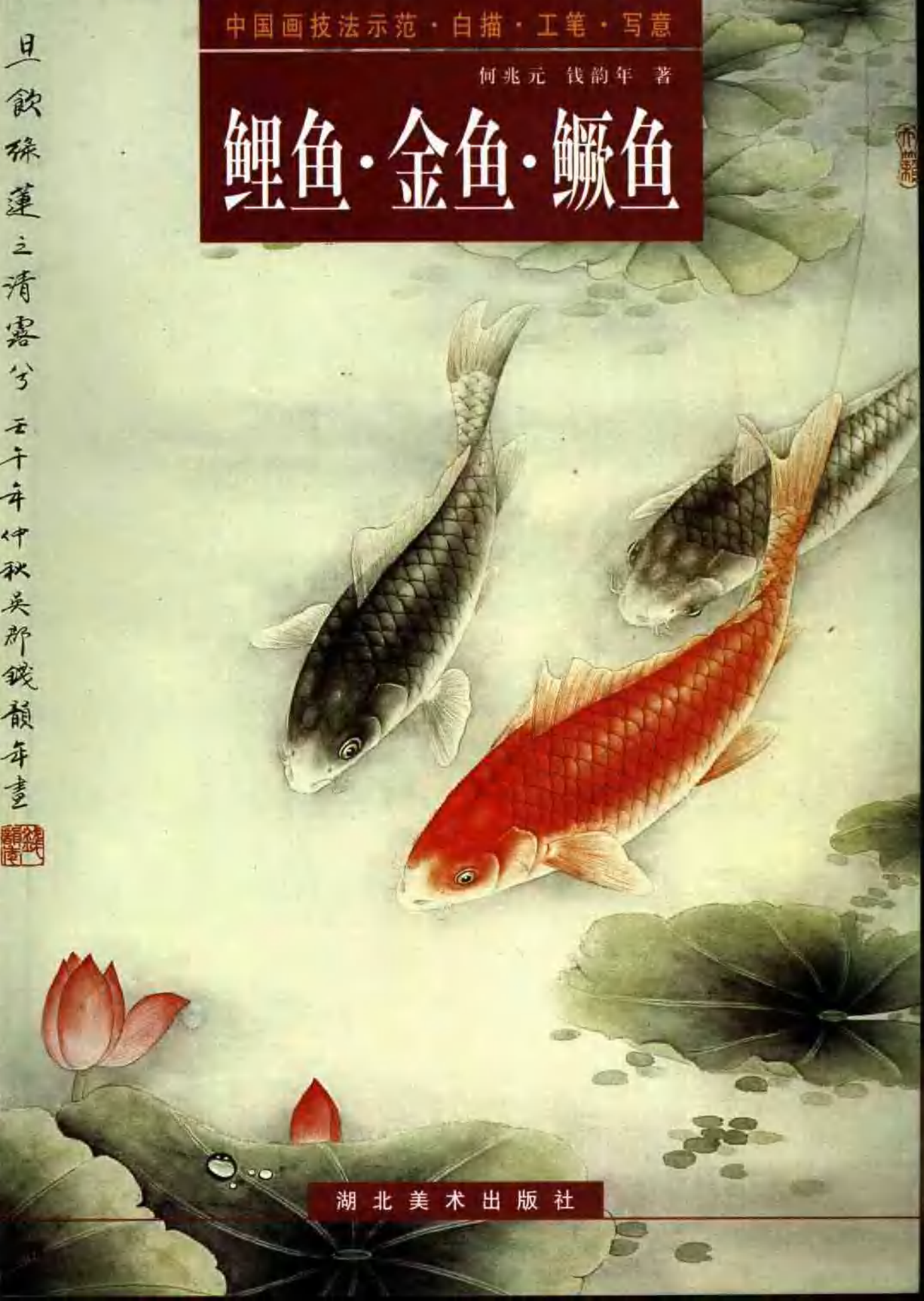

中国画技法示范·白描·工笔·写意

何兆元 钱韵年 著

鲤鱼·金鱼·鳊鱼

日飲
孫蓮之
清露兮
壬午年
仲秋
吳郡
錢韻年
畫

湖北美术出版社

鲤鱼·金鱼·鳊鱼

何兆元 钱韵年 著

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法示范. 鲤鱼、金鱼、鳊鱼: 白描·工笔·写意
顾青蛟主编; 何兆元, 钱韵年著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5394-1334-4

I. 中...

II. ①顾... ②何... ③钱...

III. ①白描—花鸟画—技法(美术)

②工笔画: 花鸟画—技法(美术)

③写意画: 花鸟画—技法(美术)

IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 105656 号

责任编辑: 戴建国 文字编辑: 何雪白

复 审: 陈贻福 责任校对: 肖 熊

终 审: 查加伍 责任印制: 程业友

鲤鱼 金鱼 鳊鱼 ©何兆元 钱韵年 著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: 发行部 027-86787105

编辑部 027-86792582

邮政编码: 430077

制 版: 武汉新新彩印制版有限责任公司

印 刷: 湖北新华印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 2.25

印 数: 4000 册

版 次: 2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1334-4/J · 1167

定 价: 12 册 144.00 元 本册: 12.00 元

何兆元：
江苏省美术家协会会员
苏州民盟书画会 副会长

钱韵年：
师从张继馨教授
苏州市吴门画苑专业画家

- ◎ 彩色作品赏析
- ◎ 彩色画法步骤图
- ◎ 白描作品赏析
- ◎ 白描画法步骤图
- ◎ 基本画法
- ◎ 结构形态写生
- ◎ 概述

(封面) 旦饮绿莲之清露兮
44cm × 66cm

水晶宫挂紫罗帏
圆D51cm

作品的主题是以鱼喻人之洁身自好。几张圆圆的汁绿色的睡莲叶，托着含乾日纯和之精、正阳之津的露水。用渲染之手法画出莲叶芬芳香净之淑气，与露水互衬。鲤鱼爱之敬之，欲吞此阴阳之精液，自润泽也。内彻脏肺，无不芳香。且取其阴阳香结以合己之德，辅体延年。故画三鲤二前一后，自远方来，欲饮清露。一观此图，一种清纯净和、芬芳淑洁的气息扑面而来。

满架紫英渡春水 58cm × 68cm

概述

鱼儿是圣洁善良、自由快乐、强健挺直、富贵吉利、华美鲜明、聪明机灵、友情爱情、宗教图腾甚至中华民族东方神龙的化身。人类是从鱼进化来的，俗谚说：“三山六水一分田，”鱼拥有的世界比人类广大，故人类对鱼产生了敬爱和探求的欲望。山顶洞人已把鱼骨串挂在胸前，半坡人面鱼身网纹盆表明我国有鱼图腾的氏族。新石器时代陶缸上还有鸕鱼石斧图，商周有大量的鱼鳞纹青铜器，战国时有宴乐渔猎攻战铜壶。庄子与梁国相惠子论难学术、向人借钱以鱼为比，孟尝君门客食无鱼成社会地位低的象征。秦末农民的鱼腹帛书成起义的神圣信符，长沙马王堆汉墓帛画上

有鱼画，汉魏六朝画像石上有鱼形馨乐器和渔猎画。至于鱼化龙、鲤鱼跃龙门、年年有余（鱼），更是家喻户晓。

鲤鱼、鳊鱼、金鱼的养殖、著作、绘图、观赏、题咏在我国有悠久的历史。西周时，池塘养鲤已成生产事业。诗经有“岂其食鱼，必河之鲤？”之诗句。春秋战国时范蠡著《养鱼经》已记绘了鲤、鳊。唐张志和有“桃花流水鳊鱼肥”之词句，日本嵯峨天皇有“桃花泛鳊上蓬莱”之和词词句。晋朝《丛林纪拾》载有朱鲋即金鱼，宋初金鱼已成观赏鱼，已知最早的咏金鱼诗句是苏轼的“金鲫池边不见君，追君直过定山村。”

在花鸟鱼虫画中，鱼特别是鲤、鳊、金鱼是画家爱画亦是百姓爱看的对象。这三种鱼有时独立写成画，有时与其他鱼类相配成画，有时则与花草相配成图。魏徐邈，画鱼惟妙惟肖。唐李思训画鱼生动逼真，传说鱼竟游下纸来。清代虚谷、朱耷、恽寿平等也都有画鱼的作品流世。虚谷画的金鱼手法夸张，用笔简练。肥肥的鱼身，黑少白多的鱼睛，极具个性。恽寿平在《花卉草虫册》中画了没骨法的金鱼，层层渲染，细致

入微，立体感很强。近代画家中善画鱼的人亦极多，如齐白石、吴作人、朱屺瞻、李苦禅、刘奎龄、吴青霞等等。齐白石画鲇只需寥寥几笔，鱼的活动可爱尽现眼底，可谓神来之笔。吴作人写意金鱼用笔洒脱，墨色变化浓淡有致，栩栩如生。刘奎龄工笔金鱼姿态万方，造型准确，用笔细腻，艳

而不俗。吴青霞画的鲤鱼形神俱备，动感十足。

人生在世，倏忽百年。闲时忙时抽空画鱼，时时看鱼，能陶冶心灵，延年益寿，淡泊名利，回归自然，使人深省。“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。”庶几似之。

鱼藻画创作略谈

绘画作品主要通过视觉形象来感染观者，达到画者和观者之间的交流，产生感情共鸣。绘画作品能够打动人，包括了许多因素，写生、构图、设色都是其中重要的因素。

写生 写生是记录对象的一种方式。它能锻炼画者的绘画技巧，又能为创作准备和搜集素材。写生前要作些准备。要查看生物学资料，了解鱼的形态特征、生活习性。写生的过程是一个不断熟悉鱼，并过渡到构思艺术化的鱼的过程。写生鱼基本以速写为主。写生时要注意的事项分述如下：

1. 仔细观察，捕捉特点，确定动态线。

2. 不离几何形体。椭圆形的金鱼身体，三角形的金鱼尾巴，长筒形的鲤鱼，扁平的鳊鱼，这些基本形体要把握住。

3. 合乎中国画的空间透视。画鱼一般以画平面、侧面为主，这样容易辨别出鱼的种类和特征。透视过大会使鱼变形而失去美感。

4. 表现特征的细节可适当夸张。如：鳊鱼的口裂、鲤鱼的口须，水泡眼金鱼的眼

睛，高头金鱼的肉瘤。

5. 记录生动的瞬间，金鱼游泳时鳍的鼓动，鲤鱼跳起时尾鳍与身体形成的曲线，鳊鱼吞食时口的开合等等都是不能疏忽的。

构图 构图在中国画中称为“章法”或“布局”。它是根据画者的创作意图，把平时积累的素材组成艺术整体。构图是创作中重要的因素。这里简单介绍画鱼时需

要注意的几个方面。

1.立意。画论中有“意在笔先”之说，说明了立意的重要。要确立自己的创作意图。鱼藻画可以用来表现诗词意境，表现生活富足美满，表现心情闲适优雅，更可以表现社会风俗、沧海桑田等等，在构思时可用移情之法，迁想妙得，此时我即是鱼，鱼即是我，以鱼来充分表达画者的思想感情。

2.取势。画鱼贵在得势。鱼成群结队，虽有前后左右，但要气脉贯串；虽有上下平斜仍要气势相联。要确定主要动态线、动态线后再作参差疏密变化。并要注意在春夏秋冬，风雨阴晴不同季节，不同气候时，鱼的形态和配景的花草都会有变化，画的势也要随之变化，以达神理两全。

3.主次、轻重。重点要突出，“主”鱼需放在明显位置，面积比例要大，色彩设计也要相对浓重鲜明。“次”鱼则为陪衬，可减弱体积和色彩。

4.疏密、藏露。古代画论中论构图“疏可走马、密不通风”，讲的是画面不能平均呆板排列。若拟画几条鱼，就要有疏有密，更须遮叠、间隔、藏露，方为生动。鱼身各部均可遮间，但鱼眼以不遮为好，以免

失去神采。

5.呼应。鱼队之中有前有后，有疏有密，无论队形变化多端，鱼彼此之间都该呼应有情，始不涣散。

设色 谢赫称设色为“随类赋彩”。在中国画中，敷色以物体固有色为主。工笔画鱼有重彩、淡彩两种，这里介绍重彩画法。鱼的上色要分深淡，一般分为五层。

1.头部。为鱼精神所在，引人注目，用色最重。

2.须、背部。用色比头部略淡。

3.背鳍部。背鳍紧接背，颜色较其它鳍要深，不能超过背部。

4.肚。肚从背接连而下，色彩要晕染而下，越来越淡。

5.胸鳍、腹鳍、尾鳍。为全身最淡处。但用色也须分深淡，不能一律平均，最深处不要超过肚。勾鳞和勾鳍筋的色线只需比底色微深，不能太显眼。为了增强立体感，在鱼眼、鱼体可留出部分高光不上色。大体来讲，鱼的敷色不宜太深，否则容易使人产生鱼离开水的感觉。

以上只是一般的创作方法，因意境和画面需要，可作种种调整。

鲤鱼、金鱼、鳊鱼的形态特征

鱼是脊椎动物中种类最多的低等类群。鱼栖息在水中，用鳃呼吸，体外覆盖着鳞片，用鳍运动。鱼鳞表面有粘液，游泳时可以减少阻力。鱼的胸鳍和腹鳍可以使鱼体保持平衡；胸鳍和腹鳍的旋转运动能使鱼体上升、下降或停留。尾鳍决定鱼体前进的方向。背鳍的动作加上胸鳍和腹鳍的

协助，可以让鱼体在自己的主轴上以顺时针方向翻转。各种鳍协调配合，可以让鱼体在同一个平面上左右移动。鱼有侧线，可以接受感应水中的波动。鱼眼缺眼睑，不能闭合。金鱼、鲤鱼、鳊鱼是淡水鱼，以水中的植物和动物为食。

金 鱼

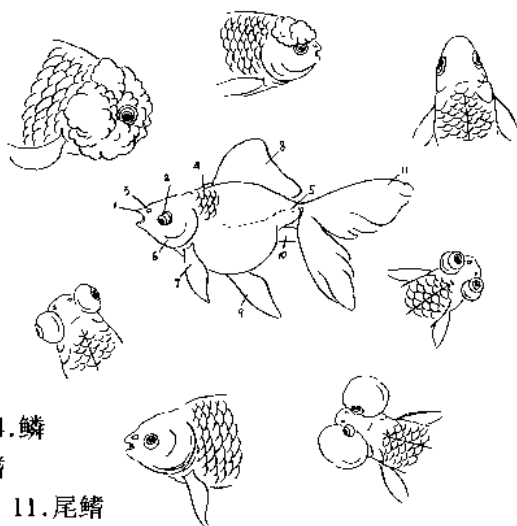
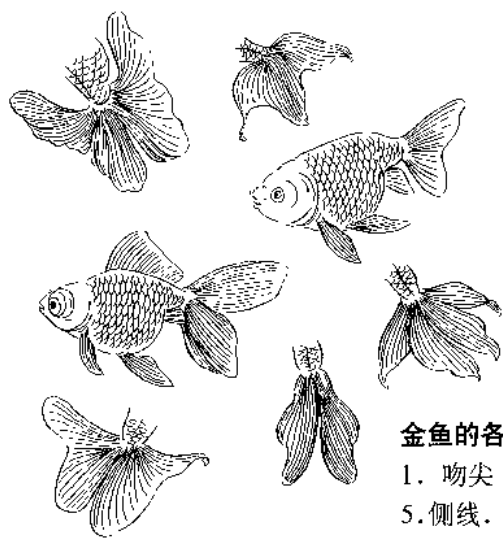
金鱼，起源于野生鲫鱼，发源于中国，故乡在浙江嘉兴和杭州两地。金鱼是家养的观赏鱼，它品种繁多，据统计，我国遗传基因相对稳定的常见金鱼约170多种。金鱼色彩绚丽，有黑、白、灰、红、黄、紫、花等各种色彩。金鱼体形通常为纺锤形，因品种不同，各有差异。金鱼鳞片可分正常鳞、透明鳞、珠鳞三种。背鳍分有背鳍无背鳍两种。臀鳍有单臀鳍、双臀鳍、上单下双和无臀鳍。尾鳍有单尾、双尾、上单下双（三尾）、垂尾、展开尾（扇尾）、蝶尾（尾展开且往上翘）、长尾、中长尾和短尾。头型有平头型、鹅头型、狮头型三种。眼睛有正常眼、龙眼、朝天眼和水泡眼。鼻

隔膜有正常薄膜和绒球两种。鳃盖有正常鳃盖和翻鳃两种（翻鳃很少画）。就金鱼的外形和品种的主要特征，大致可以分为四大类，即：金鲫种、文种、龙种和蛋种。常画的有三种。

1. 蛋种。体形短缩，圆似鸭蛋，背上无鳍，其它鳍也短小。眼平直，不凸出眼眶外。常见的有蛋球、狮子头、鹅头、水泡眼。

2. 文种。是最古老的中国金鱼，鳍部发达从上俯视，鱼体犹如“文”字。常见的有文鱼、高头、文鱼球、狮头。

3. 龙种。最常见的是龙睛，又名龙眼，体形短，有背鳍，诸鳍发达。眼睛凸出眼眶外。眼球形状多样，有圆球形、梨形、圆筒形，以及葡萄形等。

金鱼的各部分名称：

1. 吻尖 2. 眼 3. 鼻腔 4. 鳞
5. 侧线 6. 鳃盖 7. 胸鳍
8. 背鳍 9. 腹鳍 10. 臀鳍 11. 尾鳍

鲤 鱼

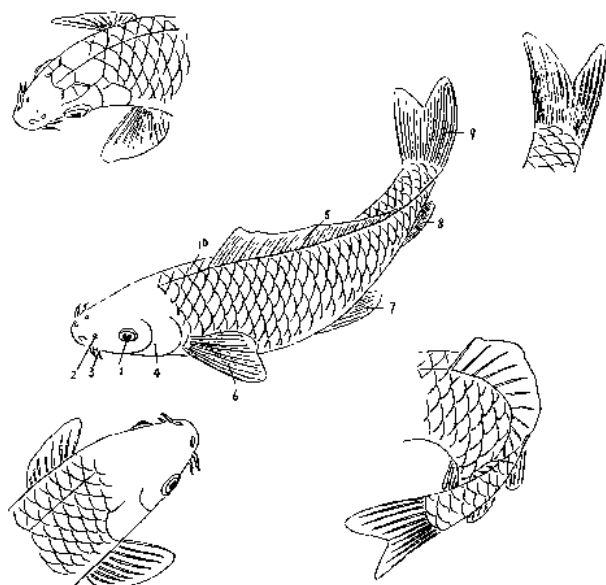
鲤鱼，体侧扁，腹圆，头宽，腹面平扁，背稍高。体长为体高的2.8~3.5倍，吻长而钝，口略伸向下方，口角处有口须两对，上须短，下须较长。鳞大，近似矩形，沿着身体的对角线向下向后排列。背鳍、臀

鳍、尾鳍为奇鳍；胸鳍、腹鳍为偶鳍。背鳍较长，约由20根鳍条支撑着。尾鳍分为两叶，鳍叶上有较粗的鳍条。鲤鱼体色较多，野鲤体背部呈青灰色，上深下浅，至腹部渐呈淡黄色，尾鳍下叶略带桔红色，胸

鳍、腹鳍和臀鳍金黄色。还有红鲤、金鲤等不同的鲤鱼品种。70年代由日本传入了观赏为主的锦鲤。锦鲤体色搭配变化多端，有红白相间；有白底粉红和墨色相间，还有黑底上红白相间，黄红相间；另有背部蓝，腹部和鳍基部红等等。

鲤鱼的各部分名称：

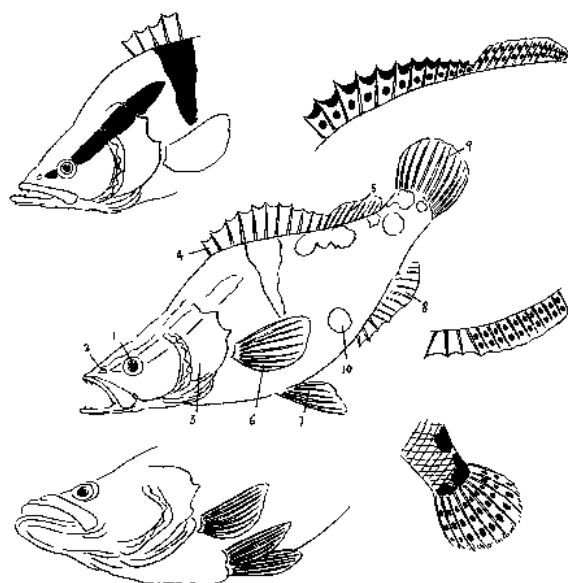
- 1.眼 2.鼻腔 3.口须 4.鳃盖
- 5.背鳍 6.胸鳍 7.腹鳍
- 8.臀鳍 9.尾鳍 10.鳞

鳊 鱼

鳊鱼有多种，其中最著名的是翘嘴鳊和大眼鳊。翘嘴鳊，头大嘴尖，体高而侧扁，背部隆起，呈菱形，口大上位，下颌向前突出超过上颌。眼小，占头长的1/6。体被细小的圆鳞。前鳃盖骨后缘呈锯齿状，有4~5个大棘，鳃盖骨后部有两个大棘。背鳍较长，分为前后两部份，前半部的鳍条为硬刺状12根左右，后半部为软鳍条15~16根，鳍条间由鳍膜相联。尾鳍圆形，

腹鳍胸位，由1根硬刺鳍和5根软鳍条组成。胸鳍由15根软鳍条组成。臀鳍由3根硬刺鳍和10~11根软鳍条组成。体色黄绿，腹部灰白色，从吻端经过眼窝到背鳍硬棘的前面下方，有一条斜行棕黑色条纹。在背鳍的鳍棘部中段（第6~7根硬棘）的下方，有一条很宽的棕黑色带纹，从背部向下垂直可达胸鳍后缘，在臀鳍棘的前上方有个很大的黑褐色圆形斑块，在背鳍的鳍条部的基部前后两端各有一个半圆形黑斑。在尾鳍基部有1~2个小的黑色斑块。背鳍、臀鳍和尾鳍均有成行排列的黑色斑点。大眼鳊与翘嘴鳊的形状特征基本相似。差别在于身体较长，呈棱形；眼大，占头长的1/4；体色为黄褐色；身上斑点不规则，深浅不一。

鳊鱼的各部分名称：

- 1.眼 2.鼻腔 3.鳃盖 4.前背鳍
- 5.后背鳍 6.胸鳍 7.腹鳍 8.臀鳍
- 9.尾鳍 10.斑纹

白描画法

《寒玉走秋水》画法步骤图

1. 设计构图，确定枝干走向，花叶的位置，三条鲤鱼的动态基本一致，而又有变化。构图是经营章法，一定要认真思考。

2. 根据写生稿，经过提炼整理，反复修改，在铅笔稿的基础上，勾勒定稿。勾线要有质感，如芙蓉花朵，鲤鱼的脊鳍、腹鳍、臀鳍、尾鳍可用较淡、较细的墨线来勾，以示轻盈；如芙蓉的枝叶，鲤鱼的头部及鳞片，应用较深、较粗的墨线勾勒，以示坚实。

3. 完整的白描。特别要考虑线条的疏密和变化，使画面体现出黑、白、灰的布局及节奏变化。如用细而挺的淡墨勾出花脉和鱼鳍上的纹理，用浓墨点出花蕊，水面上勾出一些浮萍。最后在恰当的位置署名盖印，使画面完整统一。

永元馬生

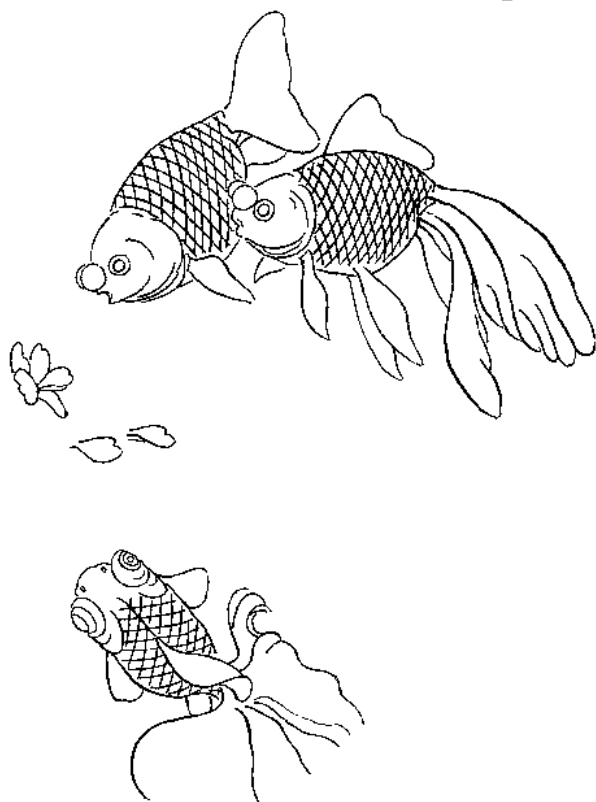
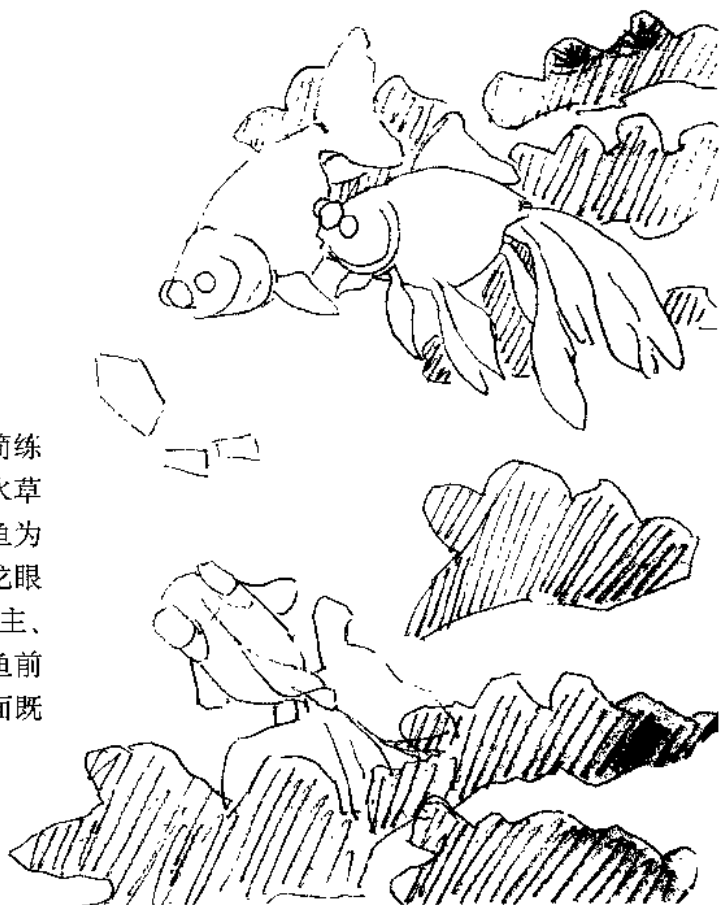
寒玉走秋水

44cm x 65cm

《游鳞戏水》画法步骤图

1. 用铅笔打草稿，构思章法。用简练的线条定下金鱼的位置，并定出配景水草的位置。画中共有三条金鱼。二条球鱼为一组，放在水草前，作为主体；一条龙眼鱼隐在水草后，作为宾体。画面有了主、宾，多、少，和藏、露的变化，在金鱼前方放几点落花，使鱼的视线集中，画面既统一又有变化。

2. 勾勒线描，确定轮廓线。勾线时要特别留意金鱼的结构，细节处不能马虎。在刻画局部的同时还要顾及整体，不使画面琐碎。

3. 用毛笔勾在熟宣纸上，完成完整的白描作品。勾线时要考虑用笔，线条要表现质感。表现鱼鳍的游动感，须用飘逸的线条勾出，用笔不能呆板。表现鱼鳞要注意鳞片排列方向，用笔轻起轻落才会有鳞片层层嵌入的感觉。画水草分出虚实层次，可用不同的墨色来表现。勾线结束后，题上款、盖好章。

游

鱗

戲

水

壬

午

秋

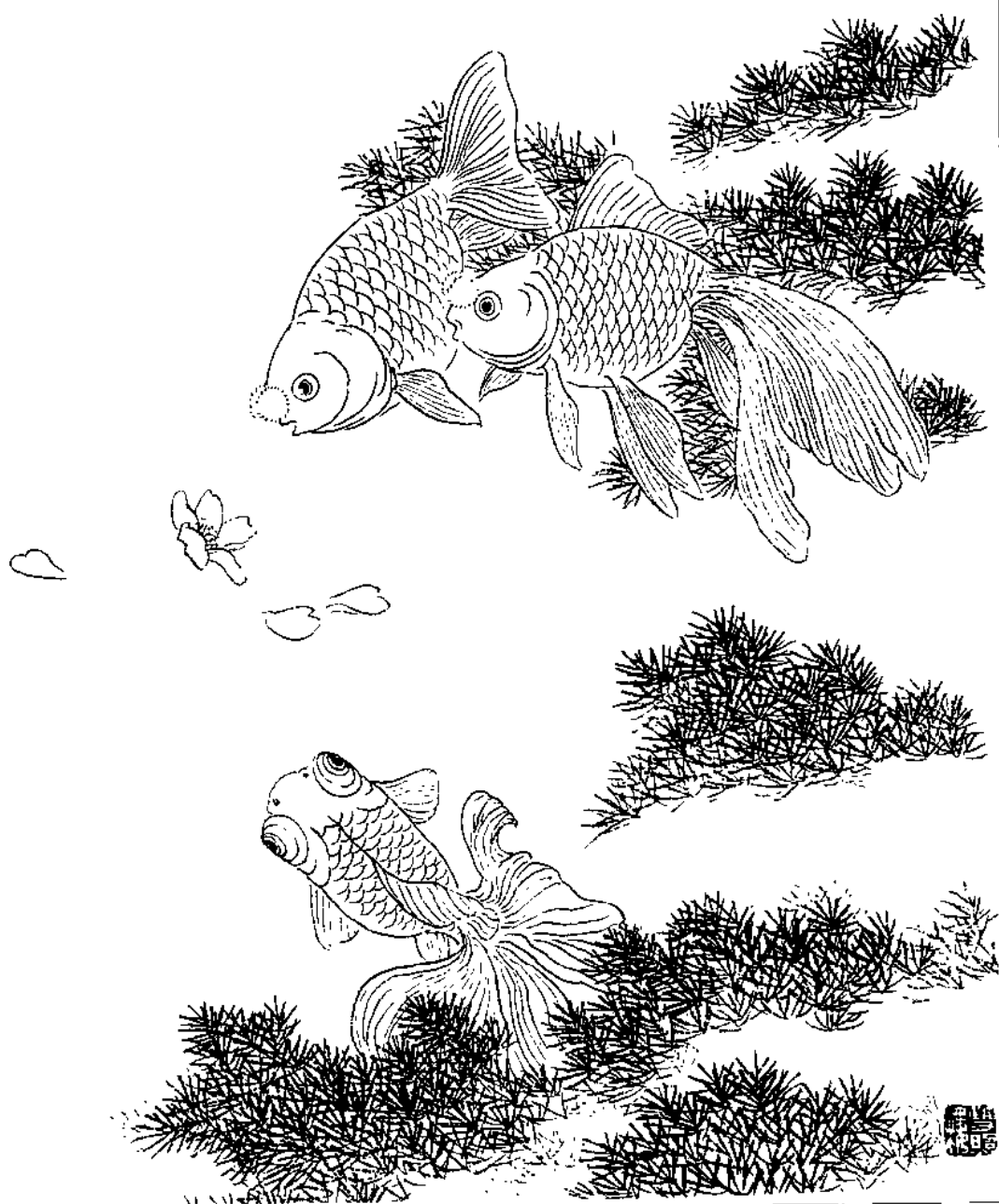
日

顏

年

寫

主

游鱗戲水 32cm × 40cm

《秋水无风鱼自好》画法步骤图

1.立意、构图。秋天的芦苇茁壮挺拔，无风而左右伸展，芦塘里的鳊鱼悠哉游哉，一条自上而下，一条自左向右，一竖一横，角度不同，但方向一致。用铅笔画好草图。

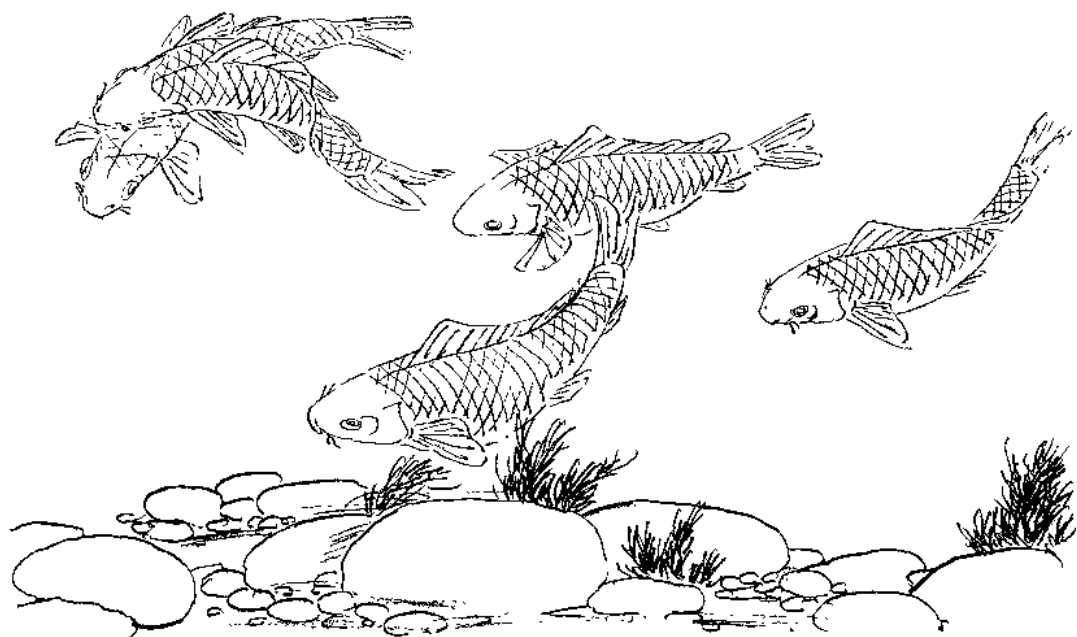
2.根据画面需要参考写生和速写资料，画出芦苇挺拔舒展的特征和鳊鱼的特点，在铅笔稿的基础上，中锋用笔，浓墨勾上轮廓。

3.用细而多变的笔锋勾出鳊鱼身上的斑纹，用细而挺的线条勾出鳊鱼鱼鳍上的纹理。用浓墨画出眼睛。用橡皮擦去铅笔痕，最后题款盖印。

秋水无风鱼自好
壬午年秋月
画于姑蘇

秋水无风鱼自好 22cm x 32cm

写生图分析：

写生有慢写、速写、默写之分，可只写局部，也可写全部。以上四张写生是有章法的速写。画时先定构图，用极淡的铅笔线定下动态线和轮廓线，基本满意后再用肯定的线条写出。速写要抓住鱼的动态，要有主次、露藏的变化。配景用常见的太湖石、水草、睡莲、荷花等。