

国画条屏构图技法

工笔鲤鱼

龚雪青 绘
李晓明 编

天津杨柳青画社

国画条屏构图技法

工 笔 鲤 鱼

龚雪青 绘

李晓明 编

天津杨柳青画社

作者简介

龚雪青，河北省任丘市人，别署九墨堂主人。师从路雨年、申伟先生。现为河北省美术家协会会员、工笔画学会会员、河北美术学院客座教授。作品多次参加中国美术家协会举办的工笔画大展。出版有《工笔荷花博古画法》《禽鸟实用白描画稿》《龚雪青工笔禽鸟》《工笔飞禽画法》《莲鱼白描图谱》《名家工笔扇面精选集》《名家十大名花精选集》等多本个人著作。

作者简介

李晓明，1972年出生于安徽无为，先后毕业于安徽艺术学校及安徽师范大学美术系，专攻工笔花鸟画，现为中国工笔画学会会员、湖北美院客座教授、安徽省美协会会员。先后出版有《工笔牡丹画法》《工笔荷花画法》《临古花鸟画法》《重彩花鸟设色技法》《工笔牡丹设色技法》《工笔禽鸟设色技法》《条屏工笔花鸟画法》《李晓明画系列》《原大白描画稿系列》《彩墨世界—李晓明工笔花鸟精选》《李晓明牡丹团扇精品赏饰》等40余本专著，并成为天津杨柳青画社第一位签约出版画家。

图书在版编目(CIP)数据

国画条屏构图技法，工笔鲤鱼 / 龚雪青绘 李晓明编．—天津：天津杨柳青画社，2014.5
ISBN 978-7-5547-0243-7

I. ①国… II. ①龚… III. ①鲤—工笔画—草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 056564 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 天津海顺印业包装有限公司印刷

开本：1/8 787mm×1092mm 印张：4 ISBN 978-7-5547-0243-7

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—4 000 册 定价：28 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

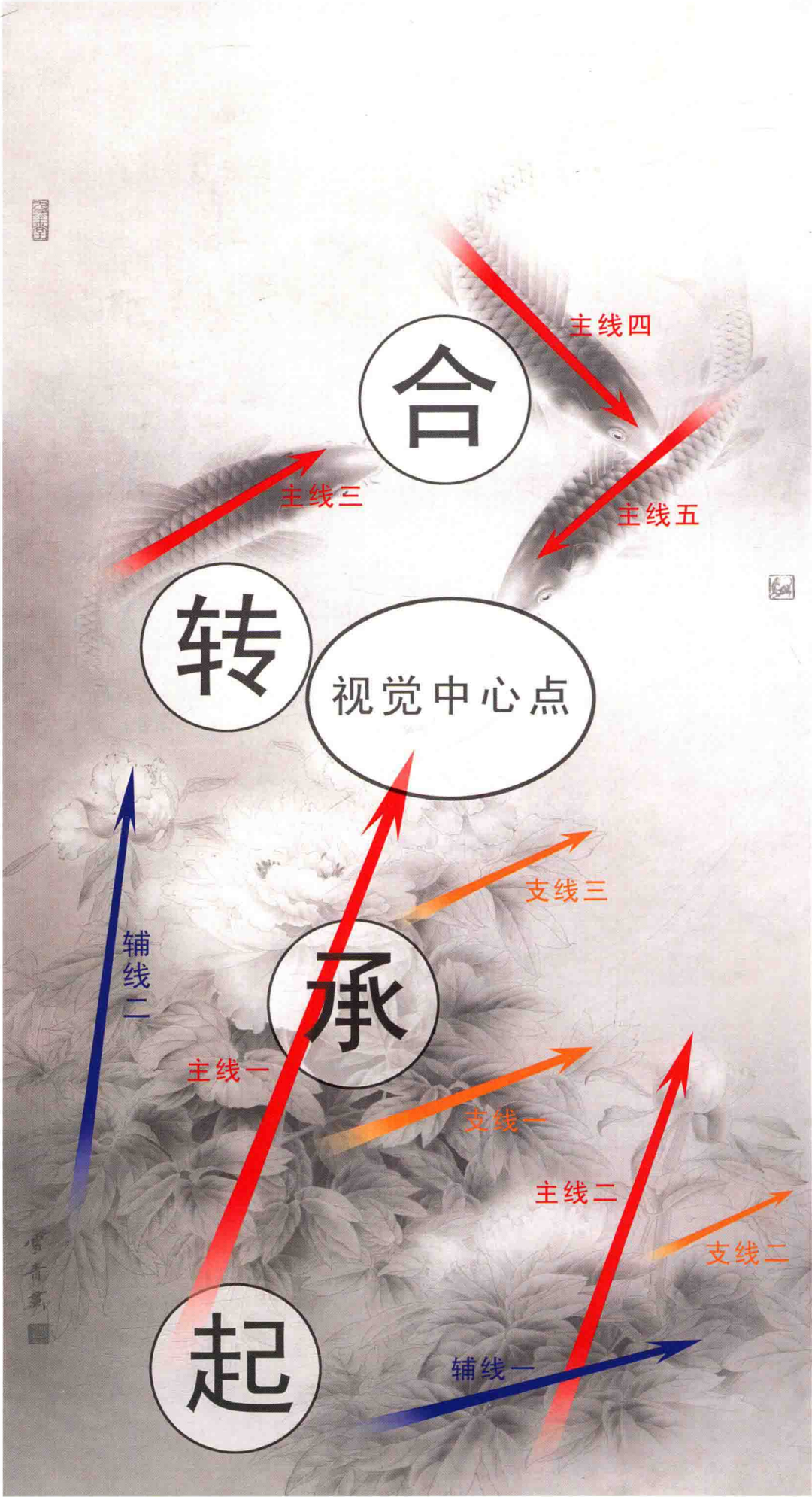
三仙戏瑶池

本幅画作是一张强调虚实关系和光影变幻效果的工笔牡丹鲤鱼中堂作品。作品中描绘的主体牡丹，并不是水生植物，且害怕潮湿的生长环境。因此，在大多数情况下，和鲤鱼并列描绘不太适宜。但是，因为牡丹和鲤鱼搭配在一起具有“富贵有礼”的含义，所以这种类型的素材搭配，也是我国传统工笔画中较为常见的吉祥题材。

构图解析：

本作品的构图很有特点，首先是下方往右上生长的两株牡丹形成主线一、二。其后，三条鲤鱼在上方的水中游弋往返，即主线三、四、五，形成一组倒“C”形结构动态线。右下平行生长的一组牡丹叶，构成了和主线二相交叉的结构走向，为辅线一。画面左侧一株向上生长的牡丹花苞为辅线二，和主线一方向相近，并和上方的主线三遥相呼应，起着引导视线及强化主线的作用。剩余的支线一、二、三，均由牡丹的枝梗穿插组成，或与主线相交叠，或与辅线相并列，破与立的作用，得以彰显。

作品左下牡丹生根处，为画面的起始部分。牡丹盛开的花头到上方鲤鱼的尾部之间，为画面的承转部分。三条来去呼应的鲤鱼主线之间，则为画面的收合部分。最上方的牡丹花头和最右边的鲤鱼头部之间的狭小空间，显然是所有的主、辅、支线的视觉指向中心，也就是本画作的视觉中心点。

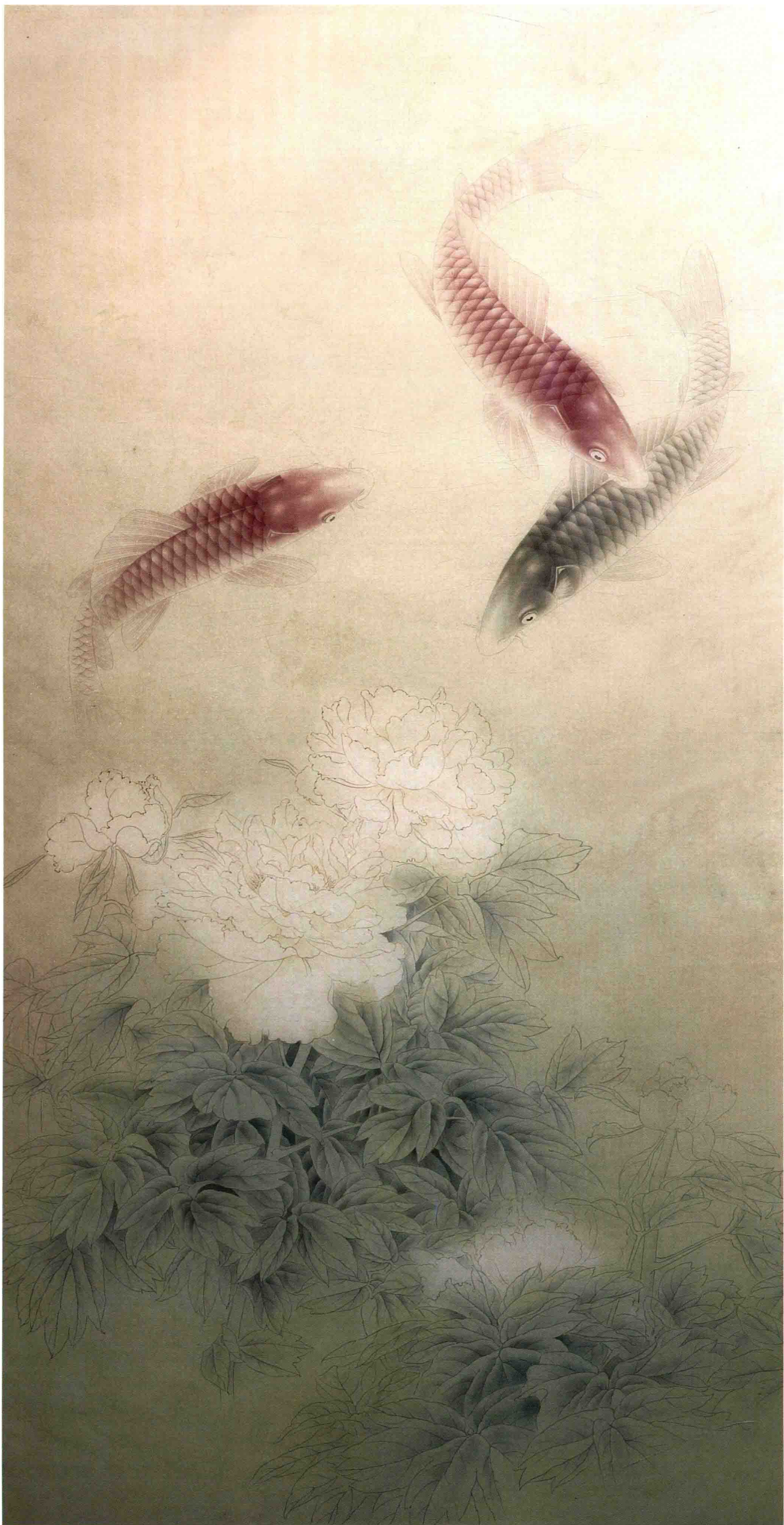
步骤一

这张中堂是白色牡丹和鲤鱼的组合，取富贵有余之意，整体色彩以蓝色调为主，所以主体的色彩都偏蓝色。牡丹叶子用中墨加花青勾出，牡丹花朵用淡赭色勾出，红色鲤鱼和黑色鲤鱼分别用墨红和淡墨勾出。（为方便观赏，此处用重墨印出。）

步骤二

在上色之前，用藤黄加墨、酞青蓝、朱磬和白粉调成一个中性灰色，分多次刷在画面之上，每刷一次趁未干时用纸巾或水笔洗掉白色花的颜色。叶子平涂酞青蓝，红色叶子用朱磬加墨平涂。红色鲤鱼用大红加墨渲染出鱼头和身体，留出受光部分。黑鱼用淡墨染出，鱼鳍也同时画出。

步骤三

这一步要细致刻画，首先用花青墨分染叶子的结构，这里采用的是染高法，同时有意加进了光感效果。牡丹花瓣的根部用藤黄加朱磦和墨分染。红鱼和黑鱼分别分染出鱼鳞的结构，薄彩多遍，层层深入，到了尾部要注意过渡自然，不要太突出，为的是增加水中的感觉。

步骤四

在第三步的基础上继续刻画牡丹叶子、花朵、鱼头、鱼身以及鱼鳞的各个部位。同时，用淡彩刻画渲染水面和背景，注意渲染时不要刻板成一片。

步骤五

牡丹叶子在上一步骤的基础上继续加深、加强，注意虚实和层次感，近实远虚，近处加强，远处削弱。白色的牡丹花继续刻画花心和根部，达到预期效果。然后用花青加墨和少量的曙红刻画牡丹背阴的花瓣，此处要精心刻画，使得花瓣透明有质感，还要细致耐看，受光部用淡紫色点染小的结构。红色鲤鱼和黑色鲤鱼分别再次进行上一步骤的动作，使之加强，同时用淡墨染出眼睛。水面用花青墨以湿染法染出。

步骤六

叶子在分染完成以后，浅色受光部分用淡绿平涂，留出高光。深色的叶子用深花青墨加胭脂局部压染。红色叶子用朱磬加墨分染后平涂橘黄色，干后用胭脂加大红提染暗部，亮部罩染藤黄。花蕊用白粉加藤黄采用立粉的方法点染而成。红色鲤鱼用藤黄罩染全身。黑色鲤鱼用花青墨和草绿罩染全身，尾部用朱磬加墨染出红色的尾鳍。背景和水面再次加深刻画，最后整体观察、局部调整，完成后题字、盖章。

这套四条屏作品，以荷花鲤鱼为描绘主体，具有“年年有余”的吉祥寓意。画面的色彩基调依次为绛红、草绿、墨青、赭墨。从色彩的倾向上来说，也带有春夏秋冬的心理隐喻。几幅作品的描绘非常讲究画面的虚实效果，除了主体的花头和鲤鱼之外，大部分色彩都分染得较为淡雅，甚至出现了较多的以没骨笔法来表现画面的绘制技巧。再加上大面积背景底色的烘染效果，整套作品显得色彩清雅、空灵梦幻。

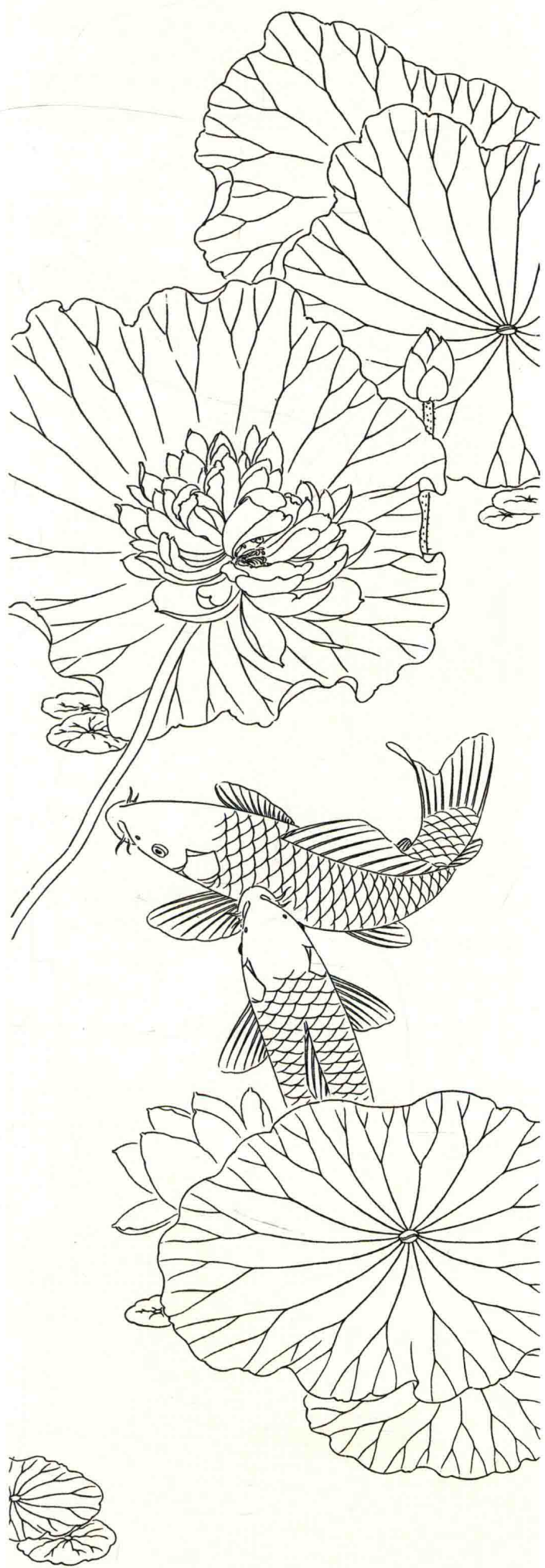

《连年有余》之一

本画作的主线一，由画面右下往左上两条游弋的鲤鱼，以及右下叠加的两片荷叶组成，这里也是画面的起始部分。而主线二，则改变了主线一的前进方向，由画面左侧凌空探出的那朵荷花形成，渐行至右上。右边花苞上方处，由中景处那片较虚的荷叶和用没骨笔法描绘的远景共同组成了主线三。本图的三根主线，形成了较为明显的逆“S”形构图。辅线一为画面右下下的荷叶后方的一朵荷花，与主线一方向类似，起着加强主线的效果。画中红鲤鱼的走向，则为辅线二，和主线一约呈45度角交叉，在本画作中有打破主线一的效果。同时，对主线二也起到了一定的支撑作用。辅线三为画面右侧的竖直向上的荷花花苞，处于画面转合部分，起着衔接主线二、三的作用，并对主线三具有一定的支撑作用。

其余，支线一为小面积平行结构，与主线一遥相呼应。支线二则是主线三的延伸，支线三起着强化主线二的作用。

步骤一

起好稿子以后，拷贝到正式的宣纸上面，用墨大概是这样：近处的荷叶用重墨勾线，中景的荷叶用中墨勾线，远处的荷叶用淡墨勾线。荷花用淡墨勾线，还可以用色墨勾线。鱼用淡墨勾线，注意勾线尽量均匀细挺，不要有顿挫。（为方便观赏，此处用重墨印出。）

步骤二

先用藤黄、墨、胭脂、石绿按一定比例调一个底色，分多遍涂在画面上，达到一个浅灰色即可。然后用橘黄加墨从画面上面往下刷，慢慢过渡到中部。荷叶用胭脂加墨和朱磬分染打底，按荷叶的结构分染，不要都涂。同时，用花青墨渲染背景，薄涂多遍，循序渐进。荷花平涂淡白粉。红色鲤鱼用曙红加墨分染结构，留出高光。黑鱼用淡墨分染结构，过程同红鱼。

步骤三

此图主要是继续上一步骤的过程，在上一步骤的基础上继续加深各个部位。荷叶染出筋脉，鱼主要着重结构的刻画，使之更丰满。水面继续用花青墨渲染，不要染成一整片，荷花用黄色分染根部。继续加深上面的背景。

步骤四

在继续加深各个部位的基础上，叶子在画出叶筋后用点染法描绘出荷叶上面的纹理。注意要点染得自然生动，不要太整齐。荷花继续用橘黄色分染花心深处，慢慢向外自然过渡。鲤鱼在这个步骤可以分染鱼鳞，墨色染到鳞片的一半即可，过渡要自然。分染出鱼鳍。继续渲染水面，要染得厚重而且透亮，染过几遍以后可以用水轻洗一下再画。染出荷叶边缘的小结构。

步骤五

荷叶渲染橘黄色，两遍即可，多了则闷。荷花染出花蕊，点染浓白粉。花瓣的外面分染白粉，然后分染曙红，再用白粉勾出花瓣的筋脉，用笔随意，不要概念化。荷梗用染高法染出。红鱼用藤黄统染一到两遍，用深色点出鳞片深处。黑鱼用花青渲染身体，浅色部分接染藤黄。画出鳃部纹理和鱼线。

步骤六

在上一步骤的基础上继续深入刻画，不足的加强，该减弱的减弱，整体观察，局部调整。尽量做到完美后，题字、盖章。

由构图示意图中的主线分布，我们可以很明显地看出，这是一幅钝角三角形的构图作品。这种构图方式，在西方静物绘画中较为常见，而在传统国画中则较为罕见。作品下方的两条鲤鱼相向而游，形成了一条由右下往左上行进的主线一。画中右方伸出的荷花与两片荷叶构成了由右下往左上行进的主线二。最后是左边的竖直生长的荷叶，形成主线三。三根主线组合成一个不等边三角形，画面虚实分割合理，重心稳定。

其中，右下方的鲤鱼为起始部分，中间最精彩的花头与荷叶，也就是钝角三角形所包围之处为画面的承转部分，左上的没骨远景为画面的收合部分。画面中间由荷叶底部游出的第三条鲤鱼为辅线一，和主线一及主线二形成交叉，对三条主线所围成的三角形起着分割空间的作用。辅线二则是右上的虚景荷花，与主线二并列，将观者的视线引导至收合部分。支线一、二、三均起着打破主线和辅线的作用。画面从整体到局部，破与立的分割穿插都十分明显。本画作的视觉中心点，也就是画眼所在，即下方两条鲤鱼的视线交际处。

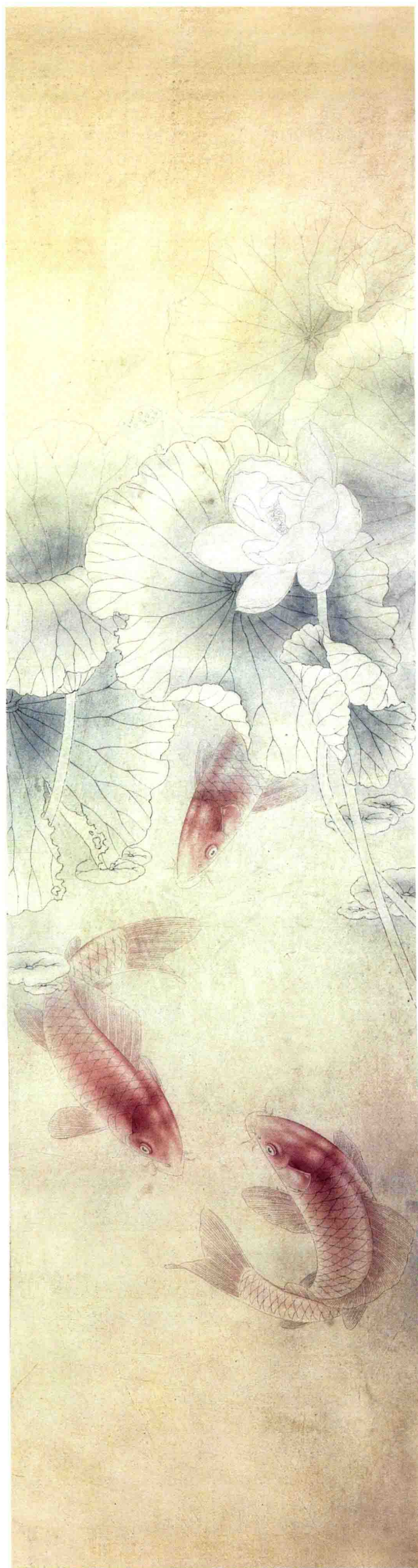

步骤一

这幅画作以近景的鱼为重点，所以荷叶的勾线用墨要淡，以中墨为宜。远处的荷叶、荷花以及小荷叶用淡墨勾出。鱼用中墨细线勾出。（为方便观赏，此处用重墨印出。）

步骤二

背景先用和第一张一样的底色色彩均匀地平涂，做到透明而且厚重，不要太深，明灰即可。荷叶用花青墨分染出大体结构，体现大概的远近虚实。荷花平涂白粉。鲤鱼用曙红加墨渲染鱼的头部和身体，画出大体结构，不求细节，头部的受光处留出。随手染出鱼鳍。水面依然是用花青墨渲染，染出变化，不要死板。

步骤三

荷叶在上一步骤的基础上用花青墨分染，留出叶筋与受光部分，荷梗用染高法画出。荷花瓣用朱磬加墨分染。继续用墨红色分染鱼的身体结构，薄涂多遍。眼睛用淡墨点染。继续加深水面。

步骤四

这一步继续上一步骤的动作，循序渐进，逐渐加深和强化。染出鱼鳞的同时，要做到整体的协调，不要特别突出某个部位。

