

菊花 的画法

中国画名师教学典范

主编 徐民
编著 卢衍强

范画
临本

东篱遗风
壬午年春
初五
月
卢衍强
写意

结构与画法介绍 技法要点演示 临摹要点介绍 精品临摹范画

《中国画名师教学典范》是在总结作者长期的艺术实践及教学经验的基础上编写出的。本套丛书内容详实，尤其侧重于基础技法的讲解，在笔法、墨法、色法、水法及构图方面论述充实，文字与图解相对照便于初学者自学。

本套丛书切中初学者及老年人学画的心理，总结学画过程中容易出现的问题，并把这些问题的融入到具体技法的讲解中，使本书更具实用价值；在设计上充分考虑初学者的学画用书要求，字体大小适中，文字阐述具体，示范步骤明确，图版印制精良，是学习中国画的首选教材。

卢衍强艺术简介

祖籍山东日照，毕业于山东临沂大学美术系，首都师范大学美术学院高研班，当代青年实力派画家，自幼酷爱中国传统绘画，尤其擅长花鸟画，本人注重师法自然，笔法精熟，墨彩交融，意趣隽永。其画风，气韵灵动，古朴醇厚，色泽典雅，雅俗共赏。

作品多次发表于《中国画》、《美术》、《中国画研究》、《美术报》、《艺术研究》等刊物，现为山东美术家协会会员，日照文心国画研究院画家。作品多次参加各类展览并获奖，多幅作品被国内博物馆和国内外收藏家收藏。

图书在版编目(CIP)数据

菊花的画法 / 卢衍强编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2013. 2
ISBN 978-7-5356-6025-1
(中国画名师教学典范)

I. ①菊… II. ①卢… 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(2013)第011648号

菊花的画法

(中国画名师教学典范)

出版人: 李小山

主编: 徐民

编著: 卢衍强

责任编辑: 吴海恩

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经销: 湖南省新华书店

印刷: 杭州嘉业印务有限公司

(杭州市登云路312号)

开本: 720 × 1020 1/8

印张: 4

版次: 2013年2月第1版

2013年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5356-6025-1

定价: 18.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

菊花的概述

菊花又名“寿客”，为菊科菊属植物。菊花清雅高洁，花形优美，色彩绚丽，自古以来被视为高风亮节、清雅洁身的象征，也是我国栽培历史最悠久的传统名花。菊花是双子叶植物，自古以来深受我国广大劳动人民的喜爱，是最富有民族色彩的花卉之一，与梅、兰、竹并称为“四君子”。菊花不像牡丹那样富丽，也没有兰花那样名贵，但是它傲霜抗寒、坚强不屈、高洁优雅、芳香四溢，引发了诗人的情思，激活了画家的心智，促使他们留下了一篇篇借菊传情、托菊言志的佳作。

本书编者试图在传授画菊技法的同时，让初学者从中领悟中国画用笔、用墨的基本技巧及线条穿插组织的规律，同时了解传统文人画的审美情趣。

描绘菊花，常以勾勒后略染色为主，亦有用色或墨直接垛的方法。菊花品性孤傲野逸，在作品中也要表现其特性，所以常将它与山石、篱笆之类的景物相配，以突出其高洁清雅的气质。菊花叶子可用墨画，也可用勾线的方法来画，但要与花朵相协调。总之，为了更好地表现菊花，就需要多观察大自然中的菊花，多捕捉菊花的优美造型。这样不仅为创作积累了素材，而且也加深了对咏菊的理解。

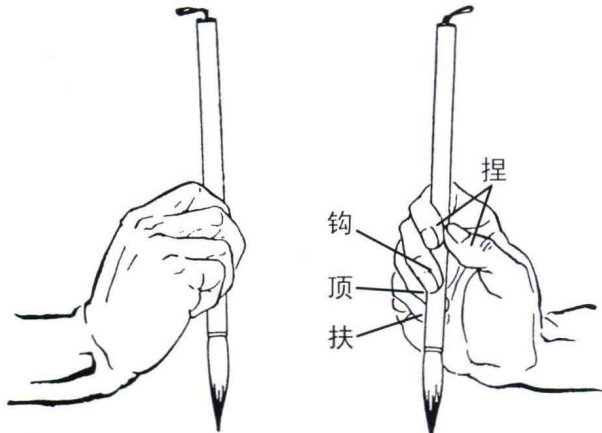
常用工具

执笔方法

自从书画线条开始讲究中锋用笔后，书画用笔的执笔方法就一直采用五指握笔法。五指握笔法和三指握笔法的不同之处就在于笔与纸的倾斜角度不同。三指握笔的方法使笔与纸呈45度斜角，这样就使笔锋的侧面与纸张接触，所画线条自然也就是侧锋了。五指握笔法对握笔的姿势、指法和腕、肘部的运动及力量都有一定的要求(如下)：

- 1.握笔姿势要求笔垂直于画面，不要出现斜角，要达到“笔如悬针”的状态。
- 2.指法方面要求五指并拢，拇指和食指捏住笔杆，中指钩住笔杆往里拉，无名指顶住笔杆往外推，小指抵住无名指。握笔的五指要有力度，切忌松垮，手掌要虚空，就像握住一只鸡蛋，要求“指实掌虚”。
- 3.腕、肘方面要求以肘作为支点，腕部虚悬，运动前臂。

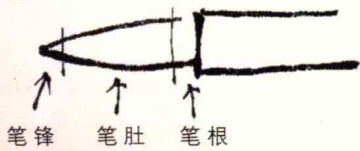
五指握笔法（背面）

五指握笔法（正面）

运笔方法

笔法就是使用毛笔的方法和技巧，古人亦称用笔或运笔，即笔毫在纸上的运行方式。毛笔在纸上究竟应该处于怎么样的状态来画写比较理想？这是中国画技法的关键，也是笔画写得好坏的最基本的法则规律。毛笔在纸上运行时，笔腹处于运行的前方，笔锋紧随其后，笔锋始终重复在笔腹所形成的墨迹之上，为中锋运笔。中锋运笔时，笔锋到笔腹的方向与毛笔的运行方向一致。

运笔图解

笔的各部性能：锋长于勾线，肚长于点面，根部要保持清洁，为肚、锋提供水分。

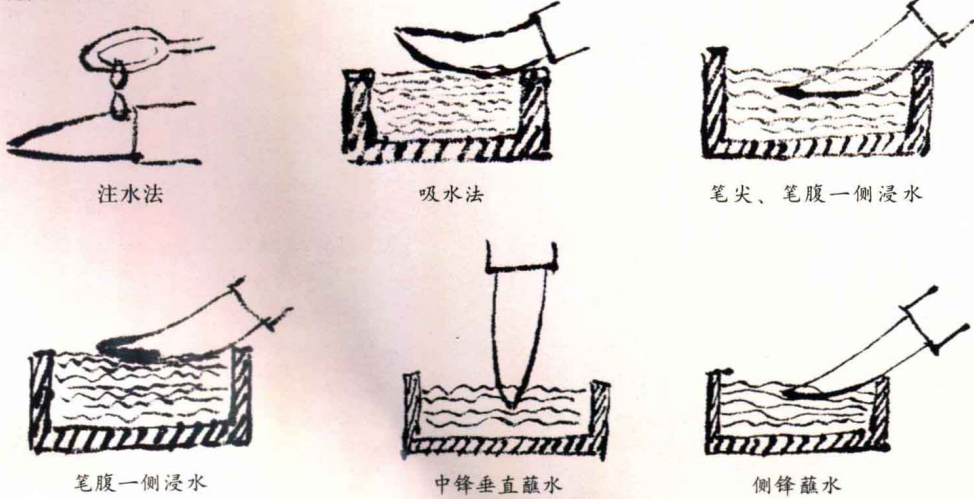
线条特点：饱满圆润而富有弹性。常适合表现一些表面光滑或柔软的对象。

线条特点：笔锋的一边光滑，肚的一边毛涩，线条对比强烈，富于变化。常用于表现一些表面粗糙或灵动的对象。

蘸水方法

蘸水图解

笔尖蘸水法：即在毛笔上的水分渐少后，以笔尖吸清水，以达到在笔中以淡(水)破浓之目的。也可调完墨色后直接在笔尖上蘸水，这样可破除笔尖上的部分浓墨，达到破墨之目的。笔尖蘸水法有两种其一，中锋垂直蘸水法，这种蘸水法破墨均匀，适合于笔中水分较少时使用；其二，侧锋蘸水法，使毛笔一边吸水多一边吸水少，墨色富于变化。笔尖蘸水法最适宜勾勒时使用，画出的线条先淡后浓，墨色变化丰富，线条有曲折变化。

笔腹蘸水法：即以笔腹部吸清水。此种方法多用于点“面”。

笔根蘸水法：即在笔根部吸水或注水，使清水由上向下渗透，以达到破墨的目的。在调好墨色准备动笔画物时，即可用此方法，可使所画之物墨色变化丰富、清润。

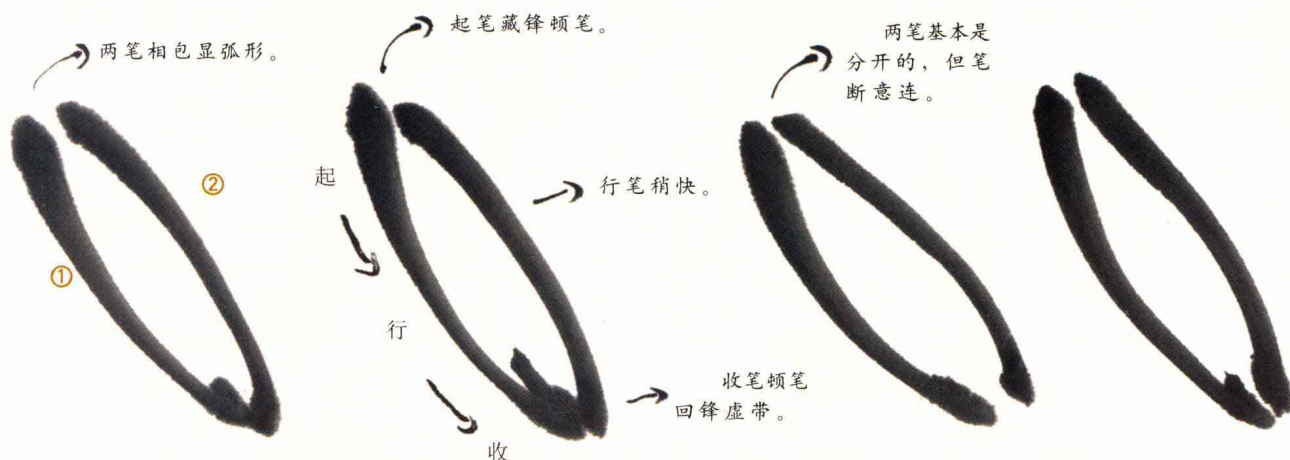
单层花瓣的画法

画单层花瓣的重点在于练习用笔的连贯性，画时应注意菊花的外形要画成椭圆状，以示花之不同姿态，这也是练习用毛笔造型的有效手段。画菊花，可从简单花形入手。菊花的花瓣有尖有圆、有曲有直、有简有繁。如平顶长瓣花的画法，两笔画一个花瓣，行笔重按轻提，由外向内，先画出中间的五六瓣，然后向外放射状扩展，墨色不宜太重，内深外浅，变化要微妙、自然。画卷瓣花也是先由内瓣画起，逐渐丰满花形。

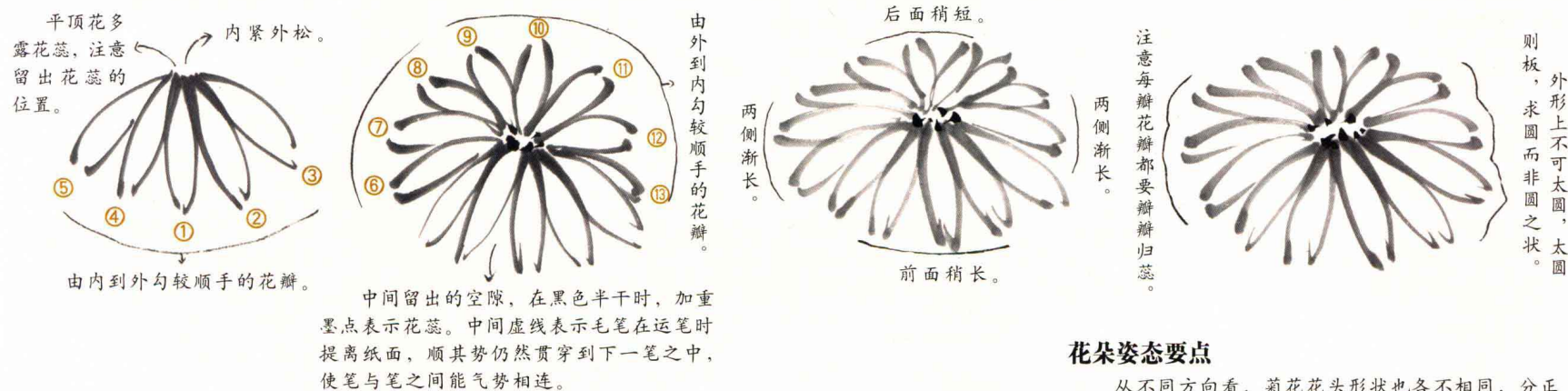
单层花花瓣的运笔

花瓣勾画要点

由内到外，由左到右，中锋行笔，笔画要有力度，用爽快利落的用笔来表现出菊花的精神。起笔、收笔时，顿笔应稍有变化，可一笔虚带，一笔只顿笔或在长短上稍有变化，以顺手自然些为好。

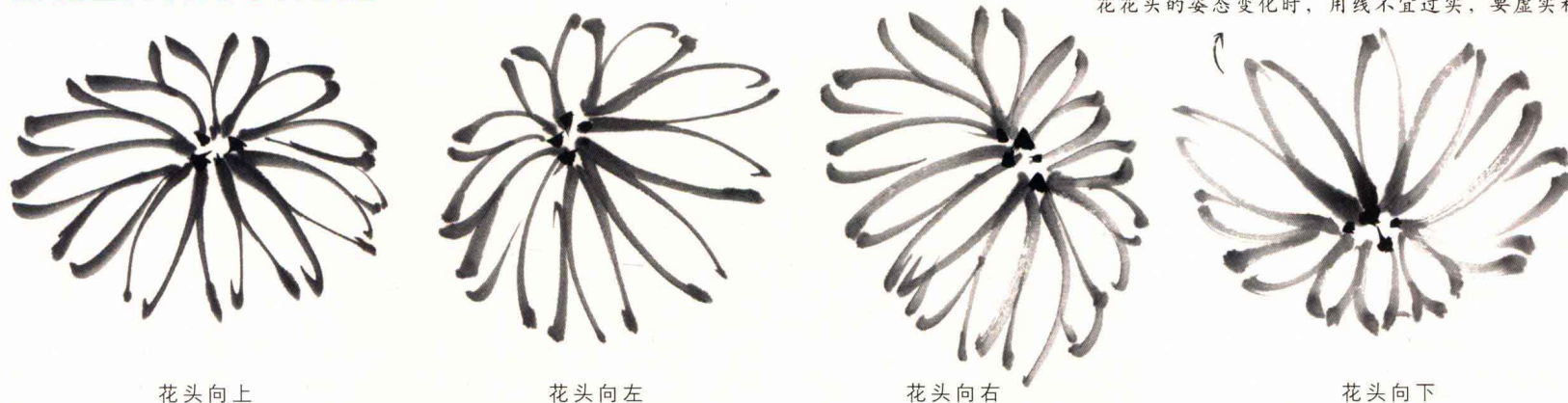
单层花花瓣的勾画顺序

单层花盛开面的不同姿态

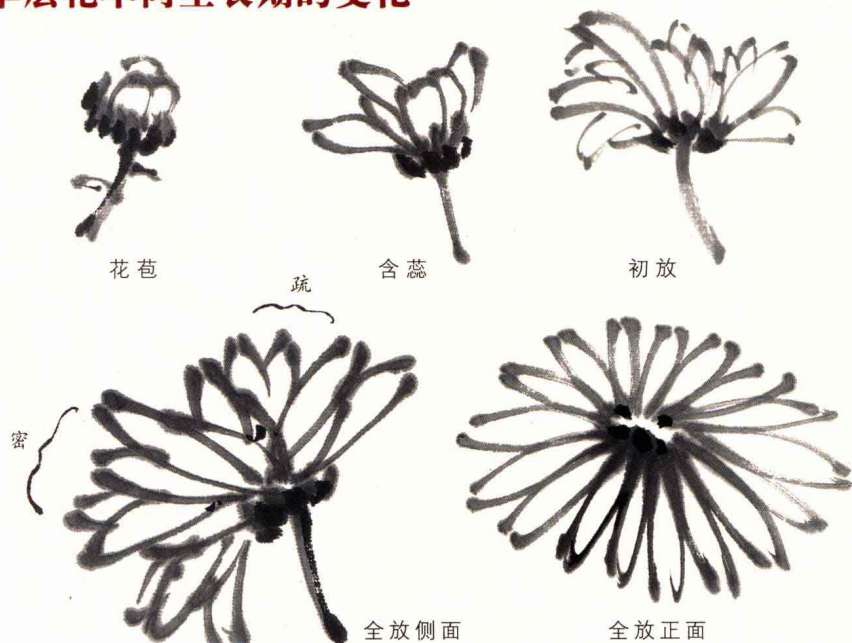
花朵姿态要点

从不同方向看，菊花花头形状也各不相同，分正面、侧面、背面、下垂、上仰等几个形态。处理菊花花头的姿态变化时，用线不宜过实，要虚实相间。

单层花不同生长期的变化

花蕊的点法

点蕊要点

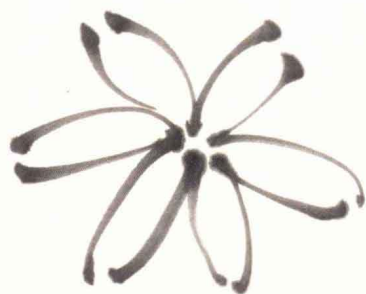
画菊花，首先需了解菊花的生态结构、生长规律、形象和形态特征。菊花花朵结构由花瓣、花蕊、花苞、花蒂、花梗等组成。不同的生长期，菊花花头的形状也各有不同，菊花点蕊时也可以在画花的同时先点一层淡的蕊，等半干时再用重墨点一下，这样的画法会让花蕊显得更丰富。

多层复瓣花的画法

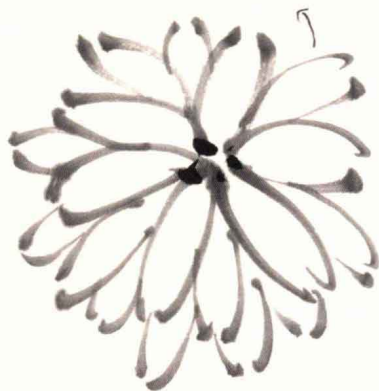
多层花正面画法

多层复瓣花的画法和单层花的用笔相同，画的时候用笔要灵活一些，显得有精神。

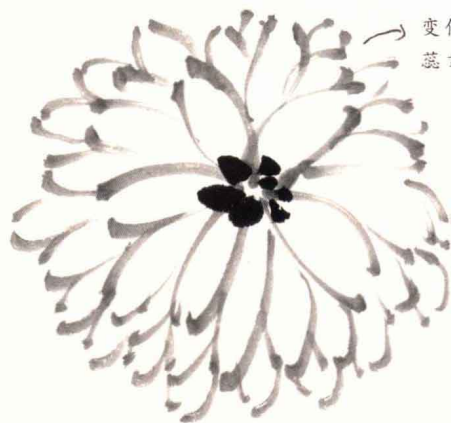
无论花瓣如何变化，都要向花蕊靠拢。

1. 先画最上层花瓣，花瓣间距离可大些，注意笔意相连。

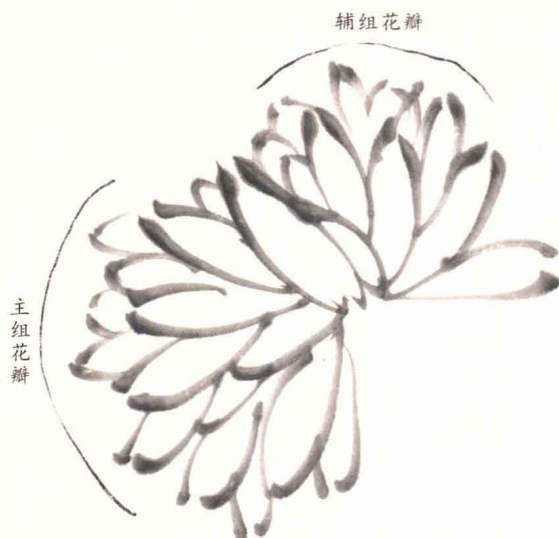
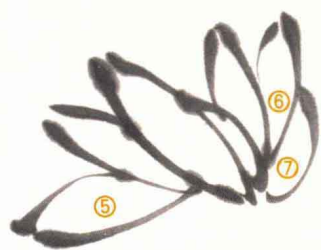
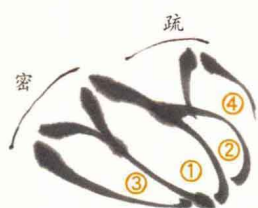

2. 在第一层花瓣的空隙中加第二层花瓣，花瓣不可加得太齐，为最后调整画面做准备。

3. 在加最后一层时，要根据花的姿态和画面的需要来调整，外轮廓不要太齐，以免呆板。

多层花侧面画法

1. 先画出中间的花瓣，定出花朵的方向和姿态，花瓣应有疏有密。

2. 在原来的花瓣上向两边加瓣，注意大小、长短、宽窄的形状差异。

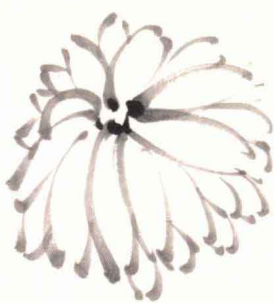
3. 接着向两边加瓣，行笔以顺手为宜。

4. 最后调整画面时，注意花的姿态根据需要添加完成。

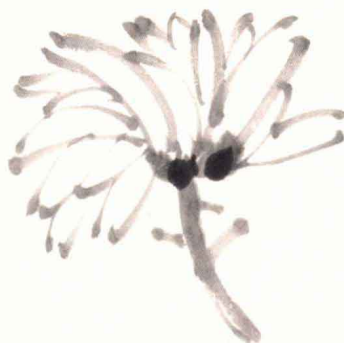
多层花盛开面的不同姿态

正面

正面向左

侧面上仰

侧面下垂

背面

不同生长期花蒂的变化

花蕾的组合要大小相兼，姿态要多变化，有含苞、乍开、初放等形状。

花苞

乍开

含蕊下垂花

花蒂

含蕊上仰花

初放

菊叶的画法

菊叶有水墨写意勾线法、点墨勾勒法两种常见表现方法。以点墨勾勒法为例，先将笔锋、笔肚蘸中墨和浓墨，分笔画出花叶，待笔墨稍干后，顺手画出叶茎。在整片叶片墨色未干时，用浓墨勾叶脉、叶筋线，效果甚好。初学时，可先用旧报纸练习，待能熟练掌握水分控制后，再落墨于宣纸上。菊叶为五出叶，理论用笔相应出五笔，但要考虑叶子的正、转、反、侧的生长态势决定出笔数量。画时以顺手为原则，不必交代过多，防止呆板、对称。

菊叶的画法步骤

菊叶筋的勾法步骤

菊叶的不同姿态

菊花、菊叶的着色

勾线填色法

菊花着色一般在最后进行，根据画面的需要进行或浓或淡的渲染。渲染时要有用笔，要一笔一笔地画，同时注意用水，如此才能灵动富有变化，不能乱涂一气。还有一种画法是先点染花再进行勾勒，此种画法应把握好勾勒时机，要在将干未干之时进行。太早线条因水分过湿而渗化，太晚线条与色块又要脱离。

先墨勾后填色

上色时，水分要多，颜色不要调得太匀，先主后次，体现深浅的变化。

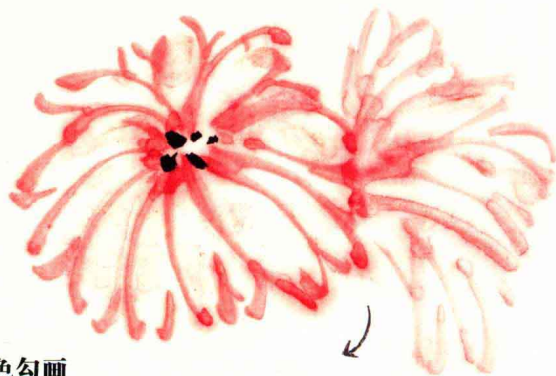
直接色勾后填色

用颜色勾完花瓣后，用笔的余色蘸一点水染花瓣，注意适当留些空隙，不可平涂。

先淡色画后重色勾

先用没骨画法画好花瓣，再用深一点的颜色在半干时勾出花瓣。

宿色勾画

隔天的颜色墨称宿色，宿色于新色有着完全不同的墨色效果。宿色是干后再加水调用，其颗粒较新色粗，使画面表面有特殊的肌理效果。画时先用毛笔蘸宿色勾画再蘸水调浅点画，用墨色的渗化起到渲染的作用。

没骨画法(直接用色勾花)

没骨画法是不要墨线勾勒，直接以色彩绘画物的形象的画法，所以也称为没有骨干的工笔画法。花卉是以清妍艳丽为主，完全靠颜色来表现，是较为容易的。画花瓣既可全用颜色，也不妨先用水墨点戳，然后略施浅色，这样表现出的菊花更有精神些。

没骨画法的几种表现方法

第一种：较工细，如双勾真彩法，只是略去双勾的墨线，靠色彩的层层加染而成。

第二种：画法略为疏放，稍带写意，直接以色彩点染，一次完成。

第三种：画法是先画整色，未干前以其他类似的色彩点染局部，因使用熟纸，故产生半融合效果以及斑驳的色彩变化。

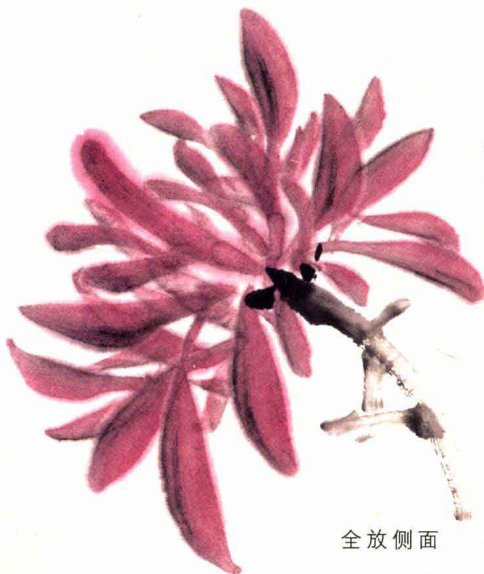
花苞

含蕊

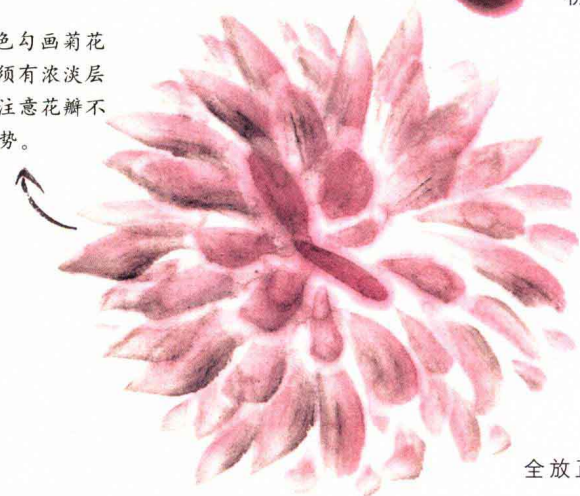

初放

全放侧面

直接用色勾画菊花形态，色墨须有浓淡层次的变化。注意花瓣不同方向的笔势。

全放正面

彩色菊叶的画法

根据叶形用色墨点出叶的形态，点画时注意用笔的轻重。趁色墨半干时再用重墨勾筋。

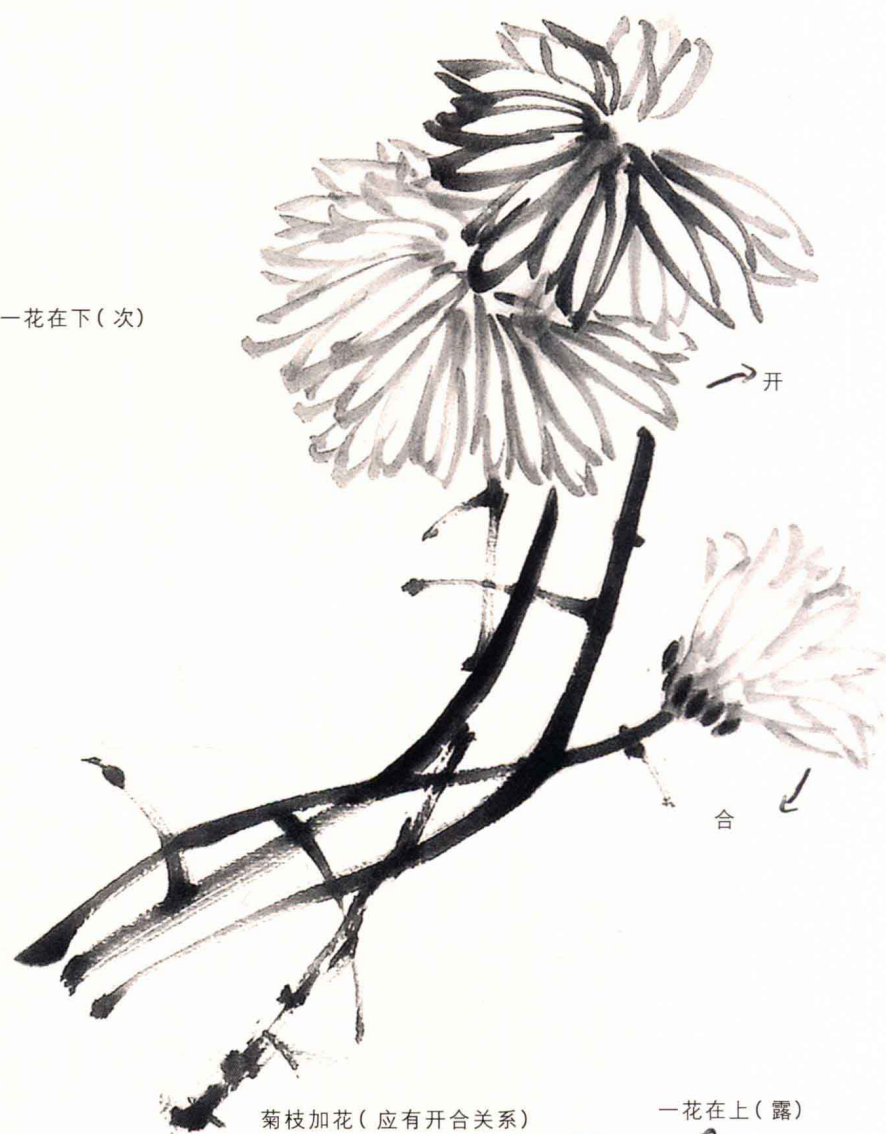
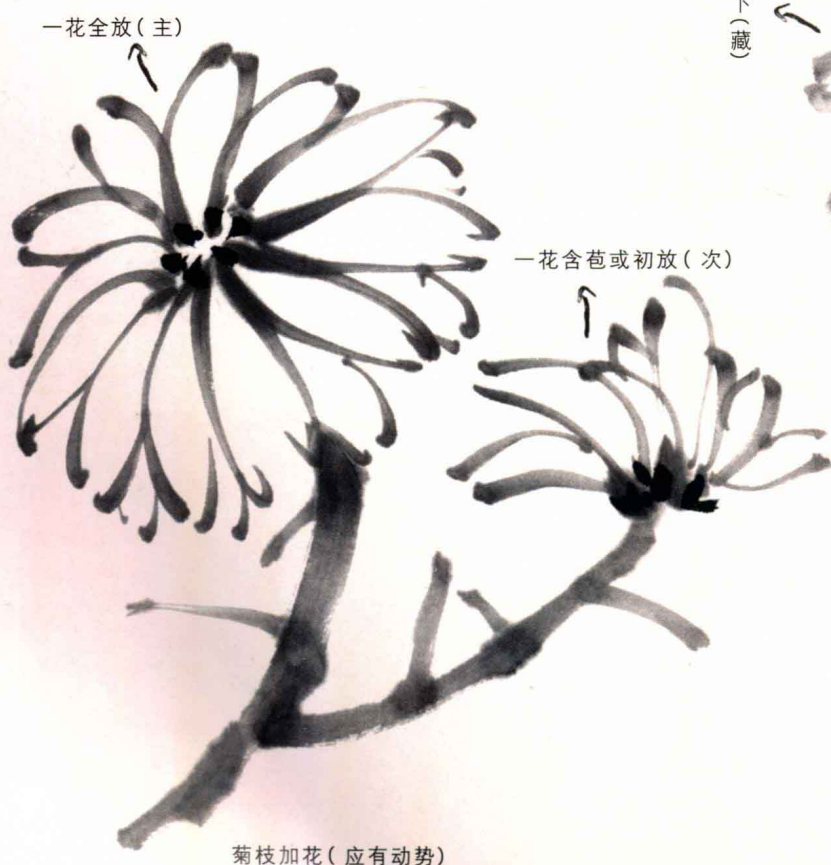
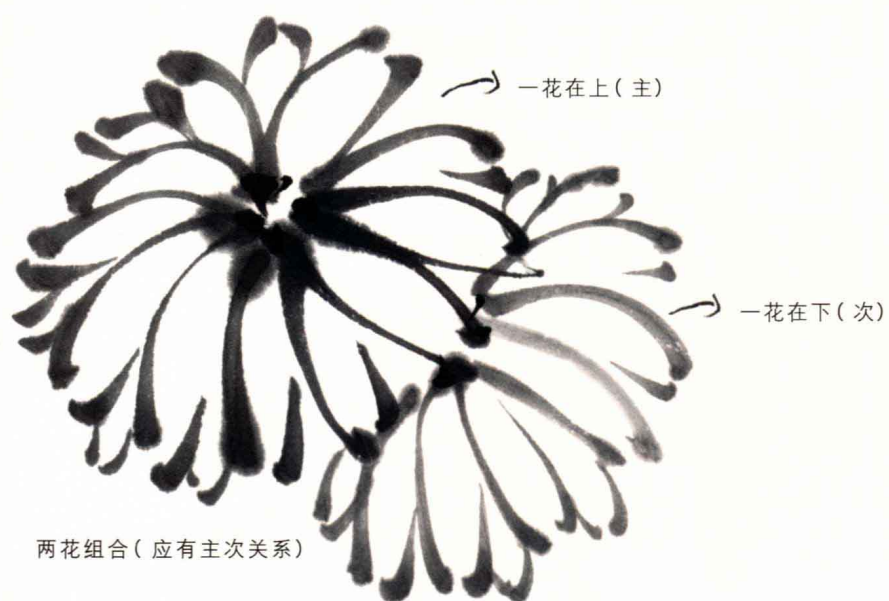

菊枝的画法

菊枝粗糙苍老，没有一般花草之柔弱，故画枝茎应挺拔有力，才能表现出菊花的气质。菊枝一般是在花的部分画好后，或主要菊叶画好后再根据画面加枝。部分枝干被花遮掩，但要注意笔断意连，枝干的走势是相通的，总之要做到有主有次、有疏有密，这样的菊枝才有精神。

枝与花的组合画法

枝与叶的组合画法

画叶要分组，注意笔势相聚及墨色变化，要有纵横变化(主叶在左下，辅叶在右上)。

主叶在上，辅叶在下。

多叶组合时要画出叶子的不同姿态，有上仰、下俯或者左出、右出的变化(主叶在左，辅叶在右)。

叶密

叶离开枝

叶疏

叶子的组合，注意疏密变化和聚散关系。

菊枝加叶(左密右疏)

叶遮挡主枝干

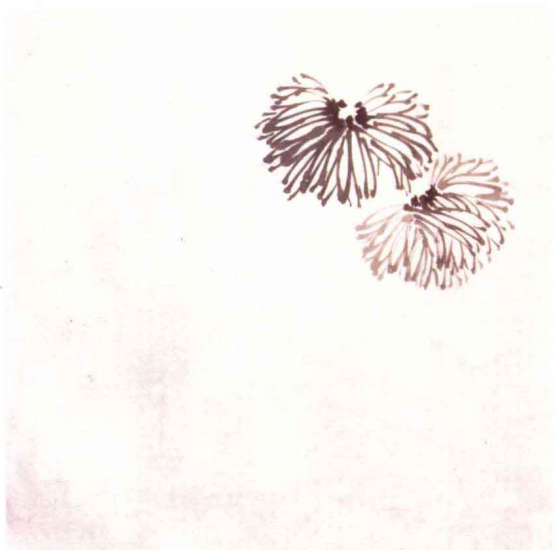
多叶加枝组合时，更要注意叶与叶之间的聚散、俯仰、正侧的变化关系，也要安排好叶与枝的位置。叶、枝可以互相遮掩，形成前后层次变化。

菊枝加叶(左疏右密)

添叶总的规律为竖势的枝干以横势之叶破之，横势的枝干以竖势之叶破之。

菊枝加叶(上密下疏)

完整范画 示范一

步骤一：在画面右上角画两花头，一正一侧，注意两花应有浓淡变化。

步骤二：先由上至下点叶，注意叶片的疏密及走势（一般上密下疏能更好地衬托花朵），然后顺势添花枝，以浓墨勾叶筋，注意留有枯笔。

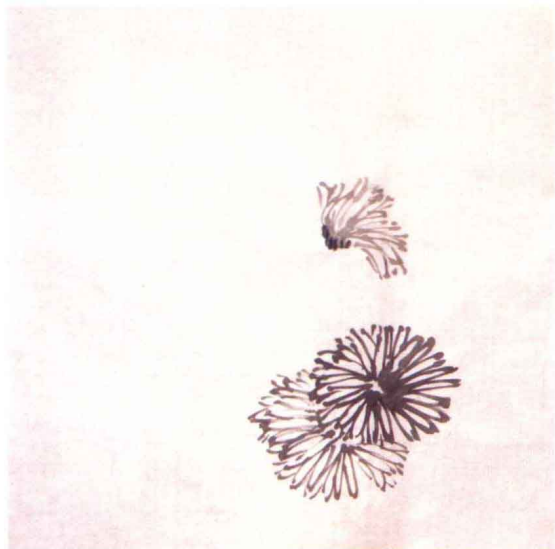

步骤三：在左边添画嫩竹枝使之与菊相呼应，注意用墨要浓，小枝要画得挺拔、顺畅、疏朗。

步骤四：用羊毫笔蘸淡胭脂色稍侧锋勾染上色，一浓一淡，稍蘸藤黄点花蕊。最后题款盖章完成。

完整范画 示范二

步骤一：用兼毫笔或狼毫笔蘸中淡墨中锋勾花，中间不可再蘸墨。花头的位置根据构图需要一般放在画面接近边角的位置。

步骤二：用大羊毫或兼毫笔蘸中墨点叶，要注意叶的走势和叶群的外形变化。在墨半干时用小狼毫笔蘸浓枯墨勾叶筋，同时点出花蕊。

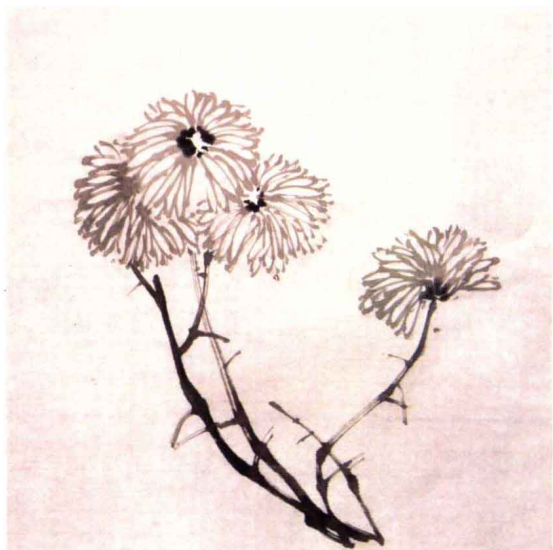

步骤三：中锋行笔添加花枝，用中羊毫笔蘸藤黄上色，行笔中侧锋，如同勾花用笔。主花色浓，辅花色淡。

步骤四：用羊毫或兼毫笔蘸淡赭墨添加篱笆和枯草，交代物象环境，增加画面层次。以浓墨题款盖章完成。

完整范画 示范三

步骤一：中锋行笔勾花，淡墨勾花，较浓墨中锋勾花枝，注意枯润和疏密对比。

步骤二：以浓淡不同的墨点叶，注意叶片的整碎对比与相互间的呼应关系。加画叶片时要对枝干交叉不美观处进行遮盖。

步骤三：给花上色，颜色要薄中求厚，不可平涂。用淡墨在左下边加画篱笆，使菊花稳定。

步骤四：用羊毫笔蘸淡胭脂色稍侧锋勾染上色，稍加藤黄点蕊。花朵的色彩要有呼应对比，笔中水分要饱和。最后调整画面，让墨色更加和谐统一，题款盖章完成。

完整范画 示范四

步骤一：蘸淡墨中锋行笔勾花，浓墨点花蕊。中淡墨中锋勾花梗，注意花枝的下垂之势。

步骤二：用大羊毫或兼毫笔先蘸中淡墨画花周围的叶片，然后笔中加花青点花梗叶片，形成墨与色的对比。

步骤三：用藤黄上色，花苞和下面的花稍加色。用中锋笔在右上方添加枯草，用笔要松动。

步骤四：枝干交叉不美观处，可添加些叶片进行调整，丰富画面墨色层次，让画面对比更强烈，主次关系理明确，最后题款盖章完成。

完整范画 示范五

步骤一：淡墨勾花，较浓墨中锋勾花梗，注意枯润和疏密对比。菊花之间应有聚散、开合之势。

步骤二：以浓淡不同的墨点叶，注意叶片的整碎对比和呼应关系。添加叶片时要从主花开始画起，使其对比强烈，以突出主次关系。

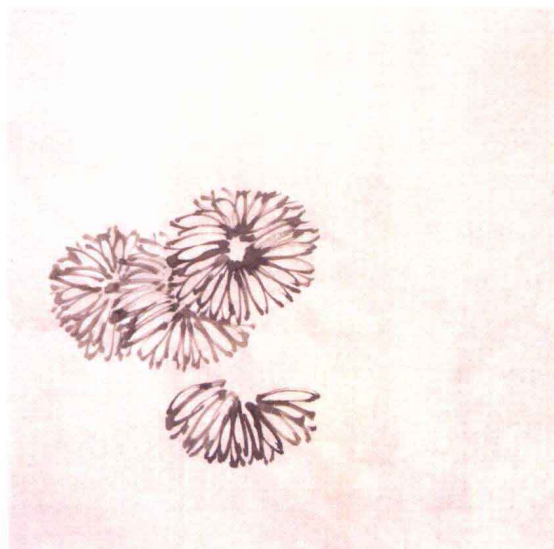

步骤三：调整叶片时对枝干交叉不美观处进行遮盖。菊花上色时颜色要薄中求厚，不可平涂。

步骤四：添画嫩竹枝与竹叶，形成呼应，最后调整画面，题款盖章完成。

完整范画 示范六

步骤一：在画面左下角先画出四朵菊花，花与花之间要有藏露、聚散之势。

步骤二：在左边用狼毫或兼毫笔蘸浓枯墨画竹筐，行笔要肯定随意。用羊毫或兼毫笔蘸中淡墨在右边添加白菜，形成对角式构图。

步骤三：添画菊花的部分叶片，与白菜相呼应。用羊毫笔给菊花上色，同时用淡色添加部分花朵以丰富画面。

步骤四：调整画面墨与色，让画面更和谐统一，最后以浓枯墨题款盖章完成。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com