

菊

不知已少
香心如
故人留
陈再乾

陈再乾 梁彩媚 朱丹红 谭明彪 著
广西美术出版社

书法类

《楷书教程》《行书教程》《篆隶书教程》《草书教程》

花鸟类

《梅》《兰》《竹》《菊》《牡丹》《荷花》

《蔬果》《鱼类》《鸟类》《藤本》《木本》《草本》

山水类

《山水画小品——山石》《山水画小品——林木》

《山水画小品——云水》《山水画小品——屋宇》《山水画创作》

基础知识

《构图·题款·用章》

《中国老年大学书画教材》编辑委员会

主 编：黄忠耿

副 主 编：（按姓氏笔画顺序排）

马贵觉 冯京义 刘志辉 陈再乾 邱茂叶

杨一万 金月霞 钟力田 钟 铨 覃建平

编 委：（按姓氏笔画顺序排）

广西壮族自治区老年大学

王 精 王雪峰 韦 峰 叶 萍 朱丹红 朱敬华 陈 川

陈再乾 吴善贞 吴 锁 辛庆彬 杨一万 杨宇云 张康贵

周凯达 罗 果 钟 涛 梁彩媚 梁华童 黄忠耿 黄格胜

谭明彪 潘丽珠

广东老干部大学

邓 冕 卢育红 朱颂民 何兆雄 何耀鸣 杨植桐 贺立新

钟 铨 钱伯泉

广州市老年干部大学

许 山 刘艺林 刘志辉 李敬良 周健慧 罗赐中

山西老年大学

吕林健 吴书文 李建忠 李金鹏 沈晓英 杨崇德 范 华

武 磊 徐树文 覃建平 温忠贵 樊志贤

山东老年大学

马 杰 冯京义 张恩绪

天津市老年人大学

马贵觉 赵先忠 皇甫秉钧

安徽老年大学

孙 康 朱 斌 邱茂叶 徐卓亚 隋鸿君

青海省老年大学

马广惠 王来顺 李成安 张凯年 陈衍生 金月霞 林廷傑

胡青泰 钟恩明 顾乃斌

贵州老年大学

朱德荣 钟力田 钟绍让

图书在版编目（CIP）数据

菊 / 陈再乾编. —南宁：广西美术出版社，2008.8

中国老年大学书画教材

ISBN 978-7-80746-338-2

I. 菊… II. 陈… III. 菊花—花卉画—技法（美术）—老年大学—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第128874号

ZHONGGUO LAONIAN DAXUE SHUHUA JIAOCAI

中国老年大学书画教材

JU

菊

主 编：黄忠耿

著 者：陈再乾 梁彩媚 朱丹红 谭明彪

图书策划：杨 诚 钟艺兵

责任编辑：潘海清

装帧设计：易 言

责任校对：尚永虹 陈小英 王 炜

审 读：欧阳耀地

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号（邮编：530022）

网 址：www.gxfinearts.com

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：精一印刷（深圳）有限公司

版 次：2008年9月第1版

印 次：2008年9月第1次印刷

开 本：889mm×1194mm 1/8

印 张：6

书 号：ISBN 978-7-80746-338-2/J·952

定 价：35.00元

ISBN 978-7-80746-338-2

9 787807 463382 >

前言

经过两年多的准备和组织，在各方面的共同努力下，这套老年大学书画教材终于编著完成和出版，这是值得高兴的事情。随着我国老年人数量的增加以及国民生活水平的提高，进入老年大学学习的老同志越来越多。这些老同志带着满腔热情到老年大学求学，探索一些他们感兴趣的全新领域，他们所学的专业是过去没有接触或很少接触的，因此需要有一套适合他们的教材。这些年我国老年大学有了很大的发展，书法和中国画这些专业历年来为众多学员所喜爱和学习，并且培养了大批老年书画人才和书画爱好者。但老年教育毕竟还是一种较为新兴的教学模式，目前尚未有很成熟的教材，我们这次所编的这套老年大学书画教材，就是对老年大学书画教材建设的一次探索，希望能为老年教育作一点贡献。

我们组织了一批对老年教育有一定经验的教师，来共同编写这套教材，根据每位教师对老年书画教学的经验和体会来编写，有各显神通的意味，但最基本的要求就是要适应老年大学学员的特点：老年人阅历丰富，理解能力较强，但精力、体力和记忆力等相对较弱，且多为晚年才开始学习书画，书画基础较差，所以所著的书既要有一定的理论水平，也要有简明易学的技法；在内容上按题材分册，便于同一题材深入学习，技法尽可能概括全面，示范作品相对印大些、好些、多些，便于老年学员临摹和观摩学习。

老年书画教育的意义还远不止老年同志学书画本身的作用，它还有一定的社会影响和社会作用，老同志学习上的刻苦认真，常常让人感动，他们那种活到老学到老、甘当小学生的精神更是年轻人效仿的榜样，而他们对于书画艺术的热爱将会带动和影响家庭其他成员以及亲朋好友，影响到他们所在的社区乃至社会，这对于普及和传承我们的优秀文化艺术遗产将起到不可估量的作用。希望有更多的人来共同关爱老年人、关心老年人事业和老年教育，为构建社会主义的和谐社会发挥作用。

《中国老年大学书画教材》主编
广西老年大学特聘教授
广西艺术学院原成人教育学院副院长

黄忠耿

菊

陈再乾 梁彩媚 朱丹红 谭明彪 著
广西美术出版社

目 录

第一章 菊花概述	2
第二章 笔墨	3
一、用笔	3
二、用墨	6
第三章 着色	8
第四章 构图	10
第五章 画菊花	11
一、双勾法	11
二、点写与双勾结合画法	13
三、没骨法	16
四、不同品种的菊花画法	17
五、菊花的枝杆画法	18
六、菊花叶子的画法	19
七、画菊花的步骤	20
第六章 写生与创作	27
一、写生	27
二、创作	29
第七章 范画与欣赏	32

第一章 菊花概述

菊花原产于中国，是中国传统名花和著名的观赏花卉，也是中国花鸟画经常表现的题材。菊花属菊科，为短日照、多年生草本植物，喜凉爽，较耐寒，春生夏茂，每年在秋季11月前后开花，花期一个月左右，也有在春、夏、冬季开花的。菊花高约40~130cm，一朵花的花冠直径约为2.5~20cm，大小不一，经长期人工栽培后，品种已达数千余种。菊花有单瓣和重瓣之分，颜色有黄、白、红、紫、蓝、绿诸色。其中黄色中还有金黄、橙黄、淡黄等；红色中还有深红、桃红、粉红等；紫色中有黑紫、红紫、蓝紫等，真可谓红的似火，黄的赛金，绿的如翠，白的胜雪，粉的似霞，色彩十分艳丽。

早在三千多年前，中国就有了菊花，春秋时期的《尔雅》中就有“鞠、治蓐”记载。到了晋代人们已把菊花种于庭园之中。南北朝时菊花已入药了。唐代菊花已培育出黄、紫、白三色。宋代种菊出现了飞跃，从地栽发展到盆栽，品种巨增，民间出现了一年一度的菊花盛会，并有《菊谱》、《百集菊谱》等写菊专著。元代扩展了种菊的面积。明代已有了相当高的培养艺菊的技术。清代菊花品种已发展到233种之多，并先后传入日本、英国、法国、美洲等世界各地。

菊花秀美多姿，但不以姿色取媚，而是以坚贞、高尚的情操赢得人们的偏爱，人们爱它的清秀神韵，更爱它凌霜盛开，西风不落的一身傲骨和盛开在百花凋零之后，不屑与百花争艳的品格。因此，菊花被称为傲霜之花，隐逸之花。自古以来，文人墨客赋诗作画，以菊明志，借菊抒情，用菊花隐喻自己的高洁、坚贞不屈的情操。如晋代不

慕荣利的陶渊明弃官归隐庐山后，种菊吟诗自娱：“采菊东篱下，悠然见南山。”“芳菊开林耀，青松冠岩列。怀以贞秀姿，卓为霜下杰。”他是第一位颂扬菊花为“霜下杰”的人。唐代诗人元稹也留下了“秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊，此花开后更无花”的绝句。还有许多脍炙人口、耳熟能详的名句，如黄巢的“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”，杜甫的“寒花开已尽，菊蕊独盈枝”，僧齐己的“无艳无妖别有香”，宋代诗人苏轼的“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”，郑思肖的“花开不并百花丛，独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中”，明代诗人李梦阳的“不随群草出，能后百花荣”，陈毅将军的“秋菊能傲霜，风霜重重恶。本性能耐寒，风霜其奈何”等，都是对不落群芳、傲然自得，不似春光、胜似春光的菊花的颂扬。菊花已成为傲骨迎霜、宁死不屈、坚不可摧、充满生命活力的象征。菊花又被赋予了吉祥、长寿的含义。如菊花与喜鹊组合表示“举家欢乐”，菊花与松树组合为“益寿延年”等。

千百年来，画菊的人无数，画菊的方法各样，画菊的书本林立，但专门作为老年大学课本，专为老年学员诠释的菊花画法的教材就不多了。本书结合老年人的特点，介绍了菊花的几种画法和相关知识，希望能给老年大学学员了解、学习菊花画法提供帮助和借鉴，如有不妥，敬请指正。

清 蒲华《菊花》

清 朱耷《菊》

清 李禅
《花卉册》

清 恽寿平
《花卉图》

清 恽寿平
《菊花图》

现代 潘天寿《兰菊图》

现代 吴昌硕
《菊花图》

现代 齐白石
《秋色秋声》

第二章 笔墨

中国花鸟画的写意画法是相对于中国花鸟画的工笔画法而言的。中国花鸟画的写意画法“意”在笔先，再对物象的“形”进行似与不似的创意来达到一定的意境，以抒发画家的情感、意趣，表达画家的人格和精神世界。但不管是中国花鸟画的写意画法还是中国花鸟画的工笔画法，它们都要通过特定的作画工具来达到作画的目的。

一、用笔

画论中“六法”之首为“骨法用笔”。中国画用笔是

指如何运用笔锋，以表现笔墨效果。用笔有正、侧、藏、顺、逆、散、聚、立、卧、转、折、提、按、顿、挫、快、慢、方、圆、畅、涩等。

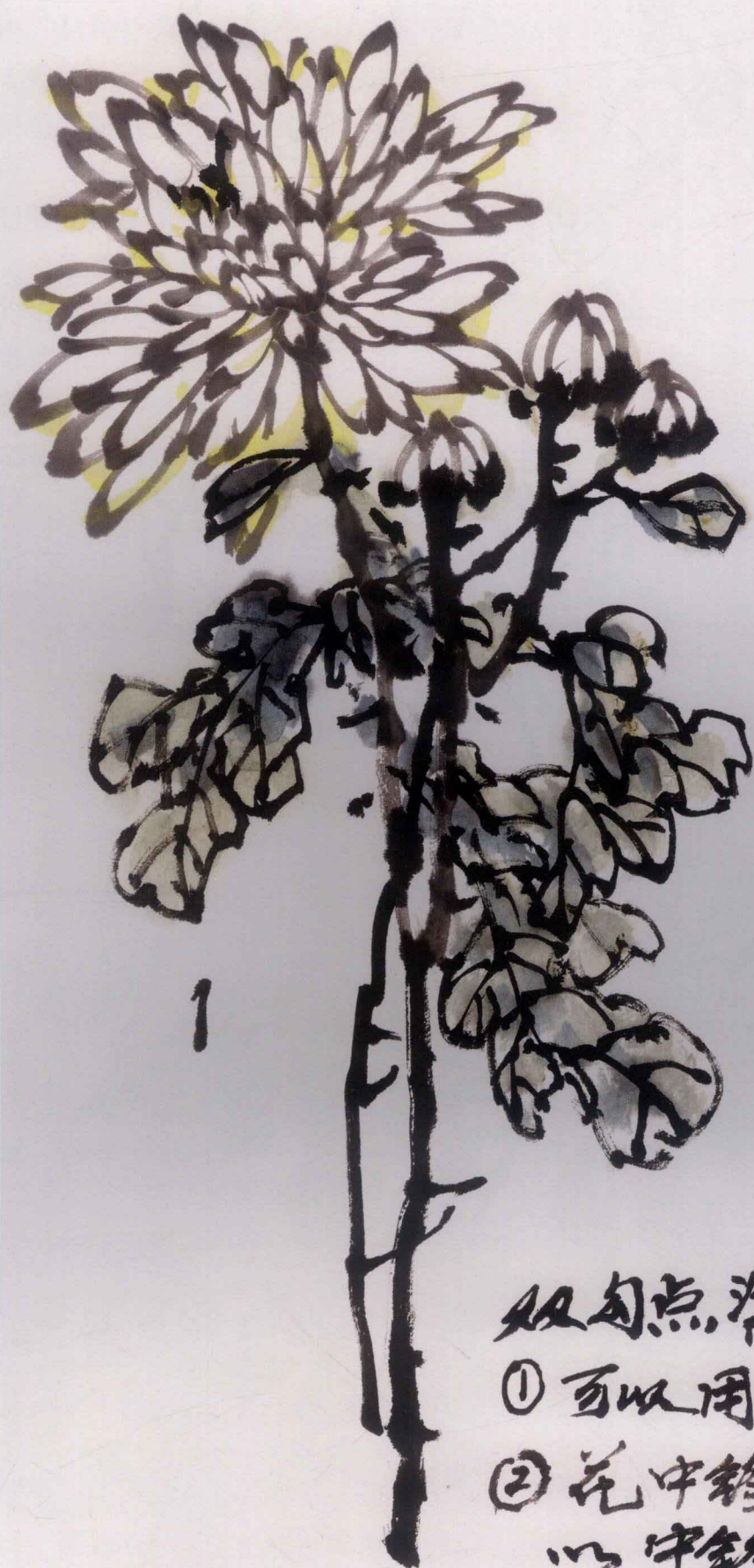
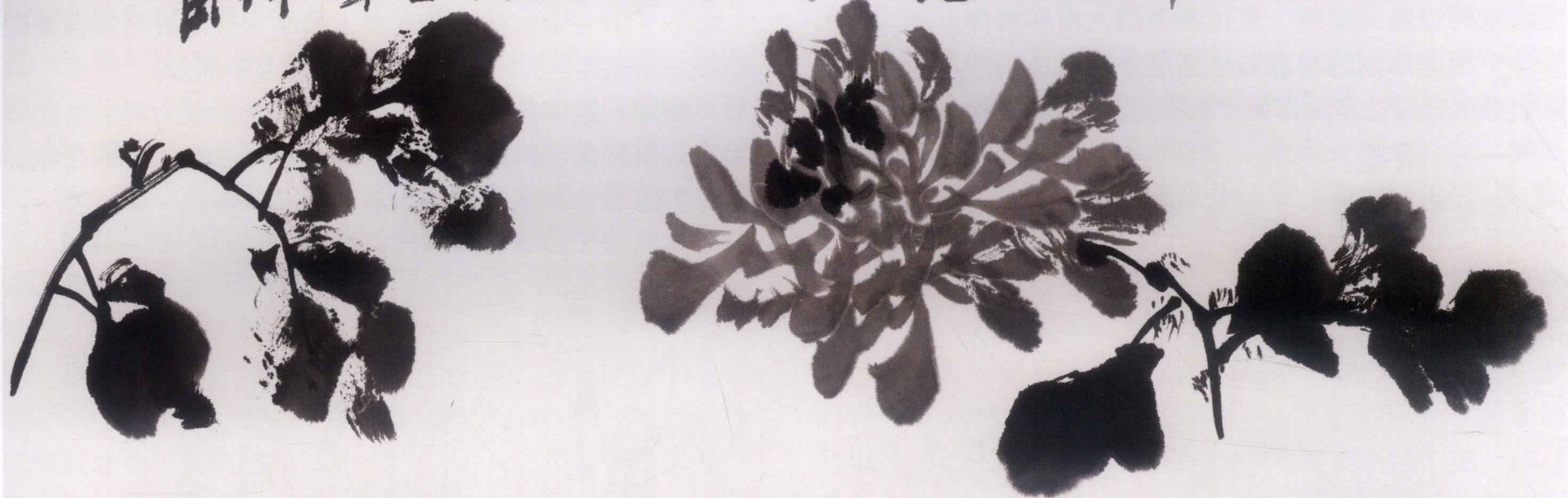
正（中）锋：将笔尖直立于纸面，行笔时笔尖在笔道中间。用笔效果圆实厚重。如下图的上半部分。

侧锋：笔锋偏侧笔道一边，与画面形成一定的角度。用笔效果轻薄、飘逸、松弛、灵活，有浓淡、干湿变化。如下图的下半部分。

卧锋：笔杆几乎平卧于纸上。用笔效果为笔道较宽。
如图上方的菊花。

卧锋 笔毛平卧点写而成 注意浓淡干湿变化

双勾点染

- ① 可以用中锋后以色或墨略染
- ② 花中锋勾成，叶以淡墨先点写后以中锋用勾

提、按、顿、挫：提是笔尖触画面；按是笔根触画面；顿是把笔重按或旋折；挫是连续顿笔。根据造型的需要，而使出轻重不同的力度，或提起，或按下，或顿，或挫。

快、慢：指行笔的速度。行笔速度的快慢可产生滑润或枯涩效果。行笔速度要根据笔中水分多少、纸的吸水快慢程度而定。

方、圆、畅、涩：是用笔的笔迹效果，也属画家的用笔风格。方则多棱角，圆则多润滑，畅则多顺达，涩则较枯滞缓慢。

初学绘画，应当注重用笔，做到勤练笔，多练悬腕、悬笔。写意画最好是站立练笔，只有将指、腕、肩、腰力与笔浑为一体运用，方能得心应手。

二、用墨

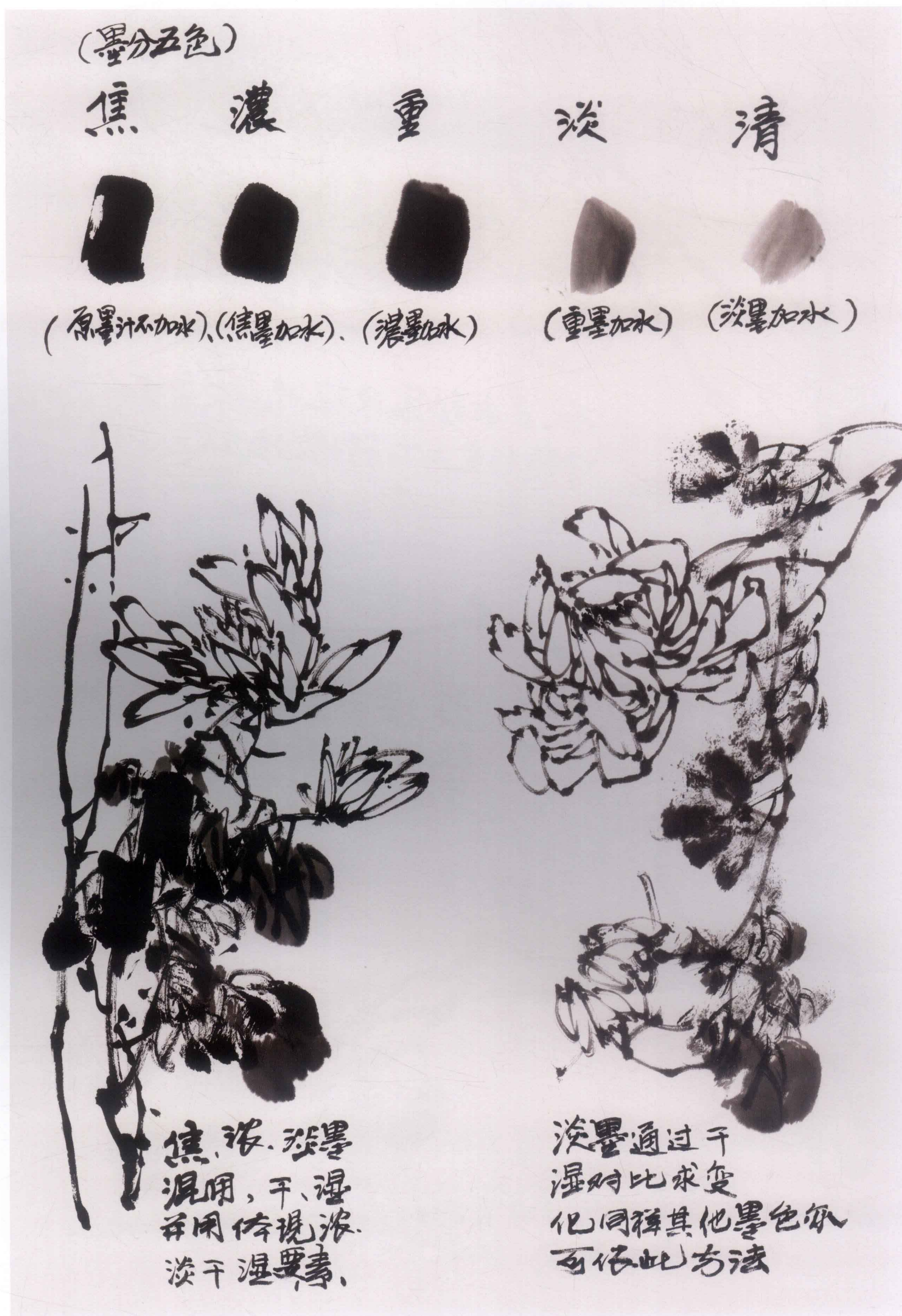
1. 五墨六彩

笔墨是不可分割之体，用笔见骨，用墨见肉，骨肉相连。墨分五墨六彩。五墨就是焦、浓、重、淡、清。六彩就是焦、浓、重、淡、清、白。

用墨的关键是把握住墨的浓、淡、干、湿关系和墨的色彩感觉关系。墨的浓淡变化排序即是墨阶。用墨既要注意浓淡的变化和对比，又要注意避免墨阶跨距过远使墨脱

节而形成墨气不贯，同时还要注意干与湿的对比运用，这样才能使墨成为生动活泼的“活墨”。

当天作画用过的剩墨一般都洗掉，因为墨中已混入新水或色粉等物，再经风化，很容易沉淀产生粗颗粒，次日即为“宿墨”，作画容易灰脏。如果要使“宿墨”还原再用，可以在其中加几滴烈酒，再以油烟墨条研磨后方可使用。

2. 用墨的方法

用墨的方法有多种，常用的方法有焦墨法、蘸墨法和破墨法。焦墨法：笔中含少量水，后将笔蘸上墨，再将笔中的大部分水墨吸去，使笔锋散开，画出的线或面干枯毛躁、苍劲老辣。蘸墨法：笔根、笔腹、笔尖分别蘸不同的颜色，或不同浓淡的墨，一笔画下，有浓淡和色彩变化。

破墨法又分为浓破淡、淡破浓、色破墨和墨破色四种。浓破淡：先画淡墨，在淡墨未干时用浓墨破；淡破浓：先画浓墨，再用淡墨破，或者先画浓墨再用清水破；色破墨：先用墨画，再用色彩破；墨破色：先上色彩，后用墨破。

浓破淡

先以淡墨或色点画，再以浓墨或色勾所要的形。

淡破浓

先以浓墨勾叶形未干即以淡墨填破效果灵动

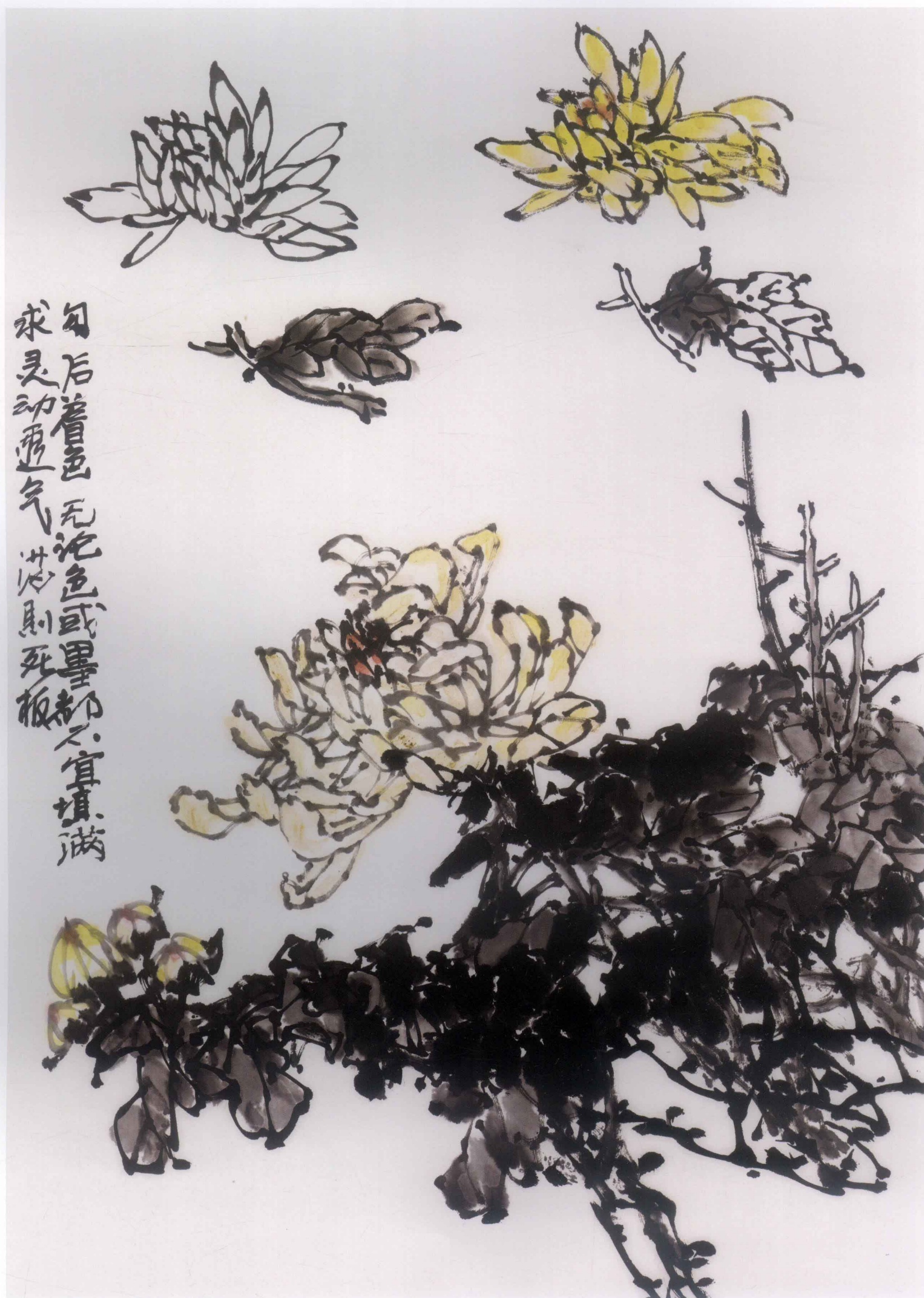
色破墨

先以墨勾形未干即填色灵动浑然一体

第三章 着色

中国画，可以只用墨画，也可以用色画，或色墨并用。只用墨画的国画，墨色高雅，耐人寻味。而通过着色的画则显得华丽、润泽、浑厚。是用墨还是用色或色墨并用，要根据需要来定。在着色时应注意“色不伤墨”、“色调和谐”。要做到这些，就必须了解颜色的性能，才能画出自己所需要的色彩调子。我们知道墨有浓淡，色也

有深浅。色彩从深到浅的大致排列为：黑、深蓝、深绿、深红、深紫、赭石、中红、中绿、中蓝、深黄、中黄、淡红、淡黄、粉嫩各色和白色。写意花鸟画的着色方法有多种，最常用的方法有：1.写完墨稿，待墨半干后再着色；2.用墨、用色混合作画；3.直接用色彩进行没骨点写；4.先写墨稿，后以淡色浑罩、烘托等。

没骨法画
菊花可选
自己喜欢的
颜色一笔
一点色一笔
按形后
画以至淡
色画
便不
有变化的
没骨菊
花这种方
法要对形
有概念

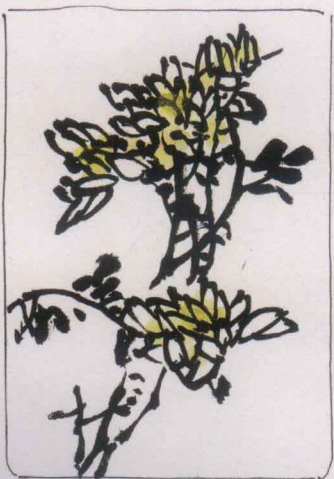
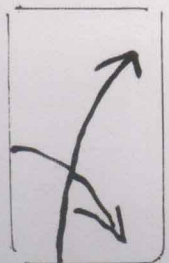
第四章 构图

构图是重要环节，“六法”中的“经营位置”即是构图。构图的好坏影响着整体画面的效果。构图方法很多，一般来说，常用的构图方法有“两组线”构图、“三

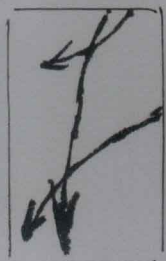
组线”构图、“十字”构图、“X形”构图、“之字”构图、“S形”构图、“C形”构图和三角形构图等，下面仅介绍几种构图方法。

构图方法视图

两组线
构图

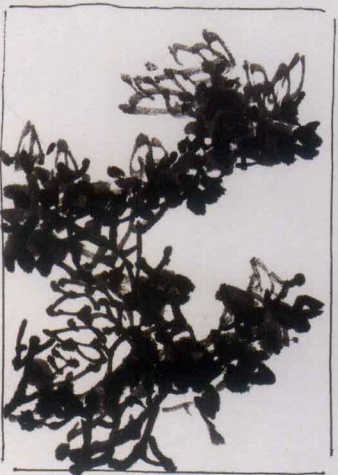
三组线
构图

十字
构图

之字
构图

第五章 画菊花

一、双勾法

用墨线或色线勾勒出对象的形态和质感。

1. 花苞的画法

步骤一：用淡墨勾线，先勾前面中间的花瓣。

步骤二：后勾左右两侧和后面的花瓣。

步骤三：含苞的花蕾形似“南瓜”。

步骤四：花托用浓墨点出，三五笔即可。

步骤五：初开花蕾再添几片叶才见精神。

2. 盛开花朵的画法

步骤一：用赭石或鹅黄加墨点花心。

步骤二：用重墨或淡墨勾线画出花瓣，先勾内层花瓣。

步骤三：后勾外层花瓣。一般来说，内层的花瓣短小密集，外层的花瓣偏长偏大，但是不管是内层或外层花瓣，都要花瓣朝花心，不要“脱瓣”，都要注意疏密、大小、长短的变化，互相穿插，不要瓣瓣一样，以免形状像风车。最外层的长花瓣之间可加些短花瓣，以加强厚重感。花瓣外层不要过于圆或过于方，以免呆板。

步骤四：完成盛开花头后可添枝叶，精神即现。

3. 花朵的侧面、背面、俯向画法和前后关系的处理

半侧面画法：用重墨或淡墨勾最前面内层密集短小的花瓣，再勾外层较长的花瓣，最后点花托、加花柄。背面画法：先画露出的枝、叶和花托，再朝着花托向四周画花瓣，注意大小、长短、疏密的搭配，以及花瓣的穿插。俯向的背面画法：先画露出的枝、叶和花托，再朝着花托向

四周画花瓣，但外侧的花瓣长，里面的花瓣短。前、后面花朵的处理：先画好前面的花朵，再在其花的后面用较淡的墨画露出的花和枝叶（前面的花、叶清晰，后面的花、叶模糊），前后花之间要相互照应，顾盼生情。

二、点写与双勾结合画法

1. 用色点出花的形状，用墨勾出具体花瓣

笔腹蘸浅色，笔尖点同类色的重色（如画黄菊花：笔腹蘸藤黄，笔尖点朱磬或赭石色）先点出花的中间部分，再点花的外围，画出内深外浅花朵的形状。然后在半干时

用浓墨或较干的重墨勾勒花瓣。勾勒的墨线不宜过密，墨线与墨线之间的距离大小应得当，以防止众墨线被冲散而混为一体。所勾勒的线要灵活，花朵外围要留出一定的空白，以增加花的明亮度和通透感。

2. 用色点出内层花瓣的形状，外层留白不着色，用墨勾出外围花瓣

步骤一：笔腹蘸浅色，笔尖点重色，点写内层花瓣。

步骤二：再用墨双勾着色部分的花瓣（所勾的线要留些空白，以有利于与外围双勾的花瓣接壤）。

步骤三：后用墨接着双勾外围没有着色的花瓣。用此方法画出的菊花效果是“半白半色”。

步骤四：不同形式的花头。