

中国工笔画技法速成

学画

工笔菊

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

孙兆昌 著

孙兆昌 1970年5月生于山东省莱芜市,1999年入中国美术学院中国画系深造。现为中国美术家协会山东分会会员。

作品参加第二届中国画展、当代花鸟画艺术展、2003年中韩文化交流展等多次国内外艺术交流展览。

作品及成就发表和载入多种大型专业辞书、丛书、画册和专业杂志、报纸。

图书在版编目(CIP)数据

学画工笔菊 / 孙兆昌著. —天津:天津人民美术出版社,2004.6

(中国工笔画技法速成)

ISBN 7-5305-2523-9

I. 学... II. 孙... III. 菊花-工笔画:花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第046036号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址:<http://www.tjrm.com>

国家教育部高等教育出版社印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2004年7月第1版

2004年7月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:1

印数:1-3000

版权所有,侵权必究

定价:9.80元

前 言

中国工笔画作为我国独有的一种民族绘画形式，有着其深厚、独特的魅力，历代卓越超群的艺术巨匠，以其具有时代特征的传世佳作，对后世产生深远而广泛的影响，使中国画的表现方法不断丰富。综观有成就者大多能持之以恒，在通过长期绘画实践不断提高技法的同时，以自然为师，善思，勤练，创新，要有个性。初习绘画者，只要本着“磨刀不误砍柴工”的精神，多在基础技法上下工夫，就会有事半功倍之收益。

任何事情须从基础做起，绘画亦不例外，了解对象、熟悉对象，是描写对象的先决条件，打好基础，掌握方法，由难事变为易事。掌握规律，触类旁通，通过不断地临摹、写生、创作，熟悉绘画技巧，同时旁及书法印章等艺术实践，吸收音乐舞蹈艺术之精华，提高审美认识及其品位，藉以丰富自身学养，提高艺术感悟。

画菊的体会

菊花作为文人墨客丰富而高尚的情感载体，表现了我们民族特有的审美情趣。画菊花，要求作者在文学、美学、哲学、史学等方面有着深厚的知识修养。这些画外工夫的高低都能在四君子画的立意、格调、构图、情趣、神韵及笔墨处理上不同程度地体现出来。

从现实生活进行观察、分析、提炼和综合，运用形象思维的认识，这中间要经过画家的艰苦劳动，才得以完成从生活到艺术的提升。

观察、写生、体验是从实际生活中取得创作原料。要对生活进行较深入的体验，画家必须培养独特的感受力和敏锐的观察力。“所谓大师，就是这样的人，他们用自己的眼睛去看别人看过的东西，在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”所以说，画家因其自身的阅历、修养和鉴赏力等因素的差异，创作的艺术作品都不在同一层面上。

作画先要立意，要选择描绘对象，对菊花而言，如何在尺幅之间表现高达数丈的木本花与低仅盈尺的草本花，既要描绘花木横斜俯仰各种姿态，又要使画面疏密有致、主次分明。这在构图上都要殚思极虑，在探索中求变求新。

构图可概括成“上插”、“下垂”、“横倚”三种范式。

上插就是花枝向上。布局上要注意取势，不是笔直书在画幅中间，应偏向一方，应有长短、粗细、前后的变化，以及枝干、花朵的疏密对比，并要避免平行。

下垂即花枝自上而下倒挂。菊花在布局上呈下垂的较多。可根据植物的生长规律，也可利用特写的方法，取一二枝下垂花枝入画。下垂构图应灵活处理，没有固定的程式。

横倚草本、木本花都可采用。小幅的构图，木本取其局部，草本取其花端，但横的一枝不可横于画中，旁枝须有大小和长短，这随布局的主次而定，要求全幅紧凑得势为宜。

一幅画除了形态美之外，还要求有色彩的美感，它是构成一幅画面效果的另一要素。我们每天见到的自然界的万物都是富有色彩的，它是受光的作用而成。画家把自己所感受到的描绘对象的色彩，通过艺术手段与技巧再现于画面上，能满足观赏者对丰富的色彩美的需求。因此画面效果是对色彩与赋彩技法的研究，着色后画面所呈现色彩效果的研究，相当重要，它是创作的重要环节。

正如谢赫所说“随类赋彩”，画家应该按照具体对象，通过艺术处理进行赋彩。

要营造作品的意境，画家必须具备较高的素质和修养，以及对菊花深入的感受和认识，加上作品的精确的立意与独特的表现形式，让作品既表现了自然植物的情趣，又具有很深的寓意和灵动的感趣，从而经营出全新的引人入胜的境界，艺术感染力即跃然纸上。

菊花技法要领

菊花叶子的画法

菊花的叶是单叶，也是完全叶。互生，每节一片，叶有柄，长1至2厘米，柄下方的两侧有托叶或退化而无托叶。叶呈卵圆形或狭长圆形，长三四厘米至15厘米，边缘有缺刻及锯齿，基部为心形，叶背生白色绒毛。叶脉自主脉分出成掌状脉。菊叶呈绿色，但叶片大小、厚薄，叶片锯齿的疏密、叶柄的长短以及叶托的有无，因种类、品种的不同而有显著差异。

菊叶5出，互生，叶生长在枝梗的似节非节处。一般丛菊叶偏短，单株各种菊叶偏长，但无论哪一种叶在用笔上都是取方、取圆。写意画菊叶往往把5笔简化为3笔，当中一笔为主笔，点笔力度大，形成的块面亦大，左右两侧各一笔，轻轻一点即可。左侧叶主笔自叶梢起笔向后点，右侧叶主笔自叶基起笔向后点。菊叶多为垂叶，仰叶较少，仅生于菊梗周围。画垂叶要注意穿插上的大小变化和叶态上用笔的变化，这个用笔的变化是指上推、下拉或交错、藏露上的不同用笔。用色上浓淡色之间的对比协调亦十分关键，这些都是画好叶所必须注意的关键。折叶、反叶的搭配在取势上亦很重要，尤其是折叶可以在诸多垂叶当中使叶态的变化上有着举足轻重的作用，其正、背面的浓淡色在群叶中往往最为突出。

叶筋尽量求简，主筋粗一些，辅筋细一些，一定要在叶片干时勾入，以使墨渗入色中。淡叶淡墨色筋，浓叶重墨色筋。

菊花的画法

花序大小不等，直径自2厘米至30厘米，单生于枝端或叶腋，或排列成伞房状。花数有几百个到几个按对数螺线弧形相嵌排列。菊花的颜色丰富多彩，有黄、白、红、粉、橙、棕红、泥金、褐色、嫩绿等几乎无所不有。用硬毫勾线笔蘸灰墨，自花芯部位入笔，先从不同方向勾出密集相抱的6至7瓣（两笔一瓣），然后再沿左、右及下侧添加长短参差、相互叠错的花瓣，依花的圆形结构自由延伸，排列不宜均衡整齐，要有意地在局部空出白纸制造缺口，从而打破圆形结构以增强形式美感。

枝梗的画法

点叶、勾筋后随即写梗、添枝、加柄连接花叶。写梗要挺而不直、曲而不垂。从上到下有长有短地分段用中锋劲健的笔写出，分段画的目的主要在于表现主茎的挺拔，若一笔从上到下一拖到底地画，则显得柔软乏力。嫩茎的用笔亦须柔中寓刚，有了枝梗的穿插，菊花和叶会更显出精神。

步骤图 A

1. 选用纸质较松的熟宣纸，先将白描稿描好后用揉纸的方法做好肌理，刷一层淡淡的黄色。

2. 用墨分染叶子并留出水线，分染要多次完成每次分染要淡，可反复进行，这样既画面丰富，又有层次有深度。

3. 正面叶面分染三遍以上，反叶用草绿色分染，花先用白粉平涂一遍，枝杆用草绿分染。

4. 正面叶片用汁绿平涂后用石青再分染一次，反面叶子用三绿提染，花芯用淡草绿分染，最后用花青或草绿复勾。

步骤图 B

1. 先用淡墨勾出菊花花朵，抓住花朵的轻、柔的特征，用线要稳健飘逸，保持花朵的生动性，用稍浓的墨勾出枝干和叶子，注意它的结构和透视变化。

2. 用淡藤黄色着花朵底色，用花青分染正面可根据花朵的前后层次罩染几遍，用花青分染正面叶子，并留出水线，反叶用汁绿层层分染，注意墨色的浓淡虚实变化。嫩叶可少加墨色。枝干用墨绿分几次罩染。

3. 将朱砂加曙红调成中红色分染花朵，用花青加墨继续分染正面叶子，层次要清楚，反叶用三绿提染，嫩叶可稍少些墨色，这些可保持嫩叶的生动和活力。

4. 用曙红分染花朵，待干后用白粉提染，用三青平涂正面叶子，三绿提染反面叶子，然后仔细观察，调整画面的大效果，使整个画面统一，最后盖章。

步骤图 C

1. 用淡墨勾出菊花花朵，线条起落要有变化和流畅。枝干线条要稚拙一些，叶子要勾出前后层次。

3. 用淡赭黄色渲染花朵，颜色不要太重，可多染几遍，染够为止。用花青加墨继续分染，叶子面由浅入深逐步加重。分染叶子，注意叶子的深浅虚实变化。

2. 用白粉将花朵逐步分染，用淡墨罩染枝干，用花青染叶子并留出水线，嫩叶可适当染些草绿，注意整体变化。

4. 用白粉继续分染花朵，用花青加藤黄调成汁绿平涂正面叶子，反叶用三绿由浅入深提染。

5. 调整画面的主次、虚实、疏密关系，最后根据画面的需要进行提款、盖章，闲章用来调整画面需要。

步骤图D

1. 用淡墨勾出菊花花朵，线条要流畅中有变化，用稍浓的墨勾出枝干和叶子，要有层次疏密变化。

2. 用淡曙红色分染花朵，要保持花朵的生动变化，花朵前后有致，层次分明。用淡墨分染叶子和枝干，求得枝干的变化和质感。

3. 用曙红继续分染花朵，根据花瓣的阴阳向背来调整深浅变化。表现叶子，可用重墨继续分染叶子，正叶和反叶要区分开，反叶用草绿分染。

4. 用白粉渲染花朵，保持花朵的生动自然。然后用汁绿平涂正面叶子，反面叶子用三绿提染。精心调整花与叶子和枝干的整体关系。

菊蝶图

咏菊

黄菊

菊韵

菊花