

老年国画大学堂·菊

写意花鸟画技法

曹国鉴 韩嘉明 编绘

人民美术出版社

曹国鉴 字慕植，祖籍安徽歙县，曹操七十四代孙。1936年3月出生于北京书香世家。9岁师从汪慎生习画，由临摹入手开始系统修习传统笔墨技法。20世纪50年代初于故宫博物院绘画馆倾心临摹研究，体会笔墨、设色的技法要领。尤为注重深入研习各家绘画风格特点及各时期技法变化。书法上擅长瘦劲飘逸的书体，兼擅行草、篆隶。先后得到汪慎生、陈半丁、高希舜、王雪涛诸名师教诲。1959年由汪慎生、吴镜汀推荐加入北京中国画研究会，同年花鸟画《八哥秋菊》在首届青年美展获奖。作品参加历届中国画研究会在中国美术馆、北海画舫斋的展览及国内外的交流巡回展，并广为收藏。

曾任中国社会科学院考古研究所研究员，2002年被聘为北京市文史馆馆员。现为中国社会科学院书画家协会顾问、中国画研究会理事。《老年学书画·写意花鸟画技法》十二分册由人民美术出版社出版发行。《曹国鉴花鸟画教学》（上、下）2007年由湖北美术出版社出版发行。2008年线装本《曹国鉴写意花鸟画集》由北京线装书局出版发行。

韩嘉明 女，1941年10月26日生于书画世家。擅长工笔仕女人物画。毕业于由蒋兆和、黄胄、叶浅予、黄均诸先生授课的中国画研究会人物进修班。18岁，作品《百蝶图》参加北京“三八节画展”获奖。同时期加入北京国画社，在此期间临摹了大量古代优秀人物画作品，坚持素描练习，从师于老一辈画家王重年教授。1959年从师于黄均教授专攻工笔人物画，从师北京师范大学郭预衡教授修习古典文化。中国画研究会会员、中国老年书画研究会创作研究员、辅仁美术研究会研究员。

序言

郭预衡

曹国鉴、韩嘉明编绘的《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是一部水到渠成的力作。其造诣之精，特色明显，主要体现在几个方面。

首先是学有丰源，功力深厚。其父曹家麒，为一代书法耆宿，与同代名家汪慎生、吴镜汀、胡佩衡、陈少梅、郑诵先、萧劳等都有交往。曹国鉴先生幼年学画，既承家学，又得通家前辈指授，其根基之坚牢，已非一般所能企及。再加上自幼勤奋异常，不仅有此家学师承，而且又曾反复临摹馆藏历代名作。举凡宋元之工笔，明清之写意，无不呕心沥血，尽力揣摩，领悟各派各家的笔意和风格。还有几处考古发掘的古墓壁画，也曾躬临摹绘，师其笔意画法。由于多方面的师法和临摹，“转益多师”，“真积力久”，也就形成了自己的画风特色。

其次是既师传统，又师造化。曹先生几十年来，不但夜以继日，伏案挥毫，而且经常往来于首都故宫，园林池馆，山椒水滨，临摹写生，从不间断。因此之故，对于自然界的花卉虫鸟，物情物态，乃有更多领悟；引纸泼墨，也就更多心得。也正因此之故，凡所创作，既有前代传统的特征，亦有个人独创的特色。

此书之作，不仅是著者数十年临摹写生的成果，也是多年教学经验的总结。曹先生二十年来曾在十余所中央部委老年大学任教，启迪学员，教学相长，亦积累了丰富的经验，对于中老年学画的特点，体会甚深。再加以曹先生为人诚挚，肯将金针渡人，口讲笔授，多是发自肺腑。举凡用笔、用墨、用水、用色，以及各种技法，无不尽心传授，发人深省。尤其是针对中老年人学习的难点所在，指点更为具体，这也是本书的一大特色。

我与曹先生结识多年，对其画品人品，了解实深。值此《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》问世之际，不胜欣忭，故略陈浅见，权作序言。

菊的画法

菊，古代又有“节华”、“更生”、“朱赢”、“金蕊”的异名。菊在我国已有三千多年的栽培历史，南宋时传至日本，17世纪移植到欧洲。《礼记·月令》中就有“季秋之月，菊有黄华”的记载。菊花属耐寒性菊科多年生草本宿根植物，多分枝，单叶互生，冠状花序顶生或腋生，春天抽茎、长叶，夏天茎基老化，成木质状，枝顶及叶腋间长出花苞，秋天开花，冬天结实生芽。菊花的花冠各个部位，靠心处称内轮，外部称外轮，按轮圈的密度，又可分为单轮和多轮。花冠有大菊形和小菊形之分，根据花瓣的特点可分为平瓣、桂瓣、管瓣、畸瓣和匙瓣，每一类花瓣又分若干型，如平瓣的帅旗属宽带型。管瓣中又有丝发型、针管型、飞舞型、钩环型之分。再有常见的龙爪型、毛刺型都属于畸瓣类。另外，菊花的结构有其特殊之处，我们见到的一个花瓣实际就是一朵花，其花冠合成一个短小的花管，有雄蕊五枚、雌蕊一枚。由于每朵小花管状花冠形状多样，有的细长下垂，有的细硬似针，有的粗短肥大，还有的卷曲如钩爪，因而构成整朵菊花造型上的千姿百态，绚丽多彩。我们平时见到的一朵菊花，确切的讲应该是一丛菊，植物学上称为一个花序，它们密集地生长在一个扁圆的花托之上，所谓“瓣瓣攒心”指的就是这一点。

菊花有着高洁傲岸挺拔不群的品格，传统习惯把它与梅、兰、竹视为“四君子”。传统画菊方法比较简单，仅是勾瓣、点瓣几种固定模式。作为基础画法，对练习笔墨技法好处颇多。从技法发展的角度看，现实生活中上千品种的菊花，需要我们在笔墨技法及色彩的表现上都要有所创新，在继承传统的同时更要有所发展。这部分教材就是本着这种精神编写的，提供许多新的方法供大家学习参考。

一、传统勾瓣菊花的两种画法

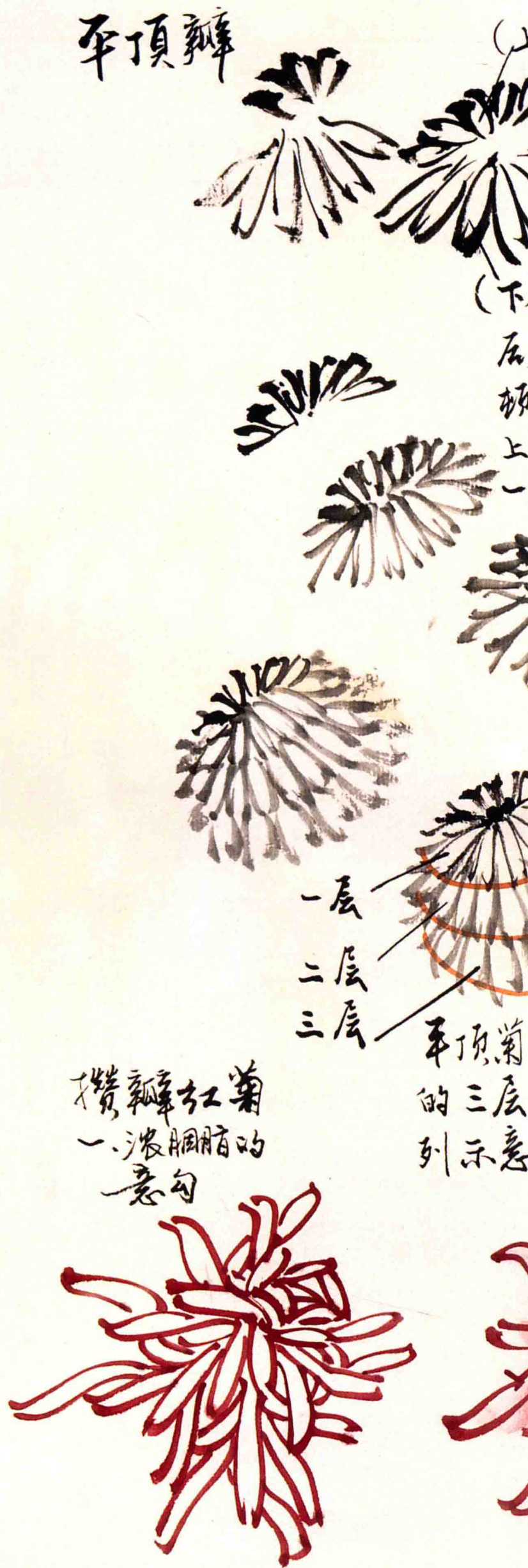
（一）平顶瓣的画法

取花形的半侧面从上方左侧入笔，两笔一瓣，上面的瓣从左到右都是侧锋，自上而下先按后提，形成上粗下细。两笔之间行笔上可以自然地回锋挑笔上带，但不要成为固定模式，有的笔亦可不回锋而另起。下面的瓣露锋入笔，先提后按，形成上细下粗的形态。一个瓣的两笔间可以有回锋上挑，亦可不回锋。勾瓣用硬毫中锋勾线笔先蘸灰墨，落笔前再于笔尖处蘸少量重墨，笔上保持半干状态（吸去湿笔肚上的部分灰墨）、蘸一次墨勾一朵花（三层排列）。勾笔要活、执笔要松，始终保持一个“写”的状态，这就是说把行书的笔意带入画法。这里的回锋挑带实际是近似行书牵丝映带的一种笔意。运用好笔上腕力的功夫就可以勾好花。一朵花的墨色总的讲是从深到浅，从湿到干，花的层次、厚度很自然的显现出来。第一层上下排列勾完后随即勾写第二层，这一层要把握好透视角度，注意两侧的收缩，最边缘部分的花瓣一笔轻轻带过即可，这样形成当中的花瓣尺寸

最大、两侧边缘收缩的透视效果。第三层瓣的画法与之相同，区别仅在于比第二层更短。三层花瓣勾好后再用浓墨于第一层的花心部分提色两笔即可。平顶瓣菊花要保持整体的圆形。既不能成扁形，也不能成锥体塔形。（见图一的左侧图示）

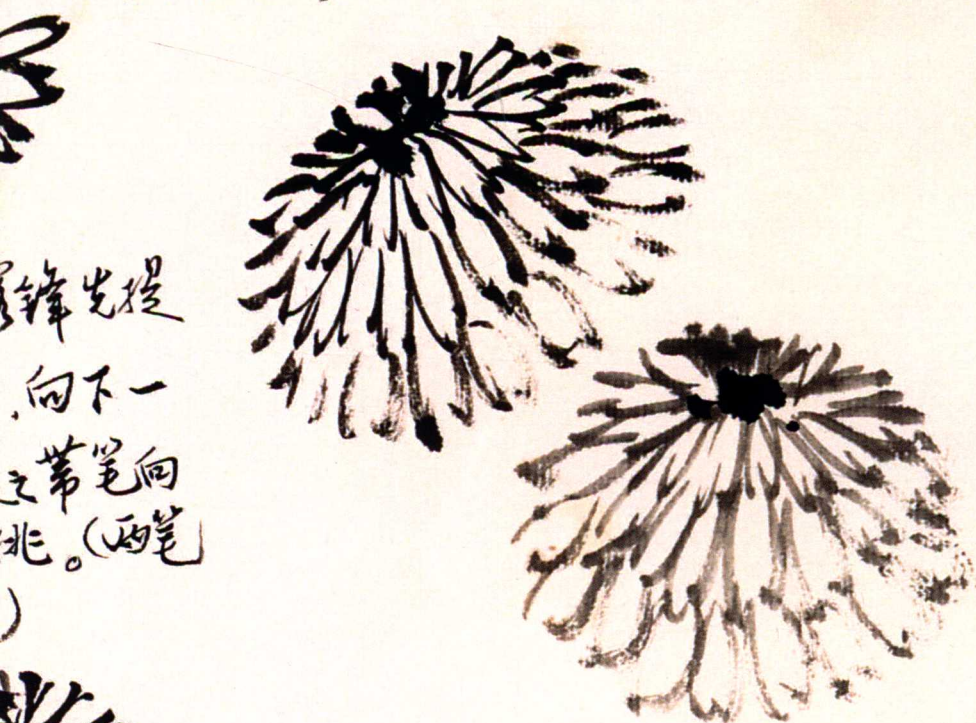
（二）攒瓣菊的画法

攒瓣菊又称“狮子头”，是菊花中颇具代表性的一种，菊花形态的变异往往都出自这类菊花。其特点是花心的瓣紧紧攒聚相抱，然后再逐层向外绽放。瓣有长有短、有正有斜，可依花形结构随意穿插延伸。笔意上求其灵活多变，形式上可以自如地发挥，尤其是外侧边缘的花瓣长短曲直可以任意变化，以求其瓣的姿态美。在花心部位，用硬毫中锋勾线笔自瓣梢起笔，勾写短小的碎瓣组成花心，两笔一瓣，行笔先按后提，瓣瓣都要有粗细变化。（见图一中的右下视图的一，编号1-13）花心部分画好后再沿其左右和下侧添加长短参差、相互叠错的花瓣。每一个瓣的延伸都要归向花心，瓣之间衔接得要紧凑，不宜空隙过大。瓣的长短要逐层加长，愈是往外，在瓣的添加上愈要注意曲直斜正的姿态，同时，注意整体花形上的缺口，这缺口直接关系到花形的结构美。“造缺”（人为地制造画面造型上的缺口）十分必要。（见图一右下角的橘黄色编号14-29和胭脂色编号30-49）以黑、橘黄、胭脂三色组成的整朵花冠，目的是方便学画者可以看清楚每瓣入笔的先后顺序，便于临摹。图一左下角的两朵攒瓣菊画法是先用浓胭脂意勾瓣的外形，半干时用兼毫软笔蘸清水、淡胭脂自花心部分向外点染，可以意到笔不到，染不到的顺其自然。

图一 勾瓣菊平顶瓣与攒瓣的画法示意

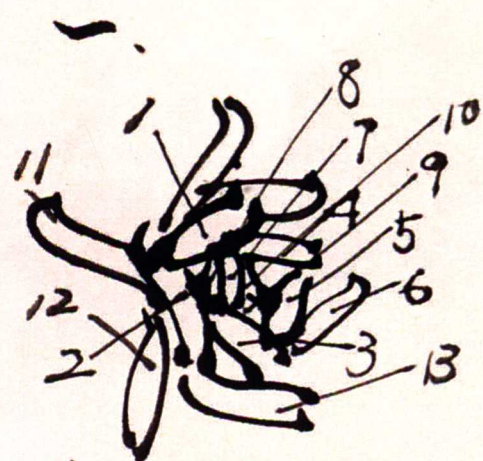
两笔一瓣，起笔在按，随之提笔
向下挑出，

锋先提
向下一
笔笔向
挑。(两笔)

墨墨蕊

攒瓣菊(狮子头)
的勾瓣顺序：
一、墨色 1-13
二、赭红色 14-29
三、胭脂色 30-48

行笔先按
后提，勾出
弧形线

二、清水蘸淡色
胭脂的渲染

勾瓣菊平头瓣与攒瓣的画法示意

丁巳年
茂
作

平顶勾瓣菊的章法组合见图二。攒瓣菊的章法组合见图三。

图二 菊花勾瓣画法示意·丛菊三层排列组合

图三 勾瓣菊花与点瓣菊花的花叶组合示意

(三) 勾瓣菊点染画法

勾瓣菊点染画法的另一种画法见图四《菊花勾瓣点染画法示意》中左侧图示的红菊，这种菊花在勾法上，笔意显得更加灵活松动。灵活出自行笔的连续性和随意性，勾画中把提按顿挫和折笔相结合，所以花瓣有着挺拔劲健，刚柔相济的风貌。尤其是在外侧瓣的勾法中花瓣外伸的角度、曲直的变化，瓣形的长短、缺口的大小这些都直接关系到花瓣的姿态，必须认真审视对待。在用色的点染上，要区分瓣的正面和背面，背面朱磬，正面胭脂。红菊用墨色枝叶托衬倍显精神。花有花姿叶有叶态，经过嫩茎的穿插，贯穿了整体的气势。叶的走笔同样讲求变化，正侧、顺逆、斜出、横扫的用笔都要兼顾到，勾笔花灵活多变，点染花叶同样在墨色的浓淡和笔法上要求有变化，这样才能不落俗套，写出菊的精神气质。勾瓣的用笔顺序见图四中右侧图示1-10的黑色编号，11-27的朱红色编号，28-49的胭脂色编号。

图四 菊花勾瓣点染画法示意

勾瓣的顺序编号

黑色 1-10

朱红 11-27

胭脂 28-49

(四) 意勾点染的另一种表现手法

这种手法不同于前面的表现手法之处主要在于虚笔与实笔的结合，这个结合的重心侧重于“写”，是形和意的结合。要写出菊的神韵，所谓意笔的率勾指的就是这类勾法，简单的几笔写出菊的大形，干湿笔、虚实笔融于一体，枯笔的勾擦更显出笔墨的灵动。勾后以淡藤黄蘸赭石点染，与虚实笔的勾写相得益彰。(见图五)

二、没骨意笔点画菊花的画法

没骨点瓣是写意花卉的主要技法，它是在勾瓣造型基础上的提炼和概括，强调的更是形和意的结合。落笔前需对所画的菊花结构特点有详细的了解。对瓣的叠错、朝向、整缺及屈伸、长短的变

图五 意笔勾瓣与意笔点
瓣菊的组合示意

图六 没骨点勾的墨菊画
法示意

化要成竹于心，而后点勾起来才能一挥而就，形和意的表现尽在这过程当中。点笔用色的一般规律是先浓后淡、由湿渐干，把湿点与虚笔的勾擦相结合，从而整体造型的虚实也尽在其中。外层瓣的点勾是点瓣花卉上的重要环节，它关系到花姿的形态，任何一瓣都关系到花形整体的结构美。因此在添补延伸的外侧花瓣上必须谨慎对待，正如花瓣之间大小缺口的安排一样。最后用清水在整体花形上稍加点染。（见图五中的红菊所示）

图三中红菊瓣的点法，起笔是浓朱磬蘸胭脂点重色花心部分，色变淡后再点左、右及下侧的花瓣，这样层次上很自然地产生由浓到淡的效果。这种花形实际是传统点瓣菊狮子头画法的演变，花瓣的特点是花心的起笔及在其后的点瓣中都有明显的折笔、顿挫，瓣梢上的一折一顿也是表现花姿。顿笔一定要灵活，瓣互有长短、屈伸的变化。每点一瓣都要归于花心，瓣瓣攒心。

图六中的紫菊，画法同于上面的红菊，差异之处仅在于红菊花形大和花瓣长且密，曲折的幅度大一些，其用色是胭脂蘸花青略加调试即可，中心部分色浓，其余部分有浓有淡，最后涮去笔尖上的色蘸清水点染。

图七中的淡紫色长瓣菊的蘸色是先将胭脂色与白粉调和成淡紫色,然后蘸淡胭脂色点写长短参差变化的菊瓣,瓣由上下左右四个方向出笔,有从外向里点的,也有从里往外点的,点笔灵活多变,有长短瓣、有宽窄瓣,起伏、屈伸,相互叠错穿插组合。点按结合是这种花瓣点画笔法的特点,笔上的变化都来自点按,值得学画者重视。接下来的第二步是在第一遍点瓣的基础上用浓紫色(胭脂调花青)提色,提色在花瓣的一侧,提在内侧还是外侧依花形结构而定,只要提出层次,显出浓淡色的变化即可。提法要活,随阴阳面的变化产生粗细线的变化,有轻提、有重按,笔上的变化尽在其中。第三步是在点瓣用色全干的情况下用浓藤黄蘸淡赭石点花心。具体见图七上一、二、三的画法顺序。

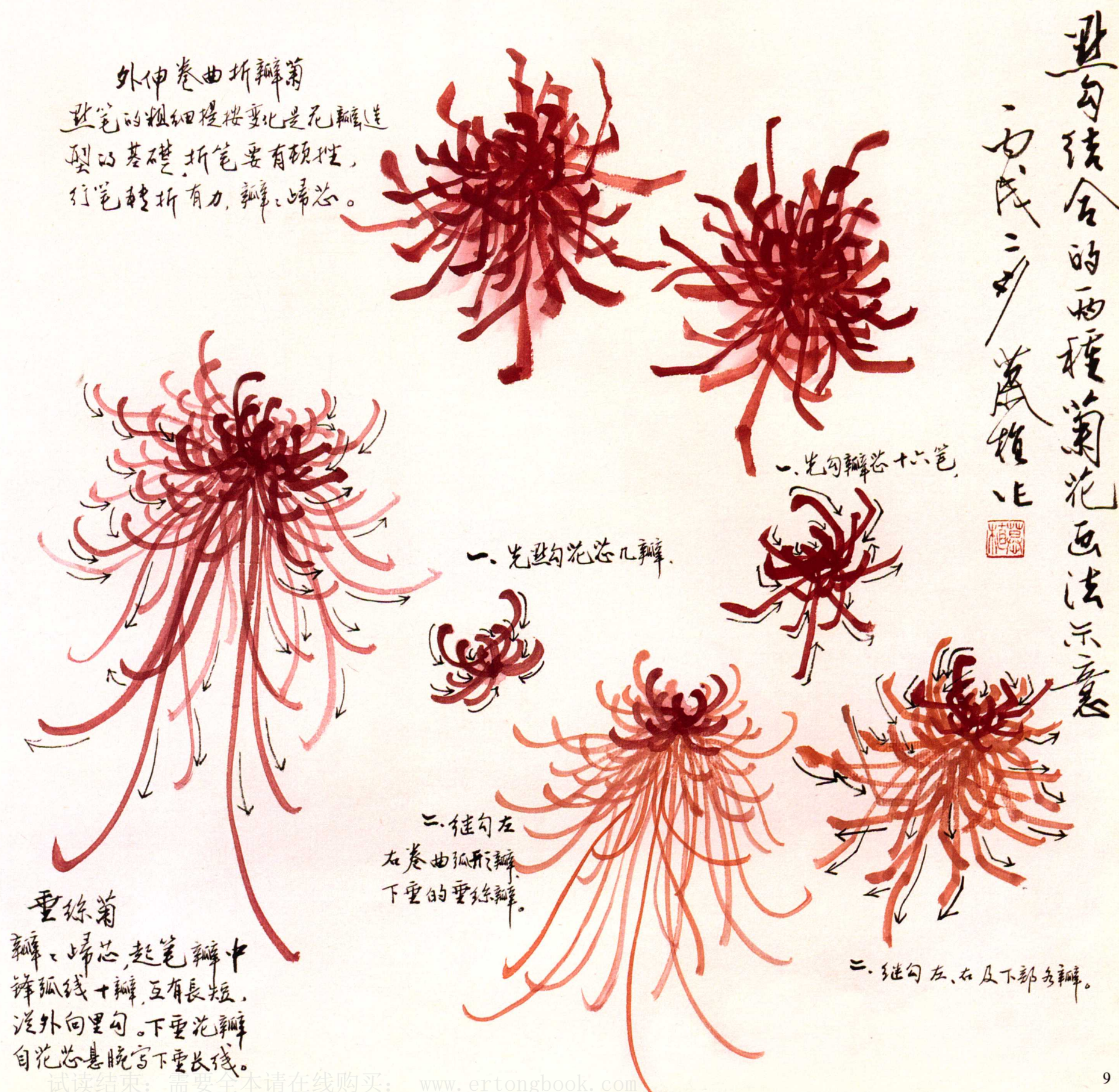
图七 菊花的没骨点画法

图八中的外伸卷曲折瓣菊，画法是点勾结合。花形结构的特点是花瓣勾曲的灵活，这个“活”就活在笔法上，一瓣中忽粗忽细，有提有按，有曲有伸，其特点是花瓣向内勾曲，瓣向花心集中，密而不乱。顿挫曲折有序，花姿优美俏丽，瓣瓣挺劲如钢丝盘曲，柔韧中寓刚劲，如图八中的一所示，第一步先勾瓣心部分，十六笔依箭头方向所示，用浓胭脂色依次勾入。第二步是用朱磬色写左、右侧及下部诸瓣，入笔方向见箭头所示。

同一图上的另一种垂丝菊，其结构特点是瓣瓣归心，起笔瓣是中锋弧线用笔的卷曲组合，瓣互有长短，从外向里勾写，见图八垂丝菊中箭头所示。接下去勾写上部淡色及左、右、下部的淡色瓣，用色是朱磬蘸淡胭脂。上部及左、右方向的瓣，笔均由外向里，下部则从上往下，自瓣根处向下行笔。行笔的要点是悬腕悬肘，用兼毫笔勾写由细渐粗卷曲而成，笔笔有力不得有颤动。垂丝瓣要细而挺，柔而劲，这样方能画出其神韵。

图八 点勾结合的两种菊花画法示意

外伸卷曲折瓣菊
 点勾的粗细提按变化是花瓣造型的基础，折笔要有顿挫，行笔转折有力，瓣：归心。

点勾结合的二种菊花画法示意
 丁巳年秋 黄慎作

垂丝菊
 瓣：归心，起笔瓣中
 中锋弧线十瓣，互有长短，
 从外向里勾。下重花瓣
 自花芯悬腕写下重长线。

一、先点勾花芯几瓣。
 二、继勾左右卷曲弧形瓣，下重的垂丝瓣。

二、继勾左、右及下部各瓣。

三、几种有代表性的新品种菊花的画法介绍

(一) 菊花勾染画法一：帅旗的画法

帅旗是菊花中颇具代表性的新品种菊花，其结构特点是花形大，瓣形长、宽，在菊花的分类上属平瓣的宽带型。正面瓣色大红，内有深红色花脉，背面瓣色米黄，有淡赭色脉纹，花形如舞动飘逸的旗帜般婀娜多姿，仪态端庄富丽，堪称菊花之王。其画法是勾填提色，这是工写结合的一种画法。第一步是意勾外廓与内廓。第二步，分别以朱磬蘸曙红和淡藤黄、淡赭并调入白粉，平染瓣的正面与背面，并在背面瓣上再用白粉提色。第三步以重色的胭脂和赭石沿第一遍墨线复勾和提色。最后用花青蘸墨点染花蕊，干后再用浓三绿提色，点花心部分。（见图九）。

图九 菊花勾染画法示意一·帅旗的画法步骤

(二) 两种不同瓣型菊花的点勾画法

图十左侧的双色菊，花形结构是两层粗细瓣的组合，内层细瓣，正面红色，背面黄色，外层大瓣由不同宽窄、不同长短的红或深红色花瓣所组成。从菊花的分类上讲，它是属管瓣中的钩环型，其特征是内层瓣形细长，勾曲向上，向四周舞动延伸。外层瓣宽阔，以浓艳的重色托出内层的淡色细瓣。画法是勾、提、点三种技法相结合。勾是画法的第一个步骤，用兼毫小白云笔蘸藤黄色意勾花冠中心部位黄色勾曲的长短瓣，内层瓣紧包，外层松散绽放，向四周延伸。第二步是在黄色瓣的内廓，用浓朱磬蘸曙红色勾提，区分出正、背面的层次。第三步是用兼毫大白云笔，浓朱磬蘸曙红，个别深色瓣上再蘸胭脂，从花心向外点划，曲折的长短大瓣，提、按、顿、折、勾、挑的不同笔法在行笔中都要融入，以形成瓣姿上的不同变化，尤其是瓣梢部位的顿折笔，无论是上折还是下折的勾挑都是瓣姿变化的重要因素。这层大瓣在用色上要有浓有淡，以区分出远近层次。个别瓣上要有浓重色花脉的叠提，通过提色调节整体花冠的色彩。

图十 两种不同瓣形菊花的点勾画法步骤的图解

图十中所示“二”的淡黄色菊花管瓣亦属钩环型，与前一种同类型花的区别在于花瓣的卷舒比较轻柔，没有明显的折、顿用笔，瓣梢更显飘逸，姿态更趋向宛转自如。长短瓣交错重叠，穿插有序，繁而不乱。淡色勾后再用淡赭色提色，分出正面与背面。待提色干后用“掏染”的办法于花瓣的下边掏染出后边的衬叶，使花和叶层次愈加分明。掏染叶的用色亦需有变化，有的在淡草绿中融入淡赭，有的在花青和草绿中求浓淡。筋脉的勾墨色宜淡，总体上讲，以叶的虚托出花瓣的实。

图十一是这两种类型菊花的章法组合，供习画者整体观察其花叶的不同用色及枝梗的穿插。淡色菊种托衬法近似工笔画法，写实性强，求其工，求其细。尤其是掏染叶的色要匀、润，既要有叶的完整性，更求一叶中色有浓淡变化，嫩茎与叶穿插的空间关系。

图十一 两种不同瓣型菊花的章法组合示意

图十二 菊花勾染画法示意二·嫦娥奔月与双色攒心瓣菊的勾填用笔用色

（三）菊花勾染画法示意二

图十二，嫦娥奔月这种菊花，就是瓣瓣钩环下垂，状似飘带，迎风飞舞，每一瓣中瓣姿的细微变化，与曲折的钩环构成整体花冠的形态美。宽窄长短瓣的穿插，尤其是左右侧和下侧垂瓣形体的变化，轻柔飘逸令人陶醉。素雅的白色更增加了它的端庄秀雅。在勾勒的笔法上需提按、顿折，要有粗细刚柔变化，借助腕力的灵活完善线的造型，笔笔刚柔相济。传统中国画线的魅力在这里应得到充分的体现。勾线用硬毫勾线笔，蘸灰墨勾写，线需工整严谨，如同工笔画法一样，起笔驻笔笔笔有交待，笔笔画实，细而不虚。要在行笔的宛转中求变化。画好线后用淡草绿分染，分染主要是花瓣的瓣根部分及瓣的正、背面。然后用稍浓一些的白粉罩染，衬出花冠。最后用浓藤黄蘸淡朱磬色点蕊。画面左下角的双色攒心瓣菊的勾填方法与前边红、黄双色菊用色上相似，仅在填色上较前一种在笔法上偏工一些，色不是点染而是细笔填入。填色后用胭脂色沿墨线复勾。

(四) 两种管瓣菊花的画法

飞舞型白菊画法：“飞舞型”指的是花瓣勾曲长短的延伸变化，如舞动的飘带潇洒，展示给人以静中寓动的美感。所以在用浓白粉勾瓣时，笔上悬腕提按的功夫要强，一笔一气贯通，柔中寓刚，从起到收，笔笔归心。愈是外侧瓣，姿态的飘逸动感愈强，表现的重点也在这里。具体画法是先用淡曙红作局部的点染，待全干后勾浓白粉瓣，上侧瓣宜从瓣梢起笔向里勾写，先按后提。花心以下的下垂瓣，由细渐粗，即以先提后按的笔法勾写。内层瓣宜密，上下稀疏的长瓣着意勾写其飞舞飘逸的动感。勾完花瓣后待全干再用偏蓝的草绿色空出花瓣，用小笔掏染花叶，不掏染的叶按正常的菊叶点乱，随后勾写筋脉。

针管型白菊画法：“针管型”是言其花瓣的细而挺劲，状似针管，以放射状处理整体花冠瓣的长短。画前先染衬色淡草绿，干后用不同浓度的白粉勾写。衬叶用小号兼毫笔掏出，笔上水分宜少，否则色会渗入白粉瓣内。衬叶多以断续形式的细线填入，有长短、宽窄之别，衬叶淡色偏多，个别的外侧叶亦可酌情加重，区分出层次即可。（见图十三）

图十三 菊花管瓣飞舞型与针管型的章法组合

(五) 龙爪型绿菊与毛刺型粉红菊的画法

龙爪型绿菊与毛刺型粉红菊是菊展中常见的名贵品种。龙爪瓣曲曲弯弯，扭曲中上下延伸，长短参差不同。笔法上与飞舞型瓣有些近似，唯勾曲的弯曲变化更多一些。从花心部分入笔，先以重草绿蘸花青色细笔包心，竖笔平行排列，梢部弯曲，然后逐层向四周延伸，以浓淡区分整体花冠的色彩、层次。外侧瓣上多表现龙爪的弯弯曲曲，笔法上松散俊俏，屈伸的张力宜大，方显出瓣的活力。花苞的形态基本上是花心组合的用笔，长短变化不明显。

毛刺型瓣的主要特征是瓣梢部分生有绒状小毛，长短也有参差。画法是先用淡曙红沿花冠的中心向四周渲染，从深到浅，内实外虚。趁色半干时自瓣心向四周以浓曙红色勾写婉转的长短弧线瓣，并于瓣的顶端添加绒状小毛，干透后再用胭脂勾提长短弧线瓣及绒毛。这样湿笔勾入的是虚笔，干透后勾入的是实笔，形成虚实相生的层次效果。加上花心部分色的渲染，使整体花冠色彩愈加丰满。

章法上两个花冠高低错落，绿菊用墨叶衬，红菊用草绿色叶衬，不同色叶的衬托，能使花冠神采倍增。(见图十四)

图十四 龙爪型绿菊与毛刺型粉红菊的画法

