中外具象写实油画原生鱼类写实技法研究

沈正男
（新疆艺术学院）
DOI：10.65285/RWYSHKX.V2I6.014

摘　要：鱼类作为自然生物，长期出现在具象写实油画创作中。从西方古典油画到当代国内写实油画，原生鱼类形象不只是单纯的写生对象，画家借助写实技法还原鱼的形体、肌理与水的质感，同时赋予图像丰富隐喻内涵。本文以中外具象写实油画中原生鱼类题材作品为研究样本，梳理该题材写实绘画技法体系，剖析画面背后隐喻逻辑，对比中外创作者在选材、表达思路上的差异，探讨原生鱼类题材写实油画的当代价值，为同类写实绘画创作提供理论参考。
关键词：具象写实油画；原生鱼类；绘画技法；图像隐喻

A Study on Realistic Painting Techniques of Native Fish in Chinese and Foreign Figurative Realism Oil Paintings

Zhengnan Shen
Xinjiang Arts University

Abstract: As natural creatures, fish have long appeared in figurative realism oil painting creation. From western classical oil paintings to contemporary Chinese realist oil paintings, native fish images are not merely sketching objects. Painters use realistic techniques to restore the shape and texture of fish and the texture of water, and endow the images with rich metaphorical connotations. Taking Chinese and foreign figurative realist oil paintings with native fish themes as research samples, this paper sorts out the technical system of realistic painting for this theme, analyzes the metaphorical logic behind the pictures, compares the differences between Chinese and foreign creators in material selection and expression ideas, and discusses the contemporary value of realist oil paintings on native fish themes. It provides theoretical references for the creation of similar realist paintings.
Keywords: figurative realism oil painting; native fish; painting techniques; pictorial metaphor

前言：

在现有油画研究文献里，静物油画、动物油画的研究成果不少，但专门聚焦原生鱼类、把写实技法和隐喻逻辑放在一起讨论的论文不算多。多数文章要么只分析画面绘画技巧，要么单纯解读画面象征含义，很少把二者结合起来。技法是载体，隐喻是内核，二者不能割裂。画家想要把鱼的生命力留在画布上，必须依靠成熟的具象写实技法；而画面里鱼的隐喻，又反过来决定画家怎么选择笔触、色调、构图。

本文研究范围限定在具象写实油画，排除抽象、半抽象作品。国外作品重点参考西方静物写实油画体系，国内作品选取当代国内写实画家以本土原生淡水鱼为主题的创作。研究一方面拆解画家如何用油画材料刻画鱼鳞、鱼身黏液、水体通透感这些细节；另一方面挖掘图像背后的隐喻，对比中外创作者看待鱼类形象的不同视角，分析这一类题材绘画的现实意义[1]。

一、中外具象写实油画原生鱼类题材溯源

（一）西方写实油画鱼类题材起源与发展

西方油画里画鱼的传统，最早兴起于16、17世纪荷兰静物画。当时荷兰海上贸易发达，渔业繁荣，海鲜静物是很受欢迎的绘画主题。那时候画家画的大多是海鱼，属于当地水域原生海洋鱼类。这一时期的画家，核心目标是写实再现。他们会细致描绘鱼皮的光泽、破损的鱼鳃、潮湿案板，画面追求肉眼所见的真实感。

不过这一阶段，鱼的隐喻偏向物质层面。鱼代表丰收、富足，是海上贸易与渔业资源的象征。很多作品将鱼、贝壳、陶罐摆放在一起，描绘集市捕捞之后的场景。这时候的写实技法服务于记录现实，隐喻相对直白。到19世纪，写实主义兴起，库尔贝等画家笔下的鱼类静物，开始弱化华丽装饰感，更侧重表现物象朴素的质感，甚至会描绘腐烂、失去生机的鱼，借鱼的形象讨论生命短暂、物质的消逝。

现代阶段，西方写实绘画里的鱼类题材不再局限于静物。部分当代写实画家把鱼放到水体环境中，描绘鱼在水中游动的状态，不再只是案板上死去的渔获。隐喻也变得多元，涉及生态、人与自然的关系。整体来看，西方传统鱼类写实油画，大多以海洋原生鱼类为主，场景多为静物陈列，创作逻辑从歌颂物产，慢慢转向反思生命本身。

（二）国内具象写实油画原生鱼类题材发展脉络

国内以原生淡水鱼为题材的具象写实油画，是当代才慢慢兴起的。传统中国画里鱼的意象源远流长，但油画属

于外来媒介，早期国内写实油画更多聚焦人物、风景，很少专门画原生淡水鱼。

近二十年，国内很多写实画家开始把目光投向身边自然水域里的原生鱼，比如白条、鳜鱼、马口这类本土原生鱼种，区别于金鱼、锦鲤这类人工培育观赏鱼。这也是本研究重点关注的“原生鱼类”。画家到野外观察、写生，记录原生鱼的体态特征。这类创作，一方面延续具象写实油画的功底，精准还原鱼的形体；另一方面带着本土文化视角。

和西方不同，我们的原生鱼题材油画，天然带着本土水域记忆。很多创作者本身喜爱野外垂钓、观察自然，对江河里原生鱼类生存现状有直观感受。画面里的鱼，不只是生物，还承载乡土记忆、水环境危机等思考。简单来说，国外传统写实画鱼，多是案板上的渔获；国内当代原生鱼写实油画，更多画活在自然水域里的鱼，关注鱼的生存状态 [2]。

二、原生鱼类题材具象写实油画核心技法解析

具象写实油画想要画好原生鱼，难点不在简单画轮廓，难点在质感表达：鱼鳞的坚硬层次、鱼身表皮的湿润黏液、半透明鱼鳍，还有包裹鱼类的水体，每一种质感都需要对应技法。下面分材料、形体塑造、质感刻画、光影处理四个部分分析。

（一）基底与材料选择

原生鱼类写实作品，大多选用亚麻油画布，粗纹画布适合氛围厚重的作品，细纹亚麻布更适合精细刻画鱼鳞、鱼鳍细节，也是多数原生鱼题材写实画家的首选。底胶一般用石膏底料，反复薄涂打磨，保证画布平整，方便后期多层罩染。

颜料选择上，传统写实多用矿物色，当代画家会搭配高品质有机颜料。画鱼身亮部的水润光泽，会选用浅镉黄、钛白，调和媒介增加通透感；暗部鱼鳃、阴影区域，用赭石、熟褐、群青，避免黑色直接铺色，防止画面发闷。媒介剂的使用很关键：松节油用于起稿、薄铺底色，亚麻油增加颜料透明度，用来做罩染，实现鱼身那种半通透的黏液质感。

（二）形体塑造与分层罩染技法

具象写实油画普遍采用多层间接画法，这也是画原生鱼最核心的技法。第一步单色起稿，用赭石或者熟褐勾勒鱼整体动态，确定鱼在画面空间的位置，交代基础明暗，把鱼的脊椎、鱼头、鱼身比例定准。原生鱼体态很有特点，比如鳜鱼身体侧扁，白条身形细长，写生阶段就要抓住物种本身形体特征，不能画成笼统的“鱼”。

底色干透之后，进行分层铺色，逐层叠加。第一层铺大色彩关系，区分水体、鱼身的冷暖；第二层开始塑造形体，区分鱼身亮面、灰面、暗面；多层罩染放在后期，薄涂透明色，一层一层叠加，做出鱼皮底下血肉透出的微妙色彩。很多新手容易一次性厚涂，画面会显得死板，没有生物的通透感。厚涂（厚涂堆色）只会少量用在高光，也就是鱼身黏液反光点，少量颜料提亮，模拟水面反光。

（三）局部质感刻画技法

鱼鳞是原生鱼绘画的重点。鱼鳞不是简单一排排黑线。画家观察会发现，每一片鱼鳞有弧度，受光之后会出现不同反光。写实创作一般用小号圆头笔，先铺底层肤色，等干透，再用极细线条勾勒鳞片轮廓，再用薄罩染画出鳞片之间缝隙的阴影，做出层层叠叠的立体感。鱼鳍是难点，鱼鳍薄、半透明，带有细微血丝，需要稀释颜料，用极薄的透明色多层渲染，减少厚重笔触，不然鱼鳍会像硬塑料。

水体的处理方式分两种。第一种，静态浅水，柔和虚化，弱化强烈反光，突出鱼本身；第二种流动水体，需要破碎的高光，色彩冷暖交替，表现水的波动。很多画家不会把水画得特别满，适度留白，利用画布色彩和光影暗示水体，避免画面繁琐，抢了原生鱼主体。

（四）光影与构图技法

光影是塑造氛围、服务隐喻的工具。西方传统静物鱼类油画，多用单侧硬光，强光打在鱼身，明暗对比强烈，突出鱼的实体感，强调物质重量。国内当代原生鱼写实油画，很多选择柔和自然光，模拟野外江河里散射的自然光，光影更温润，更贴近野外真实环境。

构图上，西方传统静物鱼画，大多是中心构图，鱼放置在桌面，属于静物陈列。国内原生鱼创作，常采用非对称构图，鱼置于画面一侧，留出大量空白表现水域，营造空间感。部分作品采用特写构图，聚焦鱼头或者鱼身局部，放大细节，强化情绪表达。

三、原生鱼类图像背后的隐喻逻辑（中外对比）

技法是外在，隐喻是内在。画家选择画原生鱼，所有构图、光影、色调，最终都服务于想要表达的内涵。中外创作者的隐喻思路，有共性，也存在明显差异。

（一）西方写实油画鱼类形象的隐喻

17 世纪荷兰静物画里，鱼首要寓意是丰收、财富。远洋捕捞带来渔获，鱼象征大自然馈赠，代表富足生活。同时静物画普遍带有“memento mori（勿忘死亡）”的内核：鲜活的鱼被捕捞上岸，很快腐败。鲜活肉体终将衰败，提醒观者生命短暂，物质财富不能永恒。鱼在这里，是生命消逝的符号。

近代写实主义之后，隐喻变得更加现实。库尔贝笔下的鱼，去掉美化，直面鱼粗糙、衰败的真实样貌，用鱼类静物表现底层劳动者的生存，关注现实世界。当代西方写实画家，画水中鱼类，很多指向生态议题，水体污染、物种灭绝，借鱼的生存困境，反思人类活动对自然的破坏。整体来看，西方以图像隐喻，从物质财富，转向生死哲思，再到生态反思。

（二）国内原生鱼类写实油画的隐喻体系

国内原生鱼题材油画，隐喻根植本土文化，分三层。第一层，乡土与自然记忆。很多画家画的白条、鳜鱼，是很多人童年在江河里见过的原生鱼。鱼的形象，代表逝去的乡土，干净的河流，是一代人的自然记忆。

第二层，生态警示。最近几十年，很多江河原生鱼数

量减少，水域环境改变。画家画出原生鱼灵动的样子，本质是提醒大家关注本土水生物种保护。和国外不同，国内创作者大多画活着的鱼，不是案板上死去的渔获，更强调生命本身的珍贵。

第三层，生命隐喻。鱼在水中自由游动，水是它的生存空间。引申到人的处境：个体在环境之中的挣扎、生存、自由。部分作品还会结合传统国画鱼文化里“生生不息”的意象，但用油画写实媒介重新表达，不是照搬国画符号，是当代油画语言的转化。

（三）中外隐喻逻辑差异总结

西方传统鱼类写实油画，以死亡的渔获为主，核心思考生死、物质的有限性；国内原生鱼类写实油画，多描绘活鱼，立足本土水域生态与乡土记忆。西方隐喻偏向哲学思辨，国内创作的隐喻更贴近本土现实，把自然观察、本土物种保护、个人生命感悟结合在一起。当然二者也存在共通点：都利用鱼类物象，借具象写实的画面，讨论人与自然、生命存在的问题。

四、题材创作现存问题与当代价值

（一）当前原生鱼类写实油画创作存在的问题

第一，很多创作者只重视技法复刻，隐喻空洞。不少绘画只追求把鱼画得逼真，单纯比拼写实功底，画面细节拉满，但没有独特思考。鱼只是一个写生模特，没有承载个人表达，看完之后没有回味空间。

第二，对“原生鱼类”认知不足。部分画家分不清原生鱼和人工观赏鱼，直接画锦鲤、金鱼，把人工培育品种当成原生鱼类，丢失题材本身的地域生态内涵。还有画家不了解原生鱼真实生态习性，形体画得好看，但不符合物种真实结构，科学性缺失。

第三，题材同质化。很多作品构图雷同，都是单条鱼在水里，缺少创新视角。在技法上一味追求超写实精细刻画，忽略画面整体氛围，主次失衡。

（二）原生鱼类具象写实油画的当代价值

首先，这个题材可以丰富具象写实油画创作选题。国内写实油画很容易陷入人物肖像、城市静物的重复创作，原生鱼类题材，把绘画、自然观察、生态议题结合起来，拓展写实油画表达边界。

其次，它起到生态科普的作用。油画作品进入展览，观众欣赏画面美感的同时，能认识本土原生鱼类，了解江河生态现状。艺术不再只是审美，还可以传递生态保护观念。

最后，完成传统意象的当代转译。鱼是中国传统艺术经典符号，过去大多在国画里。现在用油画具象写实语言去画原生鱼，实现传统意象在当代媒介里的重新表达，完成中西绘画语言的融合。

结语：

中外具象写实油画里的鱼类题材，走过完全不一样的发展道路。西方从荷兰静物画开始，以捕捞后的海鱼静物为主体，依靠间接写实技法塑造物象，隐喻围绕物产、生死哲思展开。国内当代原生鱼类写实油画，将目光投向江河淡水原生鱼种，依托多层罩染、精细质感刻画的写实技法，承载乡土记忆、本土生态保护与生命思考。

在当代艺术环境下，具象写实油画常常被质疑只是复刻照片。原生鱼类这类题材，给写实绘画提供一条出路：写实不等于复制照片，而是在真实物象之上，注入创作者对本土自然的观察与思考。未来的原生鱼类写实创作，需要平衡写实技法训练与人文思考，兼顾物种结构的科学性、画面的艺术性，让原生鱼类题材持续产生有力量的作品。

参考文献：

[1] 李皓 . 抽象元素与具象写实绘画的结合 [J]. 美术教育研究 ,2024(15):25-27.

[2] 尚辉 . 如何从真实再现跨向审美叙事——写实油画造型问题研究 [J]. 油画艺术 ,2026(1):21-36.

作者简介：沈正男（2000 年 2 月 -）、男、汉族、新疆沙湾市人、硕士研究生在读、研究方向：油画专业。