

中国历代精品梅兰竹菊

中国历代精品梅兰竹菊

菊卷

中国历代精品梅兰竹菊

编著 王伟平

《中国历代精品梅兰竹菊》编委会

主 编：王伟平
副 主 编：苏国强
编 著：王伟平
编委主任：刘 健 苏百钧 王伟平
编 委 会：刘 健 王伟平 钱伟强
盛天晔 王 犁 陈 艺
颜晓军 李净洋 孙文科

丛书策划：苏国强
责任编辑：苏国强
装帧设计：敖 露
技术编辑：李国新

图书在版编目（CIP）数据

中国历代精品梅兰竹菊. 菊卷 / 王伟平编著. — 武汉：
湖北美术出版社，2014.6
ISBN 978-7-5394-6920-1

I. ①中… II. ①王… III. ①菊花—花卉画—作品集—
—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第102971号

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
制 版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印 刷：武汉金港彩印有限公司
开 本：787mm×1092mm 1/8
印 张：26.5
印 数：3000册
版 次：2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷
定 价：320.00元

前言

文 / 王伟平、钱伟强

菊是秋天之花，以其质朴无华、高洁淡雅的品性为人们所喜爱，并形成了一种独特的审美心理。早在周代，《礼记·月令》就提到：“季秋之月，鞠有黄华。”中国的文士们历来就对菊花情有独钟，著之于文，成之于诗，发之于歌咏。从屈原《离骚》中的“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”开始，文学史上有着众多的写菊名篇。“耐寒唯有东篱菊，金粟初开晓更清”，“极知时好异，似与岁寒俱。堕地良不忍，抱技宁自枯”，菊之为花，凌霜而不凋，经秋而香晚，具有一种高贵的精神品格。“不是花中偏爱菊，此花开后更无花”，“欲知却老延龄药，百草摧时始起花”，长期以来，菊花甚至已成为中华民族坚韧不靡、贞守晚节的崇高品格之象征。

“菊，花之隐逸者也。”菊花同时还渗透着“隐士”的文化精神。中国的文人一方面胸怀“齐家治国平天下”的理想，另一方面又要准备在“道不行”之时，“乘桴浮于海”，寄情山水，从隐居的世界里寻求精神的休憩与解脱。陶渊明的《饮酒》组诗，描绘了“采菊东篱下，悠然见南山”的闲适，为他自己，也为后世其他的文人营造了一个精神解脱的世界。无论是孤高贞节，还是恬退隐逸，都是传统文人内心深处常有的情怀，因此写菊自然成为历代文人画家抒写情怀的重要选择。

据《宣和画谱》的记载可知，唐、宋之间，黄荃、赵昌、徐熙、滕昌祐、丘庆余、黄居宝等均为绘菊名手。南宋以降，又有赵彝斋、李昭、柯九思、王若木、盛雪蓬、朱樗仙等诸逸士，慕菊之幽芳，作墨菊图。经由这些名手的创作，菊的清高之气愈显，傲霜凌秋之态愈发。到了明、清时代，画菊的技法更趋成

熟。明代的沈周、陈淳、周之冕以浓墨勾花作小写意，意趣盎然。明之后的画家在此种画法的基础上，更重水、墨的相互交融与笔势的生发，色彩的运用也更趋大胆。如明末徐渭的用笔恣肆，水墨交融；清代朱耷的用笔简洁，意境旷远；石涛、蒲华色墨交融；赵之谦水色华滋；虚谷或用浓墨双钩，或用淡墨枯笔，敷色清新，多苍秀之趣。此外，清代尚有一白描画菊之法，邹一桂所撰《小山画谱》中附贡菊三十六种，可为此说之佐证。近现代以来，擅画菊的主要有吴昌硕、任伯年、齐白石、潘天寿、吴茀之等。他们都在各自的领域内，或因或革，取得了很高的成就。

《芥子园画谱·菊谱序》曰：“时在深秋，菊称傲霜。欲写其致，笔势昂藏。中央正色，所贵者黄。春花柔艳，何敢比方。图成纸上，如对晚香。”因为菊花其性傲、其色佳、其香晚，所以画菊者需胸有全体才能写其幽致。然后花须低昂而不繁，叶须掩映而不乱，枝须穿插而不杂，根须交加而不比。一枝、一叶、一花亦要各得其致。又秋菊与春花不同，故其枝益孤劲；又异于残卉，故其叶要肥润。花与蕊，益含放相兼，枝头得俯仰之理。此为画菊全体之法。

画菊首重画花。菊之花有单瓣重瓣之别。单瓣花小，宜于小品；重瓣花巨，可为大幅。瓣之形有尖团、长短、稀密、阔窄、巨细之异，须一一依品类而用，不可混杂，至失指归。大凡长瓣稀瓣则有心，花平如镜着则无心。无论有心无心，画花时均应识其中心所在，再依生长之势逐瓣为之，方可谓之合作。菊有全开、半开、初开、将开、未开之别，将开未开者谓之花蕾。

花蕾须有生气，用笔要轻灵，切忌软弱僵滞。花蕾未容而枯萎者，非其所宜。虽花瓣各殊，众瓣皆由蒂出。稀者须排列，根下与蒂相连；多者须瓣根皆由蒂发，其形自圆整可观。菊之蒂，数层相叠，极有精神。因其结枝承花，实可为画菊花的关键所在。

画菊虽重花头，但枝叶亦不可疏忽。东坡先生曾谓：“菊残犹有傲霜枝”，其重要性由此可见。今人画菊，往往花头粗具，枝叶则草率涂之，习之既久，竟茫然不识枝叶真相，此为大忌，初学者尤应戒之。画枝叶时，须胸有全局。花头既成，然后预想枝干出入，经营位置，默记于心。叶有尖圆、长短、阔窄、肥瘦之不同。但五岐而四缺，众叶皆殊，最难描写。所以此处可用正反捲折之法：叶面为正，叶背为反，正面之下见反叶为折，反面之上露正叶为捲。得此四法后再掩映钩筋，自可产生多致的效果。画叶用笔宜沉着，宜隐锋，正侧互用，力在笔中。

如此则肥大而色润，浑厚而力强。枝上新叶，可柔嫩带轻清之色；枝下老叶，宜苍老而色深。菊叶既成，然后作枝。花须掩叶，叶须掩枝，故菊无全枝。本枝宜劲，傍枝宜嫩，根下宜老。更要柔不似藤，劲不类刺。或偃或直，或高或低。直勿过仰，偃勿过垂。偃仰得势，花叶生发。如此则画成之后，有迎风向日之姿，带露避霜之势，菊花的情致意蕴可以尽得于一卷之中了。

需要强调的是，所谓画菊得技不如得志。其要处在于练习技法，更在于养志。陆游之诗谓：“菊花如端人，独立凌冰霜，名纪先秦书，功标列仙方，纷纷零落中，见此数枝黄，高情守幽贞，大节凛介刚，乃知渊明意，不为泛酒觴，折嗅三叹息，岁晚弥芬芳。”菊花之图，能使人如对高品逸士、端人君子，所以能感格人心、兴发意志。同样作画者在练习技法的同时，也需渐次养成菊之高逸坚贞之志，才能落笔不俗，得绘画之真意。

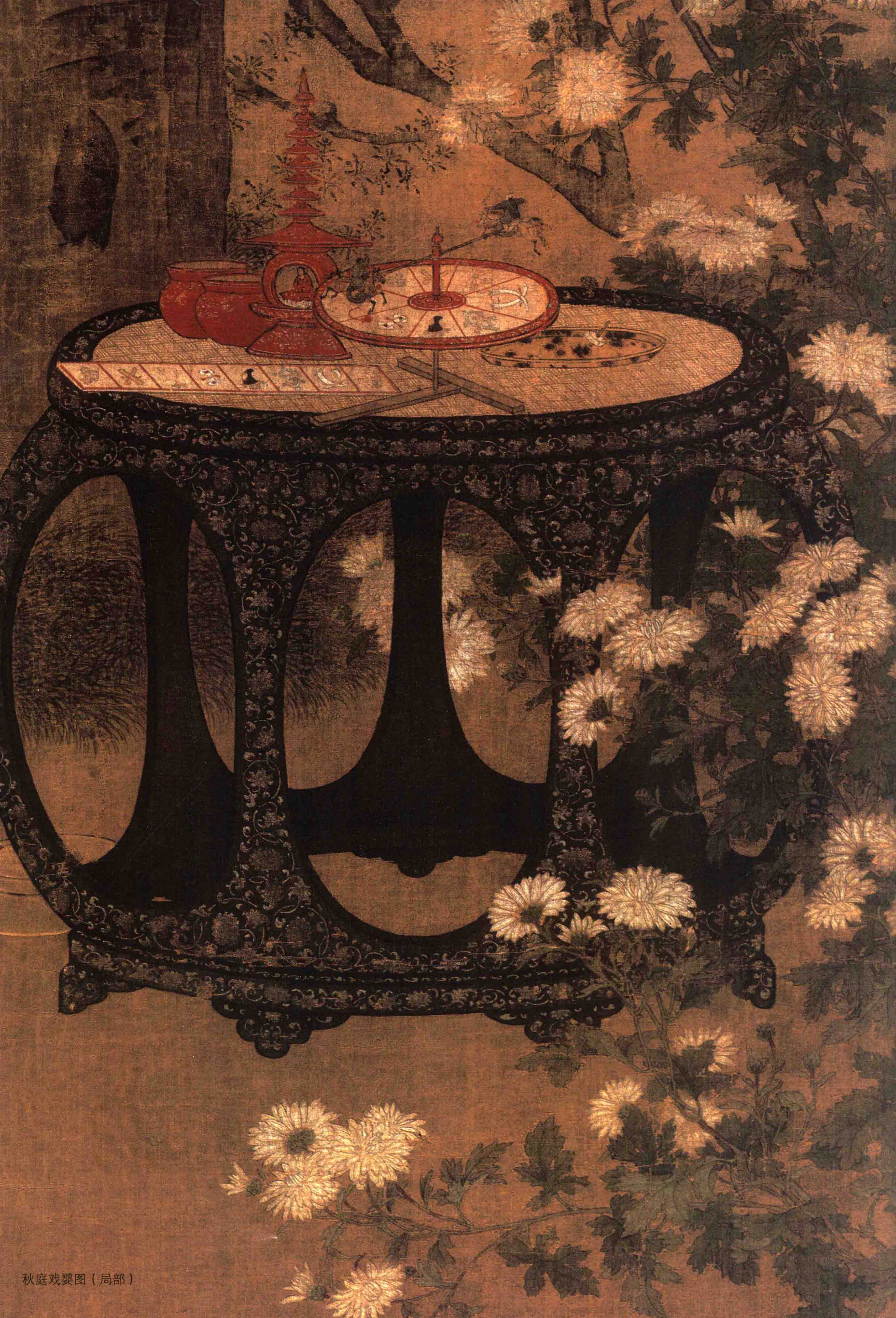
图版目录

宋 苏汉臣 秋庭戏婴图·····	1	清 八大山人 书画合装册之一·菊花··	48	清 任伯年 菊花麻雀图·····	80
宋 佚名 花篮图·····	3	清 八大山人 瓶菊图·····	49	清 徐达章 菊图·····	81
宋 佚名 丛菊图·····	4	清 八大山人 菊花图·····	50	清 余省 菊石图·····	82
宋 朱绍宗 菊丛飞蝶图·····	6	清 八大山人 书画合璧册之二·菊花··	51	清 奚冈 竹菊图·····	85
宋 佚名 菊花草虫图·····	8	清 罗聘 山水花卉册之二·····	52	清 王武 花卉图·····	88
宋 姚月华 胆瓶花卉图·····	12	清 李方膺 花卉屏·····	53	清 恽寿平 菊花图·····	89
明 吕纪 桂菊山禽图·····	14	清 李方膺 菊石图局部·····	54	清 恽寿平 山水花卉八开·····	90
明 陈淳 菊石兰竹图·····	18	清 李方膺 菊石图·····	58	清 恽寿平 菊花图·····	91
明 陈淳 菊石图·····	19	清 李方膺 菊石图·····	59	清 恽寿平 写生花卉竹石图·····	92
明 陈淳 竹石菊花图·····	20	清 胡远 菊石图藏·····	60	清 恽寿平 花卉图·····	93
明 陈淳 花卉图·····	22	清 李鱓 菊花图·····	60	清 恽寿平 山水花鸟图册之菊花·····	94
明 郭翽 杂画·····	23	清 李鱓 篱菊图·····	61	清 恽寿平 花卉十开·····	96
明 文徵明 三友图·····	24	清 李鱓 花果册之五·····	62	清 张同曾 菊花图·····	98
明 陆达 菊花红叶图·····	26	清 李鱓 菊花图·····	63	清 郑板桥 甘谷菊泉图·····	99
明 陈洪绶 折枝菊图·····	30	清 李鱓 菊石图·····	64	清 蒲华 菊石图·····	100
明 陈洪绶 蛱蝶竹菊图·····	31	清 李鱓 竹菊坡石图·····	65	清 蒲华 菊石图·····	101
明 陈洪绶 蝶菊竹石图·····	32	清 李鱓 石畔秋英图·····	66	清 蒲华 菊石图·····	102
明 陈洪绶 梅菊水仙图·····	33	清 李鱓 花鸟图·····	67	清 钱维城 洋菊图·····	103
明 陈洪绶 蓝菊蜘蛛图·····	34	清 李鱓 蔬果花卉之七·····	68	清 虚谷 菊猫图·····	104
明 陈洪绶 梅菊图·····	35	清 李鱓 花鸟十开·····	69	清 虚谷 菊花图·····	105
明 陈洪绶 花鸟精品册·····	36	清 李鱓 松菊犹存图·····	70	清 虚谷 花果图·····	106
明 陈洪绶 铜瓶白菊图·····	37	清 李鱓 花卉册·····	71	清 虚谷 瓶菊图·····	108
明 陈洪绶 菊石图·····	38	清 陆恢 菊花图·····	72	清 虚谷 杂画图·····	109
明 周之冕 百卉图局部·····	39	清 任伯年 菊蟹图·····	72	清 高凤翰 甘谷图通景十二条·····	110
清 石涛 花卉册·····	40	清 任伯年 花卉图册十二开之十一··	73	清 高凤翰 甘谷图通景十二条之九··	112
清 石涛 山水图册十二开·····	41	清 任伯年 把酒持螯·····	73	清 高凤翰 甘谷图通景十二条之十一··	113
明 徐渭 墨花九段图·····	42	清 任伯年 秋篱图·····	74	清 高凤翰 书画册之九·····	114
明 徐渭 杂花图·····	44	清 任伯年 菊花麻雀图·····	75	清 高凤翰 杂画册十开之七·····	114
明 沈周 花果图·····	45	清 任伯年 菊蟹图·····	76	清 徐玟 菊花图·····	115
清 边寿民 菊花图·····	46	清 任伯年 蜡嘴菊花图·····	78	清 李秉德 御制题洋菊四十四种图··	116
明 边寿民 杂画·····	47	清 任伯年 黄菊白猫·····	79	清 赵之谦 延年益寿图·····	123

清 赵之谦 菊花博古图·····	124	清 吴昌硕 菊石图·····	152	近现代 齐白石 菊花图·····	179
清 赵之谦 菊花老少年图·····	125	清 吴昌硕 菊花·····	153	近现代 齐白石 菊花图·····	180
清 赵之谦 菊石雁来红图·····	126	清 吴昌硕 墨菊·····	154	近现代 齐白石 品茶还欲就菊花图··	181
清 赵之谦 花卉图·····	128	清 吴昌硕 栗里高风·····	155	近现代 齐白石 秋声秋色图·····	182
清 赵之谦 花卉图·····	129	清 吴昌硕 菊石·····	156	近现代 齐白石 百菊与和平鸽图··	183
清 赵之谦 秋菊图·····	130	清 吴昌硕 墨菊·····	157	近现代 齐白石 秋声图·····	184
清 赵之谦 秋容图 ·····	131	清 吴昌硕 菊花·····	158	近现代 齐白石 寿酒图·····	185
清 恽寿平 花卉长卷·····	132	清 吴昌硕 菊石图·····	159	近现代 齐白石 醉秋图·····	186
清 邹一桂 菊花图·····	134	清 吴昌硕 菊石图·····	160	近现代 齐白石 菊花蟋蟀图·····	187
清 邹一桂 金英秋实图·····	135	清 吴昌硕 秋菊顽石·····	161	近现代 潘天寿 葫芦菊花图·····	188
清 邹一桂 花卉八开菊花图·····	136	清 吴昌硕 蔬果花卉·····	162	近现代 潘天寿 菊竹图·····	189
清 金农 菊花图·····	137	清 吴昌硕 东篱秋菊图·····	164	近现代 潘天寿 西风黄菊图·····	190
清 金农 册页·····	138	清 吴昌硕 菊花图·····	165	近现代 王震 四条屏·菊花图·····	191
清 杨晋 花鸟十二开·····	139	近现代 黄宾虹 临沈周菊花图·····	166	近现代 陈衡恪 菊石图·····	192
清 余挚 花鸟册·····	140	近现代 黄宾虹 霜后见佳色图·····	166	近现代 朱梦庐 花鸟四条屏(秋)··	193
清 吴昌硕 设色菊花图·····	141	近现代 黄宾虹 菊花秋海棠图·····	167	近现代 诸乐三 烂斑秋色·····	194
清 吴昌硕 设色菊花图·····	142	近现代 张大千 山水花卉图·····	167	近现代 诸乐三 菊石·····	195
清 吴昌硕 菊石图·····	143	近现代 齐白石 红菊图·····	168	近现代 诸乐三 梅兰竹菊·····	196
清 吴昌硕 蓝菊图·····	144	近现代 齐白石 菊花图·····	170	近现代 诸乐三 菊蟹·····	197
清 吴昌硕 霜菊图·····	145	近现代 齐白石 菊石图·····	171	近现代 诸乐三 秋色·····	198
清 吴昌硕 墙根菊图·····	146	近现代 齐白石 友谊万古长图·····	172	近现代 诸乐三 园林秋色·····	199
清 吴昌硕 菊花·····	147	近现代 齐白石 菊寿延年酒自香图··	174	近现代 诸乐三 九秋风露·····	200
清 吴昌硕 鞠有黄花图 ·····	148	近现代 齐白石 菊花蟋蟀图·····	175	近现代 诸乐三 菊寿·····	201
清 吴昌硕 菊石·····	150	近现代 齐白石 九秋图·····	176	近现代 吴萸之 蒿菊图·····	202
清 吴昌硕 盆菊·····	151	近现代 齐白石 菊花牡丹图·····	178		

宋 苏汉臣 秋庭戏婴图 绢本设色 纵197.5厘米 横108.7厘米 台北故宫博物院藏

秋庭戏婴图（局部）

宋 佚名 花篮图 绢本设色 纵25厘米 横25.3厘米

宋 佚名 丛菊图 绢本设色 纵24厘米 横25.1厘米 故宫博物院藏

宋 朱绍宗 菊丛飞蝶图 绢本设色 纵23.7厘米 横24.4厘米 故宫博物院藏

宋 佚名 菊花草虫图 绢本设色 纵96厘米 横43厘米

菊花草虫图（局部一）

