

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

菊花篇

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿媚

菊花篇

图书在版编目(CIP)数据

画室必备：中国画技法图典·菊花篇 / 陈相峰, 陈姿娟
编著. — 武汉 : 湖北美术出版社, 2012.5
ISBN 978-7-5394-4887-9

I. ①画… II. ①陈… ②陈… 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(2012)第037589号

编委会：陈相峰 王国栋 苏国强
陈姿娟 孙文科 吴冠华
李净洋 陈朵朵 曾 慧

丛书策划：苏国强

责任编辑：苏国强

封面设计：敖露

技术编辑：李国新

画室必备·中国画技法图典·菊花篇 © 陈相峰 陈姿娟编著

出版发行：长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址：武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话：(027)87679520 87679521 87679522

邮政编码：430070

印 刷：武汉精一印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：7.75

印 数：4000册

版 次：2012年5月第1版 2012年5月第1次印

定 价：48.00元

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人尚不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

菊花篇 (一) 花

菊花为多年生草本植物，其头状花序顶生或腋生，花序大小和形状各有不同。有单瓣，有重瓣；有扁形，有球形；有长絮，有短絮，有平絮和卷絮；有空心和实心；有挺直的和下垂的；品种繁多。菊花较耐寒，自古以来就被赋予了吉祥、长寿的寓意，又有拒霜、高洁的含义。中国历代诗人画家，以菊花为题材吟诗作画者极多。东晋隐士陶渊明以「采菊东篱下，悠然见南山」畅怀明志，引为佳话。

据北宋《宣和画谱》记载，唐滕昌祐，五代黄筌、徐熙（传），宋之赵昌（传）、黄居采等名家在当时皆有寒菊图传世。在两宋绘画中，菊花多以勾勒设色法为主，如朱绍宗《菊丛飞蝶图》、苏汉臣《秋庭婴戏图》、佚名《胆瓶秋卉图》等作品，菊花先以细线勾勒，层层敷色，灿若文锦。宋佚名《百花图》中以墨笔细勾细染，并以淡墨在白菊花外烘染，清雅动人。明清之后，随着文人画的蓬勃发展，菊花与梅、兰、竹一样成为重要的绘画题材，菊花的绘画技法较前期更加成熟，菊花作品大放光彩。明代沈周、陈淳、周之冕多采取以浓墨勾花点叶为主的小写意法，明之后画家在沿袭这种画法的基础上，更加注重水、色、墨的相互交融与笔势的生发，色彩的运用也更加大胆。如明末徐渭画菊用笔恣肆，水墨交融；清朱奎用笔简洁，意境空远；石涛、蒲华色墨交融；赵之谦水色华滋；虚谷或用浓墨双勾，或用淡墨枯笔，运笔多用侧锋，敷色清新，有苍秀之趣。清初恽寿平对菊花情有独钟，不仅存世菊花作品较多，且没骨、水墨皆能。其设色菊工艳绝伦；墨菊淡勾，浓墨复提，花姿轻盈，如飞如动。华岳师法南田，笔墨秀润灵动。清代尚有一白描画菊法，邹一桂所撰《小山画谱》中附注贡菊三十六种，可为佐证。近现代以来，擅以写意法画菊花的大家有吴昌硕、齐白石、潘天寿、吴茀之等；擅工写兼能的有任伯年、郭味蕖、陆抑非等；擅勾勒设色法的名家有陈之佛、于非闇、田世光等。

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

菊花篇

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获得创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难』。临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心，惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱，不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

菊花篇 (一) 花

菊花为多年生草本植物，其头状花序顶生或腋生，花序大小和形状各有不同。有单瓣，有重瓣；有扁形，有球形；有长絮，有短絮，有平絮和卷絮；有空心和实心；有挺直的和下垂的；品种繁多。菊花较耐寒，自古以来就被赋予了吉祥、长寿的寓意，又有拒霜、高洁的含义。中国历代诗人画家，以菊花为题材吟诗作画者极多。东晋隐士陶渊明以『采菊东篱下，悠然见南山』畅怀明志，引为佳话。

据北宋《宣和画谱》记载，唐滕昌祐，五代黄筌、徐熙（传），宋之赵昌（传）、黄居寀等名家在当时皆有寒菊图传世。在两宋绘画中，菊花多以勾勒设色法为主，如朱绍宗《菊丛飞蝶图》、苏汉臣《秋庭婴戏图》、佚名《胆瓶秋卉图》等作品，菊花先以细线勾勒，层层敷色，灿若文锦。宋佚名《百花图》中以墨笔细勾细染，并以淡墨在白菊花外烘染，清雅动人。明清之后，随着文人画的蓬勃发展，菊花与梅、兰、竹一样成为重要的绘画题材，菊花的绘画技法较前期更加成熟，菊花作品大放光彩。明代沈周、陈淳、周之冕多采取以浓墨勾花点叶为主的小写意法，明之后画家在沿袭这种画法的基础上，更加注重水、色、墨的相互交融与笔势的生发，色彩的运用也更加大胆。如明末徐渭画菊用笔恣肆，水墨交融；清朱耷用笔简洁，意境空远；石涛、蒲华色墨交融；赵之谦水色华滋；虚谷或用浓墨双勾，或用淡墨枯笔，运笔多用侧锋，敷色清新，有苍秀之趣。清初恽寿平对菊花情有独钟，不仅存世菊花作品较多，且没骨、水墨皆能。其设色菊工艳绝伦；墨菊淡勾，浓墨复提，花姿轻盈，如飞如动。华岳师法南田，笔墨秀润灵动。清代尚有一白描画菊法，邹一桂所撰《小山画谱》中附注贡菊三十六种，可为佐证。近现代以来，擅以写意法画菊花的大家有吴昌硕、齐白石、潘天寿、吴萆之等；擅工写兼能的有任伯年、郭味蕖、陆抑非等；擅勾勒设色法的名家有陈之佛、于非闇、田世光等。

1. 宋 朱绍宗 菊丛飞蝶图
2. 宋 赵佶（传） 芙蓉锦鸡图
3. 宋 赵昌（传） 写生蛱蝶图

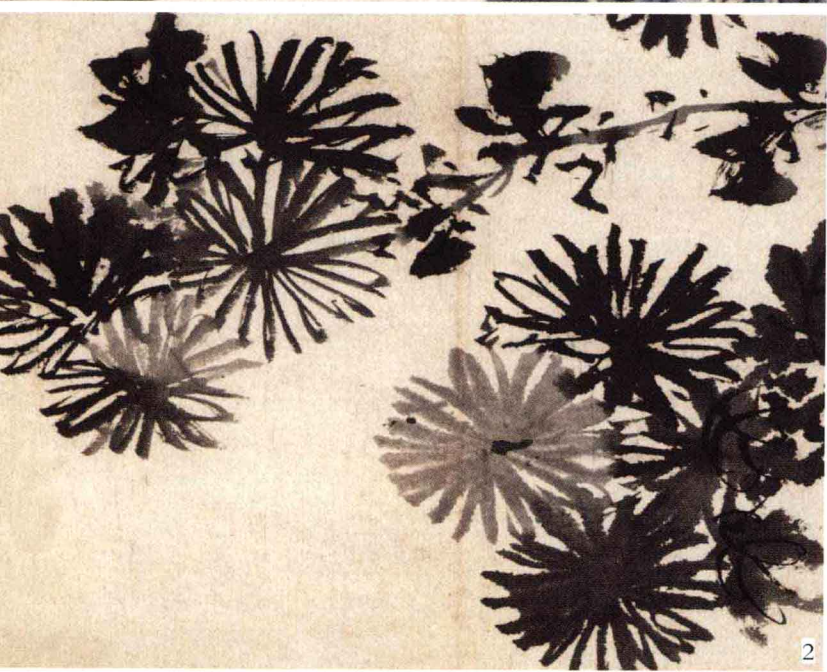
宋 佚名 丛菊图

1. 宋 佚名 花篮图
2. 宋 艳艳女史 花卉草虫图

1. 宋 苏汉臣 秋庭戏婴图
2. 宋 佚名 胆瓶秋卉图
3. 明 项圣谟 花卉册

1. 明 沈周 花果图
2. 明 陈淳 花卉图
3. 明 陈洪绶 花鸟图
4. 明 郭诩 杂画册
5. 明 陈淳 花卉图
6. 明 李流芳 山水花卉图

1

3

2

4

1. 明 李因 菊石鸣禽图

2. 明 陈洪绶 蓝菊蜘蛛图

3. 明 陈淳 菊石图

4. 明 陈洪绶 三处土图

1

2

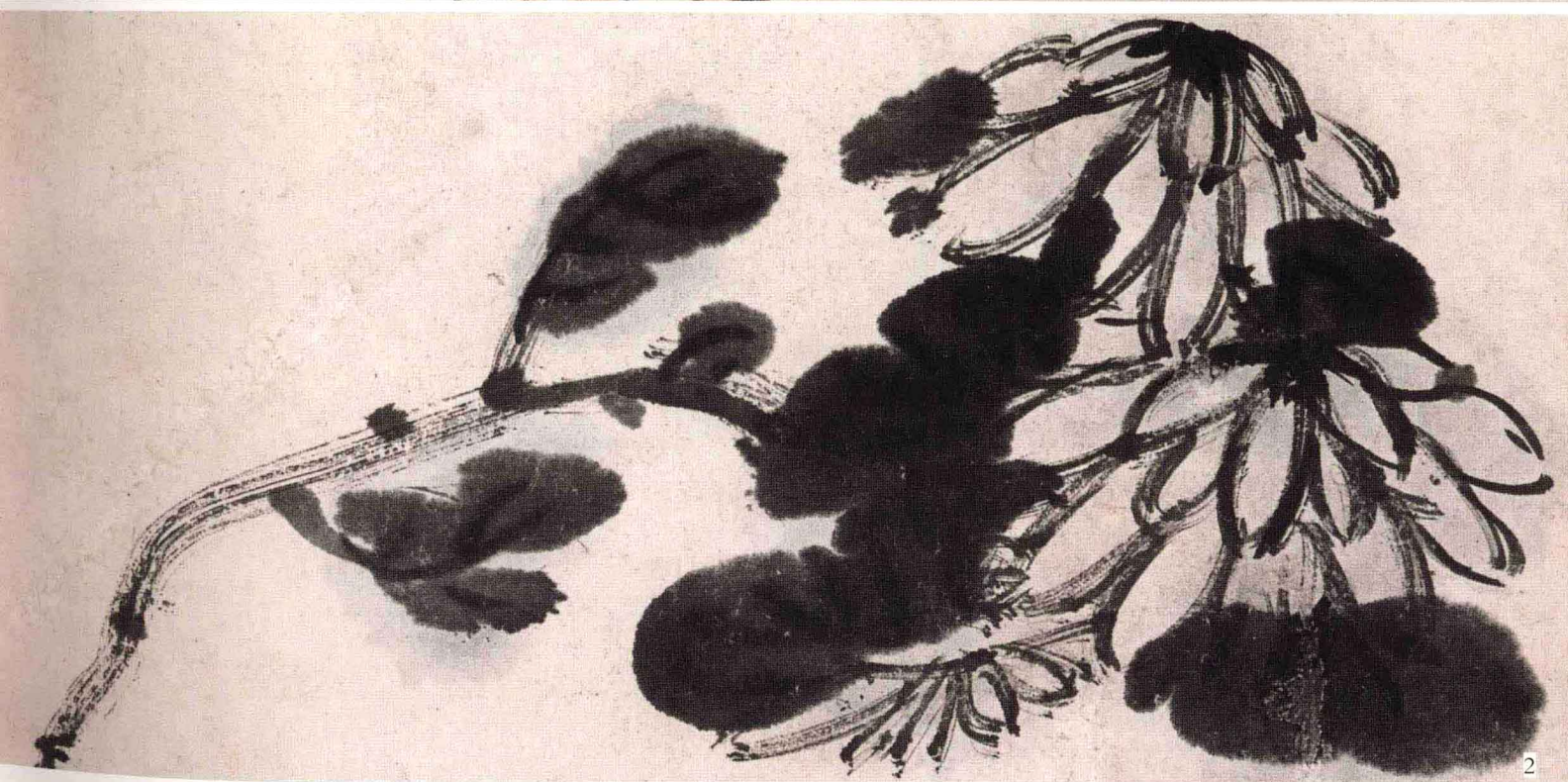

3

1. 明 陈淳 花卉诗翰图

2. 清 金农 菊

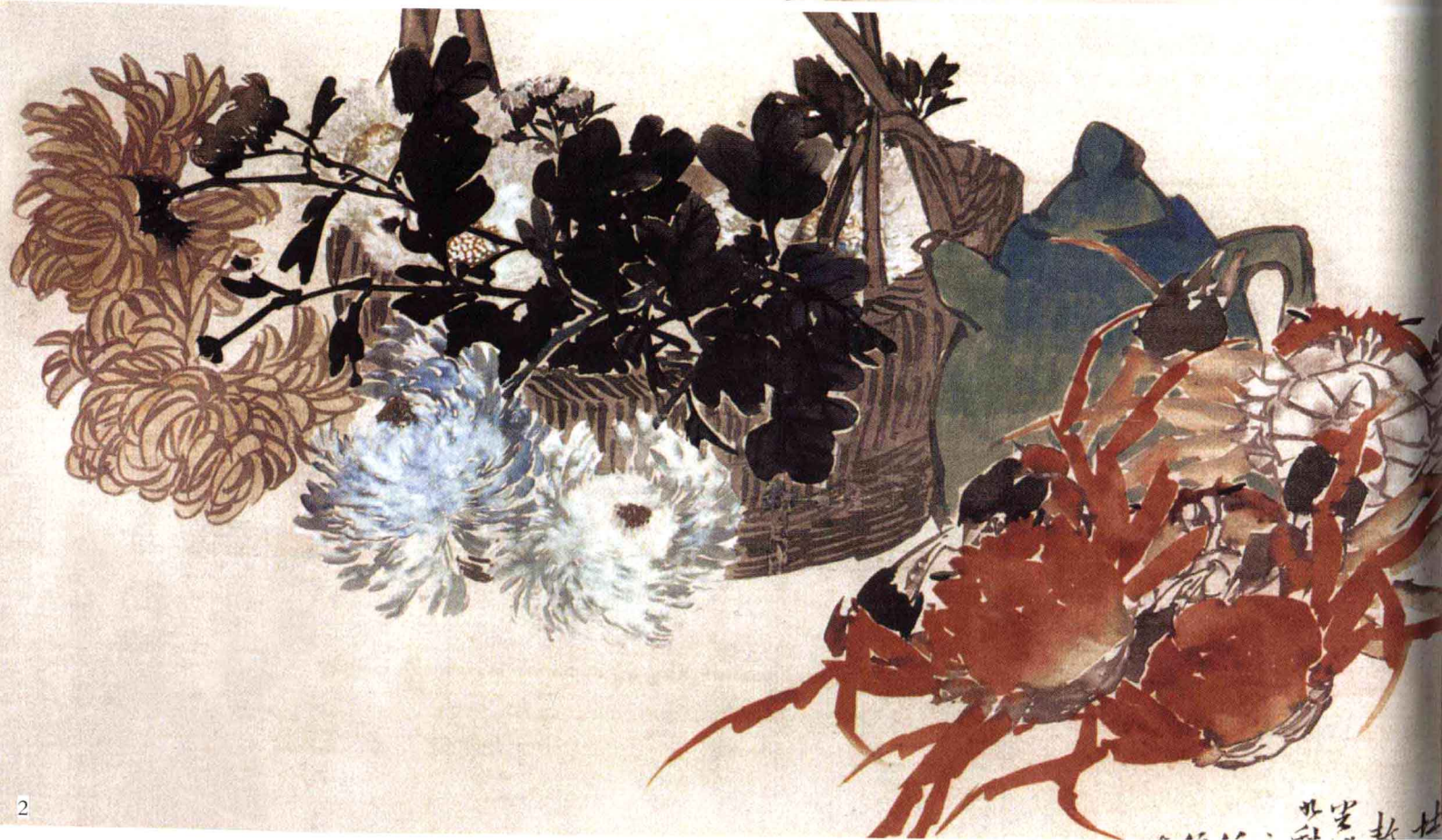
3. 明 项圣谟 花卉册图

1. 清 虚谷 杂画册
2. 清 八大山人 书画合装册

1

2

蟹酒持螯

1. 清 任伯年 菊蟹图
2. 清 任伯年 把酒持螯