

凌虚

画

金鱼

上海画报出版社

编委会主任

干树海

俞恭庆

编委会副主任

王礼炳

顾国治

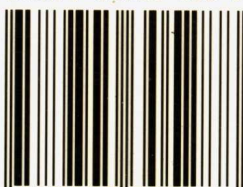
朱延龄

林康哉

孔耀洲

策 划 顾国治
姜永龙
责任编辑 陈粼粼
杨顺泰
装帧设计 沙和生

ISBN 7-80530-528-5

9 787805 305288 >

凌虚画金鱼

上海画报出版社出版

(上海长乐路 672 弄 33 号)

新华书店上海发行所发行

上海市印刷七厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 2.5 印数 0001—5000

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80530-528-5/J · 529

定价: 20 元

编者的话:

传统中国画历史悠久,门类丰富,人物、山水、花鸟、走兽等门类之外,细化为许多小科目,多个科目都有成就很高的杰出画家,代不乏人。我们与上海市文化局和上海市教育委员会的有关部门合作,推出这套《名家画谱》丛书,作为“上海市业余艺术教育教材”,就是为了比较全面深入地介绍有关画家在这些专题上独特的艺术成就和专业技巧,便于读者入门和提高。画谱安排主题课目4—6种,每种设步骤图多幅,旨在解析作画过程,通过这些图例所展示的笔墨应用和意念生发过程,读者可以比较容易地学到一些东西,一如亲临课堂,面对名师。

画谱还附刊有关画家的若干优秀作品,供读者观摩、欣赏、学习。

凌 虚

画

金鱼

上海画报出版社

凌虚艺术传略

凌虚，号万顷，1919年出生于浙江省。

1941年毕业于上海新华艺术专科学校国画系，师从邓散木学习书法、篆刻。40年代起，先后在上海中国艺专、行知艺校、安徽师大艺术系任教。50余年来，曾在京、沪、苏、杭及香港等地举行个人画展9次，入选全国美展及国外美展10余次，并多次获奖。代表作为国家美术馆、国外美术馆、联合国儿童基金会收藏。美国总统里根、布什和苏联总统戈尔巴乔夫等世界名人亦收藏其作品。

凌虚中国画兼善人物、山水、花鸟、鱼虫，尤擅画鱼藻，意境清雅、笔墨精练、情趣盎然、独树一帜，人称“画鱼专家”、“金鱼王”。“文革”期间，右腕骨折，伤残多年后改使左笔作书画，更富拙趣，为识者珍赏。

现为中国美术家协会会员、中国陶行知教育思想研究会会员、嘉兴中国画院名誉院长、苏州市书画研究会顾问、苏州版画院艺术顾问、苏州铁道师范学院艺术系高级艺术顾问客座教授。

凌虚的金鱼画为世界和平事业献出了一片爱心，多次荣获国际大奖。1996年荣获“20世纪杰出成就奖”，并被美英等国评选为“1994年世界文化名人”、“1993—1994年国际名人”、“1995—1996年国际名人”。

金鱼写生与创作技艺简说

金鱼为我国特有的观赏鱼。它是从野生金鲫鱼经过饲养后家化,并由人工进行杂交、培育而逐渐演变出来的,已有千年历史。现在更是通过遗传学方法,已演化出数百品种。今选我近五十年间的部分写生稿和创作为此“画谱”示图以供读者参考。

一、写生的时间:最好在清晨,太阳初升,空气清新,鱼儿经一夜休息姿态更加生动。

二、写生的方法:分铅笔慢写、毛笔慢写。毛笔慢写可选一支中等大小的兼毫,可以较快地画出对象,且可直接用色,有利于记录对象的各个特征。特别是可写出质感,为创作打下基础。毛笔慢写应注意几点:一是鱼儿游动时,不容画者慢慢地写,办法是画者站在一个角度动笔,俟鱼儿迴游到原来的角度时继续动笔到画成为止;二是多作毛笔慢写后,鱼的基本形体结构已胸中有数了,半凭记忆画下去。自始至终只用一支毛笔,这能达到笔墨、技法、调子、风格的统一。为了掌握金鱼的“形态美”及“色彩美”,要着意于一般中找特殊,即使是细小的特点,都不应轻易放过。这样才能描绘出真实生动、千姿百态的金鱼之美。

三、铅笔、毛笔速写:主要目的是写出对象的“运动美”。捉住一瞬即逝的那些难得的镜头。慢写是速写的基础,速写是慢写的提炼,应交替进行,不可偏废,以作今后创作时的素材,从而达到鱼儿色彩、形态、风韵(运动)三美具备。

今阐述与示图有关的问题,供读者参考。

一、本书选印的铅笔速写与毛笔白描,属同一品种的金鱼——水泡眼,其目的使读者了解从速写到白描的关系与技法,应举一反三,推而广之。白描的学习过程是深入理解和巩固写实基本功。

二、鱼与藻是互相配合而起作用的。画好水藻是画好金鱼的有机部分,不应忽视。

现将有关创作问题之种种与读者交流:怎样才能得心应手创作佳作?只有画家亲自体验生活,目中、心中有金鱼,笔下才有金鱼,且是活鱼。提到活鱼,便想到水。鱼与水犹如人与空气。然而画好水却不易,画得不好,鱼儿依然不在水中,且往往弄巧成拙。要使鱼儿宛如在水中,解决办法有三种:一是画出水色。要深入观察鱼与水的关系。可利用水的侧光作用,略染水色(不是全幅染),或上浓而下淡,或下浓而上淡,须染得自然,与鱼的动势相呼应。或用饱含水分的淡青色有意无意落几笔便行。二是借助于荇藻来暗示出水,以衬出鱼儿的动态。并按鱼儿喜欢抢水之习性,以相逆方向画荇藻流向,应注意得势,富有旋律,达到“气韵生动”。同时注意用笔的流畅多变与笔端含水墨的分量,以达到水墨淋漓、笔墨华滋的艺术效果。三是中国画传统积千百年之经验,创造为一种东方画派,其特点之

一,善于“以虚代实”、“计白当黑”,既不着水,也不画水藻,鱼儿跃然纸上,如在水中。欲达此种境界,全赖生活体验深厚,见地透脱与笔墨功夫扎实。

鱼性合群,鱼与鱼之间应有亲密之联系,除了姿势、动态、节奏外,还应在鱼目视点互相呼应,“点睛”便是关键之一。“鱼贯而入”、“画龙点睛”此其理也。

画水中鱼藻,本人喜用重朱浓墨,并伴以厚重拙朴之笔写之。重朱浓墨写鱼藻,始显出水质澄清,鱼儿健活;反之,墨色稀淡,笔法轻薄,一片灰暗,岂非形成一缸混水鱼?但用墨浓重,慎勿堕入“墨猪”之病。能“黑而亮”乃画家性格之反映,亦笔墨功夫之显示。

关于画鱼藻的笔墨技法,简言之,对象厚实的部位宜用中锋,下笔宜重而迟缓些;单薄轻灵的部位,宜用侧锋,下笔应有重有轻,行笔较速。若画荇藻,因其形态变化较多,笔法亦当多变。但忌钉头鼠尾型,轻、佻、浮、滑等笔法和腻、滞、浑、浊的色相。用色和用墨的方法相同,都应有浓、淡、干、湿、重、轻、厚、薄之分,并与用笔的笔法相适应,取得“浑然一体”的效果,方能显示出中国画笔墨技法的特色而创作出富有艺术性的作品。法为人用,非人为法所囿也!

至于治艺之道,“生活是艺术的源泉”,继承优秀传统,融会时代精神,提高文化修养,结合自己实践,持之以恒,必有成就。

凌 虚于姑苏桃花坞茫万顷斋

目 录

金鲫鱼画法说明	6
燕尾鱼画法说明	8
红高头文鱼画法说明	10
珍珠鳞鱼画法说明	12
龙睛鱼画法说明	14
五彩丹凤鱼画法说明	16
水泡眼鱼画法说明	18
绒球蛋鱼画法说明	20
龙睛鱼画法详细步骤	22
速写	24
白描	26
水藻图例	28
范例之一	33
范例之二	34
范例之三	35
范例之四	36
范例之五	37
范例之六	38
范例之七	38
范例之八	39
范例之九	40
范例之十	41

金鲫鱼画法说明

图一，第一笔，用硃砂，笔上先蘸淡硃砂，后蘸浓硃砂，用中锋笔法，自头部落笔，顺势向后画至尾部。第二笔，加画半页尾。第三笔，再蘸硃砂，画背鳍。第四五笔画左右肋胸鳍。

图二，用硃砂画鳃盖，接着画腹鳍、臀鳍。

图三，用淡硃砂，侧锋，自鳃盖始向后顺势画鱼腹，待硃砂色全部干透，用紫红色（深红加墨）画眼眶。

图四，用硃砂笔尖，自鳃盖边开始，向后点侧腺（鱼的听觉器官），然后，在背鳍、胸鳍、腹鳍、尾鳍上加丝鳍筋。最后，用焦墨点眼珠，至此，一尾金鲫鱼完工。另用草绿色笔画上几笔水草，再用淡花青色笔（较大的羊毫笔）自纸左端由左至右画上三四笔水纹（此时用笔要轻快自然，勿留硬笔痕），末了用墨笔题字，加盖印章，便是一幅成品画。

燕尾鱼画法说明

图一，用硃砂，笔上先蘸淡硃砂，后蘸浓硃砂，自头部起笔画至尾部，原笔画尾下页。

图二，再蘸浓硃砂画头面及鳃盖，蘸浓硃砂画背鳍，此时用笔，略带侧锋。

图三，仍用硃砂笔画胸鳍及腹鳍，然后用淡硃砂画鱼腹。

图四，用薄粉，在鱼腹上轻轻添一笔，待硃砂色全部干后，用紫色（深红加墨）画眼眶。最后，用焦墨点眼珠，至此，一尾燕尾鱼完成。最后，用草绿色自然地画上几笔流动水草，自浓而淡，显示远近感。末了用墨笔题字，加盖印章，画幅完成。

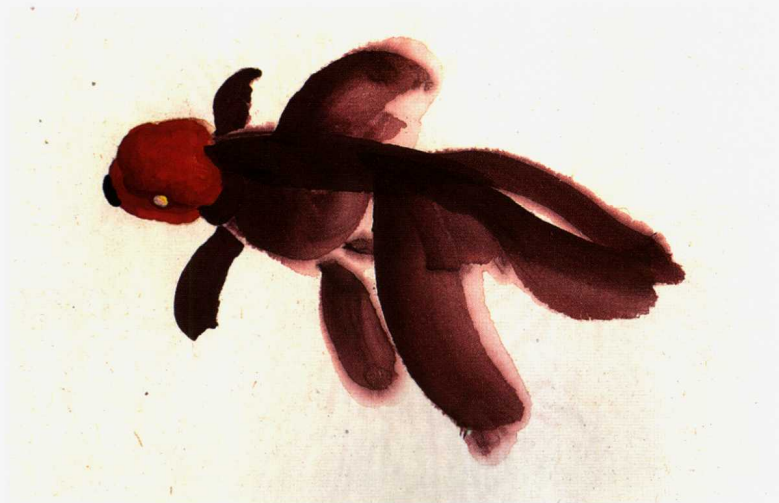
红高头文鱼画法说明

图一，用浓硃砂，中锋笔法画鱼头（高头）上部前沿，略加紫红色，以显厚实，继画头部下沿，留出眼球部位，另用紫红色笔（深红加墨）画嘴唇。

图二，仍用紫红色笔，自头部起重重向后画背脊，再在头后方画鳃盖。

图三，仍用紫红色笔，顺势自尾柄处画鱼尾，此时用笔宜带侧锋，以示飘动，再蘸浓紫色，画背鳍、胸鳍、腹鳍，用笔亦宜侧锋。

图四，用粉略加藤黄色，在眼眶内画一小圈，待鱼身全部色彩干后，用焦墨点眼珠，显出精神。最后，用草绿微蘸淡墨画水草，末了用墨笔题字，加盖印章，画幅完成。

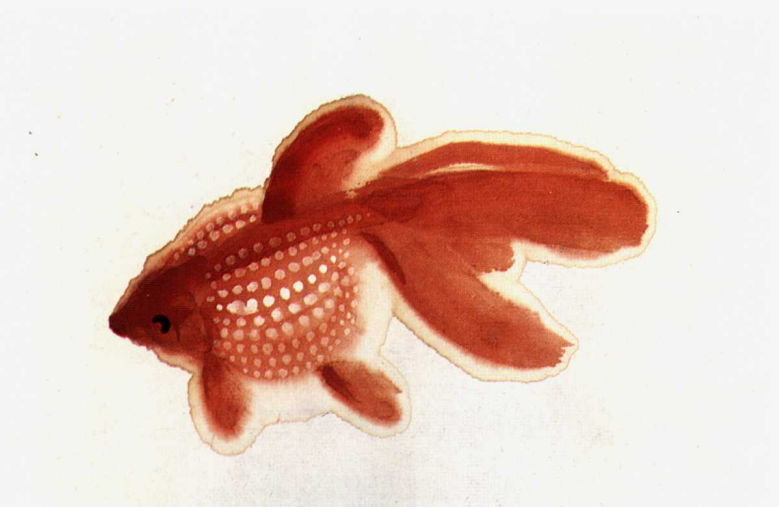
珍珠鳞鱼画法说明

图一，用浓硃砂，中锋画头部，接着画背脊、背鳍。

图二，仍用硃砂，自尾柄处向后画鱼尾、鱼腹、胸鳍、腹鳍，用笔均宜侧锋。

图三，待硃砂色约七成干了，用粉加画鱼鳞。珍珠鳞，顾名思义，应似一粒粒珍珠，用粉，亦宜如用色，应有浓淡轻重之分，先画腹中部，珠略大，再画腹上部及背脊处，珠宜略小。后画腹下部，珠亦宜略小，渐淡薄，如此画珍珠鳞，显示其腹形如圆球，富立体感。最后，用紫红色画眼眶。

图四，待鱼身色彩干透，用焦墨点眼珠，最后，用草绿色笔画海藻，末了用墨笔题字，加盖印章，画幅完成。

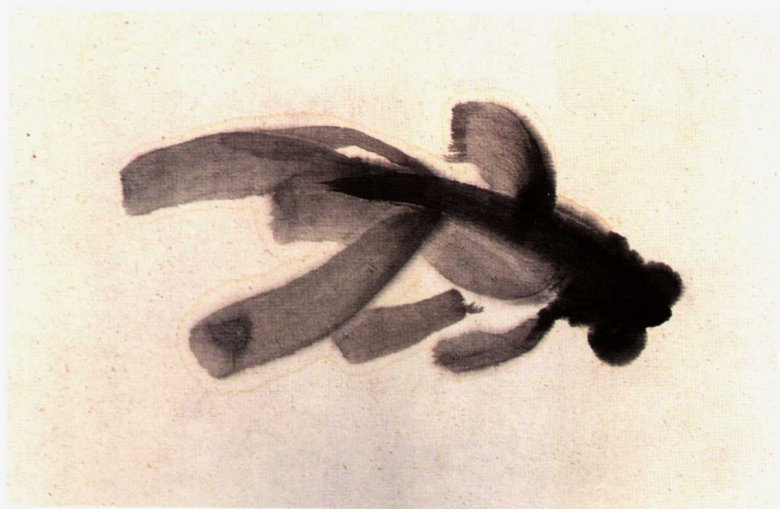
龙睛鱼画法说明

图一，用墨，笔上先蘸淡墨，后蘸浓墨，用中锋，自头部落笔，画左右眼球体，再画左右鳃盖，最后画背鳍。

图二，用墨笔顺势自尾柄处画尾鳍，略蘸墨画胸鳍、腹鳍。

图三，用淡墨笔画鱼腹。