

中国画技法教学丛书

宁佳录 裴丽华 著

27
0

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

J212.27
240

中国画技法教学丛书

J212.27
240

学画 写意菊花

宁佳录 裴丽华 著

秋菊颂 (局部)

图书在版编目 (CIP) 数据

学画写意菊 / 宁佳录, 裴丽华编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2008.4
(中国画技法教学丛书)
ISBN 978-7-5305-3661-2

I. 学... II. ①宁... ②裴... III. 菊花 - 写意画: 花卉画 -
技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第060561号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年6月第1版

2008年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米

1/16

印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00元

宁佳录

原名宁家录，笔名佳露、佳录、家禄。1960 年生于晋南，中国美术家协会山西分会会员，多年来从事水墨画的教学与研究，先后编著了《儿童国画入门》、《写意国画速成课本》、《写意国画技法速成》、《宁佳录写意六步画法》、《花鸟画谱》等丛书约 50 册，发行逾百万册，并有个人画集出版。现为珠海电视台《跟我学画画》栏目制片人，职业画家。

裴丽华

1969 年生于山西省左权县，中国美术家协会山西分会会员。1995 年毕业于山西大学美术学院中国画系，1999 年进修于首都师范大学美术学院研究生课程班。先后编著有《儿童国画入门》、《儿童国画技法速成》、《学画富贵白头》、《学画紫藤鹦鹉》、《学画寿桃祝福》和《白描人物课堂教程》等，现为太原师范学院美术系副教授。

目 录

◆ 序	1
◆ 画菊史话	2
◆ 菊花的物理特性	5
◆ 菊花的写生	6
◆ 写意菊花的构成规律	7
◆ 写意菊花的构图规律	8
◆ 写意菊花的技法解析	9
◆ 菊花的画法参考	10
◆ 写意菊花的画法步骤之一	11
◆ 写意菊花的画法步骤之二	13
◆ 作品赏析	15

序

菊花，原产于我国，是我国传统的十大名贵花卉之一。

菊花以其凌秋之势、傲雪之姿赢得人们的赞叹，又以其花色艳丽、姿态清秀、风韵高雅而惹人喜爱。东晋陶渊明酷爱菊花，他认为菊花品格高尚，不奉迎风雅，敢于傲雪凌霜。即使是残菊，也挺立不落，依然含香露芳。陶渊明家住庐山下的栗里村，每到秋天，南山上到处开满野菊，竞芳斗艳。他采摘菊花花瓣酿制菊花酒，常常一个人自饮自斟，时而击节高歌赞赏：“三径就荒，松菊犹存”“采菊东篱下，悠然见南山”“芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰”。菊花对于陶渊明是一种人格的化身，他将菊花素雅、淡泊的形象与自己不同流俗的志趣自然地联系在一起，以至于后人将菊花视为君子之节、逸士之操的象征。

文人画家常画菊以抒发自己的心志，寄托自己的情感。画中或疏篱菊伴，或斟酒案头、折枝野菊，闲适散淡的意境将览者带到遥远的乡村，抑或是秋日午后。这样的画面不正是陶渊明生活的写照吗？画家吴昌硕、齐白石的画很多以菊为题材，耐人品味。随着人民物质生活的丰富，生活节奏的加快，许多人寄情花鸟，在画中寻觅一种宁静、一种温馨。

画菊花，首先要建立在对菊花的生活环境、生长结构等的从宏观到微观的充分了解上，然后再运用艺术规律去表现它。这本《学画写意菊花》，正是从最基本的方法一步一步画起，不仅教授基本的技法，而且简明介绍了构成画面需要掌握的艺术规律，同时介绍了古今名家画作。学习中既要广取博览，又要扎扎实实点滴积累，用心学习领悟，就会掌握要领，不断提高。本书附图部分作者提供了不同的构图和表现形式，便于学习者创作参考。

学画的过程是一个不断积累的过程，只有脚踏实地，在基本方法熟练掌握之后，才可能实现随心随性地对菊花自由表现，切不可一开始就想与众不同，追求个人风格，这样做欲速则不达。“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”是艺术创作的三步曲，能够遵循创作规律，才能在艺术实践中得心应手，游刃有余。

希望这本书能为您的学习提供有益的帮助！

裴丽华

2007年9月于太原

明 沈周

画菊史话

画菊的历史伴随着中国花鸟画的发展进程。

花鸟画在唐代成为独立的画科。这一时期的花鸟画主要特点是注重观察生活,表现精微细致,开始表现“折枝”花卉,选取自然花草最美的部分进行描绘。中晚唐时期,出现了另一种描绘田园野趣的较为简淡的绘画风格。到五代时,已明显形成两种不同的画风,以黄筌为代表的宫廷画家,画风工整细致,设色富丽。而以徐熙为代表的布衣画家,画风取法水墨山水,色墨相融,信笔抒写。两种不同的绘画风格对其后花鸟画的发展产生了深远的影响。

宋代是花鸟画发展的重要时期。宋代皇帝不同程度地爱好书画,促进了绘画的繁荣和发展。这一时期绘画题材风格多样,优秀画家辈出,除了宫廷绘画兴盛外,士大夫绘画潮流形成。宋代文人士大夫把绘画进一步视为文化修养和风雅生活的重要部分,他们的诗文书画兼修,题材偏重墨竹、墨梅、山水树石及花卉,追求主观情趣的表达,反对拘泥于形似的描摹,艺术上追求平淡素雅,力求天真清新的风格。代表人物有欧阳修、苏轼、文同、王洄、米芾、米友仁、扬补之、赵孟坚等。他们的艺术实践和理论主张影响了后世绘画,并为元明清文人画的发展奠定了基础。

元代花鸟画的主流是向文人情趣发展,宋代细腻富丽的院体画趋于消沉,而借物抒情、画风清雅的水墨写意花卉及梅竹开始兴盛。代表画家有王冕、柯九思、陈立善、吴大素等。

明代花鸟画的发展可分为三个时期。明早期花鸟画主要是院体画的成就,既继承了宋代院体画传统又有所变化,构图完整饱满,描写细致精微,常常工写结合,把花鸟置于特定的环境中。代表画家有边文进、孙隆、林良、吕纪。明中期的文人画,继承了元人的传统,著名的画家有夏昶、陈录等。吴门四家中沈周的花鸟画以水墨写意见长,笔墨简朴古厚、设色浅淡、生机盎然。文徵明多画竹兰,优美秀雅、清润天然。唐寅运用水墨技法描写花鸟鱼虫,笔简意足。明后期著名的花鸟画家有陈淳和徐渭。陈淳的花鸟画严于剪裁,意境安适宁静,笔墨书写自如,有誉曰“一花半叶,淡墨欹毫,疏斜历乱之致,咄咄逼人”。徐渭的花鸟画继承了吴门派与林良写意花鸟画之长,大胆变革,笔墨恣肆,赋予花鸟以强烈的主观情感,以狂草的笔法入画,泼墨淋漓,开创了写意画的先河。

清代是写意花鸟画最为发达的时期。画家更加追求笔墨意趣，在风格技巧上各尽变化，派系林立。“正统派”与“反正统派”相互竞争，相互补充，促进发展。前者以“常州派”为代表，创新没骨技法，设色明丽秀润。后者最重要的代表是清初“四僧”和清中期的“扬州八怪”。“四僧”即八大山人、石涛、髡残和弘仁四位出家为僧的画家，他们都是由明入清的遗民画家，他们的绘画带有强烈的感情色彩，他们所经历的坎坷遭遇，使他们无法平静，借助绘画形式抒写他们的亡国之痛，表现不屈服于命运的旺盛生命力，特别是受到徐渭强烈抒发个性的艺术影响，他们十分重视感受生活，观察自然，表达自我认识，具有强烈的个性化特征。“扬州八怪”是活跃在当时的商品集散地扬州的一个卖画群体，他们重视写生，抒写个性，注重修养，在石涛等富于创新精神画家的影响下，标榜个性，形成了反映时代变化的新风貌。

鸦片战争以后，花鸟画最具影响的是海上画派。前期以“海上三任”即任熊、任薰、任颐为代表，任颐为高峰。晚期以赵之谦、吴昌硕、虚谷影响最大。任颐的花鸟画注重写生，设色淡雅，轻松活泼，以小写意画突出。吴昌硕在诗、书、画、印各方面的造诣都很深，尤其擅长大写意花卉，梅、兰、竹、菊是他擅长的题材。他的作品用墨、用色大胆，构图奇绝，古朴而有书卷气，表现了花卉内在的生命力，给人以出神入化的艺术享受。

清 徐渭

中国近现代花鸟画随着社会的变革和发展而呈现出繁荣的局面。陈师曾、齐白石、潘天寿、黄宾虹、李苦禅等的绘画艺术在继承先人的基础上不断创新，开创了花鸟画的新局面。齐白石在师法徐渭、八大山人、石涛的基础上，又吸收赵之谦、吴昌硕、陈师曾等的长处，结合民间美术及其他姊妹艺术，自立门户，把对客观事物的描写，与自己作为劳动者的情感结合起来，把旧文人的羸弱伤感一改而变为爽朗自然的健康格调，使作品具有独特的艺术魅力。

先辈画家们的艺术成果是我们学习的典范，他们在艺术道路上的实践和探索、继承和发展为我们的学习指明了方向。

清 吴昌硕

近代 齐白石

菊花的物理特性

菊花属菊科菊属的多年生草本花卉，每年花开后，地上部分枯萎，留下宿根越冬，来年春天萌发新枝。菊花的根系发达，茎直立或半蔓生，表面有短绒毛，易生分枝，在自然状态下可高达80~150厘米。单叶互生，有叶柄，叶浅绿或深绿色，叶边缘有锯齿。花为顶生的头状花序。

菊花的适应性很强，对气候和土壤条件要求不严。我国各地都可生长。菊花是短日照植物，在立秋以后，随着天气转凉，日照时间的缩短，菊花才能开始发芽分组，孕育花蕾，冒霜开出艳丽的花朵。所以，菊花又名“秋菊”、“九月菊”。菊花的耐寒力比较强，花经几次严霜而不凋谢。

了解菊花的生长规律和结构特点，并多画速写，是画好菊花的先决条件。

菊花的写生

对菊花的结构特征充分了解并对景写生，多画速写，是画好菊花的前提条件。

写生时要注意关注到菊的花、叶细节及生活环境。要善于抓住菊的典型特征进行描绘，选材和取舍的过程就是删繁就简、锻炼和组织构图的过程。常用硬笔勾画速写，使菊的形象熟于心、应于手，画起写意菊时就会笔随意指，得心应手。

写意菊花的构成规律

写意花鸟画的艺术魅力在于用柔软的毛笔将生活中的特定题材艺术地呈现在宣纸上，而毛笔与墨、水的巧妙结合就会产生黑、白、灰、点、线、面，干、湿、浓、淡等的节奏和韵律，它们构成了写意花鸟画的形式美。只有形式美、内容美、寓意美三者完美地结合起来，才能是一幅完美的作品。

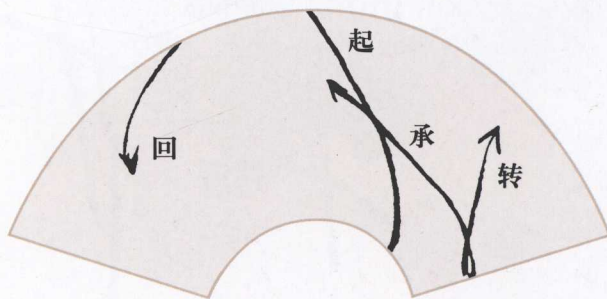
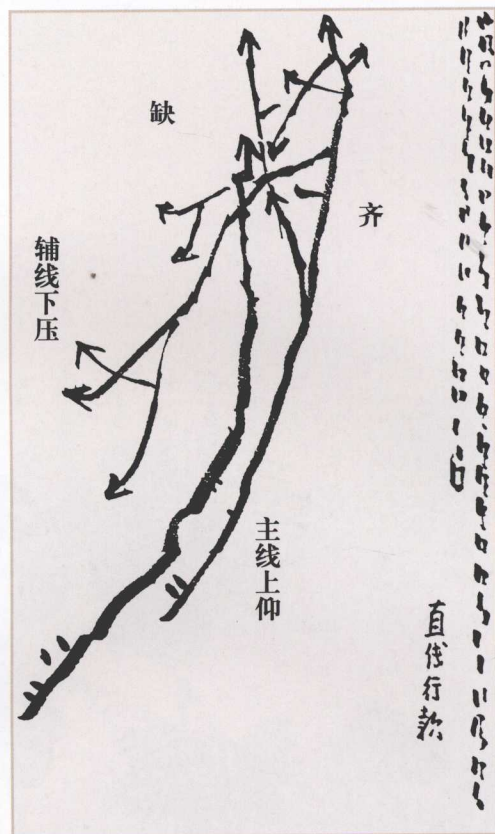
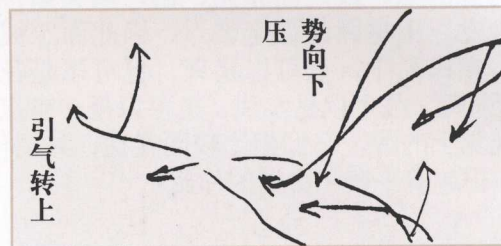
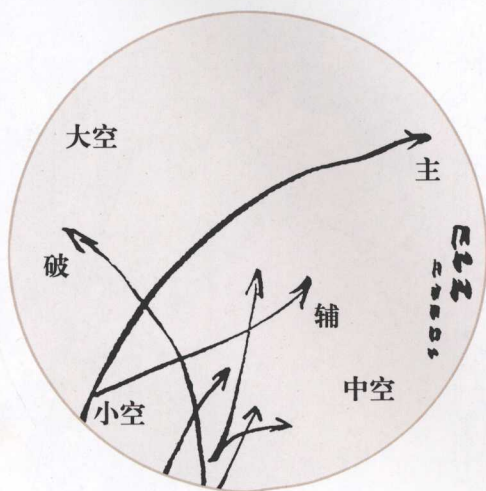
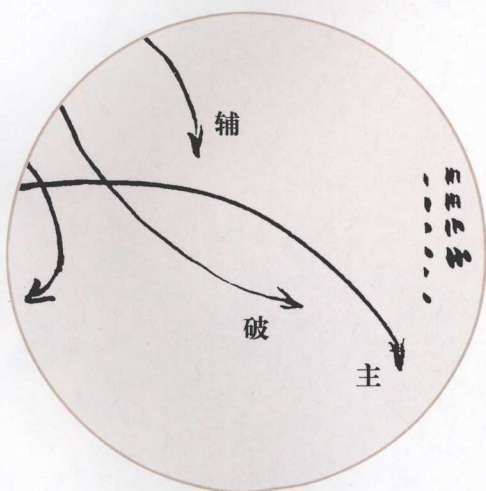
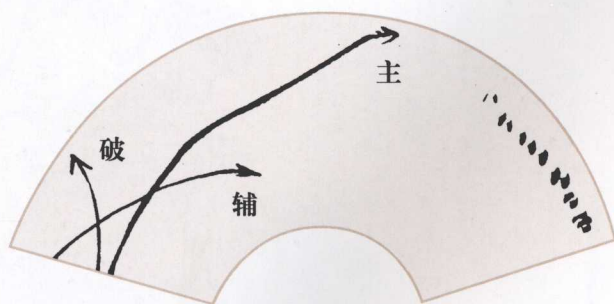
所以，在构成一幅作品时，除了考虑题材本身的物理特性外，应更多地关注材料组合在宣纸上所构成的点、线、面和黑、白、灰关系，所谓笔笔生发，正是因此点定彼点、因此面定彼面的结果。在作品中，点可以是鸟，也可以是花，或可以是印章；线可以是实线，也可以是一串点所形成的视觉上的线，它们相比较而存在，共同作用，在画面里起着平衡和协调的作用。

写意菊花的构图规律

在构图时，需要考虑几个方面的矛盾关系，起笔时要制造矛盾，叫“设险布势”，如果没有“奇、险”，也就没有了“势”，没有了看点。作品完成的过程就是解决矛盾的过程，矛盾解决了，作品就完成了。好的作品总是能打破平庸，出奇制胜。

构图时常常需要考虑的矛盾关系有：大小、长短、聚散、疏密、藏露、主辅、正欹等。

写意菊花的技法解析

1. 写菊花可中锋用笔，用墨从瓣心处画起，围绕花心逐步向外伸展，注意花瓣之间不要平行，要有大小、疏密、宽窄、长短的变化。

2. 勾花可用墨，也可用色，方法大致相同。花的外形处理不要画得太圆，应圆中有缺。花的姿态可用花瓣去调整，直到外形满意即可。

3. 画菊花也可用没骨点染法，其画法：可先点出花蕊，随后取白云笔调曙红，笔尖再蘸胭脂，从瓣心画起，瓣尖处较宽，根处较细，依次一笔一瓣，层层展开。

写意菊花的画法步骤之一

1. 菊花的花头各有特色，用深色勾写花朵，两朵菊花画在一起时，相接触的花瓣应有纵横关系，否则不易画出姿态来。

2. 写叶，菊叶为五组，每组叶可三五笔画出，写叶用笔要灵活，墨色应有变化。近花处的叶子可浓，近根处的叶片可淡，忌每片叶子都交代得过于清楚，防止呆板。

3. 菊花为一年生草本植物。在构图中主花应取主势。枝梗的穿插应注意气韵及疏密。

4. 写意画勾填法的染色，可用稍淡于勾的颜色染花，用笔宜松不宜紧，切忌每瓣都填满，否则死板。补草，题款即完成。