

名家画谱

王启桓

写意菊花详解

WANG QI HUAN XIE YI JU HUA XIANG JIE

王启桓 著

王启桓

1940年10月生于山东省临沂市，毕业于临沂教育学院国画专业，师承已故著名画家王小古教授。毕业后从事美术教育多年。曾任临沂美术家协会副主席，现任美术顾问，山东省第八届政协委员。现为山东省政协联谊书画院特聘书画师，中国美术家协会山东分会会员，山东画院高级画师，研究馆员（国家一级美术师），山东省女书画家协会顾问。

作品多次参加国内外的画展，并多次获一等奖、金奖。曾被国务院邀请作画，并为亚运会和世界妇女大会捐赠绘画作品数十幅。

其作品被国务院收藏十二幅、周恩来纪念馆收藏两幅，国家领导和省领导将其作品作为珍贵礼品赠送给日本、韩国、德国、意大利等国家政要。在临沂、菏泽、日照、泰安、广州、昆明等地举办个人画展，并有百余幅作品在日本、新加坡、加拿大等国展览、发表。加拿大《长城杂志》人物版曾介绍其艺术成就和作品。五次参加中日水墨交流协会举办的书画技艺交流活动及联展。

名家画谱
王启桓
写意菊花

WANG QI HUAN XIE YI JU HUA

王启桓 著

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

王启桓写意菊花详解/王启桓著. —济南: 山东美术出版社, 2011.5

(名家画谱)

ISBN 978-7-5330-3425-2

I. ①王… II. ①王… III. ①菊花—写意画: 花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第074588号

策 划: 柯瑞华

责任编辑: 王 妍 柯瑞华 张萌萌

装帧设计: 秦红卫

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 965×635毫米 8开 10印张

版 次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定 价: 30.00元

菊 韵

2008年，王启桓老师的绘画技法书《怎样画牡丹》由山东美术出版社出版发行后，在社会上引起广泛的影响，使该书在全国范围内达到了一书难求的状况，一时好评如潮。启桓老师的第二本绘画技法书《怎样画菊花》在山东美术出版社的精心策划下又要出版了，这将是启桓老师对社会的又一次无私奉献。该书的出版和发行，其影响将会对菊花文化及菊花的艺术绘事发展起到很好的作用。

菊花原产中国，又名黄花、秋花、九华、帝女花等等，其历史悠久。2500年前的古籍《礼记·月令》中就有了记载，“季秋之月，鞠有黄华”就是对菊花的描述。屈原的“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”亦为赞赏菊花的名句。发现菊花有药用价值则是到了汉代，《本草经》中有“菊花久服，利血气，轻身，耐老延年”。晋唐时期，菊花作为观赏对象并且通过栽培，已是品种渐多。而由宋至清这不到千年的历史中，菊花在中国的发展更是花繁名重——无论栽培技术、论述专著，还是赞美菊花的名诗佳句，都皆有大成。

从重阳赏菊、菊花酿酒、菊花入药、菊花餐食等功用中，都可看到菊花的实用性和观赏性。然而人们对菊花的情有独钟不仅仅因为它的实用性和观赏性，而是爱其不畏严寒、傲然凌雪的特征。菊是傲霜之花，因此尤为文人墨客所偏爱，以菊言情、以菊名志成了他们精神生活非常重要的一部分。陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”，菊花因陶公而名更重。再有菊花的益寿、充饥等功能又和儒家的积极入世之道的品格相吻合，菊花慢慢的便有了“花之隐士”、“花之君子”的美誉。

菊花以绘画的形式被表现是在晚唐时期，而现在能看到的最早作品也只是明代唐寅的《菊石图》、文徵明的《秋花图》及徐渭的《菊竹图》。而随着菊花的品种倍增，画家又把绘制菊花当做一种雅事，以达到自己赋格言志的目的。到了清代，菊花的绘画作品已是非常丰

富了。尤其近当代，因其题材、表现手法的多样化，作品的数量和作品的艺术性都盛于任何一个时期。其代表人物像吴昌硕、陈师曾、齐白石等。王启桓先生是已故著名画家王小古先生的学生，善绘牡丹、菊花，其画灵逸高贵。她的菊花表现手法多样，在继承恩师王小古先生的绘画基础上，又借鉴岭南画派的绘画语言，因此形成了自己的绘画风格。同时，王启桓先生既有在绘画上积极工作、发奋有为的人世心态，又有在生活上不为名动、简朴自守、与世无争的出世情怀，这恰恰应合了菊花的品质。故而她的菊花作品，方正不失情趣，大气不失精致，色彩华丽却不见一点俗气，庙堂的庄重和野逸的风采相得益彰。尤其她的写意墨菊更是不同凡俗，像作品《墨润雅风》中的几株墨菊，便可领会到启桓先生绘画的高妙之处——以焦墨出枝干，以浓、湿、淡三种墨色出菊叶，枝与叶合理相糅，有统一、有对比。无论是极黑之焦墨，还是极淡之浅墨，都被她在画面上处理得井井有条。花瓣用浸润之法，墨与水融合，慢慢的花瓣自然散开，花瓣极湿，似有霜露欲滴。那种花瓣的水与墨延伸，像是随意而为，其实独具匠心。然后用浅墨写竹竿作支架成扶菊之势。于是画面平和而大气的格局一下子形成——既有推敲的深意，又有耐看的润致。因此，菊花的那种玄妙温润的感觉和稳健高洁的风貌便跃然纸上。

启桓先生在对传统笔墨的体会和对新时期人文精神的深刻理解的基础上，形成了自己独特的绘画视角，这是值得人们学习和借鉴的。那么，王启桓先生的《怎样画菊花》的出版发行，无疑对广大的书画爱好者们来说是一件幸事。

王宜涛草于2010年11月28日晚

一、双勾填色法

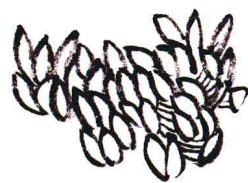
菊花的花瓣太多，只要求画出神似即可。

步骤一

用细长锋的狼毫或羊毫，蘸淡墨，中锋用笔，写出菊花瓣。要先写中间一圈最前面（即亮部）的花瓣，注意这部分的花瓣都向花心包裹形成圆形，因此花瓣是弧形的。

步骤二

先用与上面同样的方法写完中间一圈暗部的花瓣，再写内心部分的小花瓣（注意内紧外松）。然后，写出外圈的长花瓣，画时注意有长有短、有曲有直。要注意花形的美观，不要画得太圆、太板，要画出菊花婀娜的姿态。这部分的花瓣都以花心为圆心，向外飞散、辐射。

///步骤一

///步骤二

步骤三

点叶：用羊毫（比白云稍大一点）蘸墨，侧锋用笔，点出枝干前后远近不同的叶片。注意浓、淡、干、湿的变化。

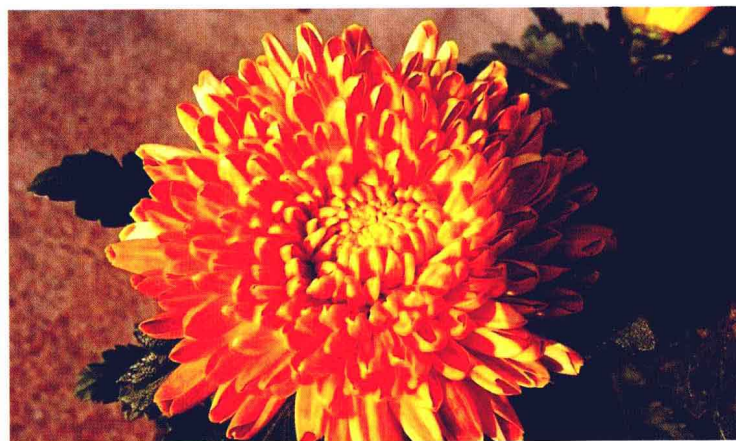
///步骤三

步骤四

用浓墨画出枝干，将花、叶串连起来。注意枝干要挺拔有力，做到刚柔相济。

///步骤四

步骤五

先用狼毫或灌毫勾叶脉；再用大白云笔尖蘸藤黄，笔根蘸硃磬填花瓣，注意高光部分留白；然后，瓣根用硃磬醒一醒，高光部提白粉；最后补气、点蕊。花蕊可点墨色，也可点硃磬色。点苔、题款、盖章完成。

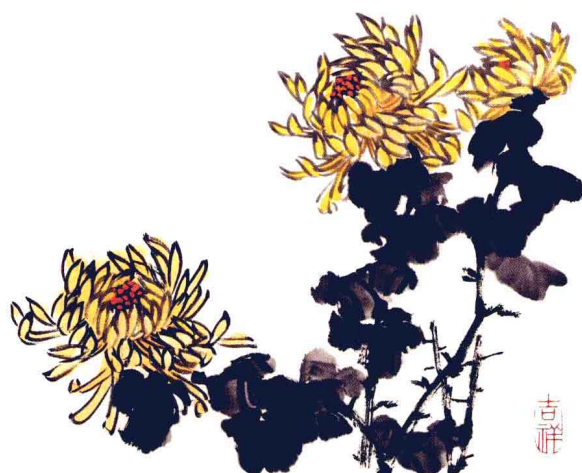

///步骤五

///秋菊之一/35cm × 46cm

庚寅秋
张

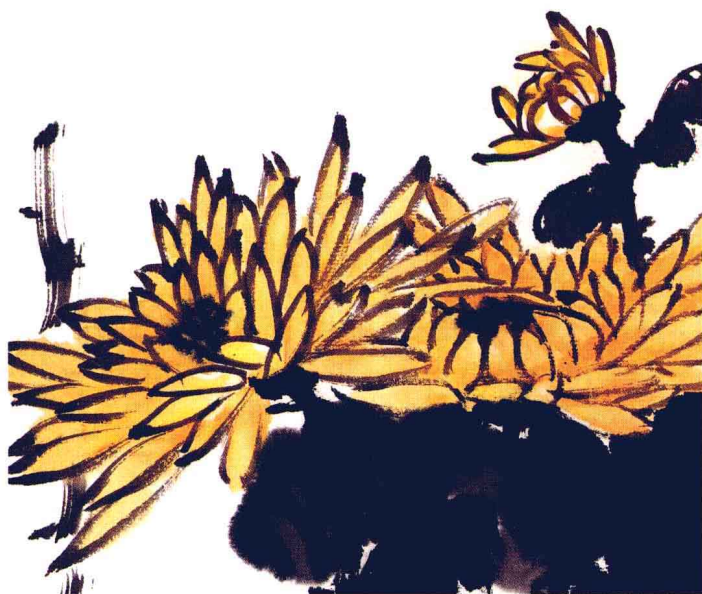
///秋菊之二/35cm × 46cm

///秋菊之一/局部

///秋菊之二/局部

///秋菊之一/局部

///秋菊之二/局部

///秋菊之三/30cm × 30cm

///秋菊之四/25 × 20cm

///秋菊之三/局部

///秋菊之四/局部

///秋菊之五/47cm × 35cm

///秋菊之六/47cm × 35cm

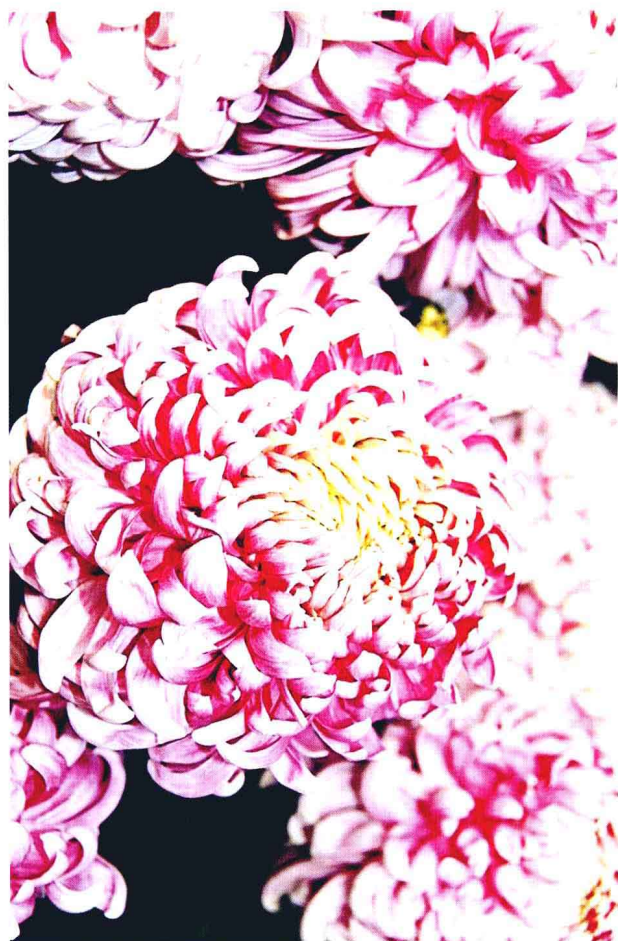

///秋菊之七/36cm × 47cm

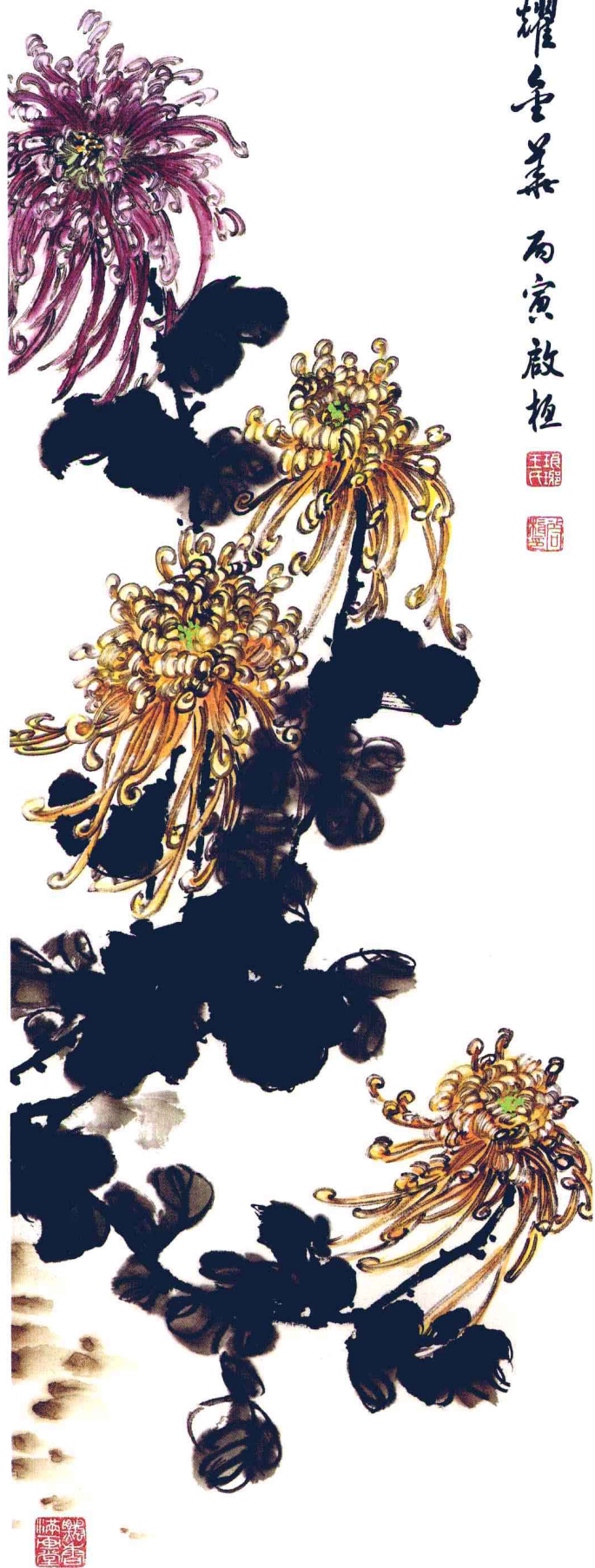
///秋菊之八/36cm × 47cm

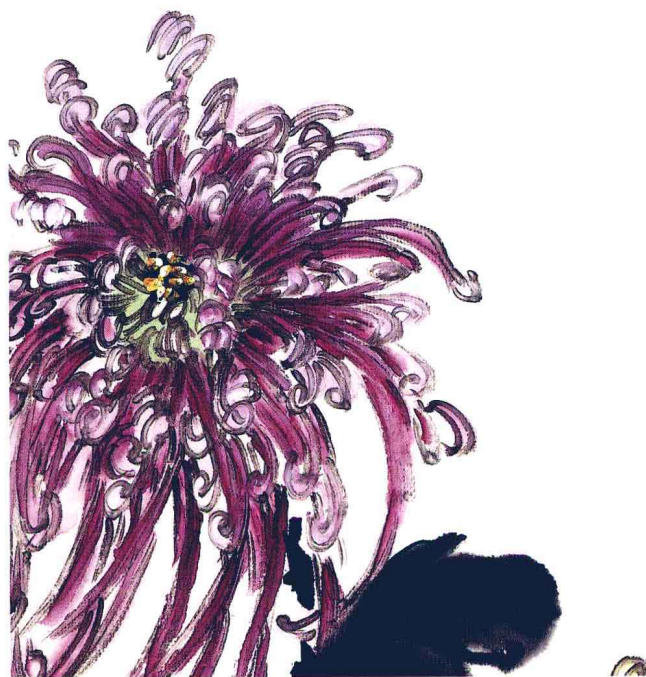
///秋菊之九/46cm × 35cm

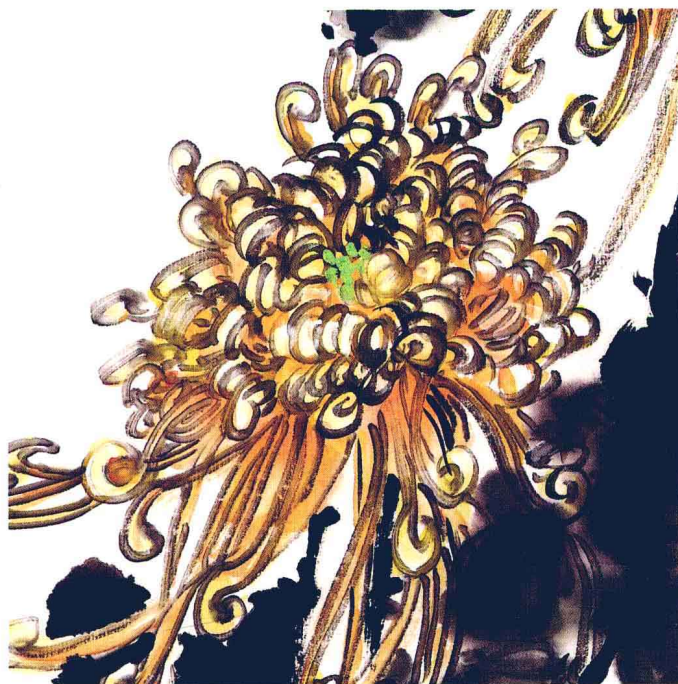
///秋菊之十/46cm × 35cm

///秋耀金华/127cm × 42cm

///秋耀金华/局部

///秋耀金华/局部

///秋菊之十一/47cm × 36cm

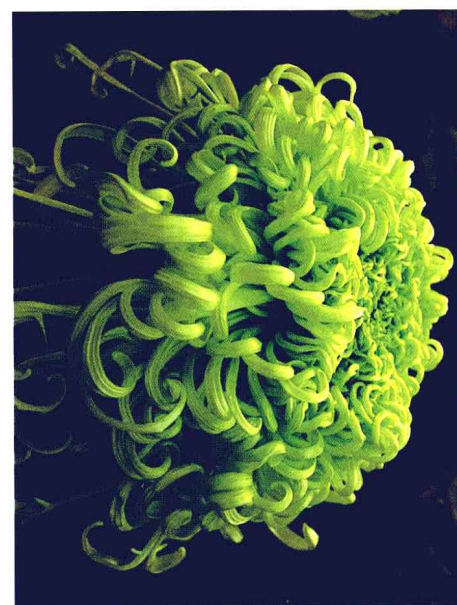
///秋菊之十二/47cm × 36cm

///秋菊之十三/47cm × 36cm

///秋菊之十四/47cm × 36cm

///秋菊之十五/34cm × 34cm

///秋菊之十六/34cm × 34cm

/// 扇面/28cm × 57cm

/// 扇面/局部

寒菊殿重陽 康寅熙畫

///寒菊/54cm×47cm