

老 年 | 大 学 | 书 画 | 教 材

老年大学书画教材

八十七岁邵洁书题

写意 鳞画介法

顾 玄 谷
永
林 明 吉

著

上海书店出版社

编：邵洛羊
1917年生
上海老年大学书画社社长
上海中国画院顾问
一级美术师
《中国美术大辞典》总主编

老年大学书画教材主要参编单位

上海老年大学
上海老年大学书画社
上海市老年书画会
上海市老干部大学
复旦大学复旦老年大学
交通大学老年大学
同济大学老年大学
上海教师学会书画委员会

老年大学书画教材编委会

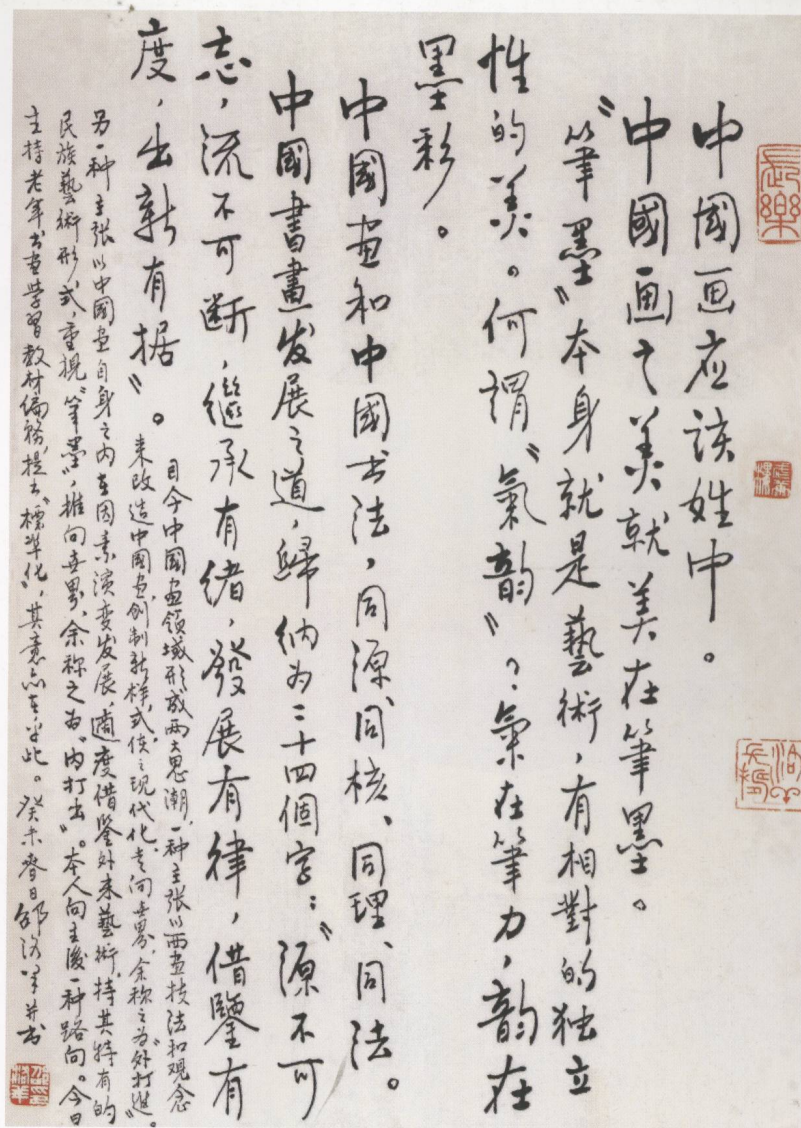
主 编：邵洛羊
副主编：潘 之
编 委：邵洛羊（上海老年大学书画社社长、《中国美术大辞典》总主编）
潘 之（《老年大学国画教材》执行主编、上海人民美术出版社编辑）
王伯敏（中国美术学院教授、杭州画院院长）
江晨清（上海老年大学常务副校长）
施伯云（上海市老年书画会副会长）
陈国栋（复旦大学复旦老年大学副校长）
任荣珍（老年大学书画系主任）
张静芳（上海市老干部大学书法教师、上海市书法家协会常务理事）
周世璋（上海老年大学同济大学分校国画教师、上海教师学会书画会副主任）
李 钢（上海老年大学交通大学分校国画教师）
俞子林（上海书店出版社副编审）

图书在版编目(CIP)数据

写意鳞介画法/顾永林,玄明,谷吉编著. —上海: 上海书店出版社, 2004. 2
老年大学书画教材
ISBN 7-80678-126-9

I. 写... II. ①顾...②玄...③谷... III. 草虫画技法(美术)—老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 064591 号

邵洛羊先生小楷手书书画要语

写意鳞介画法

编 著	顾永林 玄 明 谷 吉
责任编辑	包晨晖
技术编辑	吴 放
装帧设计	包晨晖
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销	新华书店上海发行所
制 版	上海中华印刷有限公司
印 刷	上海财经大学印刷厂
开 本	889×1194 1/16
印 张	2.5
版 次	2004 年 2 月第一版
印 次	2004 年 2 月第一次印刷
印 数	0001—5000
书 号	ISBN 7-80678-126-9/J·71
定 价	16.50 元

目 录

前言	(1)
一、总论	(2)
二、技法分解	(4)
1. 河虾的基本画法	(4)
2. 蟹的基本画法	(8)
3. 鲫鱼基本画法	(12)
4. 鳊鱼基本画法	(13)
5. 鲢鱼基本画法	(14)
6. 金鱼基本画法	(15)
三、范画临摹步骤	(16)
1. 《双鱼图》范画步骤	(16)
2. 《鱼乐图》范画步骤	(18)
3. 《池塘金鱼》范画步骤	(20)
4. 《清趣图》范画步骤	(22)
5. 《夏日香溢图》范画步骤	(24)
6. 《荷塘虾趣图》范画步骤	(26)
7. 《月朦胧》范画步骤	(28)
8. 《蟹菊图》范画步骤	(30)
9. 《海鲜》范画步骤	(32)
10. 《青虾》范画步骤	(34)
四、创作的构图与款识	(36)
附录：名家介绍	(38)

前 言

老年大学,是老年人接受继续教育的场所。据了解,全国各大城市的区、街道、高校以及各系统部门,都有自己的老年大学或老干部大学,总量不下万余所,有的老年大学规模很大,学员达数千人。由于老年大学的学费一般都比较低,为老年大学的发展创造了条件。近几年来,城市的老齡人口逐年递增,他们虽已退休,但大都退而不闲,在物质生活得到改善的同时,热衷于生活质量的追求。他们为了充实精神生活内容,尽享“老有所学,老有所乐”的乐趣,自愿加入接受终身教育的学习行列,“活到老,学到老”,犹如一颗常青树,永葆青春活力。

在老年大学中,书画班是最受学员青睐的科目之一。由于在作书画的过程中,刚柔相济,静中有动,能帮助学习者很好地协调生理和心理,陶冶情操,延年益寿。据统计,在长寿者中,书法家排列第一,画家其次,这也是学习书画能在老年人中得以广泛普及的原因之一。

为满足老年大学书画班的广大学员以及老年书画自学爱好者拥有一套有别于一般技法书而完全适合于自己特点的规范专用教材的需要,我们特邀请长期从事老年大学书画教学的专家、教师,共同组织编写了这套题材选择恰当,力求章节安排科学合理,图文表述浅显易懂的老年书画教本。全套教材共八册。相信本套书的出版,一定会使老年书画朋友们得到有益的帮助。

总 论

鳞介，这个名称听来似乎陌生，但如果提到鱼虾龟鳖，那就基本上明确是什么内容了。当然，龟鳖鱼虾只是鳞介中的极少数几个生物，而鳞介却是整个水族生物统称。实质上，鳞介包含两个概念，鳞，指周身生长鳞片的鱼类群体，泛指整个鱼类；介，指身着甲壳，在水中生长的生物，如虾、蟹、蛤、螺、龟鳖等。

鳞介类水产，不仅是我们日常生活中鲜美的佳肴，而且大多数很能入画，具有很高的艺术欣赏价值。特别如虾、蟹、金鱼、鲢鱼等，更是画家们笔下经常出现的题材，也是广大美术爱好者喜爱表达、希望描绘的对象。

虾、蟹、金鱼、鳊鱼和鲢鱼，这类写意画题材，主要反映在近现代。尽管历史不长，但名家辈出。如徐渭、恽南田、虚谷、任伯年、齐白石等。特别是白石老人笔下的虾、蟹，栩栩如生、妇孺皆知，为广大人民群众素所称赞。时至今日，虾、蟹、金鱼、鲢鱼等，已迅速发展成为中国花鸟画的一个分支——鳞介画。

学习写意鳞介的技巧，应当先从临摹开始。在学习上要熟悉作画的步骤，努力体会画鳞介的用笔、用墨、用色。用心研究虾、蟹、鱼类的结构特征。多读名家大师的作品，来对比印证自己的作品。在师古人、师今人的同时，尤其要注意师造化，努力到生活中去多观察，捕捉虾、蟹、鱼类的瞬间生动的动态和神态，真正做到胸有“鱼虾”。在基本技法熟练之后，不断积累素材，为今后创作写意鳞介画作准备。

接下来介绍一下作画所必备的材料及工具，所谓“兵马未动，粮草先行”。

笔，是作画者至关重要的工具。配备几支称心如意的画笔，往往能使自己得心应手。在临摹名家作品时，早日领略名家大师作品中的笔痕墨韵。笔的种类很多，根据制作的材料，通常可分为软毫、硬毫

和兼毫。根据毛笔笔锋的长短，可分为长锋和短锋。根据制作的规格形式，又可分为斗笔、提笔和大、中、小楷笔。

软毫一般指羊毫，吸水量大，但弹性差。长锋的如“白凤”、“白鹤展翅”、“大小京提”等，适宜于晕水染色；短锋的则可画花点叶。

硬毫，一般指狼毫，即黄鼠狼毫，也有鹿狼毫、鼠毫、獾毫的。富有弹性，吸水少。适于山石的皴擦及线条的勾勒。

另外紫毫笔（紫兔毛）挺健有力。如衣纹笔、点梅、蟹爪笔等，勾线点粉最佳。

兼毫，为羊毫、狼毫、紫毫配伍制成的，所以称兼毫。这种笔用途最广，山水、花鸟、人物都要用它。如大、中、小白云笔，苏州的“小白石清玩”等。新笔开时，宜以冷水或温水浸开。笔用毕后要洗净，用纸把水分吸干，挂在笔架上或放在笔帘内卷好。

墨，传统墨锭分油烟和松烟两类。作画一般选用光亮、质细、色乌的油烟墨为佳。用墨锭磨墨，虽然费时，但往往能练就指、腕、臂的功夫，对书画运笔极有帮助。当然，现在有高级书画墨汁，如上海的曹素功、北京的一得阁墨汁，使用方便，托裱不化，对于初学者学画极为相宜。

纸，写意画使用安徽泾县的净皮宣为最好，但价格较贵。初学者不妨使用浙江“富阳书画宣”或四川的“江宣”、“云南宣”均可。

砚，砚质以细腻发墨为上品，所谓发墨，即是磨出之墨既浓又润。上好的如端砚或歙砚，但价格极为昂贵。经济一些的用瓦砚也不妨，但以圆形带盖为宜，以防灰尘。若使用墨汁作画，用白色碟子或瓷盘盛墨汁便可以了。

颜料，国画颜料常见的有块状和锡管装的。初学者选用十二色盒装马利牌国画颜料。文具店均有出售，十分方便。

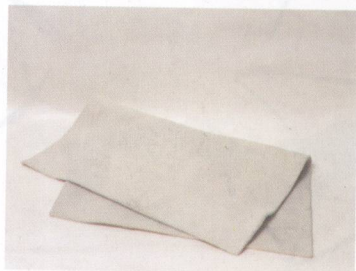
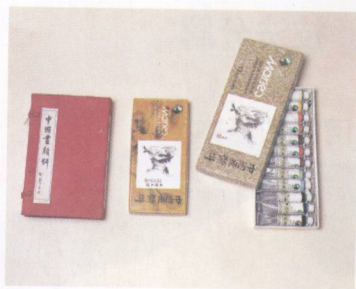
调色盘，调色盘的中间为一圆池，四周分多格凹弧状格子，可作调色、贮色用。也可多备一些白色小碟子或白色瓷盆。这样，有时可以调不同浓淡的墨色或色彩作备用，作画时十分称心。

笔洗，盛水洗笔的容器。最好用广口而光滑的器皿（不磨损笔毛）。笔洗不能太小，太小不便洗笔。

笔搁，作画时随手搁笔所用，以防毛笔滚动而污损画面。笔搁以“黄鳝骨”式为最佳。

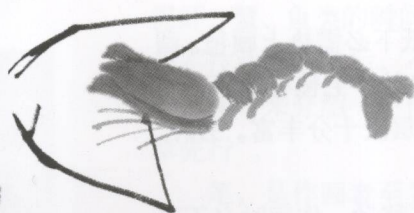
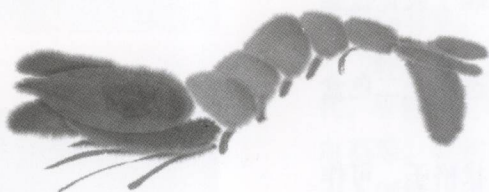
画毡，用生宣作画，一落色墨就会洇透，在纸下必需垫上画毡。画毡以羊毛毡为最佳。也可使用旧毛毯、旧呢子代替。毛毡有油脂，不吸水，故色墨能留住画面上。裱托画后，色墨层次十分丰富。另外，画毡还能避免色墨弄脏桌面。

镇纸，压在画纸四周的重物，使画纸平整不移动，作画时必不可少。常用的有用红木、铜、玻璃等制成条状尺形的。亦可用大理石尺状边角料代替。

二、技法分解

1、河虾的基本画法

(1) 头胸画法

画河虾先从头胸入手。用羊毫提笔，笔尖蘸淡墨。另用一支笔蘸清水在羊毫提笔根部滴一滴水。然后，用提笔横斜着卧纸用力一按，画出前尖后粗、前灰后白的尖圆柱。

接着在尖圆柱下再复加卧锋一笔，与前一笔正好构成虾的胸部。

把笔捏扁，在尖圆柱的顶部两边各一笔，画出两片戟状的薄硬壳。头胸画毕。

(2) 躯干画法

用原笔不蘸墨继续画虾的腹部。腹部的前三节要与头胸部构成微凹的弧度。一共五节，前大后小。而且，虾身的前三节与虾身的后二节之间，即第三节是一个凸起的峰点。前后五节，节节相连，一气呵成。第五节要加一个尾椎。再用原扁笔在尾椎两旁各画一笔尾翼硬壳。画完躯干画虾的步足，通常用淡墨撇四条步足，它们位于胸的底部。再画虾的五条腹肢，它们生于每节腹段的前端。

(3) 臂钳画法

用狼毫笔蘸淡墨画虾的臂钳。从头胸二分之一的地方分别向外侧画，共三节。

先画第一节，这一节较细，为虾的上臂。

接着再画第二节，这一节同第一节一样粗细，但比第一节约长三分之一，为虾的前臂。

再画第三节，这一节较粗短为钳，约是第二节的二分之一。

注意，整个虾的臂钳是体现虾的动态的关键部位，最难画。须用中锋反复练习。

(4) 眼、须的画法

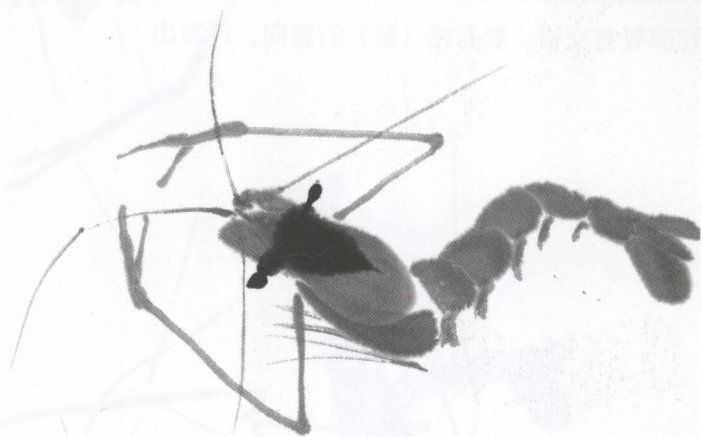
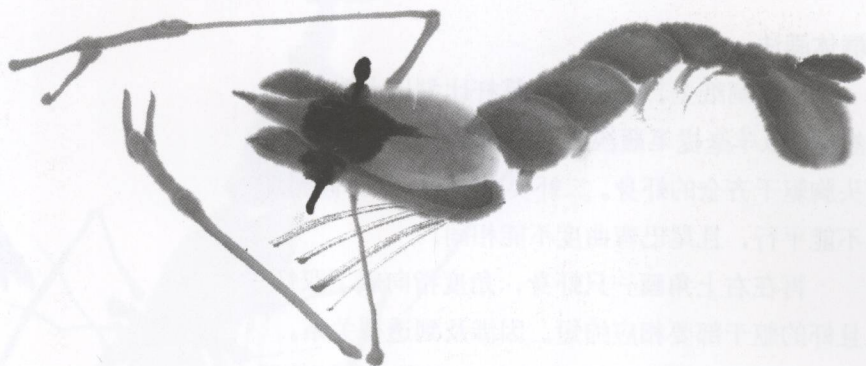
用狼毫小笔蘸浓墨，在虾的头胸结合部，顿拉一笔浓墨，名谓“破墨法”，以浓破淡，明暗对比之下，以增加虾体的透明度。实质上，是点出了虾的肠胃部。

继以原笔浓墨，在虾的头胸前端四分之一处，中锋两横笔点双眼。点眼由外端顿笔画出虾眼，再横笔收锋画出眼柄。

接着以小号狼毫笔蘸淡墨，在废宣纸上抹干一些，然后撇虾须。白石老人后期对虾须作了精简，只画六根长须，不画短须。先撇两根前触须，再撇二根旁触须，旁触须可前可后。它们生长于虾的尖头和两片戟状薄硬壳之间。

最后，在虾的眼下弯着向后撇出两根后触须。

注意：虾的空灵活跳，全在虾须上体现。可用铁线、游丝描结合写之。

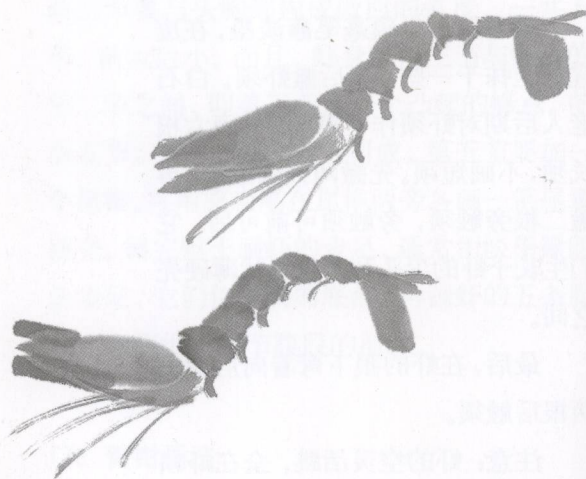

群体画法

先在画纸上，以指甲或笔杆比划出大体位置。然后，以羊毫提笔蘸淡墨，在画幅右下部画出二只头胸躯干齐全的虾身。二虾要有前后，虾身倾斜度不能平行，且尾巴弯曲度不能相同。

再在右上角画一只虾身，角度指向底下双虾。且虾的躯干部要相应缩短。因涉及到透视关系。

先用狼毫笔蘸淡墨，用中锋画出底下双虾的臂钳，臂部要有交错、要有密（聚）的意向。再写出

上面一虾的双钳，指向可汇聚到底下双虾的交汇点。

再用狼毫小笔蘸浓墨，分别点眼和“破墨法”点虾的肠胃。

用狼毫小笔蘸淡墨，以铁线描与游丝描结合之写三对虾须。

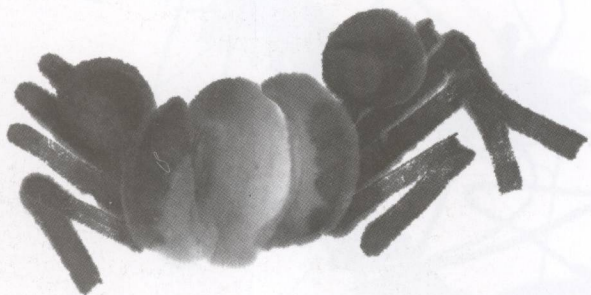
最后，在画幅右边单款行文到中下部，再用二方小印，盖在中虾的尾下。

群虾图画毕。

主画本基的臂

2. 蟹的基本画法

(1) 正面画法

以兼毫提笔调淡墨，笔尖再蘸浓墨。自左到右侧锋点垛三笔，画出蟹身。（注意：中间一笔，要稍向上下凸出一些。）然后，再在蟹身左右两端斜上方，点垛出蟹的一双螯钳。

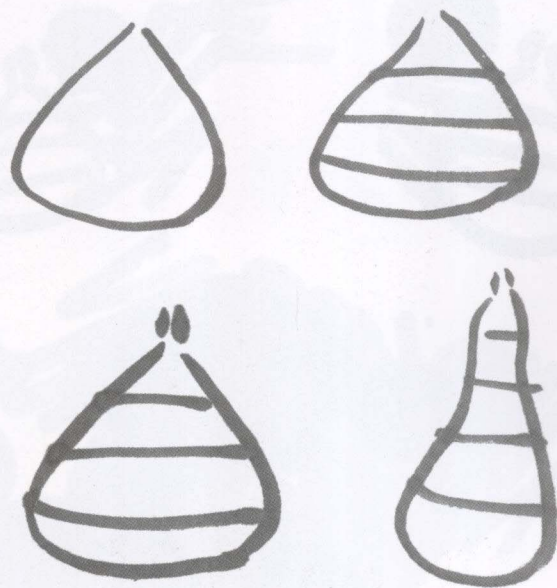
画蟹腿的墨色可稍淡，以便能画出蟹腿的质感。再用小号兼毫笔自右端下方，中锋起画第一笔。可相继略呈放射形的画出右边四条腿，然后，再画左边的蟹腿。

再自右边开始，画蟹的四条小腿。画小腿至关重要，往往决定画蟹的成功与失败。

所以，画蟹时要先决定两边小腿中，哪边收缩，哪边舒展爬行，这样画出的蟹才生动有致。

接着用狼毫小笔，蘸较干的浓墨画蟹爪。画蟹爪要铁划银钩，蟹的全身着力行走全在于此。

用淡墨中锋画出螯钳，注意相互之间要有俯仰之态。此为螃蟹自卫的习惯动作。最后点睛，一般点睛应候蟹身半干时画，过早，会晕化模糊；过晚，墨色不谐调。画蟹毕。

(2) 反面画法

画腹部时，先用中号兼毫笔，淡墨勾写蟹脐外轮廓。蟹脐雌雄有别，雄者尖脐，雌者圆脐。

接着在脐内淡抹三笔横脐线，蟹脐画毕。

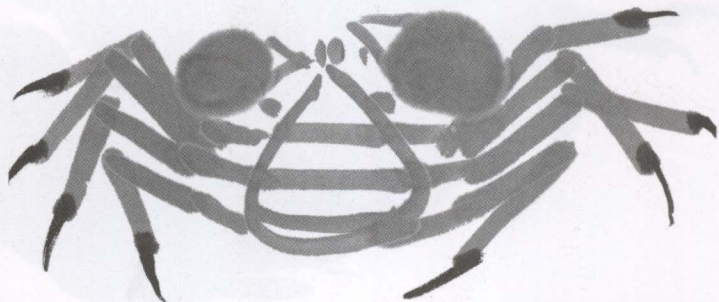
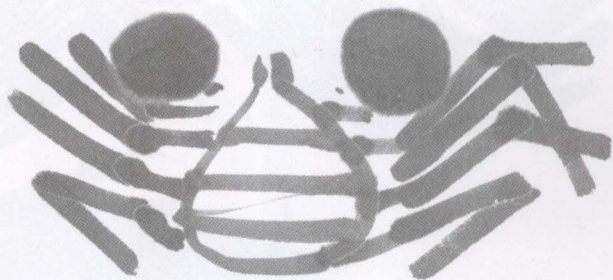
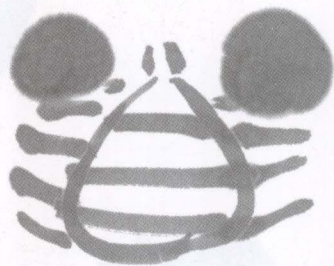
然后，在脐上方点出蟹口触角。

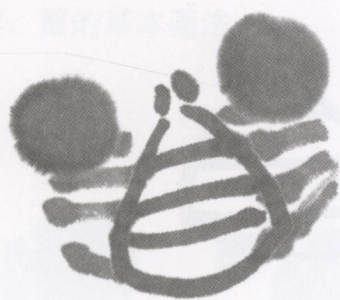
接着画蟹脐左右的横肋线。一般各画四根，外端构成弧形。腹面蟹身画好了。

接着，在蟹身左右斜上方，点垛出两笔浓墨写成的螯。然后，两端分写蟹腿，既不要平行，也不能太散。

接下来画蟹的小腿，小腿要伸缩有别，交错开合反差要大。

最后，用浓墨写蟹爪，淡墨写螯钳，再浓墨点睛。画蟹完毕。

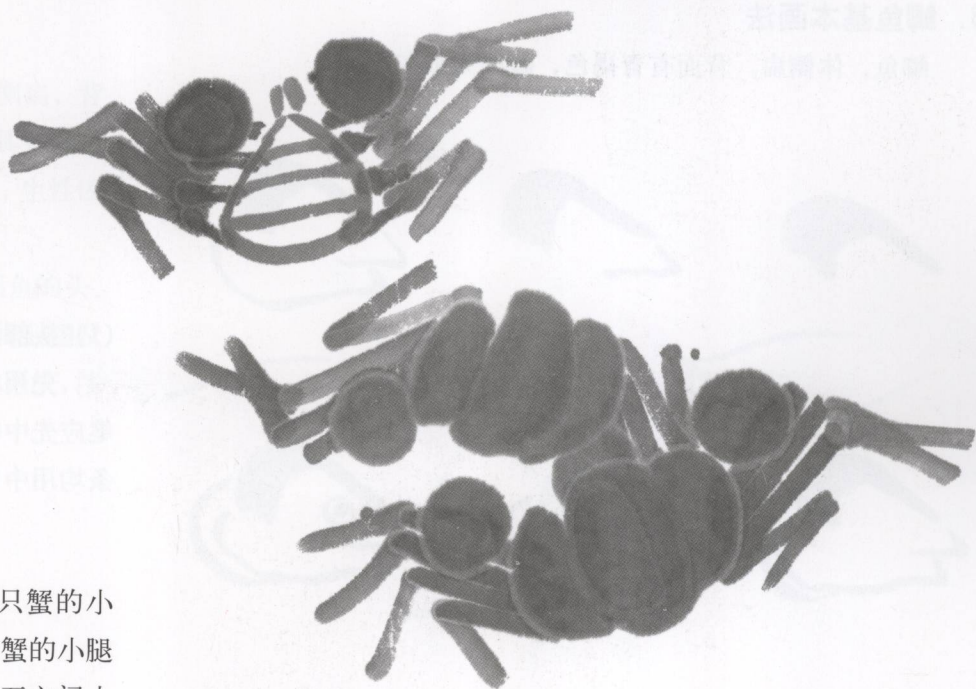

(3) 群体画法

在作画时，先根据画幅纸张的大小，确定一下三只蟹的大体位置。用中指指甲或笔杆在宣纸上圈一个范围。

画螃蟹时，蟹身的角度最忌与纸边平行或垂直，应有倾斜，先用兼毫提笔分主次、有虚实地点垛出三只蟹的蟹身。注意三只蟹的蟹身的角度有交错，其中上方两只蟹不但有藏露变化，还有腹背的变化。

以兼毫提笔蘸浓墨，有虚实地点垛出三对螯钳。然后，用中号兼毫笔以较干的淡墨中锋画出三蟹的腿足。

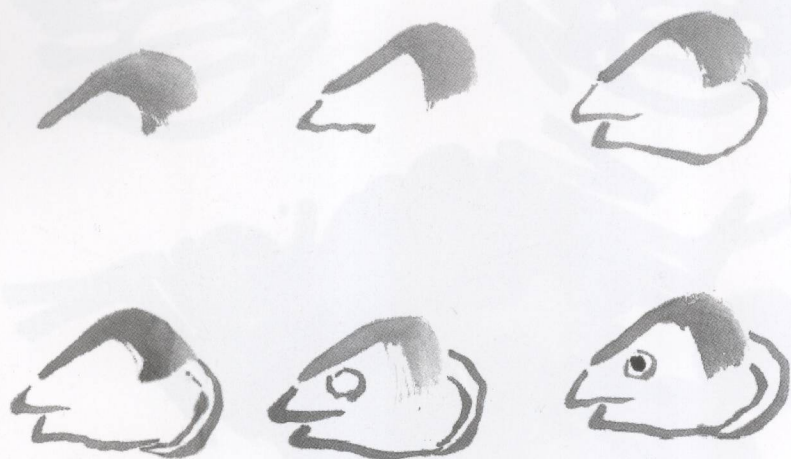
用淡墨中锋，勾画出三只蟹的小腿。这一步不但要考虑好每只蟹的小腿的伸缩关系；还要整体考虑相互之间小腿的收缩的关系以及藏露关系。以淡墨写钳，注意双钳的呼应关系，再以狼毫小笔浓墨钩写蟹爪，浓墨点写蟹眼。

群蟹图画好后，可在左下角落款用印。图毕。

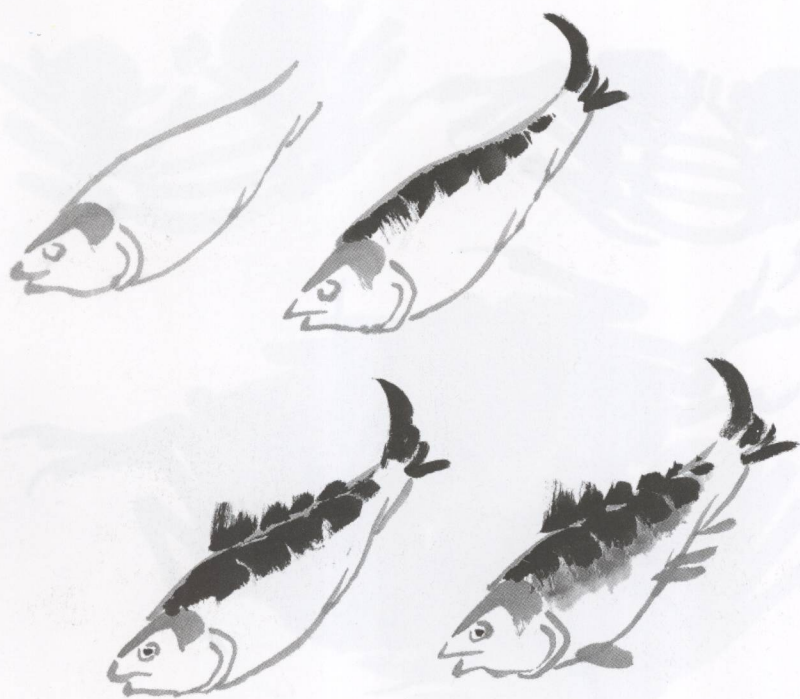
3. 鲫鱼基本画法

鲫鱼，体侧扁，背面有青褐色，腹面为银灰色。

(1) 头部画法

先用羊毫笔蘸淡墨画出第一笔，运笔应先中锋再变侧锋，以后头部轮廓线条均用中锋，最后以浓墨点睛。

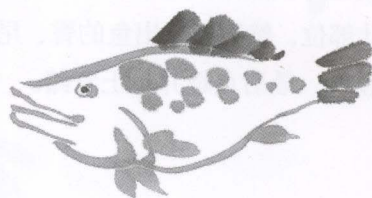
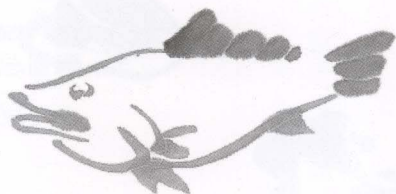
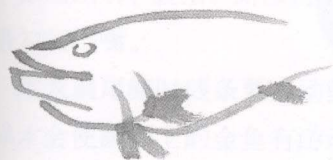
(2) 完整画法

先将鱼的躯体用淡墨勾好，接着用蘸浓墨的笔以侧锋式画出鱼背，并以中锋画出尾鳍。接着再用侧锋画出背鳍，最后再用淡墨以侧锋画出鱼背面的过背色及鱼肚下的胸、腹、臀鳍。

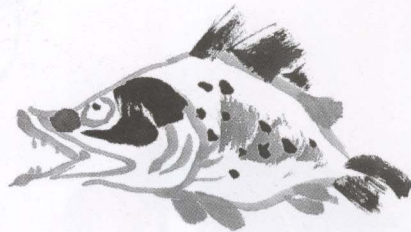
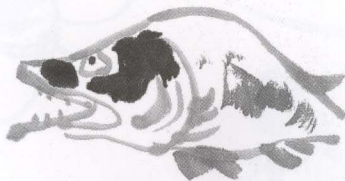
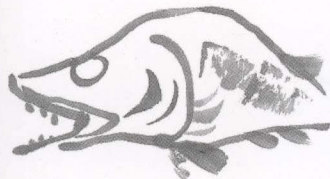
4. 鳊鱼基本画法

鳊鱼，亦称“桂鱼”，体侧扁，背部隆起，口大，下颌突出，并具有黑色斑纹等特点。其鳞细小，圆形，生性凶猛。

将笔蘸淡墨后用中锋画出鱼的头、身等部位，再用稍浓墨画出背上翅及尾，最后点出眼睛及鱼身上的斑纹，注意花点要有大小不均的变化。

鳊鱼的另一种画法：先用淡墨，中锋画出鱼头及身，再以中锋兼侧锋画上齿、背鳍及身上斑纹。在点斑纹时要随意，无规律。再以浓墨画上头、翅、尾及身上之点。用笔要干脆，浓淡对比要强烈。

5. 鲶鱼基本画法

鲶鱼，体前部平扁，后部侧扁，呈灰黑色。而且眼小，口宽大，有须两对。背鳍仅一个，且很小；臀鳍很长，并与尾鳍相连。

蘸淡墨以侧锋来画，先左右两笔画出头部，运笔如同“()”，再以“S”形线画出鱼身。接着以笔的中锋勾出鱼的头、肚部位，然后再画出鱼的臀、尾鳍及齿和须。最后点睛并添上背鳍。

