

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

菊花

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

周康正◎编著

中国写意画入门轻松学

菊花

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

中国写意画入门轻松学. 菊花 / 周康正编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2013. 5
ISBN 978-7-115-31140-5

I. ①中… II. ①周… III. ①菊花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051451号

内 容 提 要

菊花与梅、兰、竹合称为“四君子”，是我国的传统名花之一，千百年来一直为文人墨客所钟爱。菊花也是国画的主要题材之一。本书共4章，由浅入深地讲解了国画的基础技法，以及菊花花头、花叶和花、柄、叶组合的画法，并深入介绍了菊花的写意技法及创作技法。本书图文并茂，以精挑细选的案例及详细的步骤展示为主，使初学者在提高绘画技法的同时，加深对写意国画的理解。

本书适合国画初学者阅读，也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学：菊花

- ◆ 编 著 周康正
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京画中画印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/12
印张：7
字数：148千字 2013年5月第1版
印数：1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31140-5

定价：32.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	5
1.2 宣纸	6
1.3 墨和砚台	6
1.4 颜料	7
1.5 其他工具	8
1.6 墨笔	8
1.7 笔法	9
1.8 设色技法	11
填色法	11
点彩法	15
重彩法	16
破彩法	18
染色法	20

第2章 技法分解

2.1 花头的画法	23
正面画法	23
仰面画法	23
侧面画法	24
背面画法	24
开放花头的画法	25
花苞的画法	25
没骨法	25
双勾法	25
短瓣式画法	26
细瓣式画法	26
2.2 花叶的画法	27
点叶法	27
双勾法	29
2.3 花柄的画法	31
2.4 花、柄、叶的组合画法	32
平头橙菊	32
粉菊	35
平头黄菊	39

第3章 写意技法

3.1 白菊的画法	43
3.2 春菊的画法	45
3.3 秋菊的画法	46
3.4 刺冠菊的画法	49
3.5 黄菊的画法	52
3.6 翠菊的画法	54
3.7 瓜叶菊的画法	56
3.8 红菊的画法	58
3.9 金光菊的画法	61
3.10 金鸡菊的画法	63
3.11 万寿菊的画法	65
3.12 洋甘菊的画法	67

第4章 创作技法

4.1 瓶菊小写意	70
4.2 大丽菊	72
4.3 悬崖菊	75
4.4 孔雀草	77
4.5 秋风	79
4.6 独秀	81
4.7 艳阳	83

基础入门

国画是我国的传统绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1 毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宜画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有三竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

紫毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

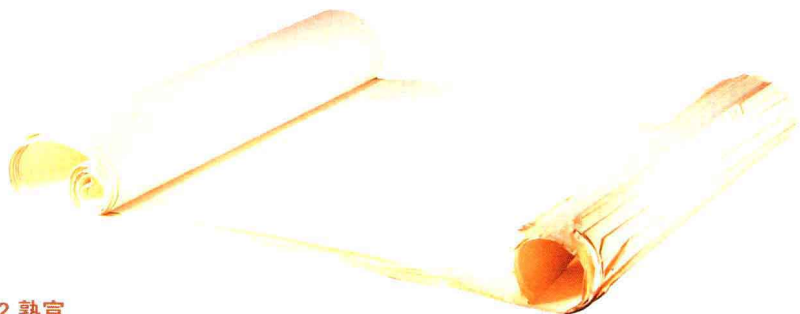

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1.3 墨和砚台

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

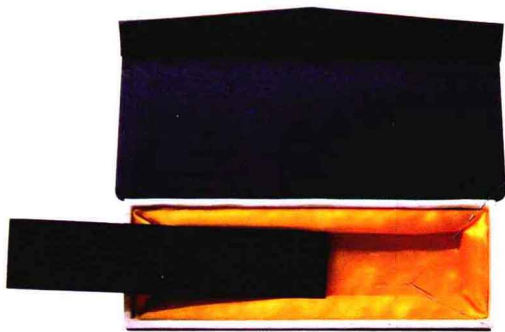
1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细腻、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5

其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

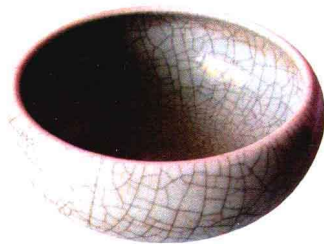
1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

1.6

墨法

墨法是画国画中最重要的技法之一。墨法离不开笔法、用水及色彩的配合。笔法取形，墨法取韵，笔法与墨法在艺术表现上相生相应。墨法的鲜活得力于用水，水墨结合才能出其意境；色墨混合则追求浑然一体的效果。墨法的发展和完善始终以“取意”为目的。“运墨而五色具”中的五色即焦、浓、重、淡、清，每一种墨色又有干、湿的变化，这就是中国画用墨的奇妙之处。

焦

浓

重

淡

清

1.7 笔法

笔法，是运用毛笔的方法，包括执笔法、笔锋的运用和各种用笔的技法。执笔法和笔锋的运用只谈用笔，而各种用笔的技法，则追求笔中有墨，墨中有笔。笔、墨、水三者是鱼与水的关系，不蘸水、不蘸墨的净笔不会出形，纯水、纯墨不用笔也难上画面，泼墨、泼彩也要用笔因势利导。只是为了讲述方便，才将笔法与墨法分开讲。“以线造型”是中

国画的基本原则，所以，中国画的笔法主要体现在线的运用上。中国画常常利用毛笔线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、疏密等变化，表现物象的形神和画面的节奏韵律。毛笔的笔头分三段，最尖的部分是笔尖，中部是笔腹，与笔管相接处为笔根。笔锋有中锋、侧锋、顺锋、逆锋的区别。

顺峰

顺锋是指笔从怀内至怀外（由左向右）或由上向下，这样的笔锋呈顺势，叫做顺锋用笔。

顺锋

逆锋

逆峰

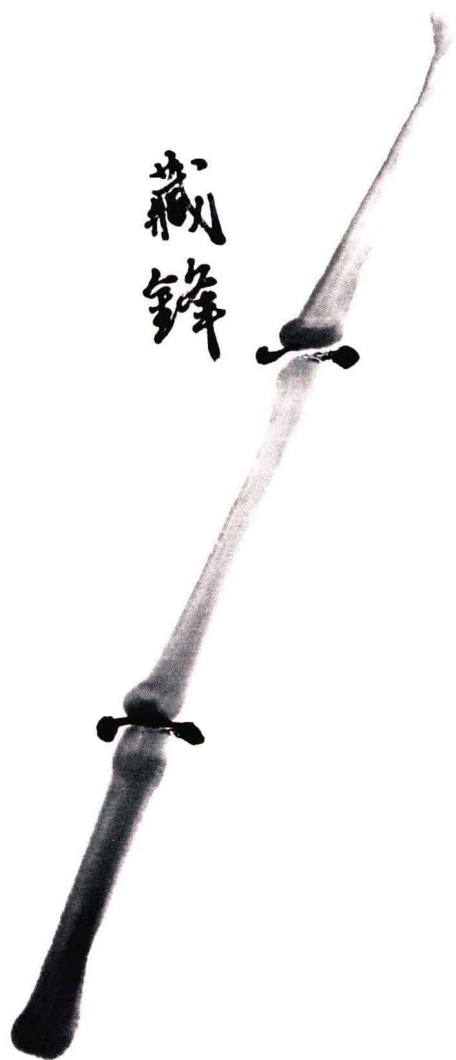
逆锋则与顺锋的行笔方向相反，笔锋也呈逆势。正用和倒用都可以逆行笔，在笔锋推进中，笔头会受阻散开，自然形成飞白效果。按笔的轻重及行笔的快慢不同，画出的效果也将不同。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，画出的线条挺拔、流畅。中锋也叫正锋或正用笔。用中锋画的线条没有明显的粗细变化。绘画时，若提、按用力比较均匀，则行笔较稳；若用力不匀、有轻有重，线条则会有粗细变化。

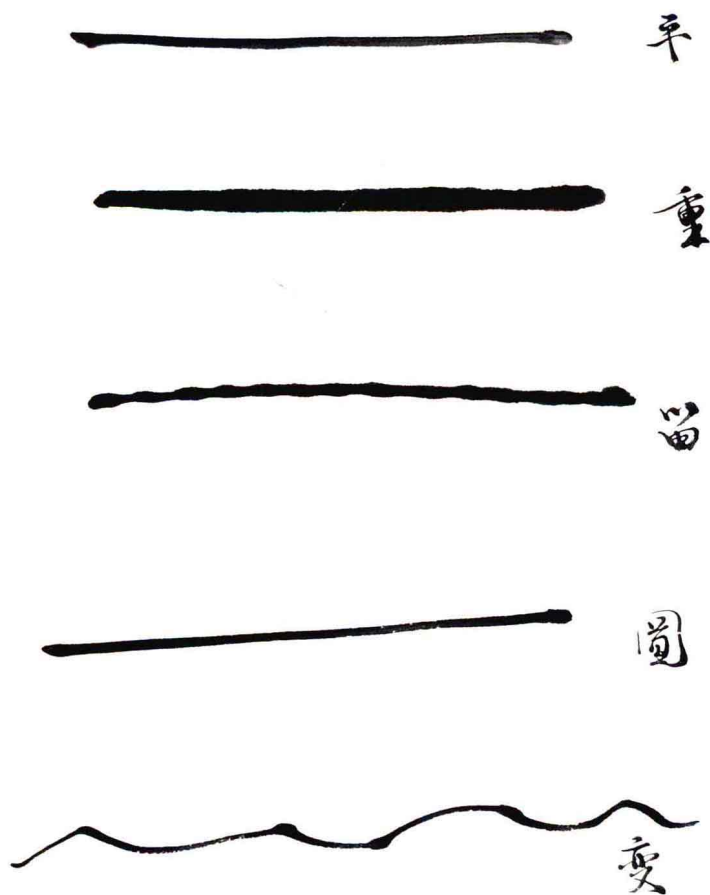
藏锋

藏锋运笔是指笔锋藏而不露，横行“无往不复”，竖行“无垂不缩”，古人称之为“一波三折”，画出的线条沉着、含蓄，力透纸背，常用于画屋宇、舟、桥的轮廓，也用于山石的勾勒和树干的双勾。

露锋

露锋运笔可使点画的锋芒外露，显得挺秀、劲健，常用于画竹叶、柳条便等。

运笔

中国画的运笔方法十分讲究，从古至今，画家们积累了丰富的经验，如黄宾虹先生提出的“五笔”之说，“五笔”即“平、圆、留、重、变”。所谓“平”，是指运笔的力度平均，起讫分明，笔笔送到，既不柔弱，也不轻浮，要“如锥画沙”；所谓“圆”，是指行笔转折处要圆而有力，不妄生圭角，要“如折钗股”；所谓“留”，是指运笔要含蓄，要有回顾，不疾不徐，不浮不滑，不放诞狂野，要“如屋漏痕”；所谓“重”，即沉着而有重量，要如“高山坠石”，不能像“风吹落叶”，也就是古人说的“笔力能扛鼎”的意思；所谓“变”，一是指用笔有变化，或用中锋或用侧锋，要根据表现对象的不同而变化，不能执一，二是指运笔要互相呼应，“意到笔不到，笔断意不断”。线的形式概括起来无非是粗、细、曲、直、刚、柔、轻、重的变化和对比。

1.8 设色技法

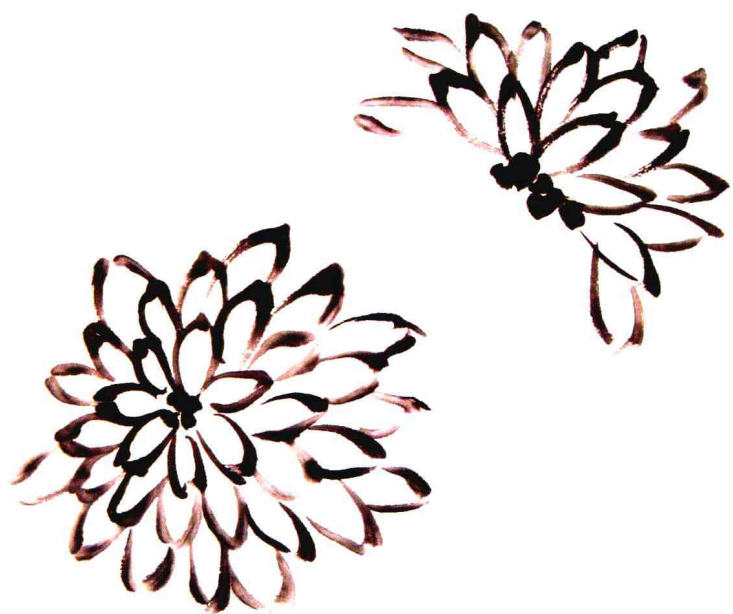
中国画重视设色，所以，古代人把图画称作“丹青”。丹是朱砂，青是蓝靛，都是绘画中常用的颜色。《晋书》中记载了顾恺之“尤善丹青，图写特妙”；杜甫赠画马名家曹霸的诗，题名为《丹青引》。可见“丹青”之名已为古人

习用。设色是古代画技法，所以，谢赫把“随类赋彩”列为“六法”之一。宋代以前的山水画对设色都是十分讲究的，文人画兴起后，提倡“意足不求颜色似”。

填色法

填色法是用较粗犷、活泼、流畅的线条及深浅不同的墨色，勾出对象的形象和质感，再运用平涂和晕染两种方法染色。至于用干笔还是湿笔，用中锋还是侧锋，要根据各种不同的对象而定，重

点是将对象的精神充分表现出来。要注意色彩的浓度，因为生宣填色在湿的时候，颜色较深，干了以后，颜色就变淡了。

1 先用浓墨从花蕊处往外有层次地勾出花瓣，注意墨的深浅变化。

2 画出菊柄，用笔可曲可直、要有节奏，不可太光，可中锋，可侧锋，要留下笔触的痕迹。

- 3 用毛笔蘸淡墨，笔尖蘸浓墨，侧峰画叶，待叶子稍干，再用毛笔蘸浓墨，用中锋勾出叶脉。

4 用赭石染出菊花的暗部，要内浅外深。

5 最后，用藤黄染菊花的花瓣，注意颜色的纯度。

点彩法

点彩法是用兼毫大白云秃笔先蘸调好的淡色，再蘸浓色，依菊瓣结构自花蕊部分起笔并逐层点出。花瓣要有长短、曲直及颜色浓淡的变化。示意图中的花瓣用了两种点法，一种是直笔点入长短花瓣之间的组合，另一种是起笔钩曲卷折，有粗细变化的点勾结合。笔头含色饱满，点入的花瓣才会润泽。

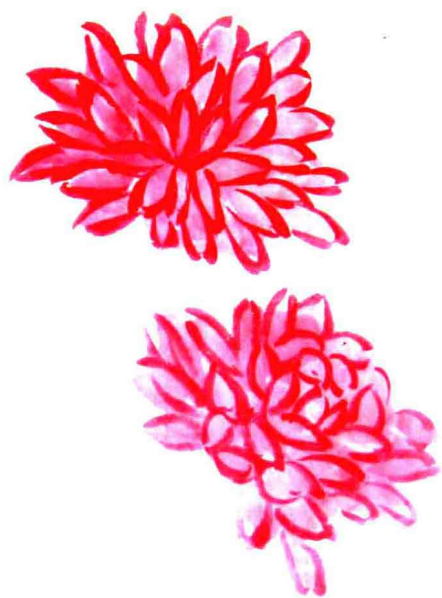
- 1 先用橘黄加藤黄画出花蕊，再用曙红加花青画出花瓣，暗部的颜色要重一些。 2 画出菊柄，运笔时要有停顿，以表现出菊的质感，颜色要有深浅变化。

- 3 用大白云的湿毛尖蘸少许墨绿，在盘中调几下，笔尖再蘸一点浓墨，大笔画叶。 4 用浓墨勾出叶脉，注意笔法的变化，再用白色点缀花蕊。

重彩法

重彩法是指用重彩染花卉，就是先将所有造型用墨线或彩线勾勒出来，再将造型敷以重彩。纯色在保持中国画用笔、用水的原则的基础上，完全可以表现出五色斑斓、富丽堂皇又充满民族风格的效果。

1 用曙红勾出菊花，再用淡色分染花瓣。

2 用浓墨分染叶子和花柄，要画出花柄的变化和质感。反叶用花青加墨分染。