

美术课堂

GONGBIHUANIAOHUAJIAOXUESHIFAN

工笔花鸟画教学示范

于非闇 田世光 俞致贞 原创

金鸿钧 绘制

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

牡丹白头
画稿原为世光所作
鸿钧制于乙丑年夏

工笔花鸟画教学示范

于非闇 田世光 俞致贞 原创
金鸿钧 绘制

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔花鸟画教学示范 / 金鸿钧绘制. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.1
ISBN 7-5305-2721-5

I.工... II.金... III.工笔画: 花鸟画—技法 (美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第115185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 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷 天津发行所经销

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

开本: 787 X 1092毫米 1/8 印张: 4 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 32.00 元

工笔花鸟画教学示范

于非闇 田世光 俞致贞 原创
金鸿钧 绘制

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔花鸟画教学示范 / 金鸿钧绘制. —天津: 天津人民美术出版社, 2005.1
ISBN 7-5305-2721-5

I.工... II.金... III.工笔画: 花鸟画—技法
(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第115185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 网址: <http://www.tjrm.com>

河北海顺印业包装有限公司印刷 天津发行所经销

2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷

开本: 787 X 1092毫米 1/8 印张: 4 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 32.00元

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

共同抚摩大师的手迹（自序）

金鸿钧

在传统的中国画教学中离不开“传移摹写”这个重要的手段，临摹课是中国画教学中必要的步骤和入门的阶梯，而选择好的范本则是临摹教学中的一个重要环节。

我的恩师田世光先生、俞致贞先生以及他们的老师于非闇先生是近代工笔花鸟画的大师，他们以毕生的精力挖掘传统，写生创作，兴无继绝，开创了近代工笔花鸟画复兴的新天地。同时他们又都是多年从事中国画教学的名师，在几十年的教学中，他们陆续创作了一批教学画稿，我辈后学都是经过临习这些教学画稿而步入工笔花鸟画艺术殿堂的。这些画稿是老一辈画师为中国花鸟画教学付出的心血结晶，临摹学习这些画稿，曾使我辈后学者受益无穷。

我在中央美院附中是学习西画，以素描、色彩为主。到中央美术学院中国画系后，人物、山水、花鸟普修，1961年分科后才专修花鸟。1962年毕业分配到中央美院附中，马上要教花鸟白描课，当时自己感到对传统学习先天不足，教学是仓促上阵，所以我就临时选用几幅老师的花卉稿子复制多份用来教学，当时就取得较好的效果。

1974年我转入中央美院中国画系专门从事工笔花鸟画的教学，自己感到亟须补课，于是我继续向两位老师学习传统技法，采取一边学、一边教、一边创作的方式。在十几年的教学过程中，我陆续搜集、整理、复制了老师们的画稿约30多幅。虽然其间我自己也创作了一些画稿，但是我还是经常沿用老师的画稿进行教学，因为学生们喜欢，教学效果也好。

通过多年的教学，我深深感到临摹范画的重要性，要使初学工笔花鸟画的学生们感兴趣，入门快，课程内容少而精，教学进度快，就要选用好的教学范画。总结老师们教学画稿的优点，我认为有以下几个方面：

一、花鸟的形象准确、结构清楚。

作为范画要画出花、鸟具体准确的形象特征和生长结构。如花瓣、叶片的形状，雌蕊、雄蕊的特征，叶的互生和对生、叶序的排列。又如不同的鸟类体形特点和身体各部分的比例和毛色等。对于初学者来说给他们的“范画”必须正确规范，不能在结构上发生谬误，不能任意“夸张”或“变形”。

二、花鸟的形象典型美化。

老师们把生活中自然形态的花鸟形象，经过艺术的加工、取舍、概括、集中，使之成为艺术的、典型的、优美的造型，摒弃了自然形态中那些不美好、不健康、不典型的而不入画的形象。画稿中的花鸟形象比生活中的真花、真鸟，更典型、更优美。并且通过形象进而表现出花鸟特有的神情、气质上的美感。

三、花鸟造型多姿多彩，变化统一，生动而有情趣。

中国花鸟画不同于科学挂图，不只为交代形象、生长结构，

而是作为一幅绘画作品，重在审美的要求。老师们在画稿中刻画了花卉在不同花龄（含苞、乍放、半开、盛放），不同角度（正面、侧面、半侧、反面），不同品种类型（如牡丹有单瓣、复瓣）等多种形象；画稿中的鸟类有正、侧、腹、背多种不同角度，及飞、鸣、食、宿等不同生活动态。这些画稿从生活中来又高于生活，组成一幅幅有生意、有情调、有趣味的画面，虽然是一幅小小画稿，也有感人的诗情画意，传达出作者美好的思想感情。

四、构图巧妙，以少胜多，画面既单纯又丰富。

老师们的教学画稿虽不是正式的创作，但也是一幅幅完整的小品。构图简练而不简单，内容丰富而不重复。画面优美，自成一格。体现少而精的原则，适于初学者临摹学习。

五、最后，也是最主要的目的是让学生通过临摹画稿体会中国画以线造型的表现力，以及中国画线条的力量美与变化美，锻炼学生掌握中国画勾勒用线的能力。

在老师的教学画稿中体现了他们多年来在中国书法练习中的功力。首先突出的是，我们感到线的力度美。他们都是以中锋用笔，刚柔并济，勾勒花筋叶脉，树枝鸟羽。如“弯弧挺刃”、如“锥画沙”、如“折钗骨”，既表现出花鸟的蓬蓬勃勃的生命力量，也给观者以“力透纸背”的力量快感！

同时老师们根据花鸟形象、姿态、色彩、质感、量感、空间感，运用诸多线条的矛盾变化，如：中与侧、粗与细、浓与淡、干与湿、曲与直、方与圆、疏与密、连与断、光与毛、虚与实等等，在统一中求变化，在对立中求统一。从内容上说，线的变化以丰富的表现力刻画出花鸟生动活泼的形象神态，有着蓬勃向上的生命力；从形式上说，线的变化构成一幅幅优美的既挺拔有力，又有疏密节奏变化的线描画面。

在多年的教学中，每次课程开始，我都是让同学们先临摹老师的这些画稿作为入门，然后再过渡到临摹古人作品。在临摹的同时，我要求同学们对照生活中真花真鸟去观察，逐步与写生课相衔接，写生课后再借鉴前人作品进行创作构图的练习。使临摹、写生、创作三者有机地结合起来，形成一个完整的教学过程。在这个过程中老师的教学画稿起了重要作用。

最近天津人美社的领导和程志薇编辑偶然看到这些画稿，引起他们的注意和重视，他们竭力促使我把这些画稿整理出来，出版这个集子。他们认为这些画稿很精美，有很高水平，很适合广大喜爱学习工笔花鸟画的人们作为学习的教材，应该让更多的人共同欣赏、抚摩这些珍贵的大师们的画稿，使画稿发挥更大的作用。在编辑出版过程中我还得到两位老师的家人的大力支持，天津人美社的同志也做了很多的工作，我在此一并向他们表示感谢！

玉蘭 致貞師稿

辛酉年鴻鈞

制之并補蝶

图二

图三

图四

章先生稿
鴻鈞臨制

图五

立光師教學稿
鴻鈞製稿

图六

图七

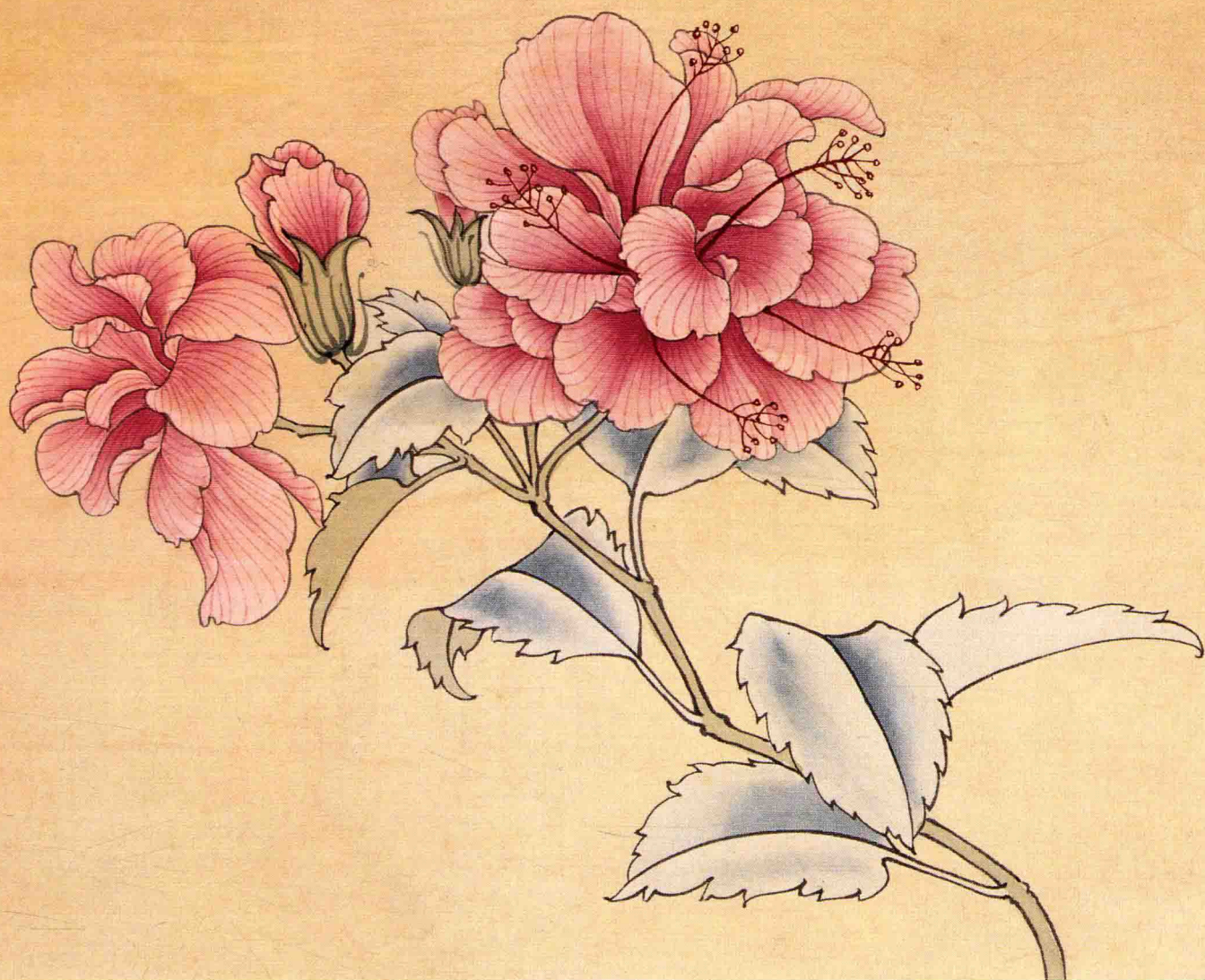

图八

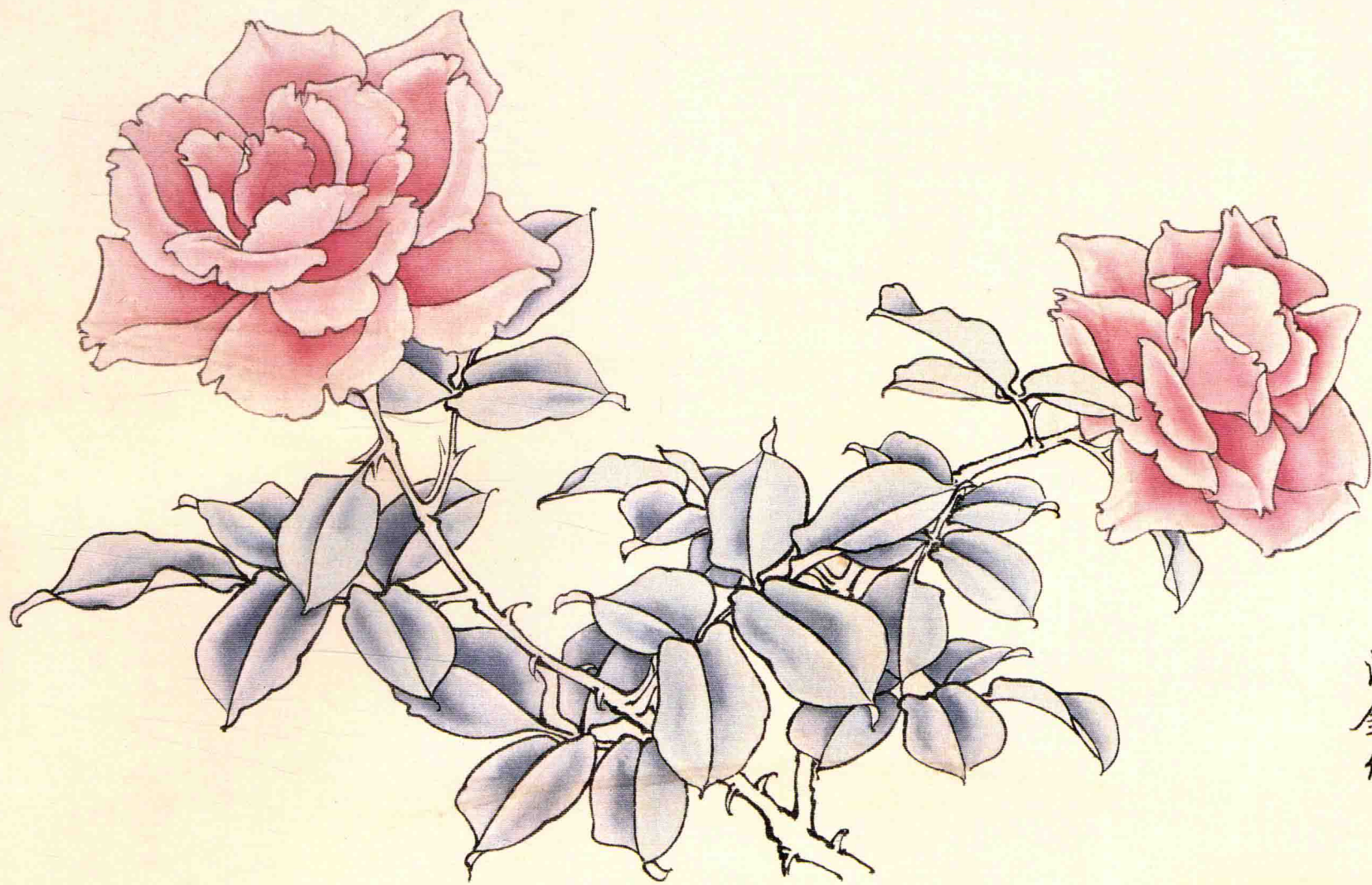
图九

世光师画扶桑稿 鴻鈞复制

鴻鈞制稿

图十

鴻鈞作

图十一

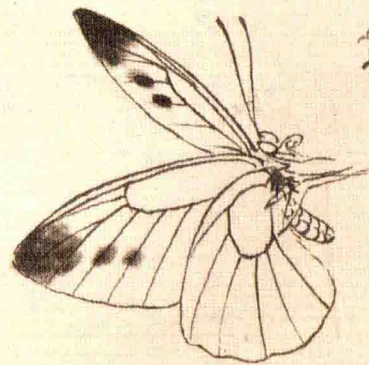
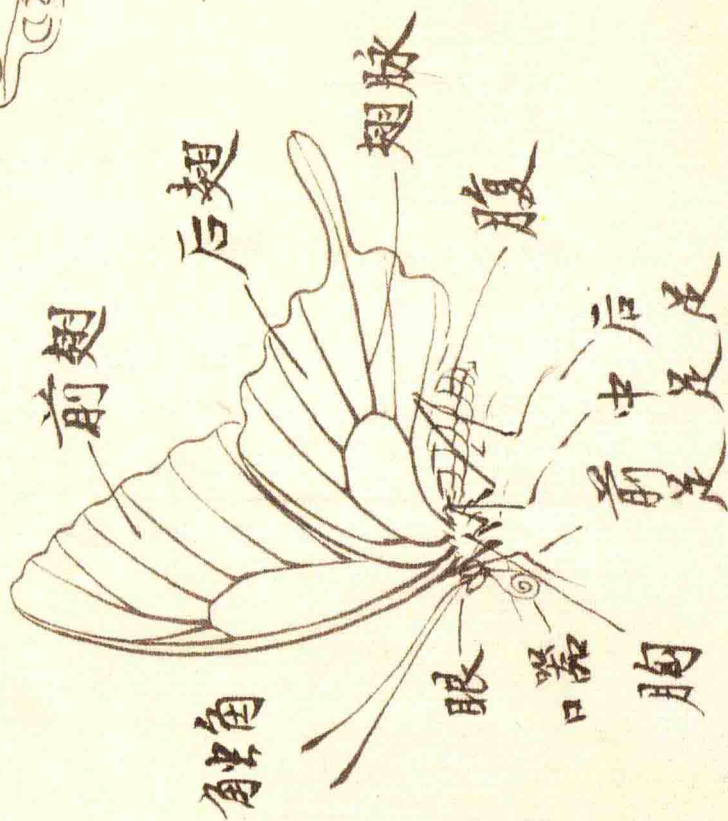
图十二

图十三

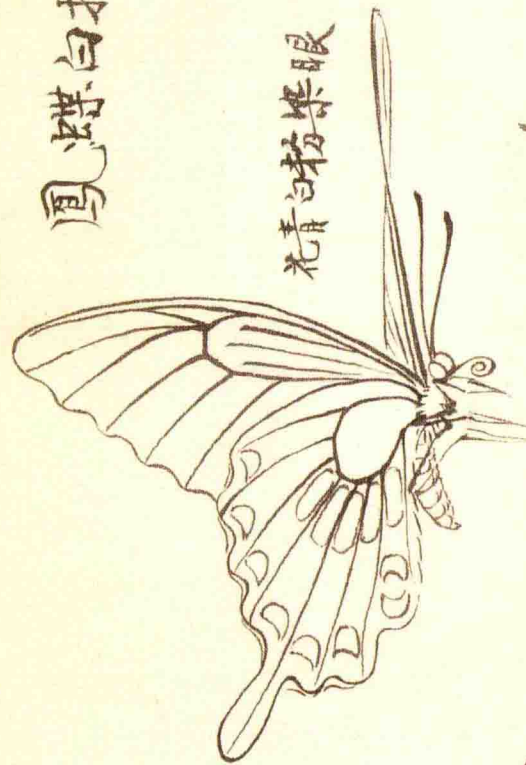
蝴蝶画法

基本结构

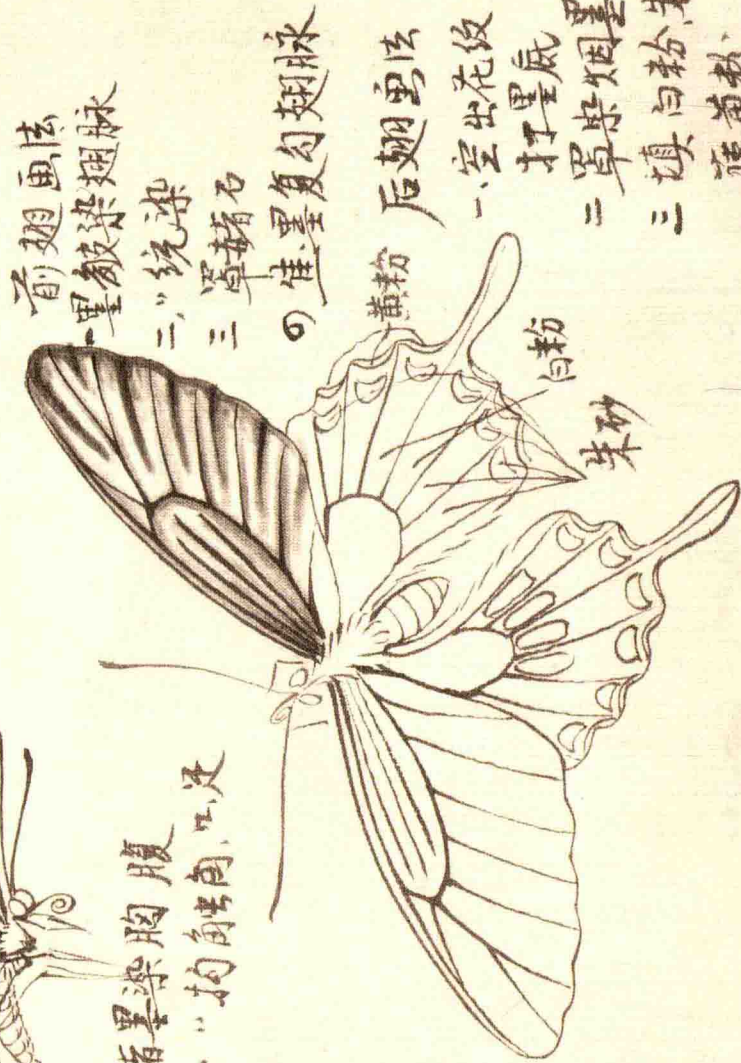

粉蝶

凤蝶白描

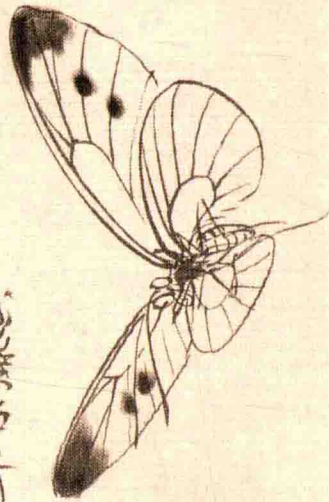

翅脉
腹
触角

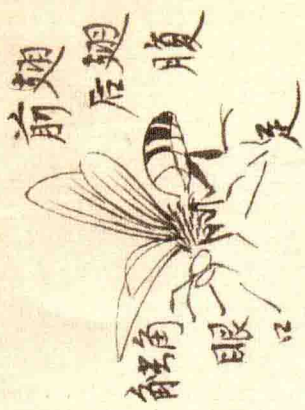
前翅
后翅
腹
翅脉
触角
眼
口器
胸
前足
中足
后足

- 一、平涂白粉
- 二、蘸黄分染
- 三、罩染藤黄
- 四、烟墨皱里斑

粉蝶

蜜蜂画法

蜂钩制稿

粉蝶