

菊与画菊

王维刚 编 著

人民美术出版社

菊与画菊

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

菊与画菊 / 彭桂颖, 蒋维刚编. —北京: 人民美术出版社,
2010. 4

ISBN 978-7-102-04946-5

I. ①菊… II. ①彭…②蒋… III. ①菊花—花卉画—技法 (美术) VI. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 037606 号

菊与画菊

编 著 彭桂颖 蒋维刚

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

地 址 北京北总布胡同 32 号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 编辑部: 65122584

发行部: 65252847 邮购部: 65229381

责任编辑 吉 祥

装帧设计 刘 畅

版式设计 吉 祥

责任印制 赵 丹 文燕军

责任校对 黄 薇

制 版 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次: 2010 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 8.5

印数: 3000

ISBN 978-7-102-04946-5

定价: 45.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与我社联系调换。

前言

中国花鸟画包括花卉、禽鸟、畜兽、虫鱼、树木、蔬果等题材。

不同的历史时期，花鸟画的意义是不同的。原始的“花鸟”是具有图腾意味的，它与早期人类的生殖崇拜有关联性。六朝时期，花鸟画初现独立端倪。顾恺之的《凫雀图》、萧绎的《鹿图》、顾景秀的《蜂雀图》、史道硕的《鹅图》等，都表明当时花鸟画基本独立成科了。真正意义上的花鸟画独立成科应是唐代，诸多著名的花鸟画家被载入史册。五代成为中国花鸟画发展史的拐点，徐熙与黄筌作为野逸与富贵两大流派的坚实代表，确立了花鸟画发展史上的两种不同风格类型。黄筌的富贵既现对象的珍奇，在画法上也因工细与色彩浓丽而显出富贵之气；徐熙开创“没骨”画法，落墨为格，杂彩敷之，略施丹粉而神气迥出。黄筌之子黄居寀、黄居宝，徐熙之孙徐崇嗣、徐崇矩都是当时花鸟画的先锋人物。经宋、元、明、清历代发展，花鸟画在表现技法以拟人化的手法将崇高、贞洁、虚心、向上、坚强等人文性寄托于花草树木上，这种文人画思想的加入，为花鸟画注入新的意义。元代花鸟画受宋代文同、苏轼的影响，出现了一批专门画水墨梅竹的画家，他们以柯九思、倪瓚、吴镇、王冕为代表，表现出了文人的“士气”。明代花鸟以徐渭的淋漓畅快、陈道复的俊雅洒脱为典范。清代的项圣谟、恽寿平、金农、边寿民、蒲华、吴昌硕等绘画大家笔下的菊花都以其独特的绘画语言各具特色。尤其恽寿平的没骨花卉则在借鉴前史的基础上创新发展，为花鸟画开辟新径。现代绘画领域的花鸟画家中，齐白石、陈之佛、田世光、俞致贞、于希宁等画家的出现，也给现代绘画史增添鑫辉。

人们食菊取其甘味，人们赏菊取其俊美多姿与傲霜孤艳，文人墨客咏菊画菊取其高洁情操、坚贞不屈的品格与精神内涵。菊花因其所富有的诸多文化含义被誉为“梅、兰、竹、菊”四君子之一。为此，花鸟绘画史上便留下许多菊花主题佳作。

目 录

第一章 菊花概述·····	1
第一节 菊花的命名·····	1
第二节 菊花的种类·····	1
第三节 菊花的文化内涵·····	2
第二章 画菊·····	3
第一节 临摹画菊花·····	3
第二节 写生画菊花·····	6
第三节 白描画菊花·····	12
第四节 工笔画菊花·····	38
第五节 没骨画菊花·····	47
第六节 写意画菊花·····	52
第七节 菊花主题创作·····	56
第八节 题款与铃印·····	75
第三章 名家与名作·····	79

第一章 菊花概述

第一节 菊花的命名

韩兆沛摄

菊花的别名很多,如菊华、秋菊、九华、黄花、帝女花、笑靥金、节花等等。因其花开于晚秋和具有浓香,故有“晚艳”“冷香”之雅称。

菊花的命名方法有很多。

一、基于花色定名

如白色的且花瓣细长下垂的菊花起名为“银丝串珠”“空谷清泉”“珠帘飞瀑”“月涌江流”,黄色菊则有“飞黄腾达”“黄莺出谷”“泥金狮子”“沉香托桂”,绿色菊有“绿阳春”“绿柳垂荫”“春水绿波”,白色微绿的称“玉蟹冰盘”,红色中加白的叫“枫叶芦花”,红白绿三色的名“三色牡丹”“绿衣红裳”等等。

二、借鉴诗词典故定名

如红色的“红叶题诗”、黄色的“黄石公”、粉色的“人面桃花”,每个菊名之后伴有一段精彩的动人故事。

或以花瓣来辨其形,如“惊风芙蓉”“飞龙舞爪”“松林挂雪”“香罗带”“老翁发”“金铃歌”等等。

三、以花的造型定名

如“柔情万缕”“长风万里”“金线垂珠”“墨荷”“十丈珠帘”“一坯雪”“彩云爪”等,一语道破花的万种风情。

四、以历史人物和故事定名

如“出师表”“龙城飞将”“龙图阁”“木兰换装”“嫦娥奔月”“白西厢”“湘妃鼓瑟”等等,每一个名字的背后都蕴含一串动人故事,以期引发人的联想。

五、依据色、瓣、朵综合定名

如“醉荷”,取其似荷非荷,极似微醉之人,飘洒而无羁;又如“醉舞杨妃”,取其色粉红、瓣肥厚,极似历史故事中的杨贵妃带醉曼舞。

菊花命名使菊花的形状、色泽、风姿、神韵更加盎然有趣、飘逸,并给人以丰富的联想。“赏菊务品其名,得菊勿俗其名”的诗句说明,菊花的命名,虽然任人可取,但自古以来,都有一定的规范。

第二节 菊花的种类

菊花种类品种繁多,因此划分的方法也很多,可依据枝株高矮、花盘形状、花期长短等对菊花进行分类。作为绘画写生与创作参考的菊花分类,多以画家常描摹的花盘形状分为下面几类:

一、依花色分类

这是我国最早的分类法。宋代刘蒙《菊谱》就是依花色将36个品种分为黄17品、白15品与杂色4品。

二、依植株高矮分类

按菊株高矮分为高(1米以上)、中(0.5米~1米)、矮(0.2米~0.5米)3类。

三、依花期分类

按开花季节不同,分为春菊、夏菊、秋菊、冬菊及“五九”菊等。也可按花开月份分成:夏菊,花期6月至9月;秋菊,花期10月至11月;寒菊,花期当年12月至次年1月。

四、依国家标准分类

国家菊花品种分类学术讨论会曾把菊花分为5个瓣类、30个花型和13个亚型。

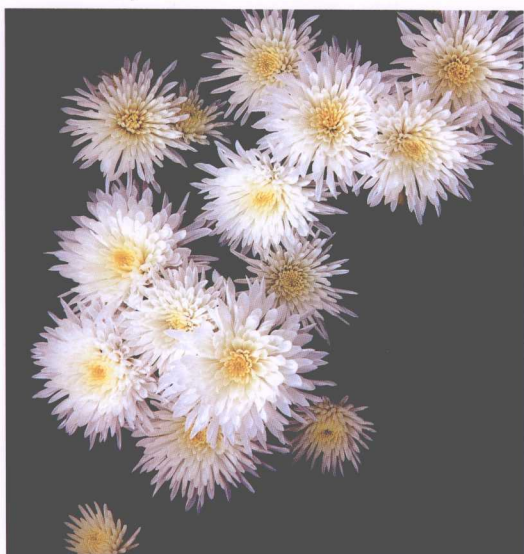
(一)平瓣类型:宽带型、荷花型、芍药型、平盘型、翻卷型、叠球型。

韩兆沛摄

(二)匙瓣类型:匙荷型、雀舌型、蜂窝型、莲座型、卷散型、匙球型。

(三)管瓣类型:单管型、翎管型、管盘型、松针型、疏

韩兆沛摄

管型、管球型、丝发型、飞舞型、钩环型、璎珞型、贯珠型。

(四)桂瓣类型：平桂型、匙桂型、管桂型、全桂型。

(五)畸瓣类型：龙爪型、毛刺型、剪绒型。

第三节 菊花的文化内涵

菊花是中国传统名花，古人赋予菊花“君子”的美称，它也是世界四大鲜切花之一。梅、兰、竹、菊所蕴含的文化意向是：梅花傲雪争春，不染世尘；兰花馨雅性灵，超凡脱俗；青竹中正刚健，独守气节；菊花凌霜不凋，气韵高洁。菊花被誉为“花中君子”当之无愧。在民俗文化中，菊花具有吉祥、健康和长寿的意义。

菊花不如牡丹的富丽，也缺少兰花名贵，但因其风姿秀美，不争媚颜，素雅坚贞，不畏秋寒盛开在百花凋零之后的傲霜气质，而成为世人赞美的对象。

正是由于菊花富含诸多的文化内涵，因此深为中国古今文人墨客所钟情，并成为以诗文与造型语言加以赞美的经久不衰的主题。

东晋陶渊明的融情、景、理、趣于一体的千古佳句“采菊东篱下，悠然见南山”，使我们亲历田园之乐的陶然情态，感受那浑然天成的美好境界。

唐代诗人元稹的《菊花》、农民起义领袖黄巢的《菊花》、宋代诗人刘克庄的《菊》、郑思肖的《寒菊》成了人格的写照。

菊花所特有的物理性，逐渐被人们从文化领域不断地引申过渡到人的精神品格中，菊花的文化含义其实就是一种历史文化心理的漫长积淀。有唐一代是咏菊文学的发展壮大时期，而宋王朝则是咏菊文学的巅峰时期、骄傲时期。菊诗可以写一种高雅脱俗、隐逸退让的道德文化，可以写一种外柔内刚、凌风傲霜的君子品节，菊诗还反映出一种积极进取、自强不息的尚健精神。

菊花有其独特的观赏价值，人们欣赏它那千姿百态的花朵、姹紫嫣红的色彩和清幽高雅的香气，尤其在百花纷纷枯萎的秋冬季节，菊花傲霜怒放，其不畏寒霜欺凌的气节，也正是中华民族不屈不挠精神的体现。现在，作为我国十大名花之一的菊花，仍倍受公众喜爱。菊花被列为花中“四君子”之一，就是明证。菊花具有如此的精神文化性，不但文人赞美，历史上无数画家也将其作为移情的重要表现对象。

清代初年八大山人画菊的独到之处在于他不是以花为主，而往往以一枝野菊花的残叶、残枝傲霜姿态为主要表现对象，把花却放在次要的地位，使画面以较强的形式感产生视觉冲击力，以此直抒自己野逸的胸臆。

吴昌硕是用篆书的笔法把菊花那种傲骨精神表现得淋漓尽致的。齐白石受其苍劲风格笔法画花卉影响很深，形成了中国写意画史上一个崭新的风貌。

现在画菊花的人就更多了，工笔画菊花经在沉沦多年之后，开始以一种新的面貌呈现于画坛。

韩兆沛摄

第二章 画 菊

缘于梅、兰、竹、菊的文化内涵与精神品格,人们将其并称为“四君子”。它们成为文人与画家笔下抒情表意的重要的题材与表现内容。宋代开始出现画菊题材的经典作品,如诸多诗人的咏菊诗句与朱绍宗的工笔绘画《丛菊飞蝶图》。早期画菊以工笔重彩写实的技法形式来画菊,后期画家将文人意趣加入绘画之中,以疏朗的笔意将菊花的傲霜孤雅之美表现于画中,这就是注重菊花内在气质美的写意画法。

学习画菊花的方法有多种,一般先从临摹、写生及白描练习开始,再从工笔入手,在写意绘画中升华。菊花主题创作作为画菊的最高境界,在表现手法上可工笔和写意二者兼用,或根据表现要求,多法并用,以达和谐的统一。

初学可临摹、写生、白描及工笔绘画菊花;技术稍娴熟,可采用没骨、大小写意及泼墨等方法画菊花,以此将自我对自然之菊的认识观念灌注于笔墨之中,实现艺术主张与精神性的形象化、视觉化的统一。

第一节 临摹画菊花

临摹就是参照原作模仿绘画的一种方法。临摹应从两个方面理解:临,是照着原作画;摹,是用宣纸覆盖在原作上透画。临摹是初学花鸟画者学习古典绘画技法、借鉴和继承优秀传统的主要途径与手段。初学画菊花,可先从线条练习入手,有计划、有目的地进行典范作品临习训练是非常重要的。经过对古典名作的临习,更好地把握绘画时菊花结构、表现线条的运行规律。

临摹可从“拷贝”和“对临”两个方面练习。

一、拷贝法

拷贝法就是用一张较薄呈半透明状的熟宣纸覆盖在临摹品上,然后按原稿的形状进行描画的一种方法。拷贝法临摹有助于画线条学习,同时对造型也有一定的帮助。拷贝法适用于初学,待掌握了一定的线条功夫和造型能力后,就可进入对临法画菊阶段。

二、对临法

对临法就是将临摹范画放置一旁,用铅笔轻轻地将对临对象的形象描画到画稿上,然后依据铅笔稿,再对照临摹品进行临摹的一种方法。这种方法可以直接在画稿上勾线而不会被临摹品的形象影响,对线条运行规律的认识和自由发挥有很大的帮助,也有助于对菊花植株的生长结构及枝干花叶等穿插组织的认识和理解。临摹最理想的方法是在有一定的线条功夫和造型能力后,用对临法画菊,更利于绘画能力的增长。

临摹画菊花,应根据绘画基础和对线条掌握的程度有计划、有目的地练习,遵循由易到难、由短到长的原则,循序渐进,按部就班地练习。

以下选用清代画家恽寿平的一幅《菊石图》为范本进行临摹。

《菊花图》 恽寿平

步骤一：根据原作对临出画稿。依据画稿透临出初稿，用清淡墨画出花瓣，中墨画出茎叶，浓淡结合画出石头的基本形态。

步骤二：以曙红加适量胭脂由内向外渐淡涂染下部的粉色花瓣，以大红加入适量藤黄调成橘色由内向外渐淡涂染上部橘色花瓣与花苞，以花青加入适量墨及赭石调和平涂花叶与茎，涂染时可根据花叶的前后关系作适当的深浅处理。

步骤三：根据花瓣结构，用白色从花心开始勾勒花瓣形态。以花青加墨对茎与叶按结构前后与虚实进行分染到足够，并待半干时以墨加少量花青对需要突出的花叶筋脉复勾。

步骤四：题诗、落款并钤印，完成整幅作品的临摹。

第二节 写生画菊花

古人习画，师古人后便进入师自然阶段。初学画菊花，写生比临摹更有意义。写生也是开始学习绘画时最重要的训练方法。

写生是直接面对自然物象进行描绘的一种绘画方法。写生是菊花艺术主题创作收集素材的重要环节，有时也可在写生的同时完成主题创作。写生作为中国画创作基础，主要是中国画向西方绘画借鉴的结果，户外写生可以抓住现实瞬间即逝的菊花姿态与色彩等的美妙变化，以达到艺术作品的出神入化与形神兼备。

写生画菊花的方法可白描，或写意，也可以兼工带写等。

写生时，应仔细观察整枝、整株菊花的形态细节和光影变化，把握瞬间最美的姿态与色彩。由于人记忆所限，完全记住所观察到的细节是很难做到的，因此经常写生对研究菊花形与色的规律是其他任何绘画学习过程难以取代的。

伴随着照相技术与计算机技术的发展，今天画家的写生在形式上也开始有所改变，如利用照片或电脑按艺术创作要求加工处理后的写真图片进行图像静态写生。这也是解决时空局限无法写生训练的一种较好的办法。

菊花结构复杂，姿态各异。写生从多方位与视角入手，观察花瓣的结构和枝叶的生长规律，把握形态特点。根据菊花各部分结构起笔落墨，具体步骤是：

学习画菊花，除了要多观赏及临摹古今有关菊花名画以外，还要对实际的菊花深入观察和写生，了解菊花的枯荣以及在霜晴雨露中的情态，由此从花朵、叶及枝干等各部位简述其结构与生态，以求在创作中获得最精华的要素，使得作品近乎完美。

一、花朵

在画面中菊花的花朵无论大花小花、昂首俯视，它们都是画面的主题。菊花花朵由花瓣、花蕊、花萼等组成，花朵类型分为单瓣和重瓣两种。无论是用哪一种表现手法绘画菊花，都要根据不同品种、不同的开放阶段在表现上有所区

别，如含苞、欲放及绽放等。菊花花蕊有长短多寡的区别，雌雄同株的花，大蕊小蕊都在一起，雌雄异株者仅有小蕊，或仅有大蕊，有的花蕊较明显，有的较隐密，都需仔细地观察，花萼亦因花的种类有差异。写生时要细致构图，画面上需要多朵花聚在一起，注意安排好花朵的正反、仰俯形态，有完整的花朵，也有被枝叶遮住一部分的花朵，既有小花蕾，也要有欲放与绽放的大花朵。

二、叶

画菊花叶可单独画叶，也可画单枝菊花，要注意叶子的生长特征。菊花叶子按生长排序有对生、互生之分等，有单叶和复叶之别，先掌握了菊花的生长规律，才可在枝叶花朵交错繁杂中准确把握和恰当表现其形态与品格，同时也要兼顾叶子的方向、大小、疏密、老与嫩、穿插交错等特点。

三、茎枝

画菊花茎枝时应注意菊花的草本植物属性，尽量表现其枝干挺拔、侧枝互生的特点。

写生是为创作收集素材，如果是为了工笔画创作的需要，就必须作细致的刻画，选取最美角度写生，并注意花、枝、叶的大小比例。绘画顺序可从花蕊、花瓣入手，通常先画最完整、最前面的一瓣，再向外扩展，花瓣太复杂的可进行概括，以不破坏完美造型为主。然后画枝干，要根据画面的构图以及尊重菊花自然形态画茎枝，老干用笔应粗放，姿态要挺拔有力，嫩枝用笔要轻巧，呈现光滑细瘦的特点。最后画花叶。画叶子时要注意茎与叶的结合形态、叶序和结构，同时要注意仰垂、向背、疏密及前后叶子的变化。

菊花的写生，宜从折枝花卉开始画起，折取花叶可入画的一枝菊花，仔细观察，熟悉并牢记其形态，反复画熟后增至整株花的写生，选择适当的角度，作适当的删减与调整入画。总之，菊花的写生要与农科植物插画或植株说明图例不同，写生画菊花更注重的是主观的取舍与美化的意趣表现，而不是再现菊花的原本形象。

四、写生菊花范例

写生菊花时,要对菊花仔细观察,对其整体动势、花朵与枝叶的结构都有一定的了解后,根据画面大小经营位置,落笔绘画时可根据画面的构图需要适当取舍,尽量显现菊花植株的最佳状态。具体画法可以先用铅笔在花圃速写菊花画稿待到室内慢慢整理绘画,也可以用相机将菊花最生动的部分拍照下来,回画室根据画面需要适当取舍绘画。

(一) 花朵、花蕾、初放、绽放 (彭桂颖 写生示范)

(二) 叶 (彭桂颖 写生示范)

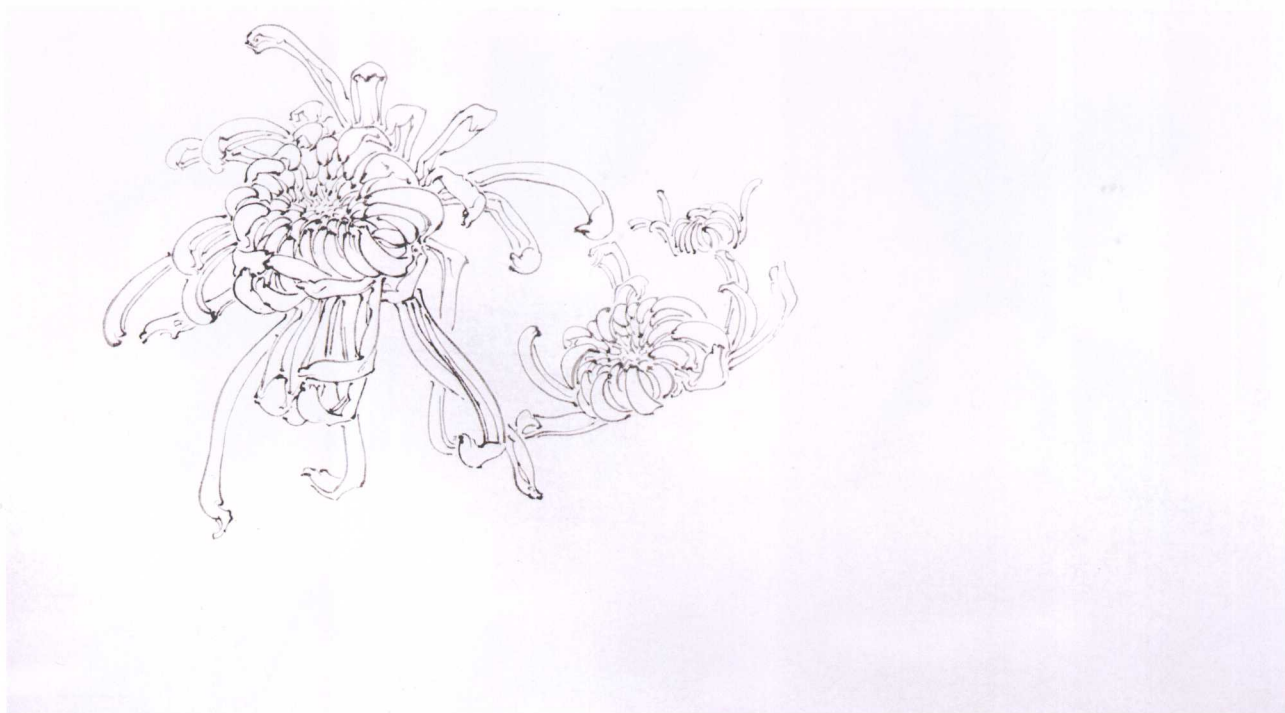
1. 单片叶的姿态 (正叶、侧叶、反叶)

2. 枝叶组合的姿态

(三) 整幅菊花写生 (蒋维刚写生示范横幅步骤)

步骤一：用淡墨绘画花蕾、欲放及绽放的花朵。

步骤二：以中墨画出花茎。为表现茎枝的鲜活性，用笔要灵活，主干与嫩枝交插要错落有致。

步骤三：笔腹蘸中淡墨加入适量赭石色，笔尖蘸适量中墨侧峰顺势绘画花叶，画花朵背后的叶子，尽量避免损伤化画花瓣的形。花心部分用淡赭墨色点画，以使花瓣更为突出。

步骤四：根据叶子形态，用重墨勾叶筋。

第三节 白描画菊花

一、花头画法（吕如达白描示范）

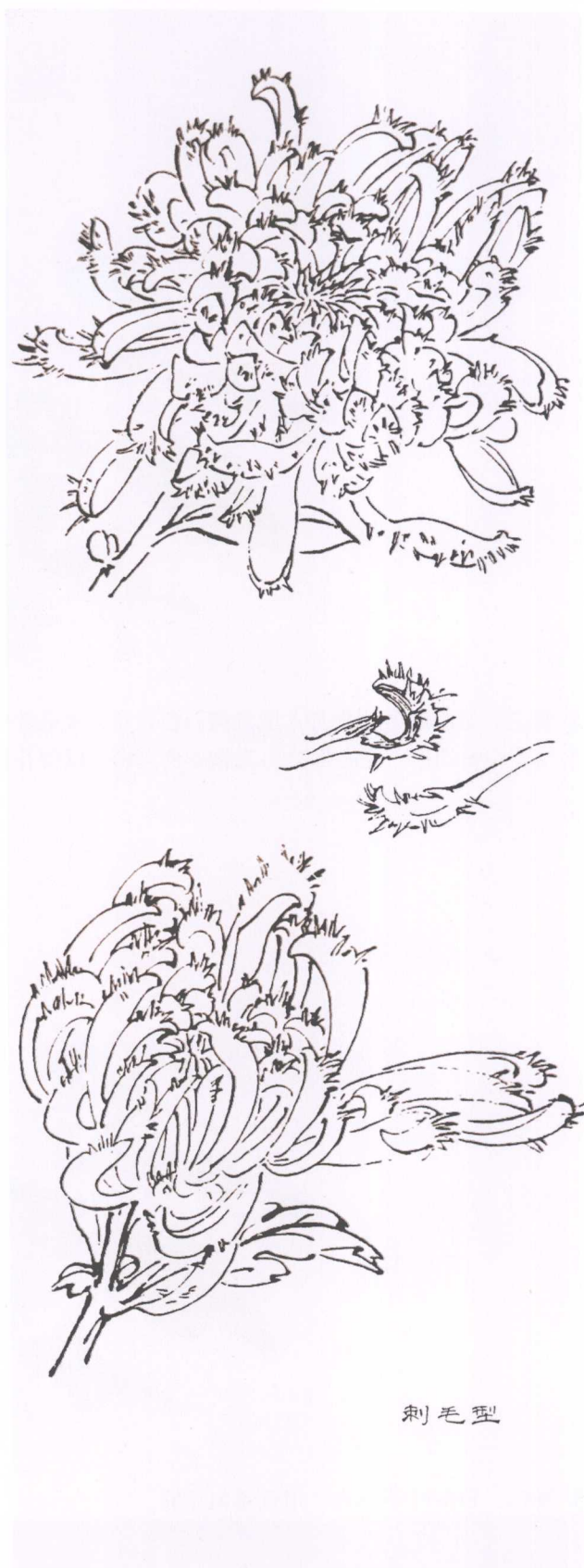
白描，是中国画技法中比较重要的一种基础训练科目。它是以墨线直接描绘物象，无需着色的绘画方法。古代称其为“白画”。此种画法当以北宋的李公麟为重要的代表。

中国画白描多根据所画对象的形态特点而采用不同的线条进行描绘，常用的有：高古游丝描、琴弦描、铁线描、行云流水描、蚂蝗描、钉头鼠尾描、混描、撅头丁描、曹衣描、折芦描、橄榄描、枣核描、柳叶描、竹叶描、战笔水纹描、减笔描、柴笔描与蚯蚓描等18种。在菊花白描中，根据画面需要和表现效果要求，可选其中一种描法也可多种综合使用。

白描画菊法既可用单线条描画，也可加入淡墨渲染效果。描绘线条时，应注重笔墨如何与形象有机结合的特质，笔法的转折顿挫，线条的粗细与墨色的浓淡，必须以所表现对象的质感或特色为出发点，如画菊花的花瓣时应以较细较淡的线条画，这样画出来的形象可以给人以娇嫩柔软感，而画菊花的茎与叶就适合用较粗而重的线条来表现了，粗重的线条可表现硬而厚的质感。

白描菊花时运笔的方法是以中锋为主。在技法表现上，用笔的力度和速度要均匀，线条应具有“外柔内刚”的艺术效果。下笔力量要含蓄在内，不可张扬外显，缺乏含蓄的笔墨，不耐久看。但锋芒太过外显也会使画面表现出霸气感，而失去菊花应有的清逸雅致的美感。白描画菊花所用线条应刚柔兼顾，才可以表现其婀娜多姿的艺术效果。

白描画法的运笔速度也是画菊花必须重视的要素之一。画菊花的花瓣、叶片等细微处时，运笔都不可太快，但又不能滞笔，要一气呵成，收笔与止笔都不可轻率潦草。

刺毛型