

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

周运昌画鱼

ZHOUYUNCHANG HUA YU

案头画范

周运昌画鱼

ZHOUYUNCHANG HUA YU
中国画技法丛书

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

周运昌画鱼 / 周利明编著. — 北京: 人民美术出版社,
2007.4

(案头画范系列丛书)

ISBN 978-7-102-03921-3

I. 周… II. 周… III. 鱼—工笔画: 草虫画—技法(美术)
IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039965 号

作者简介

周立名, 又名周利明。曾就读于河南大学、中央美术学院、西安美术学院, 先后获中国画专业学士学位、花鸟画专业硕士学位。现为西安交通大学人文学院讲师, 从事中国画的教学与创作。

中国画技法丛书

案头画范·周运昌画鱼

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 著 周利明

责任编辑 霍静宇

封面设计 杨会来

版式设计 霍静宇

制版印刷 人民美术印刷厂

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2007 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 5

印数 0001-4000

ISBN 978-7-102-03921-3

定价 22.00 元

画鱼史话

中国的鱼画源远流长，据西安半坡遗址出土的彩陶考证，早在公元前20世纪已有鱼形图案。例如，半坡村出土的新石器时代的《彩陶人面鱼纹盆》就是目前出土彩陶中较为别致的鱼纹饰（图1）。那时的先民们，以渔猎为生，大概天天都去捕鱼，餐餐离不开鱼，捞获有了剩余，还需养些鱼……既然生活里少不了鱼，先人们不免对鱼产生了亲爱和善的感情，于是就拿起笔，按照自己的生活、思想、情趣把鱼儿描绘下来，这便是画鱼艺术的发端。

《彩陶人面鱼纹盆》绘有一幅双鱼人面画，满月形的人面，半阴半阳，头上戴一顶三角形的高尖帽，和人面的圆形形成对比。两侧连接双鱼，神奇古奥，朴拙纯美，可见作者的巧思意趣和丰富的想象力。另外，大鱼的鱼鳞用并行交叉的弧线组成，小鱼的鱼鳞省略了。这种巧妙的构思，一直被后人沿用。自古以来，我国造型艺术表现手法的一大特点是：对称均衡。它给人以和谐统一、端庄稳重的美感，与伟大的中华民族的风格、气质犹如天作之合。此图虽然距今六七千年，但它那鱼人合体的巧妙造型，已为后世开创了古朴而简练的先例。此后的商周时代，骨、玉雕刻有鱼纹，战国陶器上有鱼形图案，青铜器上也常有鱼的图像，汉代画像石及画像砖上也常有捕鱼的画面。历代画家也可能不断地画鱼，但见于文献的，始于三国·魏的徐邈。

魏明帝游洛水，见白鲙，爱之不可得。邈曰：“鲙嗜鲭鱼，乃不避死。”遂画板作鲭鱼悬岸，群鲙竞来，一时执得，帝嘉叹曰：“卿画何其神也！”答曰：“臣未尝执笔，人所作者，自可庶几。”（《历代名画记》引《续齐谐记》）

在中国古代历史上，虽然历代都有善画鱼的画家，但是他们的鱼画作品流传于世的很少，到了宋代才有画在纸、绢或帛上的鱼画传世。从流传下来的作品看，宋代刘寀的《群鱼戏藻图》（图2）、陈可久的《春溪水族图》（图3）、范安仁的《鱼藻图》（图4）、赵克复的《藻鱼图》（图5）等都是对后世有巨大影响的经典神品。宋元两代以写实手法描绘鱼类题材的作品颇多，在风格上没有明显的差别，如元代赖庵的《藻鱼图》（图6）及佚名的《跃鱼图》（图7）等，皆得戏广浮深、相望江湖之意。明朝擅长画鱼的大家，当属缪辅（图8）、王翹（图9）最具代表性，所作鱼藻轻灵娉媚、活泼生动，多为后人仿效。清朝画家中画鱼者更是辈出，其中金农、八大山人和虚谷用大小写意把鱼画推上了“象外之意”“物外之形”的精神境界（图10、图11、图12、图13、图14、图15、图16）。他们笔下的鱼与众不同，以方写圆、以拙取巧，新奇而富有生机，令人叫绝，对后世画写意鱼影响极大。而郎世宁则以中西结合的方法画鱼（图17）。现代花鸟画家中：以大写意画鱼的有齐白石、潘天寿、吴作人等；以小写意画鱼的有汪亚尘、赵少昂、王雪涛等；以工笔画鱼的有刘奎龄、吴青霞、郑乃珖等。他们都能在传统的基础上推陈出新，其作品独具风趣。

鱼是中国画家笔下的常客，西洋画家很少画鱼，即使画鱼，也是配角，就像马蒂斯鱼缸中的鱼，只不过是人体画中的空间饰物。鱼在西洋画中偶尔也是主角，不过那只是写实的静物，绝无临川羡鱼的艺术享受。鱼在中国画

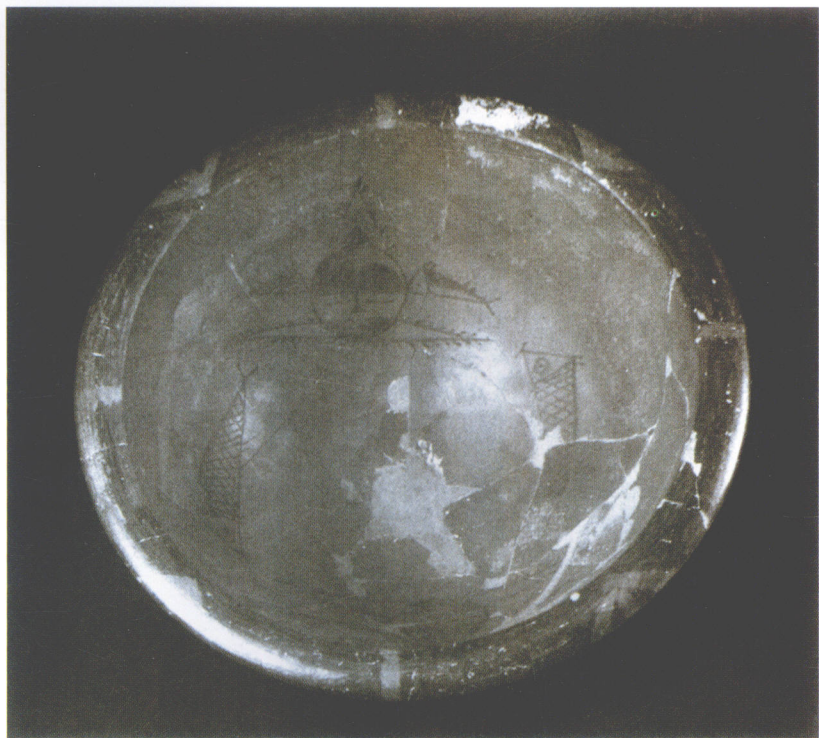
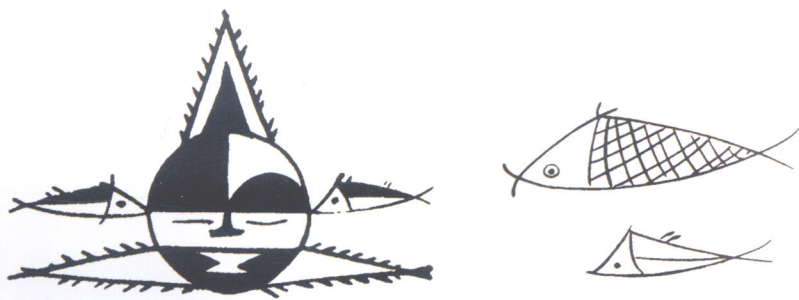

图1 彩陶人面鱼纹盆

图2 群鱼戏藻图（宋）刘寀

图3 春溪水族图（宋）陈可久

图4 鱼藻图（局部）（宋）范安仁

里是“得其游泳像”的活鱼，是人格化的寄情物。我国民间习惯取谐音来寓意对美好生活的向往，例如：画游鱼题《有余》、画莲和鱼题《连年有余》、画芙蓉和鱼题《富裕图》、画满塘金鱼题《金玉满堂》等等。我国古代“如”读“鱼”音，画九条鱼题《久如图》，是永久如意的意思。也可题《九如图》，古代《九如诗》曰：“天保定尔，以莫不兴。如山如阜，如冈如陵。如川之方至，以莫不增。如月之恒，如日之升。如南山之寿，不骞不崩。如松柏之茂，无不尔或承。”此诗九个“如”字，皆祝福、祝寿之词，所以，《九如图》是福寿延绵不绝之意。现代画家也喜欢画六条鱼、八条鱼，意味着顺利、发达，中国古代风水学更是重视鱼画在室内布置中的作用。总之，鱼是吉祥、喜庆的象征，画鱼无论多少，都反映人们热爱生活的乐观情趣，表现人们对自由、幸福生活的追求和向往。

纵观画史，鱼的形象一直在中华民族历史上广为流传，为使读者更全面地了解我国画鱼的历史和画鱼的要领，现将历代文献上有关画鱼的论述摘要并释译如下：

一、《画家品类举要》画鱼论

后唐袁蟻，南唐杨晖，宋徐易、徐白、徐皐、赵克夔、连鳌、范安仁、周东卿、陈广、睢世雄、钱光甫，元释仲山、明张德辅、陆沄、道士翁孤峰皆工画鱼，在得其唼啜游泳之状也。国朝杨维聪渲染鳞次，数四不厌，浑滑活脱，栩栩如生，又朱云景以逸笔洒墨，熹微隐现，与波光荇藻相动荡，令观者有濠梁之乐矣。又可以金鱼名者，宋王道真画金鱼一轴献丁朱崖，甚见称赏。国朝吕左工画金鱼，灿灿欲活。此外不概见也。

译文

后唐袁蟻，南唐杨晖，宋朝的徐易、徐白、徐皐、赵克夔、连鳌、范安仁、周东卿、陈广、睢世雄、钱光甫，元朝的释仲山、明朝的张德辅、陆沄、道士翁孤峰皆擅长画鱼，能够画出鱼儿浮出水面张口泛泡和来往游动的各种姿态。当朝杨维聪用渲染的笔法来画鱼鳞的排列，画了一遍又一遍，从来不觉得厌烦，而且笔法流畅，他画的鱼栩栩如生，好像能听到鱼跃摆尾的声音。又有朱云景以飘逸的笔法挥洒笔墨，清晨曙色，若隐若现，和水中的波光及水藻相互映衬，有起伏动荡的感觉，让看画的人像庄子在濠梁之上看鱼时那样能够看出鱼的快乐。还有以画金鱼而著名的画家，宋朝的王道真画了一轴金鱼献给丁朱崖，受到了丁朱崖的称道和赞赏。当朝的吕左也擅长画金鱼，吕左画的金鱼，如同活的一样，跃然纸上。除此二人之外，擅长画金鱼的人就很少见了。

二、《宣和画谱》论画鱼

袁蟻善画鱼，穷其变态，得唼啜游泳之状，非世俗者作庖中物，特使饕餮生涎耳。

译文

袁蟻擅长画鱼，能够画出鱼儿游泳的各种姿态，特别善于画鱼儿浮出水

面张口泛泡和扬鳍摆尾、往来游动的样子，而不像一般的世俗画家，只会画没有生命的鱼，就像厨房里的鱼，顶多令嘴馋的人垂涎欲滴而已！

杨晖善画鱼

得其扬鳍鼓鬣之态，蘋、繁、荇、藻，映带清浅，浮沉鼓跃，曲尽其性。今人画鱼者，多拘鳞甲之数，或贯柳，或在陆，奄奄无生气。惟晖则不拘世习，吹柳絮，漾桃花，于鱼得计时，往往见之笔下。览者如在濠梁间。

译文

杨晖善于画鱼，特别擅长画鱼舞动鳍翅游泳的样子，清清的河水，掩映着蘋、繁、荇、藻，鱼儿就在蘋、繁、荇、藻之间时起时伏，游来游去，把鱼的形态和性情活灵活现地画了出来。现今画鱼的人，大多拘泥于鱼的鳞片的数目，有的是用柳条贯穿着的静物，有的是出水之鱼，一副垂死的样子，毫无生机。只有杨晖不拘泥于世俗的习惯，他画的鱼有的在吹弄浮在水面的柳絮，有的在飘落的桃花旁边戏弄荡漾，凡是鱼儿最活泼得意的情景，都能见于他的笔下。看杨晖所画的鱼，你会感觉像庄子在濠梁之上观鱼一样，能够体验到鱼儿的快乐。

刘寀善画鱼

深得戏广浮沉，相忘于江湖之意，安得有涵泳自然之态，若在水中则无由显露。寀作之鱼有得于此。他人作鱼，皆出水之鳞，盖不足贵也。

译文

刘寀善于画鱼，他对鱼儿在水中游转沉浮、自由嬉戏，甚至互相忘记了自己是在江湖之中这种快乐安逸的神态很有心得。所以能够画出鱼儿在水中游荡的活泼自然的神态。既然画水中的鱼，就不能死凿，而应若隐若现、有露有藏。刘寀画鱼就善于抓住这一点，而其他人画的鱼，鱼鳞、鱼鳍过于清楚，缺乏在水中的感觉，这是他们不如刘寀的地方。

鱼虽耳目之所玩

宜工者为多，而画者多作庖中几上物，乏所以为乘风破浪之势，此未免挂乎世议也。

译文

鱼虽然是能够经常看到的，适合画工笔画的颇多，但是画者多画成厨房里案板上的鱼，没有生命，更缺乏那种乘风破浪、生动活泼的神态，这就难免会受到观赏者的批评。

三、《画鉴》论画鱼

五代袁蟻

宋朝徐白善画鱼，及观其迹，不过刀几间物耳，使人徒起美脍之思。独文臣刘寀画水中鱼，虽风萍水荇，观之活动，至于鳞尾性情，浮潜洄泳，皆得其妙……

译文

五代的袁蟻、宋朝的徐白都擅长画鱼，但是一看他们的作品，都只不过

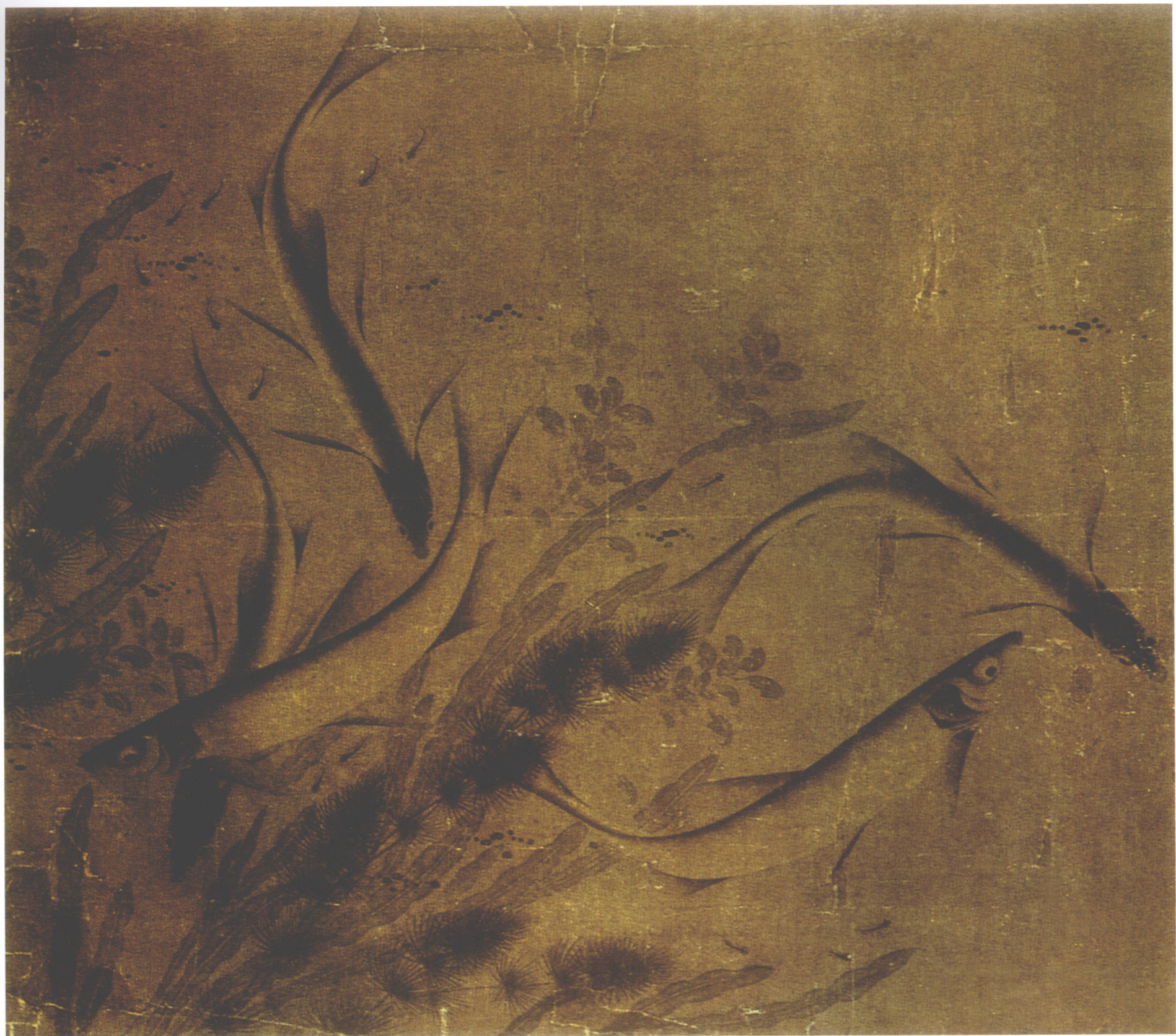

图5 藻鱼图（宋）赵克复

图6 藻鱼图（元） 赖庵

图7 跃鱼图（局部）（元）佚名

图8 鱼藻图(局部)(明) 缪辅

图9 鱼藻图卷（局部）（明）王翹

图10 鱼鸭图卷（局部）（清）朱耷

是在菜刀下和饭几上要杀要吃的鱼，只是能够引起人的食欲而已。只有文臣刘寀画的是水中的活鱼，虽然画中有风吹的浮萍和水底的青荇，但是仍然能够看清楚鱼儿的一举一动，甚至连鱼儿的一片片鳞甲和它们游泳时的神态性情，以及浮潜洄泳的姿态，都能画得气韵生动，妙趣横生。

四、《芥子园画传》画鱼诀

画鱼须活泼，得其游泳像。见影如欲惊，唼啜意闲放。浮沉荇藻间，清流姿荡漾。悠然美其乐，与人同意况。若不得其神，只徒肖其状。虽写溪涧中，不异砧俎上。

译文

画鱼必须要活泼自然，画出鱼儿游泳时的形态；见到水中鱼的身影飞驰而过，或浮出水面，张口泛泡，意态悠闲自在。在青荇和水藻之间游转沉浮，在清清的水流之中恣意荡漾。那洋洋自得的样子真令人羡慕，它们的快乐和人的情绪十分相似。如果是画不出鱼儿的神情，而只是外形画准，那么即使画的是溪水和山涧中的鱼，也和砧板上的死鱼没什么两样。

五、《梦幻居学画简明》附论鳞虫

画鲤用工笔则勾鳞，若意笔则不用勾，以墨点浑成鳞影，然必须具神灵变化跳跃龙门气象，方得其妙。若一味板写鳞片，毫无生活，则俗云木鲤，竟成笑话。

译文

画鲤鱼的时候，如果是工笔画法就必须用勾勒法画鳞片，如果是写意画法就不用一片一片地勾鳞片，只用点厾法画出鳞的感觉就行了。然而，必须具备各种神情和动态变化，让人能看出鲤鱼跃龙门的气象，这样才能达到最佳境界。如果只是一味地刻画画鱼儿的鳞片，画得再像也毫无生活气息，就跟俗话说的木鲤一样，最终会被人家笑话。

历代画鱼论皆强调：必须把鱼画在水中，才会有怡然自得的濠梁之乐；画水中的鱼，就不能把鱼鳞、鱼鳍画得过于仔细，应该若有若无，使人感到“此中自有水一潭”。在用笔、用墨上，必须含有水气，富于光彩才能画出活鱼，才能充满性情神韵，才能昭示生命的躁动和美丽。若用柳条穿起来，或伴青菜置于砧板上，那就成为庖中的食物了，画得再像真鱼，观者也得不到临川羡鱼的精神享受。

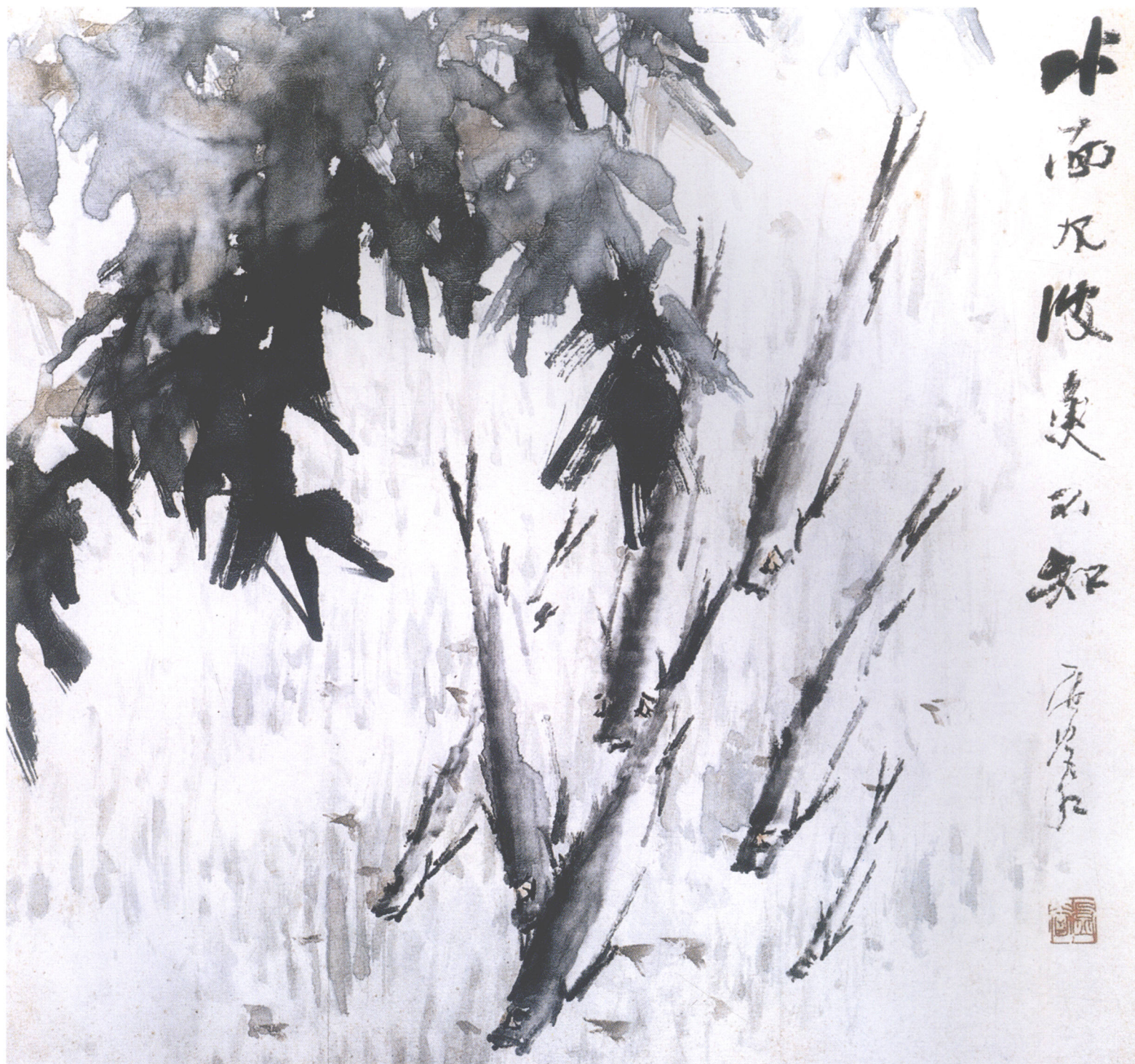

图 11 水面风波鱼不知（清）虚谷

图12 春波鱼戏图（清代）
虚谷

图13 水草白鲦（清代）虚谷

我生嘗羨同
隊魚大魚小魚
一族居綠差
水碧玉如飛花
撲面三月初欲
寄故人千里書
故人遠為牢
相隔十餘載尺
素過望江海
北固山下有毒
鉤毋貪其餌
慎爾遊

曲江
外史
畫
并賦
落
花游
魚曲
一篇

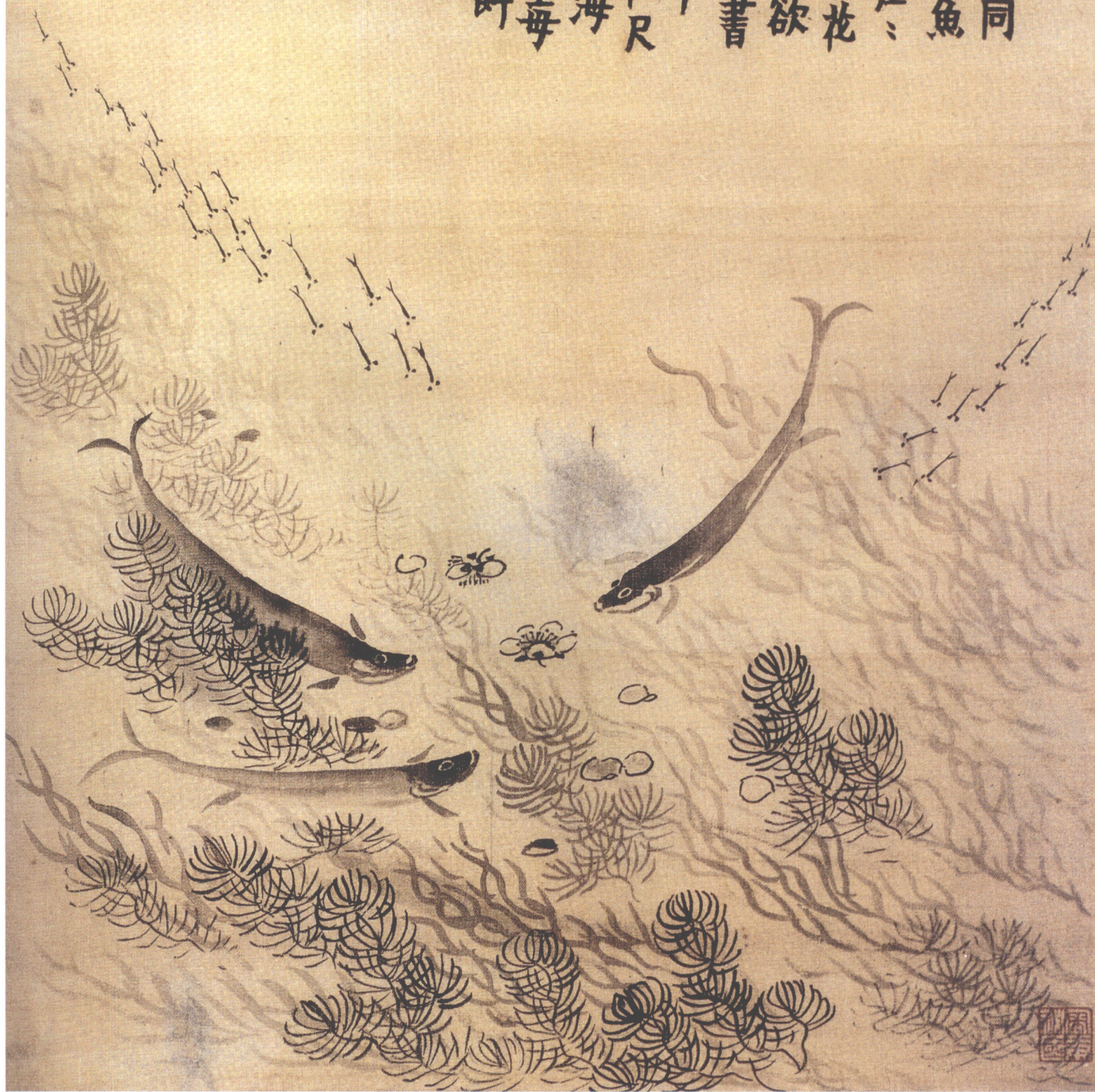

图14 落花游鱼（清代）金农