

金鸿钧

小品画新作

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

金鸿钧

小品画新作

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

策 划: 张安吾
责任编辑: 程志薇
技术编辑: 高 振
封面设计: 陈栋玲
电脑制作: 于海翔

图书在版编目 (C I P) 数据

金鸿钧小品画新作/金鸿钧绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5305-1994-8

I. 金… II. 金… III. 工笔画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第079242号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京市大天乐印刷制版有限责任公司印刷

新华书店天津发行所经销

2003 年 1 月第 1 版

2003 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 4

印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 38 元

求新 求精 求品位 (代序)

金鸿钧

在丰富的中国传统绘画宝库中有许多精美的小品画。小品画幅虽小，但内涵丰富，艺术精湛，也是传统艺术中的精华。例如两宋的小品册页，许多都是经典之作，成为历代后学者研习的规范，我自己就受到宋人小品画深刻的影响。1957年我从美院附中升入中央美院中国画系之初，对中国画认识很肤浅，对花鸟画知之甚少，是俞致贞老师为我们讲授的工笔花鸟课，使我开始喜欢上工笔花鸟画。俞先生指导我临摹了宋人画册中的《海棠蛱蝶》、《出水芙蓉》、《枯树鸂鶒（八哥）》等作品，逐渐引导我步入了中国画的殿堂，使我开始领会了中国传统绘画的奥秘。这次宋人花鸟小品画的学习，为我以后选定以花鸟画为自己终身事业，树立了信心和决心。

小品画画面小，容量少，不可能画一些宏伟的场面和具有严肃主题性的大题材，但她更适合表现一些小巧的、轻松的小情小景，因之也更有趣味性。画小品和画大创作一样也要作者付出巨大的劳动。多年来，我在画大幅创作同时，经常从事小品画的创作。我探索怎样在咫尺之地，也能营造出深邃幽雅的意境。由于尺幅小就要求在创作时选材更精炼、更集中，要以小现大，以少胜多；在构图时同样要有完整的结构，不能是大画分割下来的一个局部。由于小品要让观者近看、耐看，所以小品中的造型如花鸟的形象、角度、动态、神情，就要更精细、更精到、更精彩。同大题材创作相比，小品画制作起来周期短、更快捷，所以在笔墨色彩的处理上就应该，也可以更多地尝试创造一些新的技法，形成新的风格样式。

在我多年的教学中，我提倡同学们多

做小品画。小品练习的周期快可节省时间，画面内容不求大而多，但求小而精。强调写生、观察生活的深入和专注，反对浮光掠影、走马观花；强调构思的新颖、构图的别致，不要平庸一般化；鼓励同学在笔墨技法上的创新，反对因循守旧。这样的教学往往同学们都能取得较好的成绩。

这本小品集中的作品，按创作时间先后排序，可以看到我创作中不同时期的变化和追求。

画集中前几幅作品是1977—1982年期间的作品，如《梅溪双雀》、《文鸟海棠》、《杏花绣眼》等。当时经过十年动乱，刚刚恢复花鸟画的创作，正处在“补课”阶段，我再次向田世光老师、俞致贞老师学习传统技法，力求每幅花鸟画都形神兼备、笔精墨妙，把传统艺术中的精华继承下来。

从1982年—1989年期间画的有《岭南春色》、《傲雪》、《金秋》、等等，这一时期画风有较大的变化。我自觉追求创新：写生新题材、酝酿新意境、尝试新技法。我尝试拓拍、积水、冲色、撒盐等新技法，又吸取西洋画色彩规律，画不同的底色，这些底色可以是天、是地、是水、是云，用底色衬托出前面主体花卉，运用色彩的谐调对比关系突出主题。越到后来我越多选用重彩矿石颜料和泥金、泥银等，追求更浓重的装饰风格。

1990年以后我开始画热带雨林题材，也画了不少小品，如《金钗石斛》、《雨林珍卉》等等。这些构图画得很满，层次很多，为的是传达出雨林中树木繁茂，万物竞相攀附生长的生命活力。繁的构图并不好画，重要的是画出层次空间。我改变了工笔花鸟中以深托浅的手法，而大胆运用山水

画中前实后虚、前深后浅的手法，使主体与背景拉开空间，做到画面主题突出，层次幽深。在色彩上也更丰富了，做到墨与色结合、淡彩与重彩结合、双勾与没骨结合。

《秋晴》、《寒禽》、《秋吟》、《樱花山雀》等一批小品，是我近几年来的新作，这些画幅面更小，都是以小鸟为主题，在“新”和“精”上再下功夫。每幅的背景尽量少，构图力求别致，主题小鸟则不用一般程式化手法，经过对真鸟的观察并参考标本、照片，对小鸟的形象神态的描写做到尽精刻微，生动逼真，个个要求“神完气足”。每一幅用一种特定的色调渲染出季节、气候、时间、环境的特点。这些作品还没有正式展出过，但看过的人都很喜欢。在画过一阵子“繁”的构图，再画这些“简”的构图，感到更不容易，因为“简”不是简单，而要以少胜多，要小而精，要更含蓄，更能令人玩味，要笔“简”而“意繁”。

另外还有几幅是小写意花卉与工笔鸟结合的作品，如《春色》、《春花小雀》等。我尝试用比较接近没骨法的小写意花卉与工笔鸟的结合，粗细搭配，工笔小鸟仍然是一丝不苟，使之形成画面的焦点和亮点。

总结我多年的创作经验，我认为不论是画大创作还是画小品，都必须给自己在艺术上树立高标准，要不断求“新”、求“精”，要在创新上，在精炼上下大功夫。要不断提高自己的艺术修养，努力追求高度思想性与艺术性的结合，从而创造出艺术上高品位的作品，我愿以此作为我继续前进的目标，并与艺术界的同行们共勉。

2002年8月

作者简介

金鸿钧，1937年9月生于北京市。满族，又名爱新觉罗·鸿钧。系中央美术学院教授，曾任中国画系花鸟画室主任。中国美术家协会会员、中国文联牡丹书画艺术委员会副会长、北京工笔重彩画会副会长。

金鸿钧多年在中央美术学院教授工笔花鸟画。编绘出版有《牡丹画谱》、《工笔花鸟画技法》、《工笔花鸟画》等技法著作。金鸿钧多幅创作多次参加国内国际重大美展，并多次获奖。代表作如《生生不已》、《榕根》、《石壁榕根》等都在全国性展览中获奖。1994年《枝繁花盛》参加“首届民族百花美展”获荣誉金奖。1996年《南国春早》参加“’96中日现代水墨画联展”获得金奖。2002年《叶落归根》获“纪念毛泽东文艺座谈会讲话发表60周年全国美展”优秀奖并入选“百年中国画展”。1978年《万紫千红》入选联合国教科文组织举办的第13届巡回展。有8幅作品为中国美术馆收藏，4幅为北京市美协收藏。曾出访印度、日本、澳大利亚等国家和香港、台湾地区，讲学并举办展览。作品多次参加美国、加拿大、新加坡、韩国、伊朗、泰国等国家的展览，并被国际友人收藏。

目 录

求新 求精 求品位 (代序)	3	芍药	27
作者简介	4	金秋	28
梅溪双雀	7	白月季	29
桃花柳莺	8	金钗石斛	30
迎春相思鸟	9	雨林珍卉	31
杏花绣眼	10	翡翠	32
月季双蝶	11	牡丹绣羽	33
辛夷白眉鸂	12	伯劳	34
扶桑粉蝶	13	鸣春	35
睡莲翠羽	14	樱花山雀	36
文鸟海棠	15	春酣	37
辛夷白玉鸟	16	绿天	38
白芍药花	17	秋吟	39
月月红	18	秋晴	40
碧潭	19	霜叶白眉鸂	41
岭南春色	20	梅花山雀 (之一)	42
双栖	21	梅花山雀 (之二)	43
桔梗花	22	霜叶小鸟	44
山茶花	23	寒禽	45
樱 (之一)	24	山花烂漫	46
樱 (之二)	25	春花小雀	47
傲雪	26	春色	48

图版

戊辰年
鴻鈞作于北京

□杏花绣眼

金鴻鈞作于北京龍潭湖畔

