

[国画大课堂]

名家教你画

鱼

赏竹 著

目录

前言	3	青占鱼的画法	20
鱼的形态与名称	4	神仙鱼的画法	21
鱼的速写法	5	配景的画法	22
鱼的基本画法	7	慈菇叶的画法	22
鲦鱼的画法	8	菱叶的画法	23
鲢鱼的画法	9	苻草的画法	24
鲤鱼的画法	10	鱼的创作	25
锦鲤的画法	11	作品赏析	26
鳊鱼的画法	12		
鲮鱼的画法	13		
乌鳢鱼的画法	14		
鲇鱼的画法	15		
黄颡鱼的画法	16		
黄鱼的画法	17		
鲳鱼的画法	18		

前言

“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳊鱼肥，青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。”读唐代诗人张志和写的《渔歌子》，不知激起了多少人的思绪，那种春雨绵绵，花开鱼出的水乡美景会即刻浮现在人们的眼前，是多么地令人神往！

鱼类的品种繁多，平时人们在生活中虽常能看到，但由于鱼生活在水中，对其的观察分析有所不便，所以人们对它们的结构和习性，了解得就少了一些。在中国画中，鱼也归入花鸟类，一般花鸟画家都兼画鱼，但与画花和画鸟相比较，画鱼的作品相对就少得多了。

古代画鱼，多属工细之作，有的较为刻板，至清代，笔墨才渐渐放开。精于此道的高手有八大山人，他纯用水墨作画，墨的层次转换很丰富，立体感强，用笔简洁，力度内含，鱼的眼睛夸张得很大，眼神带有警觉感，趣味怪异而又沉静含蓄。虚谷上人的鲚鱼变形夸张，将鱼群处理成方向一律，身子挺直如箭，眼眶画成方形，富有装饰味，瘦硬质朴，生动有趣。张大壮的鱼造型精到而灵巧，用笔粗犷与瘦劲兼之，色泽鲜活明净，堪称逸品。来楚生的鱼形体朴拙，笔墨简略厚重，虽属大写意画法，但造型准确，技法高超。我的老师陆抑非先生则擅画鲢鱼和鲚鱼，独有开创，趣味无穷。以上的先贤们一辈子孜孜不倦地钻研探索，为花鸟画领域增添奇光异彩，获得了后人的赞叹和敬仰。

中国画常以画寓意，因为“鲤”与“利”、“鳊”与“贵”、“鲇”与“年”、“鱼”与“余”字谐音，蕴寓了“利好”“富贵”“如意”“吉庆”之意，故深得人们的喜爱，画家若在作品中题上“连年有余”“吉庆有余”“九如”“腾飞”等内容，则表达了人们企盼年年丰收、永久如意的心愿。由于创作时侧重面的不同，我们在画鱼的时候，可以用这些祝词为题材；也可纯粹以表现鱼的生存环境和生活习性为主，求得其真切感；还可表现笔情墨趣为主，因为中国画的笔墨

技法与书法、篆刻、诗文甚至音乐有着内在的联系，精湛的笔墨往往综合了这诸多元素，所以有其独立的存在价值和审美意义。

我们画鱼必须先熟悉每一种鱼的特征、动态及环境，形象上力求准确。如果不研究和认识它的形象，画出来的鱼，必然会脱离生活现实，贻笑大方。鱼有各种形状，有的身体狭长如线条，有的身体圆扁如盘子，有的头大尾小，有的头尖尾长，不一而足。鱼有嘴和鳃盖，在背、胸、腹、臀和尾上生有鳍，鳍的形状、长短、大小及所生长的方位，在每一种鱼的身上又各不相同。因此，深入地分析、比较、速写并默记各种鱼的形体结构是十分必要的。由于意笔画鱼常以水墨为主，并讲究一气呵成的艺术效果，难度较大，所以初学者不妨先用木炭条勾一下轮廓，留出鱼眼的位置，然后用大小相宜的毛笔蘸水墨或颜料画之。要抓住鱼的整体感，对鱼的浓淡变化，黑白转换也应牢牢地把握。只有反复地研究、练习，才能达到熟练的程度，做到不打炭稿也能直接画出其形象来，从而将鱼画准、画活。

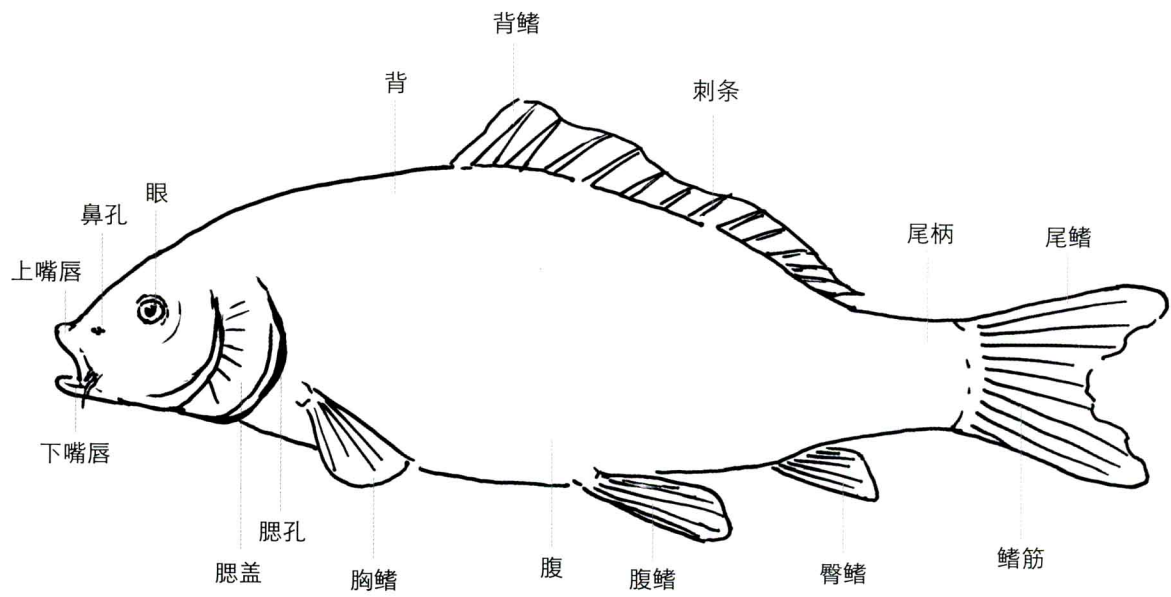
金鱼是著名的观赏鱼，画鱼的技法中不可缺少对金鱼的介绍，由于在《国画大课堂》这套丛书中，我已著有画金鱼方面的书，故在此不再重复了，特此说明。

藤花轩书生

赏竹于杭州西子湖上

鱼的形态与名称

这里以鲤鱼为例。鲤鱼的躯体扁侧，全身由头、身、尾三部分组成，身长（不包括尾鳍）约有四个头的长度，两侧有鳃盖和眼睛，眼的前方有鼻孔，口两旁各有两根触须。口张大时如管状。鳃盖是一块大的骨片，鳃下缘有多处折叠，如手风琴的风箱，可伸缩，以利吞咽和呼吸。身上有背鳍、胸鳍、腹鳍、臀鳍和尾鳍。胸鳍、腹鳍对称，生于躯体两侧，叫偶鳍，背鳍、臀鳍、尾鳍是单个的，叫奇鳍。胸鳍、腹鳍功能如船桨，起到游动、划水、推进的作用，背鳍能保持躯体的垂直平衡性，并能辅助尾鳍的推进力。尾鳍是使躯体推进的主要动力，并有控制方向的作用。

鱼的种类极多，每种鱼都各有特征，丰富多样，有的躯体扁圆，有的狭长；有的嘴尖长，有的嘴圆短；有的鳍短，有的鳍长如飘带；有的尾分叉如燕尾，有的却颇圆浑。此图画了鳊鱼、乌鳢鱼、鲫鱼、黄鱼、鲳鳊鱼、鲈鱼等的基本形，供分析比较。

鳊鱼

黄鱼

乌鳢鱼

鲳鳊鱼

鲫鱼

鲈鱼

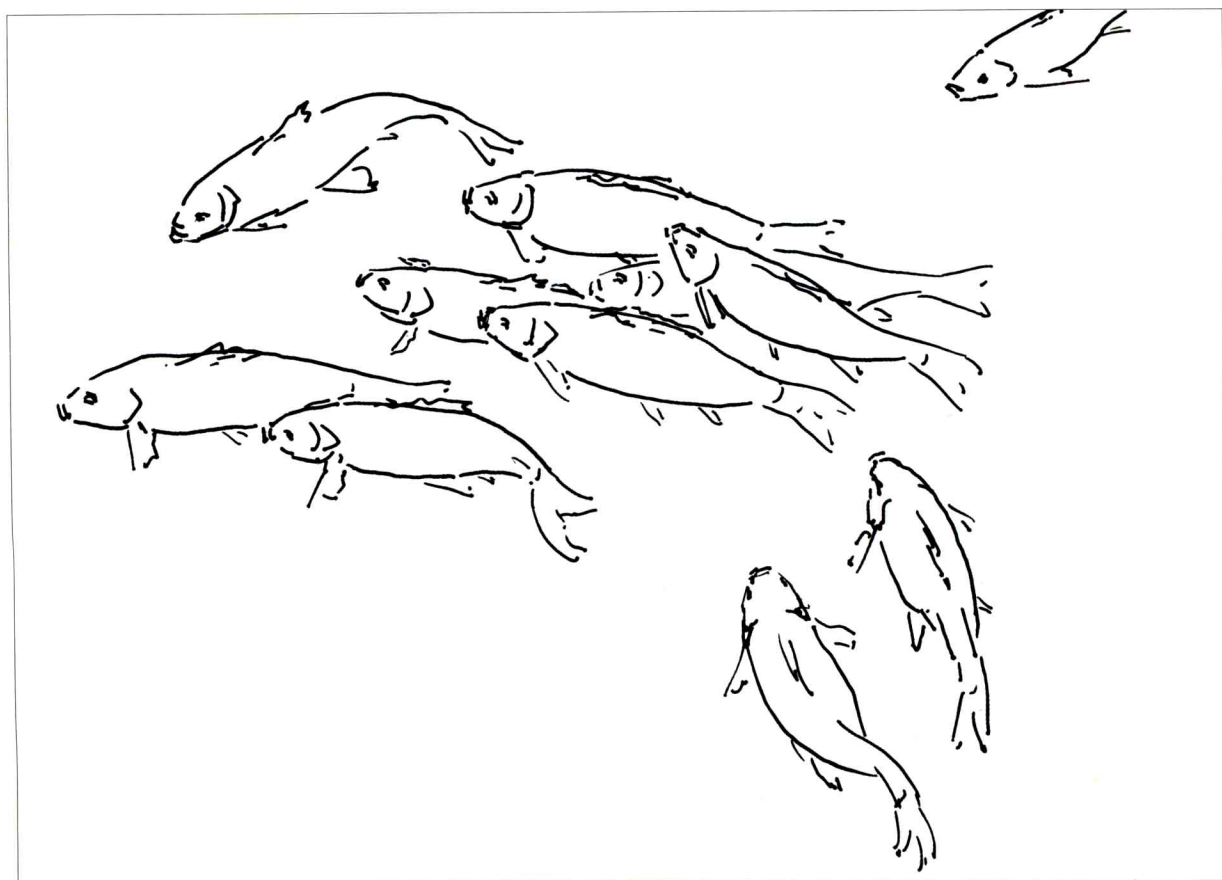
鱼的速写法

写生是绘画的重要基本功，没有写生能力的人，或缺少长期、大量写生的人，其笔下的形象往往是不耐细品的。只有深入观察，不断研究，心记笔追，画出的形象方能合乎真实，达到形神兼备，使人信服。画鱼首先要弄懂各部的结构，尤其要掌握嘴和鳃的张开和闭合所引起的变化，对着真鱼作不断的写生，抓住各种鱼的特征刻划之，寻找传神的契合点。刚学画鱼时，可将鱼买回家，细细分析、写生，画到十分熟悉了，再到菜场、公园、花鸟市场等地去画游动的各个品种的鱼。熟练以后，可画群鱼的构图式速写，为创作准备好素材。

这幅是鳊鱼的写生稿，画于场景嘈杂的市场中，抓住了鳊鱼的基本特征。

这幅是锦鲤的速写，是在时间比较充裕的情况下画成的。共画了11条锦鲤，由于描绘得较为具体，就更便于创作时作参考。要将快速游动、活泼多样的群鱼画下来，全靠平时不断的研究和经验的积累，尤其是对鱼的各部的形体结构，必须做到烂熟于胸。

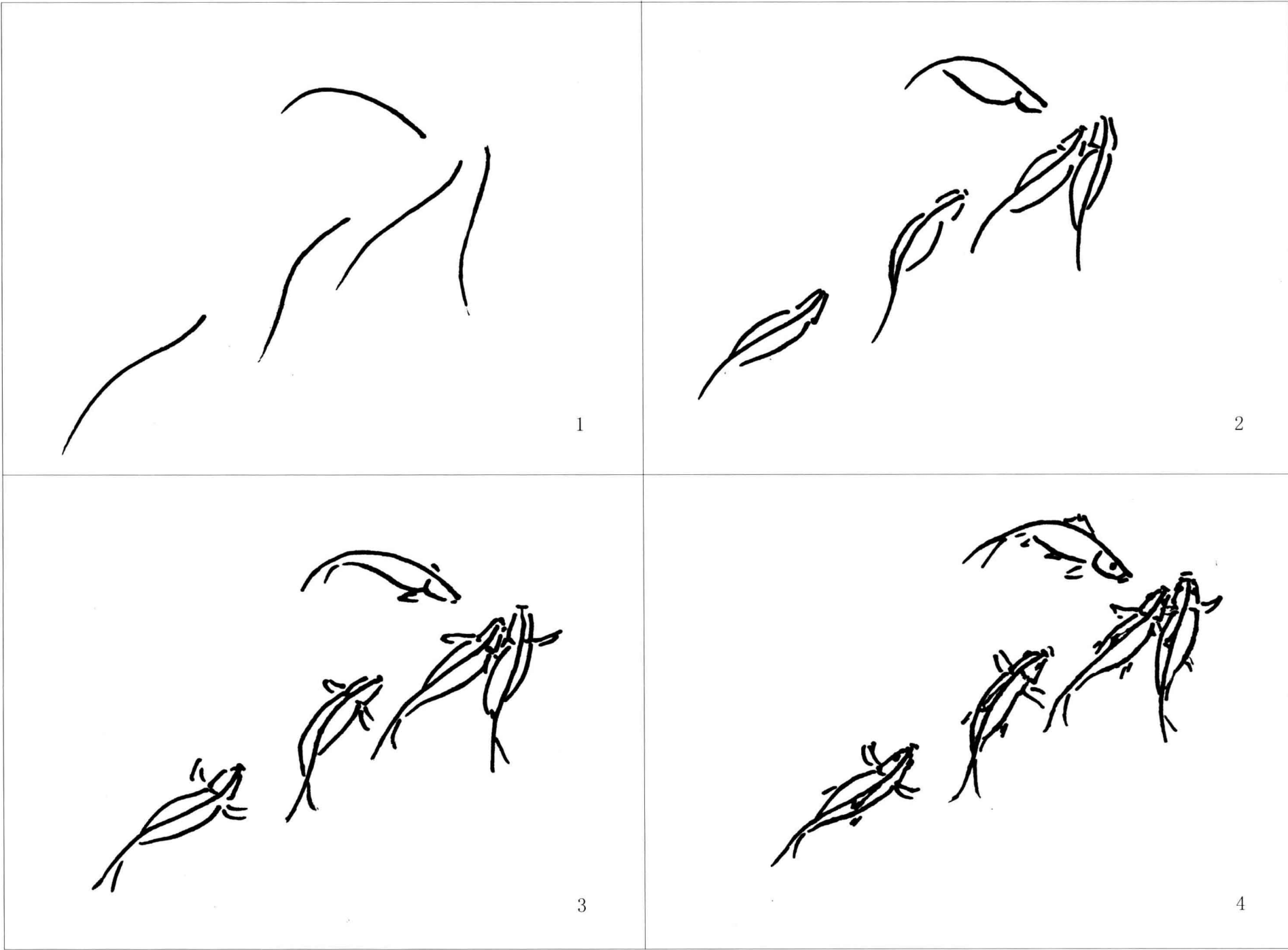
构图式速写的步骤

构图式速写的目的是要抓住动态，为创作所用，故不可去刻画细部。游动的鱼群方向、动态瞬息万变，不可名状。如何记下这生动鲜活的场景，以便用于各种尺幅的画面呢？我的方法是：1. 先在池边静心观察。要知道我们在观察鱼的时候最深刻的第一印象是它的头和躯体，其次是尾巴，然后是胸鳍，最后才是其它印象模糊的鳍，也就是最不引人注意的那些部分。所以应按鱼躯体的弧度，用浅“S”线去抓住头和躯体的主要动态。只要看到游动的鱼群有了疏密变化的构图状况时，我们就可以立即用几根单线把它们画出来。

2. 然后不用再去看鱼，可运用平时掌握的鱼的形体结构和透视规律，用线条去勾勒头部和腹部。

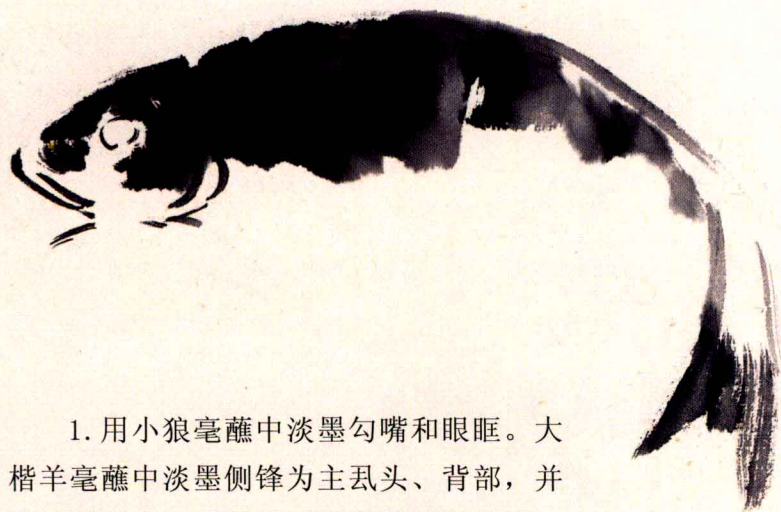
3. 添胸鳍和尾鳍，要有所变化，不可呆板划一地“安装”到各条鱼上去。

4. 画眼、嘴、腹鳍和背鳍。只要掌握了这个窍门，不管多么忙乱的鱼群，基本上都是可以记录下来的。

鱼的基本画法

平时较常见而又悦目的鱼，一般是身子稍长，嘴端较尖而又带圆感，头部较大，背部最宽，尾柄较小，尾巴略长，这样的鱼身体显得健壮而又灵活。这里介绍一下这类鱼的基本画法，其它各种名称的鱼，只是其身体各部的结构、比例、色彩、特征上的不同而已。

1. 用小狼毫蘸中淡墨勾嘴和眼眶。大楷羊毫蘸中淡墨侧锋为主刮头、背部，并往尾部画去，至尾柄时墨色渐淡、渐枯，笔触渐小、渐虚。由背脊往腹面画过去时也应渐虚下去。眼周宜留适量空白。背脊部是面积最大，浓重墨最集中的地方。画尾巴宜枯些虚些，不可太实，实则呆板。写意画鱼，通常不必画鳞片。

2. 淡墨略勾腹缘线，中墨画鳍。待半干时，以浓墨勾鳍筋，然后点眼珠。

3. 待干透，用淡花青染背，淡赭石染嘴、腹、鳍及轮廓线。

鲮鱼的画法

鲮鱼，体形狭长，细鳞。背部暗灰，其余银白色，眼大，活动迅速。

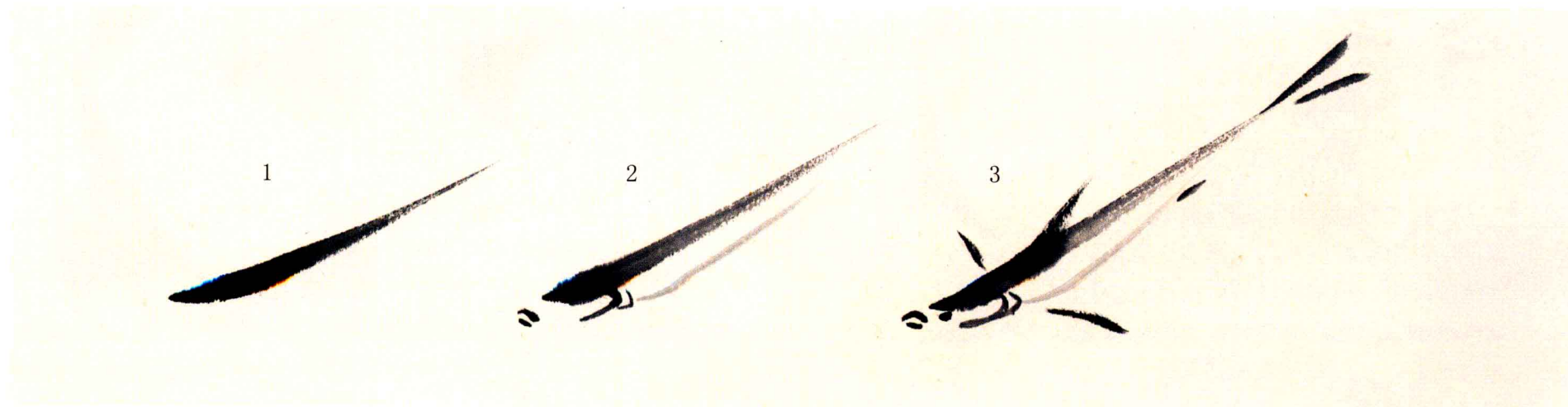
画鲮鱼一类的小鱼以瘦长的形体较为美观，我们可在花草的下方画几条小鱼，以表示其在水中嬉戏，寓孩童般玩耍的情趣。（当然，矮胖的小鱼也另有稚拙之趣）

1. 小狼毫笔蘸中墨，从头部往后画去，中锋一笔即可，行笔应灵活而稳健，以画出小鱼的活泼神态。一笔之中应有前粗后细、前浓后淡、前实后虚、前湿后干、意到笔不到的笔墨美感。

2. 在腹部勾一笔淡墨，然后以此笔勾嘴、鳃。

3. 最后画鳍，浓墨点眼，要注意透视变化。

极小的鱼苗，如钉头状，头大尾尖，点两浓眼即可，不用画腹线和鳍。

各种动态的鲮鱼画法

鲮鱼的画法

鲮鱼也叫翘嘴鱼或白鱼，嘴前端上翘，眼大，背部前端处向上凸起，身体修长，腹面银白色，鳍的末端尖细。

1. 中淡墨勾嘴和眼眶，小提笔蘸三绿合淡墨，笔尖蘸中等墨侧锋画背部，略淡的颜色补画渐虚的地方，注意腹部渐留空白。

2. 赭墨画鳍。浓墨勾鳍筋，点眼珠。淡赭略勾嘴、鳃部。

鲤鱼的画法

常言道：“鲤鱼跳龙门”。因为鲤鱼是吉庆的题材，故是鱼类中最常入画的品种。其口较大，嘴唇的伸缩度也大，有4根短触须。

1. 五号提笔蘸淡墨，笔尖蘸浓墨画头、背部、鳃盖，往后部、往腹面墨色渐淡。淡墨画尾鳍。

2. 用干而淡的墨呈浅弧线画鱼鳞。中墨勾鳍筋。淡墨画嘴，浓墨点眼珠。

锦鲤的画法

锦鲤身长，体较圆胖，色彩多样，多作为观赏鱼。

1. 先以乌龙水笔勾嘴和眼眶，以五号提笔蘸淡藤黄，笔尖再蘸朱磬，从头部往后画去，至腹部处色彩渐淡。
2. 赭灰色画鳍。淡墨线画鱼鳞，中墨勾鳍筋。半干以浓、中墨点斑。浓墨画眼珠。

鳊鱼的画法

鳊鱼也叫鲫鱼花鱼，有几个品种，结构、斑纹各有差别。常见的形体很美特征明显的鳊鱼，其嘴的前端颇尖，口大，下唇长于上唇，背明显上凸，腹下缘却较平直，尾柄处较窄小，鳞片细小。背部黄绿色，黑斑很明显，背鳍高而且尖，有多根棘刺，接着背鳍之后有圆形的鳍，但无硬棘。胸鳍与腹鳍的前后距离颇相近。腹鳍有硬棘，臀鳍圆而不长，却有坚棘，尾鳍圆形。除胸、腹鳍外，其余鳍上皆有不规则的小斑纹。

鳊与“贵”“桂”同音，加之形体美观，黑斑明显，颇能入画，因此历代画此鱼者也就较多。鳊鱼性情凶猛，喜吃小鱼，故应画出其凶悍的神态特征。

1. 小笔先勾眼、嘴和鳃。小提笔蘸淡墨，笔尖蘸中墨从嘴、额部往后画，画到腹后方，可蘸赭墨画，至尾柄处渐虚成空白。

2. 待半干时以浓墨点斑，谓“破墨法”，这一步很重要，要把握“火候”，在干湿程度恰当时点浓墨斑，这是表现鳊鱼墨韵美的关键，同时要注意浓墨块的聚散和大小的变化。中淡墨勾鳍筋。浓墨画眼珠和齿。

鲃鱼的画法

鲃鱼，又名土步鱼、吹沙鱼，头大，口宽大，鳃向外膨凸，体圆胖，有大的斑纹，胸鳍特别发达，尾鳍圆。胸鳍和尾鳍斑点皆明显。鳞片细小。时常匍匐于沙石相混的浅水滩，主食小鱼、小虾、水生昆虫。画鲃鱼应表现其笨拙的味道，才显得滑稽可爱，可运用变形夸张的手法，但要恰到好处，应有美感。

1. 中淡墨画眼、嘴，鳃鳍，勾腹线。
2. 待半干时，用浓墨点斑，应有大小、聚散的变化。
3. 赭石染背部和鳍。

乌鳢鱼的画法

乌鳢鱼也叫乌鱼、黑鱼。身长，如圆柱形，头部比例较长，前额低而较扁，眼小，生于头的前端，口大，有齿，背鳍特别长，腹鳍极短小，紧贴躯体，不仔细观察几乎看不到。臀鳍较长，连续至尾柄末端，如带状，全身排列有许多大的斑点。它是凶猛的鱼类，故应刻画其“鱼塘霸主”的眼神。

1. 用小笔蘸中墨勾嘴、鳃部。羊毫大楷浓墨画头、肩处。中墨依次画背鳍、尾鳍、臀鳍。淡墨画体，注意往腹面往尾柄时应渐淡，并留空白。赭墨画胸鳍。腹鳍很小、色浅，可以不画，更显鱼身的简洁大气。
2. 待半干，按形体的透视，以浓墨点斑，往腹面、尾柄部斑渐少、渐淡、渐无。勾躯体的轮廓线。眼及腹背部染些淡藤黄，以丰富色彩。

鲇鱼的画法

鲇鱼，体滑、无鳞，背部苍黑色，腹部白色。头扁而大，眼小口宽，有齿，喜食小鱼。腹圆凸，大而短，尾柄很长而瘦。腹鳍很小，背鳍很长，臀鳍也较长，延续至尾柄末端。有六根触须。

1. 小提笔蘸淡墨，笔头调些中墨，预先留出眼睛周围的位置，从嘴部画起。侧锋左右两笔画鳃部，然后画背，笔往尾部运行时应渐渐转换成中锋。淡墨中锋勾腹线。随即画出胸鳍、背鳍、臀鳍和尾鳍。

2. 待墨色半干，以中浓墨勾鳍筋。小狼毫笔中锋画触须，触须要有长短，交叉，不可平行。画鲇鱼要胸中有鱼，下笔无悔，不可有一丝呆滞。要注意墨色的浓、淡、干、湿变幻。

另有一种鲇鱼，背鳍短小，臀鳍很长，有四根触须，画法同上。

黄颡鱼的画法

黄颡鱼，俗名汪刺鱼，头、嘴扁而宽，体呈橄榄绿色，或中黄色，有大的几块斑纹，无鳞片。腹大，躯体后部较长而瘦，背鳍、胸鳍各有一根粗硬的棘刺，后背处还生有一鳍，腹鳍、臀鳍明显。有六根触须。

1. 动笔前应先留眼的位置，然后将汁绿调些淡墨成橄榄绿色，再蘸中等墨，从嘴部画起，往腹、尾色渐淡、渐虚、渐空白。淡汁绿蘸朱磦画鳍。

2. 浓墨画背鳍，勾鳍筋，画眼和触须。嘴、腹可染些淡土黄色。

黄鱼的画法

黄鱼头大，眼大，嘴大而短，内有尖利的牙齿，以便捕食小鱼、小虾。腹部及鳍有明显的中黄色，尾柄收小。

1. 中淡墨小笔勾眼、嘴、鳃，小提笔画背。藤黄调少量朱砂和淡墨画鳍。
2. 干净笔蘸调土黄色画腹，注意留些空白。半干时用浓墨勾鳍筋，并皴擦背部。赭合胭脂画口腔。墨画细齿。

