

中国艺术经典丛书

菊花画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

菊花画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

菊花画法解析 / 龚心甫著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2014.9

(中国画艺术经典丛书)

ISBN 978-7-5140-0571-4

I. ①菊… II. ①龚… III. ①菊花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201378 号

出 版 人: 陈高潮

责任编辑: 张 恬

装帧设计: 印 华

图片摄影: 韩玉龙

责任印制: 宋朝晖

菊花画法解析

龚心甫 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 2

版 次 2014年9月第1版

印 次 2014年9月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0571-4

本套定价 60.00元 (单册定价: 15.00元)

国画画家龚心甫

龚心甫，字甫之，号云石、心溥，1939年出生，江苏南京人。江苏省国画院特聘画家，六十年代曾受傅抱石先生亲授，作品入编《1978—1998中国美术选集》，1998年作品入选“韩国’98世界美术大展”等。

金鱼作品，形神兼备，古朴淡雅，天然纯真，章法考究，清逸简洁，目前画一条金鱼简练到十一笔至十五笔，作品贯穿古今，别开生面，前无古人，后未见来者，树立了一个典范。

曾有多幅艺术佳作在国家级刊物上发表。其作品以凝练灵动的笔墨，描述出博大精深的内涵，凸现了他对生活深入的观察和对事物本质的深刻的把握。个性鲜明，神采飞扬，用笔简洁流畅、章法考究规范、意蕴深远隽永。无论是谋篇造势还是笔墨渲染，都显示出其娴熟的艺术功力，创造性地实现了艺术境界与表达手法、历史人文与现实空间的和谐统一，无一不是激情与灵感的自然流露，给人以极大的艺术享受。在创作实践与丰富新理论方面，兼容并蓄，大胆创新，精心创作多幅具有较高艺术研究价值的上佳作品，流传广泛，影响深远，在艺术收藏界引起广泛关注，其独特的艺术风格，丰富宝贵的艺术实践为繁荣和发展我国传统艺术提供了难得的借鉴依据，对我国相关艺术领域的创新做出了突出的贡献。

出版有《龚心甫作品集——金鱼画法研究》《中国最具收藏价值艺术家——龚心甫作品集》图书及《中国经典艺术作品展播——龚心甫》DVD光盘等。

心使腕运

——龚心甫写意菊花艺术赏析

吴雨潼

笔墨本是写人之胸襟，胸襟既开阔，则立意自无凡近。【清】沈宗骥

重阳前后，百花色殒香消，唯有菊花含苞吐蕊，菲然独秀。尤其是那笑傲霜天、高洁无畏的一身傲骨历来是君子高士恬然自处的象征。

比起梅兰竹，表现菊花的画作相对要少得多。宋人画菊用工笔重彩的技法，基本上是写实的；元朝以后，写意画菊逐渐取代工笔画菊，写意技法画菊用笔并不周到，但“笔不周而意周”，作者所着重表现的并不是菊花的形态，而是其傲霜凌秋的野逸之气；明清以后，文人画家更爱画菊花。

艺术家的审美趣味，往往是其人品、画品及格局的界定。龚老以一个文人逸士的情怀深入到菊花中，感察菊花，体悟菊花，在水墨交融的意象中，表现他淡泊的境界。

龚老对中国画的笔墨元素有独到理解，他的写意菊花，水墨精微，融明清画菊名家之长，以洗练、概括的笔墨和沉着的色彩来表现菊花的品性。画作中物象错落有致，造型简练，构图不拘陈法，巧于经营布势。无论是盛放的，抑或含羞的菊花，其造型大方有度，用笔徐疾有致，用线讲究，寥寥几笔便勾勒出菊之高洁。追求书法的气贯神通，以草书之不羁作叶，以篆书之古朴写枝干和叶筋，以隶书之圆润画花瓣。菊叶纯用水墨，侧锋阔笔扫下，笔酣墨饱，堆叠却层次清楚，与双勾的花朵相映照；花瓣设色淹润，花中加添了富有质感的皴笔，清姿逸态。龚老曾在一帧画菊作品题款中写道：“余不写温室之菊，专写不畏风寒、冷霜，姿容贞秀之菊，何耶？它具有不怕困难，并有顽强战胜困难之精神。”龚老写菊正是体现菊花迎寒斗霜，傲然吐艳的高贵品质。

具体的菊花形质删繁从简，画家的主观想象得到充分发挥，菊花凌霜自得的性情与文化相接便弥漫了整个画作，使其透出生命的守望。

所谓：变化在心，造化在手……

庚寅年秋日心南寫於玉石齋

水墨菊花

136cm × 36cm

水墨纸本

目 录

菊花画法综述·····	1
画菊略谈书法用笔·····	3
菊花画法分析·····	5
叹菊·····	24
中国画是书道与画道的结合 最忌四种浮躁·····	25

菊花画法综述

深秋，是菊花傲霜盛开的时节。菊花品种有很多，历代画家画菊花，以“黄菊”、“红菊”为主，形态似球状。

一、历代画家画“黄菊”、“红菊”，画花朵，选用造型，大致相同；分水墨造型、彩色造型两种。这种规律是合乎自然之理的，也合乎中国画所追求的“清新俊逸”之气。

二、历代画家画写意菊花花朵，用笔、用墨、用彩，各有各的技法，各有各的风格。繁易简难，简洁而有意境、有品位更难。

三、菊花，是多花瓣花卉，历代画家都在自然界中，寻找新的表现手法，代有高手。欲有独具一格的风格，唯一妙方是：“形简至极，形在其中”。“简”是简化线条和笔墨，不是“简形”，这是画家一辈子所追求的。

四、菊花花朵，要画出正侧、先后，含苞待放、将开吐蕊、未开花蕾，以及菊花在风、晴、雨、露中的姿媚，方能生动。

五、菊花的枝叶是画家所重视描写的，亦是画家形成风格的手段。菊花枝干，以书法“大篆”笔法，再配合“楷书”圆笔中锋笔法勾写。笔力轻重有度，用墨的干、湿、浓、淡表现枝干外形结构，要体现菊花枝干的自然形态。画菊花，必须深入自然，师意自然，才能画出菊花的神采气韵。

秋菊秀色

136cm × 68cm

设色纸本

画菊略谈书法用笔

菊花在深秋盛开，容姿贞秀，凌寒不凋，故备受人们喜爱。

要画好写意菊花，须认真学习书法用笔，唐张彦远《论画六法》曰：“夫象物必在于形似，形似须全其骨气，骨气、形似，皆本于立意而归乎用笔，故工画者多善书”。所以，首先要把书法用笔学好。

永字八法，是中国书法用笔法则。以“永”字八笔顺序，概述楷书笔法用笔方法，理法严谨。以横画为例，曰：“横为勒，逆锋落纸，缓去急回，不可顺锋平过”。这一“横画”笔画，包含了下笔、行笔、收笔，要求写出气势流畅，笔力丰盈的形态。后人又有将八法引为书法的代称。

只有掌握楷书的用笔法则，才能有所进步；还要学习行草等书体，因为这些书体除楷书的用笔法则外，还有新意。

中国画的气韵、神采、意境必须通过书法用笔、用墨来表现。用笔须平，如“锥划沙”，用笔须圆，如“折钗股”，用笔须留，如“屋漏痕”，这几种笔法，是最好最美的笔法，何耶？因为用笔忌浮滑，而这些笔法是圆而藏锋，劲健雄浑，沉着酣畅。先辈画家腕力功夫深，用这些笔法达到柔中有刚，用圆笔中锋，厚重苍老，力透纸背，力量全靠笔力功夫。凡是有成就的画家，在书法上都有很高的修养，以及深厚的用笔功夫。

谈谈用墨。清方熏《山静居画论》云：“用墨，浓不可痴纯，淡不可模糊，湿不可溷浊，燥不可涩滞，要使精神虚实俱到”，这是对用墨的具体要求。用墨应以墨取韵，要干、湿、浓、淡相辅相成，要有阴阳之道也。

风菊图

136cm × 68cm

设色纸本

菊花画法分析

这是风菊图的局部。

一、先画花朵，用彩色勾写菊花形状（水墨勾写系水墨菊花）。首先勾花，用狼毫笔或兼毫笔，藏锋用笔。中锋行笔，色要有深浅变化。

二、菊花是多瓣花卉，勾画要简练。先画上部四朵花，四朵花要有主宾关系，中间主花，勾色略深，上部侧视花朵，勾色略淡。

三、这幅“黄菊”，用的技法是“勾填法”，水墨菊花一般用“勾勒法”。画菊花花朵，一般有两种技法，即“勾勒法”和“勾填法”。

四、花朵勾写好后，随即上色（勾好后填色）。上色不能平涂，用色要有深浅，要留空白处，形成阴阳关系。

五、画叶，用羊毫笔。要掌握叶的造型，表现菊叶在风中姿态。用笔要明朗，有节奏感。笔中有墨，画到笔中无墨为止，随时掌握画面用笔、用墨变化，达到画面的和谐。

六、画菊枝，用书法线条勾写。用墨注意干、湿、浓、淡，行笔，要稳健有力。

勇往直前

136cm × 68cm

设色纸本

菊花是多瓣花卉。写意菊花，花朵勾线，必须简洁，用笔要概括，花清叶朗，形在其中是也。

傲然吐艳

136cm × 68cm

设色纸本

菊枝需用书法线条写之，即用笔（包括正确的执笔方法），含落笔、运笔、收笔、转笔，都有一定的规范、理法，掌握好，运笔方能“俊爽”、“遒丽”。

迎风飘香

136cm × 68cm

设色纸本