

析疑解惑

主编 韩玮

菊花篇

赵英水 著

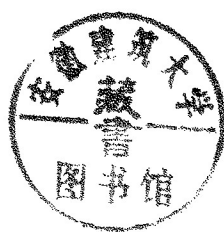

山东美术出版社

析疑解惑

花鸟画系列 菊花篇

赵英水 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 菊花篇 / 赵英水著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6
(析疑解惑丛书)
ISBN 978-7-5330-3450-4

I. ①花… II. ①赵… ②韩… 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 (2011) 第099732号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则是以欣慰了。

韩玮
2011年春节于泉城

目 录

概 述·····	5
一、菊花的基本画法·····	7
1.花朵的画法·····	7
2.菊叶的画法·····	11
3.花蕾的画法·····	13
二、菊花的作画步骤·····	15
1.花朵和花蕾·····	15
2.菊叶和枝梗·····	15
3.画面调整·····	16
4.题款与钤印·····	16
三、小 结·····	24
四、作品欣赏·····	26

析疑解惑

花鸟画系列 菊花篇

赵英水 著

图书在版编目 (C I P) 数据

花鸟画系列. 菊花篇 / 赵英水著 ; 韩玮主编. ——
济南 : 山东美术出版社, 2011.6

(析疑解惑丛书)

ISBN 978-7-5330-3450-4

I. ①花… II. ①赵… ②韩… 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 (2011) 第099732号

策 划: 杨文军

责任编辑: 信 奇 李文倩

装帧设计: 信 奇 刘冠全 关晓冰

封面设计: 关晓冰

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制 版: 山东新华印刷厂

印 刷: 济南鲁艺彩印有限公司

开 本: 889×1194毫米 16开 2.5印张

版 次: 2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

定 价: 18.00元

目 录

概 述.....	5
一、菊花的基本画法.....	7
1.花朵的画法.....	7
2.菊叶的画法.....	11
3.花蕾的画法.....	13
二、菊花的作画步骤.....	15
1.花朵和花蕾.....	15
2.菊叶和枝梗.....	15
3.画面调整.....	16
4.题款与钤印.....	16
三、小 结.....	24
四、作品欣赏.....	26

编者的话

中国画作为中国文化的一个重要组成部分，墨彩纷呈的意象创造方式，源远流长。时至今日，已经历了近千年的演变，任何一个稍有中国文化常识的人，都不会对其漠然视之。

这也正是学习中国画者众多的原因。

而一本切实可用、析疑解惑的技法书籍，则是帮助学习者理解、认识和领悟中国绘画精髓必不可少的辅助。

本套丛书正是在这样的基础上产生的。

虽然从严格的意义上来说，任何一个画种技法的介绍，对学习者都只能是一种参考，是一种也可以这样做的方式，但借鉴可以使学习者从“无法”到“有法”，尤其是一种既具有一定的学术性，又能使学习者析理明技的技法书籍更是如此，这也正是本套丛书技法分类与体例设计的目的所在。

本套丛书在编写上尽可能将学术性融入深入浅出之中，文化传承脉络的系统性力求清晰明了，技法介绍于寻本书求源之际尽可能更加实用与现代。这样，适应性可能更广泛一些，对学习者的帮助可能更直接一些。因为，毕竟中国画的学习，既要从基础做起，又要与时代同步。

如果本套丛书使学习者对中国画的认识和实践有所启迪，作为编者，则是以欣慰了。

韩玮

2011年春节于泉城

概 述

菊花，属我国十大名花之一。又名鞠、黄花、金蕊、寿客、佳友等。菊花属多年生草本植物，已有三千多年的栽培历史。菊花不仅供观赏，布置园林，美化环境，而且用途广泛，可食、可酿、可饮、可药。与人民群众的生活密切相联系。菊花有其独特的观赏价值，人们欣赏它那千姿百态的花朵，姹紫嫣红的色彩和清隽高雅的香气，尤其在百花纷纷凋零的深秋季节，菊花傲霜怒放，它那不畏寒霜欺凌的气节，也正是中华民族不屈不挠精神的体现。

关于菊花的故事，在我国民间流传很多。汉《风俗通义》记载：河南南阳酆县（今内乡县）甘谷村，谷中溪水甜美，山涧长着许多菊花。泉水从山涧菊花丛中流下，花瓣散落水中，清香扑鼻，村庄三十多户人家每日饮用这股泉水。村庄人皆能长寿，寿高者可至130岁左右。《西京杂记》曰：“菊花舒性，并采茎叶杂黍米酿之。至九月九日始熟，就饮焉，故谓之菊花酒。”因此，自古以来称“九月”为“菊月”，即因菊花是在九月开放。所以，汉时宫中就有了饮菊花酒的习俗了。同时也被赋予了吉祥、长寿、友情以及避灾的含义。另对于菊花的药物功能，晋代名医陶弘景也赞成人们吃菊花，且云“真菊花味甜，假菊花味苦”。诗人陶渊明也在他的诗中提到服菊，“酒能祛百病，菊解制颓龄”。人们爱菊，不但观赏，也早就认识到菊的药作用和食用价值了。

秋高气爽，大雁南归，重阳登高，看遍地黄花，不由得使人联想到黄巢的两句咏菊诗：“冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”，何等壮观何等气魄。战国时屈原行吟的“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”，“春兰兮秋菊，长无绝兮终古”；晋代陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”；唐代孟浩然的“待到重阳日，还来就菊花”，皆为咏菊名句。像这种对菊花的诗思和情感，常被历代诗人、画家载入名作之中。“秋菊”题材虽较单纯，却意境深邃。

菊与梅、兰、竹一样，历来是人们喜吟乐画的题材。菊花耐寒，深秋开花，其为百花之先。纵观历代名家佳作，无论是工笔线描，还是没骨写意；无论是五彩缤纷的彩墨，还是浓淡清雅的水墨，皆能得秋菊高洁、凌霜、傲霜而不凋谢之意。历代画家以“秋菊”高洁的气质与精神形诸笔端，标示清节孤芳，给人以无穷联想。

关于画菊，据《宣和画谱》记载：宋代黄筌、赵昌、徐熙、滕昌佑、邱庆余、黄居寀诸名家，均画有寒菊图。邓椿的《画继》有文记载：北宋画家米芾曾画过一幅《松石兰菊图》。北宋苏轼有诗赞北宋画院画家赵昌所画的《赵昌寒菊》：“轻肌弱骨散幽葩，更将金蕊泛流霞。欲知却老延龄药，百草摧时始起花。”今观《宋人画册》中介绍女画家姚月华的《胆瓶花卉图》笔力纤细，画风精巧细腻。朱绍宗的《菊丛飞碟图》笔法工稳，描染精邃，视为珍品。可见宋代崇尚写实、生动活泼的画风。

元代文人逸士慕菊幽芳，常寄兴笔墨，涌现了不少名家，如赵孟頫、吴仲圭、柯九思、高克恭、顾安、赵彝斋、柯丹邱、李昭、王若木等，俱善画墨菊。明清以来，更是不乏画菊高手，有吕纪、唐寅、徐霖、徐渭、陈洪绶、朱耷、石涛、恽寿平及“扬州八怪”诸家，皆善写菊。明代唐寅的《菊花图》笔墨潇洒，风格独特。画家自题：“彭泽先生懒折腰，葛中归去意萧萧，东篱多少南山影，挹取荷花入酒瓢。”抒发了画意和画家的胸臆。清代郑燮的《甘谷菊泉图》，瀑布清流，峡谷熠熠生风，菊花风流自具，作品境界“趣在法外”。画家自题：“南阳甘谷家家菊，万古延年一种花。”近代如虚谷、赵之

谦、吴昌硕、陈师曾等，泼墨挥写，新奇放纵，题咏寄情，诗意隽永。吴昌硕的《菊石图》，盛开的菊花，昂首怒放，风姿卓越，呈现出鲜艳多姿，神韵秀丽，凌风傲霜的立体画卷。现代如齐白石、黄宾虹、陈衡恪、陈之佛、潘天寿、陈子奋、张大千、吴弗之、来楚生等，更是潇洒不羁、奔放淋漓，形神兼备，别开蹊径，自成一家。齐白石的《秋虫菊石图》，笔墨与构图俱臻佳妙。一叶红菊，斜垂画中，色彩鲜艳，气势峭拔，石上著一纺织娘，更添生趣。画家自题：“满地红云粲菊英，题诗牵动故园情，十年百劫家难想，可有山中纺织声。”

明高松绘撰的《高松菊谱》，是木板画谱中较早的一种，刻印于明嘉靖二十九年，绘刻菊花百种，正侧俯仰写意勾勒，神态尽致，并有概括画菊七十字歌诀，颇得画菊要点。清代邹小山、王概等亦有菊谱问世，尤以王概、王蓍等编绘的《芥子园画传》第二集，介绍画菊之法最为详实，图文并茂，是前代画家长期实践的艺术结晶。该书以中国传统“写意”花鸟画的表现形式为大家介绍菊花的基本画法。写意是与工笔相对而言的一种技法形成。从分类上讲，凡兼工带写、小写意、大写意都属于“写意”的范畴。写意画由于“写”的程度不同，一般又分为小写意或大写意。但有时小写意和大写意又很难区分，具体到某一画家也是二者多兼之。

菊花的大写意画法，要求高度概括。或笔墨精炼，造型夸张；或色彩浓重，塑造浑朴。恣肆强烈的艺术效果，给人以强烈的视觉感受。其代表画家如徐渭、朱耷、扬州八怪、吴昌硕、齐白石、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅等。

菊花画法的小写意变化较大，面貌繁多，有的近似没骨，有的靠近大写意的边缘，有的位居其中。如徐渭的画风，风情散谿，水墨淋漓，靠近大写意；而陈白阳的画风则才思清晰，粗中带细，接近小写意；林良、吕纪则以清新的意境，准确的造型，精润的笔墨，工写结合，开创了一个新的格局。扬州画派继承了没骨写意的风格，又各有其发展，为菊花画法的小写意传播奠定了基础。近代的任伯年的菊花又以丰富多变的章法，准确的造型，浓郁的色彩，秀润的笔墨，巧致的构图，影响至今。现代的王雪涛、汪慎生、郭味蕖、江寒汀等人，在继承传统的基础上都创造了自己的风格，使菊花的小写意画法为人的所熟悉和喜爱，雅俗共赏。

总之，菊花的画法是画家通过对自然形态的观察，经过艺术提炼、取舍与概括，以简练的笔墨完整地表现出对象的真情实感。写意菊花在技法上综合运用了勾勒、点、垛、阔笔、泼墨、晕染等方法，精笔豪放、水墨淋漓。在艺术表现上重点刻画对象之特征，追求以少胜多，妙在似与不似之间的含蓄意境。

对于初学者来说，画菊花因小写意偏于工笔与大写意之间，小写意较为易学易攻。而大写意画法对初学者来说并不易掌握。当然，对于初学花鸟画者，究竟先学小写意还是先学大写意，要看自己喜欢什么，追求什么。有时也可先工笔后写意或者穿插进行。因为工笔能帮助细致地了解对象，画写意则能在气韵方面提高修养。无论从何种技法入手，都要先易后难，以一种为主带动其他，相互促进，共同提高，才能把菊花画得得心应手，笔至神随，并逐步形成自己的面貌。

一、菊花的基本画法

菊花的品种繁多，可从花瓣的形状上分为：尖瓣、团瓣、长瓣、短瓣、细瓣、卷瓣、折瓣等等。还有单瓣与复瓣的区别。菊花的颜色也比较丰富，有黄、淡黄、白、大红、朱红、玫瑰红、粉红、粉绿、青紫、墨红等等，以及还有正面红、反面黄的花瓣。从菊花体型上讲，有大、中、小之分。还有特殊品种的标本菊、大立菊、悬崖菊、吊菊等。

花头长在枝梗的顶部，画花头时要有正、侧、俯、仰等变化。还要画出全放、初放、将放、含苞的等形态。在画花头时，不管花朵瓣型的各种变化如何，花瓣都是从花蒂生发。画花要先从花的中心部位画起，逐渐向四周展开，一般中间深，四周淡。在花朵形状上要分大小、主次，在墨色上要有变化。花的中心部位要收紧（聚心），外沿花瓣要松散（放射）。重叠的花瓣来龙去脉要交代清楚，勾线要沉着流畅。

菊花的花蕊有堆金粟、簇蜂窠或散点式等。有排列点、干点、湿点或干湿并用点等方法。对于稀瓣花朵花蕊，一般要有立体形态，点蕊堆以厚色，如感觉花蕊立体感不够，可以淡墨或淡色加以晕染。

菊花的花托比较肥大，呈半球形覆盖在花蒂根部，并有多数萼瓣象犬齿形。正面花不见托，侧面、背面都可见到。画托需用较浓的墨或色，一般是在花朵画好以后，待画叶画梗同时补画。

菊花的叶子形状不一，有三歧两缺、五歧四缺、七歧五缺等，最多可至九缺。而以五歧四缺的叶子最为常见。画叶，要根据叶的尖圆、长短、肥瘦、阔狭以及向上、下垂、折叶、卷叶等不同形状用笔。画叶先画枝干上部的叶，因为上部叶茂、叶肥、所以用墨要浓一些，叶也密聚一些，但要注意密中透气。枝干下部叶疏，墨色稍淡一些、枯一些，但不要画得杂乱无章。总之，叶在枝上生发，

要有聚散疏密的变化，菊叶之出，要有正、侧、俯、仰的生动姿态，叶与叶之间要互相呼应。

菊叶有筋，中间为主筋，互生分支为辅筋。筋是叶的骨架，它是画叶最见笔力、功力之处。叶筋要勾出叶的正、反、侧、转的方向，可以只勾主筋一条，也可主辅皆勾。勾筋不要过于拘谨，要放得开，才能流畅自如。

菊梗为叶的枢纽，花叶既成，还要以梗贯串，枝梗得体，全菊才能得势。菊花草本枝梗坚韧秀挺，要挺而不直，曲而不垂。叶子轮生，四面生长。画梗用墨的浓淡要与全局相照应。

1. 花朵的画法

(1) 双勾法

“双勾法”是在工笔白描法的基础上发展而成的。意笔线条的线型变化与工笔的描法一致。意笔笔线更加放纵、变化多端、简练概括。此法中锋用笔或干或湿，可根据各种不同的对象而决定，关键在于能否把物象的精神特征充分表现出来。（见图1、图2）

(2) 浅绛法

“浅绛法”是在意笔双勾的基础上，运用淡赭色或淡

图1

图2

花青色以及其它淡雅的色彩沿双勾线条略作晕染。此法既突出了写意赋彩之美，同时也要与粗放活泼的线条融为一体，别具一格。（见图3、图4）

（3）勾染法

“勾”用意笔粗放流畅的笔法，勾勒出物象各自不同的形态与质感。“染”用浓淡多变的色彩，点写花的深浅变化。勾染既要用笔精炼，还要注意神韵与气势，达到墨与色的最佳结合。（见图5、图6）

图3

图4

图5

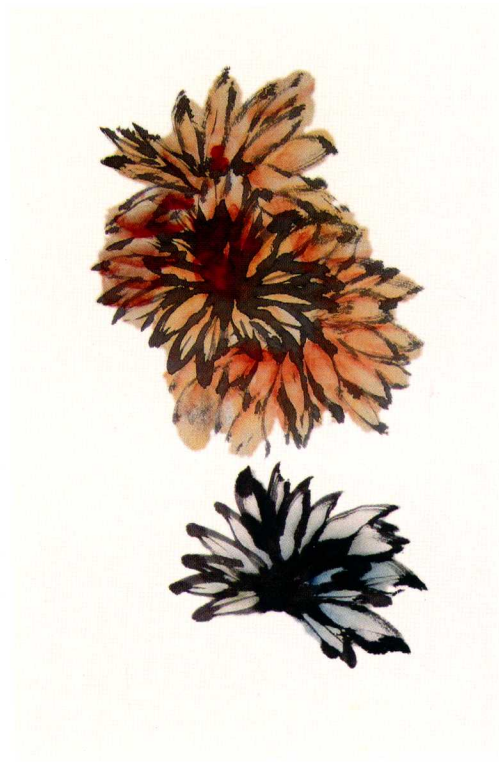

图6

(4) 勾填法

用意笔双勾的方法，勾勒出物象的基本特征后，用石色平填。勾填法填色通常用淡墨打底，干后再填石色，以求厚重。此法线条要流畅、简练而概括。水色的运用可用同类色，也可是补色，以求变化，但墨线与填色须整体化一，不可墨色分离。（见图7、图8）

(5) 没骨法

“没骨法”是写意花鸟画中最常见的表现技法。无论是湿笔、干笔或破笔，还是中锋侧锋、提按顿挫，对于塑造物象的形态，都能幻化出各种不同的情态意趣。没骨法造型概括，洗练夸张、用笔奔放劲健，灵活多变，寓意深邃。（见图9、图10）

图7

图8

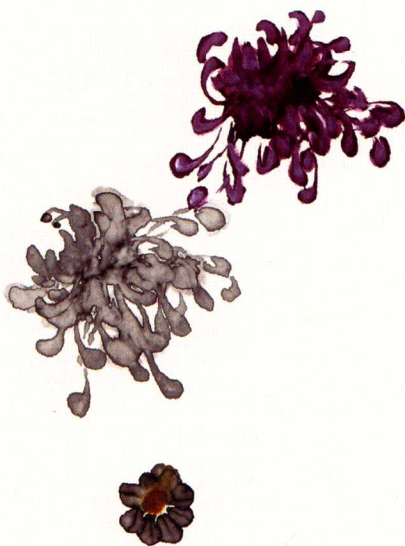

图9

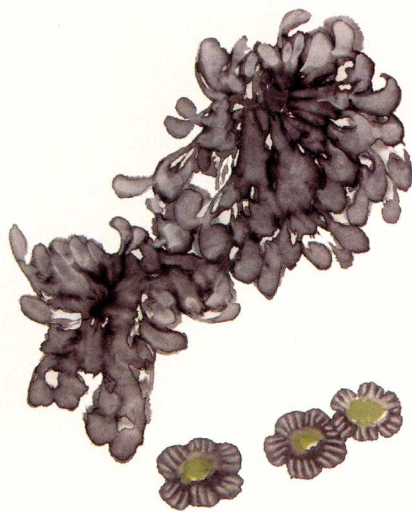

图10

(6) 墨破色法

阔笔点写花朵，趁花朵未干之机用墨色勾勒，充分发挥宣纸色墨相互渗化的特点，墨彩自然交融，变化多姿，痛快淋漓。要做到色不碍墨，墨不碍色，彼此呼应相成。（见图11、图12）

(7) 色破色法

“色破色”方法与“墨破色”基本相同。此法不像纯没骨法那么严谨精到，点写可放松随意一些，如果点写过于精到容易刻板、概念化，色线破色轻散，反而更加自然生动，色彩变化更为丰富。（见图13、图14）

图11

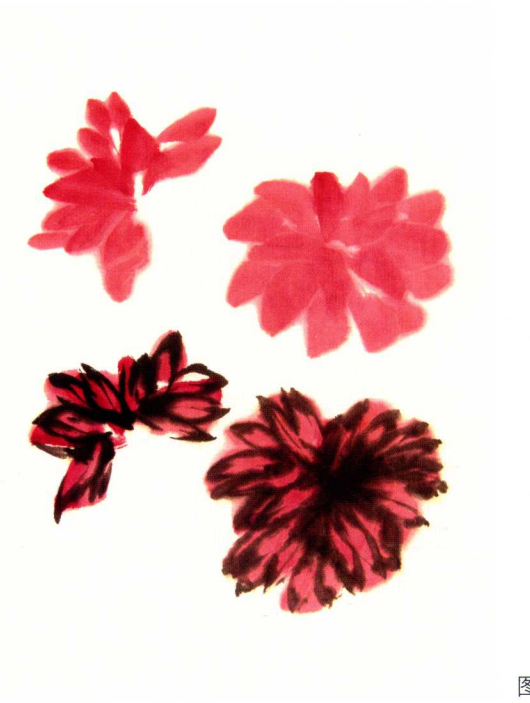

图12

图13

图14

2. 菊叶的画法

(1) 没骨法

用没骨法画叶是在花鸟画中最常见、最普通的表现形式。阔笔点写，形态万变。可聚、可散、可干、可湿、用色、用墨均可。叶有筋，中间为主筋，互生分为支筋，一般用浓墨勾筋，勾筋要在墨色未干时。过早太湿，线条易于混糊不清。过迟，则线条干枯而板涩。（见图15、图16）

(2) 双勾法

意笔双勾画叶，重在结构与线型的变化。叶的结构不必像工笔那样严谨，但须结构准确。菊叶有正、仰、俯、侧之分，在勾勒时不能失去基本造型。双勾线条要有浓淡、干湿，灵活多变，否则势必生硬呆板。（见图17、图18）

图15

图16

图17

图18

(3) 勾染法

在意笔勾勒叶片、叶筋的基础上，进行点染。此法要求勾勒线条简约概括，注意神采与气势，提按顿挫要有所变化。“染”要有浓淡变化，突出写意赋彩的笔法美。（见图19、图20）

图19

图20