

中国 画 自 学 丛 书

怎 样 画 菊 花

贾 宝 珉 著

河 北 美 术 出 版 社

一九八九年·石家庄

责任编辑：高同宝
封面题字：翟润书
装帧设计：高 鹏
作品翻拍：敦竹堂

(冀)新登字 002 号

中国 画 自 学 丛 书
怎 样 画 菊 花
贾宝珉 著

河北美术出版社出版发行
河北新华印刷三厂印刷

开本：787×1092毫米 1/16 印张：2
1989年7月第1版 1996年1月第5次印刷
印数：70001—90000 定价：6.90元
ISBN 7-5310-0245-O/J · 234
(如发现印装质量问题，请寄回我厂调换)

菊花画法

菊花自古以来深受我国广大劳动人民普遍喜爱,是最富民族色彩的传统花卉之一,向与梅、兰、竹并列,称为“四君子”。

我国是菊花的故乡,培植菊花已有两三千年的历史。几千年来,在劳动人民的辛勤培育下,品种不断增多。据宋朝刘蒙的《菊谱》中记载观赏菊就有一百余种,现在据不完全统计,作为观赏的菊花,在我国已有两千种以上。

菊花之始,是以菊花的物候现象反映气候变化规律,如《周礼》记载,“鸿雁来宾……鞠有黄华”,它被用以准节令,大略黄华开时正是秋季九月,因此菊花又名“节花”。秦汉时期,菊花与人们生活关系较为密切,但多以“食用”与“药用”,魏晋以来,菊花才逐渐普遍用以观赏,士人墨客赞颂菊花的诗句,也逐渐多起来。战国大诗人屈原虽早有“春兰兮秋菊,长无绝兮终在”的咏菊诗句,但菊花真正闻名天下还要从陶渊明开始,他爱菊成癖,“以菊比德,岁寒喻操”,表达自己不与世俗同流合污的坚贞高尚品格,给后人留下“三径就荒,松菊犹存”;“采菊东篱下,悠然见南山”等不朽诗句传世。唐代咏菊的诗句更多,如李商隐有,“暗暗淡淡紫,融融冶冶黄”;李白有:“可叹东篱菊,茎疏叶且微,虽然异兰蕙,亦自有芳菲”;元稹有:

“秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜,不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”等。宋代欧阳修有:“共坐栏边日欲斜,更将金蕊泛流霞,欲知却老延龄药,百草摧时始见花”;王十朋有,“秋去菊方好,天寒花自香,深怀傲霜意,那肯媚重阳”;诗人陆游曾赞菊曰:“菊花如端人,独立凌冰霜”。元代胡布有:“彭泽归来日,淄尘点素衣,乌纱漉酒后,挂在菊花枝”。明代沈周有:“秋满篱根始见花,却从冷淡遇繁华,西风门径含香在,除却陶家到我家”。清代赞菊诗句更多,如郑燮有:“十日菊花看更黄,

破篱笆外斗秋霜，不妨更看十余日，避得暖风禁得凉”等。人们喜爱菊花的丰富多采，千姿百态，更爱菊的神韵清奇，意境深远的形态，赞美菊的傲寒凌霜，临危不惧的高尚情操。因此赏菊，谈菊，吟菊，画菊历代出现不少诗人和佳句，画家与作品。如宋代的朱绍宗的《菊丛飞蝶图》；明代吕纪的《桂菊山禽图轴》；陈淳的《菊花图轴》；文徵明的《竹菊图》；沈周的《菊花图》；徐渭的《花卉图卷》；谢时臣的《竹菊图》。

（扇面）；清代恽南田的《菊花图》；朱耷的《菊花图》；石涛的《菊花图轴》；王武的《菊花图》；邹一桂的《霜菊秋梦图轴》；李方膺的《盆菊图轴》；虚谷的《秋菊图》，《秋英图》；吴昌硕的《菊花图轴》；蒲华的《竹菊图轴》等优秀作品传世，成为后世学习的范本。

人们在赏菊、咏菊的过程中，为了表达自己的美好愿望，菊花还被赋予了吉祥和长寿的含义。如菊花同枫树、鹤鹑的组合为“安居乐业”，菊花和喜鹊的组合为“举家欢乐”，菊花和松树的组合为“益寿延年”等。

菊花属耐寒性多年生草本植物，花型多种多样，其花型有“单瓣型”、“荷花型”、“球型”、“散球型”、“钩环型”、“飞舞型”等，花瓣有“平型瓣”、“短匙瓣”、“长匙瓣”、“管状瓣”等，花瓣根据品种的不同，有宽窄、长短、曲直、多少的区别，颜色有深紫色、深红色、大红色、玫瑰红色、黄色、桔黄色、白色、蓝色、浅红色、绿色等。

菊花自然形态丰富多样，在写意花鸟画里，为了容易表现，规纳为“平顶型”和“攒顶型”两种。平顶型也可称作“车轮菊”，可单层，也可双层或多层。花瓣可多可少，可疏可密，可宽可窄，可内层小外层大，内层密外层疏。平顶菊多表现白色、黄色、浅绿色、浅蓝色等浅色花，小型菊花也可表现重色，如朱红色、蓝色等。平顶菊一般均露花心，花心的颜色应与花色加以区别：白色菊花可赭色，草绿色，赭绿色均可；黄色菊花可赭绿色，草绿色，深紫色等；浅绿色菊花，可墨色，可赭色，黄色等；深色小菊花心可朱红色花，赭绿色花心；蓝色花，赭黄色花心等。

浅色花画法：

先以墨勾出花型，可淡墨（水分适当大些），可重墨（水分要少些），也可用色勾，如胭脂色，赭墨色等。勾时可中锋，也可侧锋，但用笔要有力，要显笔触，不可含浑，尤其是起笔和止笔处。运笔过程中不要提笔，力始终贯一。勾后染色，染色时水分要适当大些，可正面着色，也可在画纸反面着色，可大笔触整花着色，也可按花瓣着色，或瓣根着淡色，瓣尖留白，然后再用同色勾圈花瓣的外轮廓。

平顶菊花可画大片菊花。画较多花头时，要注意整体造型，不必计较每朵花的姿态，同时要有疏密和掩映，不要平摆。

攒顶菊花，一般表现多瓣花，因攒不露花心，常表现侧面、半侧面等姿态。花瓣可宽可窄，可长可短，可多可少，可曲可直，花心处稍密，外边瓣子可疏散些，瓣子的方向均应在感觉上从花心处长出，瓣子之间不要平形，要疏密相间，既相随又相连，又各具姿态。画时可从瓣心处画起，适当密集些，逐渐按不同层次向外伸展，伸展时大小、长短要互相搭配，适当调剂疏密和掩映关系，花瓣不可平摆。平摆容易显得松散而不精神。画至满意时即可停笔，如觉不足，仍可继续向外延伸。花的外形可整可散，整不可成圆，散不可乱，要适当留出缺口，圆中求方，碎中求整，整中寓碎。花蕊可画可不画，如果花色平板，可以用重色花蕊破之，但不宜多。

攒顶花可表现深色，也可表现浅色。深色花一般以色直接没骨点染，浅色用墨或用色勾，后染色。但不宜画大片较多的花，其原因，攒顶菊花每朵花都较有姿态，适于单朵或前后几朵的表现，多则易乱。如果需画较多花时，应放弃每朵花的姿态，把几朵花当成一朵花来画，只要一片花有姿态，外延的花瓣适当增加动态，其道理如同画一朵花，叶子也如此。

攒顶菊花可表现墨菊，深紫色、蓝色、朱红色、玫瑰红色、深红色、绿色、赭色、黄色、白色、浅粉红色等。

浅色花画法同平顶菊，一般用墨勾出花型。花心处稍重，逐渐放淡。墨要有干湿浓淡的变化，淡墨可湿些，重墨可干些。墨干后染色，可正面染色也可反面染色（较厚的纸不宜在反面着色）。正面着色注意不要盖墨，否则易灰。

白色花，墨勾后以淡草绿或淡赭石圈染，以示白色。也可以白粉填染（不要覆盖墨线），粉要稀些不可太浓。

深色花画法：

深色花除平顶菊中的小菊，大部分表现攒顶菊花。画时以色直接点染，笔蘸色时，笔尖略重，从瓣心画起，逐渐向外伸延，色亦渐淡也渐干。如色不够时，可再蘸色，但要注意两笔色的衔接，用笔要有力，既是瓣又是笔触，基本一笔一瓣，从外向里，也就是说从瓣尖画向瓣根，尖实根虚。结构不必拘泥，只凭感觉对头就可以了。

平顶小菊，一般先以色画出花心，然后以朱红或蓝色画花瓣，瓣子要有大小，宽窄变化，同时要有正侧等姿态。花心在半干时以白粉遍点。

菊花叶有尖、圆、长短、宽窄、肥瘦的不同。每叶五出，四缺，然菊的品种不同，缺口有大小之分。在写意花鸟画里，只表现叶的正与侧，不表现反面，一般近花处较小较嫩，渐下叶子渐大，近根处变枯。画叶时应注意每片叶的画法，但更应注意一株叶或几株及一幅画的所有叶子。

菊花叶可分上仰和下垂两种。上仰叶一般向上生长，下垂叶一般均向下。也可近

花处小叶向上，渐大渐平，然后下垂，近根处变枯，完全下垂，这种方法近似自然规律。

菊花叶可整可碎，整叶外部轮廓不可太实、太整，可整中求变化，如干湿变化。不足处，以色补染。碎叶不可太碎，要注意整体效果。碎叶可以通过染色统一起来，以碎中求整。

菊花叶一般以墨画的较多，尤其色艳的花更应以墨画叶，浅色花以墨托花，形成深浅不同色度，既雅而又突出。墨色也要有深浅和干湿的变化。菊花叶也可用色墨，如花青和墨，赭石和墨、草绿和墨等，其方法同墨。菊花叶也可用色，嫩叶草绿调洋红，正叶草绿，枯叶草绿调赭石。叶筋均以墨，可简，可繁，繁简都不要勾得太紧。如果叶的墨色较好，可简勾，或只勾主筋。正常可采用松勾法。如叶色过平，可采用繁勾法，以破其板。重墨叶也可用白粉或石绿来勾。

菊花的花和叶，均需枝干支撑，因此枝较之重要。菊花枝草本，较粗，花须掩叶，叶则映枝，因之枝在菊花中虽露得不多，但画的要得势，穿插得体。画法一般先画花头，后穿枝条，而后添叶。也可先画花头，次画叶，最后穿枝。以自己的习惯为准，无有定法。

枝条用笔可曲，可直，要有节奏，不可太光。可中锋，可侧锋，要留下用笔的痕迹。用色一般同叶色。

菊花在四君子竹、兰、梅、菊中，是锻炼勾花点叶较好的花卉之一，也是训练笔墨的较好内容。因此初学或从事花鸟画创作的同志均需经常加以练习，以学习笔墨或熟练笔墨，为进一步学习和掌握其它花卉打下坚实的基础。

贾宝珉

一九八八年夏于津

[illegible]

贊頂一般多表現
 多瓣花造型與
 表現方法較
 多可表現
 淺色和深
 色瓣短
 和瓣長
 也可表
 現細
 瓣和寬
 瓣直
 瓣和曲
 瓣其
 法先
 畫出
 花心瓣然
 後逐層相
 加以達到
 欲想
 數米
 四停
 花頭
 外能
 有姿
 態
 外應多嘗試畫

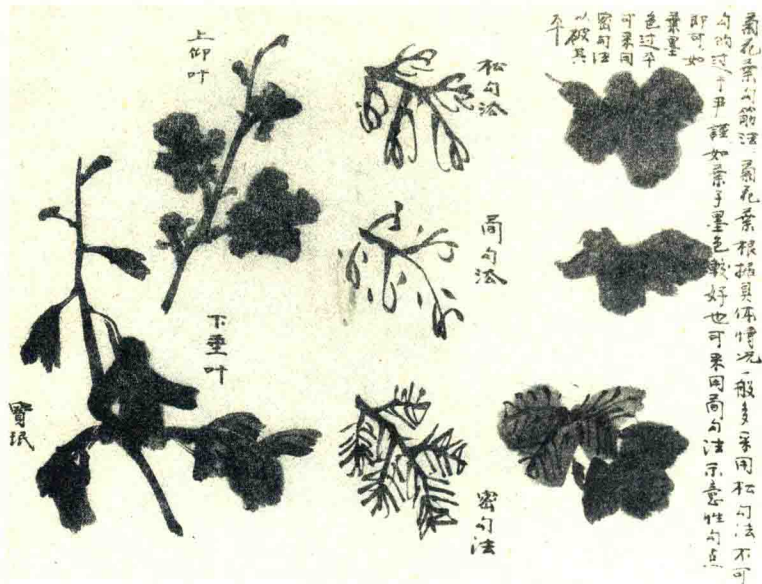
花苞
 半開花
 漸展
 半開花
 側面花
 全開花

菊花葉子法
菊花為五正葉主叶脈五丁主葉比也為五化
面時可根據葉子的不同尚疾以同筆方便順手為原則筆可
多可少但要見筆趣

正側葉
正面叶
左伸葉
側正葉
側葉
右伸葉圖
中的箭頭所
表示用筆
的方向一正葉
可一筆也可
兩筆或數
筆

花托和花
梗小葉
側葉
正側葉
正面叶

丁卯年夏日寶斌畫

4、菊花叶的勾筋方法有三种：
①松勾法：在一般的情况下，大部分采用松勾法。勾时不要过于严谨，笔触适中，起笔时稍重一些。②简勾法：在叶子墨色较好的情况下（这里指用笔及用墨）可采用少勾或不勾。简勾是少勾的一种，也可少到只勾主筋，不然反而破坏墨色。③繁勾法：繁勾是指多勾、密勾。在叶子墨色较平较少的情况下，可采用繁勾以破其平，是败中求胜的方法。具体采用哪种方法，要根据当时的画面效果而定，不可强求。

5、白色菊花画法：白色菊花在花鸟画里一般先用墨勾出花型，可淡墨也可重墨，待墨干后以草绿或淡赭石、淡花青等圈染，以示白色，也可染色后再着白粉，花蕊着藤黄。叶子可墨可色。

6、点勾菊花画法：点勾犹如写草书，着重在气势，画前要心里有数，一气哈成，中间不可断笔，墨要有干湿的变化。其步骤：①先从花心画起，使用点法。②由花心向外伸延用笔要有力，完成花型的外轮廓。③在第二步的基础上找补花型，以求完整。④花头画好再添画叶和梗，先叶后梗或先梗后叶均可。

7、浅色菊花除用墨勾染色之外，还可用色勾色染的方法。其中浅红色先以胭脂勾出花的轮廓，色要重，要有干湿变化。干后再以淡胭脂水从瓣心处向外渲染，瓣尖处留白，胭脂加墨点花蕊，叶子可墨也可色墨，如花青墨或赭墨等。

郭书仁 画

8、淡黄色菊花一般可采用先用淡墨勾，后以淡藤黄从瓣心向瓣尖处渲染，瓣尖留白，瓣心处再用淡朱磴点瓣心，花蕊以胭脂调墨适当留点白，叶子可色可墨，方法可参看其他。

史如源 画

浅粉紅色菊花
着色一般淺色花
墨色可適宜淡
些花心處重些
外邊可略淡
淺紅色以洋紅
略調一點胭脂
水份可適宜多
皆可在正面上但
要注意用筆
也可在反面着
色反面着色
其优点不
傷墨使
其花
鮮
明

寶祇畫

9、浅粉红色菊花画法：浅色菊花在小写意画法里一般均先用墨勾出花形，墨可重可淡，也可花心处重些，外边略淡，墨干后染色。浅红色可用洋红略调胭脂（胭脂较暗）水分要大，着色时要用笔画，不可涂。可正面着色，也可在纸的反面着色，反面着色好处在于不伤墨，画面不灰。

郭书仁画

10、淡色花除用淡墨勾之外，还可重墨勾。重墨一般要干些虚些，不可过实过湿。墨干后用淡草绿勾染外轮廓。花心处用淡藤黄渲染，焦墨点花蕊。叶可墨可色，也可赭墨。

郭书仁 画

楷勾菊花画法：
 楷勾一般较工整，
 瓣形尖宽根
 细有似月牙状
 越要有疏密
 的变化
 干后染色
 可白黄红
 紫青
 丁卯年
 寶祇画

11、楷勾画菊法：楷勾一般较工整，多用中锋，花瓣可宽可窄，可长可短，可多可少，可曲可直，但交代要具体，还要有疏密和虚实才能生动。叶子可墨可色，也可色墨。在用墨画叶过程中，如果墨色不够，可以草绿渲染，以统一效果。

12、平顶式菊
 花为了增加变化，
 可把花瓣画细画长，
 同时在圆形的花型
 中打开几处缺口以
 求变化。画法：先以
 淡墨勾出花型，用
 笔要有力，要见笔
 触。干后以三绿正
 面提染（不要覆盖
 墨线），反面以草
 绿渲染。叶子可墨
 可色，但要有干湿
 和浓淡变化。重墨
 勾叶筋。

平顶花的
 一种变化
 花瓣较细
 较长为了
 增加变化
 可在圆形
 花头中画
 出几个缺
 口瓣子也
 可有长短
 区别
 丁卯年
 寶祇画

寬瓣菊花
畫法
寬瓣多表
現攢頂瓣
款不要過
多輪廓綫
可適當粗些
瓣內還可
畫兩條綫
紋綫可稍
細干后染
色可黃淺
紅淡紫等
色
丁卯寶珉畫

13、寬瓣菊花画法：寬瓣菊花一般多畫攢頂式。瓣子不要畫得太多，綫可粗些，瓣內的紋綫可稍細，墨干后染色，可白、可黃、可淡粉紅等。叶子可墨可色，可色墨，根據畫面效果而定。

14、方笔触画菊法：方笔触是指在造型和用笔上较方，效果坚实有力，花型平形或攢顶均可。一般先用墨勾，后染色，蓝色以头青渲染。叶子可墨可色，其叶形也采用方笔，半干时重墨勾叶筋，叶梗多采用直线折笔，以使整幅效果统一。

郭书仁 画

15、简画菊花法：菊花的简画实际是勾点的结合。第一遍的勾似勾似点，而且用草书法，求其势和笔趣，不必计较每瓣的造型，只注意整体造型就可以了。不足部分于后以洋红点足，似点似染，叶子一般以墨或色墨为好。

简画法
用草勾不必
追求花瓣
的造型只求
其意和笔趣
花瓣的形以
颜色补之柔
可多可少以
实际画面需
要而定
丁卯仲夏
史如源画于
津法

16、菊花的叶子可整可碎，一般花整叶碎，花碎叶整。碎叶可用花青或草绿色渲染，以统一效果。

史如源 画

17、浅色菊花除用胭脂勾、染外，还可以用赭墨勾花瓣，后以淡洋红渲染，颜色只染在花心处，瓣尖处皆白，后以淡草绿勾外轮廓，最后以胭脂加墨点花蕊，叶可墨可色，也可色墨。

郭书仁 画

侧式花头画法：
侧式一般都表现侧面角度
花瓣多采用下平上曲的形
状可实可虚可楷可草干后染色
丁卯年 寶玢

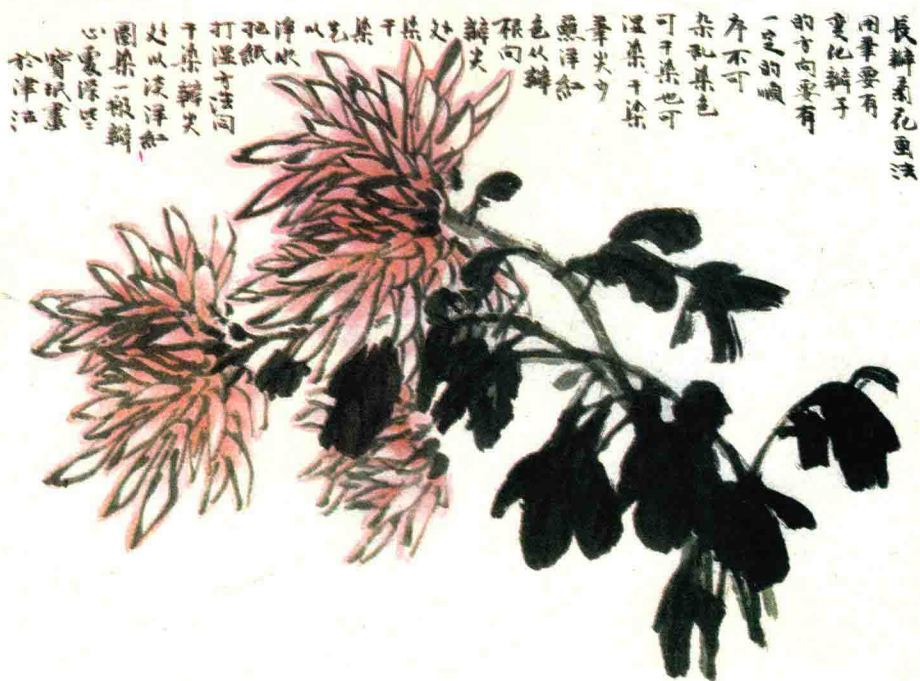
18、侧式花头画法：此种方法多表现侧面姿态，每朵花中间花瓣多下平而上曲线。同时墨色也要有干湿浓淡的变化，墨干后染色，色可白、黄、粉红色、紫色等。叶可墨可色。

細瓣菊花
畫法
細瓣一般較
多也採用
攢頂式但
要注意不
可亂于后集
色可白黃
紅紫和淺
綠色等
丁卯年
夏日
寶珠畫

19、細瓣菊花可畫平式也可畫攢頂式，淺色菊花多採用先用墨勾出花型而后染色的方法。勾花型應注意用筆要有力，不可零亂，花瓣的方向應從瓣心處發出，外形要有姿態，不可畫得太圓。墨干后先以淡草綠渲染，半干時以三綠復染，染時不要覆蓋墨線。葉子可墨可色。綠色葉以藤黃調花青成草綠色。枯葉草綠再調赭石，重墨勾葉筋。

20、淺色長瓣菊花
畫法：先以墨勾出外形后染色。畫花瓣時既不能太彎曲，也不能過于挺直，要曲直互用長短相間，外圍的瓣子要有姿態，花心處稍密，墨干后着色。圖中方法先以洋紅稍淡染瓣根處，瓣尖留白，后以淡洋紅水勾圈花瓣外輪廓，形成一種淺紅顏色的效果。葉子可墨可色，也可色墨。

浅色花画法
先以淡墨勾
出花形后着
色要显笔触
般不可涂也
可在纸背面
着色

寶珏畫

21、浅色菊花包括很多颜色，如白、黄、橙、浅粉红色、淡紫色、淡绿色、淡蓝色等。淡色一般先用淡墨勾出花型，要显笔触，墨干后染色，可正面渲染也可在反面染色，叶子可墨可色。

22、墨菊画法：墨菊一般均用墨来画。画法：花以稍淡的墨勾，可宽可窄，可长可短，以重墨点花蕊，干后淡墨复勾。也可用淡赭石复勾。叶子多用重墨，以区别花的色度，也可用中墨，但要整，以面和花的线加以区别。

郭书仁 画