

一学就会

苏国强 主编
张立强 陶雪 著

工笔菊花画法

GONG BI JU HUA HUA FA

目 录

作者简介	1
概述	2
工笔画材料工具简介	3
菊花结构	5
菊花设色画法	9
构图分析	19
范画步骤	20
范画欣赏	30

张立强 简介

生于1974年，沧州市文联、沧州画院画家，专攻中国画（花鸟画）。北京工笔花鸟画院创作室主任。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、北京工笔重彩学会会员。

陶雪 简介

北京工笔花鸟画院画师，民建中央画院第一分院特聘画师，中国美术家协会河北省会员，北京重彩学会会员、中国工笔画学会会员。

目 录

作者简介	1
概述	2
工笔画材料工具简介	3
菊花结构	5
菊花设色画法	9
构图分析	19
范画步骤	20
范画欣赏	30

张立强 简介

生于1974年，沧州市文联、沧州画院画家，专攻中国画（花鸟画）。北京工笔花鸟画院创作室主任。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、北京工笔重彩学会会员。

陶雪 简介

北京工笔花鸟画院画师，民建中央画院第一分院特聘画师，中国美术家协会河北省会员，北京重彩学会会员、中国工笔画学会会员。

概述

菊花是中国十大名花之一，因其花形优美，色彩绚丽，在中国已有三千多年的栽培历史，也是我国栽培历史最悠久的传统名花。中国人极爱菊花，从宋朝起民间就有一年一度的菊花盛会。古神话传说中菊花又被赋予了吉祥、长寿的含义。并逐渐成为清静、高洁、真情、品格高尚的象征。再有就是因东晋诗人陶渊明采菊东篱下，菊花由此而得了“花中隐士”的封号。中国历代文人雅士，以菊花为题材吟诗作画者众多，给人们留下了许多名谱佳作。

菊花别名又叫黄花、寿客、金英、黄华、秋菊、陶菊，为菊科菊属的多年生草本花卉。菊花株高20至200厘米，通常30至90厘米。茎色嫩绿或褐色，直立或半蔓性，表面具短柔毛，易生分枝，除悬崖菊外多为直立分枝，基部半木质化。叶是单叶互生，卵圆至长圆形，边缘有缺刻和锯齿。叶型分正叶、深刻正叶、长叶、深刻长叶、葵叶、蓬叶、圆叶和船叶等。花为头状花序顶生或腋生，一朵或数朵簇生，舌状花为雌花，筒状花为两性花。花序大小和形状各有不同，有单瓣，有重瓣；有扁形，有球形；有长絮，有短絮，有平絮有卷絮；有空心 and 实心；有挺直的和下垂的，式样繁多，品种复杂。菊花花色极其丰富，有红、黄、白、墨、紫、绿、橙、粉、棕、雪青、淡绿、复色、间色等。

菊花是短日照植物，在春夏长日照的季节里，只能进行营

养生长。立秋以后，随着天气的转凉，日照时间的缩短，才能开始花芽分化，孕育花蕾，冒霜开出艳丽的花朵。菊花按开花季节不同，分为春菊、夏菊、秋菊、冬菊及“五九菊”等。秋菊按花期又分为早、中、晚三类。

常见的菊花品种：

白牡丹：平瓣球型，白色。

鸳鸯锦：外曲平瓣反卷型，黄带红晕。

粉黄托桂：桂瓣托桂型，粉红黄心。

十丈珠帘：细长管瓣，垂丝型，白色。

烟环点翠：匙瓣卷散型，白微绿。

绿荷：内曲平瓣荷花型，嫩绿色。

春水绿波：管瓣管盘型，绿色。

绿衣红裳：平瓣莲座型，红白绿三色。

金背大红：内曲平瓣莲座型，金背红面。

白松针：直管瓣，松针型，白色。

天女散花：直平瓣，芍药型，深红色。

帅旗：阔平瓣宽瓣型，紫红色，背储黄色。

本书我们介绍的菊花画法是传统绘画中常用的几种类型。

金蕊傲霜 50cm x 26cm 2011年

工笔画材料工具简介

在绘制工笔画时，需要使用一些绘画工具，主要有毛笔、墨、纸、砚、调色盘、笔洗、画板、镇纸、笔架、笔挂、笔筒、笔帘等，下面简略地介绍一下这些工具的使用。

1. 笔：毛笔不仅是汉字书写工具，也是中国传统绘画工具。绘画中可以选择叶筋笔、红毛笔、衣纹笔等用来勾线，或者选择适合自己的笔尖较细的笔用来勾线。分染颜色时可选择白云笔，一支着色，一支分染。白云笔在使用时可根据所画的内容不同选择不同大小的笔。在对画面进行着色时，需要着色的面积较大时就选择大白云笔，它的蓄水能力强，不需要频繁地蘸取颜色，着色均匀；需要着色的面积较小时就选择中白云或者小白云，这样可以调少量的颜色，不至于造成浪费。着色笔一定要多配备几支，白色、黑色、红色、绿色等要单独使用，这样画出来的颜色不会脏，调出来的颜色不会和预想的有出入。分染颜色时用的水笔可选择与着色笔同样大小的笔。在使用新笔之前，需要开笔，将买回来的笔用拇指和食指轻轻的捻捏，使其毛散开，再浸泡在清水中，至笔锋全开蓬松即可，注意浸泡时间过长会使笔根处的胶质也化开，毫毛易脱落。用笔蘸取墨或颜色前要先在清水中浸湿，提出笔后将清水轻轻挤出再蘸取墨或颜色，这样做可以使笔保持良好的弹性和柔韧性，笔用过之后则需立即洗笔。墨和颜色中都有胶质，若不洗去，笔毫干后必与墨、色、胶坚固黏合，要再用时不易化开，且极易折损笔毫。洗净之后，先将笔毫余水吸干并理顺，再将笔悬挂于笔架上，可使余水继续滴落，至干燥为止。

2. 墨：中国古代书写、绘画用的墨锭。主要原料是炭黑、松烟、胶等。通过砚用水研磨可产生用于毛笔书写的墨汁。中国已有两千多年的制墨历史，最早应用的是松烟墨，宋时产生一种书画用的油烟墨。因墨锭使用时要配合砚台一同使用，携带和使用都不太方便，质地好的墨锭价格也有些昂贵，所以现在很多画者在绘制工笔画时都使用市面上出售的瓶装书画用墨汁。品质稍好一些的墨汁有红星、一得阁、玄宗。有条件的画者可选择质地较好的墨锭自己研磨墨汁使用。书画用墨有两类即松烟墨和油烟墨，松烟墨淡黑无光泽，墨色性偏冷，更适宜书写；油烟墨浓黑光亮，墨色精神，浓淡层次丰富，且不易跑墨，因此更适于绘画。

3. 纸：绘制工笔画大多使用的是熟宣，有时为了某

种特殊效果也会用半熟宣。熟宣纸的尺寸较多，品牌也多，厚薄也不同，可依据自己的习惯与喜好选择。较薄的纸如蝉衣纸，质地轻薄易于过稿，绘制出的花鸟颜色清透艳丽，尤其是将花瓣的轻柔娇美的质感表现得淋漓尽致，其缺点是大面积渲染时纸张会起皱。较厚的纸不易过稿，但绘制出来的花鸟颜色会很厚重朴实。无论薄纸厚纸，最好裱在画板上，这便于后期的勾线、设色、背景的渲染。装裱宣纸时，要按照画幅的尺寸预留出1—2厘米的边缘裁剪好，平铺到足够大的画板上（宣纸要分清正反面，正面向上），用喷壶对着宣纸喷水，将水均匀地喷洒到纸上，用一个干净的大排刷蘸清水将纸刷平整，将胶水抹在宣纸的四条边缘，用预先裁好的纸条粘上，等待胶水干透固定，如果中间的宣纸比边缘的胶水干得快，就要向宣纸上再喷洒清水，使宣纸和胶水干的速度大致相同即可。等待宣纸完全干透，就可以在宣纸上画画了。也可在绢上绘制工笔画。绢是一种光洁细密而薄的蚕丝织物，也是中国绘画的一种特殊载体，主要用于作工笔画。

4. 砚：对于初学绘画的人来说，一般用红星、一得阁、玄宗等瓶装墨汁即可。如对用墨有较高要求的话，就应用砚台自己研磨了。不要选雕龙刻凤的工艺砚，选普通的圆形带盖、壁薄池深的为好。选购时要注意砚面平整，不能有裂缝，石质细腻，又不光滑如镜，太光了磨墨不下墨；但又不能太粗糙，砚面粗糙，磨墨声大，磨出来的墨粒太粗，影响墨韵，还会伤笔毫。砚台用完一定要清洗干净，保持砚面的清洁，否则砚池中宿墨干后会有好多小颗粒，一者伤笔，二者胶重，绘画时着色笔粘上的小颗粒会在画面上留下很脏的墨痕。

5. 颜料：绘制工笔画时使用的颜料主要是传统的国画颜色，分为矿物颜料与植物颜料。矿物颜料的特点是不易退色、覆盖力强、色质稳定、色彩鲜艳。植物颜料的特点是色泽秀丽，覆盖力不强，色质不稳定，容易退色。

6. 调色盘：调色用的器具不一定是盘，也可以是小

酒盅，小茶杯，只要方便使用就好，最好是瓷的，内部一定要是纯白的，这样才能看清调出来的颜色的本貌，不会因为器具的颜色影响颜料的调配。

7. 笔洗：是用来盛水洗笔的器皿，种类繁多，可按自己的喜好买2-3个，也可选择大一些高一些的大碗或广口玻璃瓶当作笔洗用。

8. 镇纸：用来压住画纸以免作画时纸张乱动，用石、木、瓷、金属等制成。也可用其他稍重一些的物品临时代替。

9. 笔架、笔挂、笔筒、笔帘都是放笔用的，材料、形式很多，可依据自己的喜好进行选择。

10. 排笔或板刷2个，用来渲染大面积颜色和分染时用。

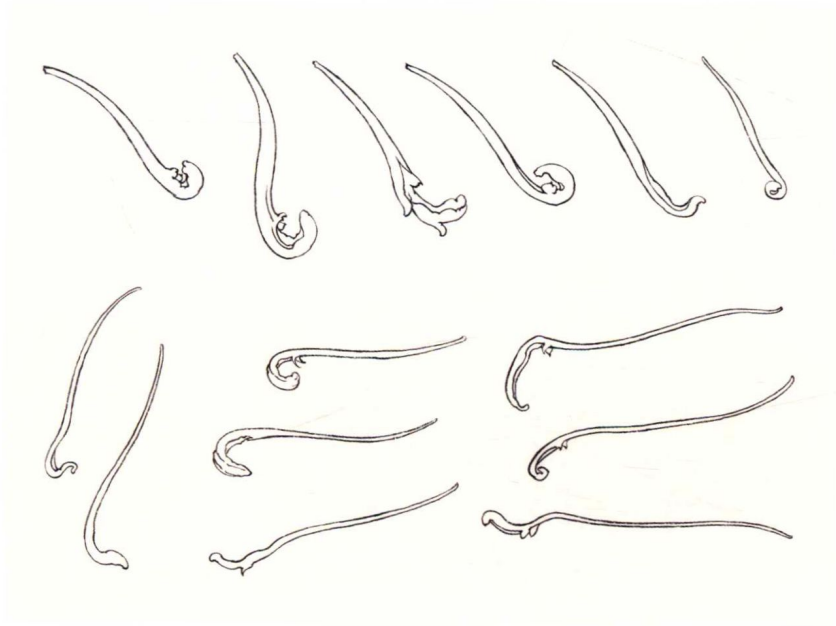
11. 画板：依据所要绘制画面的尺寸，可以到书画用品店选购。

菊花结构

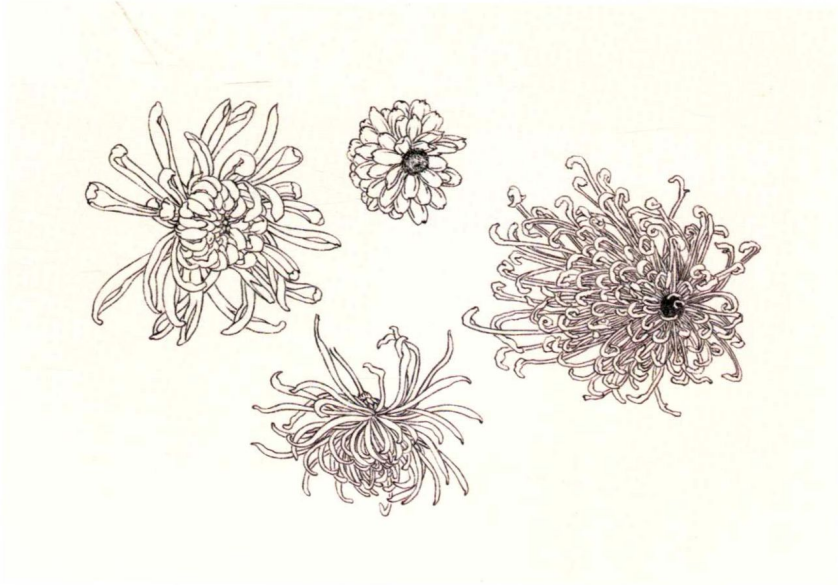
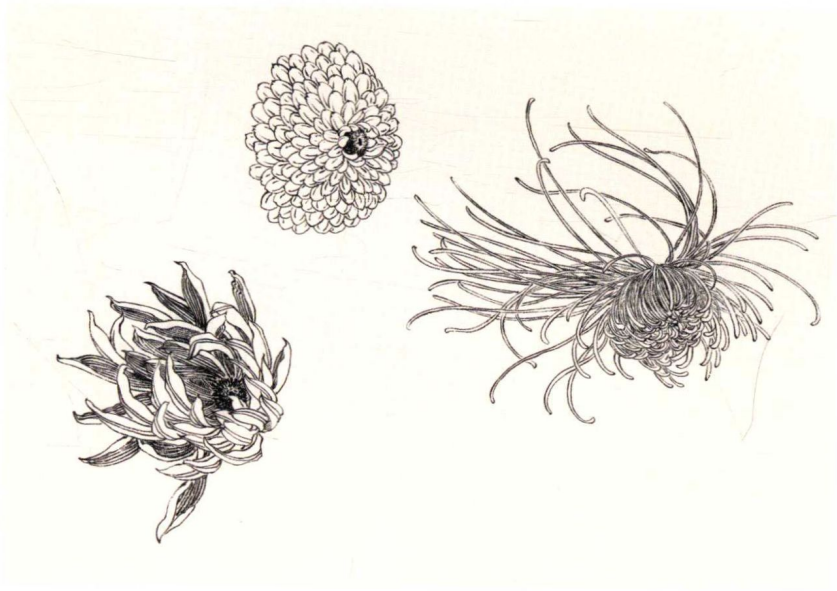
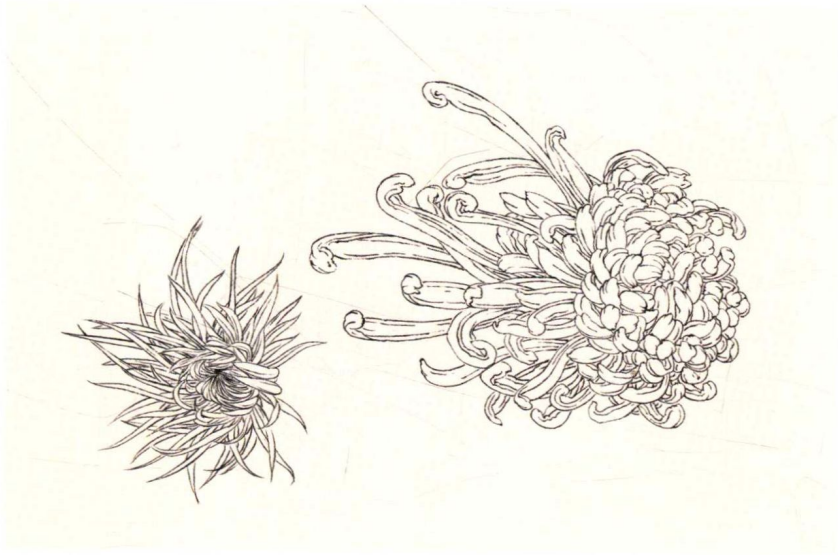
单瓣结构

菊花花瓣有平瓣类、匙瓣类、管瓣类、桂瓣类、畸瓣类等。勾勒时要依据花瓣颜色的深浅选择不同浓度的墨。

花头结构

菊花种类繁多，姿态各异，大小不同，花瓣有细瓣、长瓣、卷瓣、圆瓣、阔瓣。

叶的结构

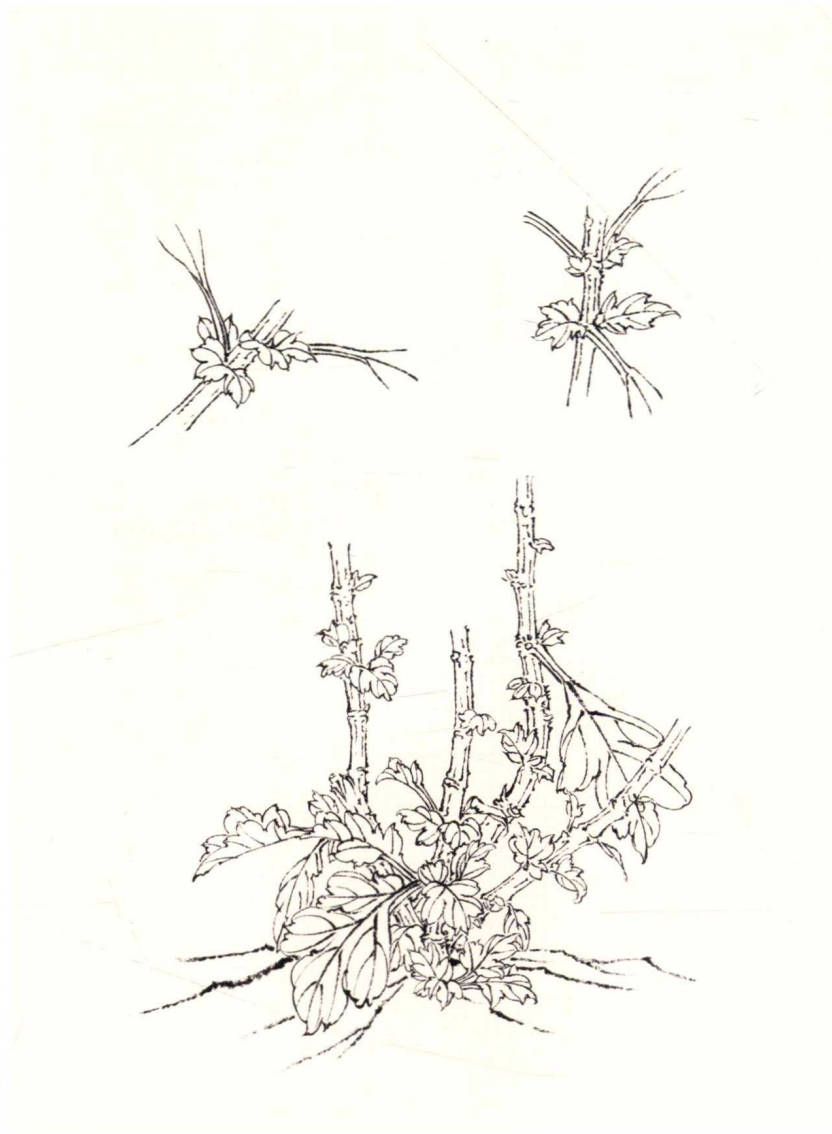
菊花叶大小不一，互生，叶片卵形网状分裂，有正叶、反叶、侧叶、新出嫩叶等。勾勒菊花叶时老叶用重墨，嫩叶用淡一些的中墨勾勒。

枝的结构

菊花茎基部半木质化，上部则较为柔嫩。要分别用不同浓度的墨勾勒，处于基部半木质化的茎用重一些偏干的墨勾勒，处于上部柔嫩的茎用淡一些、润一些的中墨勾勒。

处于上部的柔嫩茎

处于基部的半木质化的茎

菊花各种形态结构

菊花有凌霜傲寒的品格，倍受人们的推崇。菊花的形态多样，勾画时要仔细观察其老干、嫩枝、新芽、盛叶及花的形态，抓住一个品种的特点，用不同重度、浓度的墨色和不同的行笔方法，将其特征完美表现出来。

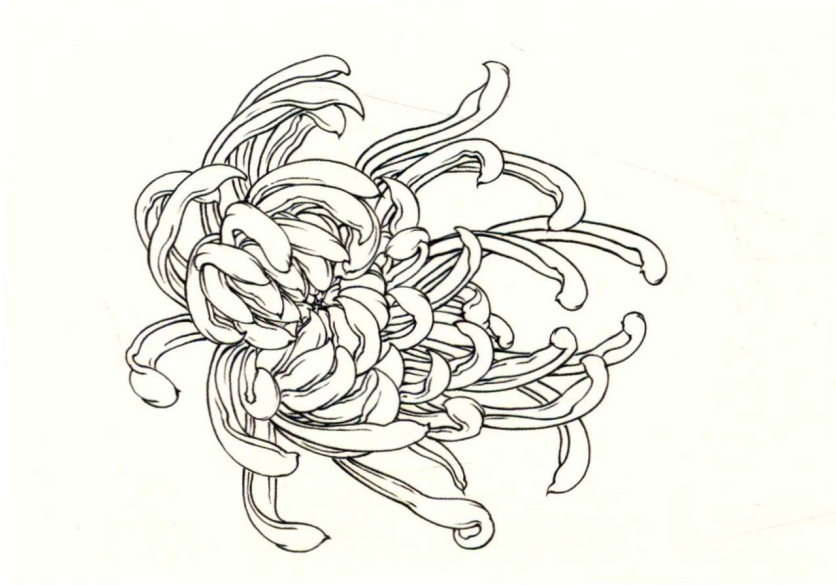

几种菊花组合结构

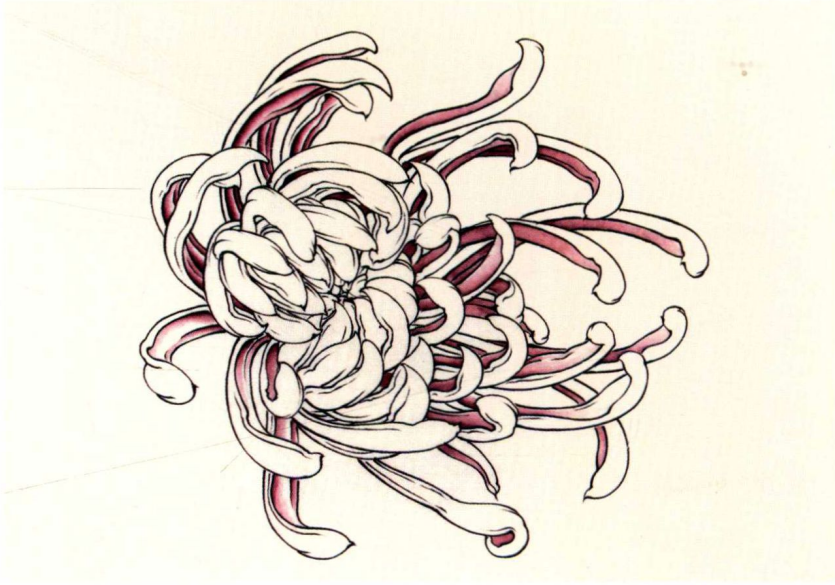

菊花设色画法

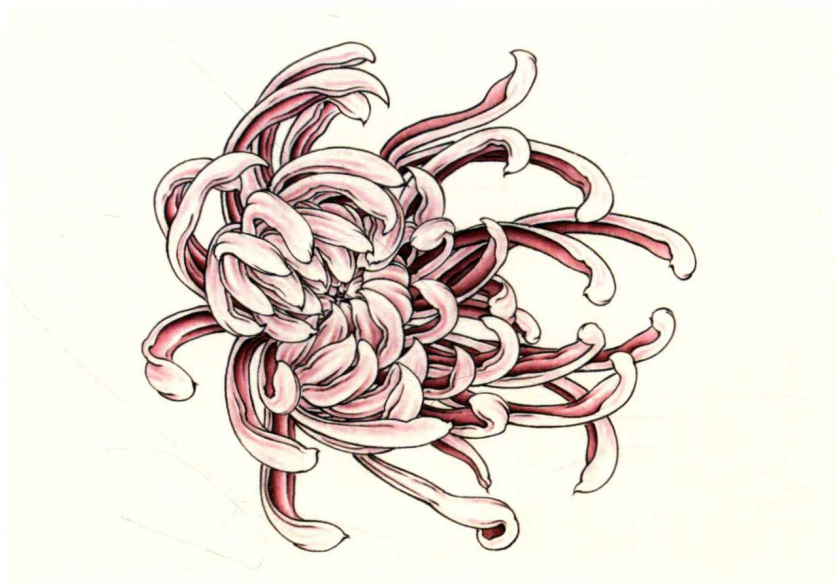
金背大红花头设色步骤

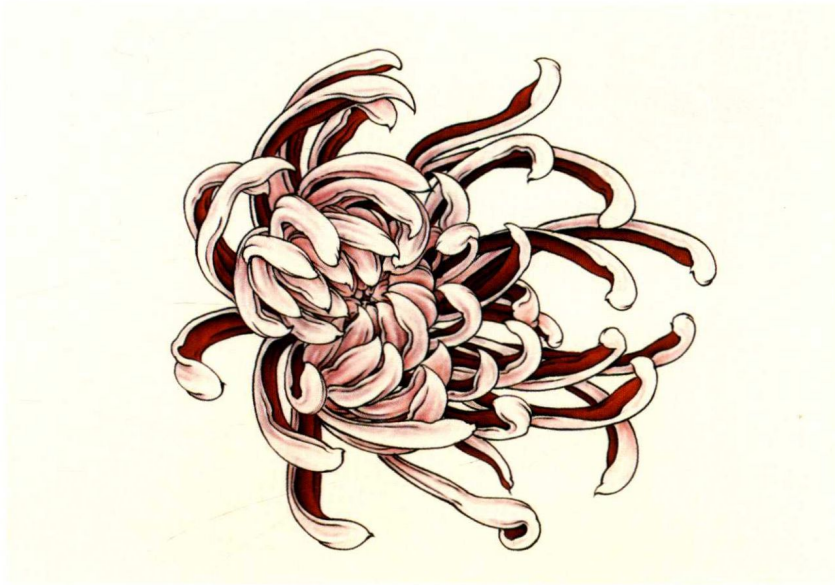
步骤一：金背大红花瓣正瓣为大红色，背面为黄色，此花花色浓重艳丽，因此要用重墨勾勒，只有这样线才能不被颜色盖住。

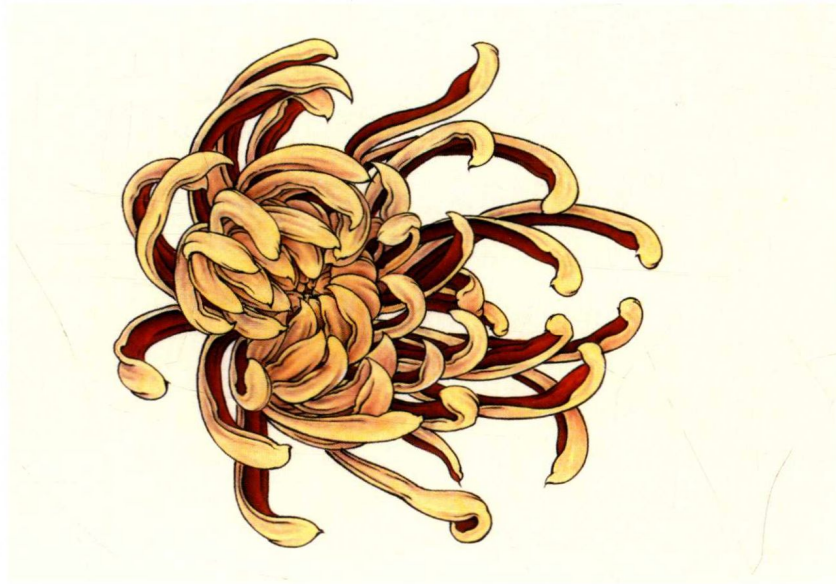
步骤二：用胭脂色分染菊花花瓣的正面。

步骤三：反面花瓣用淡胭脂分染。

步骤四：用大红色罩染花瓣正面。

步骤五：用淡黄色罩染菊花花瓣的反面。

步骤六：对整个花头个别部位提染胭脂色，使花瓣层次明朗。罩染大红和黄色使菊花花瓣的饱和度足够。

白菊花头设色步骤

步骤一：勾勒白色菊花花瓣要用淡墨，边缘部位的花瓣比较长，行笔时要尽量使线条流畅，才能表现出此花的柔美。

步骤二：“藤黄+花青+朱磬”调出偏黄色的赭绿色分染菊花花瓣。

步骤三：将正面的花瓣分染完成后，用淡一些的赭绿分染反面的花瓣。

步骤四：用稍浓一些的赭绿色提染正面的菊花花瓣的根部，使其层次分明。

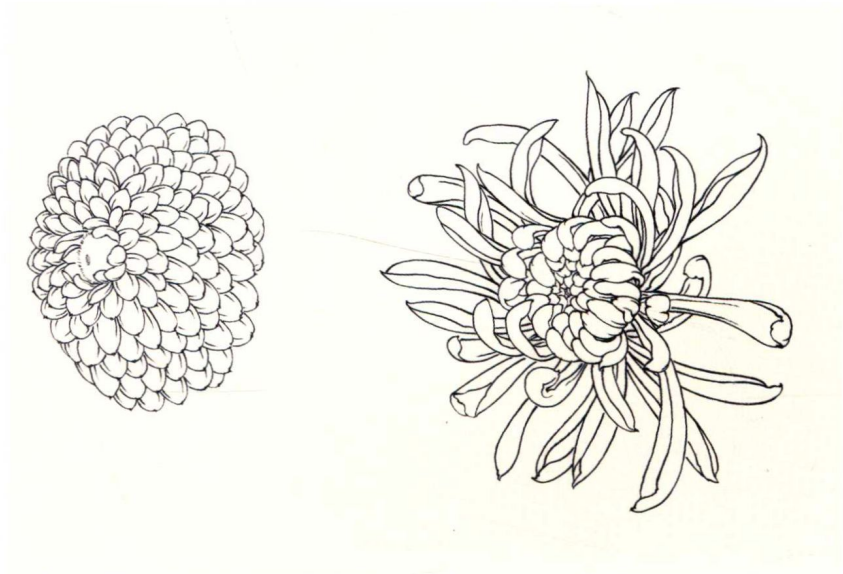

步骤五：提染菊花花瓣的反面，使其层次分明。

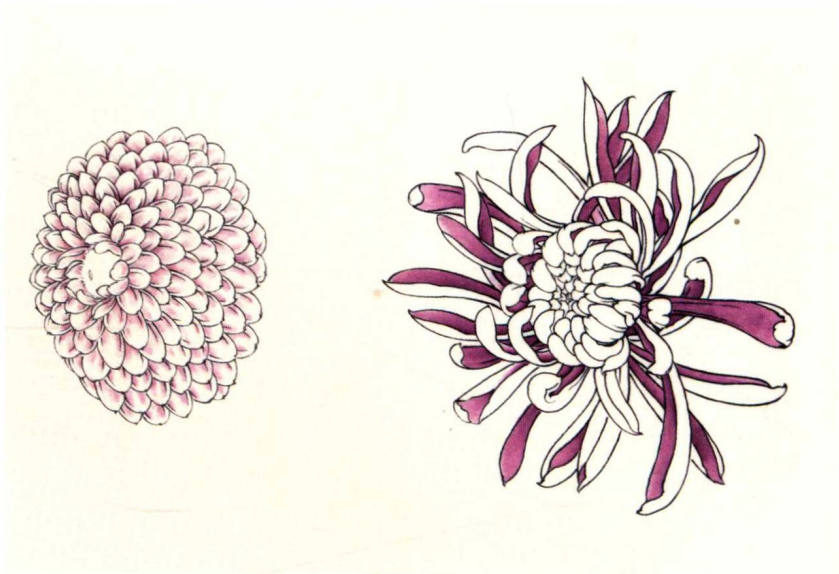

步骤六：用白粉分染菊花花瓣。

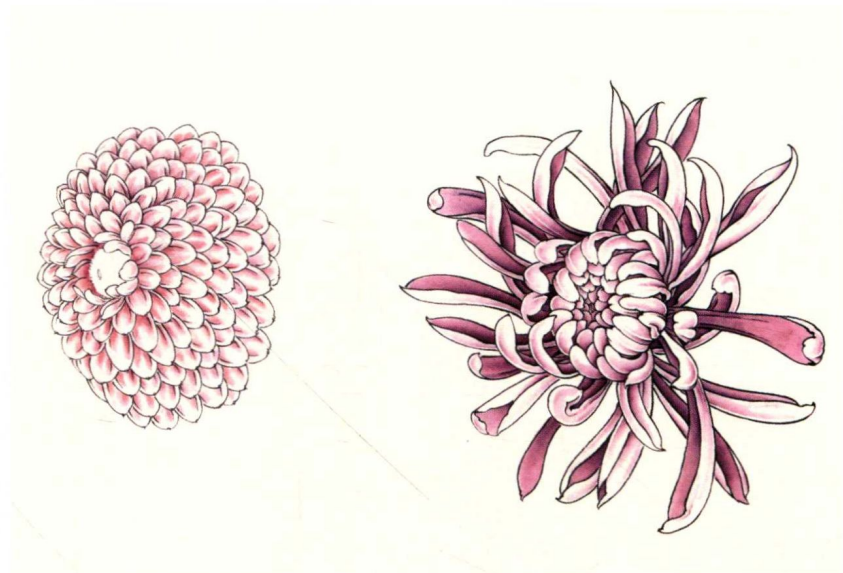
紫色、黄色花头设色步骤

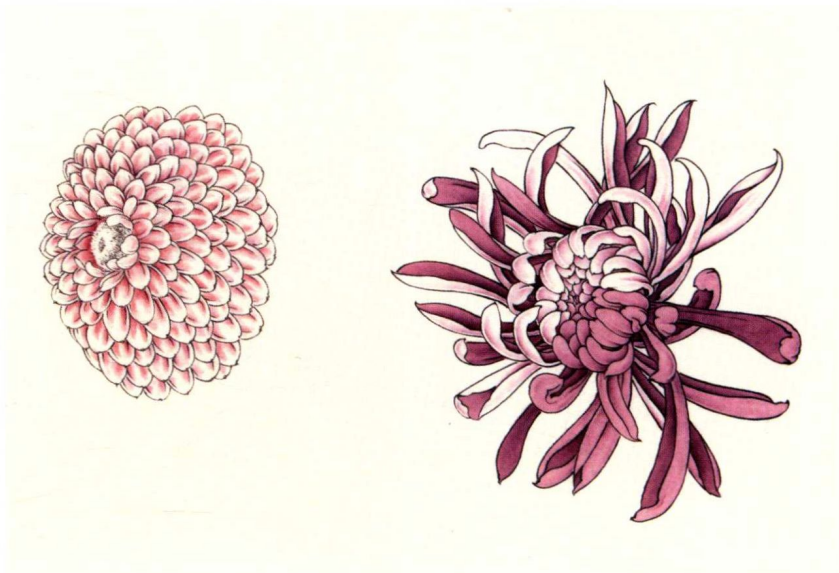
步骤一：用重墨勾勒紫色菊花花瓣，用中墨勾勒黄色菊花花瓣。

步骤二：用胭脂分染紫色菊花花瓣，用曙红分染黄色菊花花瓣。

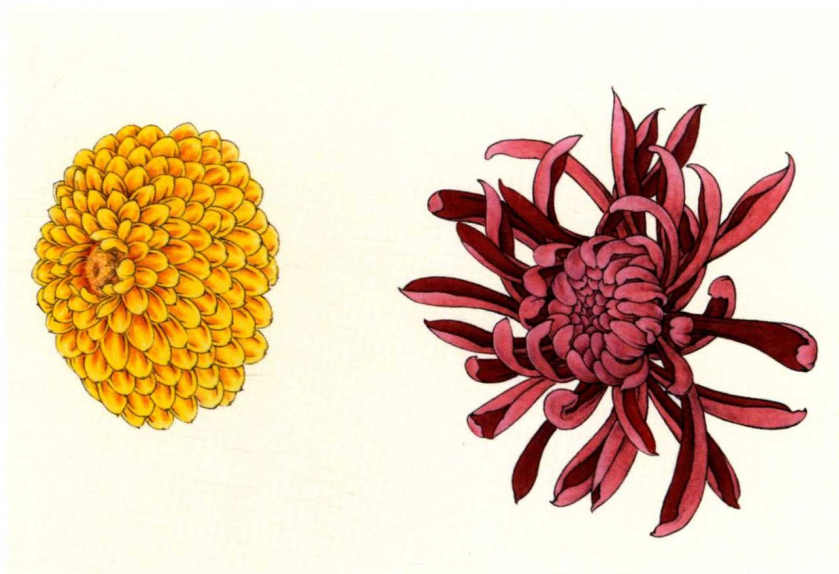
步骤三：用胭脂分染紫色菊花的反面花瓣，用淡墨点染黄色菊花的花蕊结构。

步骤四：用曙红+花青调出紫色罩染紫色菊花花瓣。

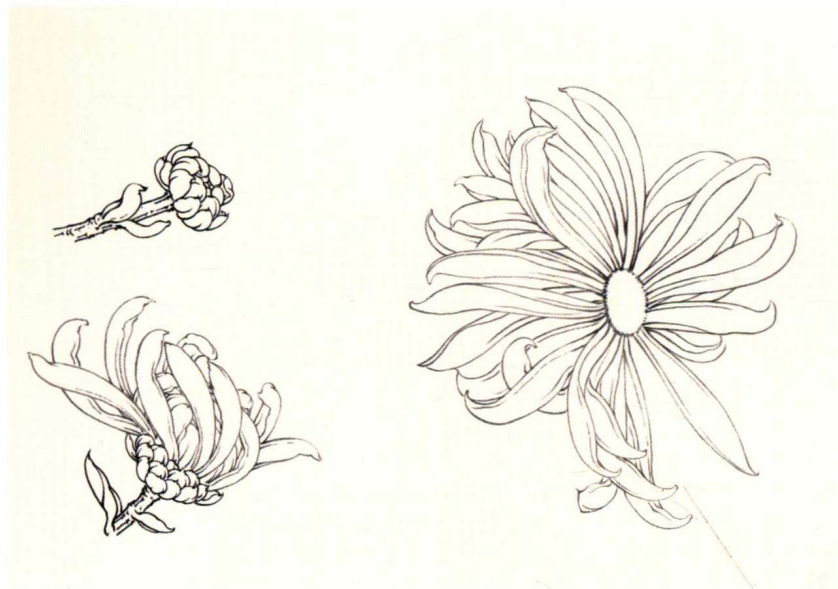

步骤五：用紫色罩染所有的紫色花瓣，用黄色罩染黄色菊花的花瓣和花蕊。

步骤六：两种颜色的菊花都罩染到足够的饱和度。

半开白菊花、粉色菊花、花苞设色步骤

步骤一：用淡墨勾勒菊花花瓣，用重墨勾勒菊花花苞、花茎。

步骤二：用淡墨分染花苞结构，用赭绿分染白菊花花瓣。用胭脂分染粉色菊花花瓣。

步骤三：花苞和花瓣用颜色分染完成后，加重相应颜色提染结构。

步骤四：用淡墨点染花蕊的结构，用“藤黄+花青+朱磬”调出赭绿色罩染花苞和白菊花茎。

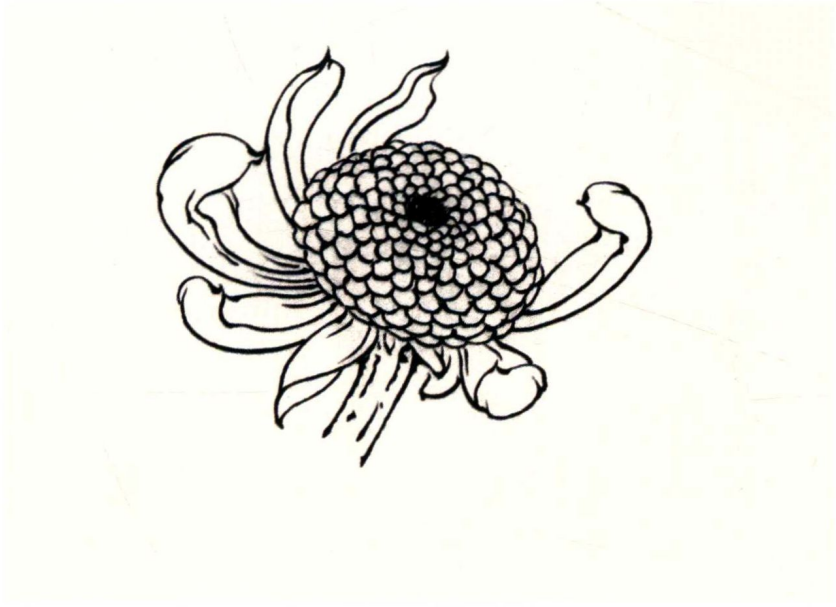

步骤五：用胭脂提染花苞的尖部，用藤黄提染花蕊。

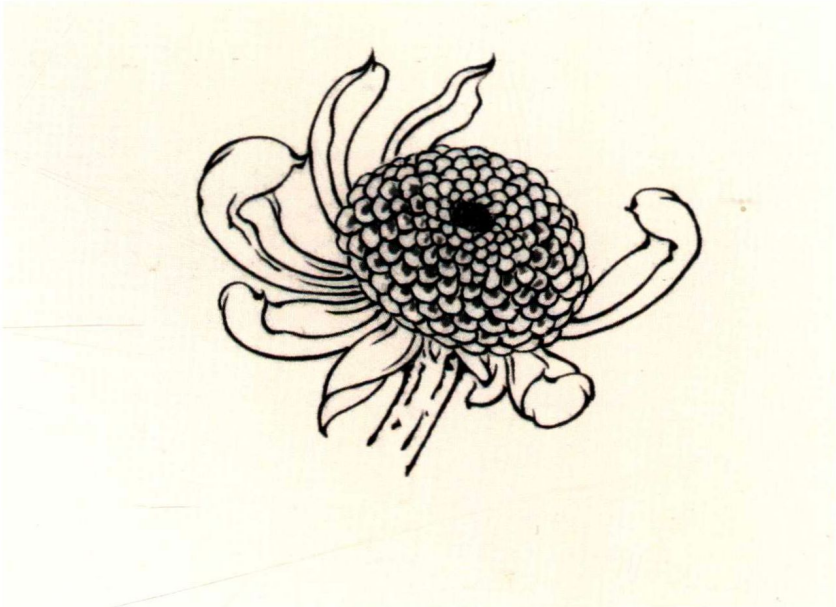

步骤六：白菊和粉菊花瓣用白粉提染。

花蕊设色步骤

步骤一：粉色菊花花蕊用丝毛法将花蕊的结构丝出。

步骤二：用淡墨分染每个花蕊的结构。

步骤三：用黄色提染粉色菊花的花蕊，用淡墨丝出黄色菊花花蕊的结构，用胭脂提染金背大红菊花的花蕊。

步骤四：用赭色提染黄色菊花花蕊的结构。

步骤五：用赭色+曙红丝染粉色菊花花蕊的结构，用黄色提染金背大红菊花的花蕊。

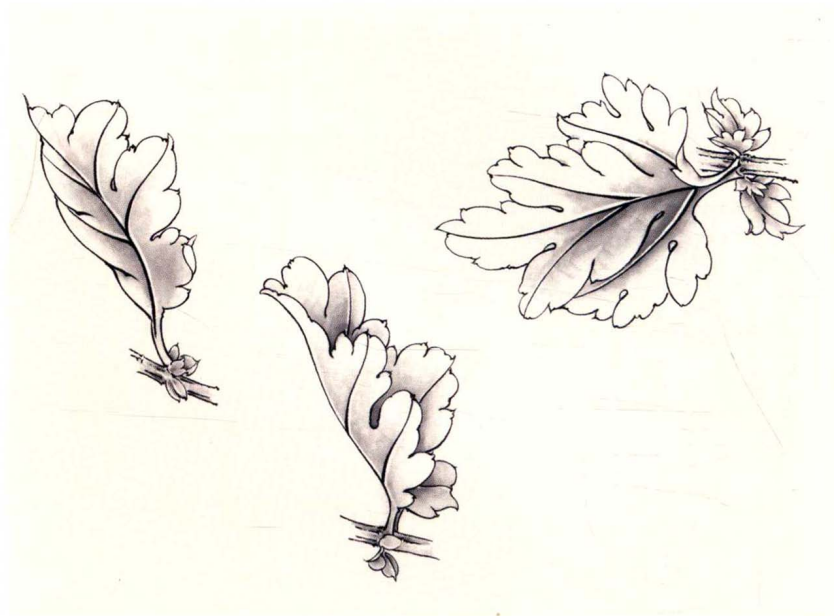

步骤六：用白粉提染花蕊的高光处。

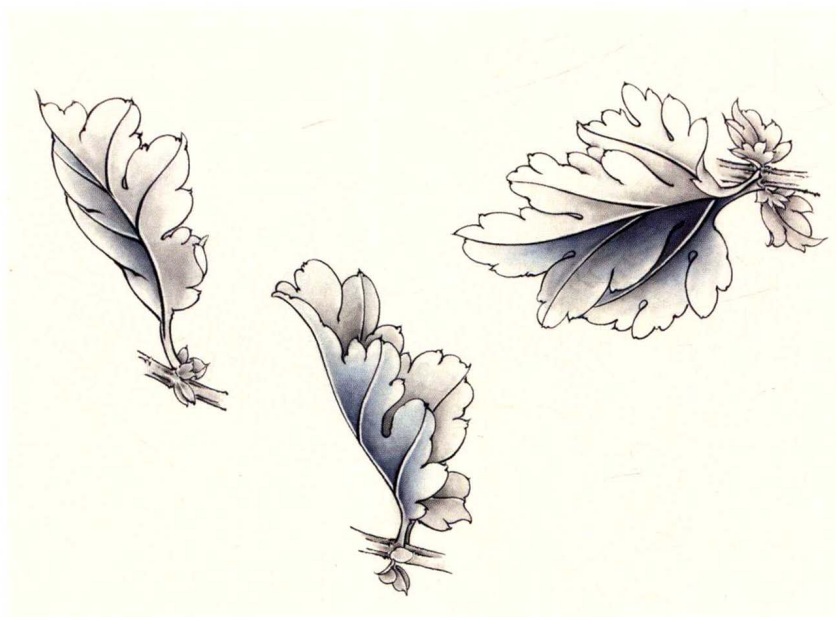
菊花叶设色步骤

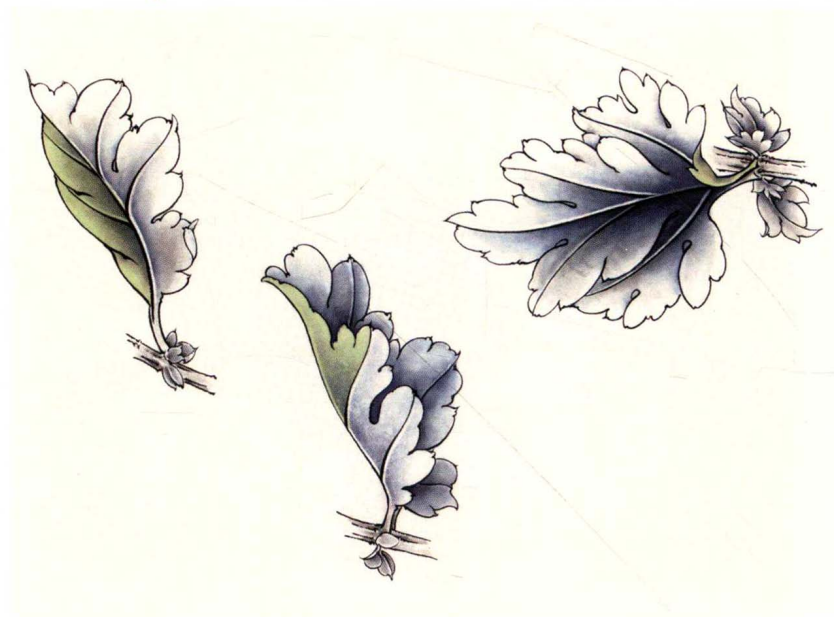
步骤一：用重墨勾勒菊花叶，勾勒时要注意线的顿挫。

步骤二：用淡墨分染菊花叶的正反叶。

步骤三：用花青分染菊花叶的正反叶，正面叶用色要重一些。

步骤四：用“藤黄+花青+朱磬”调出赭绿色罩染菊花叶的反面。

步骤五：用“藤黄+花青+曙红”调出绿色罩染菊花叶正面叶。

步骤六：用石绿分染反面叶，用墨绿色勾勒菊花叶脉旁的小叶脉。

菊花枝干设色步骤

步骤一：用中墨勾勒菊花枝干。

步骤二：用淡墨分染枝干结构。

步骤三：用偏干一些的墨皴染枝干。

步骤四：用偏干一些的墨皴染。