

学吴昌硕齐白石

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

向大师学画系列丛书

画菊

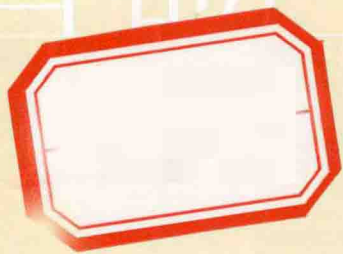
- 1 学临导言
- 2 画法举要
- 8 临摹范画
- 24 画迹赏评与临摹技要
- 33 创作范例

◎临摹经典 取法乎上 ◎学习传统 入门捷径

胡老溪 编著

◎心追手摹 循序渐进 ◎进阶学习 奠定基石

画菊

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

学临导言

菊古时被称为“节花”、“女华”等，每年季秋之月，百花凋零殆尽，唯独寒菊盛开，其因耐寒、隐逸的品质，深得士大夫们的青睐。战国时楚人屈原曾有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”句，借菊花暗喻自己对高尚人格的追求，故菊花一开始出现在文人的作品中，便具有了“人格”的象征意义。东晋浔阳陶彭泽荷锄归来，乘兴吟出“采菊东篱下，悠然见南山”的千古绝唱，使得菊花更和那些不与世俗同流合污而离群索居、隐遁山林的逸民高士结下了不解之缘，成为他们遗世独立的精神象征。到了清末民初，文人们结社品菊、赋菊、画菊……斜阳下，短篱旁不时显现出他们远离尘嚣之身影。吴昌硕(1844~1927)、齐白石(1863~1957)就是其中代表人物。

吴昌硕颇符合古代士大夫们的理想形象，竹布长衫，谦谦一醇儒，有时还有点大智若愚，在封建社会行将末世之时，唯有他还保持着古君子之风。在沪上时其与张子祥、胡公寿、蒲作英、任伯年、高邕之、陆廉夫等人私交尤笃，常相互切磋画菊技艺。因他早年曾在收藏家吴平斋、潘郑盦、吴止敬等人处摹观大量鼎彝碑版及古书画真迹，故其将篆籀的笔法、态势融入绘画，深得纯朴沉厚之趣，既能融前人法度，又不为成法所囿，形成了富有金石味的独特画风。吴昌硕特别偏爱画菊花，所作之菊线条凝练遒劲，刚柔并济；墨色浓淡相间，不落俗格。或伴以山岩、野石、溪水，或插入孤高细瘦的古瓶，皆与秋菊幽独淡雅、冷逸傲世的情态相映成趣，画幅留白处大量的题咏也使咫尺空间洋溢着抒情的人文气息。

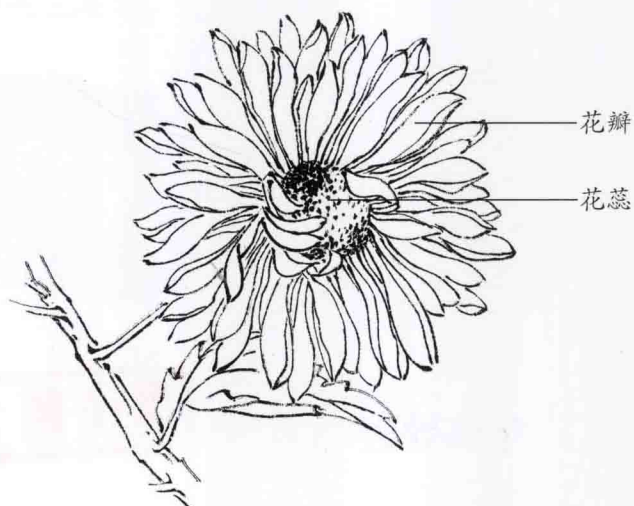
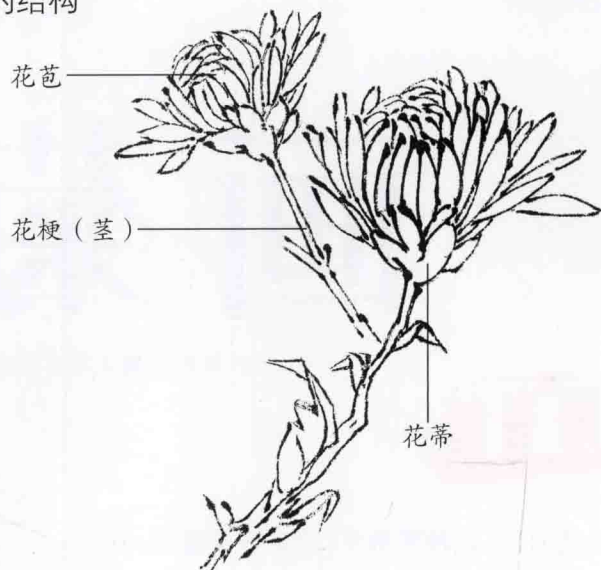
齐白石一生作画甚勤，他笔下的菊花充溢着文化了的农人情感。白石老人在绘画艺术观念上曾受到友人陈师曾的影响，在技法上则汲取吴昌硕之长。衰年变法后他更遵循“写最熟悉”的原则，所作菊花笔法精妙、结构严谨、设色浓艳、形神兼备，常在画幅中添加蜻蜓、蚱蜢、蟋蟀等小昆虫以增加情趣。“托物以言志，借景以抒怀”被其发挥得淋漓尽致。萍翁越老越天真，越有童心，天真和童心足以去尽尘世浊气，故其晚年画菊笔墨酣畅，极富韵味，的确到了老人自己所说的“放开笔机，气势弥盛，横涂竖抹，鬼神亦莫测”的阶段。

继承两位大师技法最佳的方式就是临摹，临摹是为了借鉴，借鉴则为了创新。后学们在临摹前应培养成一个好习惯——先读后临，须反复体会他们作品的内蕴，深入研究，寻找规律(本册内已做详细分解)，可整幅通临，也可局部节临。如能再多临古碑帖，多读古人咏菊名篇，人淡如菊，耐得寂寞，那么笔下亦当存有金石、书卷之气。

庚寅惊蛰老溪于修悃园雨窗

画法举要

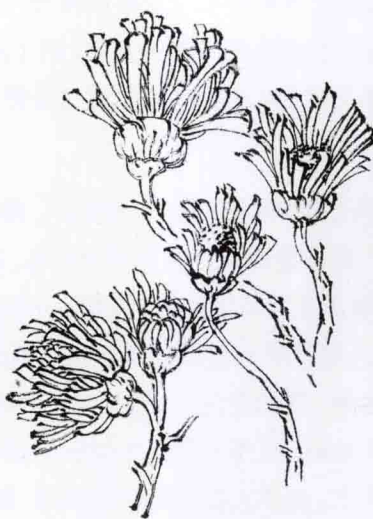
菊花的结构

菊花是锻炼勾花点叶的较好花卉题材,在画写意菊花之前,需认真了解菊的生长规律、形象特征,作画时才能在似与不似之间进行取舍。

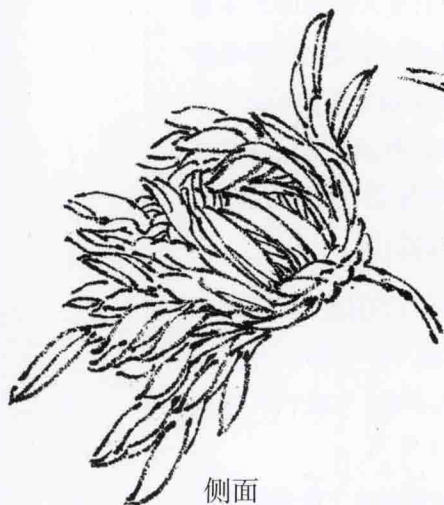
正面复瓣花头,花瓣重叠卷曲

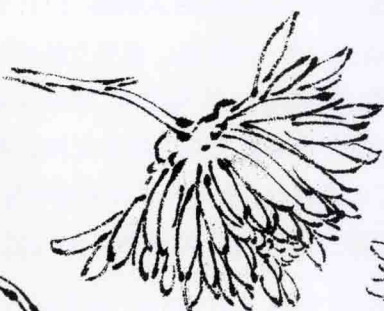
攒顶多层菊的画法

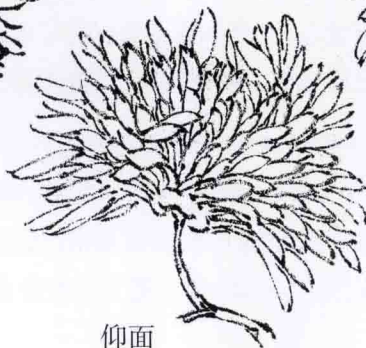
蟹爪垂瓣菊的画法

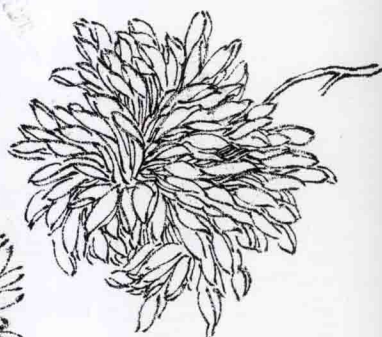
侧面

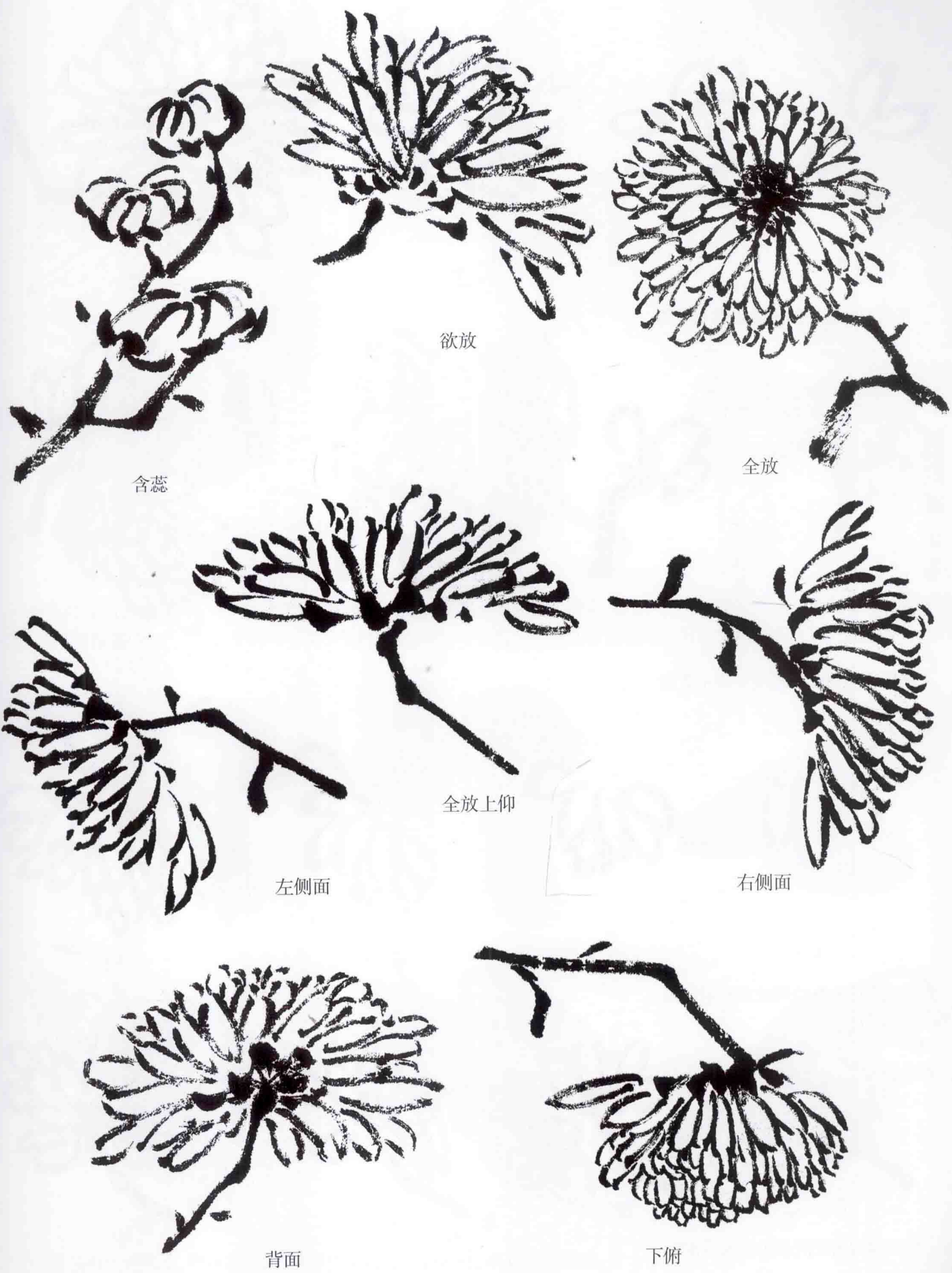
俯面

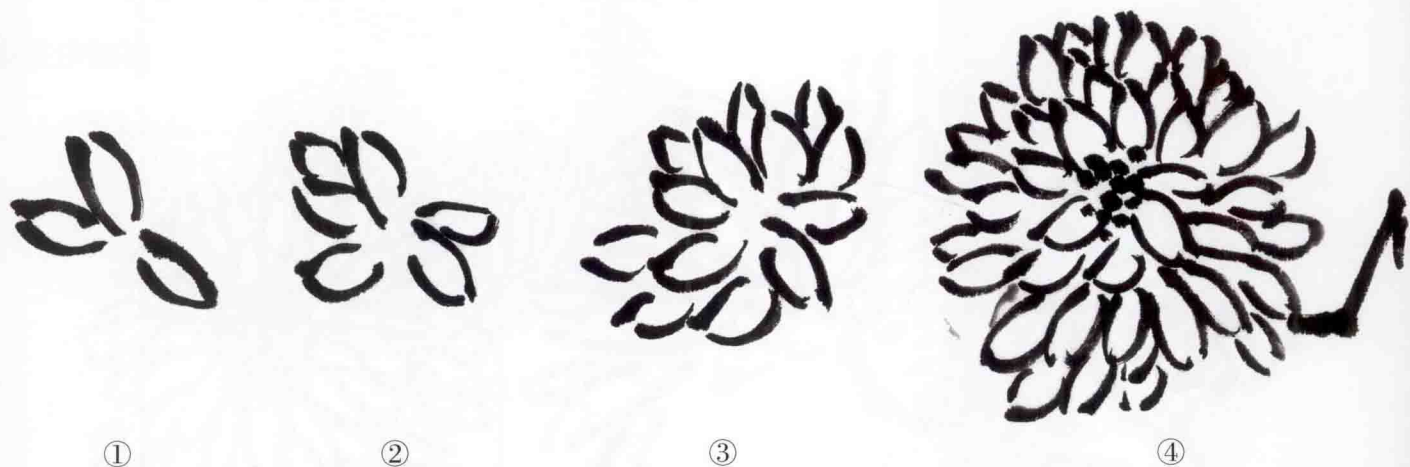

仰面

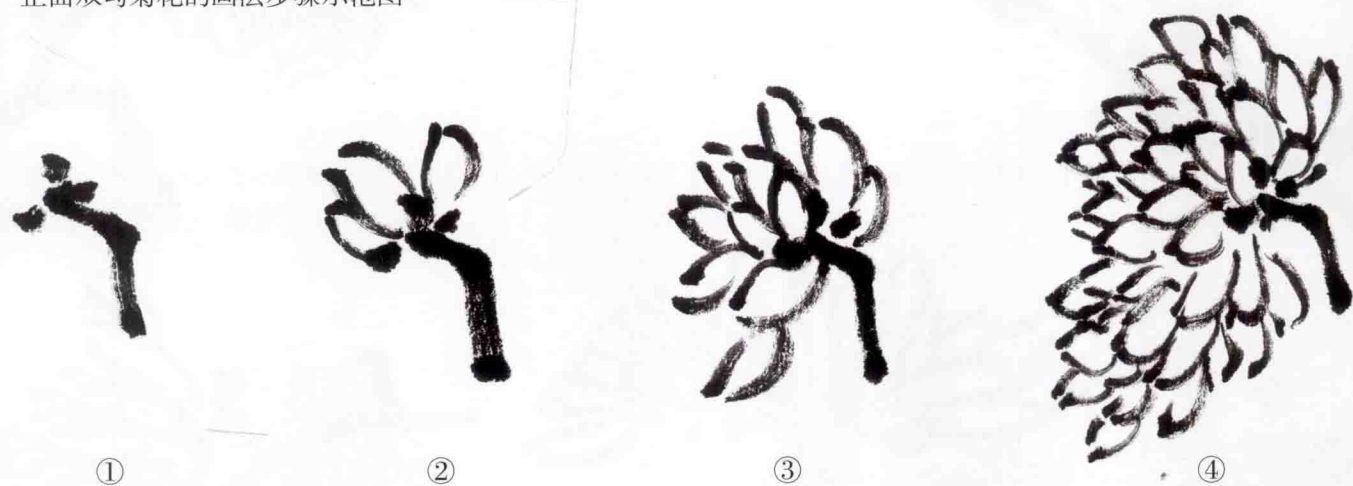

正面

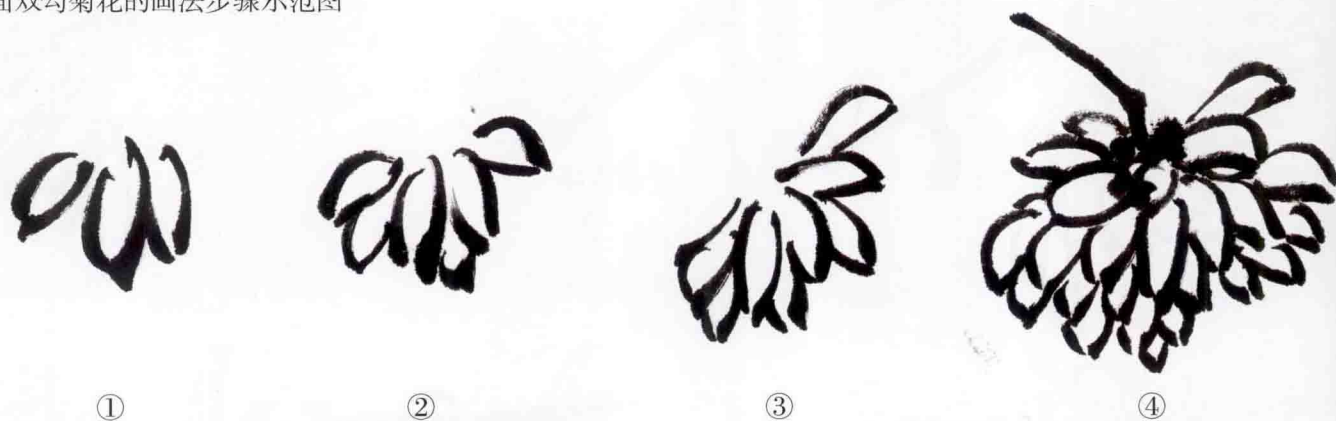

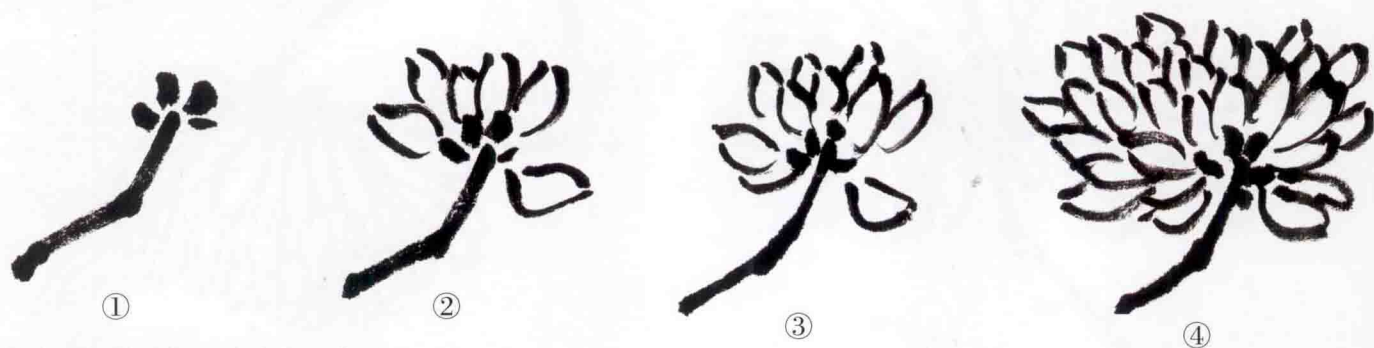
正面双勾菊花的画法步骤示范图

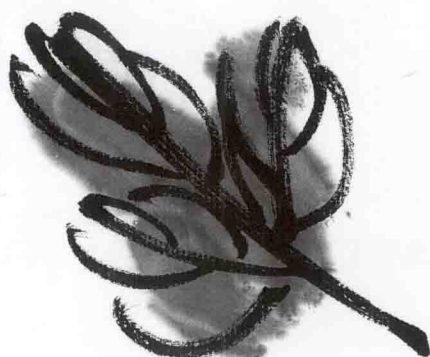
侧面双勾菊花的画法步骤示范图

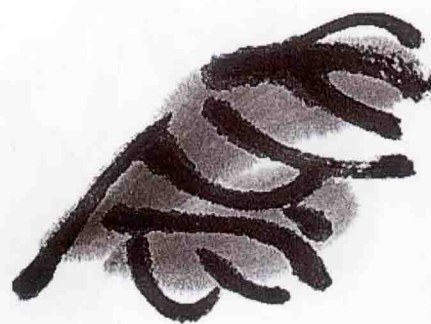
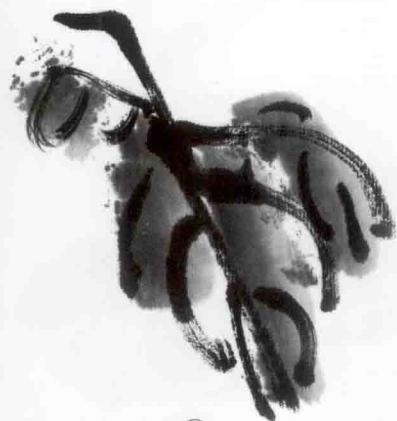
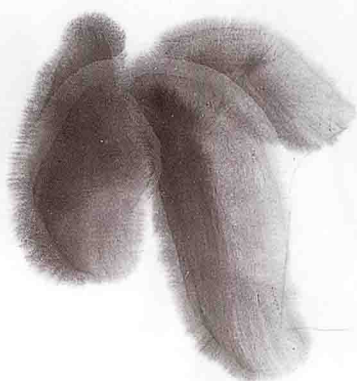
俯式双勾菊花的画法步骤示范图

仰式双勾菊花的画法步骤示范图

菊花叶子为五出叶的一种，菊叶宜用侧锋画出，笔尖墨浓，笔根逐渐变淡，正面叶一般画四、五笔，侧面叶一般画两至三笔，用笔以顺势方便为原则。菊叶可分为下垂叶和上仰叶，一株菊花中往往依据构图需要和客观形态进行巧妙组合。

①

②

③

勾叶筋时中锋用笔，顿挫有力，勾勒时宜沿着叶子的走向，不必过于拘谨。

菊叶的安排妥当与否是画好菊花的重要环节，初学者宜从画菊叶着手锻炼笔墨、线条的基本功，以上为组合菊叶的画法。

画带有颜色的菊叶时，一种画法是借染花头的余色调配墨色完成。另一种是用花青调藤黄或赭墨色画叶子。

菊花枝干宜先中锋用笔写出主枝，再添加侧枝，注意用笔提、顿、缓、急，在实践中予以变通。

菊花顶部画法

菊花根部画法

先出枝，后添叶，注意浓淡干湿变化，疏处墨淡笔虚，密处墨浓笔重。

根据画面需要，叶子可写、可铺、可揉、可皴，变化多端，无定势。

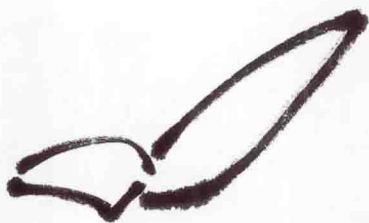
临摹范画

吴昌硕真迹临摹范本一

①

②

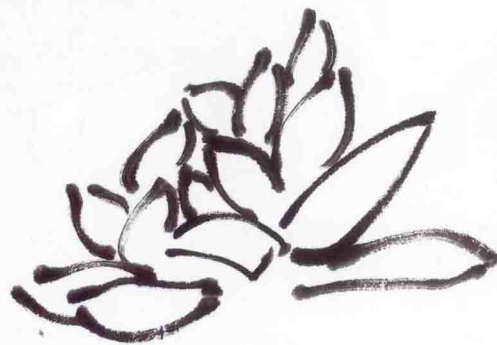

③

笔尖蘸浓墨，中锋两笔写单瓣，再双勾其他花瓣，以确定花朵的形态，用笔要灵动，宜有质感。

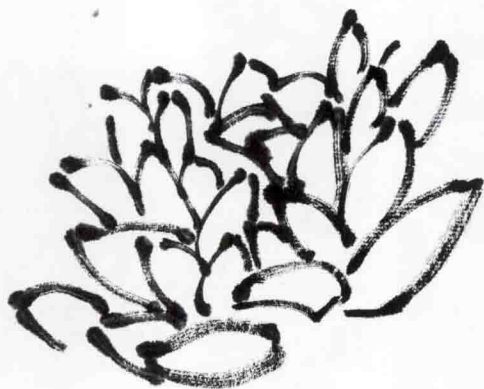

④

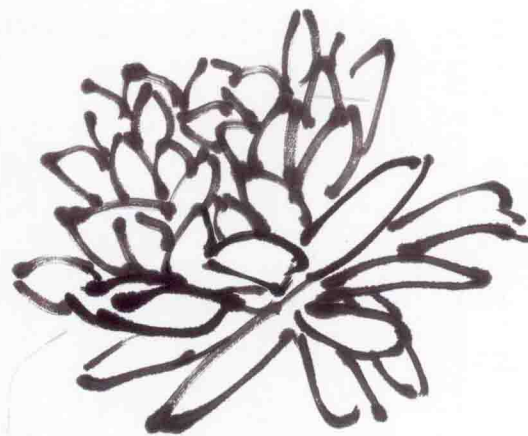

⑤

添加向上向外的花瓣，花瓣可长可短，可宽可窄。

⑥

⑦

在基本完成的花朵轮廓上宜求变化，避免对称、呆板的置陈布势。

⑧

⑨

调藤黄和朱磬，从瓣心向外依次填染，水分要大，临习时须观察到吴昌硕设色的微妙变化。

第一步、第二步 中锋蘸浓墨，双勾第一朵花。找准右侧位置，添加另一朵与之相呼应。填染藤黄色，略加朱磦，古色古香。

第三步 中锋用笔写出主枝干和侧枝，点厾菊叶，使之呈现浓淡干湿的多种变化。

第四步 在前一步点厖菊叶的基础上继续添加枝叶, 注意观察原作的笔墨变化。

第五步 待菊叶稍干, 以浓墨勾出叶筋, 以拙胜巧, 以老取妍。

①

②

用笔调曙红和少许胭脂，水分宜大，侧锋用笔，用没骨法画出菊朵的轮廓。

③

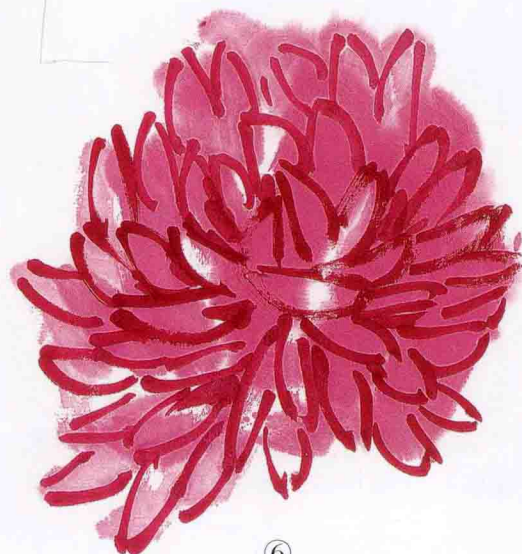

④

待底色略干未干时，蘸浓胭脂，中锋用笔勾勒花瓣，注意花瓣宜有变化，行笔须舒展畅达。

⑤

⑥

在前一步的基础上继续添加花瓣，使花朵更饱满，更富有生命力。

第一步 在画幅上端,依前面分解图示(①、②)先染出两朵菊花花形。

第二步 用浓胭脂色,双勾出花瓣,注意花瓣之间的前后遮挡、穿插。

第三步 添加枝叶，注意原作菊叶形态上的正侧、疏密及墨色上的浓淡、枯湿的变化，穿插枝干用笔宜柔厚，忌霸悍。

第四步 趁菊叶墨尚未干时，浓墨勾出叶筋。古人敬称菊花为“寿客”，故画菊如面对高士，心存敬意，方可得佳作。

