

附赠DVD视频教学光盘，手把手教您学国画

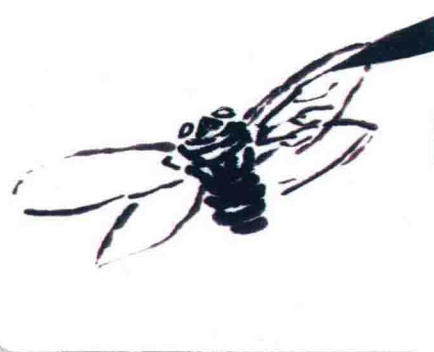
王忠富 等编著

轻松掌握原作精髓

观赏精美画作品质

写意鱼虫

轻松学国画

王忠富 等编著

写意鱼虫

狂松学画

在中国画中，鱼虫属于花鸟画的范畴。鱼虫类包括的范围非常广，不仅有鱼类和昆虫，还包括蟹、虾、龟、鳖，甚至蜗牛、河蚌、青蛙和蜥蜴等其他动物。鱼虫类的动物为人们所熟悉、喜爱，也与人们日常的生活最为贴近。

本书旨在讲述如何将这些可爱小巧的动物用毛笔和颜料呈现在宣纸上。高质量的清晰图片，让每一步的用笔用色的方法都展现了出来，清晰明了，还配有详细的文字解说和贴心的提示标语，犹如耐心的老师在旁指导，将中国画的鱼虫技巧完全传授。无论是否有美术基础，都可以通过本书用笔墨将这些日常所见的鱼虫在宣纸上生动地展现出来。

图书在版编目（CIP）数据

轻松学国画——写意鱼虫/王忠富等编著.—北京：机械工业出版社，2013.9
ISBN 978-7-111-43801-4

I. ①轻… II. ①王… III. ①写意画—草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第200630号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）
策划编辑：杨 源 责任编辑：杨 源
北京汇林印务有限公司印刷
2013年11月第1版第1次印刷
260mm×380mm·10.5印张·246千字
0001—5000册
标准书号：ISBN 978-7-111-43801-4
ISBN 978-7-89405-149-3（光盘）
定价：59.00元（含DVD）

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换
电话服务 网络服务
社服务中心：（010）88361066 教材网：<http://www.cmpedu.com>
销 售 一 部：（010）68326294 机工官网：<http://www.cmpbook.com>
销 售 二 部：（010）88379649 机工官博：<http://weibo.com/cmp1952>
读者购书热线：（010）88379203 封面无防伪标均为盗版

前言

在中国画中，以鱼虫为主题的作品并不多见，大多都是以鱼虫作为花鸟画的点缀而出现。而在国画的历史中，虽然有许多擅长画鱼虫的高手，但是专攻鱼虫创作的人并不多见。虽然有雕虫小技之说，但是要将鱼虫绘制得栩栩如生，却并非一件易事。

虽然鱼虫的体积很小，但是古往今来的绘画大师们从没有因此而放弃对这块领地的探索。在他们的笔下，亭亭玉立、细嫩青涩的花苞上蜻蜓振翅欲飞；团扶如球、花簇压树的绣球花阴下天牛频频摇着触角；青翠欲滴的草叶上大刀螳螂的颜色比草叶更加碧绿透亮；蜿蜒而上的花藤上仿佛能听见蝉响亮的鸣声。小小的昆虫在他们笔下已经如此丰富多彩，更不用说那水底世界的主人——游鱼，更是姿态万千，活灵活现。无论是神仙鱼那清新脱俗的翩翩体态，还是鳙鱼那看似笨拙肥大的身躯和飘逸细长的胡须；无论是桃花流水的“肥鳊鱼”，还是身材纤纤细长轻盈的柳条鱼，画师们运用笔墨将这些鱼的动态美定格在了宣纸之上，给人以无限的遐想。

所谓以小见大，见一叶落而知天下皆秋。鱼虫虽小，但其中却蕴含着深刻无比的意境之美和无穷的乐趣。以鱼虫搭配花卉植物、瓜果草木，将其一翅一足的细微之处都刻画出来，通过这一只玲珑小巧的昆虫，便展开了中国画这满纸的情趣和意境。

参与本书编写的人员包括母春航、舒星博、付旭豪、于子博、杨春霞、张萌、高佳明、李放、郑娇娇、李江鹏、苏茵、靳哲、李阳、王忠富。

目录

前言

第1章

兰花 01

1.1 兰叶	01
起手式，基本画法	01
下垂兰叶	02
风中兰叶	02
1.2 兰花	03
全放花头	03
初放花头	03
1.3 幽兰	04

第2章

桃花 06

2.1 花头的画法	06
全放花头	06
花苞	07
2.2 叶子的画法	07
2.3 喜风	08

第3章

紫藤 11

3.1 花头的画法	11
3.2 藤和叶的画法	13
3.3 紫藤八哥	14

第4章

牡丹 18

4.1 花头的画法	18
全放花头	18
初放花头	19
花苞	19
4.2 叶子的画法	20
老叶	20
嫩叶	20
4.3 富贵平安	21

第5章

鸡冠花 24

5.1 花头的画法	24
5.2 叶子的画法	25
5.3 一枝浓艳对秋光	26

第6章

绣球花 28

6.1 花头的画法	28
6.2 叶子的画法	29
6.3 花团锦簇	30

第7章

水仙花 33

7.1 花头的画法	33
正面	33
侧面	34

7.2 叶子的画法	34
7.3 根的画法	35
7.4 清新	35

第8章

荷花 38

8.1 花头的画法	38
红荷花	38
白荷花	39
8.2 叶子的画法	40
正面	40
背面	41
嫩叶	41
8.3 映日	42

第9章

海棠花 44

9.1 花头的画法	44
全放花头	44
花苞	45
9.2 叶子的画法	45
9.3 缤纷烂漫	46

第10章

石榴花 49

10.1 花头的画法	49
全放花头	49
花苞	50
开残花头	50
10.2 石榴花开	51

第11章

牵牛花 54

11.1 花头的画法	54
全放花头	54
花苞	55
11.2 藤和叶的画法	55
11.3 朝霞	56

第12章

菊花 59

12.1 花头的画法	59
全放花头	59
初放花头	60
花苞	60
12.2 叶子的画法	61
12.3 傲霜	61

第13章

秋葵 64

13.1 花头的画法	64
全放花头	64
花苞	65
13.2 叶子的画法	65
13.3 秋光	66

鱼

“花鸟鱼虫”，鱼是写意花鸟中重要的一部分。鱼的肆意灵动自古为文人所青睐。

鱼作为一种对自由的向往，对理想生活的追求，而活跃在古人的笔下。如鱼得水，正是这种追求的真实写照。

因此，鱼在各种作品中频频出现，形态各异，画法多样。

或与花鸟结伴而行，或自成一作，成群游弋，顾盼生姿。

画鱼，不但需要细致的形态观察，也需要一种悠然的气度。

呆子鱼

第1章

呆子鱼，学名为塘鳢。体色为深褐色，鳞片细小，胸鳍大，腹鳍分离，尾柄长。体延长或较粗壮，侧扁。头平扁或侧扁。胸鳍基部不呈肌柄状。眼中等大或小，不突出于头的背面，无游离眼睑；眼上方有时有骨质嵴。口大或中等大，下颌常突出。上下颌有细牙，腭骨常无牙。身形肥胖有斑点。呆子鱼的绘制多用不同的水墨表现，画时需注意呆子鱼身体的斑纹和色调深浅的结合，画出鱼在水中自由、安逸的神韵。

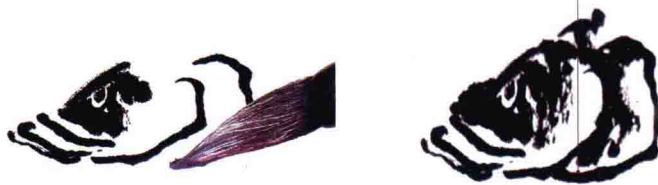
1.1 基本画法

呆子鱼又称沙塘鳢，是一种常见的鱼类。在鱼虫画中多见它的身影。呆子鱼主要采用头部重墨干画，身体湿画减淡的手法，这也是处理鱼类时比较常见的手法。呆子鱼

大部分以墨色为主，最后辅以淡彩。由于需要的画法丰富多样，因此墨与线条的控制需要格外注意。此外，鱼的形体同样需要保证姿态的灵活与生动。

此处要保证笔肚没有多余的水分，制造干燥的飞白效果。近似于皴法。

1 首先从鱼头起笔，以笔蘸浓墨，运用中锋勾画鱼的眼睛，再以侧峰点画出鱼头的形状，表现出鱼头的体积。

此部分主要以笔尖蘸墨，细致地进行刻画。同时应在此时就照顾到全图布局。

2 画出腮，同样运用中锋起笔，浓墨勾勒。

3 完成鱼头鱼鳃的形状勾画后，以干墨点画，运用小笔触进行润色填充，塑造鱼鳞的质感。

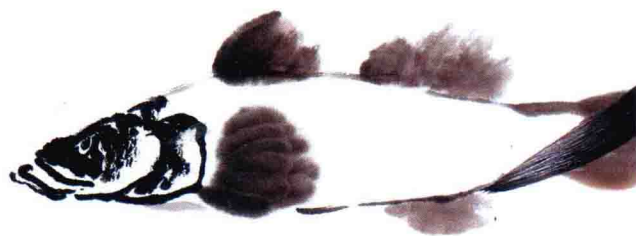
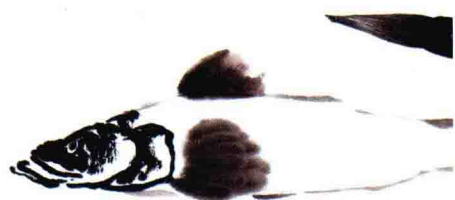
4 用中号笔蘸墨调清水渲染鱼的腮鳍部分，并勾勒身体轮廓。勾勒轮廓时注意控制水分的适中。

5 继续用淡墨，以笔肚点画鱼尾。

6 以侧峰点画背鳍，突出鱼鳍的质感。收笔藏锋，带出笔肚的水分。

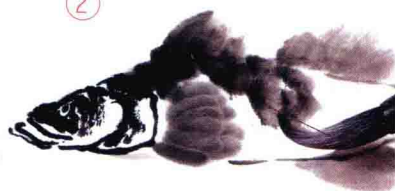
7 画出腹鳍和尾鳍，完成鱼身的外部刻画。以稍浓的墨将轮廓勾勒得更加清晰。

①

②

9 大致铺完鱼身，从头至尾笔墨需越来越淡，注意笔触的大小变化，以模拟鱼鳞的形态。

落笔时以侧峰摆笔，同时需按压笔肚，使墨色有浓淡变化，出现晕染效果。

10 趁墨未干时，用重墨点画鱼身上的斑点，丰富呆子鱼的形态。

最好不要立刻在刚完成铺色的地方点画。笔中的水也不可过多，以免过度晕染。

8 蘸墨，继续以侧峰填充鱼身，表现出鱼鳞的质感。

在鱼鳍未干时以浓破淡，勾勒鱼鳍的纹路，点出斑点。

11 用浓墨勾勒细节，中锋运笔勾画鱼鳍的纹理，表现鱼鳍的质感，使鱼的整体形象更为生动。

12 继续深入，控制大体布局，添加细节，一条呆子鱼就基本宣告完成了。

完成!

1.2 呆子游图

本幅作品笔墨变化丰富，技法多样。干湿变化多。鱼头主要采用干画法，多飞白。鱼身则为湿画法，多晕

染，点墨。配以墨线勾画水草，整幅作品线面结合，富有趣意。

墨色部分不宜太死，需要留出飞白。保证通透生动。

①

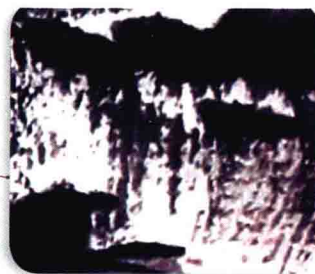
②

1 从画面最主体的鱼头起笔，确定构图。鱼头用中锋勾勒，点画，笔少水，是全图最重的部分。

2 刻画鱼的腮和腮鳍，在勾出轮廓后，在鱼背处用重墨画出鱼鳞的质感。

鱼尾以少水淡墨勾画，然后以侧峰铺色。保持整条鱼从头至尾墨色自然减淡、一气呵成的效果。

3 继续向鱼尾方向用中锋勾勒鱼身。

4 调整细节。中途可以不用或少蘸墨，以便形成自然的墨色变化。以淡墨中锋勾画鱼尾，注意鱼尾向一侧摆动，着重体现出鱼尾形态的转折，让主体鱼的形态更加自然生动。

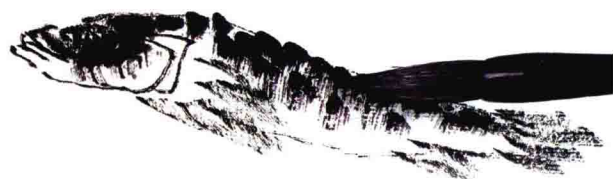
5 在下方画第二条游鱼，同样从鱼头起笔，中锋运笔勾勒鱼头，侧锋枯笔擦画鱼鳃鳍，注意其与第一条鱼形态与游向的变化。

6 用较干的淡墨，中锋勾勒第二条鱼的轮廓。确定与第一条鱼的虚实变化。

7 淡墨枯笔画出鱼尾，落笔出锋铺，并铺设背部的鱼鳞。比起第一条鱼，此时的墨应相对干、浅。

8 调淡墨，用湿笔渲染背鳍，再以浓墨中锋勾画鱼鳍纹理。应在先前浓墨下笔后不久进行。

9 渲染鱼鳃盖、鱼身，以及腮鳍和腹鳍，在此基础上浓墨点画鱼身斑点。

10 以相同的手法绘制第三条游鱼，绘画时，令其朝向前两条鱼，形成聚散之势，与另两条鱼相呼应。

11 开始刻画水草。中锋运笔，用淡墨粗勾，笔身水分较多。

12 用不断抬笔、顿笔的方式营造水草在水中的飘动效果。注意顿笔的时间，以控制水分。

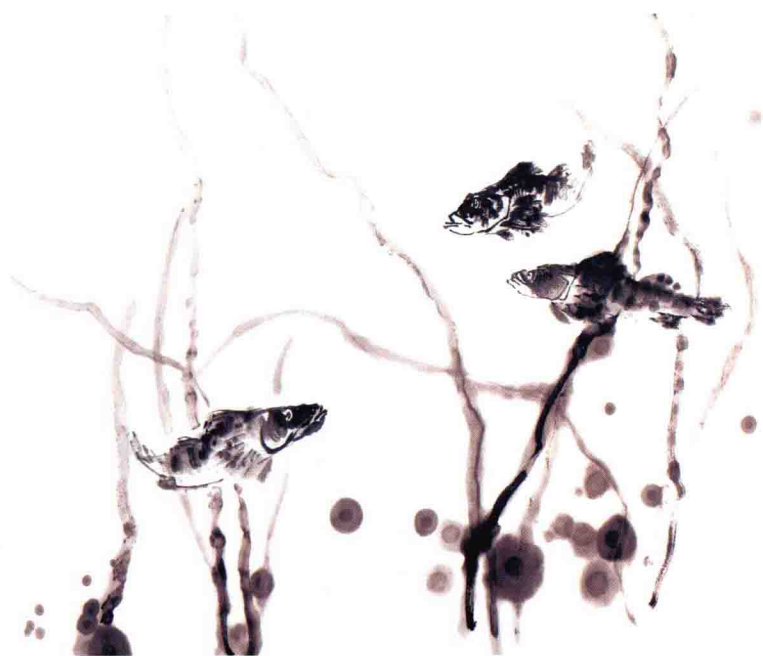
13 从下往上完成水草的形态刻画。

14 用不同的墨色完成水草的刻画，以表现浓淡虚实的关系，意在突出画面的层次效果。

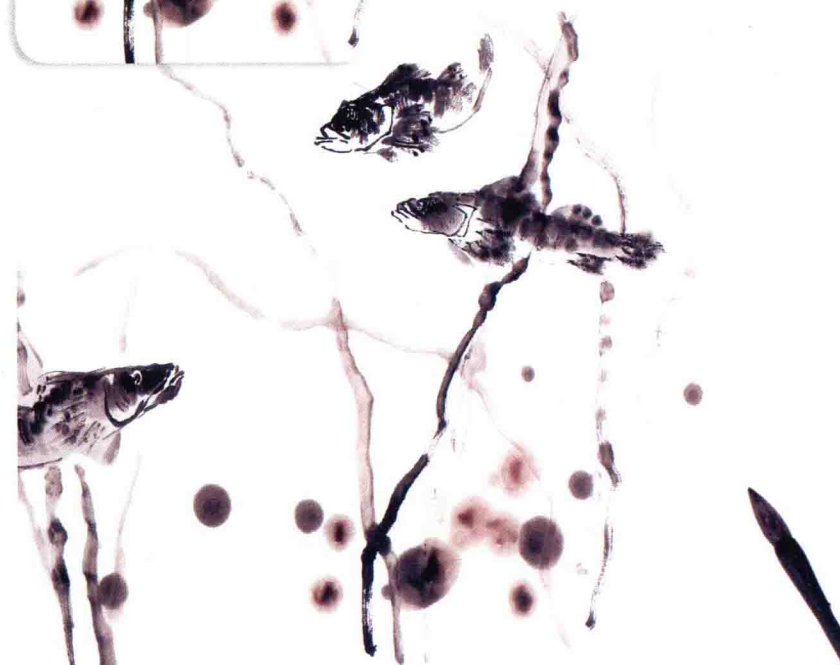
15 在水草之间自由地点画一些大小不一的墨点，表现水泡效果，增加画面的丰富感。

17 调整全局，继续点画气泡，且再添画少量水草，完善画面的构成。

点画时蘸大量水，笔尖留墨，以笔尖轻触纸面，快速拿开。切忌长时间停留。此时可开始加入少量赭色。

16 用墨色和赭色交替点染画面。注意墨点的疏密布局。

鱼尾以少水淡墨勾画，然后以侧锋铺色。保持整条鱼从头至尾墨色自然减淡、一气呵成的效果。

18 用小号笔蘸赭石调和少量淡墨，中锋用笔，点染鱼嘴内部。用相同的颜色染鱼身。保持笔肚水分的充足，以保证从鱼头至鱼尾色墨浓淡的变化。

19 继续完成剩下两条鱼的颜色渲染。注意3条鱼之间赭色的区别，第三条鱼为最淡，尾部接近墨色。

呆子游圖 歲暮已夏 吳昌碩寫于京華

鳊鱼

第2章

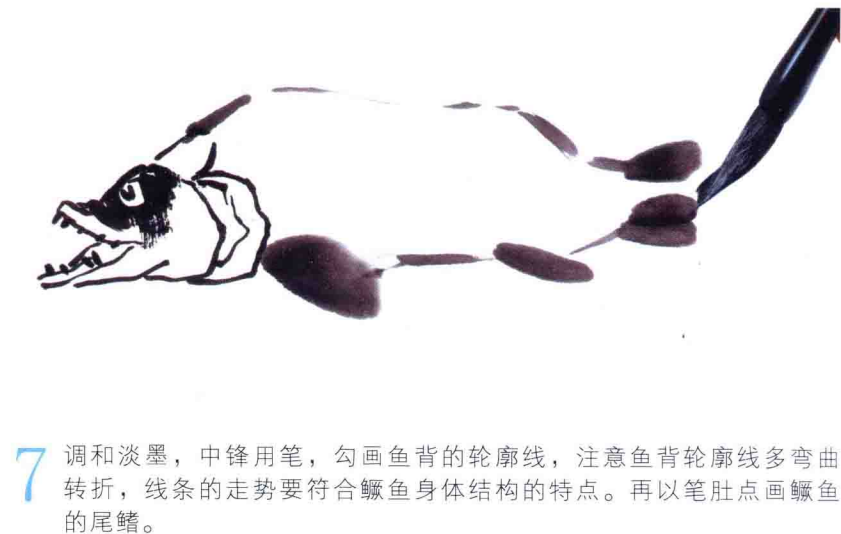
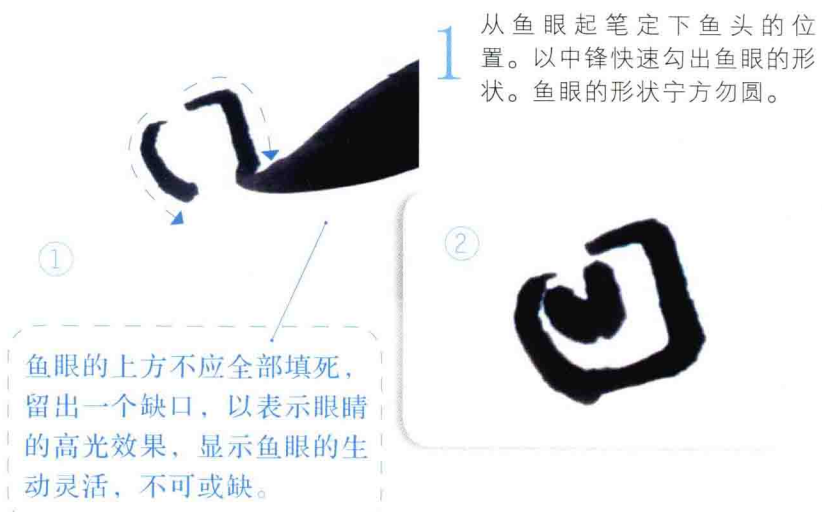
鳊鱼与黄河鲤鱼、松江鳊鱼和兴凯湖大白鱼齐名，被誉为『中国』四大淡水名鱼。鳊鱼体肥肉厚，背部隆起。尖头，口裂大，略呈倾斜状，下颌向前突出，上颌骨延伸至眼的后边缘。在上下颌骨和口盖骨上均长有大小不等的锋利齿。前鳃盖骨后边缘呈锯齿状。鳊鱼的鳞圆而细小，体色为棕黄色，分布有许多不规则的斑块。通常嘴端穿过眼部至背鳍的前下方，有一棕黑色或红褐色的条纹。背鳍发达，前部为硬刺，后部高大且圆。胸鳍、臀鳍和尾鳍均呈圆形。

2.1 基本画法

绘制鳊鱼要先从头部开始，侧锋用笔，注意笔墨的虚实，起笔重，收笔虚。用浓墨在身上点出形态、大小不一的斑点，然后画出鱼肚，而后勾出背上的刺，顺势画出鱼

鳍和尾巴。要合理掌握不同浓淡水墨的表现，体现出鳊鱼的结构、体积及层次感。最后用重墨为鱼点睛。

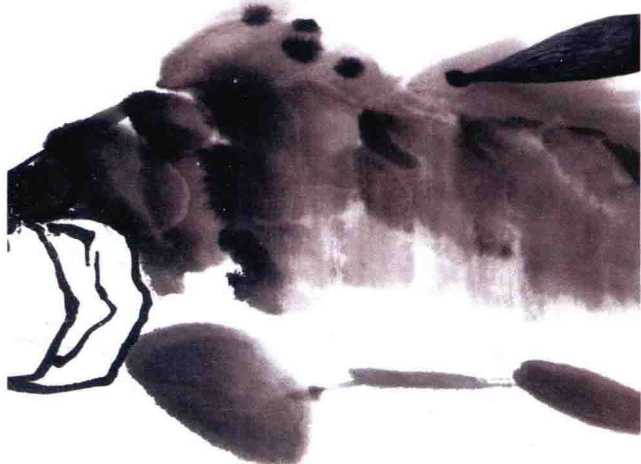
在旧墨未干时，用笔尖蘸墨点染，加强鱼鳞的墨色变化。

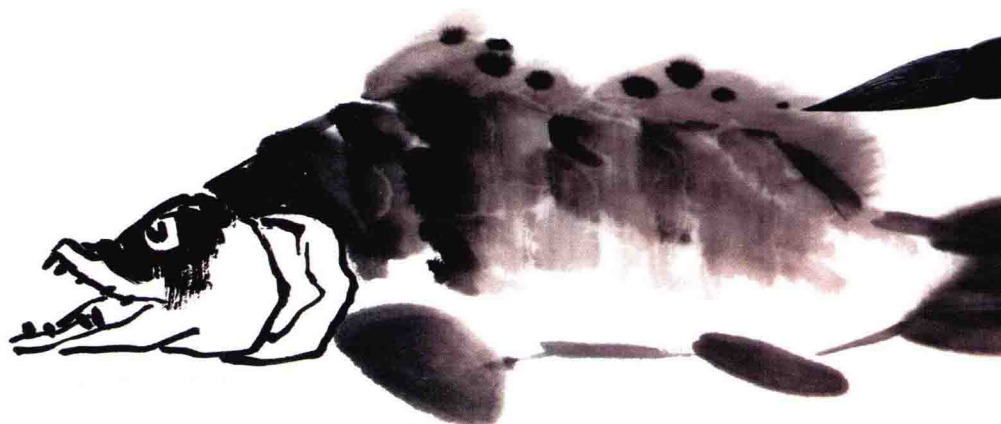
画背鳍时侧锋行笔，笔末留峰，显示出背鳍的形态与质感。

8 用笔调淡墨，笔尖蘸浓墨，侧锋点垛鱼鳞，落笔留锋，且由鱼头至鱼尾墨色应越来越淡，突出鱼身的层次。

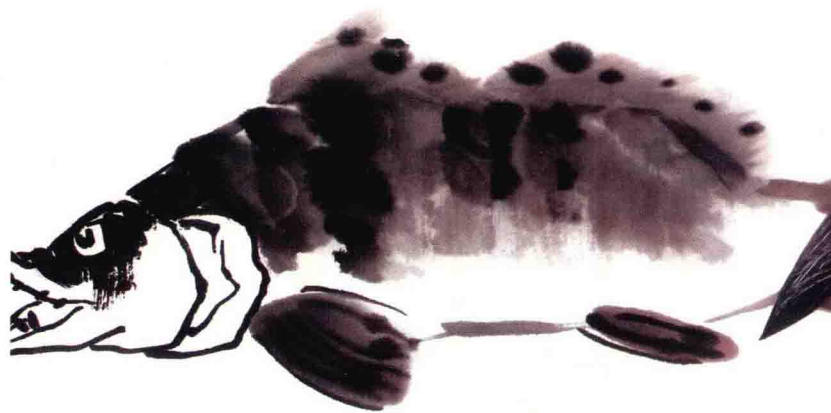

9 用湿润的淡墨画出背鳍，并渲染鱼鳞，制造柔和的大体效果。

10 在墨半干后，以浓破淡，点画鱼鳍上的斑点。

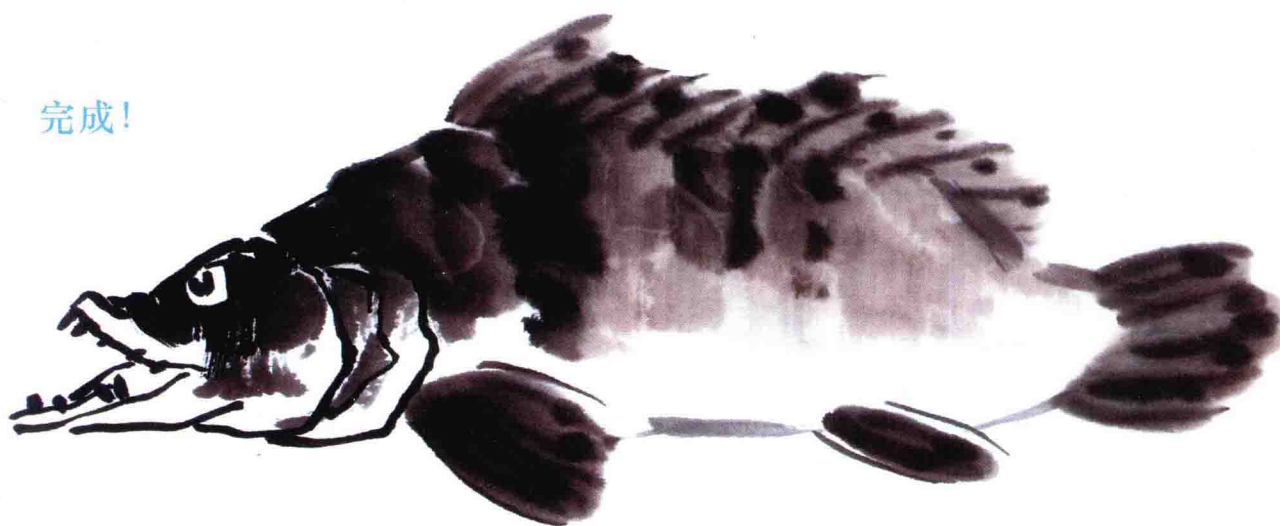
11 用浓墨继续点画鳊鱼身上的斑点与纹路。斑点疏密变化的描绘需要控制笔尖下笔的力度。

12 以浓墨刻画鱼鳍细节。

先在鱼鳍下部点上斑点，再用中锋勾出鱼鳍的纹路，与斑点相连。在鱼鳍半干的时候以破法点画，可产生晕染的效果。

完成!

13 以淡墨染画鱼鳃盖，注意留白，一条鳊鱼就宣告完成了。

2.2 桃花流水鱼虾图

作为一幅比较复杂的鱼虾组合，此图依然以墨色为主，配合少量的胭脂色。主要注重墨色浓淡的变化。运用

了较多的湿画法与晕染，配合了少量的浓墨勾勒。

①

②

1 用浓墨中锋行笔勾画鱼的眼眶和眼睛，以侧锋点画鱼头，点画笔枯一些，留飞白，表现出鱼鳞的质感。

3 用中锋、浓墨快速勾勒出鱼嘴。用笔尖停留的时间来控制线条的顿挫。

5 用淡墨、枯笔点出腮鳍，营造飞白效果。

挑出鱼鳍时需要注意，要用淡墨，笔尖要干燥，而笔肚要有少量水。

6 用枯墨继续勾出鱼身的轮廓。注意腹部轮廓线与鱼鳍之间的前后遮挡关系。

2 以浓墨勾出鱼嘴的大致位置，鳃鱼的嘴应夸张处理。

4 用淡墨中锋点画出鱼齿，注意鱼齿之间的疏密，同时要表现出鱼齿的尖利。继续以淡墨勾画出完整的鱼鳃盖的形态，且根据鱼头的位置，勾画鱼背轮廓线。勾画轮廓线时可中间断开，以追求写意之感。

7 调和淡墨，笔尖轻蘸浓墨，点出背部的鱼鳞。

8 以浓墨将鱼身上的鱼鳞点画完整，注意留出鱼的肚白，再以浓墨侧锋点画鳊鱼的背鳍。

9 继续画出后部的背部鱼鳍，注意体现鱼身的透视关系，由鱼头至鱼尾鳞片范围将越来越小。

10 用浓墨点染鱼鳃盖，让鱼身色调更为完整，并用干墨点出鳊鱼身上及鱼鳍上的斑点。稍作调整，鳊鱼主体就基本完成了。

11 在鳊鱼下侧画一只游虾，由虾头开始运笔。调和淡墨，笔尖轻蘸浓墨，侧锋点画虾头，将整个笔头按在纸上，以取得墨色渐变的效果。

12 继续用淡墨画出虾身，中锋与侧锋交替使用。墨的浓度不能超过身旁的鳊鱼。

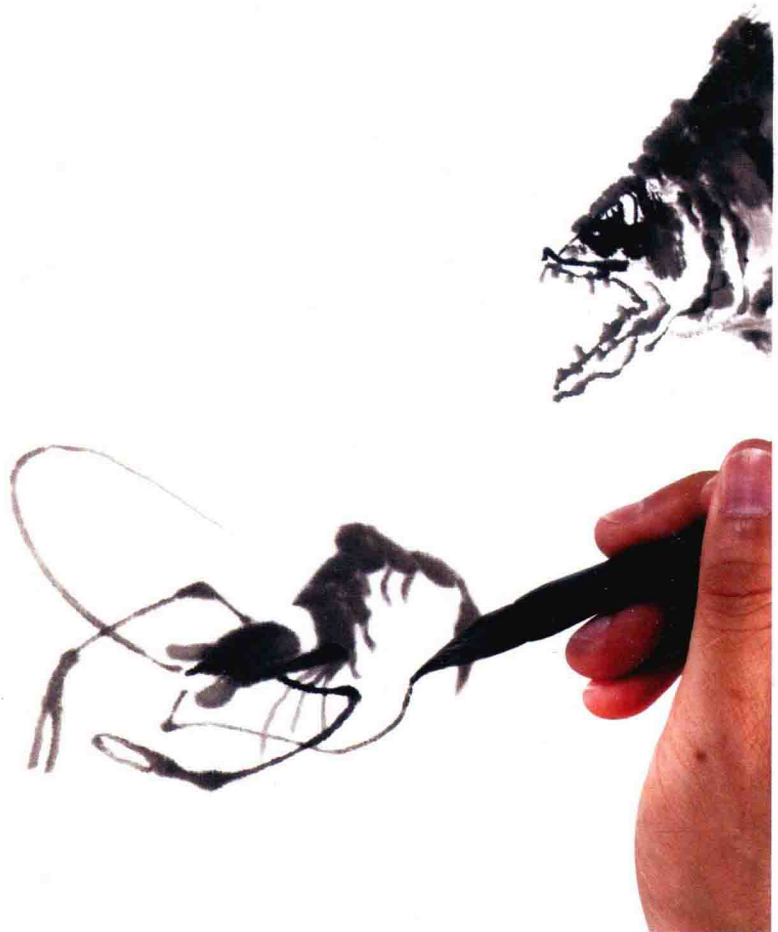
在旧墨半干时，用笔尖小心勾画细节，笔尖的水分大小要适中。

13 继续以淡墨中锋运笔提点虾的细节。

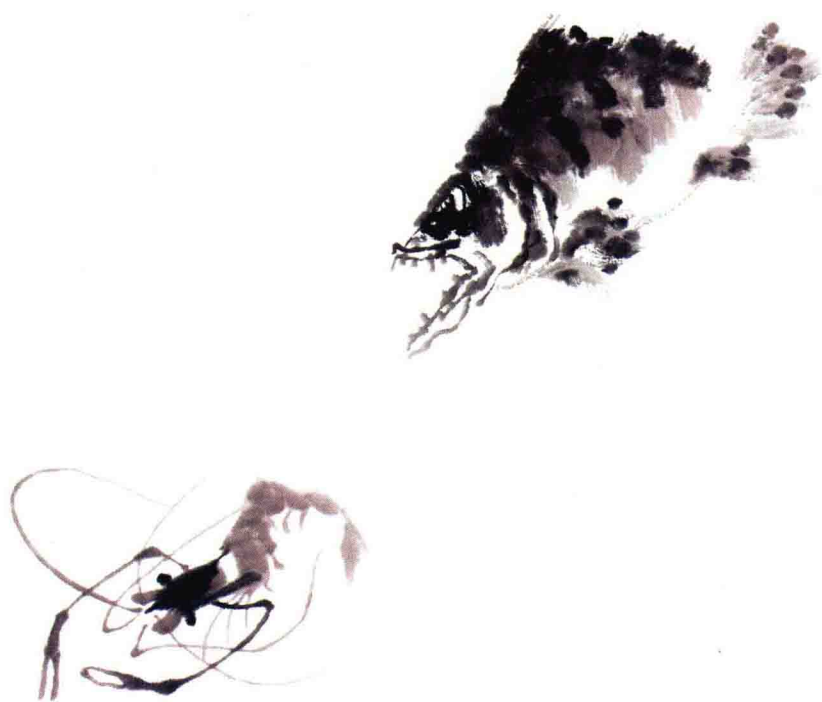
14 用中锋快速运笔勾出虾钳。靠前的虾钳较靠后的色调稍浓，以浓墨色调区分前后空间的层次。

15 用淡墨，中锋行笔一气挑出虾须。藏锋起笔，露锋收笔，中途不加停顿。

16 等待墨色稍干时，可以根据画面整体进行调整，添加鳃鱼的相关细节。

17 用浓墨点画出虾的虾肠和虾睛，以完善虾的身体结构。

18 以较浓的色调画出第二只游虾，虾与虾之间也要用墨色的浓淡虚实来凸显空间位置关系。