

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

鱼、虾、蟹

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

鱼、虾、蟹

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意画入门轻松学. 鱼、虾、蟹 / 周康正编著
— 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31157-3

I. ①中… II. ①周… III. ①鱼—写意画—草虫画—
国画技法②虾类—写意画—草虫画—国画技法③蟹类—写
意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第051732号

内 容 提 要

鱼、虾、蟹是国画中不可或缺的内容,也是国画初学者十分感兴趣的绘画题材。本书共11章,由浅入深地讲解了国画的基础技法,细致地介绍了呆子鱼、鳊鱼、柳条鱼、鲤鱼、金鱼、虾、蟹和水草的绘制技法,深入介绍了鱼、虾、蟹的写意技法。本书通过典型的实例,着重讲解了用笔、用墨与用色技法,使毫无基础的初学者也能快速掌握作画要领并在技法上得到提高。

本书适合国画初学者阅读,也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学: 鱼、虾、蟹

- ◆ 编 著 周康正
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本: 787×1092 1/12
印张: 7
字数: 148 千字 2013 年 5 月第 1 版
印数: 1-4 000 册 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-31157-3

定价: 32.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	5
1.2 宣纸	6
1.3 墨和砚台	6
1.4 颜料	7
1.5 其他工具	8

第2章 呆子鱼

2.1 基本写意技法	10
2.2 春游图	11
2.3 嬉戏图	13
2.4 游湖墨鱼图	15

第3章 鲈鱼

3.1 基本写意技法	18
3.2 游鲈图	19
3.3 双鲈嬉戏图	22
3.4 群鱼追嬉图	24
3.5 一览群鱼图	26

第4章 柳条鱼

4.1 基本写意技法	30
4.2 游鱼红花图	30
4.3 群鱼戏珠	32

第5章 鲤鱼

5.1 基本写意技法	36
黑鲤	36
红鲤	37
5.2 红鲤图	40

第6章 金鱼

6.1 基本写意技法	44
黑金鱼	44

红金鱼	45
6.2 墨鱼图	46

第7章 鲢鱼

7.1 基本写意技法	50
7.2 双鲢戏水	51
7.3 游鲢图	53

第8章 神仙鱼

8.1 基本写意技法	56
水墨法	56
染墨法	56
8.2 潜鱼图	58
8.3 曼妙多姿	60

第9章 虾

9.1 基本写意技法	65
9.2 群虾图	66
9.3 觅食图	68

第10章 蟹

10.1 基本写意技法	71
螃蟹	71
平视	72
俯视	73
10.2 墨叶斗蟹图	74
10.3 金菊醉蟹图	76
10.4 秋蟹彩莲图	78

第11章 水草

11.1 中锋法	81
11.2 勾画法	82
11.3 没骨法	83
11.4 圈点结合法	83

基础入门

国画是我国的传统绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1 毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为孩子制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宣画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

紫毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

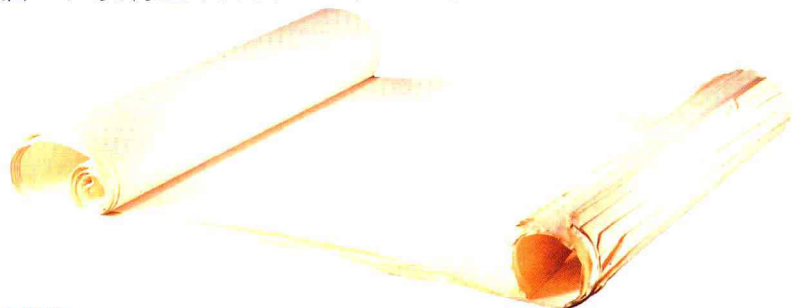
用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

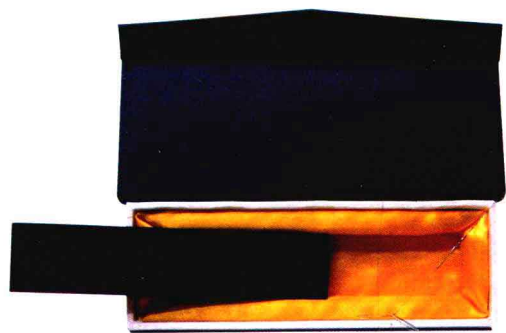
1.3 墨和砚台

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5 其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

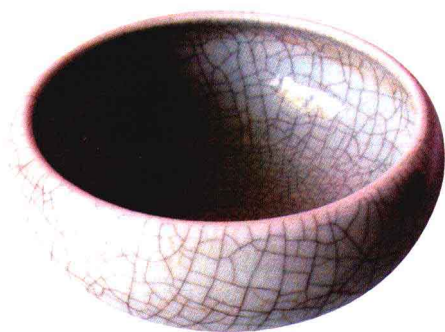
1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

呆子鱼

呆子鱼，学名为塘鳢。体色为深褐色，鳞片细小，胸鳍大，腹鳍分离，尾柄长。体延长或较粗壮，侧扁。头平扁或侧扁。胸鳍大，基部不呈肌柄状。眼中等大或小，不突出于头的背面，无游离眼睑；眼上方有时具骨质嵴。口大或中等大，下颌常突出。上下颌具细牙，腭骨常无牙。身形肥胖有斑点。我们在国画中绘制呆子鱼时应用不同的水墨表现，并注意呆子鱼身体的斑纹和色调深浅的结合，画出鱼在水中自由、安逸的神韵。

2.1

基本写意技法

我们在绘制呆子鱼的时候首先要了解其结构，然后再铺画到画卷中。蘸浓墨点画鱼头，三笔画成；再调和淡墨画鱼身。呆子鱼体态较肥胖，且具动态变化，要充分利用毛笔的中、侧笔锋的变换，把握鱼的动态美感。然后添鳍加斑，最后重墨为鱼点睛。

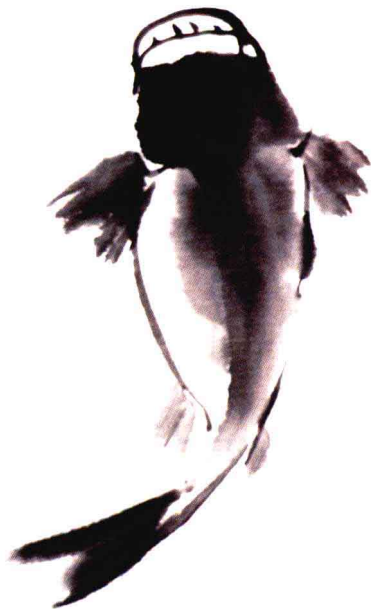
- 1 调和中墨，侧锋用笔，初步绘制出呆子鱼头部。

- 2 蘸少许水调和，绘制鱼身，墨色较鱼头部淡些；再蘸重墨，侧锋绘制鱼尾。

- 3 蘸重墨，中锋用笔，勾画鱼身和鱼唇的轮廓线，起笔要虚，落笔要实。

- 4 顺势绘制出呆子鱼的胸鳍和腹鳍。

- 5 蘸重墨，点垛鱼身的斑点；侧锋用笔，画出背鳍。

- 6 最后蘸浓墨点垛鱼眼；再调和洋红，点睛，完稿。

2.2 春游图

本幅作品以写意的笔墨和巧妙的构思将鱼儿水中游的景象精细地描绘了出来。穿梭在水草中的群鱼，不被外世打扰，安然自得。本幅作品主用侧锋来绘制，我们在构图的时候要巧妙构思，要让观者有良好的视觉效果和美的享受。

1 首先用羊毫笔蘸淡墨，可用没骨法或侧锋用笔绘制出鱼身，然后在鱼身添加中墨点缀。

2 绘制出两边的鱼鳍部分，注意与鱼身的衔接。

3 中锋用笔勾画出鱼身轮廓线，以此连接鱼尾，顺势添加腹鳍。

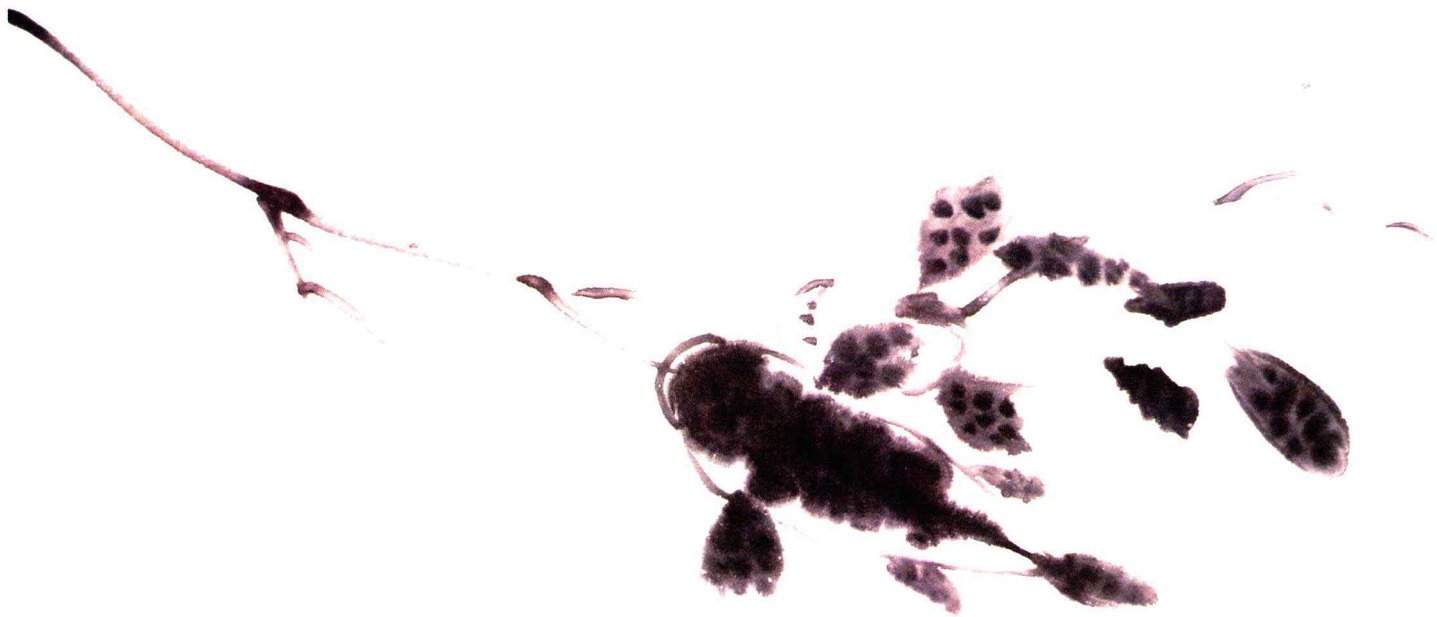
4 接着蘸淡墨，勾画第二条鱼的外轮廓线，注意在水里游动的体态。

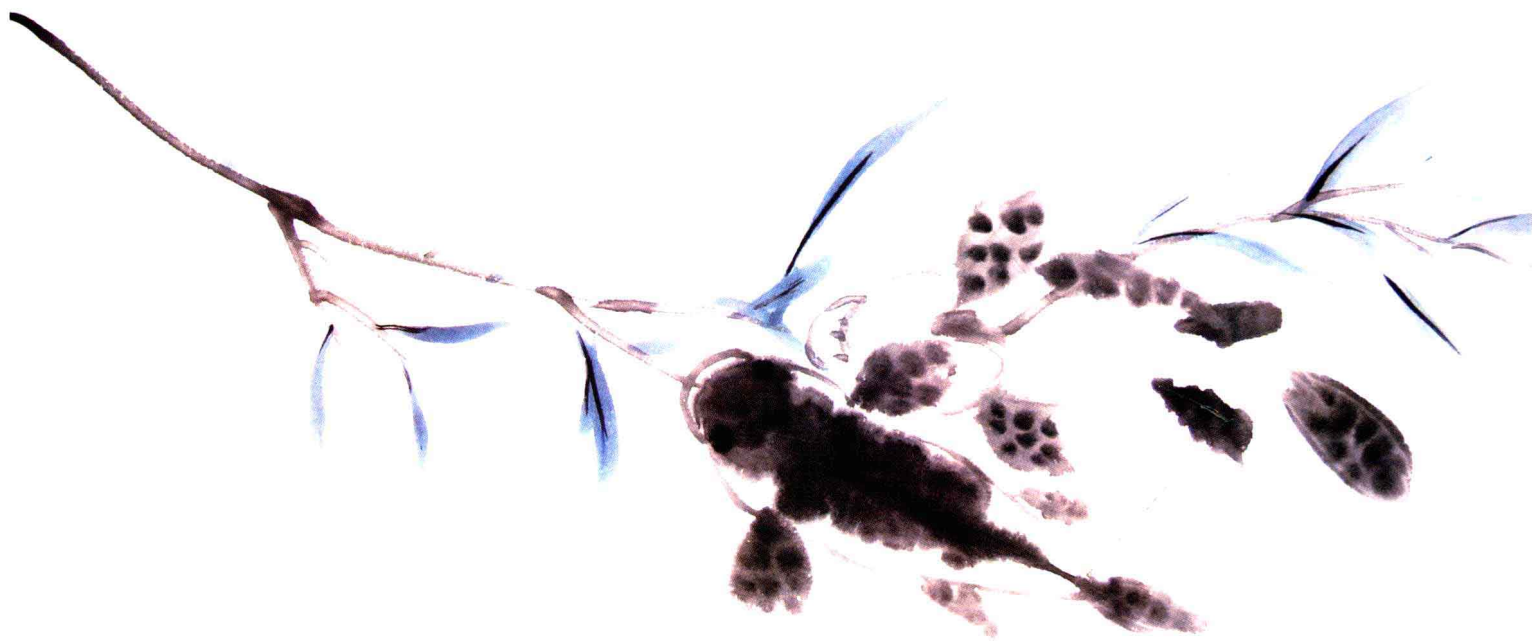
5 侧锋用笔蘸取淡墨绘制鱼的两个胸鳍，以及鱼的脊背部分。

6 继续绘制鱼尾的部分，蘸取中墨，侧锋用笔，绘制出腹鳍部分，并用笔尖点缀鱼鳍和鱼尾的纹路。

7 然后中锋用笔根据水草长势绘制出水草的茎，注意与鱼的前后穿插关系。

8 用笔蘸取花青色，根据茎的形态绘制出水草的叶子，注意前后虚实表现。

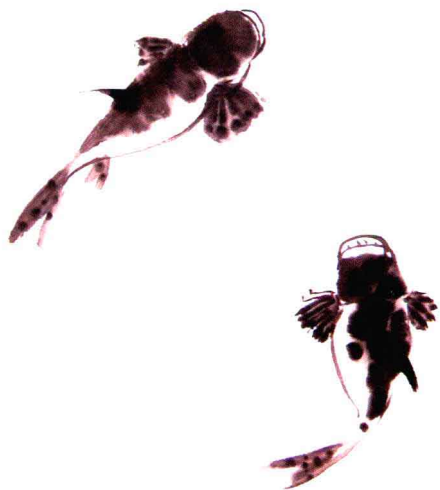
2.3 嬉戏图

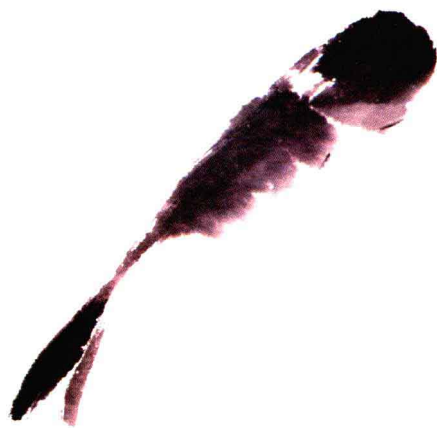
本幅作品描绘了不同动势的呆子鱼，并配以呈扇形散开，疏密有致分布的水草，增加了画面的生动感。水墨鱼与染色水草，表现了两种物体的不同质感。在绘制的时候构图要得当，要形成错落有致的画面，画作应简练、浑厚而凝重，要具有浓厚的艺术感染力。

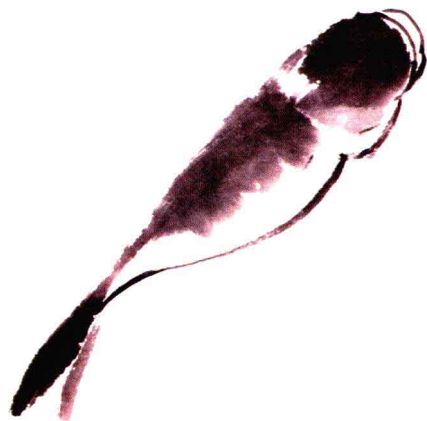
4 用中墨为鱼身补色，添加背脊，同时添加胸腹鳍纹路。

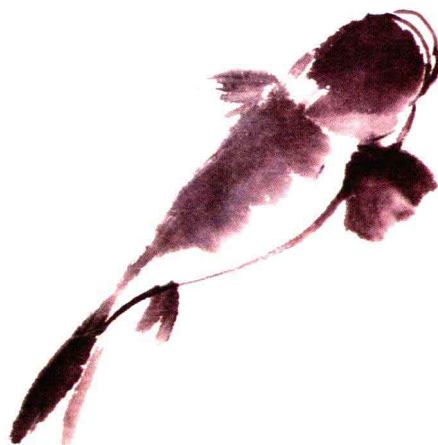
5 多条鱼组合时，要注意画面的饱满以及整体的协调。

1 中墨笔根留有水分，分别使用侧锋、中锋绘制出鱼头鱼身及鱼尾部分。

2 蘸中墨，双勾法，绘制鱼身及鱼唇轮廓线。

3 中墨侧锋用笔绘制出胸鳍和腹鳍部分。

6 用花青加淡墨勾画出水草部分，注意水草与鱼的位置关系。

7 按其长势，疏密有致地布水草。

8 用滴染的方法绘制出水面浮萍。

9 调重墨点睛并用朱膘分染鱼眼，调整画面，完稿。

2.4 游湖墨鱼图

此幅作品是八大山人——朱耷的画法。由于朱耷的特殊身世和所处的时代背景，使他的画作不能像其他画家那样直抒胸臆。他只能通过晦涩难解的题画诗和怪怪奇奇的变形画来表达心中所想。例如他画的鱼眼是翻白的，形成了自己独特的韵味，我们绘画的时候也要表现其特点，画面的构图要巧妙处理。

- 1 先用大白云笔淡墨蘸浓墨，侧锋笔尖朝前向后一笔点入后，随即下按点头，形成前深后浅的笔墨效果。

- 2 点垛斑点的时候避免画成一团黑墨，要虚实结合，然后重墨点睛。

- 3 再中锋用笔，画出鱼的身子，背部墨色略重，注意用笔的虚实。

- 4 再中锋用笔，按照长势，画出荷花的花头与梗。

- 5 然后用大羊毫笔，先用笔肚调中墨，再用笔尖蘸浓墨，侧锋用笔，画出荷叶；再蘸浓墨，中锋用笔，画出叶脉，用笔要灵活流畅。
- 6 最后收拾画面，题字，完成作品。