

中国画基础教学丛书

教您画

菊花

朱琳
编著

河北美术出版社

JIAO NIN HUA JUHUA

中国画基础教学丛书

教您画菊花

朱琳
编著

河北美术出版社

JIAO NIN HUA JUHUA

策 划：曹宝泉

责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华

装帧设计：翰墨文化

技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

教您画菊花/朱琳编著.—石家庄：河北美术出版社，
2009.10

（中国画基础教学丛书）

ISBN 978-7-5310-3496-4

I.教… II.朱… III.菊花 — 花卉画 — 技法（美术）
IV.J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第155521号

中国画基础教学丛书

教您画菊花

朱琳 编著

出版发行：河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

电 话：0311-87041333

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：石家庄石新彩色印刷有限公司

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：4

印 数：1~10120

版 次：2009年10月第1版

印 次：2009年10月第1次印刷

定 价：12.00元

前言

“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。”唐元稹在他的《菊花》诗中表现了对菊花义无反顾的偏爱。“梅兰竹菊”并称花中四君子，历来为中国文人奉为典范，是因了它们高洁的品质。元稹诗道出了菊之特色：岁晚而放，秋寒吐蕊。有百花之娇艳，更兼群花所缺失的坚强。虽不似梅花傲雪绽放，却能够在肃杀的秋时尽显芳姿。

刘禹锡在他的《陋室铭》中有言：“世人多爱菊花”，可见菊花在中国人心中地位之重。翻开中国文学史，吟咏菊花的佳作如长江之水绵绵滔滔。屈子曾云“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，表达了兰菊同馨、君子与伍的心迹；陶潜以“采菊东篱下，悠然见南山”的质朴言语为后世的历代中国文人营造了一个栖息心灵的宁静家园；宋人郑思肖《画菊》诗更是以“宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中”写出了菊花洁身自爱、坚贞不屈的风骨。

不仅诗歌中对菊花多有吟咏，在诗书画同源的中国，菊花还是画家尺幅中的传统意象。画家借菊花言志抒情，以华而不艳的形象传递深邃的意境与高尚的情趣，创造出了无数的传世佳作。宋代黄筌、赵昌，元代赵孟頫、高克恭，明清徐渭、朱耷、石涛、恽寿平以及近代虚谷、吴昌硕等名家巨匠都对菊花情有独钟。他们以自己对菊花的独特见解铺陈画面，创作出了风格迥异的作品，多角度多侧面地表达了对菊花的褒扬，也传递出了画家主观情致的高洁脱俗。

玩物可丧志，但赏菊只会怡情。尘世喧嚣，我们无法再去寻回“结庐在人境，而无车马喧”的幽居之所，但或许我们还可以保持一份心灵的宁静，将自己的心寄于一物，以物的超脱净化心的浮躁，以物的高蹈唤回心的无尘。或许，菊花就能担此重任吧。

朱琳

2009年8月6日于石家庄

目录

历代画菊名作解析/001

画菊要略/030

齐白石画菊/056

 原作欣赏...../058

 笔墨结构...../059

 临习齐白石作品《菊花》步骤 .../066

画菊基本技法/070

示范作品/076

作品欣赏/094

历代咏菊诗词精选/118

文徵明

文徵明（1470~1559），明画家。初名壁，字徵明，以字行，更字徵仲，号衡山居士，长洲（今江苏吴县）人。诗文书画俱佳，少从沈周学画，从吴宽学文，从李应祯学书法。与祝允明、唐寅、徐祯卿谈诗论文，人称“吴中四才子”。其山水画多写江南湖山庭园和文人生活，构图平衡严密，笔墨工整秀雅。此图由湖石及菊、兰、鸡冠花、秋葵等组成，菊石以墨笔勾勒，兰草野卉以没骨墨彩写就，笔法简逸隽秀，气韵清和闲适。全图文气可人，意味悠长。

秋花图

郭诩

郭诩（1456~1528后），明画家。字仁弘，号清狂道人。泰和（今江西）人。为人逍遥爽直，喜欢游历览胜，好诗画，擅写山水、人物，笔简势重。此图写竹石秋菊，构图丰满，用笔秀

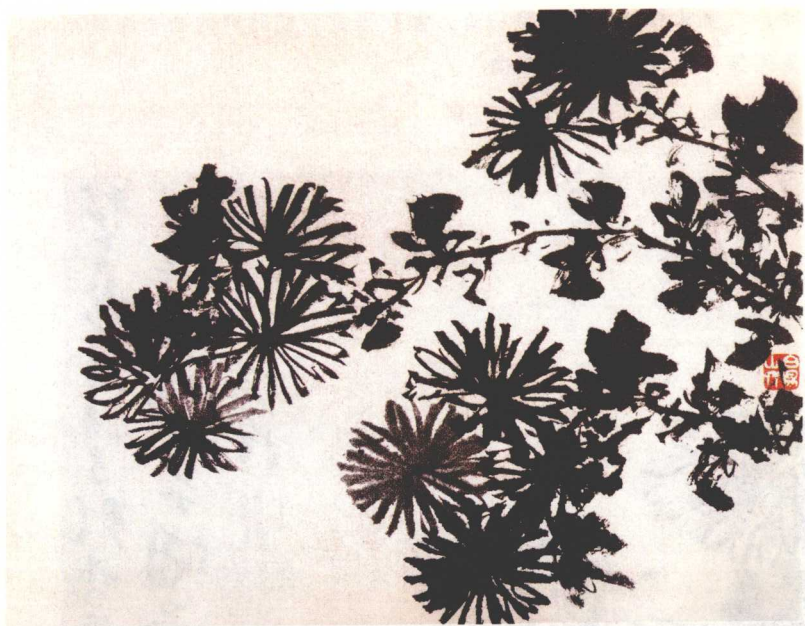

挺，气重味厚，自题七绝一首，阐发画意。同时期的画家沈周、吴伟等，皆推崇其艺术造诣。

杂画图之菊

陈淳

菊

陈淳（1483~1544），明画家。字道复、复甫，号白阳山人，江苏吴县（今苏州）人。擅画花卉、山水，笔致放逸，随意挥写不拘法度，自成一格。是明代杰出的写意花卉画家，与同时期的大写意花鸟画巨匠徐渭合称为“青藤白阳”。此幅作品虽为小品，但笔墨苍秀，信手挥就，余味无穷。

徐渭

徐渭（1521~1593），明画家。初字文清，改字文长，号天池山人、青藤居士，山阴（今浙江绍兴）人。年二十为生员，屡应乡试不第。曾为胡宗宪幕僚，于抗倭军事多所筹划，胡获罪后怕牵连，一度发狂，后入狱七年，归家后贫困交加，卖诗文书画为生。其在诗、文、戏剧、书法、绘画方面皆有造诣，绘画尤擅花卉，用笔狂放，笔意纵横，淋漓跌宕，变化多端，不拘形似而神采殊胜。与陈道复并称“青藤白阳”，为大写意花鸟画开创者，对后世画坛影响深远。此图写一枝菊花昂立，花簇叶聚，生意盎然，墨色浓淡干湿相宜，半藏潇洒修竹与其相呼应，根坡杂草丛生，似依陂塘，露气朝朝，韵深味长。

菊竹图

李流芳

李流芳（1575~1629），明画家。字长蘅，一字茂宰，号泡庵、檀园、慎娱居士，安徽歙县人，侨居上海嘉定。为万历举人，擅山水，工书，善印，能诗，兼能花卉。师法黄公望、吴镇。此图册共十三开，这幅《水墨秋菊》是其中之一，其笔墨粗简，纵逸豪放，画风清朗，灵动飞扬，水墨深浅，韵味隽永。

水墨秋菊

蓝瑛

蓝瑛（1585~1664后），明画家。字田叔，号蜨叟、石头陀、东郭老农，钱塘（今浙江杭州）人。擅画山水，师法黄公望、吴镇，兼采唐宋元诸家，早年用墨秀润柔弱。后漫游名山大川，画风变为苍健雄厚，设色妍丽生动，风致醇和，颇负时誉。亦长人物、花鸟、兰竹。有“浙派殿军”之谓。此图灵石横延，一枝俏丽芙蓉从石后生出上扬，枝上伫立一只蜡嘴鸟，目视远方。石旁浓竹伴着丛菊，动静结合，妙趣横生，简远清旷。

拒霜图

李因

菊石鸣禽图

李因（1610～1685），清初女画家。字今生，号是庵、龕山逸史，浙江杭州人。因十七岁时作咏梅诗，以“一枝留待晚春开”句而深得名士葛征奇赞叹而被纳为妾。擅画山水、花鸟，山水师法米氏云山，花鸟师法陈淳。此图写山坡之隅的奇石旁，秋菊怒放，一只回头精心理羽的小鸟伫立在高挑的山石上，闲适自得。画中充分体现了其笔力雄健苍劲、笔墨酣畅、潇洒简率纵放的特点。

王铎

兰竹菊图局部

王铎（1592~1652），明末清初书画家。字觉斯，又字觉之，号嵩樵、十樵，河南孟津人。明天启二年（1622）进士，入清官至礼部左侍郎。其诗书画皆有成就，尤以书法见长，草书成就最高。此图以书法笔意入画，笔力浑厚苍健，墨法洒脱苍润，浓淡相宜，绰约韵致。

胡慥

胡慥，一作造，生卒年不详，清画家。字石公，江苏南京人。擅画山水、人物，尤善画菊。为金陵八家之一。此画写秋菊、飞虫，画法工致，设色清妍淡雅，线条勾勒似钉头鼠尾描。意笔流畅，兼工带写，洗尽铅华，备见神妙。

虫菊图