

名家绘画技法丛书

吴蓬

画菊技法

北京美术摄影出版社

名家绘画技法丛书

吴 蓬

画菊技法

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴蓬画菊技法 / 吴蓬著. — 北京: 北京美术摄影出版社,
2002. (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-250-4

I. 吴… 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 (2002) 第079220号

吴蓬画菊技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

印制: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2002年10月第1版第1次印刷

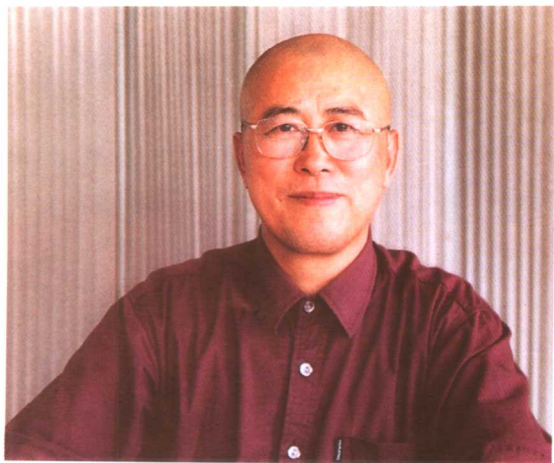
开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 8000册

统一书号: ISBN 7-80501-250-4/J·244

定价: 15.00元

作者简介

吴蓬，字稚农，号无篷、仁弘居士、石门散人，室名白雪斋、明琴草堂、月底箫声楼。浙江嘉兴人，生于1941年，当代著名画家。能文，善古琴，书法篆刻皆精。有《吴蓬画集》、《砚田耕耘录》、《国画初步系列教育丛书》、《芥子园画谱》（水墨彩色版，吴蓬临本）等行世。倡立“五行品味说”，以金、木、水、火、土五行之征，衡味书画。

目录

● 谈画菊	1
● 学前四知	5
● 画菊基本技法	7
● 画菊步骤	12
● 画菊作品赏析	18

谈画菊

画菊花这一课题的兴起，应归功于晋人陶渊明。他的那句“采菊东篱下，悠然见南山”，真是悠闲而旷达，能在野逸间求古雅，平实中见超逸。所以，菊花的身价在士大夫心目中一跃而起。

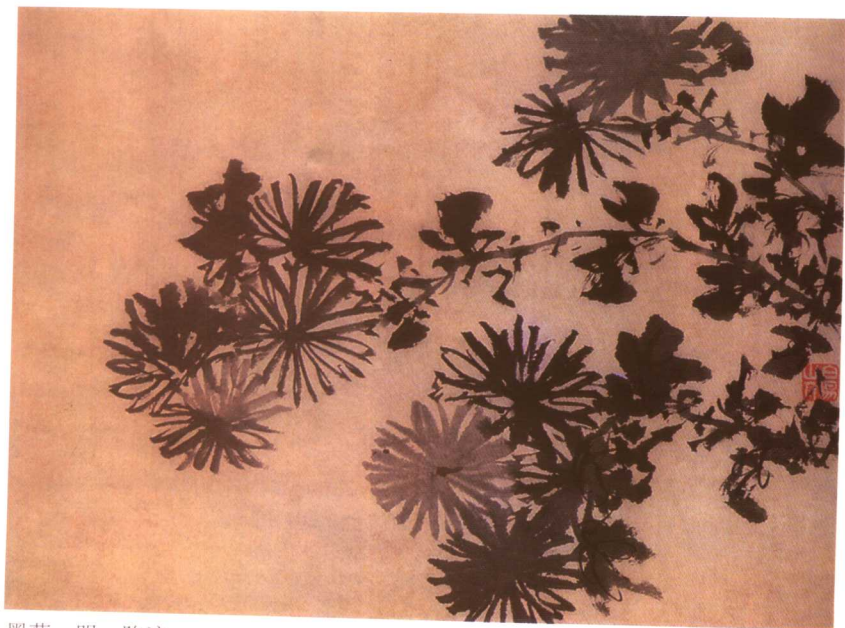
宋代人画的菊花较为拘谨而写实，与花卉翎毛之画格相同。比较优秀的画家有姚月华，为宋宁宗时代的一位女画家，其笔致纤细、设色精工。还有一位朱绍宗，是当时画院名家，所作菊花，精整茂丽，一派皇家风范。

元代画菊者不多。到了明代，画菊者渐渐多起来，如“明四家”个个都会。尤其是沈周（1427—1509），其笔力沉雄，布置萧散，往往在菊花下加一公鸡，有清俊雅丽之趣。稍晚一点的陈淳（1483—1544），字道复，号白阳，苏州人。他所画菊花质朴淡宕，可以看出，他深受沈周画法影响。当白阳谢世后，又出一青藤，那便是明代著名的文学家、书画家徐渭（1521—1593），字文长，号天池山人、青藤道士，山阴（今浙江绍兴）人。他创行了水墨大写意，所作墨菊疏爽腴辣，

菊花图 张同曾

有潇洒清逸之致。故白阳、青藤对后世画坛颇有影响。清代早期的朱耷（1626—1705），字雪个，号八大山人，南昌人。其笔墨简括凝炼，形象夸张。所作菊花，冷隽清逸，在其简洁质朴中透露一派生机，抒写其坎坷的人生际遇。同时期的石涛（1642—1718），本姓朱，名若极，亦名原济，字石涛，号苦瓜和尚、大涤子、清湘老人，广西全州人。他擅画山水、兰竹，工诗文、书法，精通画理，著有《苦瓜和尚画语录》。他所写菊花，往往与竹石配合在一起，又皆以水墨作成，其运笔用墨，豪迈隽逸、粗细兼具、干湿互用。故赏读石涛墨菊，如观其书法，能在疏放中含静穆，雄强内见潇洒。他的独特之风格，对近代许多名家的影响颇大。石涛曾在扬州居住，故对后来的扬州八怪极有影响。受其影响较深的是边寿民（生卒未详），初名维祺，字颐公，又字渐僧，号苇间居士。江苏淮安人。他虽以画芦雁著称，然所画菊花，淳朴可爱，天趣横生。点瓦菊叶，皆不勾叶筋，只见其浓淡变化中，疏密绰约有致。当打开其画卷，那种温敦淡宕、自由散朗之气，扑面而来。是八怪中之良佳者也。在晚清，海上画派中画菊者颇众。最具代表的画家是虚谷、蒲华、吴昌硕。虚谷（1824—1896），本姓朱，名怀仁，安徽歙县人。出家后取名虚白，字虚谷，号紫阳山人。他的画风，早期受清初恽南田及华新罗的影响，逐而自具

墨菊 明 陈淳

A0189/05

面貌。画菊时运用秃笔偏锋，出笔冷峭新奇，匠心独运，其风格卓然自立。观其作品，真是奇古而冷隽，在僻涩中得着一种洒脱之韵。蒲华(1830—1911)，原名成，字作英，号胥山野史，嘉兴人。善画墨竹，工书，能诗，作行草可谓遒媚劲健，圆润流便。其作画如作书，所写菊花往往与竹石相伴，在不经意的写画中透出一股野逸之气。再作以行草诗文长题，其满幅酣纵逸宕之韵溢出，达萧散之境。吴昌硕(1844—1927)，原名俊、俊卿，字昌硕、仓石，号缶庐、苦铁、大聋。浙江安吉人，寓居苏州、上海。昌硕工诗，书法最擅石鼓文，刻印远宗秦汉，近取浙皖，自立派系。他的花卉，上溯沈周、陈淳、徐渭、八大山人、石涛诸家，近则受赵之谦、任伯年的影响。他能融合各家之长，又贯通他的书法篆刻，开创了遒健古艳一路之新风格。他所作菊花，常以红、黄、绿诸色调入赭墨，在对立中求协调，故又有浑朴醇厚之韵。当代还健在的一位老人吴藕汀先生(1913—)，原名骥元，号药窗、信天翁、竹桥老人，嘉兴人。喜拍曲，工诗词，精版本目录。早岁从海上名家秀水郭似璩习画，后又得宿儒金香严指点，并长年浏览家藏书画，在拍曲填词之余，随意挥写，所作山水、花卉、果品之类，用笔苍浑荒率，用墨清润敦厚，真所谓逸笔草草意趣横溢。藕公笔下的菊花，往往琳琅满纸，但却秀逸通灵，此正是前人所不到之处也。

所谓“五行品味说”，是我近年来对书画审美之五要，借“阴阳五行”中之“金、

菊石图 清 恽寿平

木、水、火、土”为五则朴素之审美标准。

“金”者，金石味。用笔老辣、韧炼，(骨力)刚柔相济，枯湿相约，具金石味。你要达到这一致范，必须练好金文，先从黄宾虹先生的大篆入手，得着笔法后，再去临写大量的西周青铜器铭文。到时候你笔下的金石味自然会应运而生。

“木”者，松灵、质朴。形态质朴，结构如草木般自然松灵，有随意见物形之致。你要达到这一致范，必须练好草书。草书的大家很多，例如孙过庭、黄山谷、张旭、怀素等。还有一种沉着痛快的章草，如王遽常先生的章草，非学不可。当你得笔后，再去用笔作画就能轻松随意，塑造形象不以形拘，能在取形中见其笔致变化。再具体地讲，你握笔的松紧也得恰如其分。你的手好比抓住一只麻雀，不能抓得太紧而把它捏死，也不能抓得太松而让它飞走。这样你的用笔就达到松灵活脱而进入随意见物形的境界了。

山菊花 明 徐渭

竹菊图 清 石涛

墨菊 清 边寿民

“水”者，滋润。墨色不干巴，有滋润感。水的致范，说穿了很简单，要在枯笔的基础上用水才见其滋润的美感。正像雨水必须洒在干裂的土地上，才有价值，否则便成了淫水泛滥。

“火”者，气势韵味。题意豁然，线条动势及水墨韵味如火焰光照。这是书画者的内涵修养所至，还有天分所至，你不必强求，只要你肯实其中，功到自然成。

“土”者，浑厚。用笔不浮躁，圆浑沉着，积墨不腻，如肥土之积，浑厚丰实。从具体用笔来讲，你得以中锋用笔为上，竖起笔来作画，千万别把笔杆子躺下去以拖笔作画，即使要以侧锋用笔，也得竖起笔来侧锋直用。行笔之速度须以笔中的含水量而定。水多则快行，水少则慢行，为的是让墨水恰如其分地渗透在纸上。如同照相机的原理，就是光圈的大小必须与快门的速度相协，让底片感光恰到好处。所以作书画也同样，能力透纸背而不滞板者为上乘。在山水画中的积墨，必须以松灵为要，若浑厚而不松灵，是谓大病。故此你得久战沙场，方可百战百胜。

我们细细拜读宾老作品，随处皆可见到，他的用笔勾线，皴擦点瓦，既老辣又韧炼，达到了“金”的致范。宾老好作金文大篆，其功力可谓前无古人，故此宾老线条的“金石味”，是与他的金文功底不可分割的。此乃“金”。再看宾老画面的结构、造型，皆是随意松灵，质朴可爱，同时又能在浑厚中

见松灵。细察宾老的线条组合，正如纤夫行舟、担夫争道，繁而不乱，自然灵通。所以在宾老作品中“木”的要素，随处可见。此乃“木”。我们见到的许多宾老山水画，常以为未曾干透，其实是几十年的作品了，这就是滋润感，正如宾老所说的“干裂秋风，润含春雨”。所以说，一切美的感慨，都是在对比中显现的。没有那老辣的金石味线条，是不可能体现滋润的美感的。此乃“水”。宾老作品中，除了一些习作之外，都有豁然的气势、氛围。如《宿雨初收》、《春雨朦霏》、《夜山之游》等等作品中一些浑厚华滋、萧散清旷、苍浑高古之意境，一开卷就咄咄逼人，荡人心扉。此乃“火”。再看那些浓淡相破的墨色、色墨互渗的情趣，故此我评价宾老的积墨为积德。每积一层，自有一番境界，不厌其繁，如同积德，有多多益善之慨。此乃“土”。总体讲来，宾老作品“五行俱全”，是我们后辈人学习与借鉴的优秀楷模。

具备了“五行”之征，只能说是合乎正

菊花图 清 虚谷

格罢了。书画家若要进入高层次水平，最后的较量，就是靠“气度”了。

“五行”这一审美标准，古代有类似的说法。比如五代荆浩在《笔法记》中提及“用笔四势”：筋、肉、骨、气。我以“五行”对照，惟有木为筋、土为肉、金为骨、火为气，缺一水，不全。宋代苏轼论书法写道：“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一不可。”我以“五行”对照，神为木、气为火、骨为金、肉为土、血为水，“五行”全矣。其实“五行”之征的完备，非但书画如是，文章如是，人生、事业皆得“五行俱全”，方可臻为上乘。

菊石图 近代 蒲华

菊石图 近代 吴昌硕

菊花 清 石涛

综上所述，当我们掌握了“笔墨”的基本技法后，觉得画国画并不难。我现在把它总结出二十个字：

- 刚柔粗细（线条）
- 枯湿浓淡（墨色）
- 松紧虚实（布局）
- 快慢顺逆（行笔）
- 生熟巧拙（笔性）

这二十个字能运用得当，作品就进入高层次水平。

最后，我得奉告诸位：画画并不难，难的是如何丰富自己的大脑，如何开拓胸襟。当然，这是一辈子的事。

学前四知

第一，工具 材料

一、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；你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。

二、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，先在砚台上放少量的水，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。所以最好用两块墨交替来磨，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，一般在三五十年以前，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？那你一比较即可明白。因为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，更是墨汁无法相比的。当然，为了省事，在练习时不妨使用墨汁。

三、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。

四、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的。

五、纸

不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，就可用，吸水性能不好的，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，画成后的效果又是另一种味道。

第二，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，侧锋笔也须竖起笔来画，只是笔锋在墨线的侧边移动，它并非卧倒笔杆来画。因为竖笔画出的力度要浑厚，卧笔画出来的力度较为单薄。何故呢？因为毛笔是圆锥形的，像锥子一样，杆子一卧下就无力了。墨水是顺着每根笔毫直流而下的，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。

第三，速度 力度

一、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。

二、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，那即相辅相成了。

第四，有笔 有墨（当然不是指工具上的笔与墨）

一、有笔

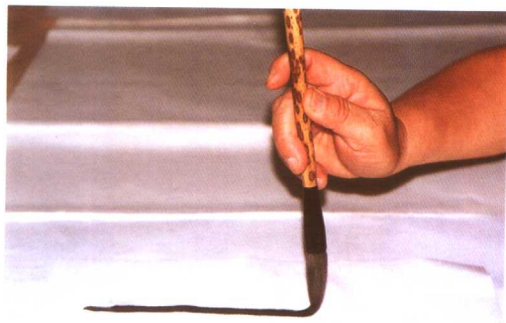
即行笔有一波三折，抑扬顿挫，并有刚、柔、粗、细的变化，下笔有笔势。若在线条中含有枯、湿、浓、淡的变化，即便达到了所谓“笔中有墨”。

二、有墨

即在小块或大块的墨色中具有枯、湿、浓、淡的变化韵味，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”。

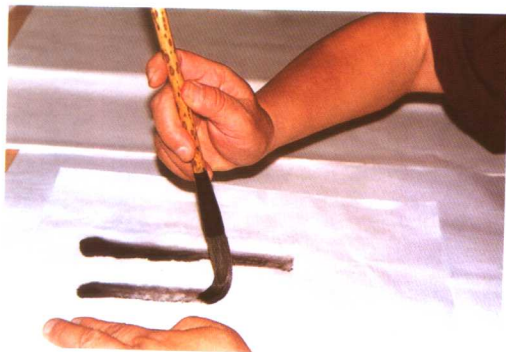
这种卧倒的姿势就不对了（称为拖笔）。

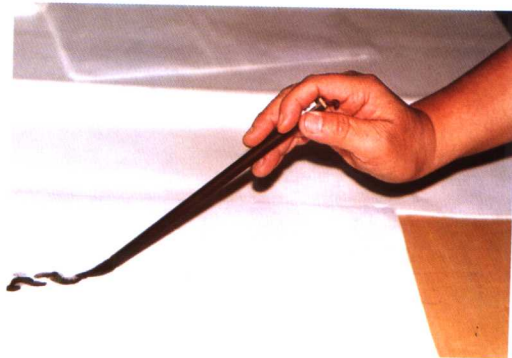
五指执笔，竖起笔杆来行笔，所谓中锋者，笔头在墨线中间行走。

这种过度倾斜的姿势不可取，画出的笔触必定单调。

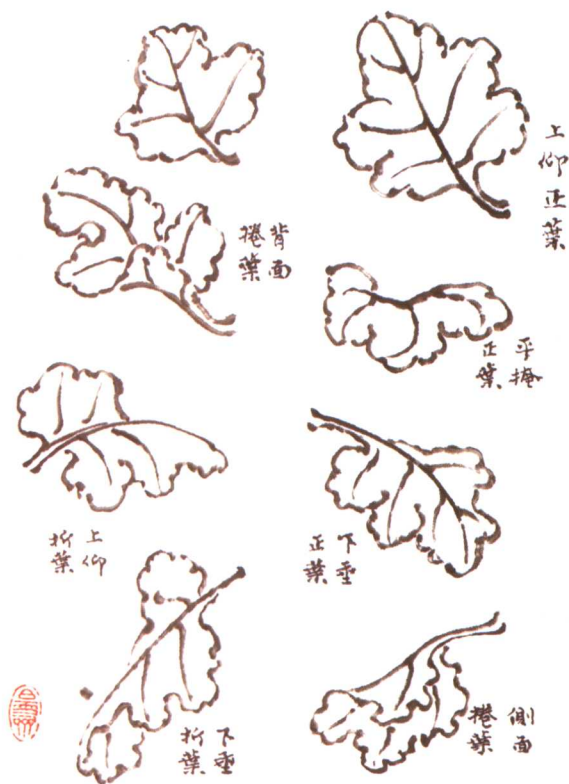
所谓侧鋒者，笔头在墨线边缘行走。笔杆基本竖起，在行笔时略为倾斜一点是正常的。

这种把笔杆握得很高、斜卧着笔头、拖拖掖掖地行笔作画，俗称“盲人探路法”，可千万学不得。尽管你看到许多名家也是如此作画，若要笔下见力，笔杆必须得竖起来作画。

画菊基本技法

- 一、画菊难画叶。菊的风采在叶上。故此画菊先练画叶，画叶先画双钩法。
- 二、练好双钩叶子，再练点虱法的叶子。练时，要中锋、侧锋同时练，笔杆竖起来画。
- 三、画花头其实不难，你用中白云笔练习。在淡墨水笔头上蘸点浓墨，由菊花中心开始画，画了几瓣后墨色淡了，再去蘸墨，再画，如此由浓到淡，花的构成就不呆板了。
- 四、白描菊花，不妨先用铅笔淡淡地勾出，然后用毛笔来勾描。勾描时注意：每勾一笔都必须有顿挫，方见有味，不可像钢笔线条一样，平平直直地画。
- 五、着色的写意菊花，可先从平顶短瓣画起，比较容易练习。

背面
仰葉

下垂
正葉

背面
捲葉

上仰
正葉

正面
捲葉

正面
折葉

背面
折葉

正面
仰葉

二葉分向

頂上生蒂嫩葉

正面
側葉

三葉
交互

背面
嫩葉

四葉
掩映

各式花頭

白描
勾勒
法

小花
细蕊

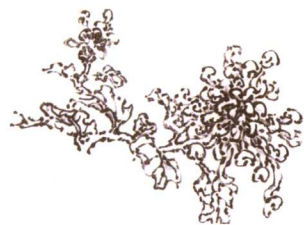

初学先绘平顶小花入手

画菊步骤

诗窗夜沉图范例

① 把主题物长波浪菊花勾出。先画大朵、后画小朵。勾时用中白云笔随浓到淡，淡了再蘸浓，又渐渐转淡，如此勾描，方见节奏感。配上双钩菊叶。与勾花相同，亦须有浓淡变化。

② 画花瓶先从瓶口画下去，接着画包瓶布巾，用淡花青来画，但也须见浓淡，方才有味。再画瓶子下部，留着空处待补百合。

③ 百合画上一正一侧。为了求得画面的自然疏朗，再添几只散布的小蘑菇。

④ 着色用藤黄填足菊花后，再由浓到淡衬上橘黄。着叶先平涂三绿，再用淡花青由浓到淡晕一下，未干时在叶梢抹上一点淡赭石。在菊花处添上竹叶。

詩
隱
在
泥

壬午吳蓬之畫

吳蓬

