色半干时用稍重墨点鱼鳞；以淡墨画鱼鳍、鱼尾，画时用笔要轻快，待墨色半干时用略重一点的墨勾鳍骨；最后用浓墨画眼珠（注意留出高光），用淡墨画鱼须。画熟练以后可省去先勾线的步骤，直接用浓墨从头部画起，并按以上步骤依次画下去，最后用淡墨勾没有画到的轮廓（如鱼腹等）。

画时用墨宜活。以笔蘸墨时，应先蘸淡墨，笔尖再蘸浓墨或中墨，这样，一笔下去，自有浓淡变化。

单只墨鲤

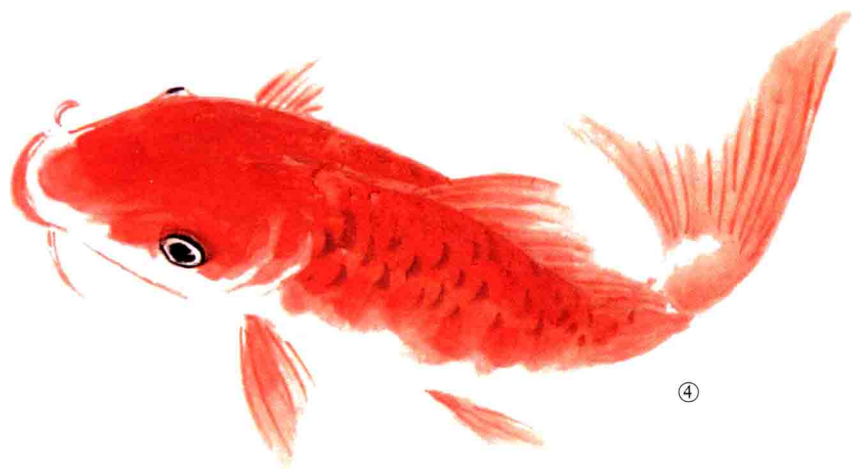
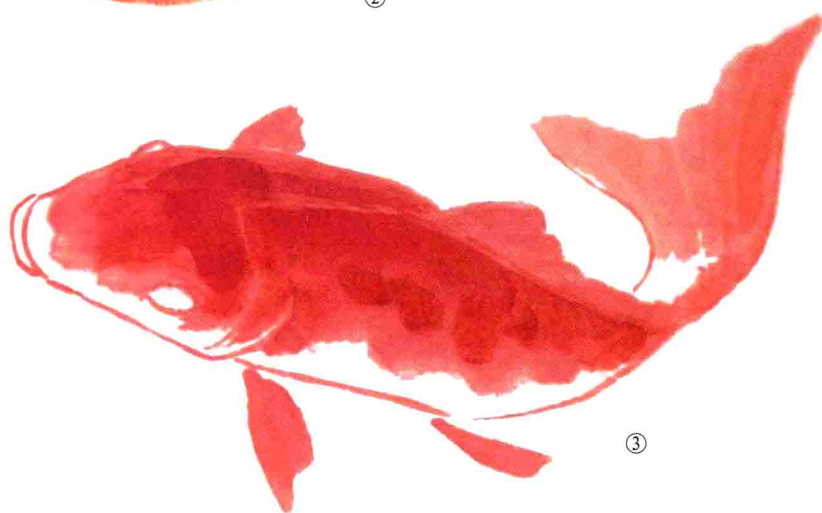
游
鱼

鲤
鱼

画法如墨鲤，只是将墨改为红色。颜色可用朱砂加曙红，或加大红、加胭脂，皆可。

单只墨鲤

游
鱼

鲤
鱼

