

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

国画鱼虫

GUOHUA
YUCHONG

编绘：梅 若

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国画鱼虫 / 梅若编绘. — 上海: 上海人民美术出版社,
2007

绘画教程

ISBN 978-7-5322-5120-9

I. 国... II. 梅... III. 草虫画—技法 (美术)—
教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 148417 号

绘画教程——国画鱼虫

编 绘: 梅 若

策 划: 乐明祥

责任编辑: 乐明祥 陈 劼

装帧设计: 陈 劼

技术编辑: 杜廷华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路 672 弄 33 号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 635×965 1/8

印 张: 7

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5120-9

定 价: 23.00 元

绘画教程 绘画教程 绘画教程 绘画教程

· 国画鱼虫 ·

GUOHUA YUCHONG GUOHUA YUCHONG GUOHUA YUCHONG GUOHUA YUCHONG

编绘：梅 若

上海人民美術出版社

序

鱼虫在中国画里属于花鸟画范畴，也是许多中国画家喜欢描绘的对象。因为它们与人们的生活最贴近，也给人们的生活带来无穷的乐趣。历史上出现过许多画鱼虫的高手，但大多是作为花鸟画的点缀，而专门以鱼虫为主进行创作的画家还是不多的。

鱼虫是小品，因为它们很小。所谓雕虫小技，在大作品中所占的位置很少，所以不能作为主题，而往往以小品的形式出现。而现在的画坛提倡视觉冲击，更有专攻鱼虫的。但中国的文化并非都是以大为好，往往以小见大。见一叶落而知天下皆秋，小品也同样有深度。尽管有鱼虫是小品之说，但古往今来没有一位绘画大师会轻易放弃这块园地。艳丽多姿，流连于花间，用舞蹈语言互诉柔情，绚丽生辉的蝴蝶；登高枝、饮露餐风、自鸣清高的蝉；体态窈窕、款款而飞的蜻蜓；还有草丛歌手蚱蜢；愿为花儿做红娘的蜜蜂；骧首奋臂、修颈大腹、善缘而捷的螳螂；能随时欣赏其悠扬醇美歌声的草间野虫蟋蟀；昼伏夜鸣的翠绿色纺织娘；行为万千的飞蛾；角长力大的天牛等等。它们充分给予画家们另一种特色的灵感、睿智和童心童趣，还有智慧火花的瞬间爆发力。鱼虫圣手齐白石、潘君诺、张大壮、王雪涛等大师的无数鱼虫佳作与他们的大名一样熠熠生辉，流芳百世。按照传统，册页、长卷的艺术地位远远高于中堂、巨幛，也是这个道理。

在花鸟画科里鱼虫是分在一类的，而且还包括了蟹、虾、龟、鳖，甚至蜗牛、河蚌、青蛙、蜥蜴等。所以鱼虫类包括的范围非常广。中国画的鱼虫是美术领域的一朵奇葩，只有中国画才能画得鱼虫翅脉毕现、触须纤细、翅膀上的脉纹、虫脚上的钩齿都历历可辨，既生动有趣又神形兼备，令人叹为观止。

以写意的花草果蔬配上一两只刻意求工、玲珑剔透的草虫，以古朴或名贵的虫具配上蟋蟀或冬虫，使意境妙趣横生，相得益彰。

目录

画前准备	4
笔墨纸砚和颜料介绍	4
鱼虫的结构和鱼虫画的笔墨技法	5
鲤鱼	9
金鱼	14
鲫鱼	19
鲢鱼	21
鳊鱼	23
鲮鱼	25
螃蟹	27
虾	29
青蛙	32
蜜蜂	36
纺织娘	38
蜻蜓	40
蝴蝶	42
蟋蟀	44
螳螂	46
蝈蝈	48
知了	50
作品欣赏	52

画前准备

笔墨纸砚和颜料介绍

一. 笔

中国画最基本的工具是毛笔，毛笔有羊毫和狼毫之分。羊毫笔储水性较好，但缺少弹性；狼毫笔弹性好，但储水性较差。为弥补二者的缺点和发扬二者的优点，于是出现了在羊毫里掺加一些较硬的毛，以增加弹性的笔，比如大白云等。这种硬软相间的毛笔俗称兼毫，市场上的一种羊毫加尼龙的毛笔就较好地解决了这个问题。在作画时可以根据画面需要和表现对象选择合适大小、性能的毛笔。

二. 墨

在中国画中大多选用油烟墨，有成就的画家还是喜欢使用砚墨来进行

创作。但对于一般初学画的人们还是使用墨汁比较方便，当然墨汁必须是适合书画的墨汁，而不是一般的墨汁。

三. 砚台

如果是喜欢砚墨作画的就一定要选择不易干，容易发墨的砚台，而且对墨的要求也比较高。选择砚台的时候要考虑到盖和便于储墨的需要。如果选择了劣质的砚台，会大大影响画面的质量。

四. 纸

画中国画的宣纸有生宣和熟宣之分。生宣易渗化，因而适合画写意；熟宣经胶矾处理不会渗化，一般比较适合画工笔。当然，如果用熟宣来画写意，在熟悉纸的性能以后也可画出效果较好的写意画。市场上以安徽红星牌的纸为最佳，其他一些含稻草和皮

成分的纸也可用。一般无此原料的都是劣质纸，原则上不好用。另外温州皮纸和丝绸的绢也可作画。

五. 颜料

中国画传统的颜料比较简单，现在也有许多画家使用一些进口的颜料来弥补国画颜料的不足。一般我们使用的颜料有花青、藤黄、曙红、大红、胭脂、朱磬、朱砂、赭石、石青、石绿和锌白。其中朱砂、石青、石绿和锌白都具有覆盖力，其余的颜料就没有覆盖力，或者是覆盖力较差。

如果我们把红、橙、黄、绿、青、蓝、紫按颜色渐变顺序围成一个圆圈，再找出红、黄、蓝三个原色，就能很清楚的看出它们之间的颜色就是我们要调出的颜色。

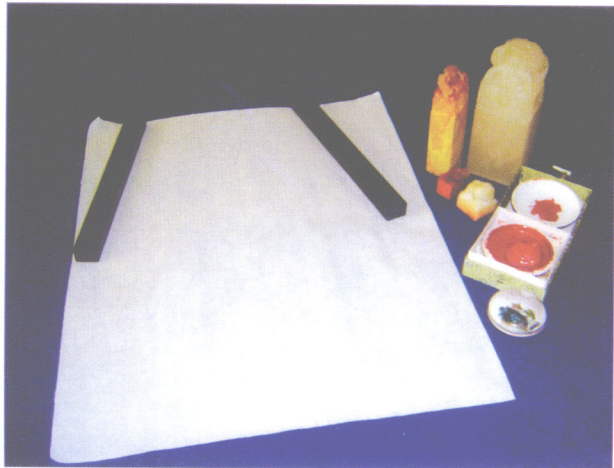
笔

墨、砚台

纸

颜料

鱼虫的结构 和鱼虫画的笔墨技法

我们的前人创作了许多精彩绝伦的鱼虫作品，我们可以在他们的作品中学习技法和风格。但师今人兼师古人，师古人不如师造化。除了学习技法，还必须在生活中不断观察鱼虫的结构和生活状态，这样才能画出好的作品。

了解鱼虫的结构是我们学习的第一步。

一. 鱼类的结构

鱼种类繁多，有的生活在咸水里，有的生活在淡水里，也有的生活在人工饲养的环境中。尽管各种鱼有不同的体形：有宽有窄，有大有小，有长有短，有色彩鲜艳的，有色彩单一的，以及有鱼鳞很大的，有鱼鳞很小的，甚至鱼鳞极细和无鳞的，但它们有个共同点，就是一定有鳃有鳍。鱼类的鳍有胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍和背鳍。有的鱼只有一个背鳍，有的鱼有第二背鳍，

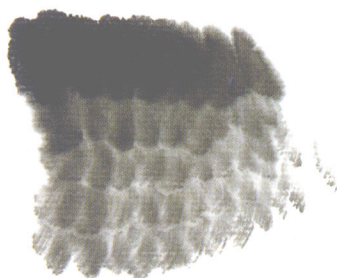
甚至第三背鳍。在水中的鱼背鳍一般竖起，一旦离水背鳍就倒下。在画水中游动的鱼时要注意各鳍的摆动，以达到最佳的游动姿态。

鱼身和尾鳍交界处有尾柄，如果不注意这个结构，尾鳍就会像粘上去的而失去游水的力度。

二. 鱼鳞的画法

①排点法

这种方法适用于一些鳞片较大的鱼类，如鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼、青鱼、鲢鱼等。画时用清水笔蘸墨，略带侧锋顺势一排一排地点。用笔速度越快，鱼鳞和鱼鳞之间的水痕越小；用笔速度越

用笔稍快的排点法

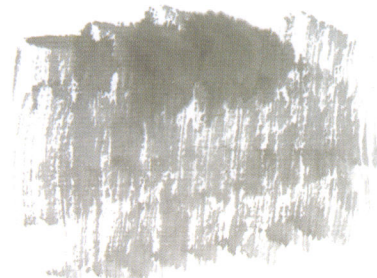

用笔稍慢的排点法

慢水痕越大，所以鳞片越大的鱼用笔就越慢，鳞片较小的鱼用笔就要稍快一点。

②擦笔法

对于一些细鳞鱼，比如鲳鱼、黄鱼、鲈鱼等，用擦笔法比较好。擦笔法是用侧锋擦出细鱼鳞的质感，先用淡墨擦，再用较深的墨擦出立体感。

无斑的擦笔法

带斑的擦笔法

③ 刮笔法

一些鱼鳞极细的鱼，比如鳊鱼、塘鳢鱼、鲃刺鱼、鲮鱼等，用刮笔法比较合适。画时清水笔尖蘸淡墨或浓墨或颜色刮出鱼身，根据需要也可一笔画出鱼身。

刮笔法

带斑点的刮笔法

带擦笔的刮笔法

④ 带擦的刮笔法

一些无鳞片的鱼，比如带鱼等就需要使用这个方法。如果仅仅用刮笔法就比较单薄，加上一些擦会使质感更强。

当然技法不是单一的，根据效果我们还可以发展许多其他的办法来画鱼鳞，也可多种技法结合，只要能出更好的效果。

无论使用什么办法，有一点是要注意的就是有水分，如果毛笔里水分很少，画出的鱼就没有新鲜的感觉，而像鱼干。

鱼的体形、鳞片都有不同，在下图中可以看出一些常见鱼类的头部、鳃部、尾部，以及体形之间的区别。

鲳鱼

鲫鱼

黄鱼

鳊鱼

鳊鱼

鲈鱼

三. 草虫的画法

草虫的种类繁多、色彩各异，但并非所有的草虫均能入画。有些草虫太小，尽管有些画家凭深厚的功底也能画出非常小的草虫，但终不普及。一般常见于画中的有蝈蝈、蜜蜂、蜻蜓、知了、纺织娘、蝴蝶、螳螂、天牛和螽类，以及蛙、龟、鳖、虾、蟹等。

昆虫的结构比较相似，都具有头、胸、腹、触角、四枚翅、三对足。眼有单眼和复眼。另外一些体形小，结构简单的草虫通常以写意为主，也就不必过于了解了。

下图中上面的三只昆虫绿色的是头部，黄色的是胸部，朱磬色的是腹

部，我们可以看出凡是足都生自腹部。

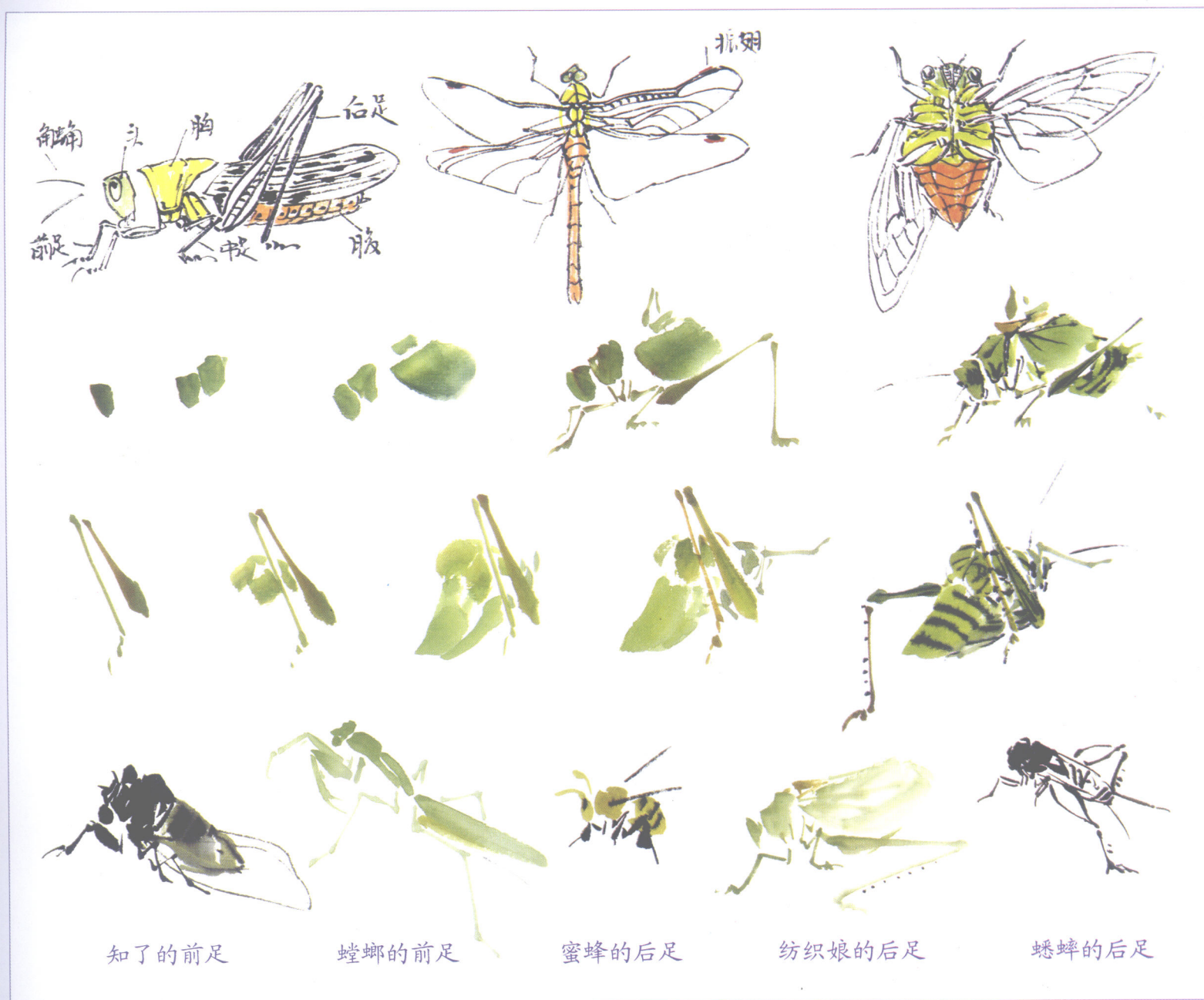
昆虫的翅上都有翅脉，这是为了加固极薄的翅在高频率振动时的强度，画比较工细的昆虫时要加以注意。有些昆虫的翅脉可以画得比较含糊，但对于知了、蜻蜓等草虫的翅脉就要画得比较清楚，尤其是蜻蜓的翅脉要分成前后两个部分。

在画草虫时，初学者可以先打稿，待画熟以后再脱稿。在清楚了解草虫的结构以后，再结合对草虫的观察，寻找最入画的动态。“胸有成虫”才能画起来用笔肯定，神态生动。

画虫一般顺序是先画头，依次画胸、翅、前足、中足、后足、腹、眼、

触角。熟悉画虫的人是不会固定一种顺序来画虫的，也就说哪个部分在前就先画那个部分。不过需要对草虫的动态结构有较深的认识。

各种昆虫的足是不同的，有的前足发达，有的后足发达。如图所见知了的前足发达；螳螂的前足已进化成捕食的进攻武器，而中足、后足几乎是一样长短；蜜蜂的后足因为要携带花蜜而发达；纺织娘、蝈蝈、蝗虫等善跳跃的草虫后足特别发达；蟋蟀好斗，必须后足用力，故而十分粗壮。所以平时多观察就显得十分重要。

● 各种常见的昆虫图例 ●

鲤鱼

作画提示：

“有利有余”、“鲤鱼跳龙门”都是人们美好的愿望，故鲤鱼是所有鱼类中最普及和喜闻乐见的作画题材。这里介绍的是一种较为工细的

画法。先用墨线或朱色勾出鱼的结构和动态，用网线勾出鱼鳞的大概组织。用烘染的方法画鱼身，画时注意从鱼头到鱼尾深和浅的过渡。鱼身上留出高光，以增加金色的反光。在未

干的时候用弧线在鱼鳞的网线上复勾一次，以增加鱼鳞的圆弧形。画两条鱼或一组鱼时可以考虑红白相间的搭配，也可使用一种颜色。

未上龙门去 聊栖芙蓉池

这是一幅以三条鱼为构图的鲤鱼作品（还可根据需要画两条以至数条鲤鱼），红黑相间的鲤鱼丰富了画面的色彩，飘动的水草使人感到水的流动。画有背景的鲤鱼时，要利用水草和浮萍等的遮掩来增加鱼在水中的感觉。

鲤鱼

画写意的鲤鱼时用笔要有一气呵成的感觉。鱼头部分的颜色总是最深的，尾柄处的转折是要留意的部分，否则就失去了鱼的游动感。

①

②

③

④

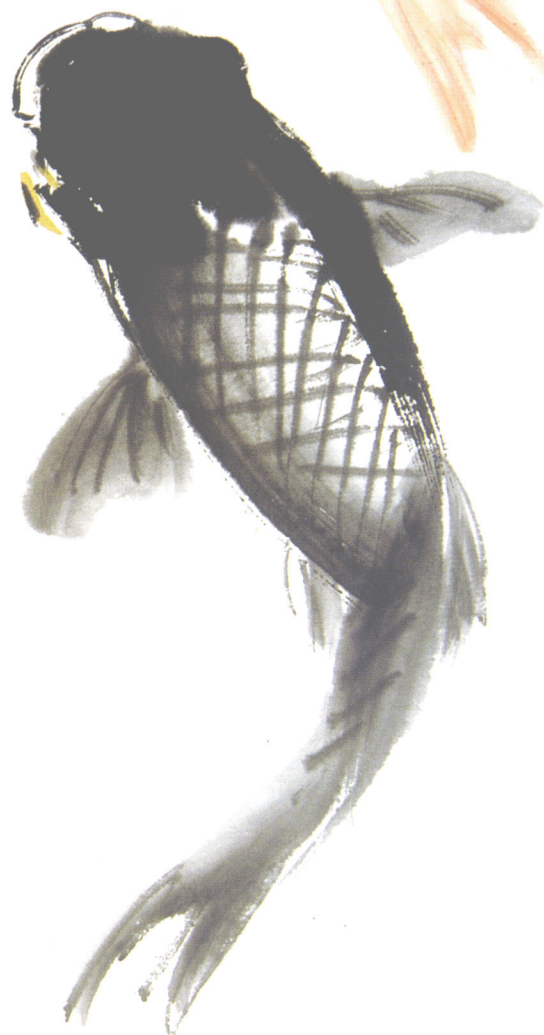
①

②

③

魚樂園
丙戌夏月寫於滬上集如樓
楊子江記

鱼乐图

这是一种写意的画法，在画水草的时候要有虚实，以增加水的感觉。不怕水多，画得干了反而不好。画鱼时要注意鱼的游动感，尤其是尾部的摆动，否则就不生动。还要注意鱼的安排不要平均，方向一致比较有“势”，也可使画面集中。

鲤鱼

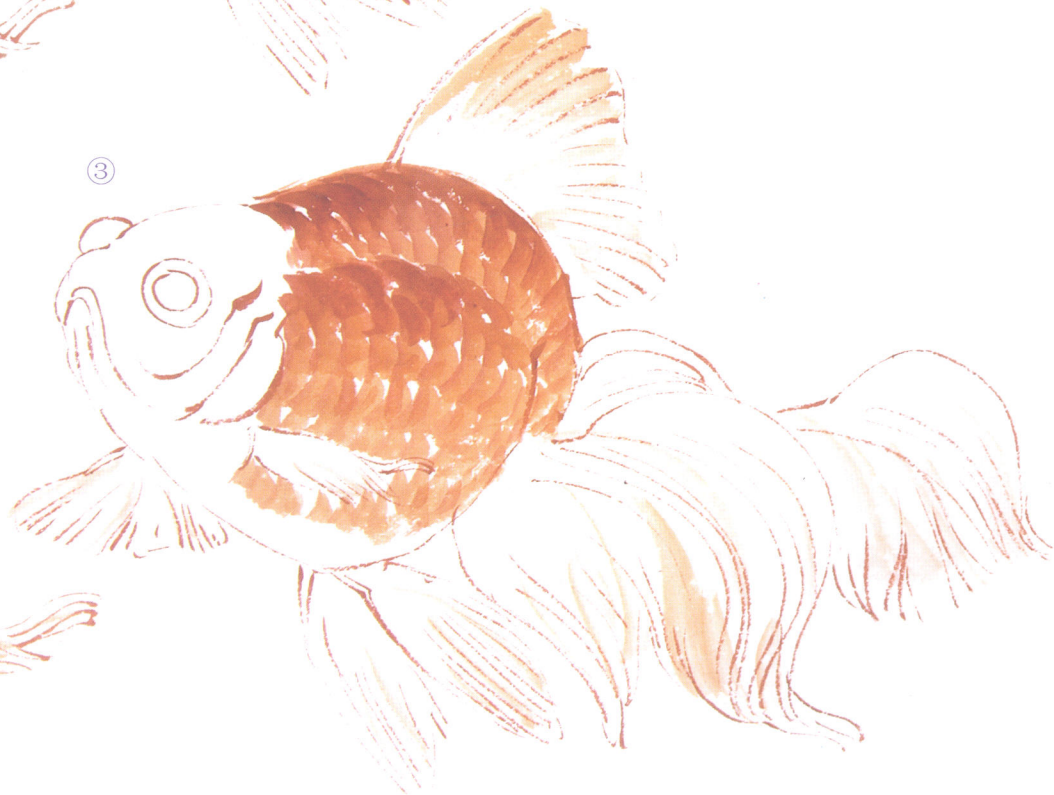
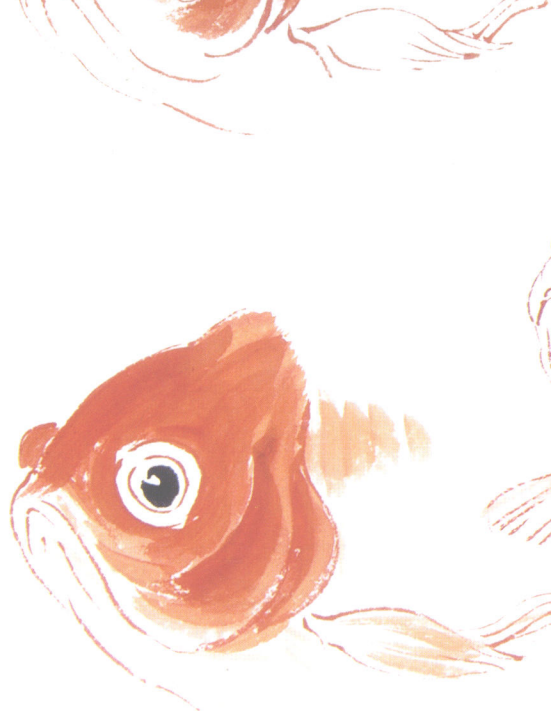
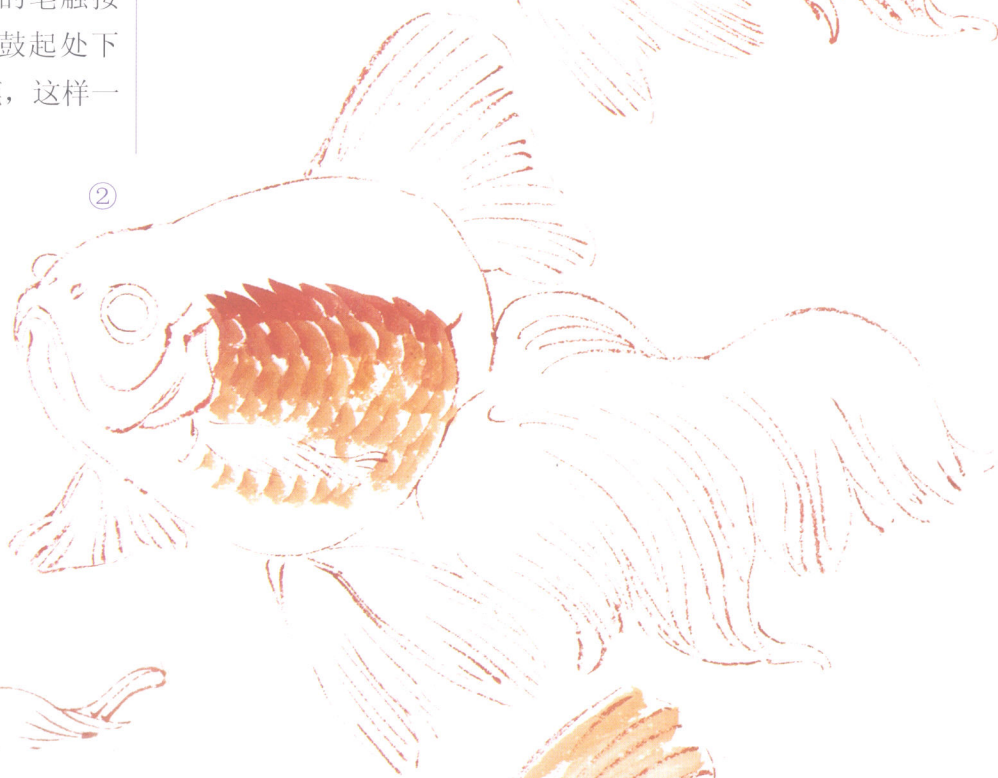
● 不同动态的鲤鱼 ●

作画提示：

在人们的生活中，喂养最普及的鱼类就是金鱼了。那优美的动态，艳丽的色彩为人们提供了无数美的享受。我国是金鱼的故乡，世界各地的金鱼都源出于我国。金鱼的品种繁多，一般入画最多的是“龙睛”，当然也有画“高头”和“水泡”等。

在画较工细的金鱼时，先用线条勾出轮廓，要注意动态和线条的变化。红金鱼用大红或曙红勾线，黑金鱼用墨勾线。勾好轮廓后用较小的笔触按排点法画鱼鳞，可先从鱼肚鼓起处下笔，再重新蘸色从鱼脊处下笔，这样一次就可以画出金鱼的立体感。

清池跃处桃生浪
 家秋月夜渡上柳花

清池跃处桃生浪

画几条金鱼的时候要注意在画面上的位置。画两条鱼时要有角度的变化，画多条鱼时要有疏有密。尤其是水草要浓浓淡淡才能体现水的效果，染上一点淡淡的水色效果可能最好。当然，需要画者不断地提高自己的基本功。