

国画技法训练丛书

菊花技法解析

程沙 主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

国画技法训练丛书

菊花技法解析

程沙 主编

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

目 录

前言	1
菊花的画法	2
花的各种造型	3
花蒂及花蕊的画法	4
菊花着色法	5
枝叶的画法	6
画枝叶应注意以下几点	7
花枝组合练习	8
菊花画法图解	14
作品欣赏	15

前言

菊花是双子叶植物中菊科菊属的一种花卉,是我国传统名花。我国古代文人对菊花倍加称誉,特称其为花卉“四君子”(梅、兰、竹、菊)之一,就是明证。

菊花有其独特的观赏价值,人们欣赏它千姿百态的花朵,姹紫嫣红的色彩和清隽高雅的香气,尤其是百花纷纷枯萎的秋、冬季节,菊花傲霜怒放。它不畏寒霜欺凌的气节,也正是中华民族不屈不挠的精神体现。

我国历代诗人、画家,以菊花为题材吟诗作画颇多,最早的记载见之于《礼记·月令篇》:“季秋之月,鞠有黄华。”说明菊花是秋月开花,当时都为野生,花为黄色。晋朝陶渊明爱菊成癖,写过不少咏菊诗句,如“采菊东篱下,悠然见南山”;“秋菊有佳色,更露掇其英”等名句,至今仍脍炙人口。当时士大夫慕其高风亮节,亦多种菊自赏,并夸赞菊花是“芳熏百草,色艳群英”。

菊花以其品性的素洁高雅、风骨的坚贞顽强和意趣的丰富多彩倍受文人青睐,它的幽独淡雅、孤高傲世,向来是幽人高士隐逸情怀的象征,孟浩然的《过故人庄》抒写诗人重阳访友,崇尚隐逸情怀:“故人具鸡黍,邀我至四家。绿树村边合,青山郭外斜。开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花。”

菊花不像牡丹那样富丽,也没有兰花那样名贵,但是她傲霜抗寒、坚强不屈,她高洁优雅、芳香四溢,引动了诗人的情思,激活了画家的心智,促使他们留下了一篇篇借菊传情,托菊言志的佳作。元镇的《菊花》便抒写爱菊之情,盛赞了菊花的坚贞品格:“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。”

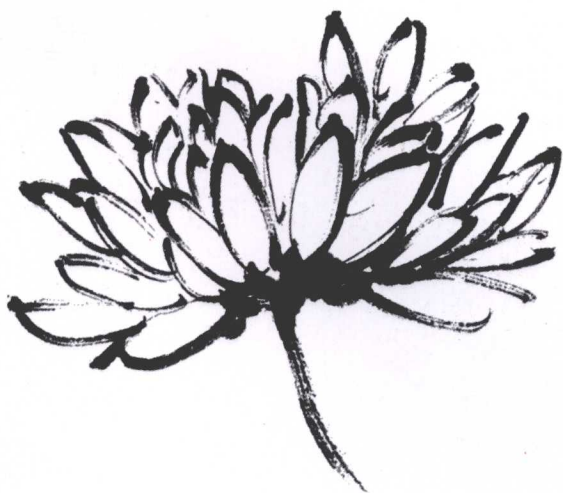
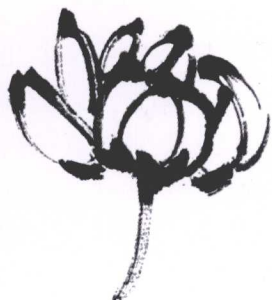
菊花的画法

菊花的写意画法一般遵循先勾花,再添枝叶,最后进行着色的步骤,勾花一般从花心开始,由内而外,一层层勾勒。勾花时在造型上要注意三点:

一、勾单朵花时,要注意每片花瓣在视觉上要感觉都从花心长出,这样就不至于造成花形的散乱等毛病。

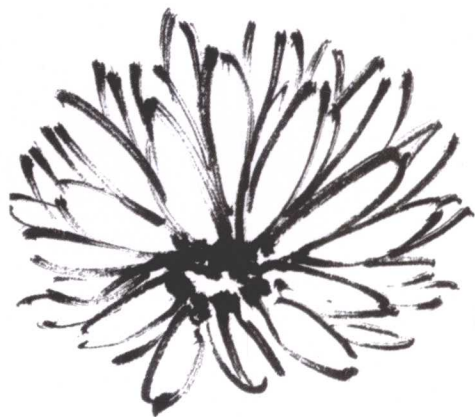
二、画多朵花时要有正、侧、僵、仰等变化,同时要注意相互的呼应及疏密关系。这样才能生动。

三、画多朵花时还应有大小的变化,不能朵朵雷同。

花的各种造型

正、侧、偃、仰等变化。

花蒂及花蕊的画法

用点虱法点出花蒂造型,须有枯湿浓淡变化。将于时视需要可用中墨或浓墨复提。

花蕊可用浓墨以攒三聚五法点出。亦可用色画之,再以厚粉黄加以提点,增加厚重感。

图一

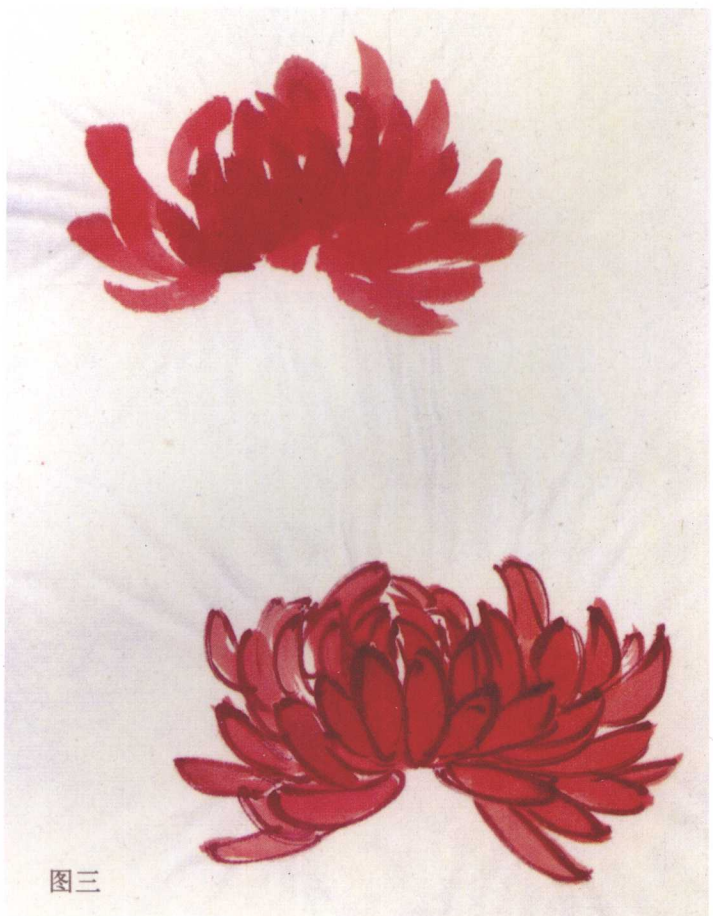
图二

菊花着色法

菊花着色一般在最后进行,根据画面的需要进行或浓或淡的渲染。

渲染时要有用笔,要一笔一笔地画,同时注意用水,如此才能灵动富有变化。不能乱涂一气。(图一、二)

还有一种画法是先点染花瓣再进行勾勒,此种画法应把握好勾勒时机,要在将干未干之时进行。太早线条因水分过温而渗化,太晚线条与色块又要脱离。(图三)

图三

枝叶的画法

画菊花枝叶一般先画枝后添叶,这样可帮助作者不要构图取势,熟练之后可不拘此法。亦可先随意点叶再穿插枝条。

取羊毫笔蘸墨或色一笔笔点出叶之造型,用笔或中锋或侧锋,浓浓淡淡,或干或湿,有聚有散一气呵成。再用笔中残墨拉出枝条,然后用重墨勾出叶脉。

画枝叶应注意以下几点

一、须大致把握菊花叶之特点及其与花朵的比例关系。

二、点叶时应考虑画面整体而有虚实处理,不可面面俱到。

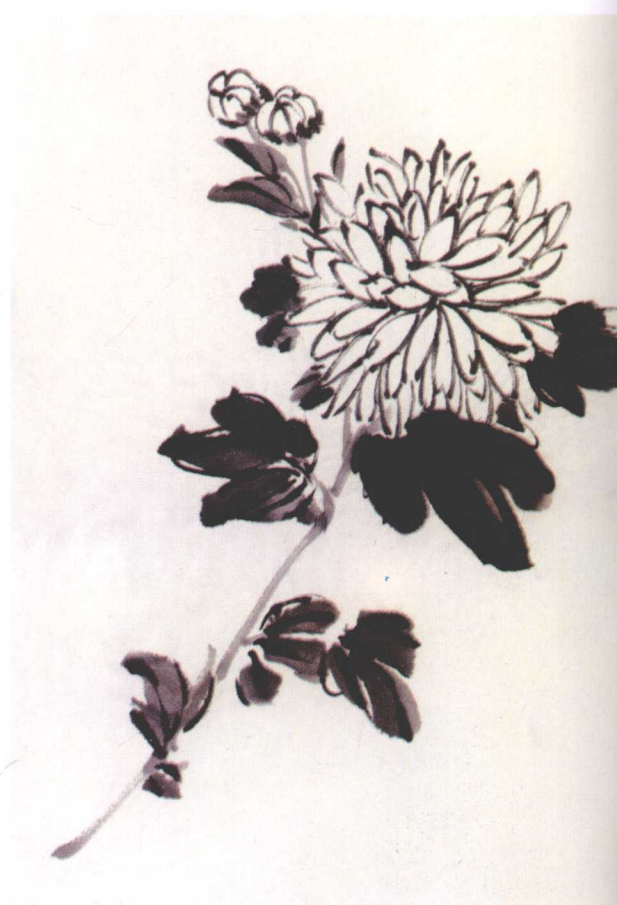
三、应少用复笔,用笔果断干脆,大胆落笔,小心收拾。

四、枝条可根据情况适当加以复笔。

花枝组合练习

初学者可从简单的花枝组合练习入手,循序渐进,熟练掌握技巧,为将来的创作打好基础。

先点叶后添枝

蕭
琴

花和叶组合
练习图之一

花和叶组合
练习图之二

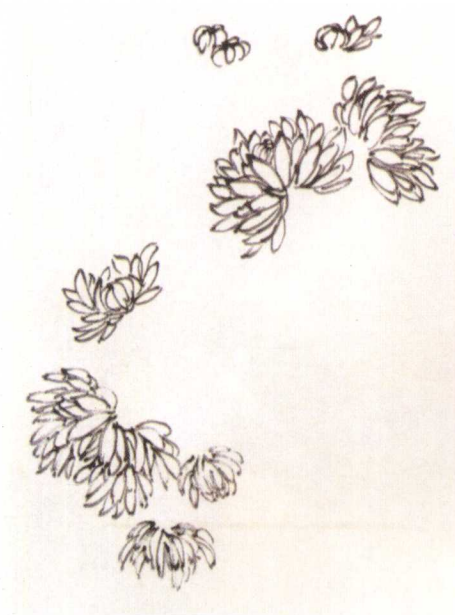
花和叶组合
练习图之三

陶令籬
邊花大
如斗
杯泛金
英延筆
益壽

戊子春
希園
散石

步骤一

步骤二

步骤三

菊花画法图解

一、小笔中墨勾花。花分宾、主，正、侧偃、仰。中锋用笔，有虚有实。

二、添枝点叶，墨分干湿浓淡。

三、阔笔淡墨铺石，淡汁绿点苔。

四、菊花上色并调整画面。最后落款钤印。

