

中国画教学演示 • 中国画教学演示

金

纳

工笔花鸟画

整体

•

局部

•

细部

• 金纳 主编

安徽美术出版社

金纳简历

金纳，满族，1989年毕业于中央美术学院附中，1993年毕业于中央美术学院中国画系。现为北京市美术家协会会员、北京市青年联合会委员、清华大学美术学院绘画系讲师。

作品《夏梦》1991年11月获中日衣带水奖学金中国画展金奖，1992年入选“全国首届中国花鸟画展”。《幽谷佳人》1994年入选“第八届全国美展”。《朝颜》1997年入选《中青年国画家百人作品集》，1998年入选“第四届当代中国画工笔画展”。《蓝蜻蜓》1997年入选“’97北京工笔重彩画精品展”。《富贵花》在1999年7月号《美术观察》上以《月晓风清》为题被作专题介绍，并于1999年入选“中国当代牡丹书画艺术大展”。《红蜻蜓》刊登在2001年1月号《装饰》上，2001年《国画家》第四期以《天启自然·感悟花间》为题专门介绍该作品。《清风》1999年5月获“庆祝建国五十周年当代中国青年书画展”三等奖，并于2001年5月入选“科学与艺术”展览。

编著出版过《工笔花鸟画技法》（西南师范大学出版社出版）、《重彩花卉艺术》（安徽美术出版社出版）、《花卉白描写生技法》（辽宁美术出版社出版）。

图书在版编目（CIP）数据

金纳工笔花鸟画：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 7-5398-0949-3

I. 金... II. 金... III. 工笔画：花鸟画一技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第087879号

金纳工笔花鸟画：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 7-5398-0949-3/J·949 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。

金 秋

创作构思

在这幅作品中，为了强调秋天的繁茂果实，我把主体安排在画面的下部，从而在视觉上产生一种下垂感。在表现手法上，果实我借鉴了宋画《枇杷绣羽》的双勾填色技法，不追求每个果实的立体感，只是在颜色上有不同的深浅变化；枝干则用没骨法，在画面打湿的同时，用墨直接画，不强调它的真实感和过多的结构变化，使之单纯化。果实的双勾重染与枝干的没骨轻染，形成了视觉上的虚实反差。画面上枝干虽然已经苍老，但它仍然顽强地孕育出了新的果实，体现了大自然生生不息的力量。在画面的下方安排了三只向上飞翔的牛蜂，与下垂的主体产生了一个相反的势，使画面生动活泼起来。选择画牛蜂，一是它的体积比较大，造型比较整；二是它的颜色与主题能够呼应。同样采用没骨画法，直接点染而成。整幅作品呈现暖黄的色调，表现了秋日灿烂的景象。

金 秋（细部）

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。

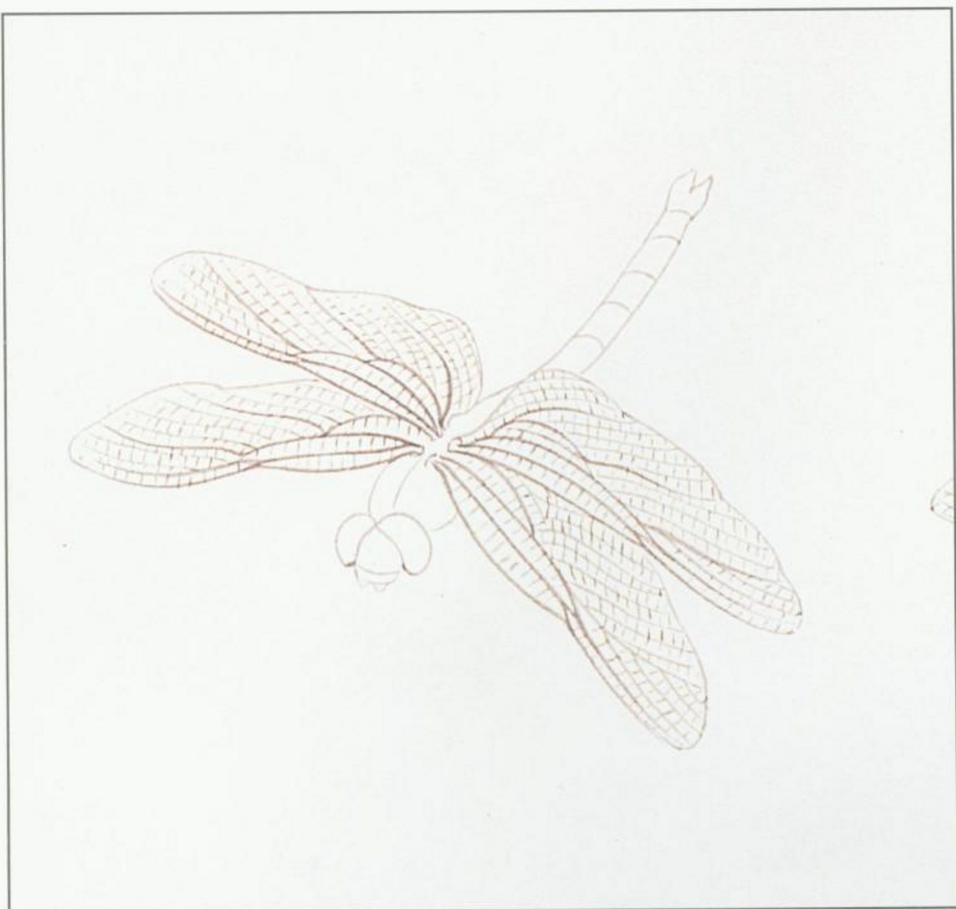
丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

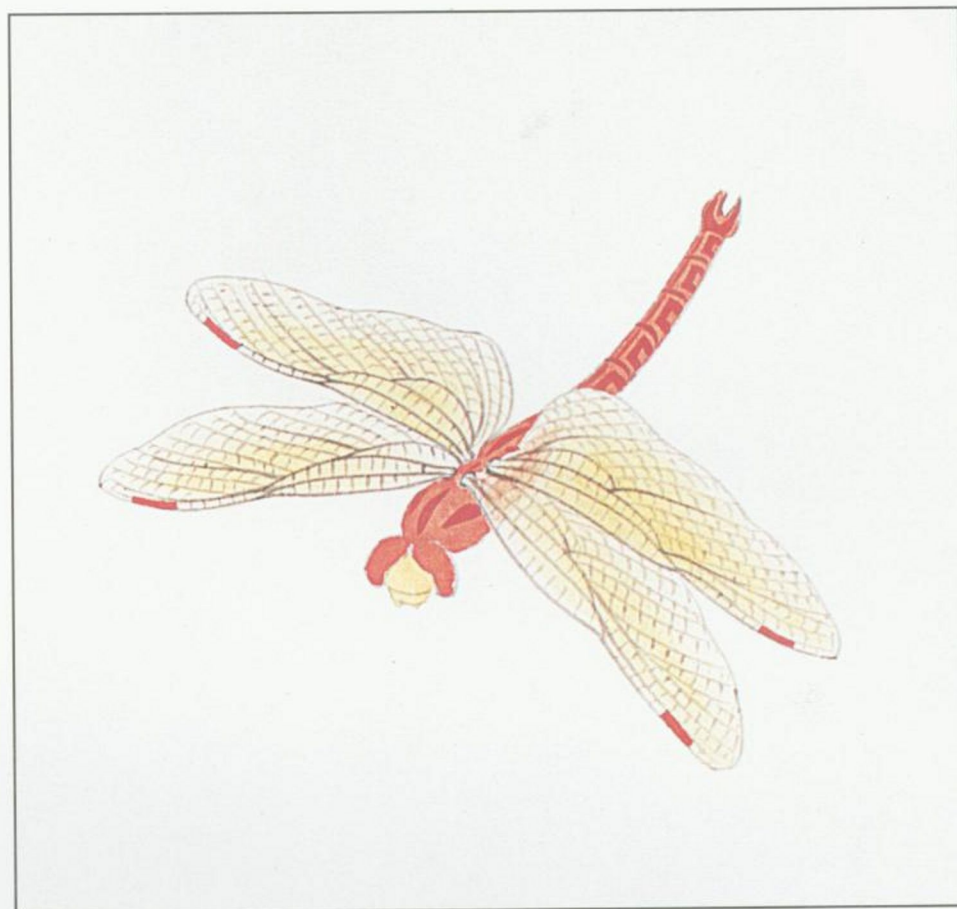
2001年11月

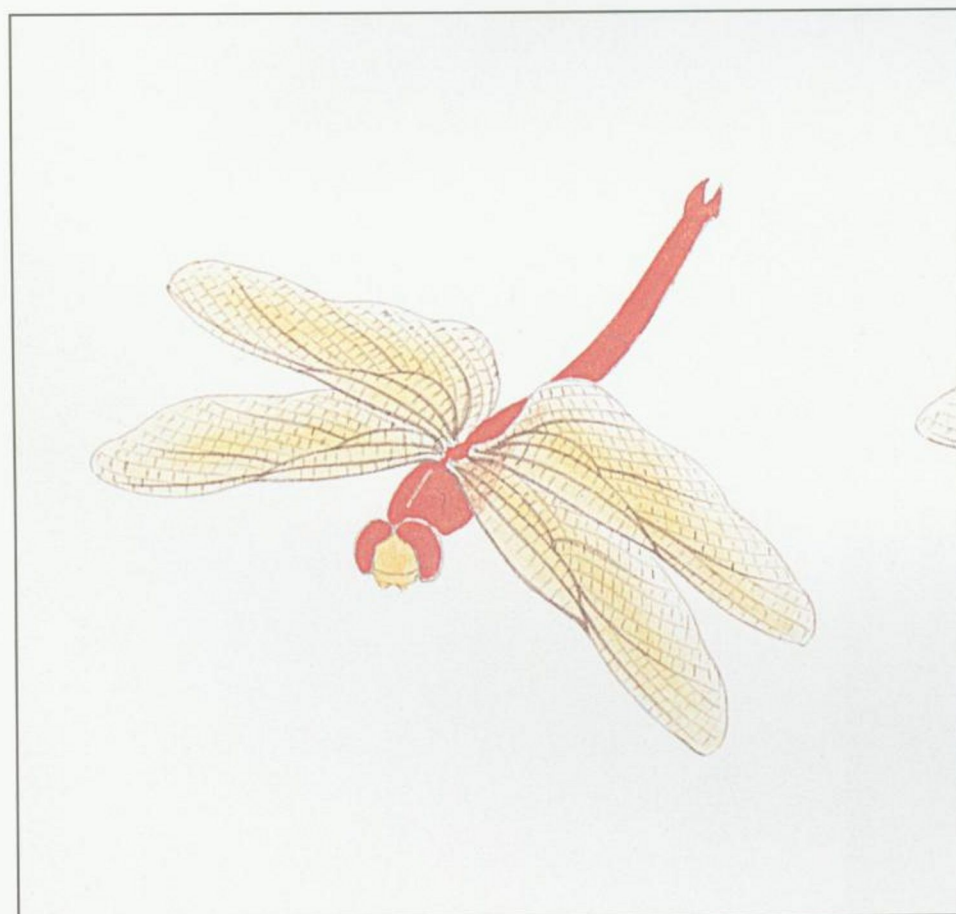
花逍遥

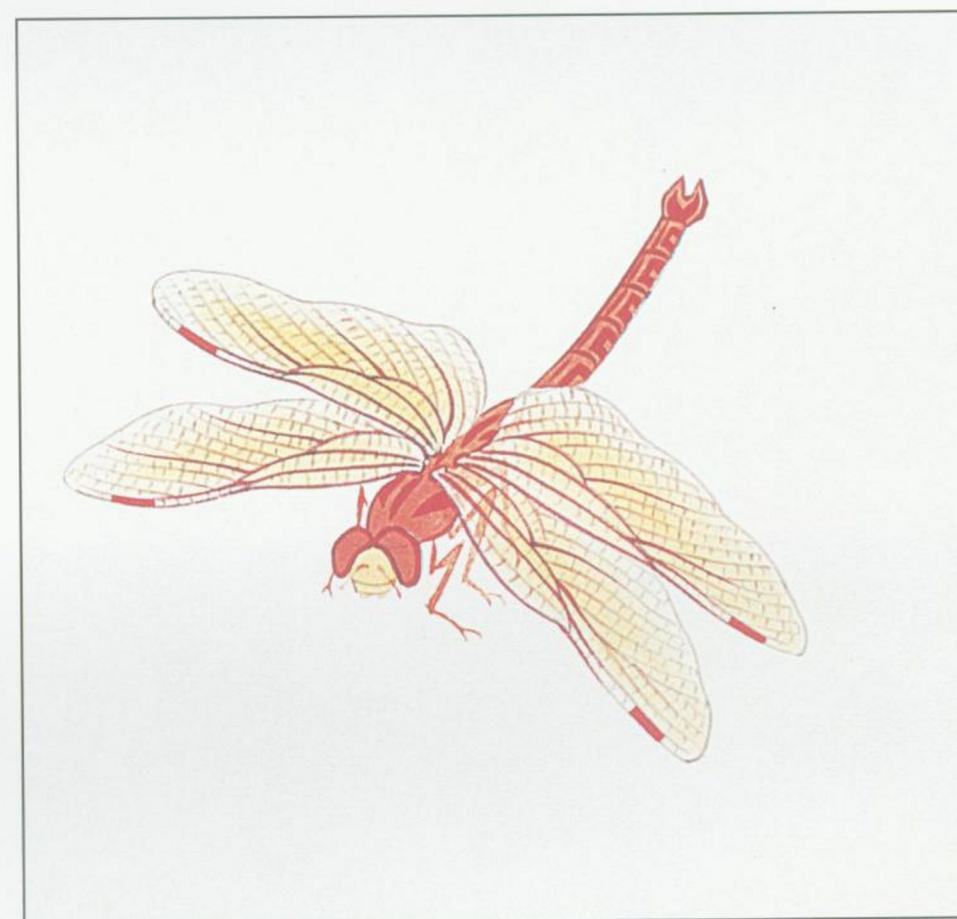
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

红蜻蜓的画法

步骤一：首先用细笔淡墨勾出蜻蜓的轮廓及翅脉结构。

步骤二：用薄藤黄加淡赭石染双翅，中前部较重，翅的后部边缘染亮，以显示双翅的透明感；用朱砂平涂头、胸、腹；藤黄加朱磦平涂面部。

步骤三：用曙红点染头部及胸、腹各节；用朱砂点翅痣。

步骤四：用淡胭脂勾勒主翅脉，用笔要稳健，与原翅脉要重合；用曙红复勒头、胸、腹的轮廓，但不要完全勒，可着重勾重点；用曙红加胭脂勾出腿爪。

花逍遥（局部）

花逍遥（细部）

花的画法

花瓣：勾荷花反瓣的花筋很见功夫，不可以描摹，用笔要劲健；用饱和的水粉白加蛤粉，按花筋的生长方向，一直一曲，这样勾出的花筋很有立体感，有刺绣般的肌理效果。

花柱：在中黄分染的底色上，可用传统颜料石黄或雌黄加胶后点，用笔要爽快，不可粘连，要有一定的规律，不可忽长忽短。

白色花药：可用蛤粉厚堆，传统称为“立粉”，也可用笔蘸浓稠的水粉白来代替，要有一定的厚度，不要太疏或太密。如果胶的含量合适的话，干后可出现小坑，很有真实感和立体效果。

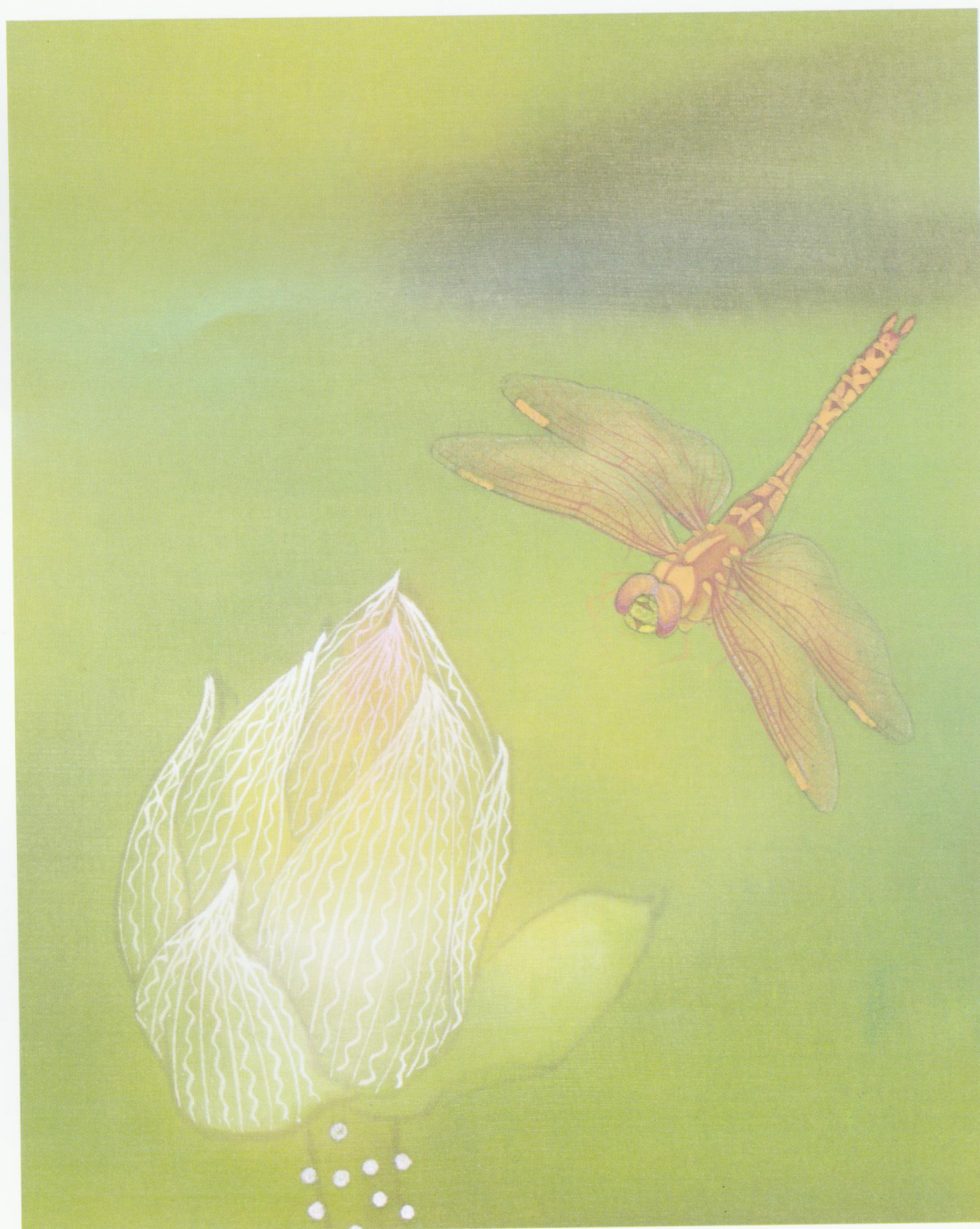
●胶的种类：明胶、鹿角及日本三千本胶。

●胶的调制：取胶粒放入容器中，加水加热，一般温度在60至70度为好；化好的胶可放在冰箱内保存7天左右，使用时可取出部分，用弱温融化。如果胶已是碎末状，可直接用60至70度水泡化，不用加热熬制。

●蛤粉的加工：首先把蛤粉用乳锤在乳钵里研成细粉，然后逐步滴入胶水，揉合成团状，并摔打多次，以保证胶与蛤粉的充分结合，再加温水逐渐研磨为乳液即可使用。

花逍遥（细部）

花逍遥（细部）

朝 颜

朝 颜（局部）

朝 颜（细部）

朝 颜（细部）

欢 颜

创作构思

马蹄莲是我很喜欢表现的题材之一。在这幅作品中，我强调了花的聚散和向背。叶子与花构成画面的放射状构图，给人以强烈的光感效应。在花的造型上，我减弱了花的复杂变化，强调造型语言，使之更概括。在色彩的运用上，叶子以墨为主，配以单纯的花，形成画面强烈的黑白对比，底色的灰绿色调，使整幅作品产生如梦如幻的朦胧意境。

花蕊的处理：在朱红色的底子上，用中国的传统颜料石黄加胶点药，形成了沉稳端庄的色彩效果。石色与整幅画面的水色产生不同的质感，这种微妙的变化丰富了色彩的表现语言。

欢 颜（局部）

欢 颜（细部）

欢 颜（细部）

欢 颜（细部）

幽谷佳人

创作构思

1994年的初春，我第一次走进西双版纳原始森林，就被她的幽远与浪漫深深地吸引了。我喜欢原始森林那沉淀了千年的神秘。苍老的树木古藤犹如一位年长的老者；而寄息在大树上的兰花又犹如花季少女，或含羞或热情；满地飘落的树叶，经过常年的沉积，又变成肥料，孕育出新的生命，周而复始，生生不息。这一切都构成了充满生命与灵气的花鸟世界。因此，在我的创作中，尽量采用饱满的构图，不留过多的空间，让画面的主体呈放射状，形成张力。在颜色的选择上，不必拘泥于中国画颜料，水彩、水粉都可以使用，特别是一些进口的水彩颜料，色泽纯正、饱和度高，而且色彩丰富，因此选择这类颜色，会丰富画面的色彩，加强画面的视觉冲击力。在《幽谷佳人》作品中，花和叶尽量夸张其完美的造型，使之比真实的形象更茁壮、更饱满。为了强调它的动感和总的走向，有时候会对顺势的形象进行反复强调，而相反的花叶就尽量减弱，避免削弱主势。

幽谷佳人（局部）

创作技法

为了营造雨林的氛围，我通常把整幅画面都铺满颜色，不留空白，颜色上多先以墨色打底，这样会有一种沉稳的感觉。在着染上，可以先统染后分染。染的时候要把握好分寸，不要把白描线染死，可以与线稍有一点距离。为了强调叶子的整体变化，不要过多分染每一片。在着染的过程中可以适当洗一下，把染得过重、过死的部分用板刷温水清洗，不要太用力，这样浮在画面上的颜色就会被洗掉一部分，等干后再画。这样画上去的颜色就有一种渗透感，更含蓄。比较一下，洗前与洗后再画的效果是不同的。但最好选择用绢来制作，一是比较透明、润泽，有丝织品的肌理效果，二是可以反复渲染，有较大的制作余地。