

中国画教学演示 · 中国画教学演示

金 鸂 钩

工
笔
花
鸟
画

整体 · 局部 · 细部

● 金 纳 主 编

安徽美术出版社

金

北

西

三

四

五

金鸿钧简历

又名爱新觉罗鸿钧，系中央美术学院教授，曾任中央美院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、中国少数民族美术促进会常务理事、中国工笔画会常务理事、北京民族联谊会理事。

金鸿钧，1937年9月生于北京市，满族爱新觉罗氏后裔，为清太祖努尔哈赤第十五子豫亲王多铎之第十二世孙。自幼受家庭熏陶喜爱艺术，1953年在北京五中美术老师郑宗璽先生的指引下，考入中央美院附中，1957年考入中央美术学院中国画系深造，亲身聆听叶浅予、蒋兆和、李苦禅、李可染等各位大师的教诲，后入花鸟画科得到田世光、俞致贞、郭味蕓等名师的言传身授。

1962年毕业后留在中央美术学院任教至今，1986年晋升为副教授，1992年晋升为教授，学生遍及世界，可谓桃李满天下。在长期教学过程中，金鸿钧不断积累总结教学经验，编绘出版了《小写意梅花技法》、《牡丹画谱》、《工笔花鸟画技法》、《工笔花鸟画》等技法著作。

金鸿钧在艺术创作上主张深入挖掘传统的精华，坚持长期深入生活，在不断的创作实践中追求传统工笔花鸟画的现代化。他的创作把花鸟与山水、工笔与写意、双勾与没骨结合起来，强调构图的气势与形式感，追求强烈的色彩效果。作品多次参加国内、国际重大美展，其中《生生不已》、《榕根》、《石壁榕根》、《幽谷玉妆》、《叶落归根》等都在全国性美展中获奖。1994年创作的《枝繁花盛》参加中国少数民族美术促进会举办的“首届民族百花美展”并获荣誉金奖。1996年创作的《南国春早》参加“'96中日现代水墨画联展”并获得金奖。曾入选联合国教科文组织举办的“第13届巡回美展”的《万紫千红》、《无瑕》、《晨》、《雨》和《芦塘野趣》等8幅作品为中国美术馆收藏，《早春》、《小牵牛花》等4幅作品为北京市美协收藏，还有不少作品为中南海、中国驻外使馆及国内外一些美术馆、博物馆所收藏和陈列。先后出版有《金鸿钧画集》、《金鸿钧新作选》、《金鸿钧小品集》、《金鸿钧花鸟画集》等。

1989年2月金鸿钧随中国工笔画展览团访问印度并讲学。1992年、1996年、1999年三度赴日本讲学、办展。1996年8月赴香港在中艺（香港）公司举办大型个展。1997年8月赴澳大利亚讲学、办展。1997年9月应邀赴日本参加为纪念中日邦交正常化25周年而举办的“中国工笔花鸟山水展”。1997年11月赴台湾访问并参加“两岸著名书画家联合大展”。此外，金鸿钧的作品多次参加美国、加拿大、新加坡、韩国、泰国、伊朗等国家的展览并被国际友人收藏。

图书在版编目（CIP）数据

金鸿钧工笔花鸟画：整体·局部·细部 / 金纳主编.
合肥：安徽美术出版社，2002.1
（中国画教学演示）
ISBN 7-5398-0947-7

I. 金... 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（2001）第087882号

金鸿钧工笔花鸟画——整体·局部·细部

安徽美术出版社出版
（合肥市金寨路381号 邮编：230063）
经销：新华书店
制版：安徽美达制版有限公司
印刷：合肥杏花印务股份有限公司
开本：889×1194 1/8 印张：3
版次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷
印数：1-5000
ISBN 7-5398-0947-7/J·947 定价：28.00元
若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

雪 霏 (细部)

雪 霏 (细部)

10. 画山喜鹊。

山喜鹊亦称灰喜鹊，体形较喜鹊小，头上半部为黑色，背部灰青色，翅尾浅石青色，一列飞羽内侧黑、外缘白色，尾尖有白斑，喉部白，胸腹皆灰白色，嘴足皆黑色。

①用焦墨勾嘴、眼、上头部轮廓及一列飞羽，用重墨勾二、三列飞羽和尾羽，中墨勾背部软毛，淡墨勾下体。头部黑毛用焦墨批，一列飞羽内侧用浓墨分染，二、三列飞羽与尾羽（空出白斑）用重墨分染，其他背部软毛用中墨分染，用淡赭墨分染一列飞羽外侧、尾羽白斑及下体喉胸腹等处。

②用浓墨分染嘴、头部黑毛。用重墨统染一列飞羽内侧，用花青白粉罩背及腰和上尾筒部分，翅膀与尾羽用三青罩染。赭墨染眼眶内周。肉色染嘴内。用白粉在一列飞羽外侧，尾上白斑及喉、胸、腹等处分染。跗蹠与爪平涂淡墨。

③一列飞羽内侧用焦墨丝毛。背部软毛用花青批毛。翎片用花青墨勾羽轴，花青勾羽枝。喉至胸腹用赭墨批毛。用浓白粉在一列飞羽外侧、尾羽白斑处丝毛，在喉与脸部、胸腹与翅膀交界处丝白毛。焦墨点跗蹠与爪部鳞甲，勾指甲。肉色点舌尖向根部分染。赭墨勾鼻须，焦墨点睛完成。

前言

在中国绘画艺术悠久的历史长河中，工笔花鸟画这一古老画种，经历了漫长的发展过程。工笔花鸟画兴于唐代，发展到五代趋于成熟，至两宋达到高度繁荣。然元、明、清以来，虽然每代都出现过工笔花鸟画大家，但花鸟画却日趋重水墨写意一派。清末民初至20世纪70年代末，工笔花鸟画的创作更是日渐衰退，五六十年代虽有个别画家小有建树，但由于艺术创作受社会及政治环境的影响，所以无论在形式上还是内容上，工笔花鸟画的创作都已跌至谷底。但从整体上看，不仅是工笔花鸟画，所有以花鸟为题材的创作都备受冷落。这种状况直至80年代初期，才在改革开放和文艺百花齐放的大环境中，逐渐走出低谷，重新焕发了青春。

在我国工笔花鸟画史上，由于审美理想、艺术风格和表现技法的不同，形成了不同的流派。追溯到五代，即形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”及以徐熙为代表的“徐熙野逸”两派风格。这两大画派影响最大，在工笔花鸟画发展的历史中，曾经各领风骚，时至今日，当代花鸟画家的创作都还受到这两位宗师的影响。

综观近20年来工笔花鸟画的创作，在思想解放、文化心态开放的背景下，出现了流派纷呈、多元竞秀的空前繁荣的局面。工笔花鸟画家们在继承优秀传统的基础上，坚持深入生活，勇于创新，创作出一大批贴近生活、风格各异、技法多样的优秀作品。这些以花鸟为题材的作品不仅体现了画家的审美理想和精神追求，更是画家对整个自然世界及人类的生存与发展的关注和表白。特别是20世纪的90年代，在全世界各国重新重视自然环境和关注人类生存的背景下，画家们以花鸟为题材的创作引起了人们对自然与生命的重视，反过来，又激起了画家们更高的创作热情。画家以自然为师，以花鸟为媒介，在作品中赋予了花鸟世界以生命精神，体现了画家对生命的讴歌与赞美，可谓“一花一草一世界”。这20年里，除了有许多老画家仍然在孜孜不倦、几十年如一日地从事工笔花鸟画的创作外，还涌现了一大批从艺术内涵到形式风格都开一代新风的中青年画家。本套丛书中的画家有的在吸收了宋、元工笔画精华的同时，深入当代生活，结合自身的感受并形成了自己独特的风格；有的画家拓展了花鸟画的题材范围，丰富了工笔花鸟画的表现语言；有的画家则受西方现代构成艺术的影响，创造了工笔花鸟画的新程式。这些画家分属不同的流派，体现了不同的风格特征，在工笔花鸟画界有着广泛的影响，具有很强的代表性。

这套丛书除了介绍画家们的完整作品外，还将作品中具有典型意义的局部放大，某些精彩的部位放得更大，使读者能透过放大的部分看出画家用墨、用色和一些特殊技法的奥秘，能更好、更迅速地得到工笔花鸟画的精髓。

丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

2001年11月

丽 春

创作构思及构图

北京的四月上、中旬，正是天气回暖、百花复苏之时。杏花、玉兰、辛夷陆续开放，她们都是先花后叶，开花时一片粉、一片白、一片紫，非常好看。我把盛开的杏花放在后面衬托出洁白的玉兰，玉兰又托出紫红色的辛夷。红白花相互映衬，色彩更加妖娆。经过漫长的冬天，这时的春意最浓最美。这就是我这幅画的立意所在。

画面的构图大致呈现S形，在杏花前的空白处又加上刚刚从南方飞回来的黄鹂和燕子，呈现“莺歌燕舞”的春光景色。

这幅画创作于1982年，现在看来构图上还有些缺欠：过于受写生影响，整体的形式感不够，比如玉兰花的处理可以更大片、更整体些，杏花、辛夷也应再集中一些。如能这样效果会更好。

玉兰的画法

1. 花用淡墨勾轮廓，用中墨勾花蕊花柱，用中重墨勾枝干及叶芽，用重墨勾赭色外壳。

2. 白花瓣用藤黄加淡花青再加少许赭石成草绿色，分染凹凸体面变化，边缘亮部用白粉分染，往复两三遍。花的内外关系、前后关系也用芽绿大片统染。

3. 雌蕊花柱平涂草绿，可用浅石绿加白粉勾上面的丝状柱头，也可用胭脂勾勒。雄蕊花药可点浓藤黄白粉，也可用胭脂或曙红加花青在黄花药后面再勾点一次，如果为了突出也可直接用浓紫红色点花药。

4. 绿色芽苞平涂草绿，用浅石绿（四绿）分染，可用草绿线复勒一次。

5. 赭色毛壳用中墨分染，罩染赭墨，再用重赭墨虚入虚出勾出绒毛，完成。

丽春（局部）

丽春（局部）

燕子的画法

1. 勾线后黑色羽毛部分用焦墨批毛，翅膀尾羽翎片用浓墨分染，尾羽白斑用赭墨分层次。眼内周染赭墨，喉、胸、下尾筒、腰部用赭墨分染。

2. 黑色羽毛用浓墨统染，软毛边缘部分晕淡。喉及腰部分染朱。胸、下尾筒、尾上白斑外缘分染白粉。嘴用墨染。

3. 黑色羽片用焦墨勾羽轴、羽枝。喉部、腰部用深赭红丝毛。胸、下尾筒用赭墨丝毛。喉与脸交界处及尾上白斑用浓白粉丝毛及羽枝。赭墨勾鼻须，焦墨点睛完成。

丽 春（局部）

辛夷花的画法

1. 用中墨勾花瓣，用重墨勾叶、芽苞、毛壳、枝干。
2. 辛夷花瓣内面用淡紫红色（曙红加淡花青或淡胭脂）分染出凹凸及前后关系。外边及亮部分染白粉，往复染两次。
3. 辛夷花瓣外面用较重紫红色染出花筋，下部和上部虚。干后用紫红色统染，尖部接染白粉，往复两次使之润润柔和为好。
4. 花蕊点法同玉兰。
5. 芽苞、毛壳、枝干部分画法同玉兰，只是辛夷花开时已长出小嫩叶，也用草绿平涂，分染四绿，还可以用深浅草绿接染，最后用草绿勾叶筋。
6. 玉兰与辛夷花瓣外面一般罩有两层外衣：最外是毛壳，中间还有一层赭黄色衬托，用赭石分染，罩赭黄，用赭黄勾平行筋。

丽 春（局部）

杏花的画法

1. 淡墨勾花，重墨勾花萼、花托，并勾皴枝干。
2. 花内面以淡曙红分染，外缘向内染白粉，再统染曙红，提染白粉。中心用淡草绿蘸赭红点花心、花萼。用浓白粉勾花丝，浓白粉加藤黄点花药。
3. 花外面以较重的曙红分染，外缘也分染白粉，再统染大的明暗及前后关系，最后提白。
4. 花萼、花托用草绿蘸浓赭红接染或点染。
5. 枝干用淡墨皴染出凹凸体积后，用淡草绿与赭墨接染，干后用草绿蘸重赭墨点苔完成。

步骤一

步骤二

步骤三

黄鹂鸟的画法

黄鹂又称黄莺，通体为黑黄二色。头部眼先过眼后至枕部有一圈宽黑斑。双翅边缘小覆羽黑色，一列飞羽全黑色，二、三列飞羽及大覆羽内侧黑色，外侧黄色，小翼羽尖端黄，上部黑色。中央尾羽全为黑色，两侧尾羽尖端为黄色，越向外黄斑越大。跗蹠及爪赭黑色。雄鸟为全黄色，嘴橘红色；雌鸟为灰黄微绿色，两肋有棕色斑点，嘴肉赭色。

步骤一：勾轮廓时黄色部分用淡黑，黑色部分用重墨，黄黑各半的也用重墨。黑毛部分用焦墨批毛，黑翎用浓墨分染。嘴用朱磬加粉平涂。黄色翎与毛全用藤黄加白粉平涂。足用赭黄平涂，指甲涂白粉。

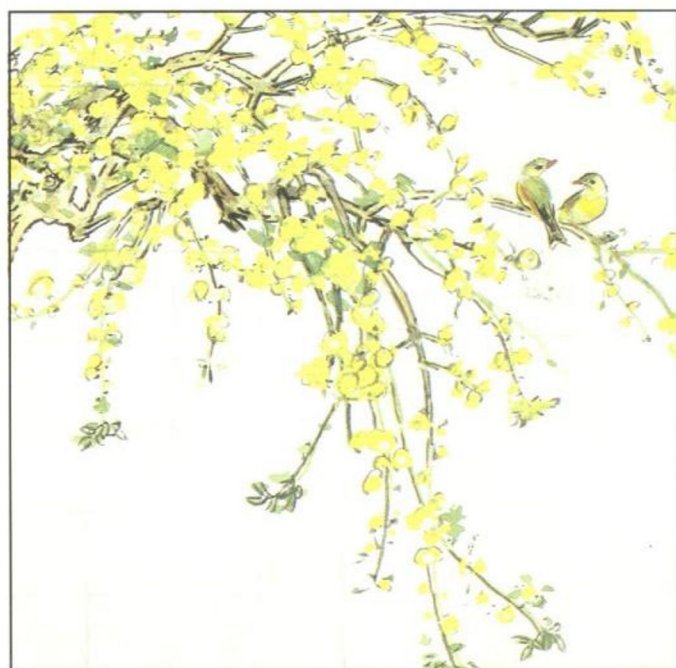
步骤二：黑色软毛用浓墨分染，二、三列飞羽外缘和一列飞羽外缘用重墨统染。眼眶周围平涂赭墨。用朱磬分染嘴部。黄色翎片与软毛先用藤黄分染一次，再用藤黄加少量赭石加重分染一次。

步骤三：黑色翎片用藤黄加白粉勾羽轴，焦墨丝羽枝。黄色软毛部分先用藤黄批毛，再用藤黄加赭石批毛并勾羽枝。用赭墨点跗蹠与爪的鳞甲，复勒指甲。用曙红分染嘴部并复勒轮廓，嘴内及舌头用白粉加黄、赭、红等调成肉色分染，舌根部要染虚。赭墨勾鼻须，焦墨点睛完成。

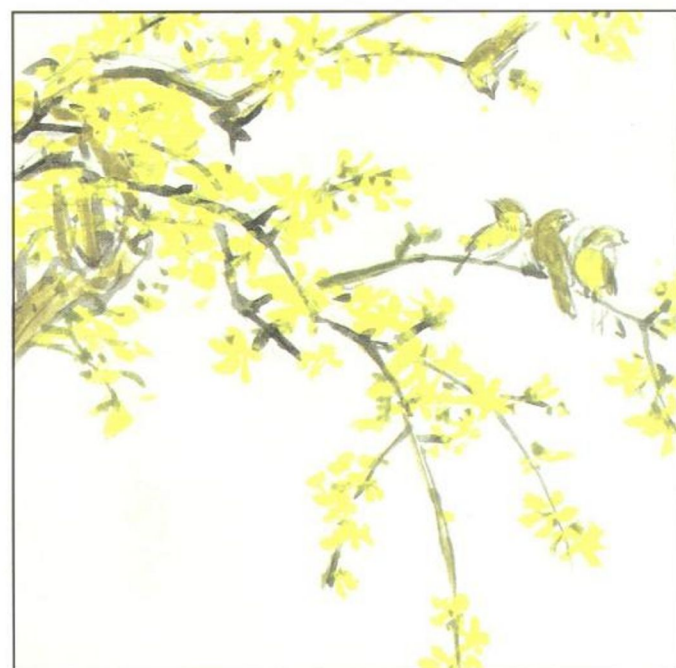
雌鸟染法与上相同。只是黄色不要太亮，两肋用赭墨点斑点，嘴用赭墨染。

迎 春

构图一

构图二

构图三

构图四

创作构图

迎春早春开花，花黄色，嫩黄鲜亮，春天气氛很浓。我曾先后画过多幅构图，并以构图二为基础完成了一幅。但这幅在白色纸底子上染黄花，色彩对比弱，黄花不明显。因此，我想到再画一幅以黑色山石为背景来衬托黄色迎春花的画，并把小鸟安放在水口处。于是，又画了构图三、构图四，感到黑色面积太大，仍不合适。最后，扩大了水口的面积，加上了多只相思鸟，完成了现在的构图。色彩总的构想是形成墨绿与黄的对比。

我选择了画红嘴相思鸟是因为这小鸟也是墨绿与黄的色彩，而身上的一点红色，正好使小鸟成为此画面中最突出的对比色彩。

迎春（局部）

山石、水口、杂草的画法

1. 右上角远处山石由于虚远，只以重墨染出。
2. 左部近处山石，用浓重之墨勾勒石壁形象、质感，再以重墨多次分染、统染，最后用焦墨点苔。
3. 水口虚淡，用淡墨多次染成。
4. 杂草用浓或淡墨勾勒，近实远虚，用草绿与赭墨接染完成。

迎春花的画法

1. 中墨勾花，重墨勾叶、茎、老干。
2. 藤黄加白粉平涂花瓣底色（在绢的背后用藤黄加白粉托染一层，使正面更亮）。用藤黄分染，再用藤黄加赭石分染统染多遍。用浓白粉点花蕊。
3. 茎、叶都在绢背后托三绿、四绿。正叶用中墨分染，罩深草绿；反叶与茎用淡墨分染，罩浅草绿，再用三绿、四绿分染提亮。
4. 老枝干用中墨皴擦，淡墨染，罩草绿，接染赭墨后点苔。

迎春（局部）

残叶的画法

1. 用重墨勾轮廓线。
2. 用深草绿、浅草绿、赭黄等色接染。
3. 趁湿在叶的亮部冲入二绿、三绿。
4. 干后用草绿加墨勾筋。

迎春（局部）

迎春（局部）

红嘴相思鸟步骤

红嘴相思鸟的画法

1. 焦墨勾眼眶，浓墨勾一、二列飞羽及羽轴，重墨勾尾羽及三列飞羽、大覆羽，淡墨勾嘴、足及其他部分。一、二列飞羽内半部用浓墨分染，尾羽用重墨分染，其他部分用中至淡墨分染。

2. 头部（空出脸部黄斑）、背部、三列飞羽及腰至上尾筒、翅上覆羽统罩黄草绿色。尾羽（空出白斑），一、二列飞羽内侧用重墨统染。一、二列飞羽外侧及脸部黄斑平涂藤黄粉。嘴平涂朱磬，加白粉。腹部罩赭墨，边缘接黄粉。跗蹠及爪平涂赭黄粉。尾上白斑染赭墨。

3. 眼内周平涂赭墨，眼外及脸部分染淡藤黄。一、二列飞羽外侧分染藤黄，一列飞羽根部及嘴用朱磬分染。尾上白斑分染白粉。

4. 黑色翎片用焦墨勾羽轴、羽枝。绿色羽片用草绿加墨勾羽轴、羽枝，并用之批绿色软毛。胸腹部用赭墨批毛。黄色羽毛部分用浓藤黄丝毛。在红色羽片中用曙红勾羽枝。用曙红勾嘴部。用赭墨勾跗蹠及爪部鳞甲，勾鼻须。用浓白粉在下腹与翅交界处及尾上白斑丝白毛。焦墨点睛完成。

这幅画里我画了不少腹面角度的鸟。其喉部黄毛和上胸部的橘黄色软毛，要分别在藤黄粉的底上用藤黄以及藤黄加朱磬分染，再丝毛完成。其雌雄的差异在于雄性上胸橘黄色部分鲜艳，雌性则较灰。

红嘴相思鸟步骤

榕 根

创作构思

榕树是热带、亚热带特有的一种生命力非常旺盛的树种。1990年我去云南写生，当我第一次走进西双版纳雨林中看到榕树时，感到非常神奇，立刻被它吸引了。以后，又连续多年对它进行写生和观察。榕树生活在潮热多雨的热带森林中，枝干上垂下许多条气根，这些气根扎到地下，本身又能长成新的树干，由此连绵生长，形成独木成林的奇景。

这幅画的立意是着重表现榕根的生命力。榕树之所以能高耸入云，关键在于她有众多的庞大的根系支撑着。榕根是根基，是基础。这幅画就是要画出榕根结实和强大的生命力量。