

自通 无师

(第2版)

学工笔

鱼

邵树文 编著

浅显易懂的讲解示例，
零基础读者一样学得会！

颠覆你对工笔画难以上手的刻板印象！

范例超实用+步骤超细致

即使第一次尝试也能让你

举一反三 轻松学会

赠 送 10 幅 原大版 工笔线描稿
以及 超过 420 分钟的
高清教学视频

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

DVD

自通
无师

(第2版)

学 工 笔

鱼

邵树文 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

无师自通学工笔. 鱼 / 邵树文编著. — 2版. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 6
ISBN 978-7-115-45316-7

I. ①无… II. ①邵… III. ①鱼—工笔画—草虫画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第060799号

内 容 提 要

工笔画又称为“细笔画”，是中国画技法类别之一，是以精湛细腻的技巧描绘景物的中国画表现方式。工笔画从传统走向当代社会，出现了前所未有的新繁荣，现在越来越受到大家的喜爱。

本书是一本主讲鱼的工笔画技法书，本书主要针对零基础的读者，由浅入深地讲解：首先，详细地介绍了工笔画的基本工具（笔、纸、墨、颜料）和基本技法，尤其是线条的运用；其次，对鱼的结构做了详细的解析；接着，分别对鲤鱼、金鱼、鳊鱼、金龙鱼这4种鱼的绘制方法做了步骤精湛详细的讲解，并配有详细清晰的图例示范。本书通俗易懂，可以帮助初学者掌握最基本的工具和技法，读者参照本书即可独立绘制出一幅完整的工笔画。

本书适合作为工笔画爱好者的自学教材及各大院校艺术相关专业学生的参考用书。

-
- ◆ 编 著 邵树文
责任编辑 董雪南
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 7 2017年6月第2版
字数: 168千字 2017年6月北京第1次印刷
-

定价: 69.80元(附光盘)

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

目录

第一章 基本工具介绍 4

- 1.1 笔 5
- 1.2 纸 6
- 1.3 墨 8
- 1.4 颜料 9

第二章 基本技法介绍 11

- 2.1 用线技法 12
- 2.2 渲染技法 15

第三章 结构解析 19

- 3.1 鱼各部位名称 20
- 3.2 常见的鱼配景 21
- 3.3 鱼的种类和动态 23

第四章 鲤鱼 25

- 4.1 红鲤鱼 26

4.2 黑鲤鱼 31

4.3 锦鲤鱼 36

4.4 创作 41

第五章 金鱼 52

5.1 金鱼 53

5.2 创作一 59

5.3 创作二 69

第六章 鳊鱼 78

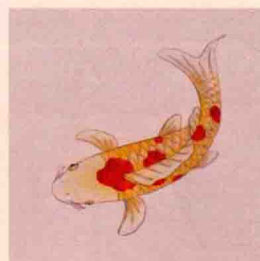
6.1 鳊鱼 79

6.2 创作 85

第七章 金龙鱼 95

7.1 金龙鱼 96

7.2 创作 103

第一章

基本工具介绍

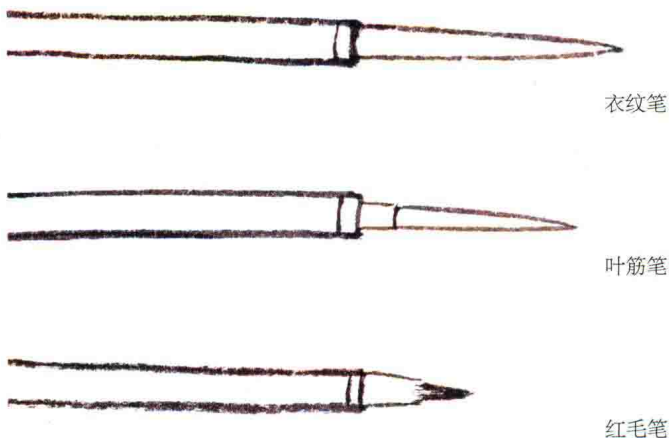
笔 / 纸 / 墨 / 颜料

1.1 笔

工笔画用笔分为勾线笔和染色笔两种不同的类型。

1.1.1 勾线笔

勾线笔用于中锋勾勒细而匀的线条，一般选用狼毫类细而尖的笔。常见的勾线笔有衣纹笔、叶筋笔（常用来勾花鸟画叶筋）、红毛笔等，需依画面的需要来选择。

衣纹笔

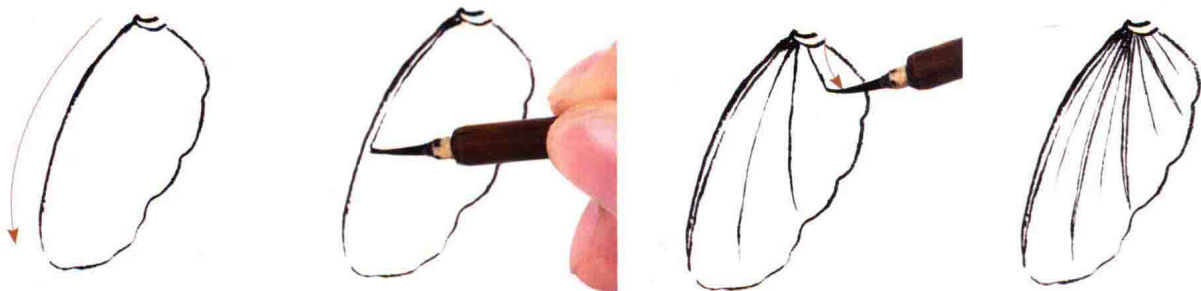
叶筋笔

红毛笔

执笔方法

勾线笔特性

(1)勾线笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强。

(2)不同运笔变化，呈现出的线条也有不同的动态美感。

(3)勾勒轮廓，工整不毛糙，呈“如锥画沙”般遒劲有力的线条。

这里先了解勾线笔的特性，后面将详细介绍线条的画法。

知识拓展

毛笔的使用方法

使用毛笔前，应用温水慢慢地将其充分泡开，用后再用水洗净，放入笔帘或挂在笔架上。不能在水中长时间地浸泡，以免失去笔的弹性，缩短毛笔使用的寿命。勾线狼毫笔富有韧性，但若没有正确地使用和保管，它的特性也会减弱，画出的作品也会大打折扣。

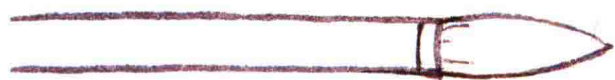
1.1.2 染色笔

染色笔多用大、中、小白云以及其他软毫毛笔。白云笔外层是羊毫，中间部分是硬而挺的狼毫，既能含水分又有弹性，是理想的染色笔（染色笔可以多配几支，如白色、冷色、暖色、暗色等，最好都有相对应的笔）。

知识拓展

着色笔

着水笔

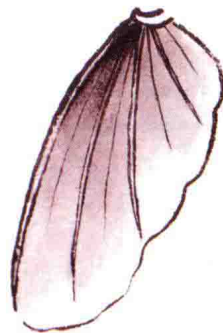
染色笔特性

着色笔染色

着水笔接染

(1)先压下着色笔，沿线稿染色。

(2)快速用中指将着水笔压下来，用中指将着色笔抬上去，用清水均匀地染。

(3)反复转换着色笔和着水笔，直至满意为止。下一章，将详细讲解染色的方法。

知识拓展

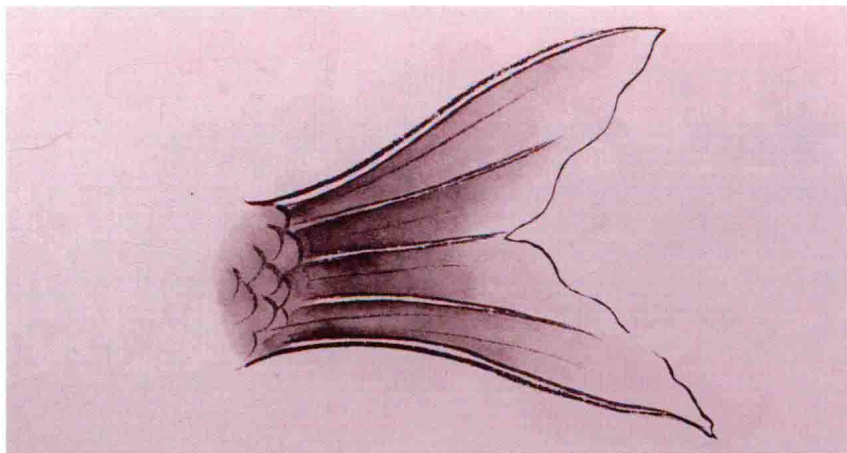
如何选用染色笔

狼毫笔富有韧性，爽利便捷，易于把握，适合做染色笔。染色笔不像勾线笔那么讲究，几乎所有毛笔都可以做着色之用，只是根据所绘物象要求有大小之别。染色笔用笔没有复杂的笔法要求，可勾细平整，可略见笔触，根据对象特征形貌采取不同的用笔。

1.2 纸

1.2.1 熟宣

熟宣纸的质地薄而棉料均匀，其特点是湿涨而干缩。区别生宣纸和熟宣纸的方法就是看其是否渗水。熟宣纸当中也有薄有厚，一般来说薄者适合画淡彩，厚者适合画重彩；其中，蝉翼宣最薄，冰雪宣最厚。

1.2.2 熟宣的特性

熟宣在加工时用明矾等涂过，所以纸质比其他国画用纸硬。其特点是吸水能力较弱或不渗水，使得用墨和用色不易洇散，所以熟宣宜用于绘制工笔画。

知识拓展

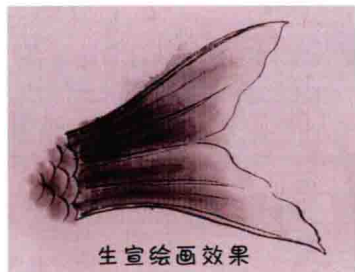
纸张

工笔画用纸除了熟宣之外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣和毛边纸等，都可以作为练习用的画材。初学着色，多采用熟宣，质地良好的纸张不易起毛，吃色性好，适于多次渲染，绘制效果易得细腻温润之美。

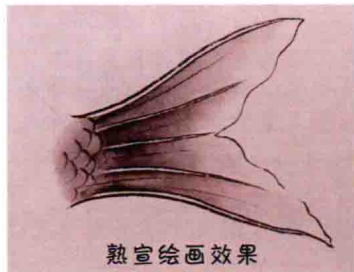
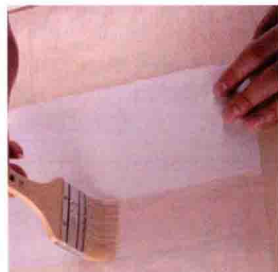
知识拓展

如何将生宣变成熟宣？

读者也可以在家里试着做一做。用明矾一份，骨胶两份，分别砸碎研磨用热水融化，然后调和在一起，如胶矾质地不纯净，可用细布过滤一下。使用前可用手指头蘸胶矾水尝一下，略有酸涩之感即可，如果涩得蜇舌头，就是太浓了，要加水再调。调好后，用大排笔蘸胶矾水将生宣或生绢刷匀晾干即可。

生宣绘画效果

熟宣绘画效果

1.2.3 绢

绢是纯丝织制品，古代绘画常用绢。熟绢的特点是墨色干后色度变化不大，可以表现墨色厚重和淋漓的效果。其材质表面非常光滑、耐染，透明度极好，画面纹理美观，是古今绘制工笔画作的主要载体。但是绢遇水容易起皱，初学者在使用上须慎重。

1.2.4 画前裱纸

因熟宣纸或熟绢不易改动，所以画工笔画一般先在图纸上画好素描稿，稿本的比例和完成稿的比例大小一致。然后把稿本印到熟宣或绢上，再将宣纸或绢裱到画板或画框上。接着，再用勾线笔勾勒，然后随类赋色，层层渲染，从而达到形神兼备的效果。

裱画方法：将画稿喷湿，等纸完全涨开后，趁湿把画纸的四周反面涂上1~2厘米的浆糊粘牢，干后就可以作画了（熟绢也可以绷在画框上）。

因熟宣或绢一般都很薄呈半透明状，所以在下面衬一张白纸，作画时才能更容易看清画面效果。

(1)找一张比白描稿大一圈的生宣纸来做衬纸。因熟宣纸呈半透明状，衬白纸作画更容易看清画面效果。

(2)用大号羊毛刷蘸清水按照一定的顺序把画稿刷湿，用力要均匀，不要形成太多褶皱。

(3)裁出4条比白描稿两边多出一截的水胶带，在生宣纸比白描稿多出一圈贴好水胶带。

(4)贴胶带纸时注意要等纸涨开之后，4边重叠在一起，等白描稿完全干后就可以开始上色了。

1.3 墨

1.3.1 墨分五色

中国画墨色通常分为焦、浓、重、淡、清几个不同的层次，白描勾线时，要根据所描绘物象颜色的明度，调出不同深浅的墨色。工笔画设色时，通常也先渲染墨色来表现画面的黑白灰关系。

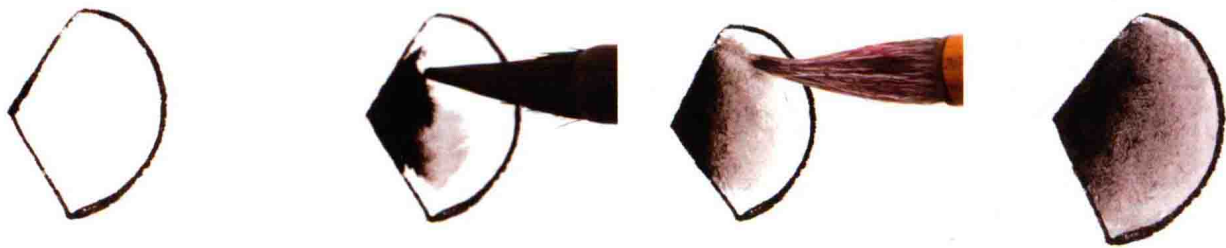
知识拓展

墨色

水墨工笔画通过虚实、动静、聚散、黑白等阴阳相生相克的关系，表达出色彩斑斓的画面所体现的意味，这是独一无二的。单用墨作画，实际并不止于这5个色阶。对于用墨方法，虽说5种但主要讲究一个“活”字，只要能做到“活”，经时间的推移，可自己创造用墨方法，而不仅限于这5种。

1.3.2 墨色的过渡

墨色每一次被清水稀释，都会呈现一个新的色阶，由此逐步过渡，将物体的体积感和物体的真实感表现在画面上。古人说墨色变化多，有“如兼五彩”的艺术效果。

(1)首先用浓墨勾勒鱼鳞的轮廓线，用色不宜过重，更不宜过淡。

(2)蘸重墨，沿轮廓线染色，墨的范围不宜过大，以免造成墨色层次不明显。

(3)用着清水的笔，均匀地接染，直至鱼鳞的边缘。

(4)用着水笔一层层染，要薄而匀，以使呈现出的墨色变化多样。

知识拓展

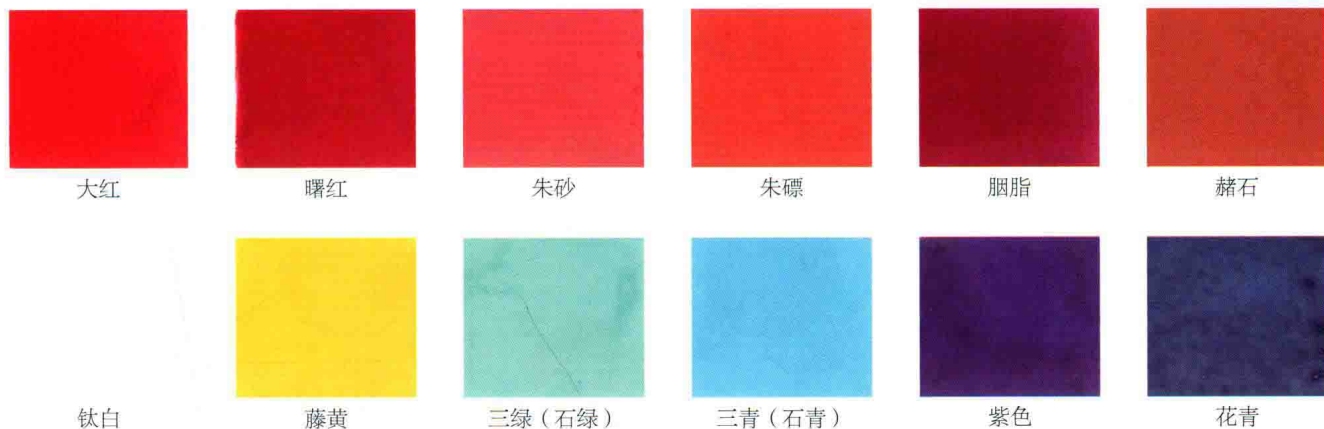
墨与墨锭

国画的墨除了有“黑”的颜色属性外，它还有极其高深的学问和艺术效果。“墨锭”从其本身的性质来看，不但是黑色，其中尚有许多微妙的色彩的倾向。好的墨锭所磨出来的墨色是那样晶莹、透彻、光亮，但它又含蓄、内蕴。“墨分五色”“墨有六彩”，历代画家通过艺术实践，创造出许多墨法，使墨色变化更为丰富多彩。

1.4 颜料

1.4.1 常用的国画颜料

国画常使用的颜料有植物颜料（水色）和天然矿物质颜料（石色）。植物颜料（水色）有花青、胭脂、藤黄等，矿物质颜料（石色）有赭石、朱砂、石青、石绿等，这些统称为中国画颜料。

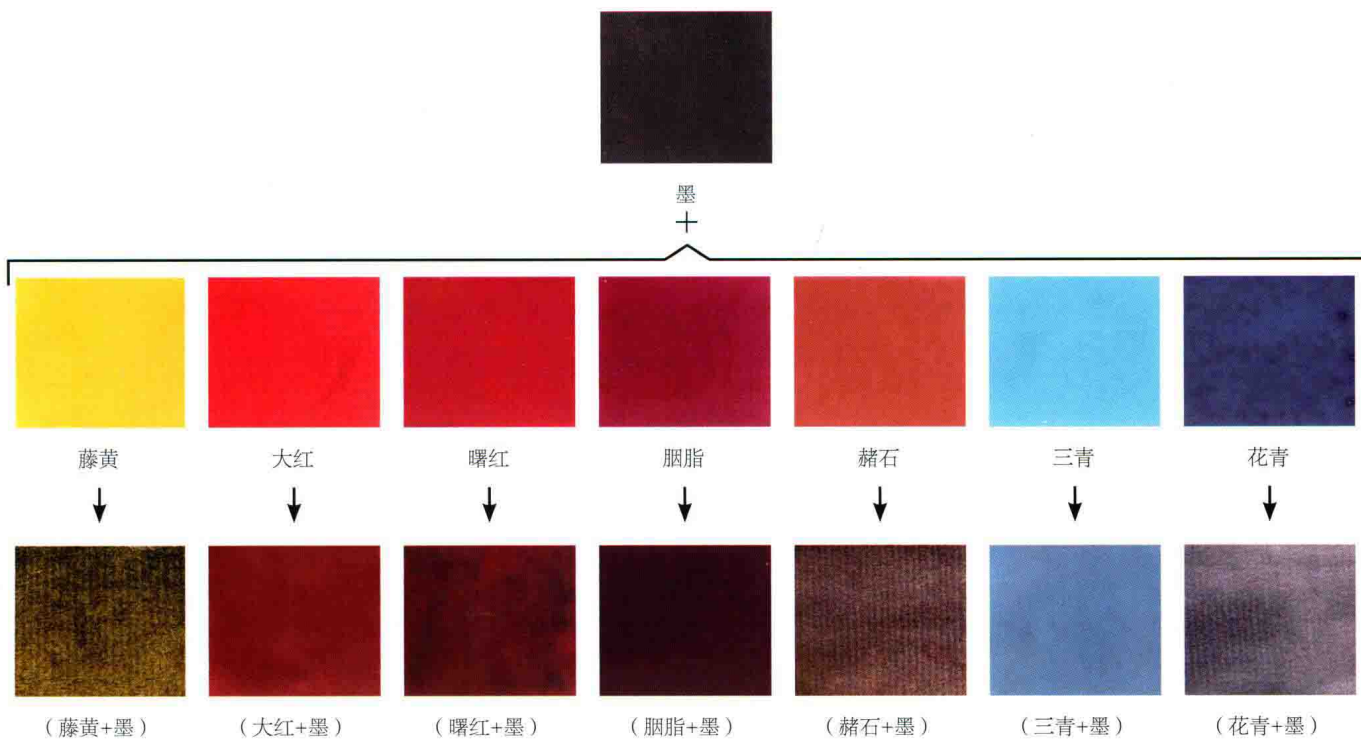
知识拓展

国画颜料的特性

水色（植物颜料）是透明色，可以相互调和使用，没有覆盖力，色质不稳定，容易褪色。石色（矿物质颜料）是不透明色，相互不能调和，覆盖力强，色质稳定，不易褪色。

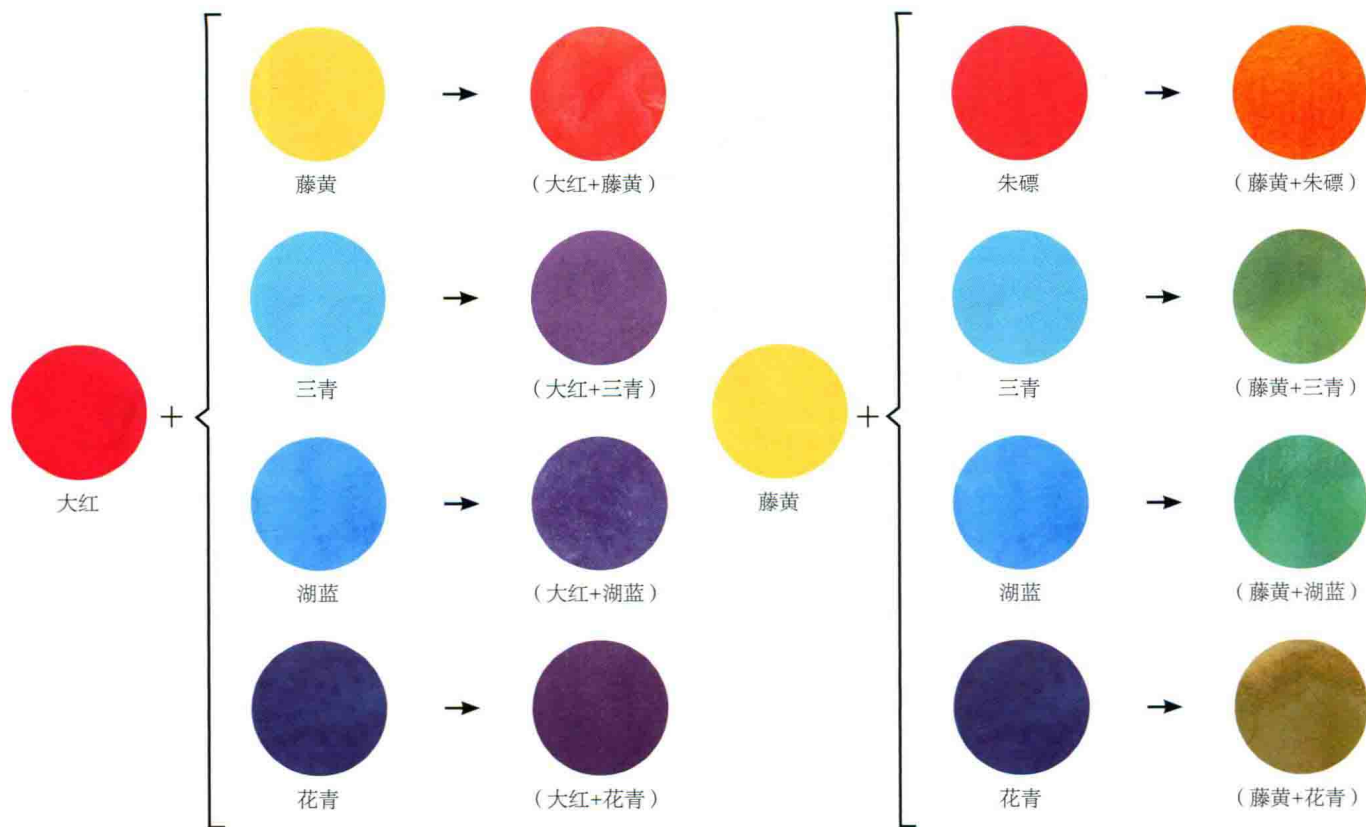
1.4.2 色墨结合

颜色和水墨相结合，会出现新的色值和特有的韵律。这里介绍几种主要颜色，如下所示。

1.4.3 常用的混合色

有些颜色经过调和后会呈现出鲜亮的效果，而另一些颜色调和后的效果却很晦暗。国画颜料的调色规律与水彩颜料基本类似，对于有水彩画基础的国画初学者而言，掌握写意画调色规律并不难。但国画颜料也有不同于水彩颜料的特性和色彩倾向，所以建议初学者先试着在调色盘上将最基本的十余种的国画颜料两两互相混合，熟悉调色后色彩的变化再开始作画。

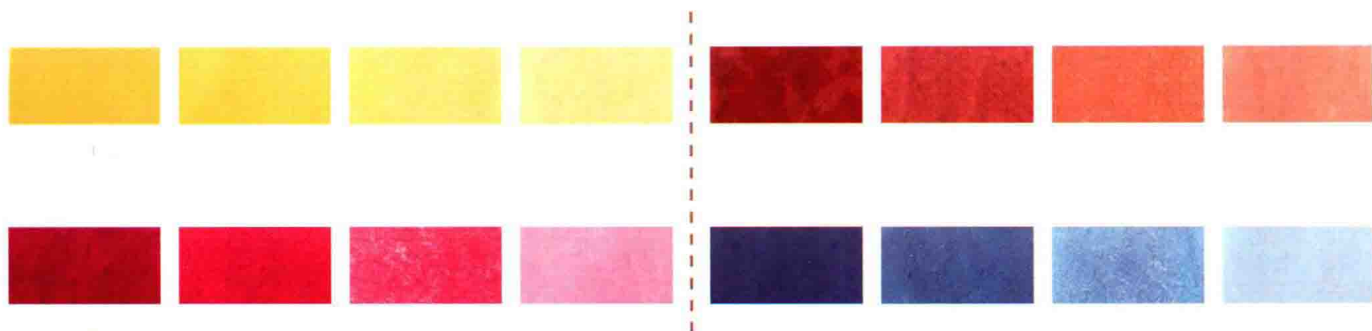
知识拓展

初学者可以这样做

混合色应当注意国画的韵味，淡雅古拙是国画的特色，颜色过于艳丽是初学者易出现的问题。颜色要有过渡，晕染的时候应尽量能体现颜色的渐变，体现画面立体感。建议初学者细心建立一个色谱，将除了基础色以外调配得到的颜色，点画记录在这个色谱上，有利于绘画中的色彩运用。

1.4.4 色的浓淡

不能直接用笔从调色盘中取颜色作画，而是要先让笔头吸收一定的水分，然后再从中蘸取足够量的颜色，并在颜色盘里将墨颜色调整均匀，调成所需的浓度。起初，笔中的水分不好掌握，可以从少量递加，直至到满意的效果为止。

第二章

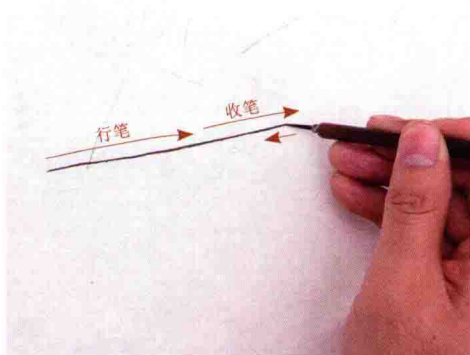
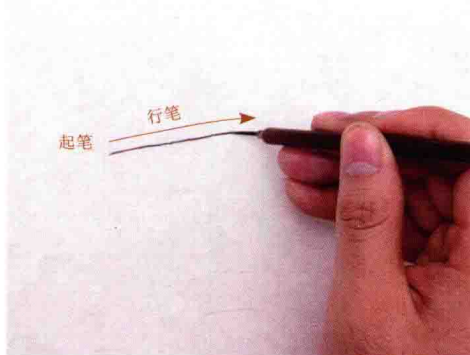
基本技法介绍

用线技法 / 渲染技法

2.1 用线技法

线条是工笔画的基础，绘画初学者通过对线条的起、行、收的练习，可以掌握线条运行的基本规律，在此基础上再进行各种线条变化的练习，熟悉不同笔毫硬度的特性和用笔的不同角度的变化规律，准确把握指、腕、肘的运行方向和力度，灵活运用各种顿挫、转折、提按。线条变化丰富，要求多样，重点要掌握中锋运笔，这样才能画出挺健流畅的线条。

2.1.1 基本方法

知识拓展

工笔画与书法的关系
工笔线条的笔法源于书法。每一条线的笔法上都有起笔、行笔和收笔三个过程，对起笔、行笔和收笔的要求即欲右先左，欲左先右，欲上先下，欲下先上，逆入平出，以使线条含蓄而劲力内敛。

2.1.2 线条的表现力

1. 浓淡

色彩深重者在工笔中可用浓墨线条表现，色彩浅淡者则多用淡墨线条表现。例如，鱼的外部轮廓线，宜用浓墨线条勾勒，而身体的鱼鳞部分则宜用淡墨线条来表现。

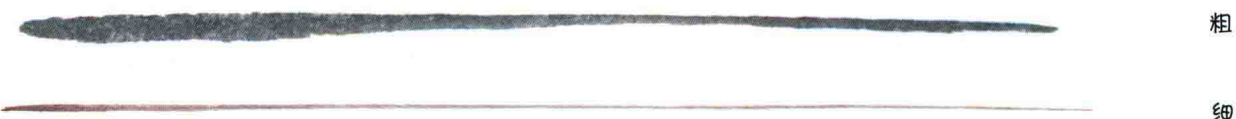
2. 干湿

质地柔软者，多用“湿”的线条表现。例如，画鱼的鱼鳞，多用“湿”的线条；画鱼鳍，为表现其坚硬，则多用“干”的线条表现。

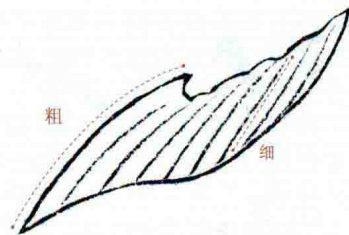
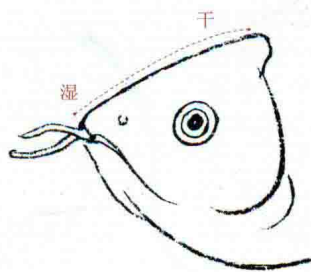
3. 粗细

一个物体用近粗远细的线条来表现；或者背光的部分宜用重墨粗线，而受光的亮部则用略淡的细墨线来表现，在形象简单的画面中，尤其要注意表现其明暗的浓淡深浅变化，而且要注意整体统一。

4.线条的应用

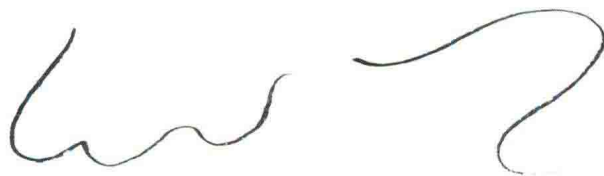
线条的表现力多种多样，没有局限性。下图为初学者示例，同样的线条，少许变化就可以使物象生动自然。待掌握了解后，便可自如运用线条，丰富画面的效果，增强表现力。

2.1.1.3 常用的线描技法

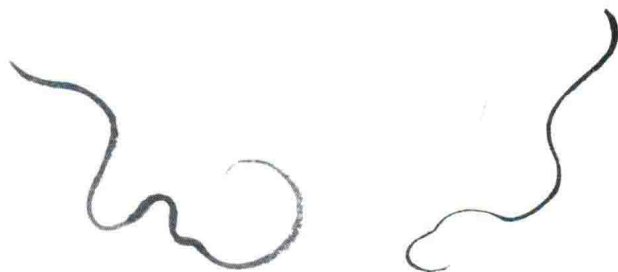
1.曲线

线描中最具代表性的是游丝描类，压力均匀，粗细无变化。此类描法适于勾勒物象外轮廓，如花瓣、叶等一些流畅性较好的轮廓，线条墨色秀润简劲，细劲平直，根据不同的质感则使用不同的表现手法，体现外柔内刚的特征。

游丝描

其线条用尖圆匀齐之中锋笔尖画出，有收有起，流畅自如，显得细密绵长，富有流动性。这是一种平滑、圆润、流畅、舒展的描法。

行云流水描

此描法中锋运笔，笔法如行云流水，活跃飞动，有起有倒。

柳叶描

这种描法所画线条形状如柳叶，轻盈灵动，婀娜多姿，使画面出现一种清新、灵动、轻盈的美感。

竹叶描

用笔起伏顿挫明显，线条粗细变化较大，很像随风飘动的竹叶，飘逸活泼。竹叶、柳叶、芦叶这三种叶子从外形上看都很相似，只有依靠描绘时手腕下笔的轻重、刚柔和长短等变化来加以区分。

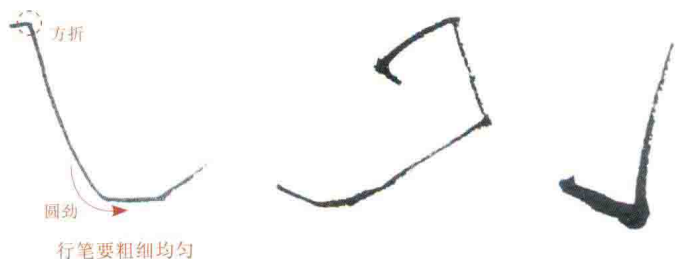

钉头鼠尾描

钉头鼠尾描，落笔处如铁钉之头，线条呈钉头状，行笔收笔，一气拖长，如鼠之尾，所谓头秃尾尖，头重尾轻。采用中锋劲利的笔法，线形前肥后锐，形同钉头鼠尾。适合表现瓣或叶转折处。

2. 折线

此描类特点是压力不均匀，运笔时提时顿，产生忽粗忽细的效果，适合表现枯干、枯叶等一些粗糙质地的物体。

铁线描

此描法用中锋圆劲之笔描写，丝毫不见柔弱之迹，其起笔转折时稍微有回顿方折之意，如将铁丝环弯，圆匀中略显有刻画之痕迹。适合表现枯干。

橄榄描

此描法用笔起迄极轻，头尾尖细，中间沉着粗重，所画线条如橄榄果实，故而有橄榄描之名。此描法用颤笔画出，用笔最忌两头有力而中间虚弱。

战笔描

战笔描，此描法用笔要留而不滑，停而不滞。笔法简细流利，线条呈现出曲折战颤之感。

柴笔描

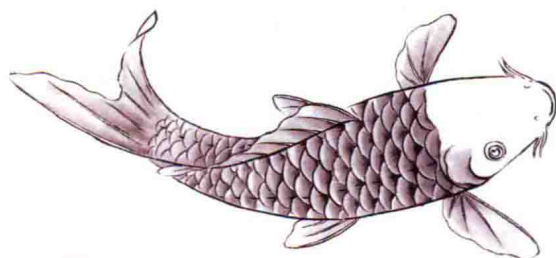
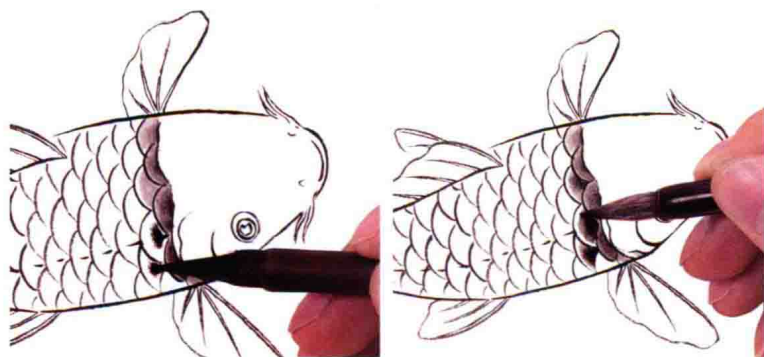
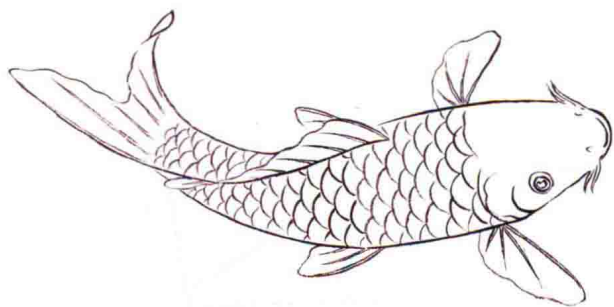
柴笔描和减笔描在用笔上并无多大区别，只是柴笔描渴笔较多，后者干湿并用。如山水画中有乱柴皴，用笔以刚中有柔、整而不乱为宜。

2.2 渲染技法

工笔画造型严谨，形象生动，线条严谨，色墨润泽，层次丰富。传统的工笔花鸟画采用线条勾勒和色墨润染相结合的方法。因此，用色也是花鸟鱼虫画中最为重要的一环。工笔画染色方法大致有润染、褪染、分染、提染、背染、干染、调染、罩染、渲染、衬染、点染、湿染这12种。下面介绍几种常用的工笔画染法。

1

在双勾好的基础上，先调墨沿着鳞片的边缘染墨色，趁墨色没干的时候快速拿着水的笔晕染开，可以在边缘留出一点水线，突出鳞片的层次感。不断反复地分染才能达到想要的效果。其实分染就是“分层着色”，也就是传统技法“三矾九染”，简称“矾染”。实际上，并不一定矾3次，染9次。矾的目的主要是防止在第二次着色时把第一次着了的颜色泛起来，那就非但不起好效果，反而会把颜色搞脏了。分染的目的是在着色之前表现出所绘制物象基本的明暗关系。

分染

知识拓展

分染的补充知识

分染也就是分层着色，古人称之为“三矾九染”，也就是多染色的方法。分染是工笔画绘制中最重要的染色技巧。

分染的方法有两种：一种是“先深后浅，以浅压深”；一种是“先浅后深，以深压浅”，皆指工笔画而言。“先浅后深，以深压浅”就是不管要染什么颜色，第一遍都浅浅的，干后再加第二遍、第三遍、第四遍，到自认为满意为止。具体方法是手拿两支笔，一支蘸颜色，一支蘸清水，用着色笔上色之后，再用着水笔晕开，要不露笔痕，过渡自然，由浓至淡，渲染得越均匀越好。一般分明暗染结构时用。

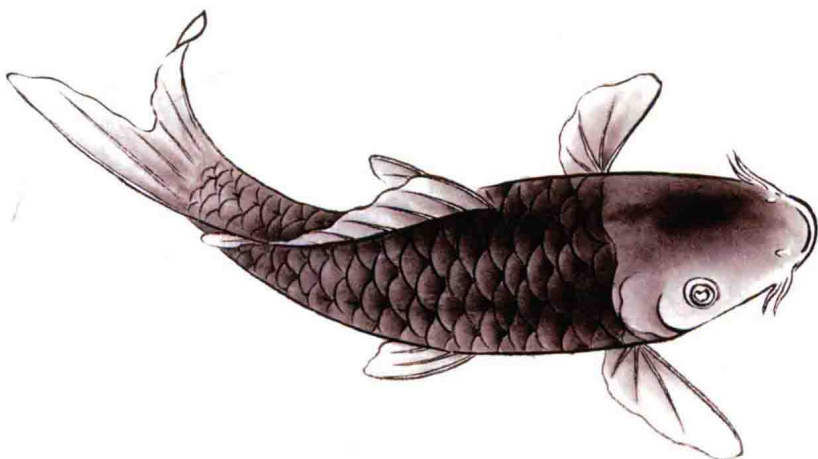

分染通常分好几遍完成，第一遍分染后，要等彻底干透之后才能染第2次。注意染的时候颜色要均匀，着水笔和着色笔上的水分要适中，如果水分太多会使得画面变脏。

知识拓展

统染与分染的区别

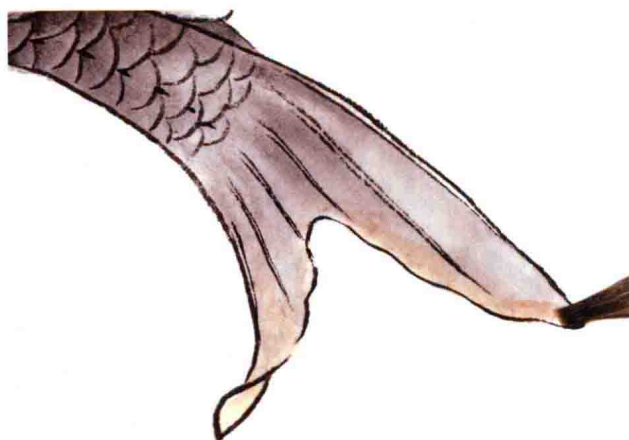
统染是大面积的分染，色要淡，快到边缘时用着水笔拖开，以大关系为主；分染是小面积的分染，以结构为主，两者都是同一种技法。

罩染

2 拿墨色充分分染之后，重新罩上一层墨色，然后再局部渲染。罩染时手法以平涂为主，通常用水色和半透明色覆盖。颜色要淡，用笔要轻，边缘处淡淡染开，颜色的浓度不要超过分染过后的底色。罩染大多数在分染后罩色使用，透露出分染过的底色。

接染

3 用两种颜色画出物象的深浅，然后用水笔趁湿润的时候将颜色接染融合在一起。此处对鱼的尾巴、鱼鳍等部分调淡赭石色进行接染，使得画面更加气韵生动。

