

中国画技法

路雨年 绘

工

笔

鱼

画

法

天津杨柳青画社

中国画技法

工笔鱼画法

路雨年 绘

天津杨柳青画社

路雨年，1949年生于河北省任丘市南梁召村。1991年入中央美术学院进修。原供职于河北省任丘市文化馆。中国美术家协会会员，国家一级美术师。

图书在版编目(CIP)数据

工笔鱼画法/路雨年绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2014.5
(中国画技法)
ISBN 978-7-5547-0228-4

I. ①工… II. ①路… III. ①鱼—工笔画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第050531号

天津杨柳青画社 出版

出版人 刘建超

(天津市河西区佟楼三合里111号 邮编: 300074)

<http://www.ylqbook.com>

北京锋尚制版有限公司制版 北京地大天成印务有限公司印刷

开本: 1/8 787mm×1092mm 印张: 5 ISBN 978-7-5547-0228-4

2014年5月第1版 2014年5月第1印

印数: 1—4000册 定价: 35元

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517 28376928 28376998 传真: (022) 28376968
编辑部电话: (022) 28379182 邮购部电话: (022) 28350624

关于工笔鱼

一、临摹

初学者可从临摹开始，临摹是学习传统绘画的有效方法。借鉴前辈画家的技法和经验，吸取其中精华，学习其绘画技巧，可以避免走弯路和一些盲目的摸索。临摹的方法有两种：一是对临，二是背临。

对临又有“临”与“摹”之分，但目的相同。临是看着原作品按原样画下来，可以画大，也可以画小，力求准确，然后勾染。此临法可练习造型及构图。摹又称描、印、拷贝，是用透明纸按在原作品上，在拷贝台上按照原作的构图造型描下来，然后勾染。此法可熟悉作画步骤，训练笔力。临摹要忠于原作，不要自行发挥，要求和原作一样，不失原作精神，可以加深对原作技法的领会，吸取别人的创作经验。

临摹可以把整幅作品完全临下来，也可临其中的某个局部，或摘取其中的一条鱼练习。总之，应从浅入深，从简单到复杂，有步骤地进行。下笔前，首先要对范画进行深入细致地观察，找出其结构、造型、神气的关键，用笔用色的方法及步骤，做到心中有数后方能下笔。

初学者不可能一两次就临得像，形似易求，神似难得。这就要求有恒心和毅力，一遍不像可以再临，反复进行，深入领会技法要点，广泛吸收原作笔墨精妙之处。要把临作和原作对照，从中找出差距，在下次临摹中加以改进，力求把原作的形神表现出来。反复多遍，自会熟能生巧，然后涉猎诸家，博采众长，找到适合自己的表现方法，为以后的创作打下基础。

背临是经过对临后有了一定经验和基础后的练习。对临本认真背记，认真观察分析，领悟临本的画意，把记忆中鱼的各种动态、结构、造型用笔默画出来。背临可画整幅作品，也可画某一部分，临完后对照原作总结成败经验。此临法可临其大概精神，不必去追求临本的细节。总之，临摹是学习的手段，不是目的，通过临摹加深对临本技法的领会，运用到创作中去，不能把临摹当成最终目标。技法掌握熟练后，要脱开原作技法，开拓适合自己的表现方法，追求自己的风格。这就是常说的“走进去，跳出来”，创作出属于自己的作品。

二、写生

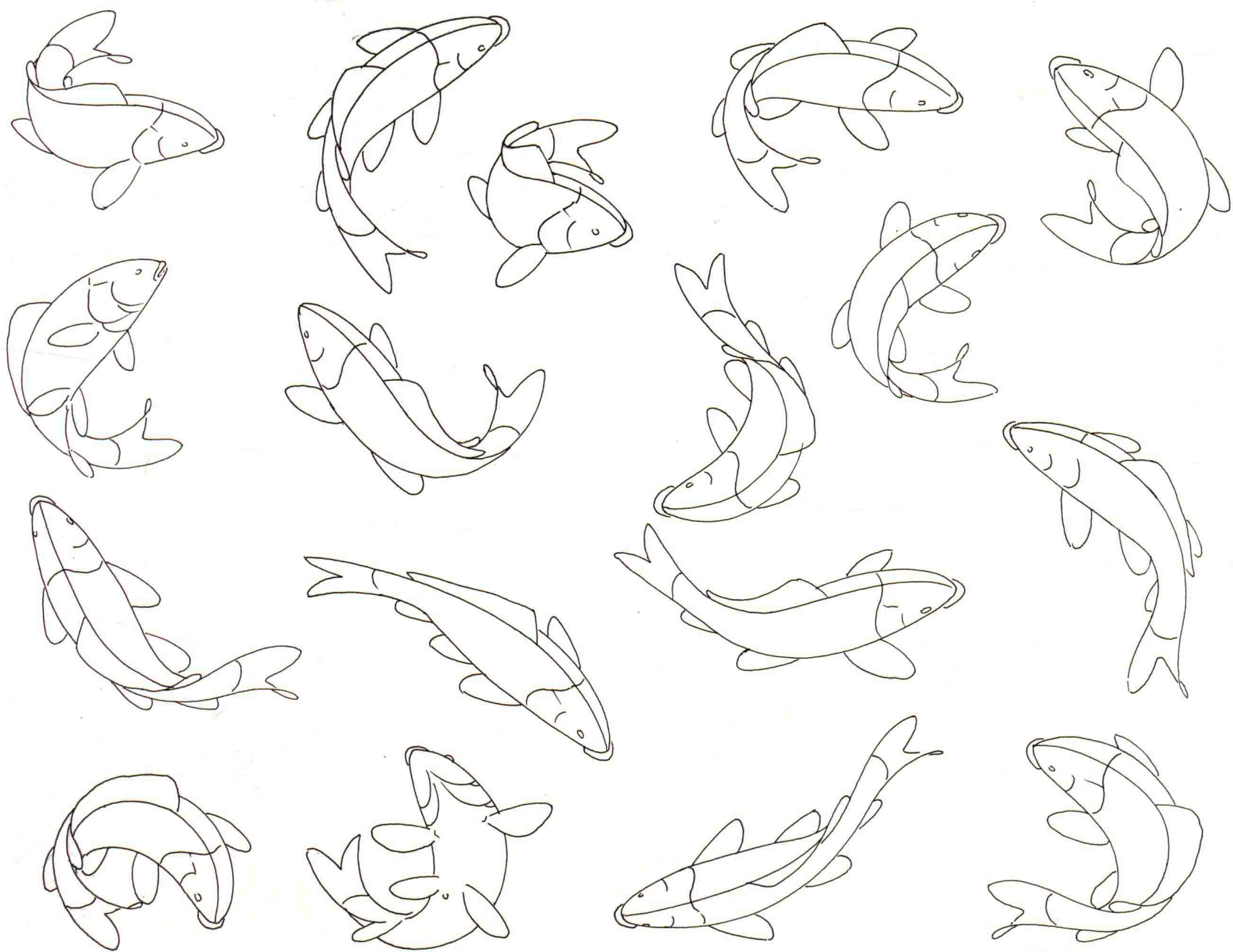
写生是把立体的东西，用线条描绘到平面的纸上。写生是熟悉生活、搜集素材、锻炼造型能力的方法。

经过临摹，掌握了画鱼的技法，可以先从鱼的标本入手写生。画前先观察鱼的体形特征和构造，如鱼的各鳍的位置、形状以及鳞片大小、斑纹等，做到心中有数。一次不像重新再画，反复练习，反复变换角度，锻炼眼的观察能力和手的表现能力。在熟练、准确地掌握了鱼的结构、特征的基础上，可对活鱼进行写生。有条件的话，画者最好准备一个水族箱，养上几尾入画的鱼，既能美化厅室，又能随时观察鱼的各种动态变化。画活鱼不比画标本，各种动态瞬间即可消失，这就要求画者不但要有敏锐的观察能力，还要有相当好的记忆能力。动态消失后凭着留在头脑中的记忆，用速写的方法以几根简练的线条迅速勾画出鱼的各种动态，抓其整体气势和重点，取其最具代表性、最生动的姿态，不足部分可以根据记忆进行补充，再进一步深入刻画。写生不是一日之功，而是一个长期、辛苦的任务，必须持之以恒、千锤百炼，才能熟练地掌握基本功，得心应手，为以后的创作积累素材。

三、默写

默写是在写生的基础上更深层次的练习，是创作必须具备的基本技能，是创作的开始。以中国画来说，没有默写能力则无法完成作品的创作。尤其是花鸟画，大部分创作都是在默写中完成的，所以必须加强这方面的练习。默写比速写更加重要和实用，速写再快也有其局限性，鱼在水中的各种动态瞬间即逝，只能根据观察捕捉鱼儿最生动的一瞬间，凭记忆将鱼的各种动态造型用笔默写下来，完整生动地表现在纸上。经过写生和默写，熟练掌握鱼的各种造型结构和表现技巧，把技法经验和真实生活结合起来，然后进行创作，这是学习绘画创作比较正规的道路。

鱼的各种动态图例

四、创作

创作前，首先要考虑题材，明确画面的规格、构图形式，在画面上表现什么。然后抓住主题，进行构思。以画鱼为例，要思考怎样体现鱼的动态，补景如何安排，色彩的搭配、虚实处理以及鱼的品种、数量，形成一个腹稿，再进行构图。先用简练的线条描绘出画面的大概形态和位置，突出主题。如画两条以上的鱼，每条鱼的动态要有变化，不要雷同。也不要各不相干，应相互呼应，顾盼生情，方能生动活泼。鱼的安排要有疏有密，有聚有散，要有节奏韵律，方能体现在水中悠游的感觉。各种鱼在各时令季节的生活习性不同，在补景时就要慎重考虑环境是否搭配，否则就会贻笑大方。初稿打好后可挂在墙上，整体观察构图是否得当，鱼和鱼的关系、鱼和配景的关系以及着色后的虚实关系是否合理等，应反复进行推敲，有不合理之处，再稍加调整，直至修改满意后再进一步深入刻画。

鱼和补景定好位置后，进一步刻画鱼的结构，但不必死抠真鱼的透视及鱼鳞的多少，只要感到造型舒服、动态优美就可以了。画金鱼宁肥毋瘦，画鲤鱼宁瘦毋肥，艺术源于生活，又高于生活，适当的夸张还是有必要的。按比例结构画出鱼的动态造型，头、尾、各鳍、各器官的位置一定要画准确。接着画出鱼腮至尾根的侧鳞线，用斜弧线画出鱼鳞的第一笔（弧形朝向鱼的尾部），再以不同方向的弧线以侧鳞线为标准画出鱼鳞的第二笔，两条不同方向的弧线形成菱形方格。注意两条弧线的交叉点必须落在侧鳞线上，这是检查鱼鳞方向的标准，要和鱼体方向保持一致。斜弧线的疏密决定鱼鳞的大小，菱形方格的方扁决定鱼鳞的透视关系。一般鱼体的前部鳞较大，方格应画大点儿；后部鳞稍小，方格则应小点儿。

补景要根据鱼的位置来画，如果是水面以上花卉补景，则先画景物后画鱼，鱼周围宜选用短水草；如果以鱼为主，水草为辅，则先画鱼后画补景，宜选用长水草。水面以上花卉补景，藤本宜下垂，如紫藤、凌霄等；木本宜横倚，如桃花、芙蓉等；草本宜上插，如荷花、浦草等，但也可以根据构图需要灵活掌握。稿子完成后要反复观察，仔细修改，要考虑着色后的效果，尽量做到准确完美，否则勾线着色后会出现一些不足，纠正起来会更加麻烦。

各种水草图解

五、过稿勾线

草图完成后即可拷贝，宜用新胶矾的宣纸，画出的鱼透亮干净，陈旧的熟宣不宜用。把熟宣纸或绢铺在草图上面，用胶带纸或曲别针固定好四周，按在拷贝台或玻璃窗户上，用较硬的铅笔勾出轮廓（或用毛笔直接勾出）。完成后把熟宣纸刷湿，四周涂胶水粘在画板上，干后即可勾线上色。勾线或上色前检查熟宣纸是否有跑漏矾现象，熟宣纸放时间久了则易跑矾，严重者漏矾。跑矾的宣纸不好用，染出的墨和颜色发糠发柴，不鲜艳透亮，漏矾则出现斑点。出现此现象时可用1：1的胶矾加约100倍的水（用舌尖舔稍感涩，用手指捏稍感黏即可），根据跑漏矾的轻重刷一至两遍，干后再画，既好用，墨色又鲜艳、干净、透亮。

勾线时，要选用挺拔、富于弹性的狼毫或兼毫勾线笔，勾鱼一律用中锋，根据鱼的墨色深浅，用不同浓淡的墨勾出圆润流畅的墨线。先勾前面的鱼，再勾后面的，注意远近虚实，勾出鱼的结构，表现出鱼的形态与神情。如鱼的腹部、鳍部、或浅色的鱼墨线则浅些，脊部或深色的鱼用墨则重些。鳞片要朝向鱼尾的方向勾成半圆弧形。行笔必须生动灵活，不可死板，下笔要准确稳当，速度均匀，勾出的线条要外柔内刚，粗细自如，刚柔相济，笔笔严谨，含蓄内在，经久耐看，不要简单随意。要注意笔法的起落、转折、顿挫，行笔不宜过快，收笔不可轻率潦草，要笔笔到位。线条要圆润有力，不宜呆滞，否则失去光泽神韵，便成了死鱼。配景可根据景物特点、画面色调确定墨色的轻重，分别用浓淡干湿、皴擦点染画出质感。一幅好的白描稿也是很美的作品。

六、染色

染色可分为分染、罩染等。分染时选用柔软的羊毫笔，根据鱼体的结构、动态透视变化进行分染，塑造鱼的质感和主体效果。分染时要用两支笔，一支色笔上色，一支水笔晕色，笔中的墨色含水分一定要饱满，但也不能太浓。一般从鱼头部染起，头顶最重，逐渐分染到鳃部，嘴部留白。脊背部也较重，逐步分染过渡至腹部、尾部，肚皮留白。墨色一次不要染得太重，染一遍干后再染，反复数次直到染够为止。鳞片的分染既要强调层次又要强调协调统一，避免杂乱无章。然后根据鱼的颜色罩染不同色彩。罩染也要层层完成，不宜染得太浓，堆积过厚。注意用墨或用色一定保持水分充足，染出的颜色要光亮滋润、干净利索，不可太脏太皴、褶皱干枯。要求画面墨色厚重、层次分明、透亮干净，以体现鱼在水中透亮、滋润的质感。

至于配景和鱼的色彩关系，应注意以下几点。如果画水面以上的花卉配景，水面以上的植物一定要和鱼拉开距离，画鱼时，鱼接近水面上配景的部位要虚下去。用花青加墨把鱼接近配景虚的部分压下去，这样就会形成鱼与水面配景拉开空间距离的感觉。水面以上的配景和水面以下的鱼和配景必须是两个层次。如果只画水面以下的补景，其处理方法有两种：一是鱼的周围补以水草，用淡墨色稍染鱼的周围即可，把水草和鱼分别开来；二是用墨色多次渲染鱼的周围，把鱼烘托出来，让水暗下去，让鱼亮起来。两种方法须根据画面需要灵活掌握，不要一味地死染，要有鱼在水中的感觉。

七、整理

把画挂起来，站在远处审视整体效果如何，是否达到理想效果。看构图设色、用笔是否适当，造型是否准确，空白留得是否恰当。若层次不分明，重点部分可再提墨色加强。如需减弱或修改，可用海绵或干净毛笔蘸清水轻轻擦拭洗淡，干后涂一遍胶矾水，再干后可重画。有时看白描稿不明显，等上完色彩往往就显得层次不够了，空的地方可以增添一些水草、浮萍、花卉远景等。不突出的则加强墨色突出，太跳跃的则用墨色压下去或减淡，突出主题，分清宾主，太散碎的地方或增或减，以达到统一完整的效果。太整太光的地方可加一些苔点或草类等物，以碎破整，直到满意为止。

步骤一 用深墨勾荷叶、荷梗，中墨勾鱼头及鱼鳞、鱼鳍，浅墨勾荷花花瓣。勾线须稳重准确，墨线要富有弹性、自然流畅，勾出物体的质感。

步骤二 用中淡墨分染鱼头、鱼身，鱼头深色部分须多染几次，逐步加深，染出头部结构。用草绿加赭石调成淡赭绿分染花瓣根部，花青罩染荷花叶子及莲梗。

步骤三 用中淡墨分染鱼鳞，根据鳞片排列及纵横分染数次，逐步加深。脊背部稍重，逐步淡化到腹部白色。用中墨分染荷叶，留出叶筋，趁墨色未干点清水激出纹理。

步骤四 用淡墨分染鱼鳍，中墨分染荷叶中心部分，花青和藤黄分别分染荷叶及反叶，曙红分染花瓣及花苞，然后用白粉罩染。草绿染莲房。淡墨加少许花青染鱼周围，烘托出鱼体。

步骤五 用胭脂加藤黄分染鱼的尾鳍、脊鳍和腹鳍。藤黄分染鱼尾、鱼体及鱼头，腹部留白。深绿罩染荷叶，藤黄加白粉和少许朱磬点花蕊。胭脂染小荷卷叶尖部，中墨或浅墨分别勾鱼周围水草，墨加赭石染老莲蓬。最后题款、钤印。

步骤一 用重墨勾睡莲叶子，浅墨勾睡莲花瓣，淡墨勾鱼头部及鱼鳞、鱼鳍。用赭石加藤黄和墨调成土黄色，用排笔刷整个画面，趁底色未干用清水笔洗净底色，留出睡莲花。

步骤二 用花青罩染睡莲叶子，深红分染鱼头及鱼体，留出高光，鱼腹部留白，鱼头深的部分多染几遍，逐次加深，染出鱼头的结构，草绿加赭石染睡莲花瓣根部。

步骤三 用深红分染鱼鳞，根据鱼鳞排列纵横多染几遍，逐次加深，最深的鳞片单独提染加深。中墨分染莲叶，留出叶筋，趁墨色未干点清水激出纹理。

步骤四 用深红分染各鱼鳍，花青分染睡莲叶子中心部分，边缘淡化。白粉罩染睡莲花瓣，草绿染小荷卷叶及睡莲花中心，胭脂分染睡莲花苞及卷叶边缘。