

中国画技法丛书

名

家

画工笔金鱼

姜宝宏 著

北京工艺美术出版社

中国画技法丛书

名

家

画工笔金鱼

姜宝宏 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名家画工笔金鱼/姜宝宏著. —北京:北京工艺美术出版社, 2017.3

(中国画技法丛书)

ISBN 978-7-5140-1170-8

I. ①名… II. ①姜… III. ①金鱼—工笔画—草虫画—国画技法 IV. ①J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第315781号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 宋朝晖

特约编辑: 任梦熊

装帧设计: 印 华

责任印制: 宋朝晖

名家画工笔金鱼

姜宝宏 著

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲18号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64283627 (编辑室)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 5
版 次 2017年3月第1版
印 次 2017年3月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1170-8
定 价 40.00元

时光荏苒，我与宝宏相处已经有三十余载，在我的心中宝宏性格刚毅，谦虚好学，喜读诗词歌赋，对汉魏晋唐碑帖多有偏爱，于绘画尤酷嗜。所向往来，其对宋代文同、苏轼，元代吴镇、顾安，明代徐渭、陈淳，清代八大、石涛、八怪之作品爱不释手，晨夕临摹，孜孜以求，寒暑不易其志，往往通宵达旦，自得其乐。

稍长始知入门之法，师法前人，不囿于成法，师造化得心源，所作梅兰竹菊，花鸟鱼虫，别出意匠，其用笔坚劲，墨法苍润，纷披多姿，俊逸挺拔。

我画工笔没骨金鱼乃受陈剑峰道长影响。陈道长在二十世纪初生活在京城，其琴棋书画俱佳，尤擅长金鱼，在民国时期独树一帜。此鱼取没骨画法，造型以中国画意象为核心，突出夸张了尾部之特点，重取意，以传情，将金鱼优雅姿态跃然于素绢之上。绘事传情，写物写心，“图绘本非真，万物唯心出”。金鱼虽小，乃勺水之乐，但万物皆自然，精微亦大千，小小的金鱼亦可观其境界之大观。

二十多年前，我将金鱼画法悉心相传与宝宏，其用心研习，体察入微，一有闲暇便养鱼、观鱼、赏鱼，观其形、体其性、赏其景、悟其境。宝宏在已有画法的基础上，大胆尝试，不断丰富金鱼的各种形态和画法，蛤粉的使用、帽子的塑造、泼彩的运用、各种材料的尝试都可见其对此题材的情有独钟和对技艺的不断追求，观其作，既有法之传承，又独具匠心，自成风貌。

我一生笔耕，砚边生涯，亦为授业之事，今喜见弟子宝宏有此技法成书，故撰此文以勉之，愿其技艺更加精进，亦担传承之任。

刘福林

丙申孟冬于五味室

画鱼概述

中国的鱼文化源远流长，博大精深，丰富多彩，早在新石器时代的陶器彩绘、先秦帛画和汉代的画像石与瓦当上，就已出现鱼的图像，体现出人们对鱼的喜爱与珍惜。《诗经·小雅》中就有《鱼丽》一章，表达人们对鱼这种美味佳肴的向往。可以说，鱼文化是中国传统文化的重要组成部分。

在中国绘画史上，画鱼是一个经久不衰的题材。从文献记载上看，画鱼始于三国。五代后唐时，有袁羲善画鱼，穷其变态。北宋时，又有徐白、徐泉、徐易等人专门画鱼，其作品载入《宣和画谱》。此画谱将北宋内府收藏魏晋以来的绘画分为十门，“龙鱼”就是其一。龙是“鳞虫之长”，“自古以来就有鱼化龙的传说，因此龙鱼水族成为单一独立的绘画项目”。之后以画鱼而著称的画家，如北宋李延之、刘永年、王道真等，明代缪辅、孙隆、道士翁孤峰等，清代八大山人、马逸、黄慎、虚谷等也善画鱼。近代齐白石、吴作人、道士陈剑峰，当代吴青霞、赵少昂、陈大羽等都是画鱼的名家。

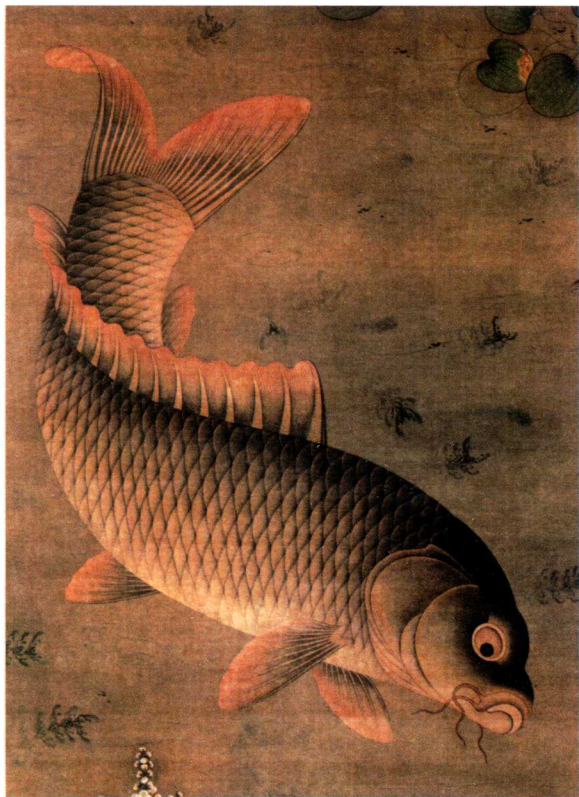
《芥子园画传》总结画鱼要诀为：“画鱼须得活泼，得其游泳像。见影如欲惊，矜喙意闲放。浮沉荇藻间，清流姿荡漾。悠悠羨其乐，与人同意况。若不得其神，只徒肖其状。虽写溪涧中，不异砧俎上。”这段论述突出了中国画意象造型的表现特点，以形写神，既要得物之形象，更要达物我之情。强调画鱼要体现鱼在水中的生动形象，要借助画鱼表达出精神之自由、逍遥之逸致。这一点在古代表现鱼的作品中不乏优秀范例，宋末周东卿的《鱼乐图》、明代缪辅的《鱼藻图》就深得其妙。在水草丛生的水中，鱼儿自由自在地优游着，或聚或散，或浮或沉，轻巧灵动。碧水荡漾，萍藻摇曳，极尽鱼水之乐。画家尽用水墨之法将无形的水呈现出流动的韵律，表现出盎然的生机和无限的自由，鱼之优游与画家的情怀尽现其间。

金鱼起源于中国，也称“金鲫鱼”，是由鲫鱼进化而成的观赏鱼类。金鱼的品种很多，颜色有红、橙、紫、蓝、墨、银白、五花等，分为文种、草种、龙种、蛋种四类。头形分为虎头、狮头、鹅头、高头、帽子和蛤蟆头。在这些头形中，有的是同一类型，在各地有着不同的名称。如被北京饲养者称为虎头的，在南方被称为狮头，在北京被称为帽子的，在南方称被为高头或鹅头。

在人类文明史上，中国金鱼已陪伴着人类生活了十几个世纪，是世界观赏

宋代 刘家《落花游鱼图》局部

明代 缪辅《鱼藻图》局部

清代 虚谷《紫绶金章》局部

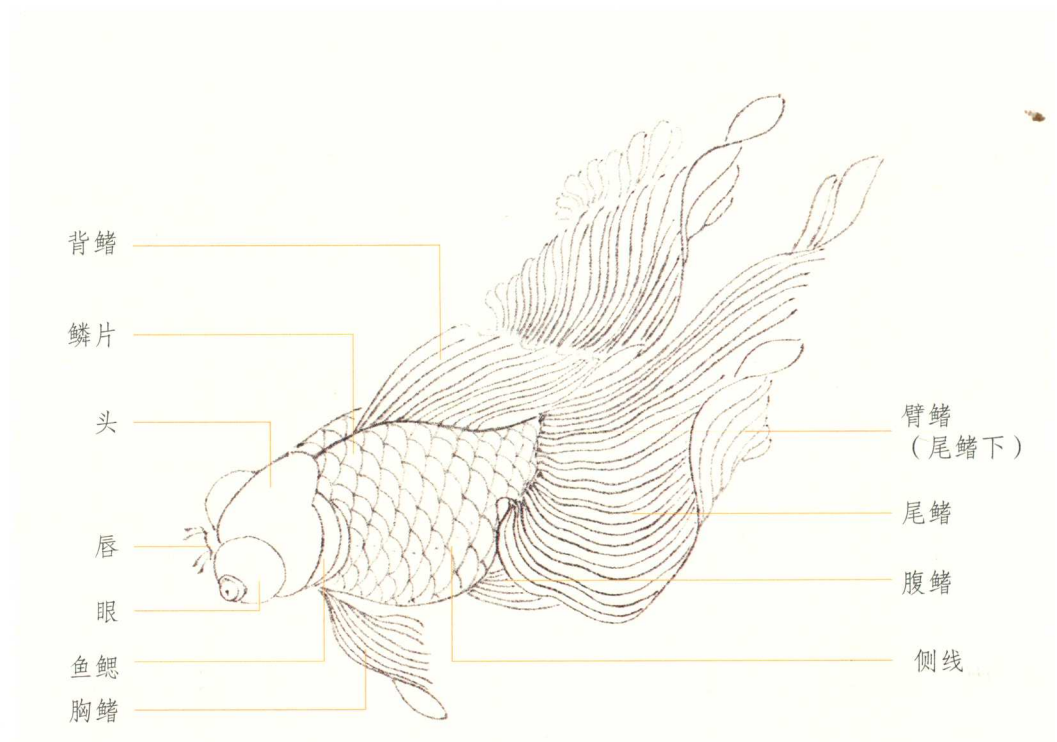
鱼史上最早的品种。它身姿奇异，色彩绚丽，形态优美，是具有中国特色的观赏鱼。在我国民间，人们还赋予金鱼吉祥如意：到过年的时候家里买上两条金鱼供着，可以在来年金玉满堂、年年有余。

国画在表现手法上有工笔与写意之分，我主要运用工笔画中没骨法来表现金鱼，这一方法是学习继承了陈剑峰道长和恩师刘福林先生的画法，又结合自己的生活体会，继承并有所发展。这种画法并没有过于强调金鱼的写实性，而是抓住长尾金鱼的特点，将金鱼雍容的体态和宛若长袍裙带的优雅长尾作为刻画的重点，配合多种补景造境的方法，体现出意象造型的特点和中国画独特的韵味。

此画鱼法还有很多可以发展和提升的地方，在今后我会继续做新的尝试和探索，并请各位读者雅正！

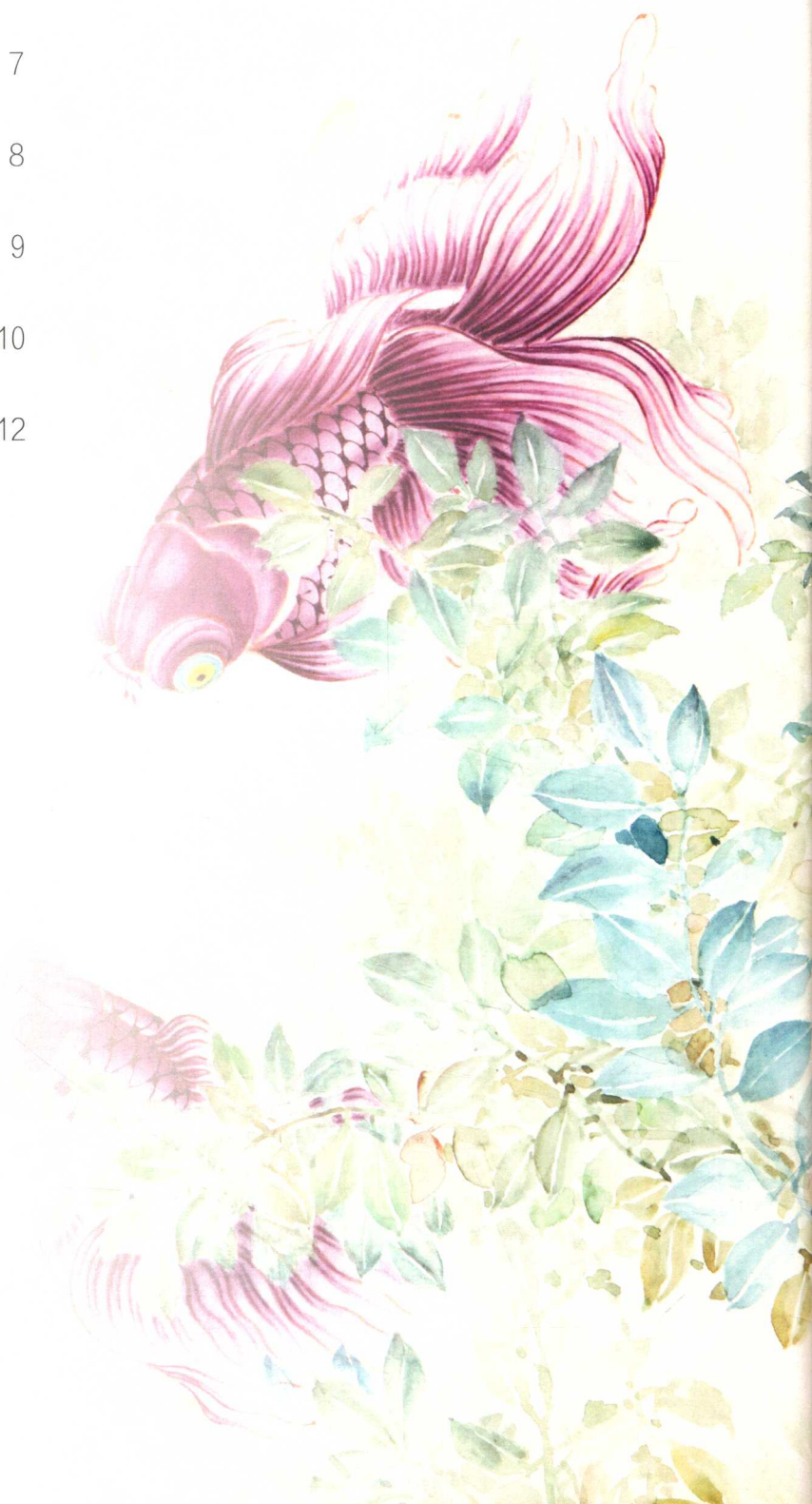

现代 吴作人《金鱼图轴》

目 录

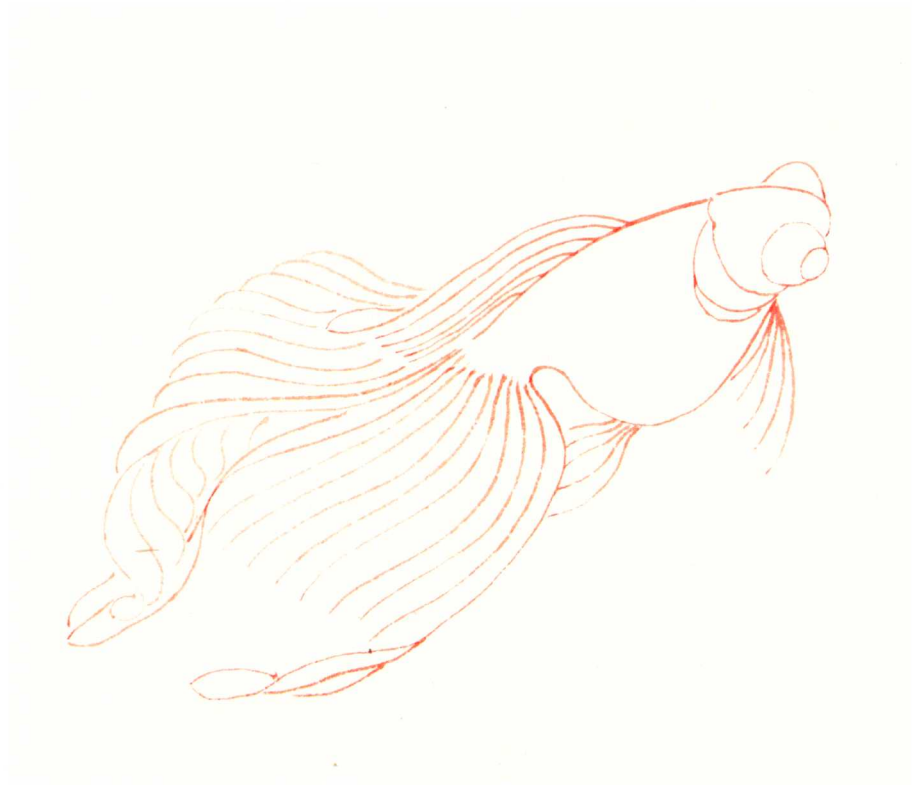
墨龙睛画法·····	2
帽子鱼画法·····	6
紫花鱼画法·····	7
水藻画法一·····	8
水藻画法二·····	9
金鱼章法举要·····	10
作品欣赏·····	12

名家画工笔金鱼

墨龙睛画法

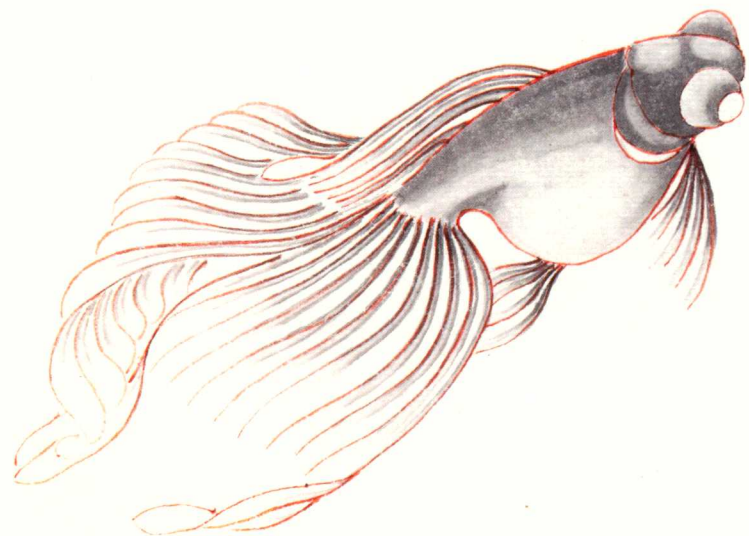
步骤一：

用赭石色勾出金鱼的基本结构，重点是尾部的动态变化。

步骤二：

调淡墨渲染金鱼的眼、头部、鳃和身体，使其出现凹凸变化。

步骤三：

淡墨渲染鱼尾鳍、背鳍、胸鳍、腹鳍的纹理结构，染成一阴一阳，根部到梢部由实到虚。

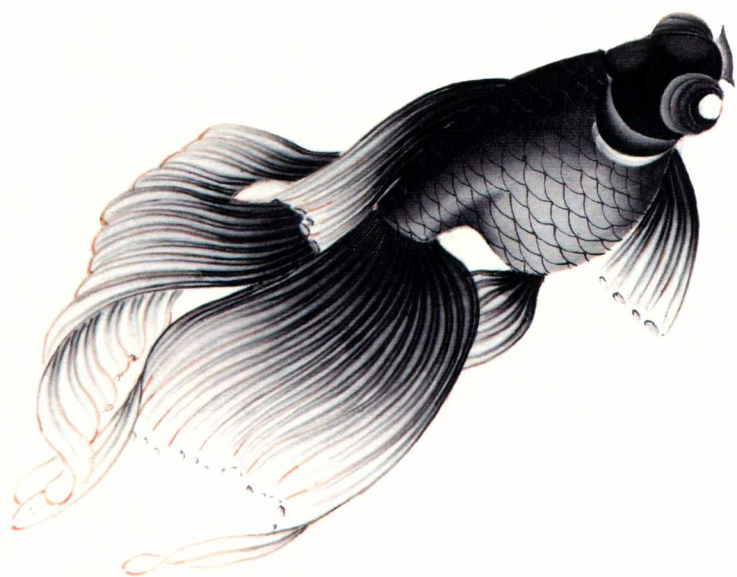
步骤四：

重复第二、第三步，逐层加深至满意即可。

步骤五：

由背鳍、胸鳍、腹鳍和尾鳍的根处开始用淡墨进行整体的渲染，头部罩染。

步骤六：

勾染出鱼嘴，眼部勾染纹理，勾出鱼鳞，对鳍和尾的梢部做渲染处理。

步骤七：

眼部用淡花青染成环状，再点染藤黄，浓墨点眼，鱼鳞勾填，画出侧线。

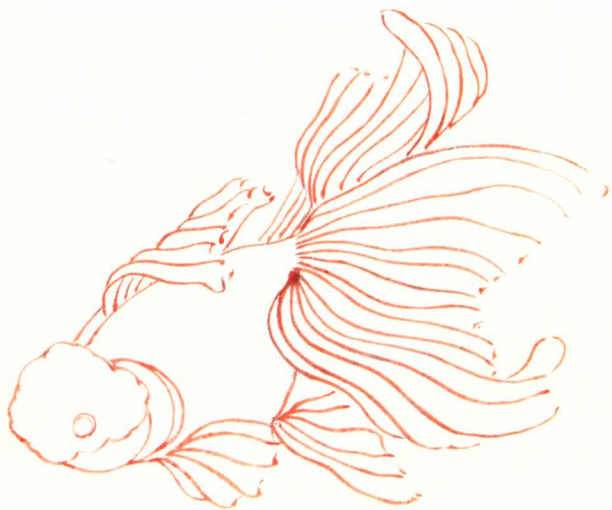

步骤八：

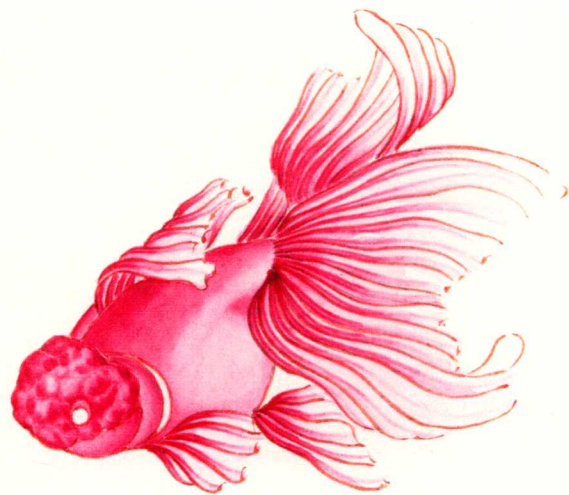
最后用淡赭黄罩染全身，画出水藻。

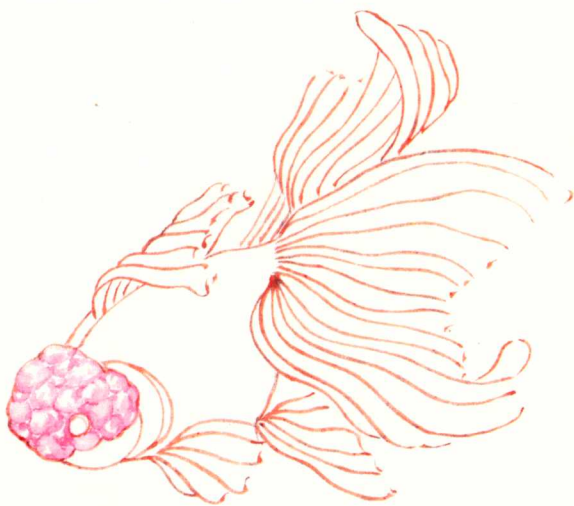
帽子鱼画法

步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

步骤一：

以赭石勾勒轮廓，根据鹅头或狮头决定帽子形状和大小。

步骤二：

用胭脂与曙红调出红色，根据帽子特点用低染法进行凹凸的渲染，眼部由内向外做渲染，身体和鳍参照龙睛鱼画法进行渲染。

步骤三：

逐层渲染，渲染到一定深度，做整体的渲染，染出头的整体感，其他部位也逐步加深。

步骤四：

染出嘴的位置，其他部位参考龙睛鱼画法勾鳞画侧线，眼部先用藤黄填色，再用浓墨点眼，最后用淡赭黄罩染全身。

紫花鱼画法

步骤一：

以赭石勾出鱼的整体轮廓。

步骤二：

用紫色直接点出紫花鱼的斑纹，再用水笔略做深浅调整。

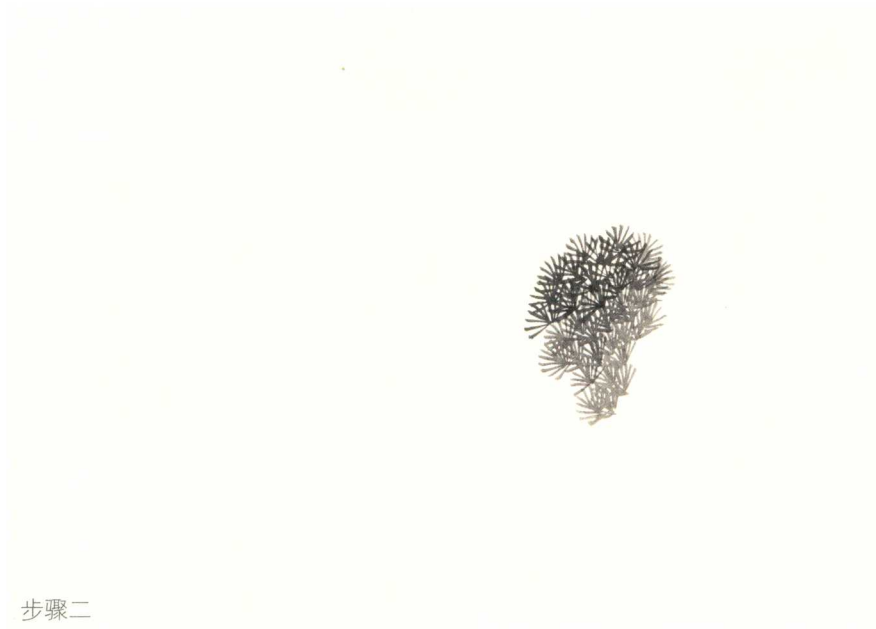
步骤三：

按照龙睛鱼染法继续渲染，注意虚实变化。

步骤四：

逐步加深，点染尾梢，画嘴点眼勾鳞。

水藻画法一

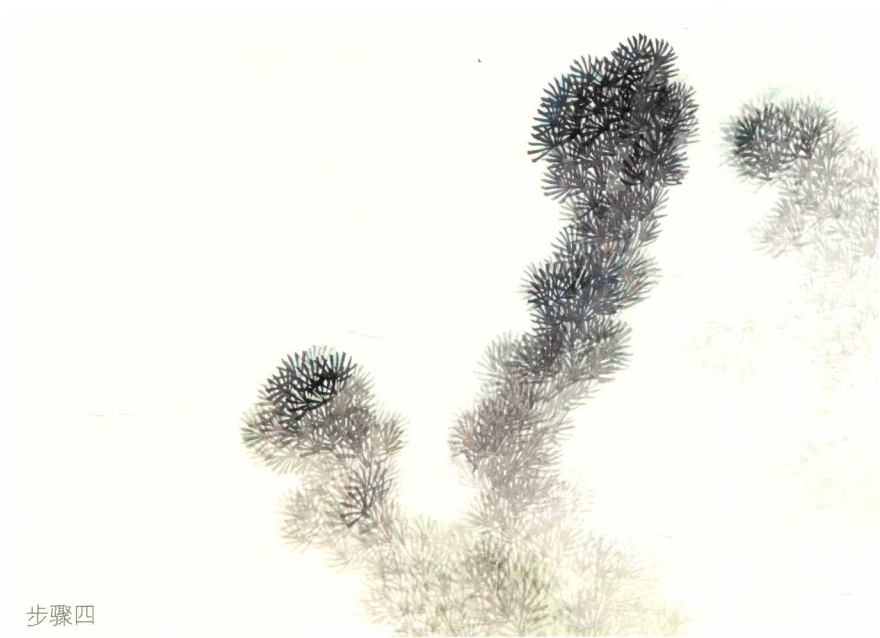
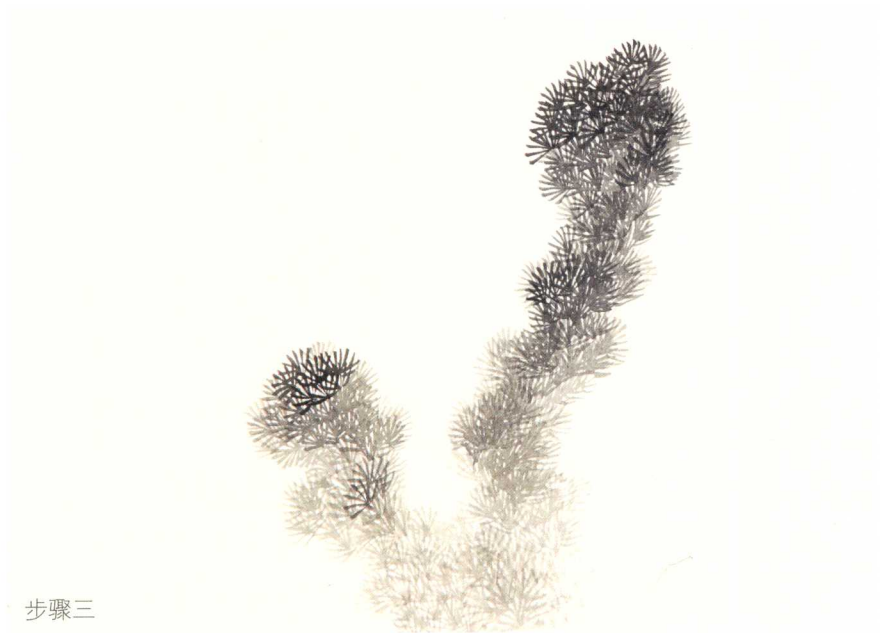

步骤一：

水藻以针状扇形排列，先以稍浓墨点画，排列错落有致。

步骤二：

逐步变化墨色，密处可浓淡穿插。

步骤三：

以此方法逐步叠加，注重墨色的自然变化，形成虚实关系。

步骤四：

可做纯墨的，也可略施颜色，或直接用色点画。

水藻画法二

步骤一

步骤三

步骤二

步骤四

步骤一：

用花青略加墨，点出叶形，可用水笔加些渲染。

步骤二：

花青墨加藤黄，调成偏绿的颜色，穿插前面的叶子染出变化。

步骤三：

还可加入赭石、石绿调配颜色，结合浓淡变化进一步深入刻画。

步骤四：

逐步丰富，画出水藻远近虚实，注意整体的动态。

金鱼章法举要

章法是从创作的立意去考虑的。一幅画无论作品大小、形式有何不同，都无外乎聚散、疏密、虚实、开合、纵横、藏露、争让等关系。通过这些关系的处理，从而表现出作品的立意。

章法所涵盖的内容十分丰富，而金鱼的章法又有其自身的特点，结合自己画金鱼的一些经验提炼出三个重点，供学习者参考。

1. 宾主分明

金鱼是画面的主体，补景则是为突出主体、平衡画面、辅以取势、营造意境服务的。因此，不能平均对待，画面虚实的处理要服从主体的需要。有些较小的作品，如果取势得当，布局合理，也可以不补景。明确这一点就可以使画面宾主分明，突出主体形象。

这幅作品以两条相对嬉戏的墨金鱼为主体，补景则选择花青色调的水藻，围绕两条金鱼的动态，以较为虚化的表现方式，烘托出鱼和水的动态关系与意境，突出了主体形象。