

名家

技法赏析丛书

现代花鸟画写生与创作

金正惠 著绘

上海书店出版社

2.27
6

图书在版编目(CIP)数据

现代花鸟画写生与创作 / 金正惠著绘. — 上海: 上海书店出版社, 2002.4
(名家技法赏析丛书)
ISBN 7-80622-902-7

I. 花... II. 金... III. 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第01425号

现代花鸟画写生与创作 (名家技法赏析丛书)

著 绘	金正惠
策 划	吴伦仲
责任编辑	吴伦仲 刘 骏
技术编辑	吴 放
封面设计	任 重
出版发行	世纪出版集团 上海书店出版社
地 址	200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc
经 销	新华书店上海发行所
印 刷	上海市印刷十厂
开 本	787 × 1092 1 / 8
印 张	5
印 数	0001 — 5000
出版日期	2002年4月第一版 2002年4月第一次印刷
书 号	ISBN 7-80622-902-7/J·311
定 价	33.00元

作者简介

金正惠，浙江东阳人，1964年毕业于浙江美术学院（即中国美术学院）。作品曾获九届全国美展“关山月中国画创作奖”。现为中国美术家协会会员，教授。出版的著作有《怎样画月季》《金正惠画集》《工笔花鸟画技法》等。

卷首语

中国工笔花鸟画，历来为人们所喜爱，或张挂厅堂或印发传播，为的是更能接近大自然，倾听大自然的声音，呼吸大自然的空气，成为大自然中人。这些年来，我在工笔花鸟画的教学、创作与研究中，虽积累了一些经验，亦略有成果；但我并不因此而满足。探索和创新，一直是我努力追求的方向和目标。我之所以这样，因为它可以寄托自己的情思，抒发心中的感受，记录我和大自然交流的心迹。

工笔花鸟画如要画的有生机新意，很重要的一点，就是离不开写生。写生是作者与自然交融的一个最好途径，画面的空灵、清新；构图的巧妙；线条的精练；墨色的干、湿、浓、淡；色彩晕染浓、艳、清、淡。所有这些，无不从自然获得。大自然的花草树木、斑斓色彩，禽鸟的顾盼觅食都是我们创作灵感的来源、写生的对象。另一方面，花鸟画自五代、两宋成熟以来，给我们留下了许多宝贵的遗产，名家的范本，是我们学习的依据，并感受着传统艺术的博大精深，每时每刻都激励我们奋发向前。但墨守成规，却导致我们止步不前，最终形成不了自己的面貌与风格。因此在学习、继承传统的同时，借鉴、吸纳各种艺术的养分，来拓展自己的视野，融合各种艺术之长，使自己的绘画创作更趋于完美。与时俱进，作品才能够符合现代人的审美情趣。现在我们同外界交流日趋活跃，国外的一些艺术流派、风格，也越来越会影响我们的创作理念、审美方式、技法手段，所以，融入现代审美意识，会使我们的创作更加富有时代气息。综观当前工笔花鸟画的创作实践，我以为，它越来越符合了现代人们的审美意识与要求。

我的这些作品，是近年来写生创作探索的结晶。它来自于自然，忠实地记录了我与自然交流的感受。一花一草、一鸟一禽，一枝一叶，将浓郁的自然景色展现在读者眼前，散发着清新自然的芳香。宣纸的美、水墨的美、自然的美、色彩的美交织在一起，引发了无数追求者的激情与感慨。

目 录

卷首语	封2
春云映绿 (局部)	3
春云映绿 (局部)	4
春云映绿 (局部)	5
听雨	6
听雨 (局部)	7
听雨 (局部)	7
桐荫双栖	8
桐荫双栖 (局部)	9
桐荫双栖 (局部)	10
桐荫双栖 (局部)	10
寒江暮雪	11
寒江暮雪 (局部)	12
寒江暮雪 (局部)	13
翠林晓声	14
随波逐浪	15
春色满园	16
吉庆有余	17
秋色佳	18
春烟笼笼	19
随波逐浪 (局部)	20
细雨 (局部)	21
细雨 (局部)	22
细雨 (局部)	23
幽谷传声	24
秋水之滨 (局部)	25
一雨洗出林壑新	26
青山情	27
荻花风起秋波冷	28
寒香	29
寒香 (局部)	30
相伴	31
艳阳秋景	32
版纳风情	33
秋荷	34
柳岸晓风	35
秋风渐逝	36
雨林雨情	37
香露	38
秋水冷冷	39
春晓	40

春云映绿

有诗赞白玉兰曰：“绰约新妆玉有辉，素娥千队雪成围。”为了展示绿染大地，花团如云的题意，便采用省去树干专取繁花的手法，画出“玉树烟笼千里绿”，“一路黄鹂绕树鸣”的浓春景象。

春云映绿 (局部)

步骤一：首先画好墨稿，勾花的线须淡雅秀润，笔调婉柔。画鸟的羽毛须注意墨色的深浅，一步到位，避免修改，并画出羽的质感，以便染色。

春云映绿 (局部)

步骤二：用淡汁绿色（花青色调藤黄或汁绿色）染花瓣。用深黄丝出黄鹌的额部及背部羽毛，用墨染翅、尾羽毛。并用黄色素腹、腿羽毛，等干后用淡黄色染胸、腹和翅羽内侧部分。最后画嘴、舌、眼和爪。

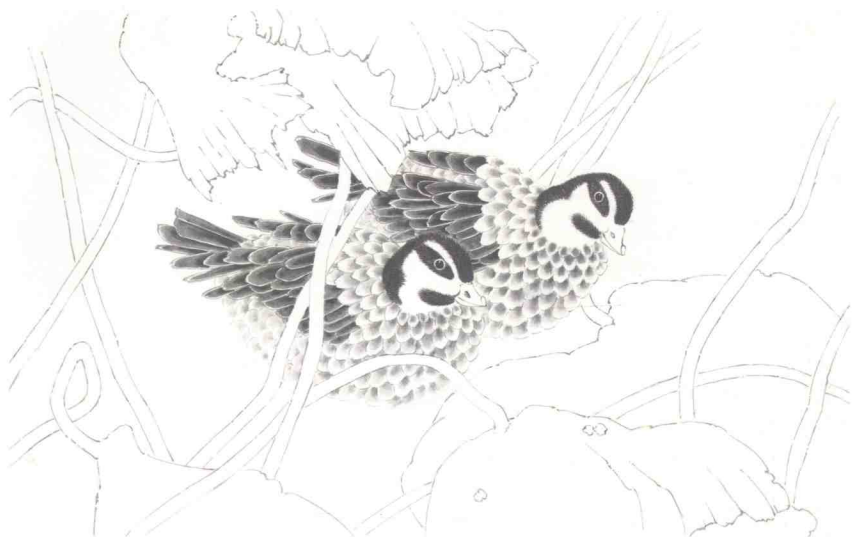
春云映绿 (局部)

步骤三：用白粉染花瓣尖部，白粉厚薄要适度，厚则会粉气，薄了效果不好，同时在粉和汁绿色的衔接处，白粉要渐渐由厚到薄，让其过渡自然。再画好花蕊。最后在花周围染出绿晕（须有虚有实），衬出白花。

听雨 (64 × 64cm)

相信大家都会知道“留得残荷听雨声”这句诗，如果真的在荷叶下听雨将会如何呢？那么就拟人法来一次“小雨晨光内，初来叶上闻”的感觉吧！这幅以黄色调渲染，以墨勾、衬、晕染。运用枯笔画出雨后秋荷。荷虽是夏盛秋萎，可是秋后的荷叶，荷柄和莲房组成点、线、面画面，却是清静隽俏，神韵独具，也是一番别样情景。

听雨 《局部》 步骤一：先将线描稿画出，然后画好野鸭头部羽毛，用淡墨染出、背、胸、腹之鳞片羽，用浓墨染翅羽和尾羽。

听雨 《局部》 步骤二：在线稿基础上皴画枯荷，然后染出层次和凹凸感，并染好荷干（注意：图下部的荷叶只是披戴，没有加染，而图上部的荷叶已染淡墨这是步骤的示意，可参考）然后用白粉染野鸭头部的白色和腹下部分，用赭黄色染背部，用土黄色洒渍完成画幅。

桐荫双栖

院中梧桐，绿影幽深，洁净秀美，偶有婉转啾啾小鸟飞来……这种生活中的小插曲，我很在乎它，就常常记挂着，终于有一天拿起笔来画点、线、面的构成协奏曲。

常到公园走走，见那梧桐树，初夏时，枝间新绿一重重，秋季，斜阳下桐叶如金，长长的柄，扇样的叶，惹人喜爱，我就常去观察、写生。时间长了，也就有了积累，有了创作的愿望。

桐荫双栖 (局部)

步骤一：先画好墨稿，树干用没骨法画成，蜡嘴鸟头部用深墨丝毛，胸部用淡墨丝。

桐荫双栖 (局部)

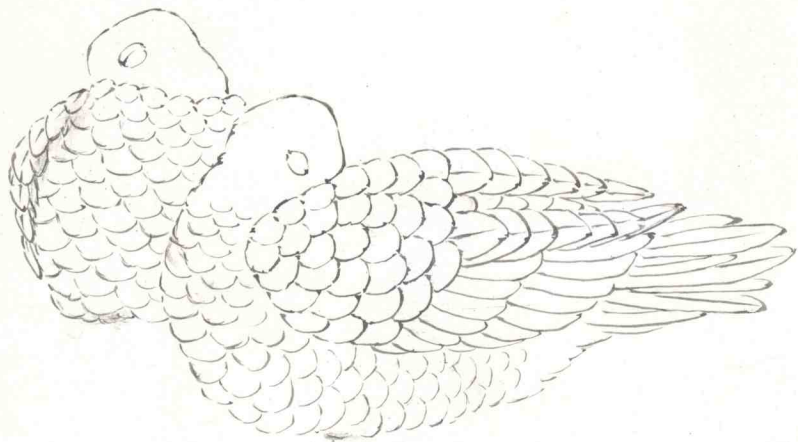
步骤二：用淡墨染蜡嘴鸟头部和尾羽，并染嘴部，用石青画翅膀，用较深的汁绿色加染叶片。等于后，用汁绿色统染叶片，使其从深到淡过渡自然，色匀清丽，并分出前后层次。再用淡黄色画嘴和眼，赭色染胸，浅黄轻染腹、腿和尾羽。最后用较深的汁绿罩染树叶外围完成作品。

寒江暮雪

荒江夜暮，朔风吹雪，野凫眠岸，显得苍凉而辽远，但这恰恰是大自然赐予的诗情画意。应及时加以关注，并多加体验，让其酝酿成为作品。

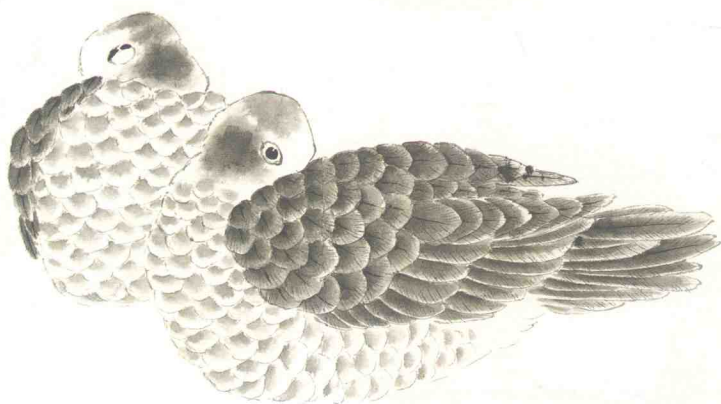
画法是：先用水墨写画芦草，完成整幅框架布局。画鸟则要随“芦”应变，各种姿态，按需而画，最后烘染出寒江暮雪之境。

寒江暮雪 (局部)

步骤一：根据鸟的姿态，画好白描稿（见图）

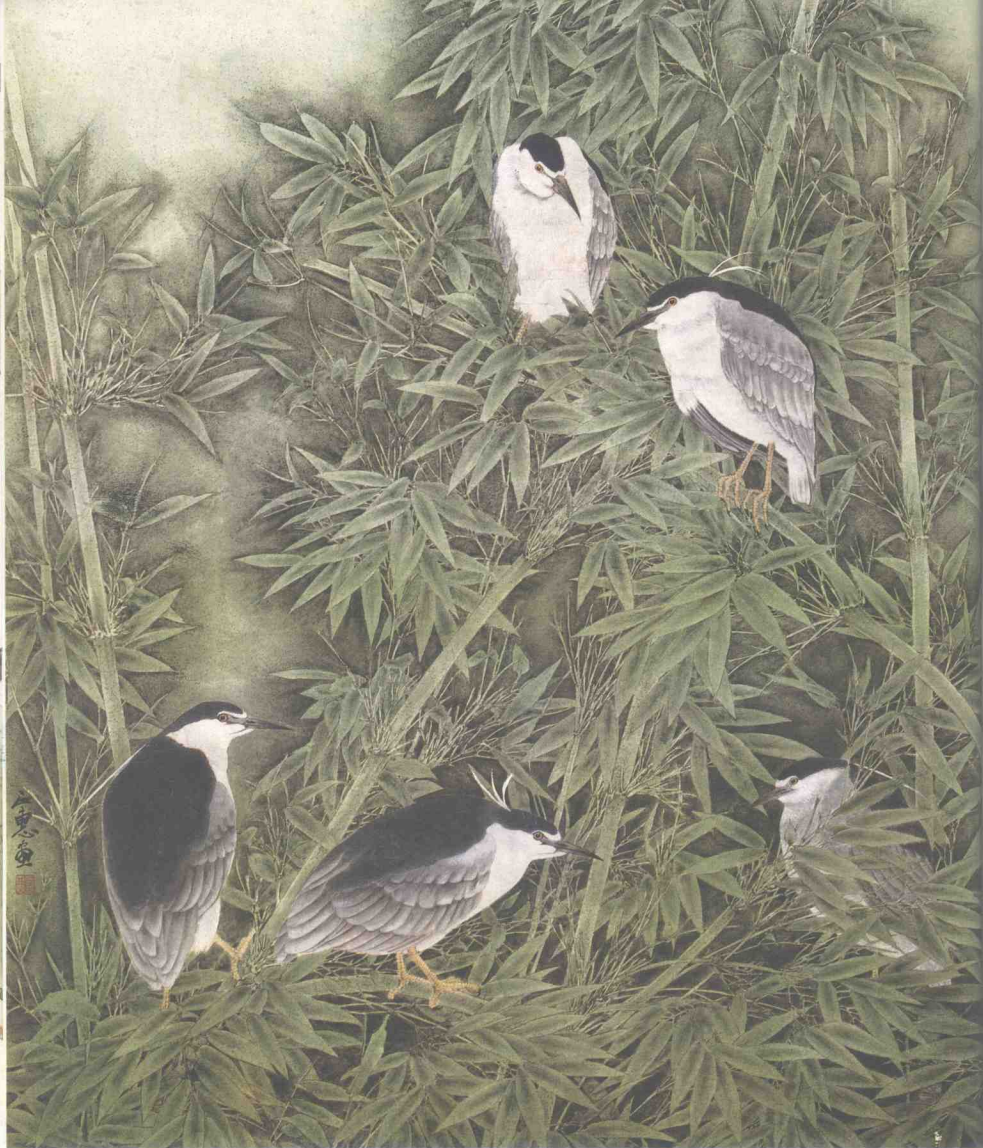
寒江暮雪 (局部)

步骤二：用较深的墨染出背、翅、尾部的羽毛，等干后再用较深的墨丝好。并画好眼睛，用淡墨染胸、腹部，并画出头部的墨色部分。

寒江暮雪 (局部)

步骤三：用白粉加染头部、胸部、腹部羽毛，等干后，可在适当处（如头部等）用厚白粉丝一下，使其蓬松有质感。

翠林晓声

人生活在自然环境中，无时无刻不享受大自然的赐予。那么，人们就应该更加关爱自然。竹，历来是画家描绘的对象，怎样才能画成有时代气息的翠竹作品呢？只能依靠写生素材来完成。为取得画面结实丰满，并富有新意。所以在构图中采用了四边都冲出的格局，然后用丛叶密枝来充实画面，力求克服纤弱松软，增强粗壮蓬勃、欣欣向荣的新气象。用色上也用深色来衬染背景，使之丰厚稳实，避免了头重（灰鹭）脚轻（竹林）的感觉。