

中国画临习技法丛书

菊花

辽宁美术出版社

张永山 著

菊花是多年生菊科草本植物。其花瓣呈舌状或筒状，菊花是中国十大名花之一。在中国有三千多年的栽培历史，中国菊花传入欧洲，约在明末清初。中国人爱菊花，从宋朝起民间就有一年一度的菊花盛会。中国历代诗人画家，以菊花为题材吟诗作画众多，因而历代歌颂菊花的大量文学艺术作品和艺菊经验，给人们留下了许多名谱佳作，并将流传久远。

中国画临习技法丛书

菊花

辽宁美术出版社

张永山
著

J212.27
513

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书. 菊花 / 张永山著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5314-6185-2

I. ①中… II. ①张… III. ①菊花—花卉画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第087858号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳鹏达新华广告彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 2.5

字 数: 80千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 关克荣 姜明宇

封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫

版式设计: 李 彤

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6185-2

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

概 述

菊花为多年生菊科草本植物，它经人工长期选择培育而成为名贵的观赏花卉，也称艺菊，品种已达千余种。菊花是中国十大名花之一，在中国已有三千多年的栽培历史，中国菊花约在明末清初开始传入欧洲。中国人极爱菊花，从宋朝起民间就有一年一度的菊花盛会。古神话传说中菊花又被赋予了吉祥、长寿的含义。中国历代诗人、画家以菊花为题材吟诗作画众多，因而历代歌颂菊花的大量文学艺术作品和艺菊经验，给人们留下了许多名谱佳作，并将流传久远。

菊花在中国传统文人墨客中被赋予人格精神与象征，如诗人喜欢菊花，看重的是“寒花开已尽，菊蕊独盈枝”（杜甫）。元稹说得更直接：“不是花中偏爱菊，此花开后更无花。”僧齐己赞它“无艳无妖别有香”，声明自己“栽多不为待重阳”，“却是真心爱澹黄”。东坡一句“菊残犹有傲霜枝”，既赞菊花的品格亦隐喻自己的情操。《菊韵》中李师广有：“秋霜造就菊城花，不尽风流写晚霞；信手拈来无意句，天生韵味入千家。”历代画家更是借菊抒怀畅神。因此，画菊花给人们带来的审美情趣和精神内涵是丰富多元的。

秋菊图

一、临摹

临摹是学习画菊花的重要手段之一，黄宾虹曾说过“临摹并非创作，但亦为创作之必经阶段”，“临摹之后不能如蚕之吐丝成茧，束缚自身”。通过他讲的这两句话我们可以这样认识，临摹是学习中国画技法入门的一个重要途径，是为了学习和借鉴别人的经验技法的精华部分，尽快掌握前人对表现物象的方法和艺术处理手段。少走弯路，有的范画须反复临摹，才能把握技法要领，临摹以点带面，学众家之长，临的多了，方可熟能生巧。这里关键是必须懂得临摹的正确方法和要领以及临摹的步骤。

《菊花图》清·虚谷

1. 精选范画

临摹前先要选好范画，古代、近代、现代作品要选上乘之作，大家妙品。一般应选择明透简括的优秀作品为范画，要由浅及深，从简到繁。要循序渐进，不能好高骛远。范画选的好，临摹时方能收到好的效果。

2. 静心读画

读画是临摹之前的准备工作。面对范画要认真识读、分析、揣摩，了解题材内容、表现技法、色彩、笔墨、层次、形式、格式布局、风格特点，包括题款、钤印，找出画中的重点。细心阅读，从中悟出其规律性，从何处下笔，怎样按层次顺序而进行描绘，做到心中有数，避免在临摹时囫圇吞枣、良莠不分。只有做到心中有数，才能有的放矢，下笔有神。

3. 对临

学画者宜照原作品的尺寸大小和表现技法的特点临摹，首先要注意形似，尽量准确无误地临摹。用笔要肯定、明确，注意线的长短、粗细、曲直、方圆、疏密、虚实和用墨的干湿、浓淡，用笔的力度、速度、节奏变化的精妙处要特别用心，但要防止过分追求细节而忽略对全幅作品风格的把握。

4. 背临

背临也就是以默写的方法画出临过的范画，这是巩固临摹成果的重要手段。背临并不是简单地把范画一笔一画都默写下来，而是把范画的大体结构、笔墨效果以及构图形式等大的关系默背下来，有效地增强记忆，逐步做到熟能生巧，化为已有，学以致用。

5. 意临

随着对临、背临技巧的熟练，要学会意临。也就是从把握原作整体意形入手，不求形似，力求神似，着重其生命力的捕捉与精神面貌的刻画，不拘泥于范画之衫，要融入自己的感受。

二、写意菊花的基本画法

菊花品种繁多，其绘画的方法多种多样。这里为初学者选择了一些比较简单的、常见的菊花进行绘画练习。

（一）菊花花头的写意画法

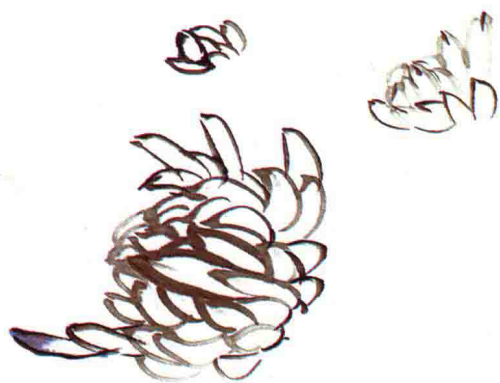
1. 攒瓣菊花的画法

攒瓣菊（亦称“狮子头”）的勾瓣法，其特点是花芯瓣攒聚相抱，逐层向外伸展，花瓣有长有短、有正有斜地随意穿插，各瓣都集中生在一个扁圆的花托上。其画法是：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六至七瓣（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。

花的组合排列要有聚散和疏密，花形的正、侧、仰、偃、藏、露，以至花的兰开、盛开及含苞待放的不同姿态都要有所体现。画面安排花的排列要有主次及位置高低的考虑。花的点染用色是藤黄赭石自花芯部分起笔沿其四周阔笔点按，不拘泥于个别花瓣染到或染不到，意到即可，一切顺其自然。

2. 点瓣菊花画法

点瓣菊画法是用兼毫大白云秃笔先蘸调好的淡色，再蘸浓色依菊瓣结构自花芯部分起笔逐层点出。瓣瓣有长短、曲直及用色浓淡的笔法变化。点瓣菊花点画法有两种：一种是直笔点入长短之间的组合；另一种是起笔钩曲卷折有粗细变化的点勾结合的画法。两种画法的用色均为浓朱蘸胭脂色，笔上含色要饱满，点入的花瓣才会润泽。一幅作品上把勾瓣、点瓣或点勾结合的画法一起组合，画面才不会显得单调，更可以增强构图上的变化。

攒瓣菊花的画法

点瓣菊花画法

3. 含苞待放花头的画法

步骤一：首先用中锋从花心向外扩展画出花蕾；

步骤二：画的花心要象拳头，然后再添加外圈长短参差交叉的花瓣；

步骤三：用浓墨点出花心；

步骤四：点花托完成花蕾的画法。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

4. 开放花头的画法

步骤一：首先用中锋浓墨从花心向外扩展点出花头；

步骤二：花瓣用淡墨勾画，注意透视所产生的近长远短的关系；

步骤三：然后再添外圈二三层参差交叉的花瓣；

步骤四：趁勾点墨色未完全干时，用白粉色或淡黄色给花瓣填色，注意要控制水分。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

（二）菊花花头的没骨画法

步骤一：用毛笔直接蘸胭脂色，笔中可先含不同水分的淡胭脂，然后再蘸浓胭脂，向花心内用笔；

步骤二：由小笔到大笔，注意花瓣的长短、大小及缺口的交叉变化；

步骤三：花头外形要生动，笔中可微含淡墨，但不必均匀；

步骤四：点出花心和花托，画花托以三笔点，再挑柄。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

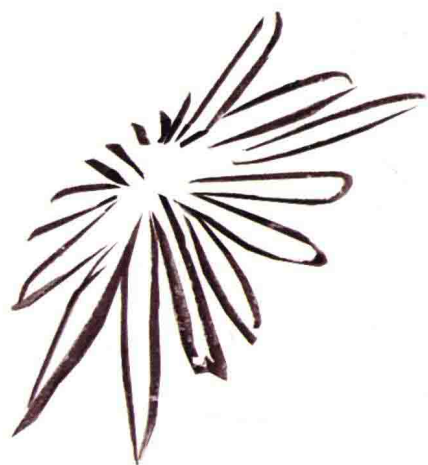
（三）菊花花头的勾填画法

步骤一：以毛笔中锋从花心向外勾出一层花瓣；

步骤二：外层花瓣要从外向里勾画；

步骤三：用淡朱色轻轻点染花瓣，再用胭脂色笔尖蘸淡墨补点三层花瓣；

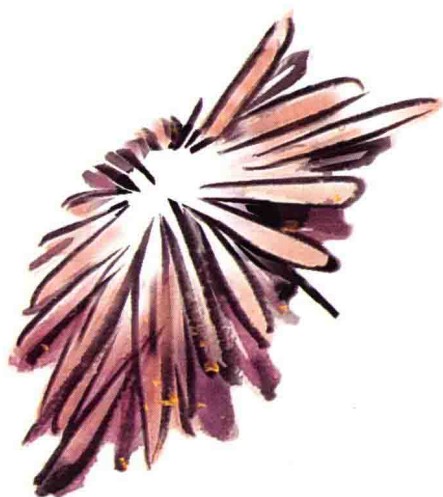
步骤四：最后用浓墨点出花心，注意点花心画时要大小点相间。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

（四）菊花叶的画法

菊叶五出，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。写意画菊叶往往把五笔简化为三笔，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。

画叶的用色，黄色的勾瓣菊适合配墨叶，点瓣的红菊适合偏重一些的浓草绿蘸墨的色墨叶，淡色的点瓣菊适合配草绿蘸淡赭、草绿蘸花青的浓淡组合。当然这也不是固定不变的。

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

1. 画菊花叶的笔法

步骤一：首先用较大的略含淡墨的笔蘸些许浓墨点泼大叶，注意叶的正侧透视；

步骤二：用小笔加些叶耳，注意叶叉的缺口；

步骤三：用干的墨线勾出细枝；

步骤四：最后用较干的浓焦墨提点叶脉。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

2. 菊花叶的层次表达

步骤一：先用蘸浓墨的笔侧锋点大叶，注意叶的正侧透视变化；

步骤二：再用淡墨穿插泼叶；

步骤三：然后用小笔加些叶耳，注意叶叉的缺口；

步骤四：最后用较干的浓焦墨提点叶脉。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

（五）菊花枝梗的画法

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的画，则显得柔软乏力。嫩茎的用笔亦需柔中寓刚，有了枝梗的穿插，菊花和叶会更显出精神。

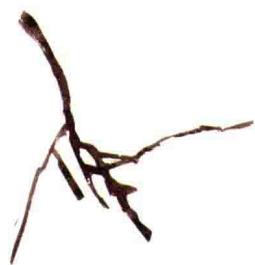
1. 垂落枝的画法

步骤一：首先用中锋浓墨由上而下画出主干；

步骤二：分枝不可平均，要有主次和交叉；

步骤三：在枝的密处再交叉，注意不要三交在一点上；

步骤四：可跳一段续些枝，这样跳空的空白可补添花头，形成前后层次变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

2. 仰上枝的画法

步骤一：首先用中锋浓墨由下而上画出主干；

步骤二：分枝可基本平行于主干，但要有主次与交叉；

步骤三：在密处再交叉，笔以中锋为主；

步骤四：添加一些细枝，形成前后层次的变化。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

（六）菊花画法的用笔用墨

1. 由前到后的顺序，先用中锋连贯地画出前面的花头，接着用胭脂以没骨笔法由花尖向花心内点画出第二层花，然后用太青蓝同法点画第三层，第四层次用浓墨点叶，再画枝叶和花蕊。在花的夹缝空白处点些赭石与淡墨。（见《集菊图》局部）

2. 先以花青调些许三青色饱含水分点出花形和花蕾，同时用原含有三青色的笔再蘸赭石点出另一朵菊花形，待干后即用淡墨干笔勾出花瓣；再用浓墨勾挑枝干，以浓淡蕉墨泼写蕉叶，注意笔墨要用到干，要用足笔锋。（见《蕉菊图》局部）

《集菊图》局部

《蕉菊图》局部

(七) 没骨点花画法

先用宿墨画出背景底层花形墨叶，边画可边蘸水，可补蘸些新鲜的墨，使墨色浓淡、干湿变化丰富，并补染一些赭石。将藤黄加白稍调和后点出花瓣，用笔要清晰，水分不能太多，叶枝用含点花的笔即三青色点叶、挑枝及点花蕊。（见《篱菊图》局部）

《篱菊图》局部

（八）简笔菊花画法

先用淡墨顺向勾出花瓣，用浓墨由下而上画枝梗和花心，可有一个交叉。点叶由下而上逐渐小，不要等距。背景的石块墨点要集中配合叶的墨点的强弱、聚散和主次关系，不要太具体，可意象一些。圆墨点多是从饱含水分的淡墨笔中抖落到画面的。（见《秋菊图》）

秋菊图

《菊石图》近代·陈衡珞