

画鱼

吴青霞

王雪蕉 编绘

中国书籍出版社

王雪蕉 编绘

画 鱼

● 中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

画鱼/王雪蕉编绘. —北京:中国书籍出版社,1995. 5
ISBN 7-5068-0419-0

I. 画… II. 王… III. 绘画—技法(美术) IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 07199 号

出 版 人 洪忠炉
责任编辑 朱 宇
封面题字 吴青霞
美术设计 朱 宇

※

中国书籍出版社出版发行
(北京市西城区西绒线胡同甲 7 号 邮政编码:100031)
北京外文印刷厂印刷
全国新华书店经销

※

787 毫米×1092 毫米 16 开本 4 印张
1995 年 5 月第 1 版 1995 年 5 月第 1 次印刷

※

印数:1—10000 册 定价:20.00 元

序

潘 宁

1978年王雪蕉跟我学仕女画。我知道她曾跟著名人物画家王叔晖、吴一舸学过较长时间的仕女画,看她的作品,感到她画的仕女秀丽典雅,线条流畅,姿态动人,富有灵气。以后她拿一些仕女画求教于我,并经常参加展出。后又拿一些鲤鱼作品给我看。早在1946年,她拜上海著名画家吴青霞为师,学花鸟、人物,也学画鱼。吴青霞是享誉海内外的画鱼能手,王雪蕉钦佩之余潜心钻研画鱼,家中饲养鲤鱼及多种金鱼,并经常到公园观鱼,不断写生、揣摩、创作。由于她有画仕女扎实的线描功夫,又有画花鸟的点垛经验,所以她画的鱼不论工笔、写意都能得心应手。1994年,她在北京举办个人画展,其中展出她的画鱼作品20余幅,深得各界好评。她画的鱼,或戏水依藻,或迎风搏浪,有沉浮鼓跃,曲尽其性之妙。

王雪蕉出身于江苏省吴江市盛泽镇的一个书香门弟,祖父王彦人是清代海派画家倪田的入室弟子,王雪蕉自幼受家庭熏陶,喜爱画画,并练就一笔娟秀的书法,1943年开始学画,迄今已50余年。她擅长仕女、花鸟,所作花鸟,鱼跃雁飞,鸟语花香,莫不妙造自然,生动活泼,表现出她独特的明丽清雅的江南风格。她的画路很广,工、写兼能,是女画家中难得的人材。

王雪蕉谦虚好学,每问必记,善于倾听别人的意见,这是她艺事精进的一个重要原因。她写《画鱼》一书,是总结她多年的创作经验,运用传统与创新相结合的技法,对鱼的结构,特性及染水、布局等作了简明扼要的叙述,并汇集她的画鱼作品20余幅,这本书既能用于教学,又是很具有欣赏价值的画册,一定会得到绘画爱好者的欢迎。

1995. 4. 23

作者简介

王雪蕉,1929 年生于江苏省吴江市,祖父是画家兼书画收藏家。她自幼受家庭熏陶,1943 年开始学画,年未及笄,名闻乡里。1946 年拜上海著名画家吴青霞先生门下,为入室弟子,学画花鸟、人物,刻苦力学,艺事大进。1948 年作《葬花图》被收入上海《美术年鉴》。1958 年投师北京著名人物画家王叔晖、吴一舸先生,专攻仕女,后又得到著名画家、美术理论家潘絜兹先生指导,造诣日深,其作品《瑶姬献寿图》参加建国三十周年展览。她精于仕女、鲤鱼及芦雁,所作仕女线条流畅,基础扎实,秀丽典雅、姿态动人,她画的鱼、雁等花鸟生动活泼,莫不妙造自然,表现出独特的明丽清雅的江南风格。作品曾多次参加上海、北京等地及美国、日本的画展。作品《鱼水情深》被天安门城楼作珍品收藏。1994 年 8 月她在北京举办个人画展,展出花鸟、仕女画等 68 幅,观众踊跃,深得好评。

王雪蕉为中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会及中山书画社会员。她的名字被收入《中国妇女名人录》及《中国现代美术家人名大辞典》。

Brief Introduction of Painter

Wang Xuejiao was born in Wujiang City, Jiangsu Province in 1929. Her grandfather was a painter and a collector of painting and calligraphy. Growing up under the family influence, she began to study painting in 1943. When she was a little girl, she was already well known in her hometown. In 1946, she made herself a disciple of Mr Wu Qingxia, a famous artist in Shanghai. She studied the flower-and-bird and figure paintings with Mr Wu's personal guiding. Soon, she made a rapid progress with her assiduity. Her work "Burying Flowers" painted in 1948 was included in Shanghai's Art Annual. In 1958, she acknowledged two famous Beijing figure-painters, Ms Wang Shuhui and Mr Wu Yike as her masters and specialized in Traditional Chinese Painting of beautiful women. Later, she got the directions from Mr Pan Jiezi, a famous artist and art theorist. Her artistic attainments was developed little by little. In the meantime, her "Yaoji's Birthday Congratulations" was sent to the exhibition at 30th anniversary of establishment of China. She excels in Traditional Chinese Painting of beautiful women, carp and wild goose. In her traditional woman figures, the lines is smooth and the temperament is elegant. In her fish and flower-and-bird paintings, she creates a vivid picture of the beautiful nature. Those paintings all turn on a unique style of clear and graceful south China. Many of her works have been selected to exhibit in Shanghai, Beijing, U. S. A and Japan. Her work "Deep Feeling between Fish and Water" was collected as a treasure of the Rostrum of Tian An Men. She put on a solo exhibition in Beijing, in August, 1994. The amount of flower-and-bird and figure paintings exhibited was 68 pieces. The exhibition was well received by the viewers and spectators. She is a member of China Artist Association, Beijing Minutely — executed Colour Painting Association and Beijing Zhongshan Calligraphy & Painting Society. Her name was listed in the Dictionary of the names of Chinese Famous Women and Dictionary of the names of Chinese Modern Artists.

目 录

前言	1
鲤鱼概述及其结构形态	2
鲤鱼的画法	4
金鱼概述及其结构形态	8
金鱼的画法	10
染水	20
水藻	24
构图和补景	26
工具	45
题款、印章和装裱	46
附图目录	47

在中国画中,鱼也归入花鸟类。画鱼来历已久,新石器时代的彩陶,战国时期的青铜器,汉代的画像石,都有鱼纹。据文献记载,早在三国时,魏徐邈,善画鱼。魏明帝游洛水,见白獭爱之不可得,邈曰:“獭嗜鲋鱼,乃不避死”。遂画板作鲋鱼悬岸,群獭竞来。五代、北宋都有专门画鱼的画家,但他们的作品流传于世的极少。一般花鸟画家都兼画鱼,清初的八大山人善画白条鱼和鳊鱼,现代国画大师白石老人亦善画鱼。画金鱼的名家清朝有僧人虚谷,现代有汪亚尘、凌虚等,惟专画鲤鱼的名家极少。古人在绢上画鲤鱼,比较刻板。当今画家,我师吴青霞先生在生宣上画鲤鱼,潮嫣滋润,神韵大大超过绢本,且画大鲤鱼,跃渊腾云,金光闪闪,潘觐绩先生画的鲤鱼,千姿百态,生动有神,还有其他画鱼能手,不一一列举。

中国画常以画寓意,因“鲤”与“利”,“鱼”与“余”谐音,所以画鱼的作品尤其是画鲤鱼的作品深得人们喜爱,这些作品蕴寓着“吉庆”、“富贵”、“如意”。我们经常可看到题有“鱼乐图”、“乐在其中”、“吉庆有余”、“连年有余”等作品。鱼离不开水,鱼水常比拟情谊深长。又如“鱼跃”、“腾飞”等比拟奋进向上。更有人喜爱画有九条鲤鱼的“九如图”。“九”与“久”谐音,是永久如意的意思。鲤鱼是吉祥物,加之姿态各异,色彩缤纷,更惹人喜爱。

鱼确实很美,但画鱼很难,难在这“活”字上,《芥子园画传》里有画鱼诀:“画鱼须活泼,得其游泳象,见影如欲惊,唼喁意闲放,浮沉荇藻间,清流姿荡漾,悠然羨其乐,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”。说明了画鱼必须画游在水中的鱼,悠然自若或跃水搏浪的鱼,当然也有画静物的鱼,那属例外。

1994年8月,我在北京举办个人画展,展出的作品中,有20余幅鲤鱼及金鱼,深得观众好评,纷纷提出希望我写一本怎样画鱼的书,但鱼的种类很多,能入画且常见的除鲤鱼、金鱼外,还有鳊鱼、鲢鱼、热带鱼等。在朋友们的鼓励下,参照名家有关论述,结合自己画鱼的实践和体会,我只将画鲤鱼及金鱼的一些基本理论与技法、构图等,提供给读者,并力求浅显易懂,但由于我理论知识,艺术实践不够,难免有缺点与错误,请专家、读者多多指正。

鲤鱼概述及其结构形态

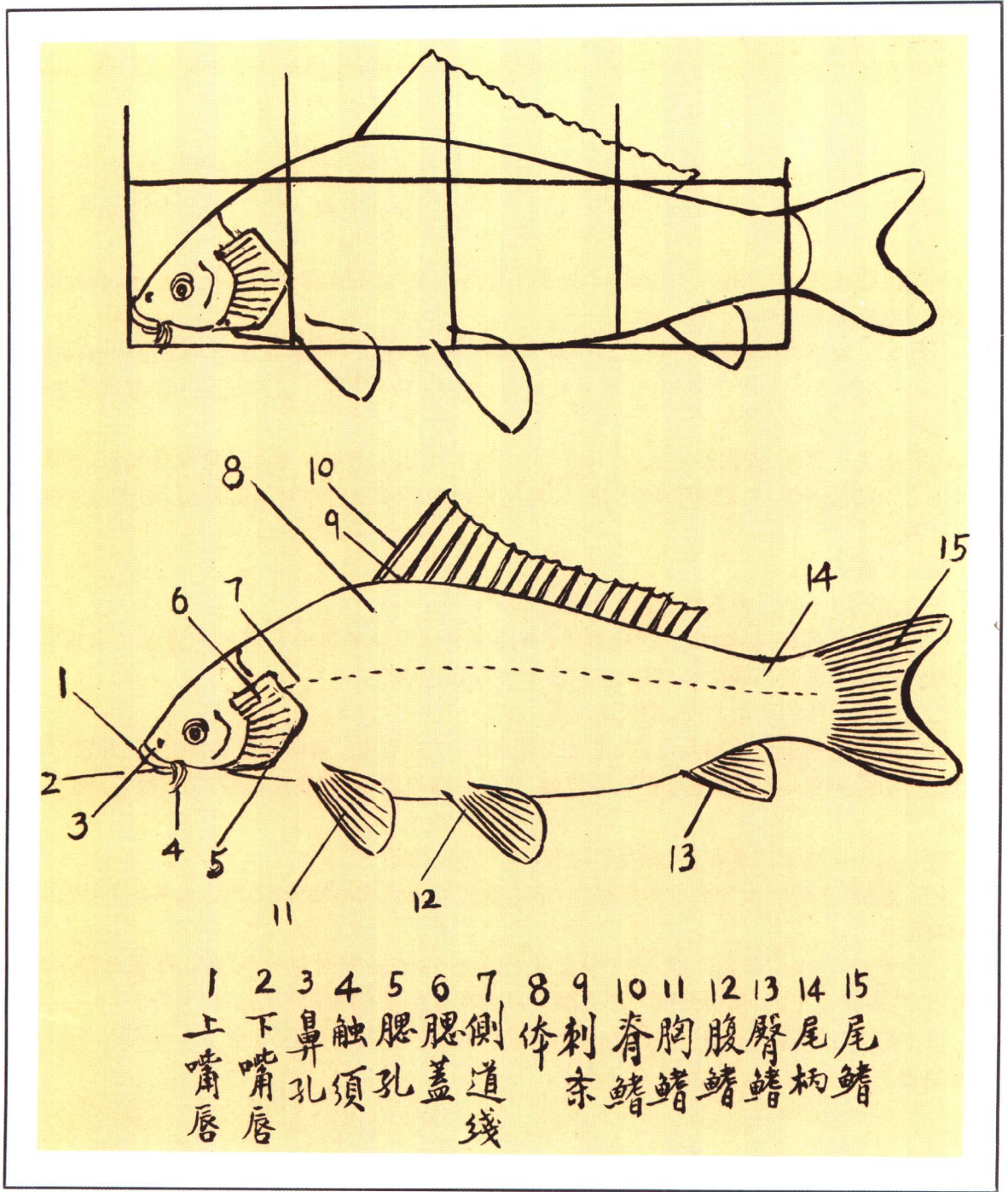
鲤鱼的种类,大体有金鲤、绯鲤、变鲤、镜鲤等数种。因镜鲤身上有大而不规则的鳞片若干,其余部分,无鳞片,只有光滑皮质,也称散鳞镜鲤,这里不作介绍。在江河湖泽中大多是金鲤,即我们平时吃的鲤鱼。金鲤背部苍黑,腹部金黄,肚白色略带微红,鳍色略带黄,有的地方微红。

绯鲤亦称赤鲤,是金鲤由饲养而变化的,颜色有深红、大红、朱红等。有的头部有黑色或深红色斑纹。

变鲤是由金鲤、绯鲤混合饲养而变化的,颜色有黄、白或间有赤白花斑。

总之,鲤鱼色彩多样,经常见到的有金色、朱红、黄、白、赭等以及鱼身有多种颜色的斑点。

鲤鱼身躯扁侧,全部分为头、身、尾三部分,身长是头长的四倍(不包括尾鳍),头盖骨明显,两侧有腮盖和一对眼睛,眼睛前有一对鼻孔,鼻孔前是口,口两旁有长短四根触须,前须短,后须略长,口伸张时为管状。腮盖后是头和身躯的分界处,从腮孔到尾根处有一条侧道线,沿侧道线之鳞片共有 36 片,鳞片有大小疏密的区别,开始细密,中部渐大,而至尾部又渐细密。躯干上有脊鳍、胸鳍、腹鳍和臀鳍,尾柄上有尾鳍。脊鳍距离腮孔约半个头长,胸鳍接近腮孔,腹鳍距离腮孔半个头长强,臀鳍距离尾际约一个头长。鳍有两类,胸鳍、腹鳍是对称的叫偶鳍;臀鳍、尾鳍、脊鳍是不对称的叫奇鳍。鳍有鳍条,鳍条间有可以折迭和张开的透明的薄膜。胸鳍、腹鳍像船之桨,能起游划推进作用。脊鳍和尾鳍像船之舵起平衡和控制方向的作用。

图一 鲤鱼的比例及结构图

鲤鱼的画法

画鲤鱼一定要在“动”、“活”、“美”三个字上下功夫，如果拘泥于鳞片之数，细细刻划，必然死板。

画鲤鱼的方法，画家各有不同，但不外乎工笔与写意，或兼工带写。其用笔方法，有勾勒和点垛或勾点相兼等几种。

勾勒法主要用狼毫笔蘸墨或色，以中锋勾出轮廓，然后以羊毫笔或兼毫笔在轮廓内染墨或染色。如有的地方线条颜色要加深，需重复地勾，这种方法叫“勒”。点垛法是用羊毫或兼毫笔，蘸墨或色直接点垛出形象。

勾勒法为工笔画，宜用熟宣纸；点垛法为写意画，可用生宣纸。不论工笔还是写意，学画鱼必须练习勾线的基本功，因画鱼的形象、勾鳞用笔须有轻重、顿挫、转折等笔道，如无勾线的功力很难画好。

画法步骤：

一、勾勒法(工笔)：以金鲤为例。(见图二)

(一)用较软的铅笔，勾出鱼的轮廓线；再用淡墨根据鱼的形体与内容的要求勾出具有轻重、顿挫、转折等笔道及鳞纹，勾鳞纹特别要掌握线条的曲度。

(二)根据鱼体的阴阳凸凹，用淡墨先染一遍；

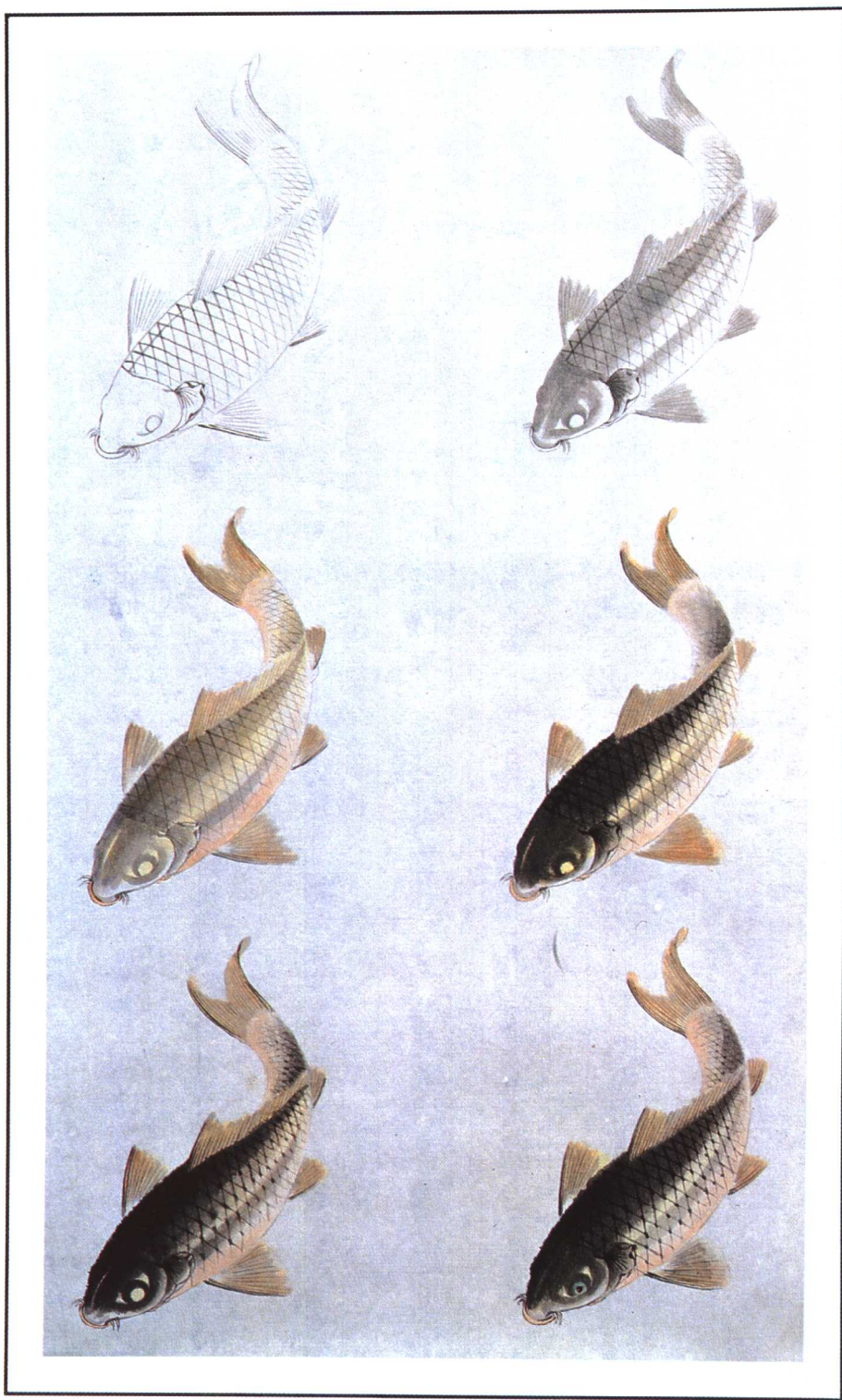
(三)用淡藤黄染鱼头部及鱼体(嘴、肚、尾柄部不染)及鳍。画鳍用色要淡，用笔要轻，要画出薄而透明的感觉。再用淡朱膘染鱼嘴及鳍，用白粉略加淡曙红(或淡朱膘)调成薄粉染肚及尾柄部。

(四)用较浓墨在墨色较深处的鳞片的线条上重复地勒一下。

(五)点鳞，在鳞纹交叉的上角点鳞甲，鳞纹浓的地方点浓；鳞纹淡的地方点淡。待干后用浓墨勾鳍筋。

(六)点睛，用淡三绿勾眼圈，待干后在眼圈内点睛。在点睛时留一小白点，称高光点。如未留白点，待眼睛墨干后，用白粉点一小白点。点睛宜在整幅画画毕时进行，以免染脏。

以上每一工序必须待前一工序染色干后进行。上色时，用一枝色笔，另备一枝清水笔染开，不留笔痕。

图二 鲤鱼工笔画法步骤图

二、点垛法(写意):以赤鲤为例。(见图三)

写意画鲤鱼较难,必须有较熟练的点垛功夫,才能下笔自如。

(一)先用炭条勾出轮廓,用兼毫笔蘸满淡朱膘,笔头上蘸深朱膘,以侧锋从脑骨至尾部一笔画出,略呈弧形,在头部加二笔留作眼眶,再用浓朱膘自脑骨至脊鳍处加一笔。

(二)勾描头部的口、唇、须及腮骨。再用略淡朱膘自腮以下接背部之笔再破一笔。以上数笔必须在色未干时进行。

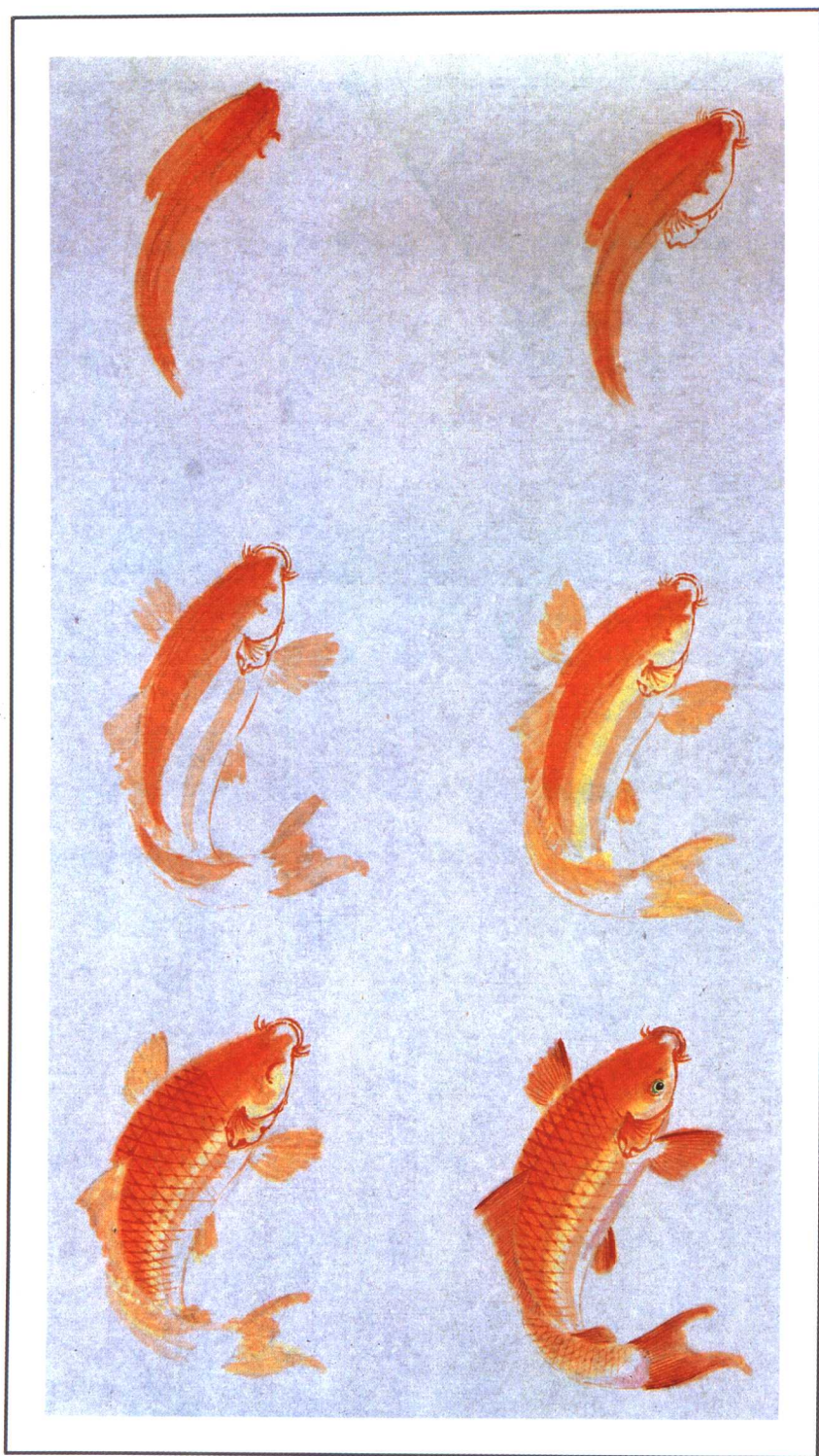
(三)用极淡朱膘在腹部再补一笔,用中锋勾肚,再画脊鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍及尾鳍。

(四)用淡藤黄染头部、鱼体及鳍(嘴、肚、尾柄部不染)。

(五)勾鳞,先用淡朱膘勾,再在背部色深处加重色复勾。根据鳞纹深浅,乘勾线未干时在鳞纹交叉的上角点鳞甲,鳞纹浓处点浓,鳞纹淡处点淡。

(六)用淡曙红染鱼嘴、尾部及鳍,待干勾鳍筋,深处勾曙红,淡处勾朱膘。肚染白色或略带淡红。点睛方法与勾勒画法相同。

三、勾、点相兼法,也是兼工带写。鱼体用勾勒法,鱼鳍用点垛法。生、熟宣纸均可。用生宣画时,还可用湿染法。就是先将已勾的鱼体部分染湿,略干后,用墨或色(笔上水分要干些)染。比画写意画法容易掌握。其他画法与勾勒、点垛法相同。

图三 鲤鱼写意画法步骤图

金鱼概述及其结构形态

金鱼,又名锦鱼,俗称金鲫鱼,体形如鲫,但较短圆。色彩以金黄或朱红为最多,故有金鱼之名。金鱼见之于画,最早于明代宣宗皇帝所绘《金鱼图》,至清代中期花色品种才繁多起来,逐步开始将金鱼作为表现题材。金鲫鱼经过池缸饲养,又经过人工杂交、培育而逐渐演变,现已演化出数百个品种,颜色有红、黄、黑、白、花斑、蓝、紫、五花等 10 余种之多,已成为我国特有的观赏鱼。

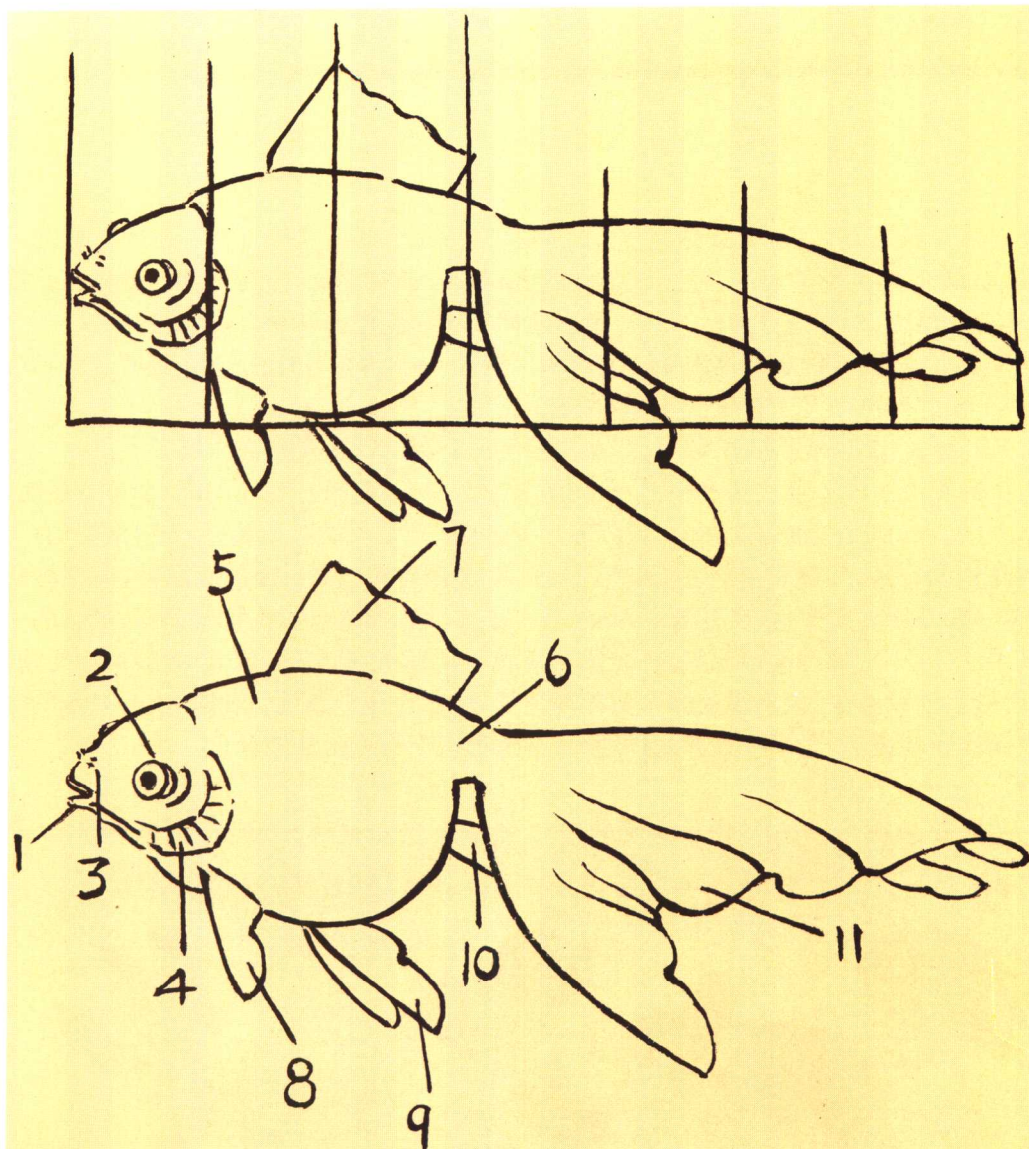
金鱼的品种多,形态各异,色彩千变万化。一般金鱼的特点是眼大、肚大、尾大、身短(三大一短)。为了按类区别,把金鱼的体型和鳍部变化简要分为文种、龙种和蛋种三大类。

文种:体形短,头嘴尖,腹圆,眼小平直、不凸于眼眶外,有背鳍和大尾鳍,犹如“文”字,故名文种。体色为红、白、黄、黑、蓝、紫色及红白花、五色花斑等。如高头鱼、珍珠鳞、鹤顶红等。

龙种:龙睛鱼是金鱼的代表鱼种。品种很多,大多口缩,两眼大而突出,鳍也发达,体形粗短,头腹俱大。有红、白、墨、蓝、紫龙睛,红白花龙睛及龙睛高头、红帽子龙睛等。

蛋种:鱼体较短,浑圆如蛋,上无背鳍,尾有长短之分,眼平直不突出于眼眶外,如“水泡眼”、“丹凤”、“绒球”等。

金鱼的比例是体长加尾长,就是从吻到尾鳍的末端全长,体长与尾长各为 $\frac{1}{2}$,其头部又是体长的 $\frac{1}{3}$,眼部又是其头部的 $\frac{1}{2}$ 。其结构为头部、吻、鼻、眼睛、腮、背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍、尾柄、尾鳍、鳞片所组成。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
吻	眼	鼻	腮	体	尾	背	胸	腹	臀	尾
		孔			柄	鳍	鳍	鳍	鳍	鳍
		膜								

图四 金鱼的比例及结构图

金鱼的画法

画金鱼设色不宜过重,太重易流俗气(一幅画中有数条金,其中可有一二尾色较重),如养成习惯,比较难改,初学时必须注意。金鱼的尾最难画,画尾得法,全身灵活。要领就是要画得虚,使其有飘动感,否则全身僵挺。同一鱼因其尾的不同而姿态各异。(见图五)

画鱼要多观鱼,特别观其尾部动态。家中可饲养几尾种类不同的金鱼,经常观察,默记、写生,要使金鱼的形象闭目如在眼前,下笔才能立见纸上。

金鱼的种类很多,现将我们常见的,有代表性的金鱼的特征及画法介绍如下:

金鱼的画法和鲤鱼画法基本相同,但画时要注意一点:鲤鱼宁瘦而勿肥;金鱼宁肥而勿瘦。其用笔方法,有勾勒法、点垛法和勾、点相兼几种画法。工笔勾勒宜用熟宣,先以淡墨勾,勾时须根据其结构和特征,用笔宜有轻重、转折、顿挫、以增强质感效果。金鱼除品种、体型有所不同外,设色一般采用多次上色,反复渲染,画出较工整秀丽。意笔点垛是比较简练、概括的一种艺术表现手法。在不太熟练的情况下,须先用炭条画好轮廓,才能落笔。繁琐的细部,应予简略,对其特征,适当加以夸张。以点垛法画金鱼简便灵活,惟画白色金鱼用勾勒法为佳。一般画金鱼以小写意画法比较灵活,又不失其秀丽,下面介绍几种以小写意画法的金鱼。

图五 金鱼尾部画法

一、龙睛鱼

口缩，眼突，体形粗短，头，腹俱大。脊鳍长而且高，尾鳍有三叶、四叶，大而披散，颜色有红、白、蓝、紫、花、墨等。

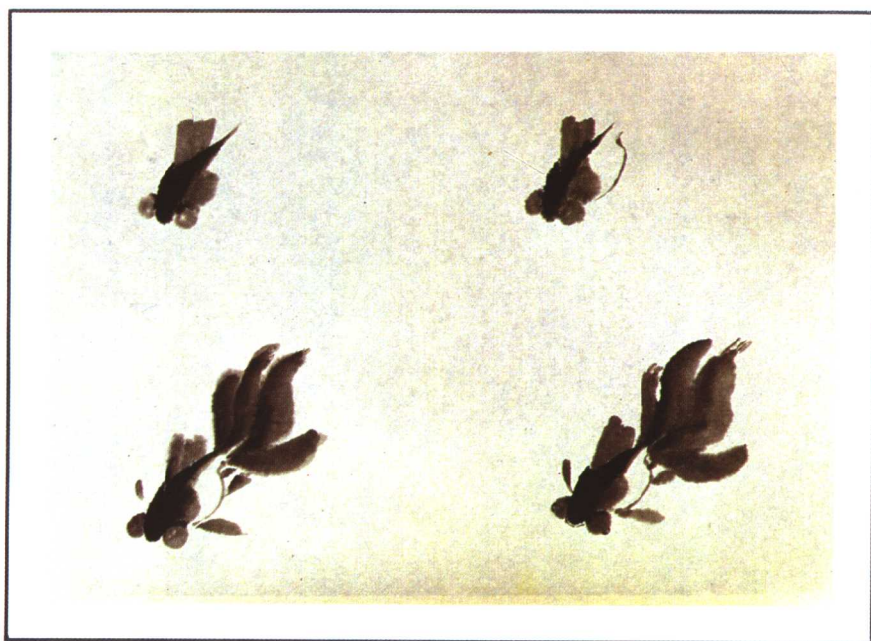
画法步骤：（见图六）

（一）用羊毫或兼毫笔，笔上先蘸满调匀的淡墨，笔头上蘸一些浓墨，以中锋从头至尾柄落一笔，再从头部至脊鳍处补一笔，以淡墨侧锋画脊鳍，点眼及画腮。用笔肚往下压一笔呈腹部。

（二）用淡墨以中锋勾肚及尾柄。

（三）以侧锋画胸、腹、臀及尾、鳍。凡画鳍，宜先在笔上蘸满调匀的淡墨，笔尖上略蘸些浓墨，以画出前浓后淡的层次。

（四）待鱼体全部干后，用焦墨以中锋点眼睛，用淡墨勾嘴。

图六 龙睛鱼画法步骤