

画菊技法

吴蓬 著

一丛素淡清冷的秋菊，
在两块黄石几根小草之
陪衬下，倍增其寒。

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

画菊技法 / 吴蓬著. —上海: 上海书店出版社, 2007.1
(白雪斋画学丛书)

ISBN 978-7-80678-684-0

I. 画 ... II. 吴 ... 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 (2007) 第 002597 号

画 菊 技 法

著 者 吴 蓬

策划编辑 俞雷庆

责任编辑 张 轶

装帧设计 王志伟

技术编辑 吴 放

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

网 址 www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 上海财经大学印刷厂

开 本 787 × 1092mm 1/16

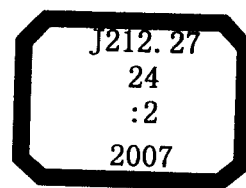
印 张 3

印 数 1-5000

版 次 2007年1月第一版 2007年1月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-80678-684-0/J · 323

定 价 15.00元

白雪斋画学丛书

画菊技法

吴蓬

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

画 诀：

行笔	抑扬顿挫
线条	刚柔粗细
墨色	枯湿浓淡
笔势	快慢顺逆
笔性	生熟巧拙

目录

学 前 四 知	3
画 菊 技 法	5
作 品 赏 析	11
用 笔 金 箴	45
画须先立意取格	47

学 前 四 知

一、工具材料

砚：要有一方发墨快的砚台。如何鉴别呢？可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台；若对着砚台呵上一口气，它能湿润得可以磨墨，而且摸上去又像小孩的脸颊一样光滑，这种砚台当然是再好不过了。如划上去只觉得一滑而过，没有甲灰，那肯定是不发墨的。别管它雕刻得如何精美，那只是中看不中用的。

墨：墨一般有三种：油烟、松烟、漆烟。油烟墨有光泽，适合于画花鸟；松烟墨无光，适合于画山水；漆烟墨介乎两者之间，它适合于写字。研墨时，先放少量水在砚台上，磨浓了，再放点水，再磨，这样就快。如一下子放上好多水，反而要慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。所以最好用两管墨交替来磨，磨一段时间，让墨头干燥一下，用布把墨头擦干，这样可以使墨头一直保持结实、坚硬。墨头坚硬，发墨就快，磨起来有沙沙之声。上好的墨干后，边上又坚硬又锋利，像一把刀子。若用旧墨作画，当然更佳。所谓旧墨，一般在三五十一年以上，墨中胶质已脱，火气全无，用来画山水更是雅致得宜、气味清隽。有人问，为何不用墨汁？那你比较一下即可明白。墨汁画出来的水墨层次以及韵味，没有磨的墨丰富。若是上品旧墨，其墨色气息之雅，更是墨汁无法比的。当然，为了省事，在练习时不妨使用墨汁。

颜料：有两种颜料最好使用块状的，一种是花青，一种是赭石。最好是苏州姜思序堂出品的，胶又重，末子又细腻，色泽鲜明且没有火气。其他可以用锡管装的。

毛笔：画国画的人，一般都不太讲究，只要使用起来方便就行，所以一些画家都是各自选用或自己改制。

纸：不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，就可用，反之，就别用。因为吸水不好，画出来就没有韵味。如果使用上了胶矾的纸、绢或者扇面一类的不吸水纸张，那我们得用积水法画，画成后的效果又是一种味道。

二、执笔姿势

画画与写字一样，用“五指执笔法”。握笔好像抓住一只小鸟，不能把它捏死，也不能让它飞走。画小幅作品，用指、用腕，坐着画；画大幅，用肘、用肩、用腰，可站着画。一般都是中锋用笔，所谓中锋用笔，就是竖起笔来画，笔锋在墨线中间移动。有些笔画，需要侧锋用笔，侧锋笔也须竖起来画，只是笔锋在墨线的侧边移动，并非卧倒笔杆来画。因为竖笔画出的笔画力度浑厚，卧笔画出来的力度相比较显单薄。何故？毛笔是圆锥形的，像锥子一样，杆子一卧下就无力了。墨水是顺着笔毫直流而下的，竖起笔来作画，那水墨的凝聚力是很大的。如敲锣打鼓一样，你直敲它中心点，它的振动频率较匀，即使你轻轻地一点，它的音色也是浑厚饱满。如果你斜着敲去，那音响就显得单薄。在古琴上弹奏，老师经常提醒学生，要正势入弦，道理是一样的。

三、速度力度

速度：懂得照相原理的人都知道，镜头的进光量大，就快速曝光，镜头的进光量少，就慢速曝光，让底片成像有个合适的感光度。我们作画行笔速度的快慢，也是这个道理。墨水多时，行笔就快，画到墨水少了，行笔速度就渐渐慢下来，为的是让笔墨能力透纸背，恰到好处。

力度：当你掌握了速度，力度就伴随而来。不过还得特别强调一下，力度跟书法功力有关。你若同时练习书法，即相辅相成了。

四、有笔有墨

有笔：即行笔有一波三折、抑扬顿挫、并有刚柔粗细的变化，下笔有笔势。若在线条中含有枯、湿、浓、淡的变化，即达到了所谓“笔中有墨”。

有墨：即在小块或大块的墨色中具有枯、湿、浓、淡的变化意味，并且那些大块墨色亦能具备笔势笔触感，也就达到了所谓“墨中有笔。”

画菊技法

各式花頭

各式花头

画花头可用中白云笔，以淡墨笔上蘸一点浓墨，从花心开始画起，逐渐扩展，画到笔干了、墨淡了，去水盂中蘸点水（像蜻蜓点水一样），再蘸墨，使一朵花中有浓有淡，有节奏感。

各式雙鉤葉

雙鉤葉

亦可用中白云筆，行筆方法与画花头相同，只是在叶子的转角处要有顿挫，方见有味。

吴艺生

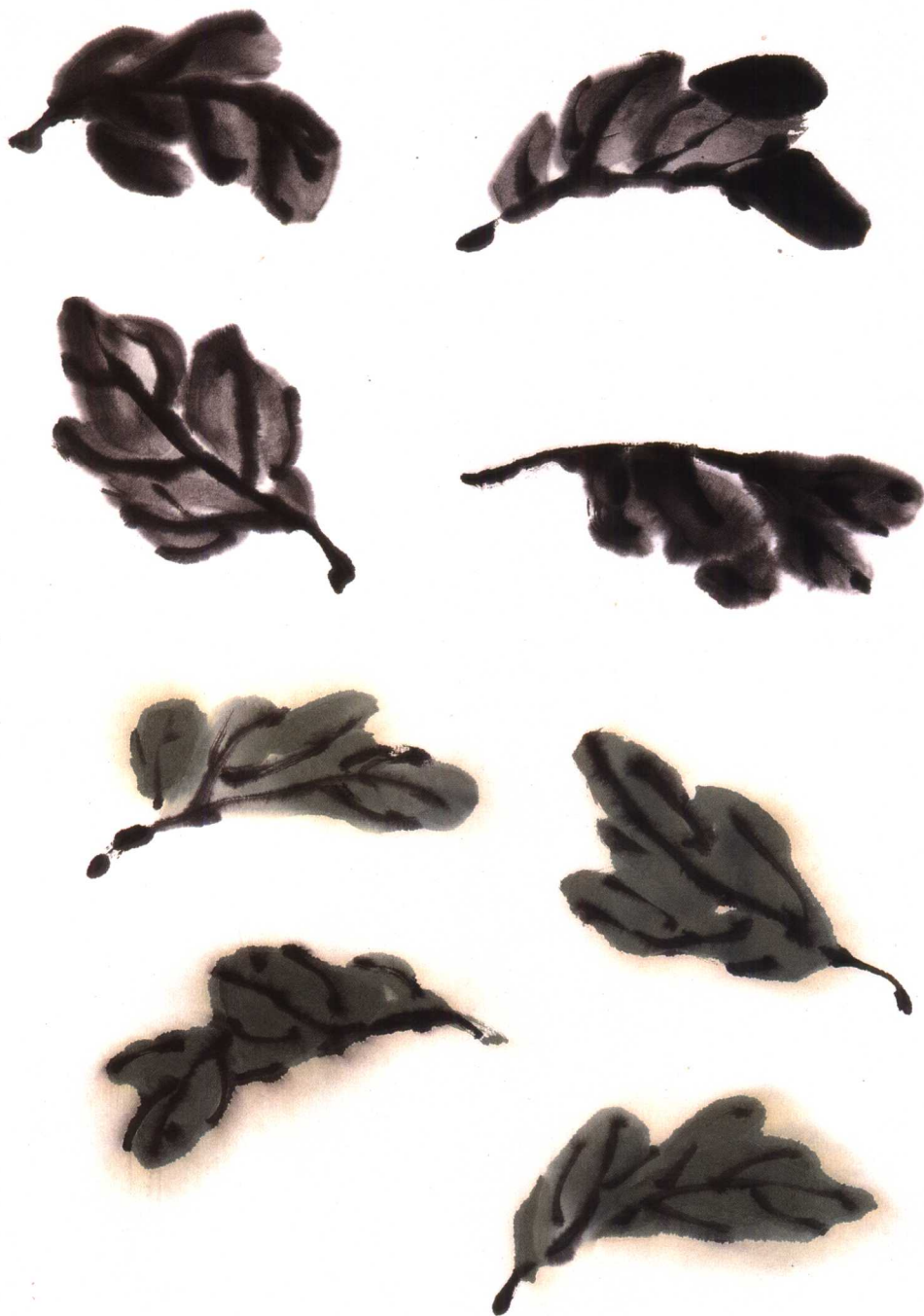
吴艺生

铅笔写生

用6B 铅笔作写生。因为6B 铅笔较柔软,可以像使用毛笔一样地有轻重顿挫。

没骨點葉法

没骨叶

无论用墨或用色，皆须分阴阳，
有枯湿浓淡。

葉梗相連

叶与杆结合

须分前后左右，要趁湿接笔，融以一气。

白描勾勒法

勾线时一定要
有顿挫方见
笔味
不可光的象
铜笔画

白描勾勒法

勾线时一定要
有顿挫，方见
笔味，不可
画得像钢笔画
一样。

作品赏析

画堂南畔

画堂南畔，有两枝小菊，偎墙而立，惹人见怜。

先画花，每朵须浓淡有别，随后画枝、加叶、趁湿勾叶筋。最后点上黄蕊。

白露收殘月 清風散曉霞
綠楊堤畔問芙蓉 記得年
時沽酒那人家 錄宋人詞 吳蓬

白露

盛开的一丛黄花，天真烂漫，在残月清风中散发着浓郁的香气。沽酒赏菊，更为韵事也。用枯笔画花，浓淡随意，再用枯笔画枝，墨色先浓后淡。此画精神，全在浓墨菊叶之中。

花影吹笙满地淡黄月
苑成未佳尚也戊午之吉
於秋水白雪齋 吳蓬

满地淡黄月

一枝浓艳，一枝简淡，阴阳相衬，前面置一黄石，颇为稳实，几根秋草，将菊石连成一气。

前面是双钩填色，后面是意笔淡彩，画彩色菊叶时要蘸点墨，有墨气才有分量，趁湿勾叶筋。画石应先画成水墨，然后补上淡赭石。画秋草是花青中调入一点墨，使其衰老而不显眼。

長空一聲鐘起送孤蓬

长空一声钟起送孤蓬

菊与酒凑在一起是历来画家的惯技，有超然物外之境，欲与钟声、与送别联系在一起。画面墨与色势均力敌，易于见俗，故题上一句萧然淡词：“长空一声钟起送孤蓬”，书卷气出矣。

请君留意一下以墨叶衬托的黄菊，其黄色都不一样，这很重要，否则会流于平板。以粗墨线写成的酒壶上题了几行青花小楷：“心境一如无纤尘可拂，方是了然旷达。”点醒了画外之境。

秋風細雨出重陽
丙戌初九 芝生

秋风细雨出重阳

一丛冷菊旁，依偎着一对小鸡，紫花黄鸡起到了补色效应，菊叶的墨色加重了冷色量，上面的一张枯叶，正在泄露着一叶知秋的信息。

先画丛菊，然后以藤黄笔上蘸一点赭墨画小鸡，自头部画至屁股，不快不慢，然后画眼睛嘴巴，末了添上小鸡之脚。用朱砂点上小鸡冠，最后用石绿点耳朵。