

X U E G U O H U A

学国画

菊花

JU HUA

米海鹏 编著

江西美术出版社

X U E G U O H U A

学国画

J U H U A

米海鹏 编著

菊花

江西美术出版社

前言

菊为花中隐逸之士，向来寄托了传统文人士大夫清高冷峻、脱尘绝俗的理想。自古文人就将“松”、“竹”、“兰”等植物写入文学和艺术作品中，以喻其心志，表其意趣。宋欧阳修赞其“欲知却老延龄药，百草摧时始起花”，晋代陶渊明爱菊成癖，隐居之处便有“采菊东篱下，悠然见南山”的超人之境。

中国画崇尚的是写意精神，就是写胸中之意，把自己的感悟付之于笔端。历代大师的作品给我们留下了宝贵的财富，必须继承才能发扬。多看名家精品有利于眼界之提升，多画则熟能生巧，所以要画好就必须下一番临摹工夫，掌握其要领；其次应以自然为师，取法写生，寻其变化；而后以心灵为师，可随心所欲，任意创作。此三者缺一不可。先以名家之精作进行一番认真仔细的临摹，掌握其笔墨、造型、构图等要素。起先可取其局部作临摹，以解决笔墨之需，进而由局部扩展至全部，由浅入深，由表及里，先简后繁，循序渐进，琢磨其精华所在，若能得其法则，认识理解掌握之，其能力定当有所大进，并成效可见。临摹对于学习中国画非常必要，但是临摹只是手段之一，不能看成目的，而最终将以所学之笔墨有效运用到其创作之中，其间应结合写生，了解掌握物象之生长规律及特征，自然界范本之广，内容之丰富，可任由你生发之，于写生中求其变化，使物象夸张、变形，即艺术加工，使之得以提升更有美感。要尽取舍之能，以描写物象表达画者心声，发挥其超脱之想象空间为要，达其性情，以表其意，先工而后写，先形而后神。凡画先求其共性，而后求其个性。先有规矩再破其规矩，即有法之极归于无法。

历代画菊大师徐渭、八大山人、吴昌硕、蒲华、齐白石、潘天寿等，画风各异，格调之高古，无不生动之至，感情至深，赏读他们的作品能清心意、养性情，更能振奋精神。这正是中国画魅力所在，我们一定要努力继承，不断实践进而发扬广大。

菊石图 吴昌硕（清代）

此画为作者晚年作品。用笔老辣古拙，两组菊花分别用双钩和没骨画法完成，一黄一红，背后以石做衬托和联系。

米海鹏，1977年生，陕西咸阳人。东京中国书画院暨在日中国书画篆刻家联盟常务理事，在日中国现代美术家协会会员，江西中山书画院特聘画家。曾就读于西安美术学院附中和中国画系，2001年任教于江西师范大学美术学院，讲师，硕士学历，2007年赴日本东京艺术大学研究现代艺术。

目录 Contents

前言	/ 1	叶的各种姿态	/ 8
花的基本画法	/ 2	枝干的画法	/ 8
花的基本结构	/ 2	枝的几种姿态变化	/ 9
双钩法画花	/ 3	整枝的组合画法	/ 9
写意法画花	/ 4	各种姿态的整枝组合	/ 11
花蕊的画法	/ 4	创作技巧	/ 12
花蒂的画法	/ 4	构图解析	/ 12
黄色菊花的画法	/ 5	斗方	/ 12
红色菊花的画法	/ 5	条幅与横幅	/ 12
花的各种姿态	/ 6	扇面	/ 13
叶的画法	/ 7	整幅作品的完整画法	/ 14
花叶的画法	/ 7	作品赏析	/ 16
叶的着色要点	/ 7	创作素材	/ 28

前言

菊为花中隐逸之士，向来寄托了传统文人士大夫清高冷峻、脱尘绝俗的理想。自古文人就将“松”、“竹”、“兰”等植物写入文学和艺术作品中，以喻其心志，表其意趣。宋欧阳修赞其“欲知却老延龄药，百草摧时始起花”，晋代陶渊明爱菊成癖，隐居之处便有“采菊东篱下，悠然见南山”的超人之境。

中国画崇尚的是写意精神，就是写胸中之意，把自己的感悟付之于笔端。历代大师的作品给我们留下了宝贵的财富，必须继承才能发扬。多看名家精品有利于眼界之提升，多画则熟能生巧，所以要画好就必须下一番临摹工夫，掌握其要领；其次应以自然为师，取法写生，寻其变化；而后以心灵为师，可随心所欲，任意创作。此三者缺一不可。先以名家之精作进行一番认真仔细的临摹，掌握其笔墨、造型、构图等要素。起先可取其局部作临摹，以解决笔墨之需，进而由局部扩展至全部，由浅入深，由表及里，先简后繁，循序渐进，琢磨其精华所在，若能得其法则，认识理解掌握之，其能力定当有所大进，并成效可见。临摹对于学习中国画非常必要，但是临摹只是手段之一，不能看成目的，而最终将以所学之笔墨有效运用到其创作之中，其间应结合写生，了解掌握物象之生长规律及特征，自然界范本之广，内容之丰富，可任由你生发之，于写生中求其变化，使物象夸张、变形，即艺术加工，使之得以提升更有美感。要尽取舍之能，以描写物象表达画者心声，发挥其超脱之想象空间为要，达其性情，以表其意，先工而后写，先形而后神。凡画先求其共性，而后求其个性。先有规矩再破其规矩，即有法之极归于无法。

历代画菊大师徐渭、八大山人、吴昌硕、蒲华、齐白石、潘天寿等，画风各异，格调之高古，无不生动之至，感情至深，赏读他们的作品能清心意、养性情，更能振奋精神。这正是中国画魅力所在，我们一定要努力继承，不断实践进而发扬广大。

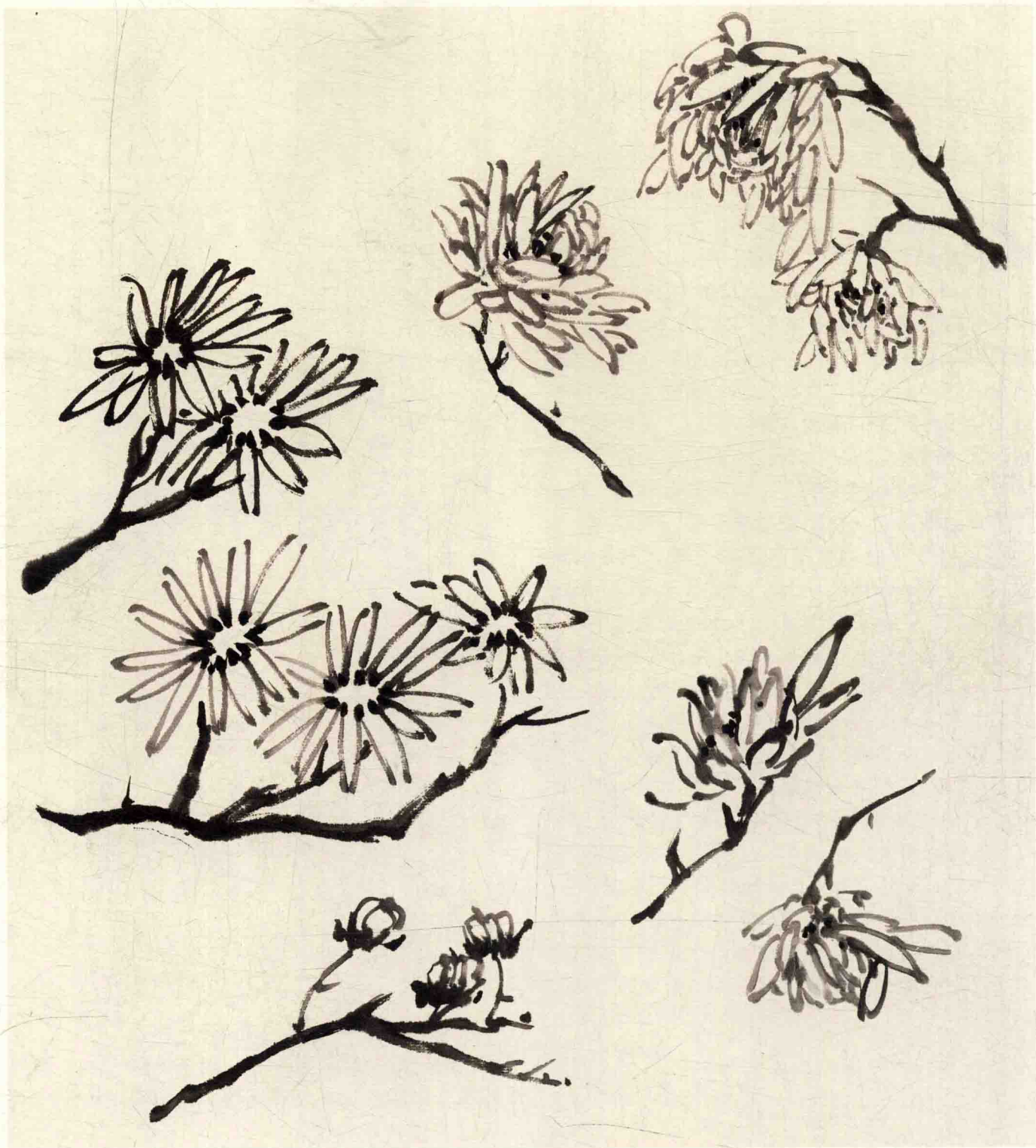
菊石图 吴昌硕（清代）

此画为作者晚年作品。用笔老辣古拙，两组菊花分别用双钩和没骨画法完成，一黄一红，背后以石做衬托和联系。

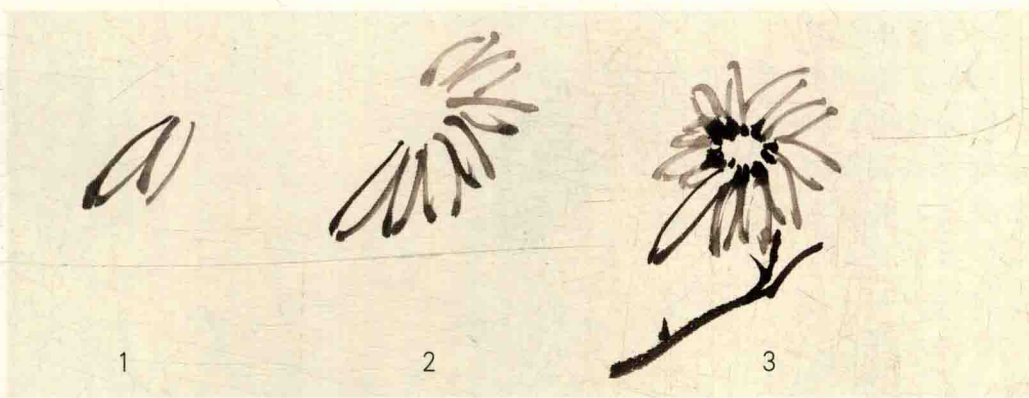
花的基本画法

花的基本结构

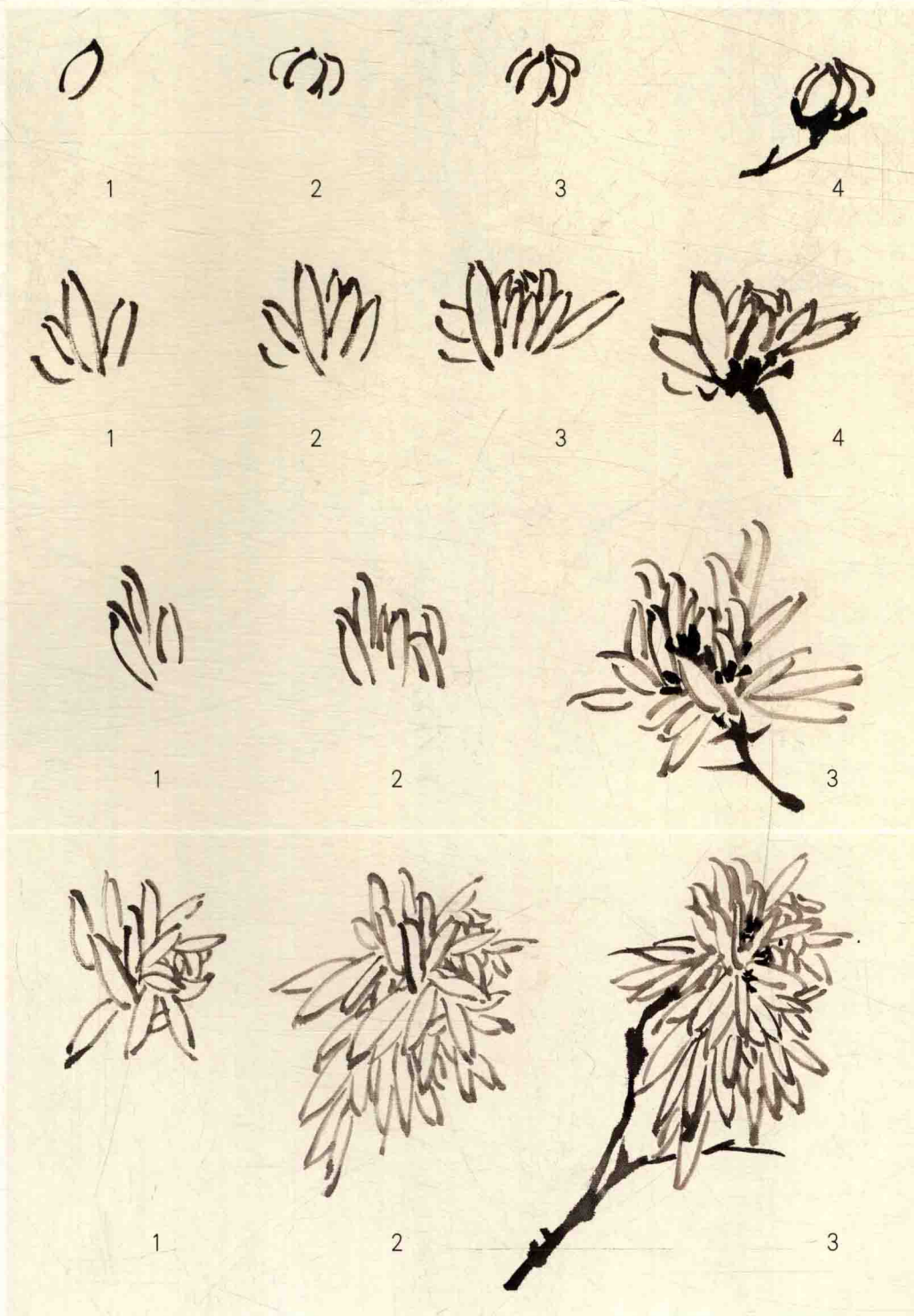
菊花的画法分大写意、小写意、没骨、双钩。菊花主要由花头、花叶和枝干构成，常见的有单瓣雏菊和重瓣菊，外形多曲且瓣长，抱曲状则瓣短。单瓣菊比较简单，但要简约中见繁复，要体现出花瓣的正反、向背，视其不同状态变化笔墨。重瓣菊的花瓣比较多，用笔不能太实，要多变，花心比较密集，要有向心用笔，注意疏密和顾盼，花形要不规则，不能每个花头都孤立，要有聚散和前后遮挡关系。

单瓣雏菊的画法

重瓣雏菊的画法

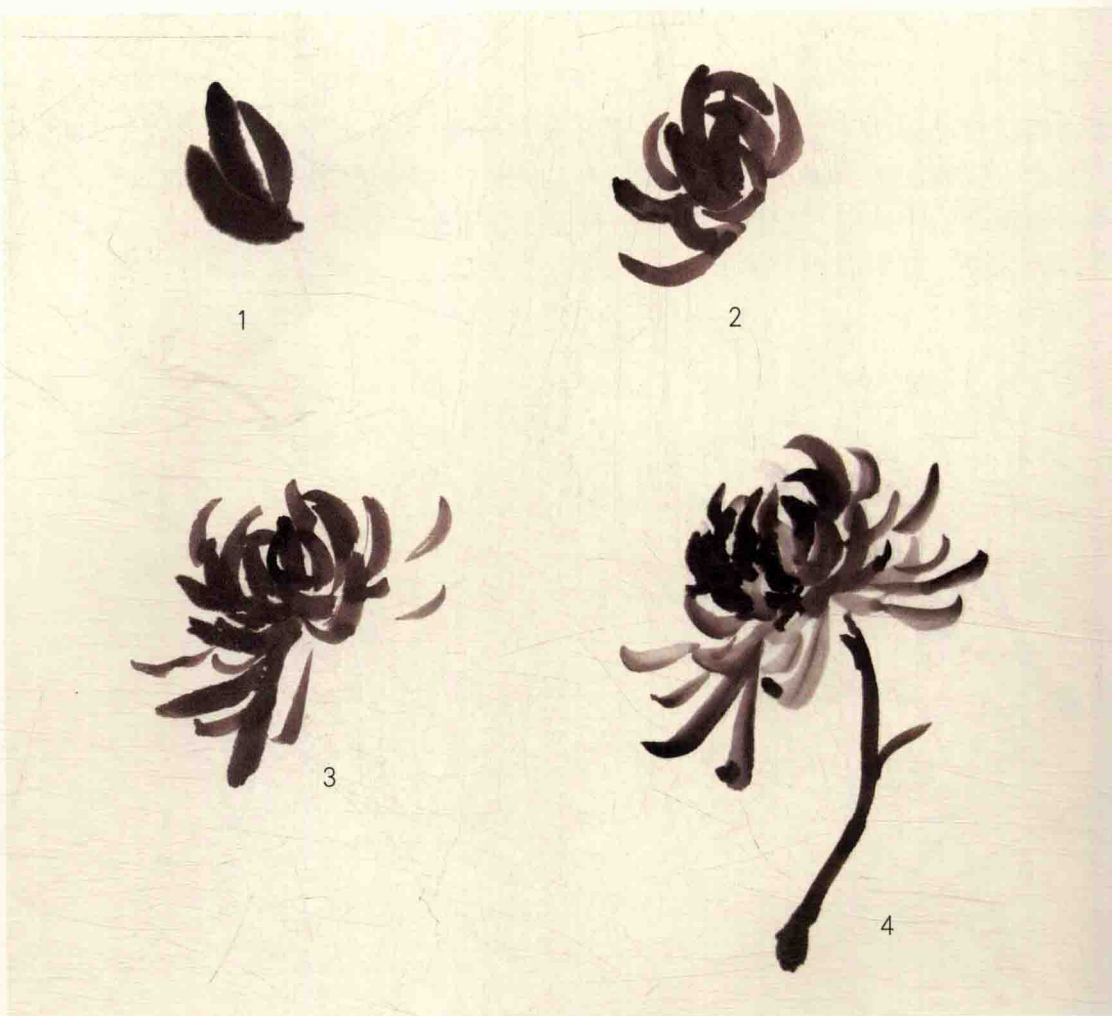

双钩法画花

类似工笔白描法，用中长锋两笔勾出花瓣轮廓，线条既要自然流畅又要遒劲有力。注意组织花瓣的疏密、虚实、浓淡。

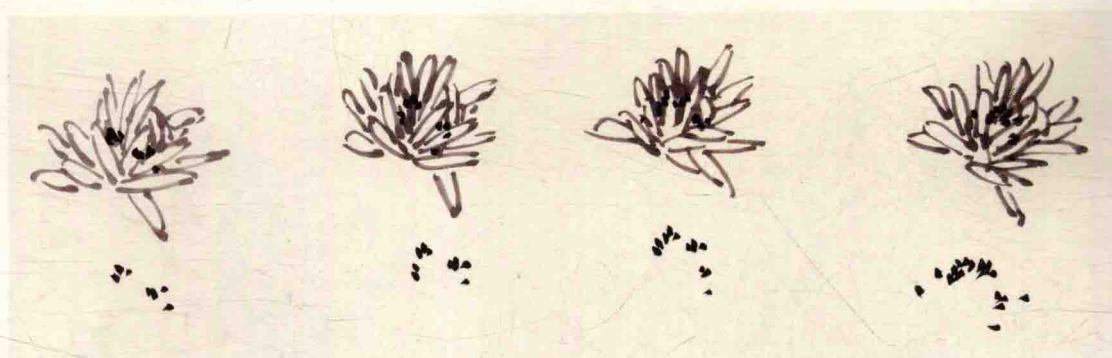
写意法画花

根据花的生长结构特点，含苞花头要注意墨色变化，要有含苞未放的感觉；初放花头有一部分是含苞的，一部分花瓣已开，要注意外轮廓造型；怒放的花头较大，要注意花瓣的层次和正反组织关系，花心花瓣较短，依次加长，要注意线条疏密。

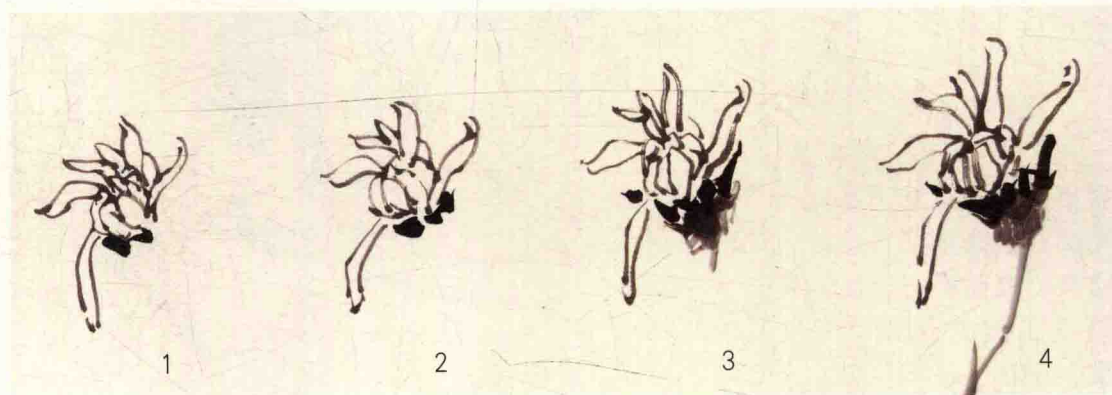
花蕊的画法

在勾完花瓣之后，在花心部位用浓墨点出，不要过于密集，要有聚散，要少点。

花蒂的画法

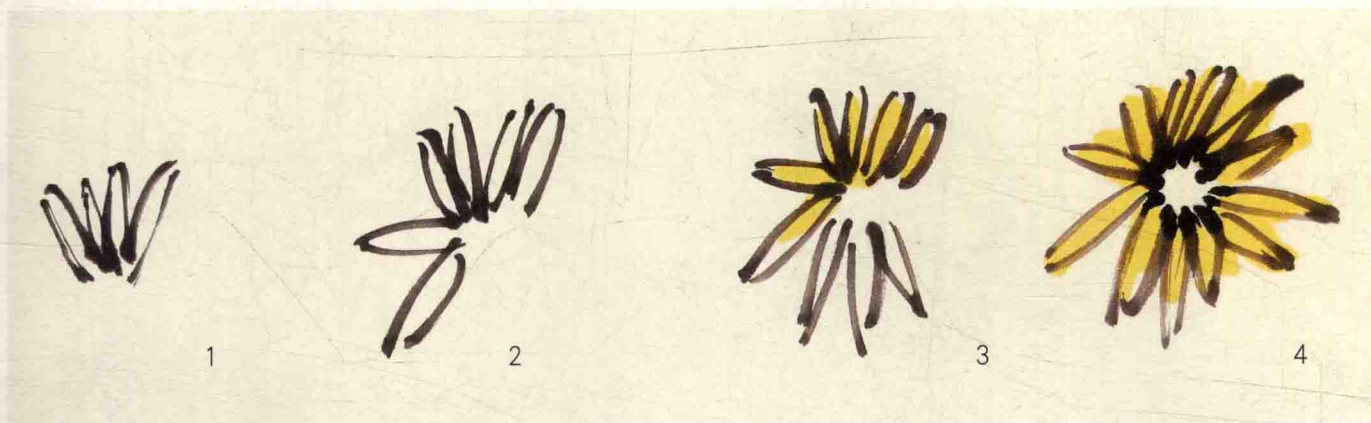
在画完花头之后，在半干时用浓墨画花蒂，注意用笔的连贯性，要有节奏感，一般用三至五笔完成，整体要有聚散关系。雏菊的花蒂大一些，能看到大部分，那么用浓墨勾染，最后连接枝干。

黄色菊花的画法：

1. 用淡墨勾勒出花瓣，注意墨色和花型。
2. 点花蕊、花蒂，注意疏密和节奏。
3. 调藤黄，逐个花瓣染色。

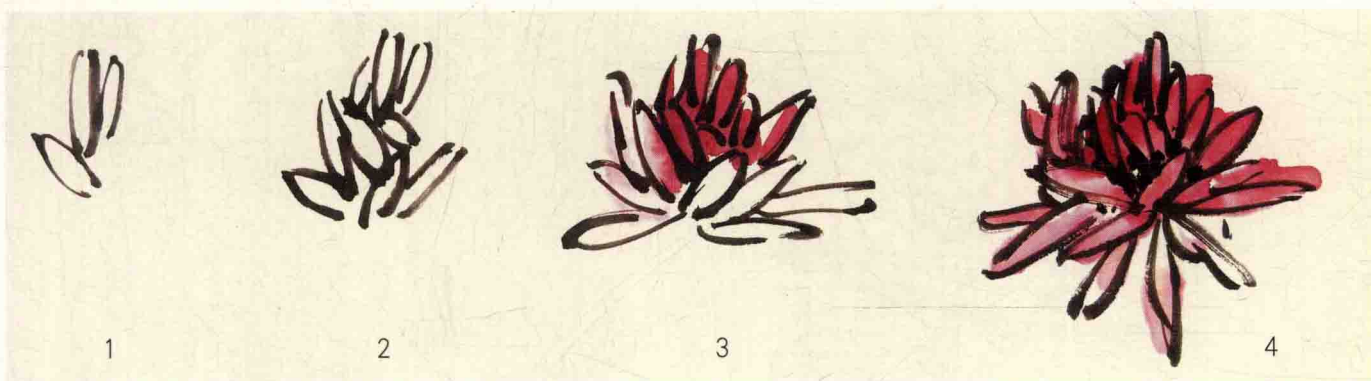
4. 要有整体概念，有的花瓣留空不要染满。（花蕊的叶瓣可以加点赭石或朱砂，可以开始先染，也可以在藤黄染后再加。）

红色菊花的画法：

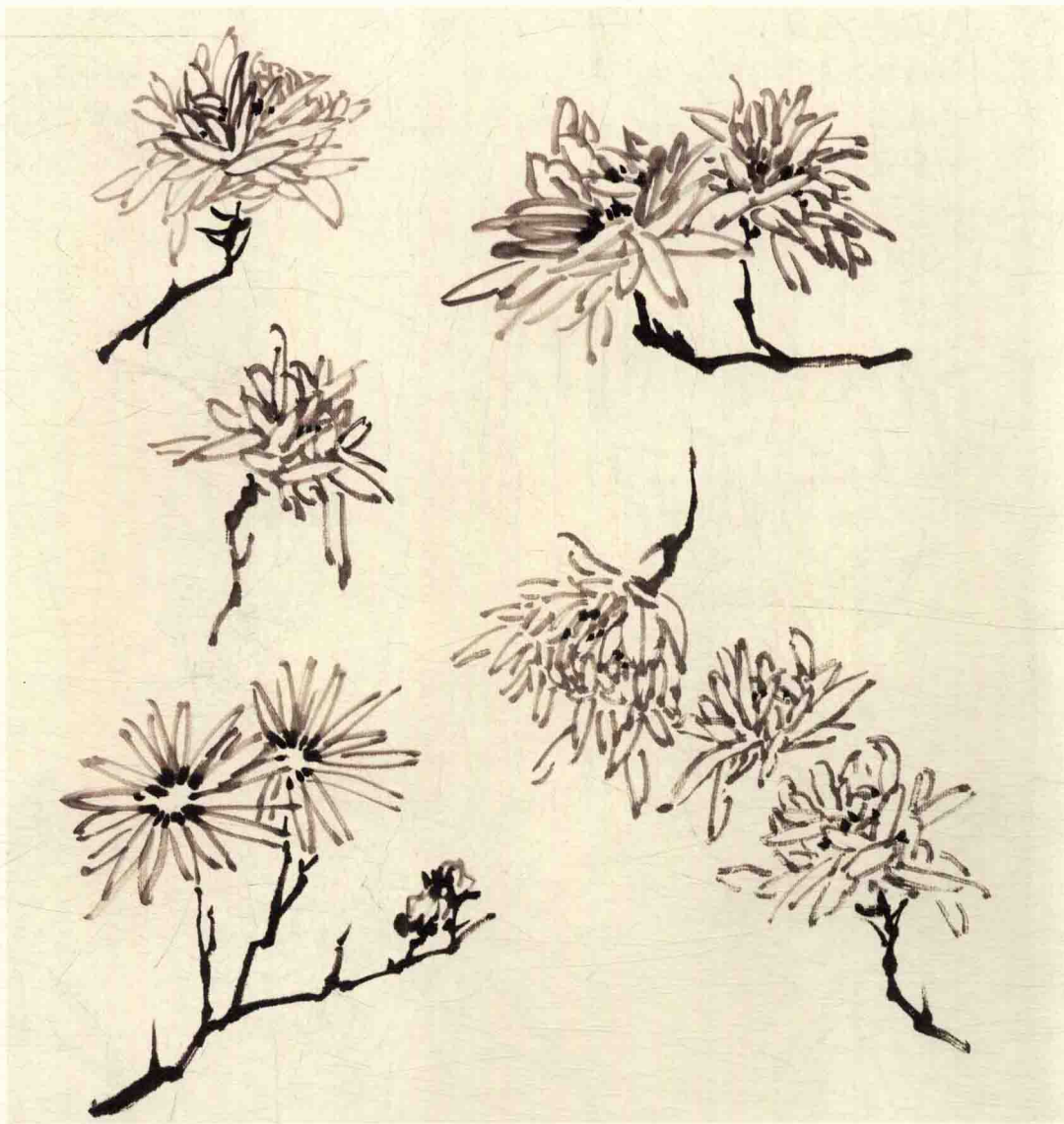
1. 用胭脂加淡墨勾花瓣。
2. 进一步丰富变化，使花头饱满。

3. 用大红加少量朱磬，逐个花瓣染色。
4. 最后整体罩染。

花的各种姿态

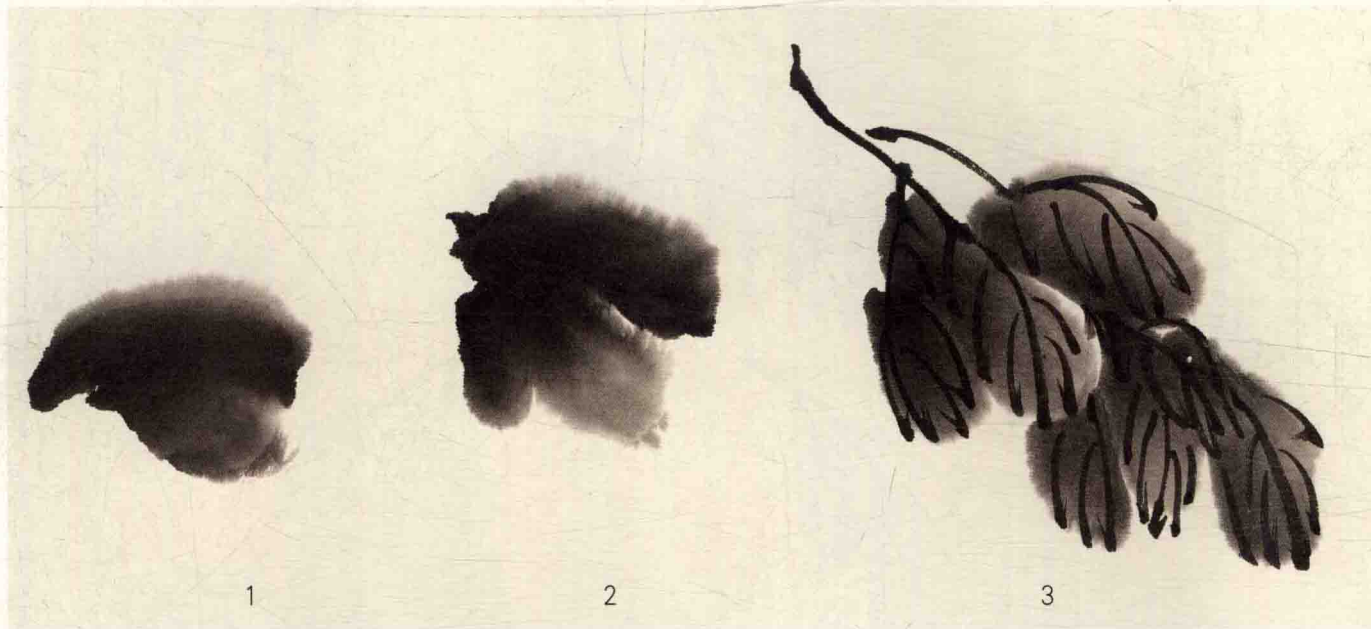
要注意大小区分，长势要有变化，要有主次，切不可过分集中或疏散。

叶的画法

花叶的画法

花叶应用大头笔侧锋画出，要有墨色变化，用笔要肯定，要注意提、按、转折，使叶面有厚重感。要注意整体，切不可琐碎、凌乱，要有疏密、聚散，画出前后层次。可以用墨画出，也可以淡墨加汁绿，待半干之时，用浓墨勾出叶筋，要有一定的速度和节奏感。

叶的着色要点：

1. 用花青加藤黄调出汁绿色，再加淡墨，笔锋加浓墨，用侧锋画叶片。
2. 第二笔要根据第一笔的关系位置，紧接着铺写出来。
3. 叶片要注意聚散组合关系，要有正面、侧面等姿态变化。
4. 半干时用浓墨勾勒叶。

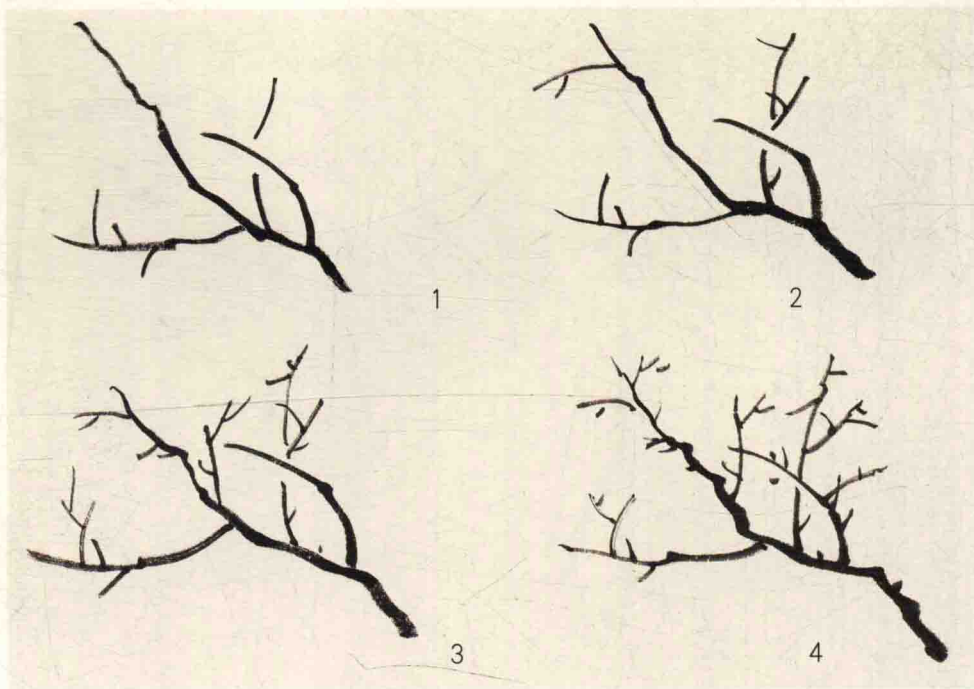
叶的各种姿态

花叶应有一丛的感觉，顺着生长结构方向，要有主次和前后。一般有三叶交互和五叶掩映法。

枝干的画法

画菊枝干要用长锋笔，用笔要有力，要一波三折，提顿自如。安排线条要有疏密和主次，主枝和分枝要根据构图和走势的需要，相辅相成，穿插有序，切不可杂乱无序。

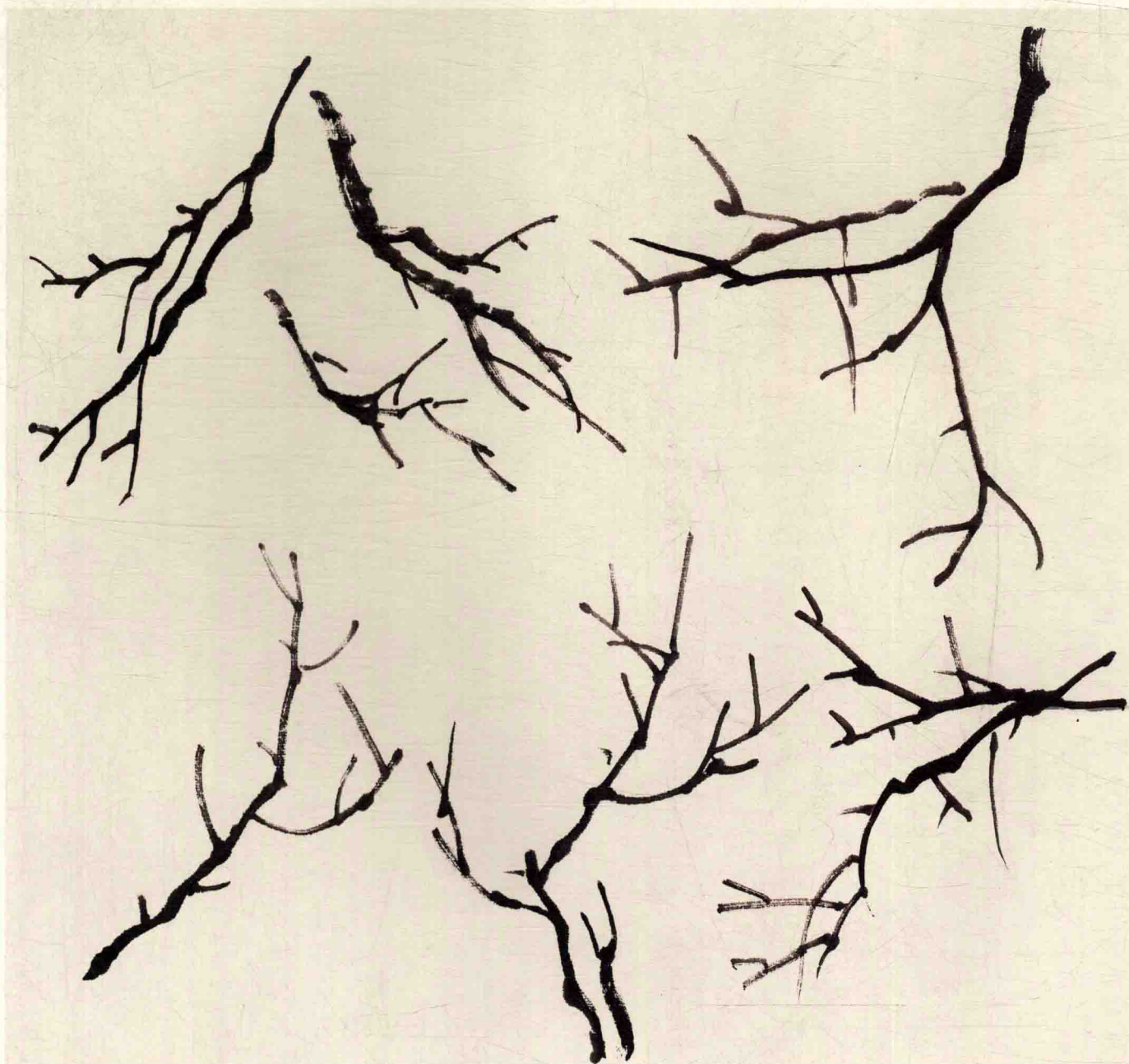
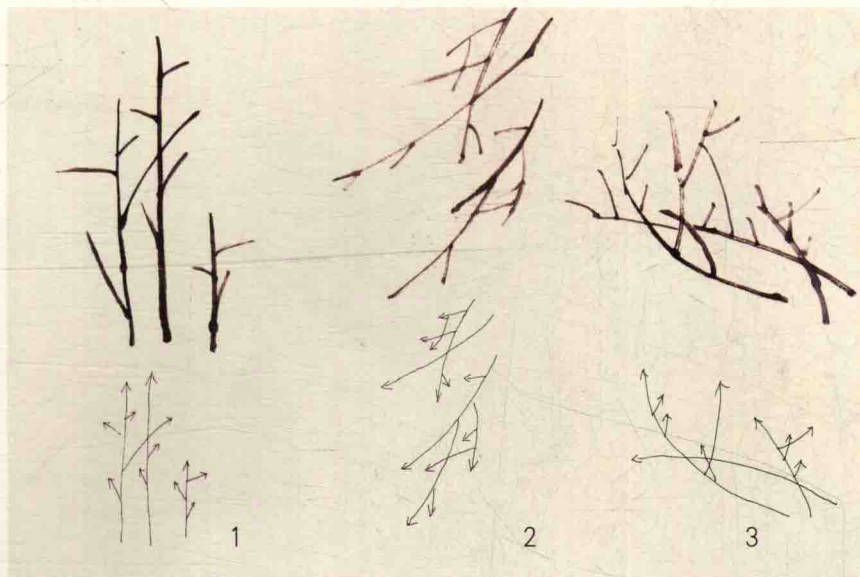

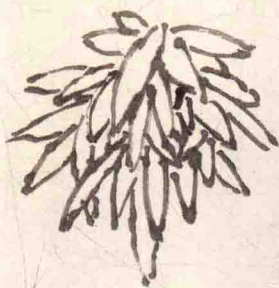
枝的几种姿态变化

一般枝干要取斜势，要有主枝，在方向上要多变，力求变化自然，以避免重复雷同。

整枝的组合画法

枝干是组织画面的关键，靠线条链接花头和花叶，要注意穿插，尽量线条交错形成不规则的角度，长线和短线结合，要有藏有露，这样才会自然生动。

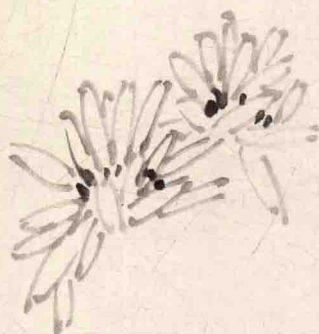
1

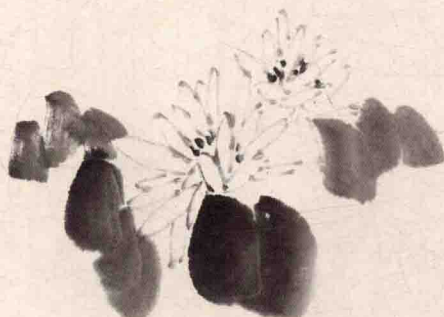
2

3

1

2

3

整枝的组合画法：

1. 先勾出花头，注意墨色和构图位置。
2. 用墨加汁绿画叶片。
3. 半干时，勾出叶筋。
4. 用浓墨画枝干和花蕊，最后用藤黄染花瓣。

各种姿态的整枝组合

创作技巧

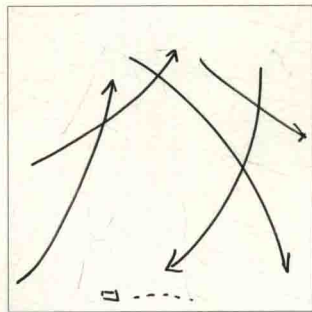
构图解析

中国画的构图我们习惯称为“章法”、“布局”，即作者运用某种形式将要表达的内容进行组织、安排，构成一个体现个性、呈现气势、和谐统一的整体画面。一幅作品境界或高或低，或奇特或平庸，构图至为关键，对作品的成败起着决定性的作用。

中国画构图使用独特的散点透视法。这种透视法能给作者带来极大的自由性和灵活性，它不受时间和地点的限制，不求物体具象，只求构思和形象入“理”。无论是三角形构图、拱形构图还是对角线构图，大凡优秀作品均能体现出构图势向，产生不同的视觉效果。中国画讲究稳中求奇，险中求稳，形成一个富有节奏的协调整体。多采用“三七停”起手法则，多把主体物象放在三七点上，对打破均衡、匀称起到至关重要的作用，也易于形成韵律节奏，给观者以视觉美感。

斗方

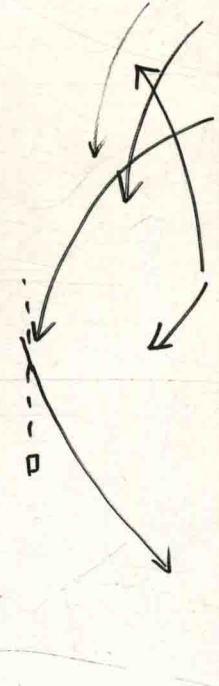
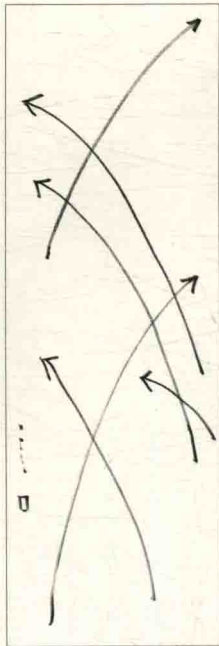
方形构图比较难处理，因为四边长度四平八稳，不易布局，所以多稳中求变，去斜势，须巧布局，不可居中开枝，以免呆板。

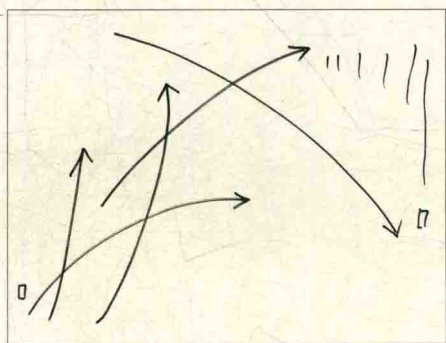
条幅与横幅

条幅：多用“之”字形、“女”字形、C形构图，目的是构图完整连贯，使作品气脉相连，生动自然。

横幅：靠主枝的出势，来安排布局开合，线条的走向转接和顾盼穿插，使画面丰富多变，不可画满，要注意留白。

长形构图最为常见，画面须下部重、上部轻，左右开弓，藏露自如，应做到上下呼应，曲直相交。忌与边平行或居中出枝。

扇面

要根据扇面形状巧妙安排构图，忌与纸边平行出枝，线条宁少勿多，尽量舒畅明朗，平中见奇。

