

菊

白云 著

中国画

10

临习速成

江西美术出版社

ZHONGGUOHUA LINXI SUCHENG

责任编辑：徐 玫 李 佳

封面设计：李 佳

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画临习速成·菊/白云著. —南昌：江西美术出版社，
2007.1

ISBN 978-7-80749-047-0

I 中… II.白… III.菊—写意画：花卉画—技法（美术） IV.J212

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第157635号

中国画临习速成·菊

白 云 著

江西美术出版社出版发行

地 址：南昌市子安路66号江美大厦

网 址：www.jxfinearts.com

电子信箱：jxms@jxfinearts.com

邮 编：330025 电 话：6565509

全国新华书店经销

制 版：江西省江美数码科技有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

2007年1月第1版

2007年1月第1次印刷

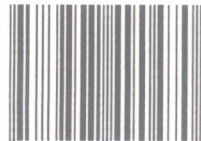
开 本：787毫米×1092毫米 1/8 印 张：3

印 数：1-5000

ISBN 978-7-80749-047-0

定 价：19.00元

ISBN 978-7-80749-047-0

9 787807 490470 >

历代优秀咏菊诗

菊花

晋·陶渊明

芳菊开林耀，青松冠岩列。
怀此贞秀姿，卓为霜下杰。

菊花

唐·元稹

秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。
不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。

菊花

唐·黄巢

飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。
他年我若为青帝，报与桃花一处开。

菊花

宋·陆游

纷纷零落中，见此数枝黄。
高情守幽贞，大节凛介刚。

重阳后菊花

宋·范成大

寂寞东篱湿露华，依前金靥照泥沙。
世情儿女无高韵，只看重阳一日花。

菊

清·顾横波

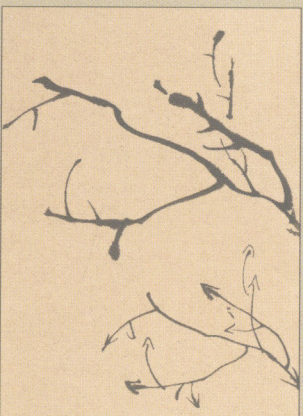
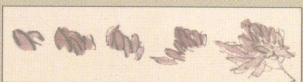
一枝篱下晚含香，不肯随时作淡妆。
自是太真酣宴罢，半偏云髻学轻狂。

《菊石图》 近代·吴昌硕

C 目录 CONTENT

1	画菊先读
3	菊花花朵画法
●	菊花勾线法
●	菊花点虱法
●	单瓣平头菊画法
●	重瓣菊花画法
7	枝的画法
7	叶的画法
●	花与枝叶的组合与布局图例
12	构图解析
●	条幅、横幅的构图
●	团扇、扇面的构图
●	菊的构图
16	菊的完整画法步骤
18	作品欣赏
22	名家作品解析
封三	历代优秀咏菊诗

画菊先读

金秋之际，百花悄逝，唯有菊花傲视风霜，竞相吐艳，恰胜似春光。自古文人多以咏菊隐其性情，喻其心志，表其意趣。然于名利则以人淡如菊，坦然而处之，可见其清逸之心，超脱之情，是何等自然而真切。故称之为“花中隐士”、“寿客”、“君子”，并视菊为凛然、顽强之象征。

宋欧阳修赞其“欲知却老延龄菊，百花摧时始见花”，晋代陶渊明爱菊成癖，隐居便有“采菊东篱下，悠然见南山”超人之境。楚国大诗人屈原诗云：“春兰兮秋菊，长无抱兮终在，朝饮木兰坠之露兮，夕餐秋菊之落英。”脍炙人口之千古绝句，读之回味无穷，令人神往。

历代画菊大师有徐渭、八大山人、吴昌硕、蒲华、齐白石、潘天寿等，其各自独特画风，迥异风格，格调之高古，气息之浓烈，画意之超妙，内涵之深邃，无不生动之至，感情至深，赏读其画能清其心意，坚其毅志，养其性情，更能振奋其精神。

学画有三多：即多看、多画、多想。

多看名家精品有利眼界之提升。

多画则熟能生巧。

将平素所见所闻、所感悟之情作联想，有助随手可成之功。

学画三步聚：起初以古今名家为师，下一番临摹工夫，以明其理法；其次以自然为师，取法写生，以探真理；而后则以心灵为师，可随心所欲，任意创作。此三者缺一不可。

先以名家之精作进行一番认真仔细地临摹，掌握其笔墨、造型、构图等要素。起先可择其局部作临摹，以解决笔墨之需，进而由局部再扩展至全部，由浅入深，由表及里，先简后繁，循序渐进，琢磨其精华所在，若能得其法则，认识理解掌握之，其能力定当有所大进，并成效可见。临摹只是手段之一，不能以看为目的，而最终将以所学之笔墨有效运用到其创作之中，其间应结合写生，了解掌握物象之生长规律及特性，自然界范本之广，情形之丰富，可任由你生发之，于写生中求其变化，使物象夸张、变形，即艺术加工，使之得以提升更有美感。要尽取舍之能，以描写物象表达画者心声，发挥其超脱之想象空间为要，达其性情，以表其意，先工而后写，先形而后神。凡画先求其共性，而后求其个性。先有规矩再破其规矩，即有法之极归于无法。此言极是，理当重视之。

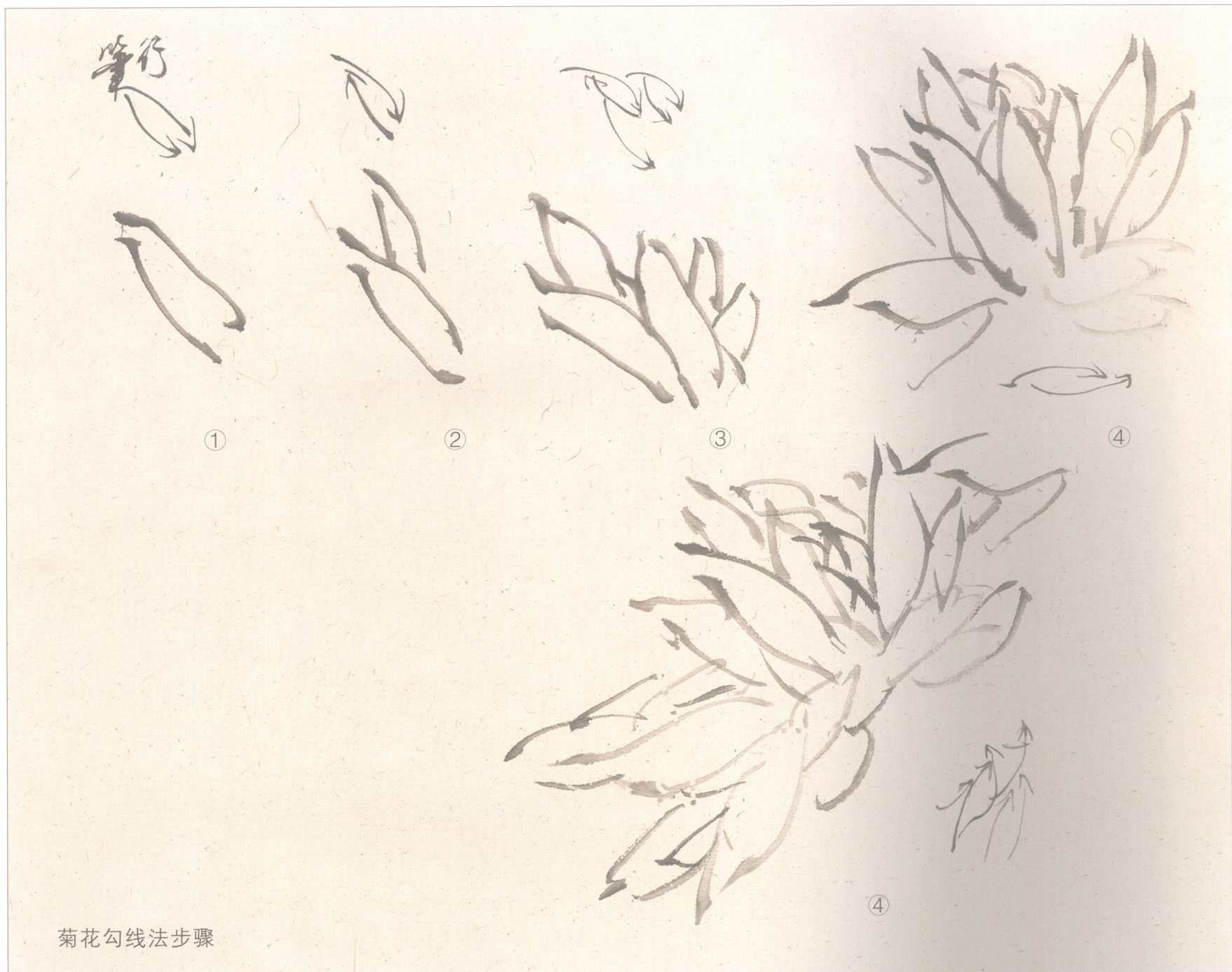
《花鸟四条屏之三》 清末·任伯年

菊花的画法有大写意、小写意、没骨法、双钩法之分。菊花品种繁多，色彩丰富，常见的有单瓣菊和重瓣菊，花的外型多曲之状其瓣长、抱曲之状其瓣则短。

花朵的不同角度图例

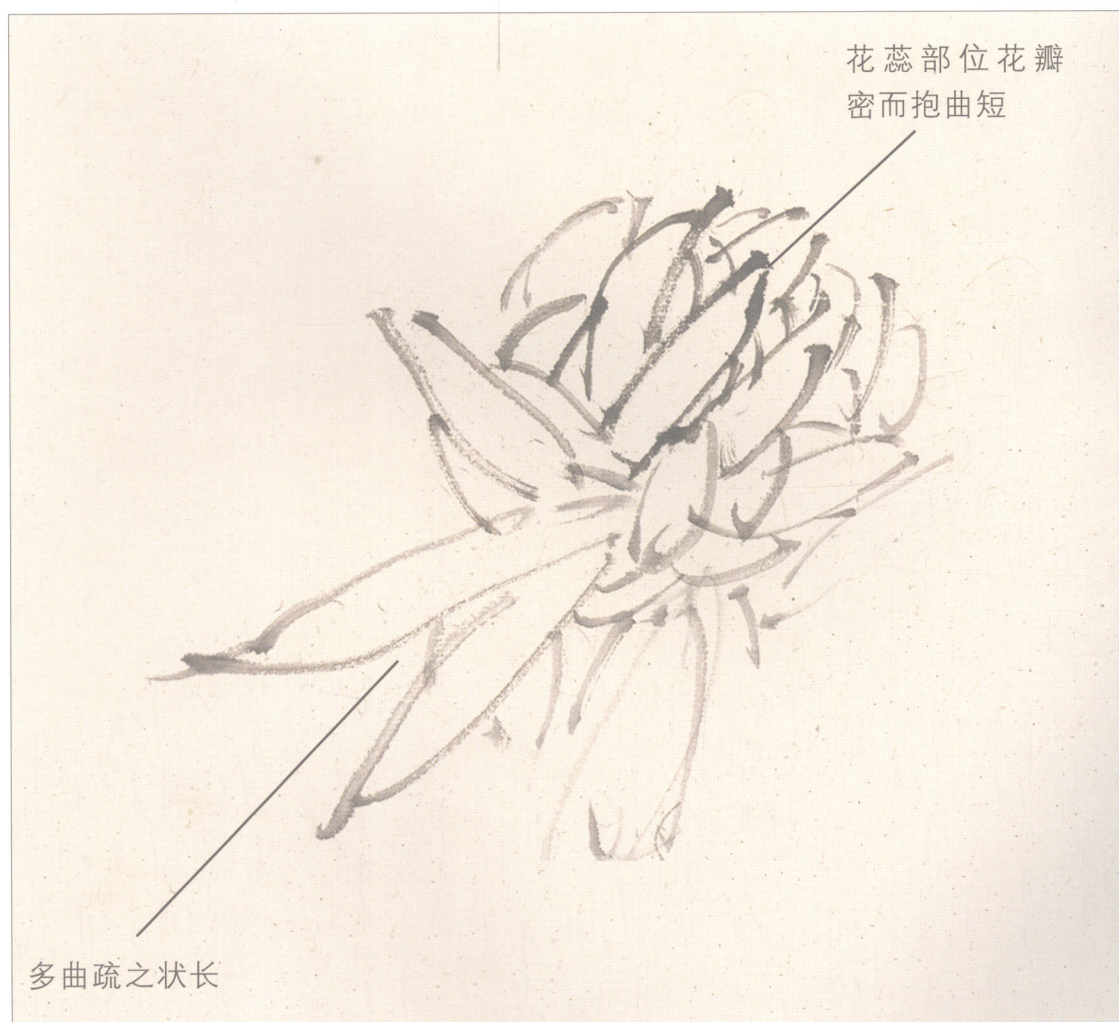
花蕾与花朵的不同角度图例

菊花勾线法步骤

根据花之朝向行笔要有轻有重，而多有节奏感。

多曲疏之状长

花蕊部位花瓣
密而抱曲短

菊花花朵画法

菊花勾线法

用中长锋笔调墨勾勒花瓣，线条运笔不宜太慢，以适中速度运笔则能勾勒出花的生动形态，线条既要轻盈灵动，又不失其厚重感。

注意花瓣线条的组织要有长短、粗细、浓淡、枯湿、疏密、虚实、依偎、聚散。精细处须见力，粗犷处不浮躁，作工笔画也应与写意一样要求“骨法用笔”和“气韵生动”。线条既要自然流畅，又具遒劲爽利。长瓣型菊花多以工笔表现，写意因其不入画而较少画。

花瓣之大小、长短、疏密、曲直要十分用心安排。

菊花点乱法

1. 用短中锋羊毫蘸适当的水分，用头绿加少许赭石（绿菊）或曙红加胭脂（红菊）、藤黄加赭石（黄菊）点画其花瓣，应注意其形状结构。
2. 可趁未干之时用线勾勒花瓣，使色块与线条相互渗透，融为一体，此法生动且含韵味。

菊花点乱法步骤

用充足的水分蘸头绿加少许赭石、淡墨点乱花瓣，待未干时以枯湿相间的线条进行勾勒会产生特有的水墨韵味。

单瓣平头菊画法

单瓣小菊花其形状十分可爱，应多加主观的形象思维，突出天真烂漫的情趣，于简约中见繁复，先具形似，而后传其神采。

各种情韵风致，均须了如指掌，花朵的欹侧、依偎、正反、向背等，应视其不同状态情韵而用其笔墨表现。

单瓣菊花画法步骤

小菊花色彩丰富，以清逸雅致的白色为上品，多被人常画之。花蕾用笔不宜太实，花的组合布局有：品字状、一全半藏、二聚一等。

重瓣菊花画法步骤

重瓣菊花画法

重瓣菊花的花瓣多，用笔不宜过实，要多变化，其色彩要画得干净，使其有清朗滴翠之感。

花头的造型，要略作倾斜状，则易生动，疏密顾盼的变化及花瓣的向心力均须经意而为。

花瓣的走势结构图例

先以适量水分趁湿勾花，添色点丑，使其相互渗化融为一体，则易出效果且多韵味。有色纸较适合此法，不妨一试。

黄色菊花多为人喜爱，用其表现的作品居多，画法相同，在用色上则用藤黄加少许赭石点丑即可。

枝的画法和布局

枝的画法

菊枝用笔要有左右开弓之势，要一波三折，提顿自如，以长锋用笔较为适宜。花枝的结顶要有临风摇曳之态，有利于花的布局，花的朝向得体，则有利于全局。枝杆的纵横交错利于点线的连贯。

无论画何物，画面由一种或多种物体组成，都应有宾主之分，搭配适宜，相辅相成，揖让低昂，顾盼有情，切不可各不相涉，各行其道。

画枝要有一波三折之变，左右开弓之势，行笔自如，转承有序。枝杆若能画得灵动，其叶就能活络生发。

叶的画法步骤

叶的画法

画叶用大笔头的侧锋点厾，无论用墨色还是彩色画叶，其用笔要略重一点，运笔其间多强调提、按、转折，使其叶面有厚重感。用笔切不可浮着扫去，不可过多求其光亮或透明，此等有损画格，应当注意。

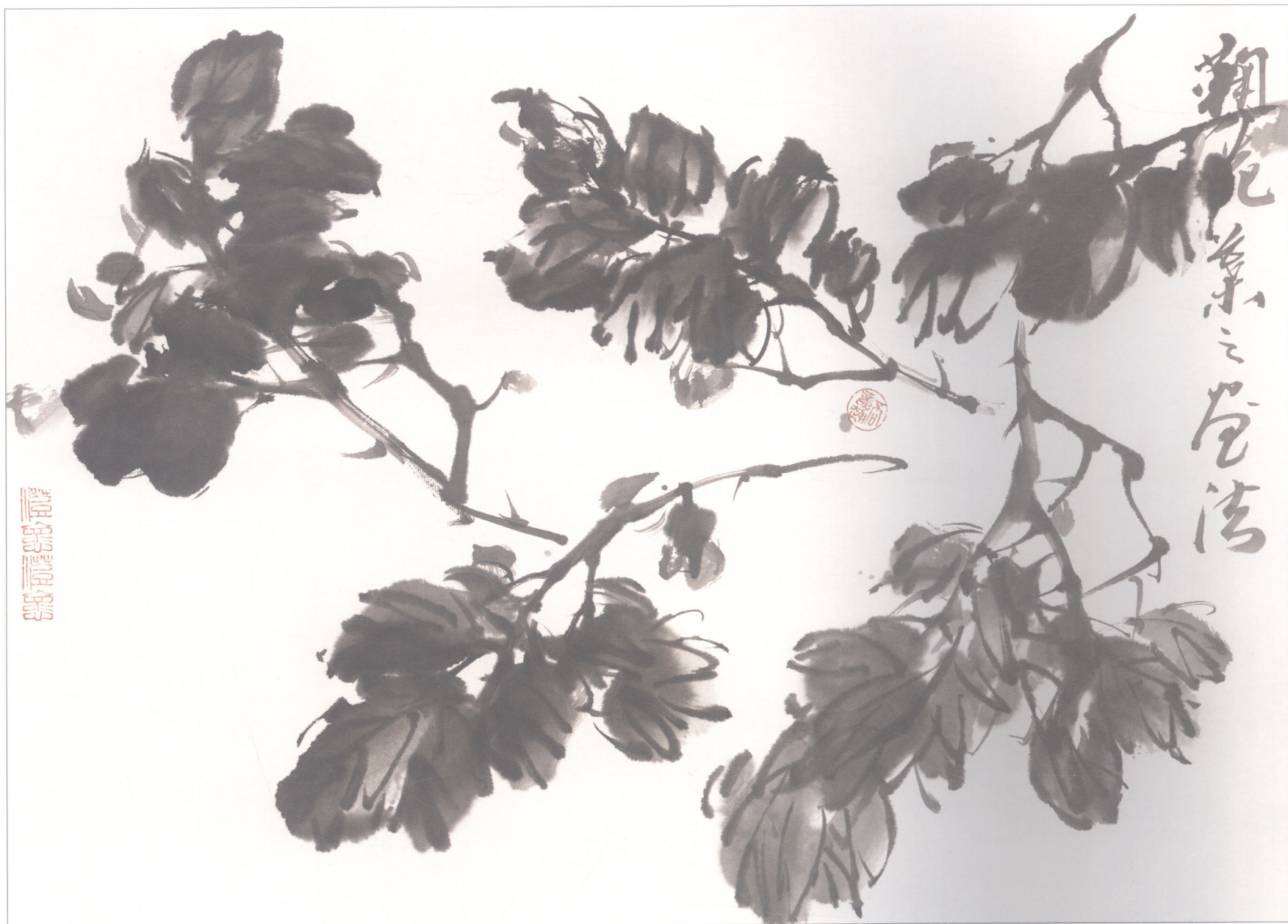
然后勾勒叶筋，线应有快慢、轻重、顿挫之别，方显弹性且含节奏。

勾茎用笔不宜太慢，其线条应有长有短，有粗有细，有疏有密，应有节奏地运笔，叶子点画取决于节奏，此等要素应牢记于胸中，方能妙笔生花。

菊叶的用笔走势图例

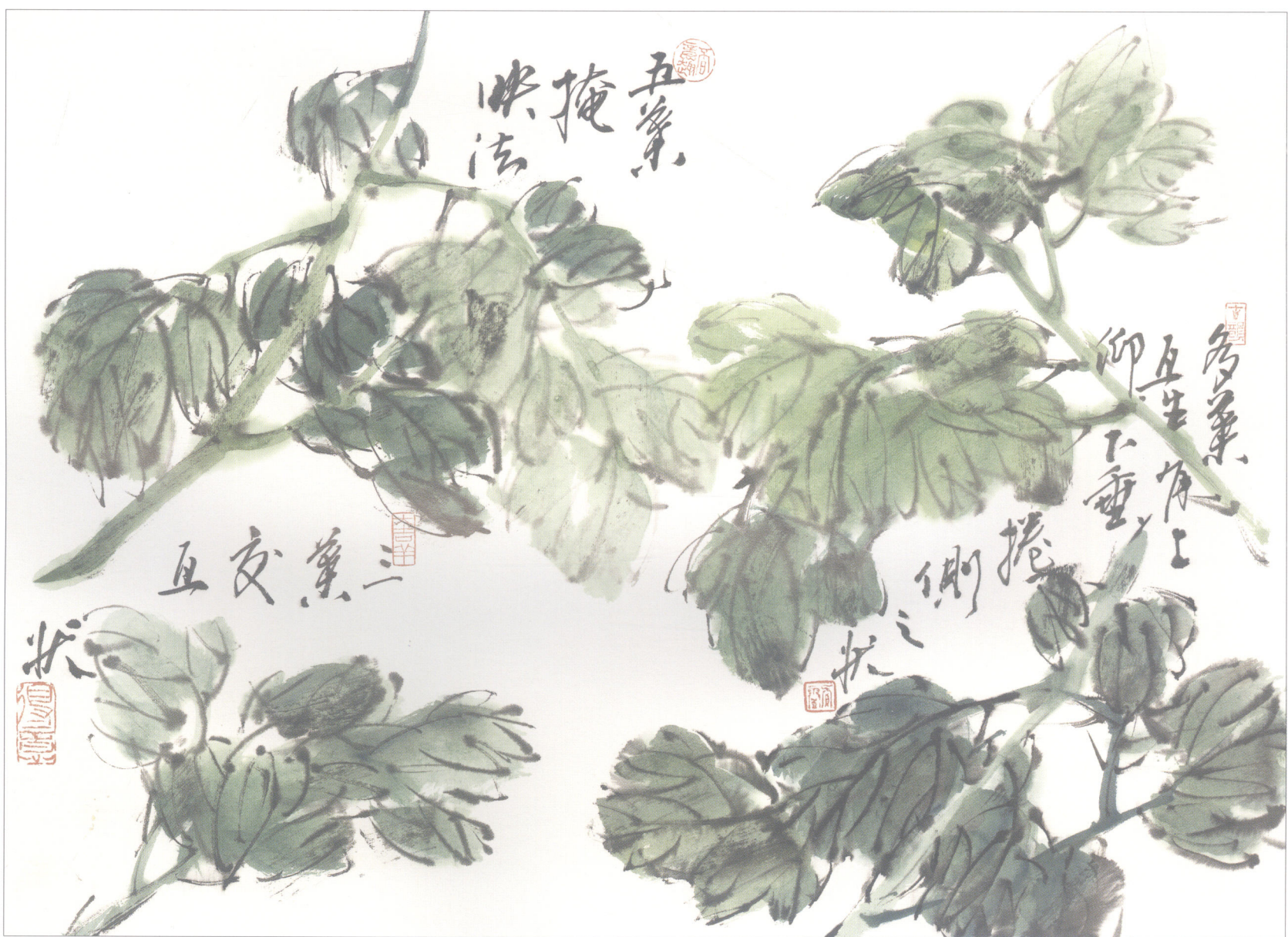
菊叶的不同姿态图例

叶的色彩画法步骤

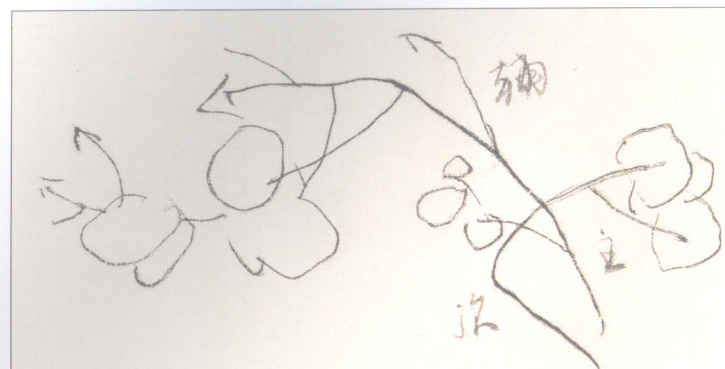
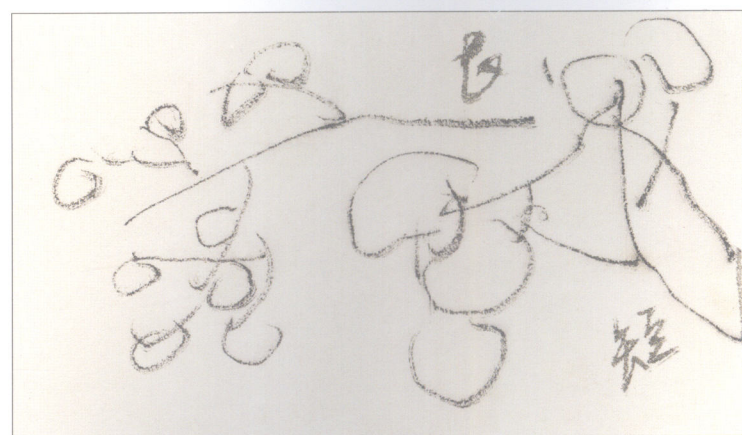
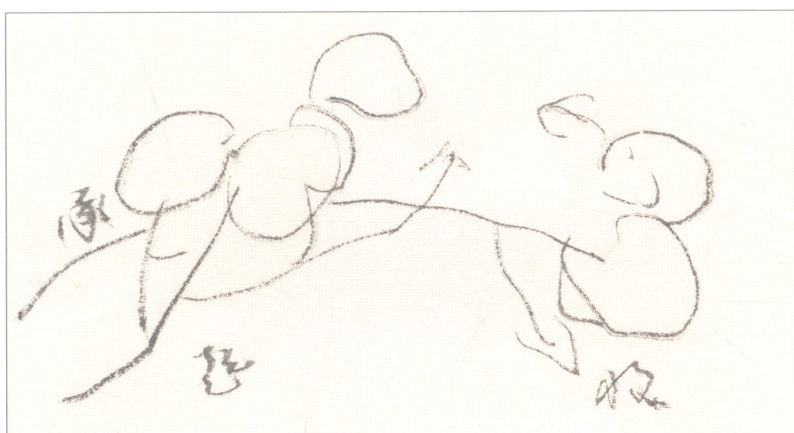
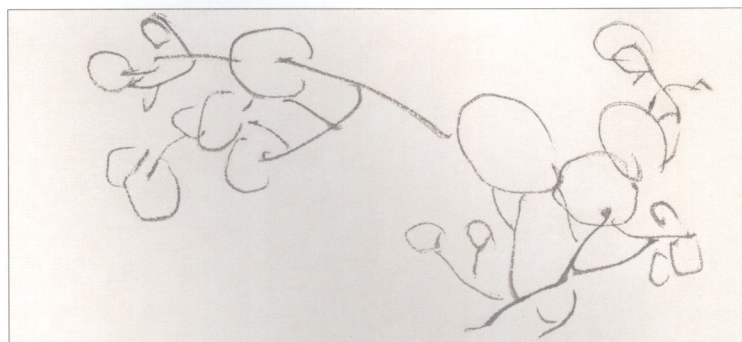
绿色叶的画法与墨色相同，在用色上用藤黄加花青画叶即可。勾茎之笔不宜太慢，应有长有短、有疏有密，应有节奏地运笔。

菊多叶互生有上仰下垂，卷侧之状的组合布局有三叶交互状、五叶掩映法。

花与枝、叶的组合及布局图例

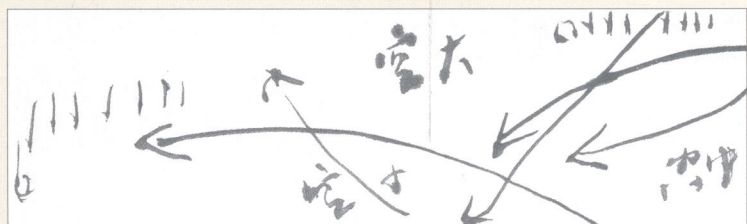
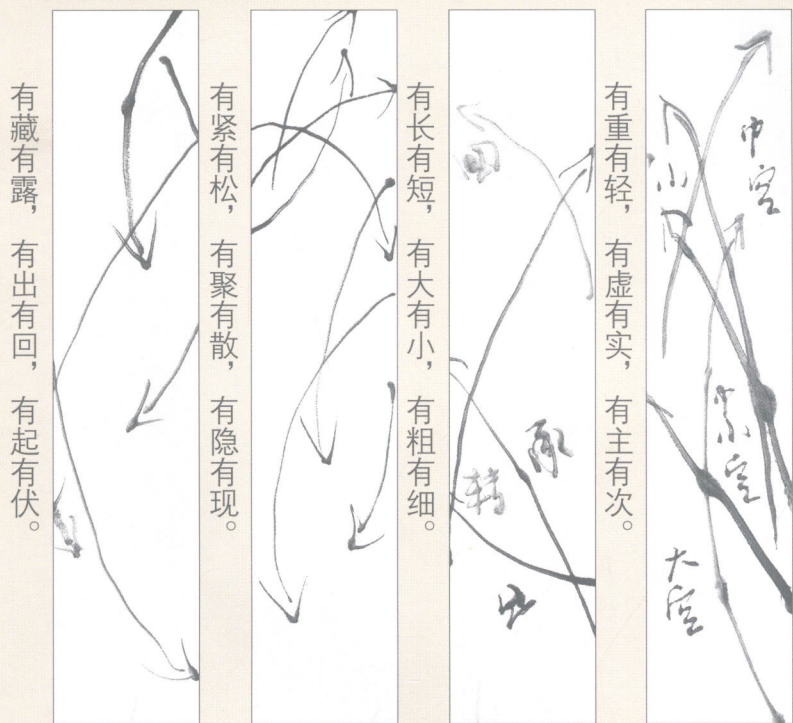
以短线斜曲出之，然长枝则巧妙生发于笔断意连，主杆不宜全露，应用藏露法方显生动。

构图解析

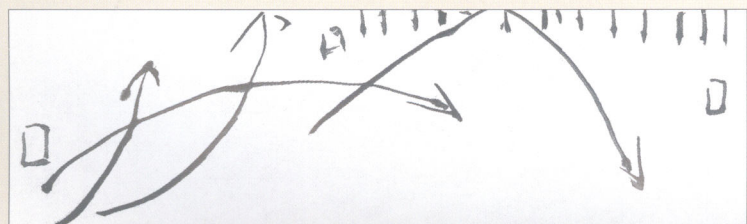
一、长方形：为最常用的构图，其画面相对应下部重、上部轻、左右开弓，出边线再从外引伸于内，纵横交错、曲直相交、上呼下应、藏露自如，使画面于不经意中巧妙经营。忌与长形等边并行，或居中而出之。

二、横幅：其主枝出势很重要，布局开合、出势转承、收敛得法，枝杆倾斜出之则易得势，趁势使其气得以延伸，用辅枝之转承、起伏、回环穿插其间，画面丰富而多变，则可爱生趣。

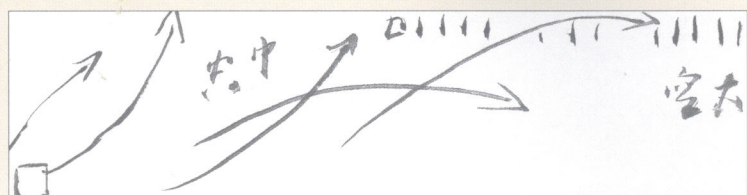
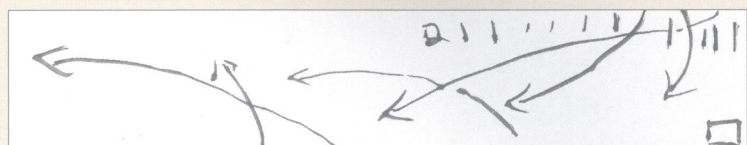
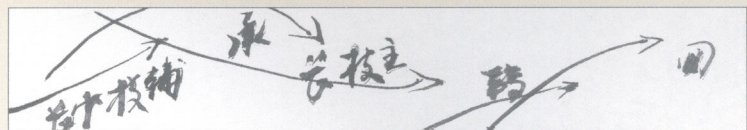
条幅、横幅的构图

最长之线为主枝，其次中短之线为辅枝。

上方短线为题款位置，注意与画面之呼应。

留空不等边，不对称，交错有序。

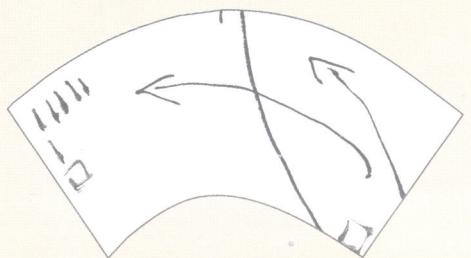
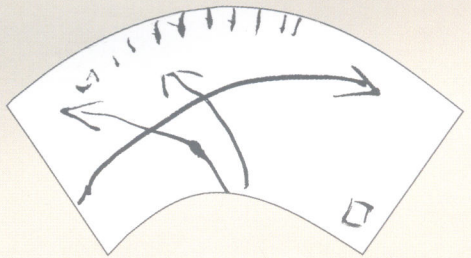
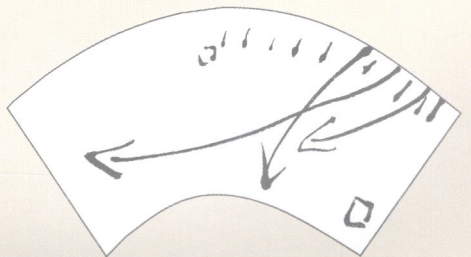
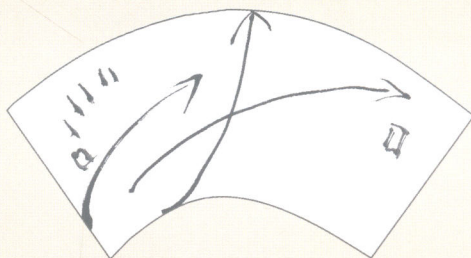
三、条幅：多用S形、之字形、C形、女字形构图，无论哪种形式，其内容及形态均要气脉相连，舒畅达意。

四、扇面：其形狭长而弯曲、布置要取其平，不可随弯而曲。忌与扇形等边平行出枝，宁少勿多，应有造危破险之能，上下、左右、大小、粗细、虚实、疏密、轻重不可均等，以舒畅明朗、平中见奇、自然活泼为上。

五、方形：相对较难处理，因其四边长度四平八稳，边角相等，不易布置，若能于稳中求危，多以斜线取其势，巧妙布置，破险为夷，其开局出枝不可太居中，应有主辅之别，要强化主、淡化次，相辅相成，切不可面面俱到，更不能喧宾夺主，才能层次分明，含雅逸灵动之趣，则耐人寻味。

一幅完整之构图，其画面往往具备起承、回环、开合、收放、呼应、顾盼、节奏、韵律等要素，故平素应常练习，熟则能生巧，方可出形神兼备之作。

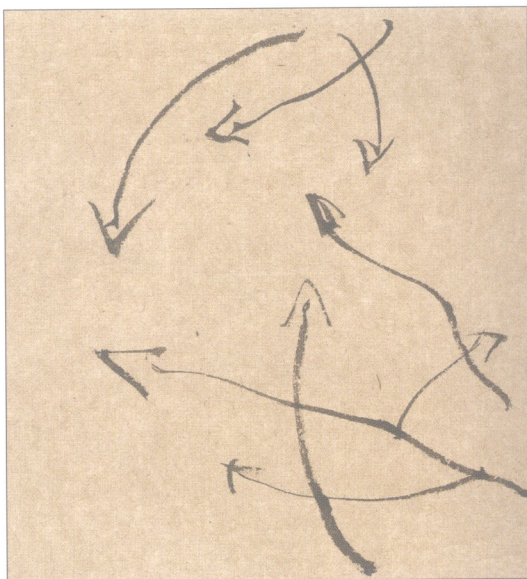
团扇、扇面的构图

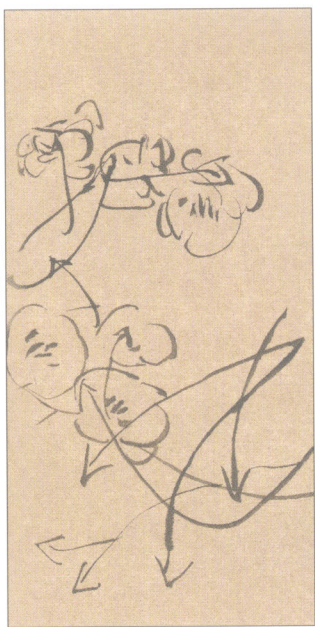
无论用何种形式构图，均以三条长短不等之线作依托而生发之，可举一反三，先简后繁，循序渐近，有的放矢，熟能生巧，定有所获。

六、作画能大胆落笔，细心收拾，全幅画毕，然以谨慎之态审视全局，应作全盘周密的考虑，视其画面整体作统筹安排，再择落款字体。

注意题字大小，墨色枯湿浓淡、行间疏密等要领，可多题、长题、短题、参差题或穷款不等，而后钤章（盖章），此亦须十分讲究，其形状大小、阳文或白文，用之是否得体、舒适，均须全方位考虑再作定夺，若能搭配相宜，则相映成趣，又妙合天成，方可出佳作。

菊的构图

枝之高低起伏、开合收放均要在意。

