

菊

梅兰竹菊画谱之四 西泠印社出版

梅兰竹菊画谱之四

西泠印社出版

梅兰竹菊画谱之四

责任编辑 丁茂鲁

出版者：西泠印社

发行者：浙江省新华书店

印刷者：上海市美术印刷厂

开本：16开 印张：5

1987年12月第二次印刷 印数：30001—50000

ISBN 7-80517-021-5 J: 22 定价：1.90元

鄞县图书馆
PDG

前言

中国绘画具有悠久的历史，无论是人物、山水、花鸟画，均以其优秀的传统和独特的风格著称于世。“梅、兰、竹、菊”是花鸟画的一部分，这一传统题材被称为“四君子”，是坚贞高洁的象征，素为历代画家所喜爱。他们或借画言其志，或寄笔笔抒其情，故所描写的题材虽较单纯，而画面却意境深邃，饶清趣。加以题诗，形象更见充实，布局更臻完美。历代画梅、兰、竹、菊的，不乏名家妙品。由于这一传统题材在艺术上讲神妙，重笔趣，求气韵，因而堪称我国传统绘画艺术的精华之一，并深深扎根于人民之中。

菊与梅、兰、竹一样，历来是人们喜吟乐画的对象。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”，晋陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南

山”，唐孟浩然的“待到重阳日，还来就菊花”，皆为咏菊名句。象这种对菊花的诗思和情感，常被画家绘写于画幅。

关于画菊，据《宣和画谱》称，宋代黄筌、赵昌、徐熙、滕昌祐、邱庆余、黄居采诸名家，均画有寒菊图。并说赵昌每于晨露之下，辄喜对花写生。邓椿《画继》有文记载北宋书画家米芾曾画过一幅《松石兰菊图》。今观《宋人画册》中介绍的《胆瓶花卉图》（宋姚月华作）、《菊丛飞蝶图》（宋朱绍宗作），是考查有据的珍贵作品。两图笔法工稳，描染精邃，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，俱善写墨菊。明清以来，更是不乏画菊

高手，有吕纪、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。近代如虚谷、赵之谦、吴昌硕，更是泼墨挥写，新奇放纵，题咏寄情，诗意隽永。

纵观历代所作，无论白描、勾勒渲染，或勾花点叶、没骨写意，虽画派不一，或出师承，或发于心得，设色之作五彩缤纷，水墨之作浓淡清雅，皆能得秋菊高洁、凌寒、傲霜而不凋的特性。秋菊这种品格高洁的气质与精神，通过画家形诸笔端，故历来标示清节孤芳，均以菊为花卉之先，图之给人以无穷联想。

明高松绘撰菊谱（称《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，俯仰正侧写意勾勒，神态尽致，并有概括画菊七十字歌诀，颇得画菊要点。清

邹小山、王概等亦有菊谱问世，尤以王概、王翬编绘的《芥子园画传》第二集中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。

为了继承和发扬我国绘画的优秀传统，满足群众学习和欣赏中国画的需要，我们特收集历代画梅、兰、竹、菊的部分作品，编印成一套画谱，分《梅》、《兰》、《竹》、《菊》四集出版。考虑到初学者的需要，把《高松菊谱》中画菊歌诀和图例、《芥子园画传》中画菊的起手式选印于菊花画谱之篇首。

本集《菊》共收作品七十余幅，因篇幅关系，不可能收集齐全。编次以画家的年代为序，并对画家作了简要介绍。限于水平，难免存在不少缺点，祈读者批评指正。

编者

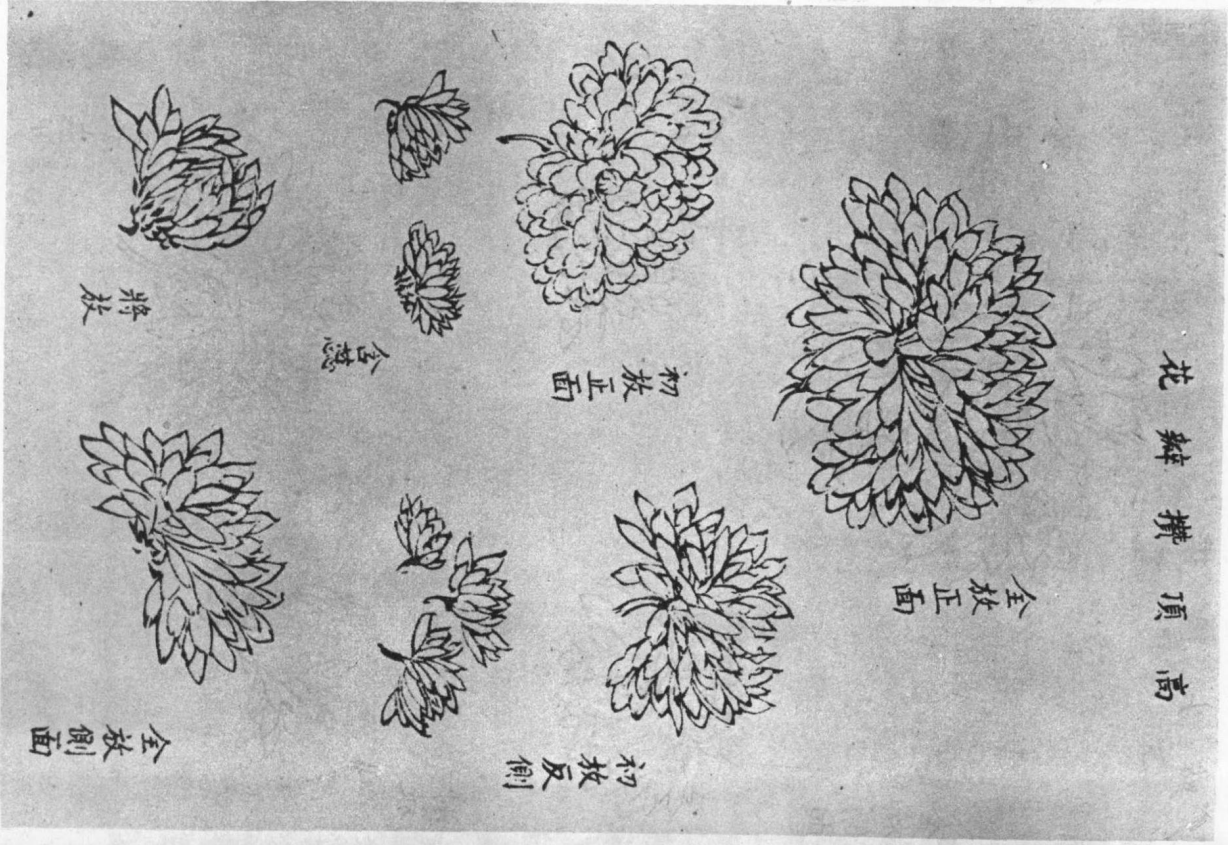
一九八四年九月

目 录

画菊起手式	(1—9)
胆瓶花卉图	(旧题)姚月华(15)
菊丛飞蝶图	(旧题)朱绍宗(16)
菊花文禽图	明·沈周(17)
菊石图	明·唐寅(19)
墨菊图卷(部分)	明·陶成(20)
菊石野兔图	明·徐霖(21)
桂菊山禽图	明·吕纪(22)
菊花图	明·陈淳(23)
杂花图卷(部分)	明·徐渭(24)
设色花卉图卷(部分)	明·孙克弘(25)
花卉图卷(部分)	明·周之冕(26)
东篱秋色图	明·王翬(27)
秋禽图(扇面)	明·蓝瑛(28)
菊花图	明·项圣谟(29)
瓶菊图	清·朱章(30)
菊花(册页)	清·王武(32)
菊花(册页)	清·恽寿平(33)
蕉菊图	清·石涛(35)
菊花(册页)	清·蒋廷锡(38)
菊花(册页)	清·马荃(39)
菊花图卷	清·高凤翰(40)

菊鸡图	清·李鱣(41)
菊花(册页)	清·金农(43)
墨菊图	清·黄慎(44)
菊花(册页)	清·郑燮(45)
盆菊图	清·李方膺(46)
杞菊延年图	清·赵之琛(48)
菊花图卷(部分)	清·曹堪(50)
菊花(扇面)	清·任熊(51)
松鹤遐寿图	清·虚谷(52)
菊花图卷(部分)	清·任薰(56)
菊花图	清·潘亮采(58)
菊石图	近代·吴昌硕(59)
簪菊图	近代·王震(61)
菊花图	现代·齐白石(62)
墨笔花卉图卷(部分)	现代·黄宾虹(64)
菊花图	现代·缪谷瑛(65)
盆菊图	现代·陈衡恪(66)
秋菊白鸡图	现代·陈之佛(68)
秋酣图	现代·潘天寿(69)
白描菊花	现代·陈子奋(71)
竹菊(册页)	现代·张大千(72)
盆菊图	现代·吴萸之(73)
秋英图	现代·来楚生(74)

圖一。 画菊先理解花朵的组织，花瓣与形成整个花朵的关系。所谓「花分正侧，位具先后，侧者半体，正则形

花 瓣 攢 頂 高

全放正面

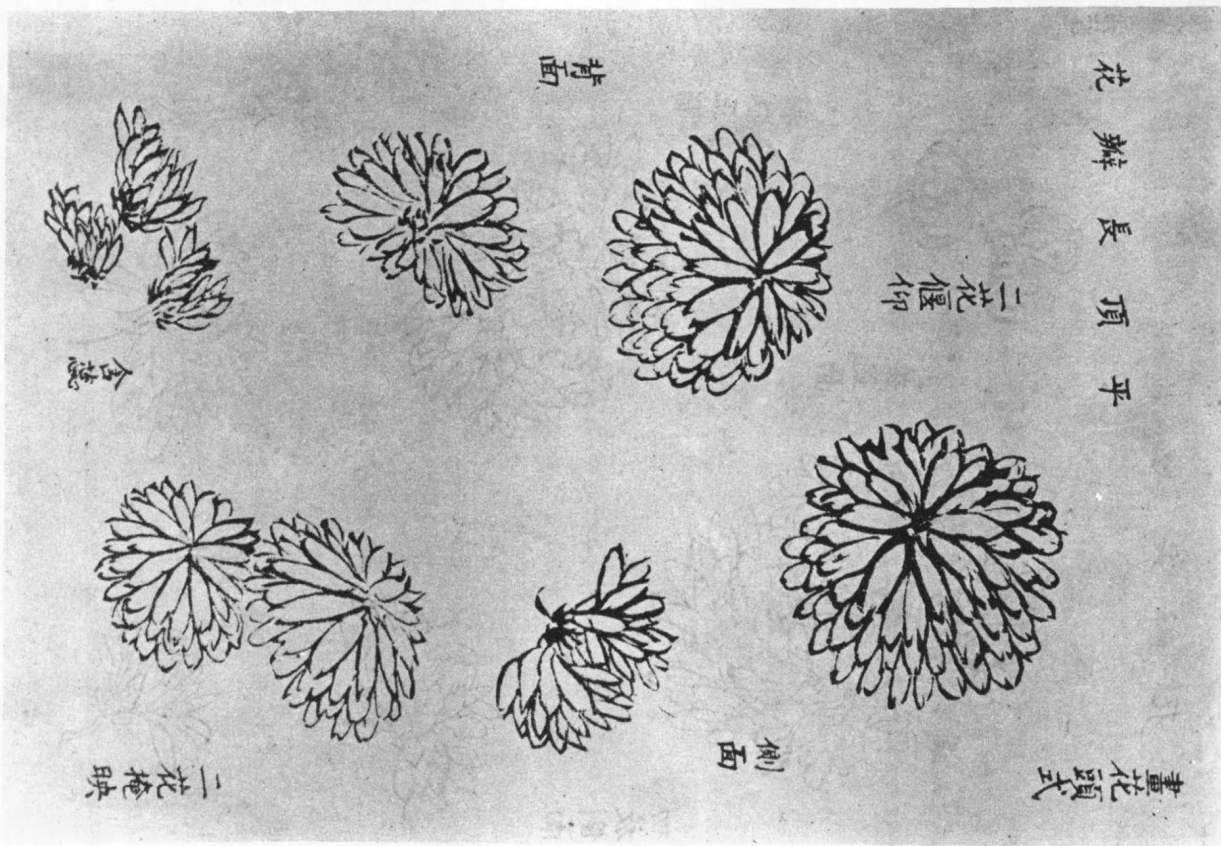
初放正面

初放反侧

全放侧面

将放

含蕊

花 瓣 長 頂 平

二花偃仰

側面

二花掩映

含蕊

花 瓣 尖 頂 攢

全放下偃

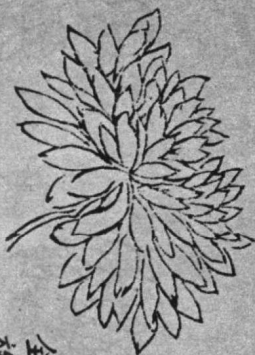
全放側面

初放

將放

全放上仰

凡長瓣、稀瓣，花頭較扁平的則有心，其狀如堆金粟，或簇蜂窩。若粗瓣、短瓣，四面高圓，攢起如球狀的則无心。

花 瓣 尖 心 抱

全放正面

初放正面

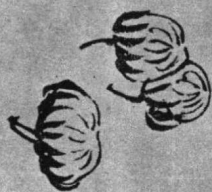
初放側面

將放

全放側面

全放

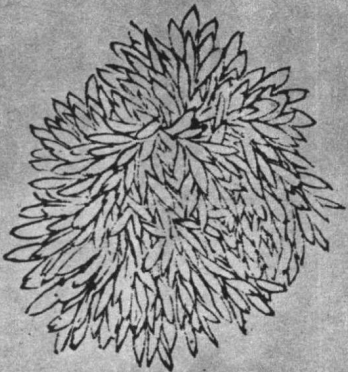
画花瓣要先画外面的大瓣，用淡墨画一层，再用较深的墨色画一层。全花画好，可用淡赭石烘染，待干后用浓墨点花蕊。

画花须知画蕾，花蕾或半放、初放、将放、未放，其姿各不相同，半放侧形见蒂，嫩蕊攒心，须具全花末舒之势。初放则翠苞始破。

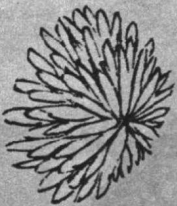
画蕾须知生蒂，花头虽别，其蒂皆同。虽系各色之花，而苞蕾均为绿色，若将放始可少露本色。

花 瓣 细 心 攒

全放正面

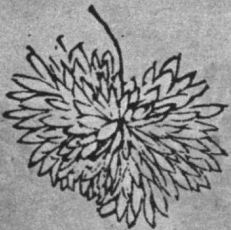
平顶正面

平顶正侧

初放侧面

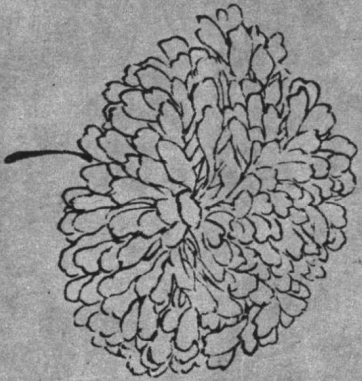

细蕊

花 瓣 亚 顶 层

全放正面

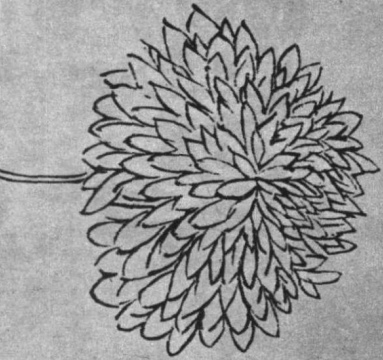
初放侧面

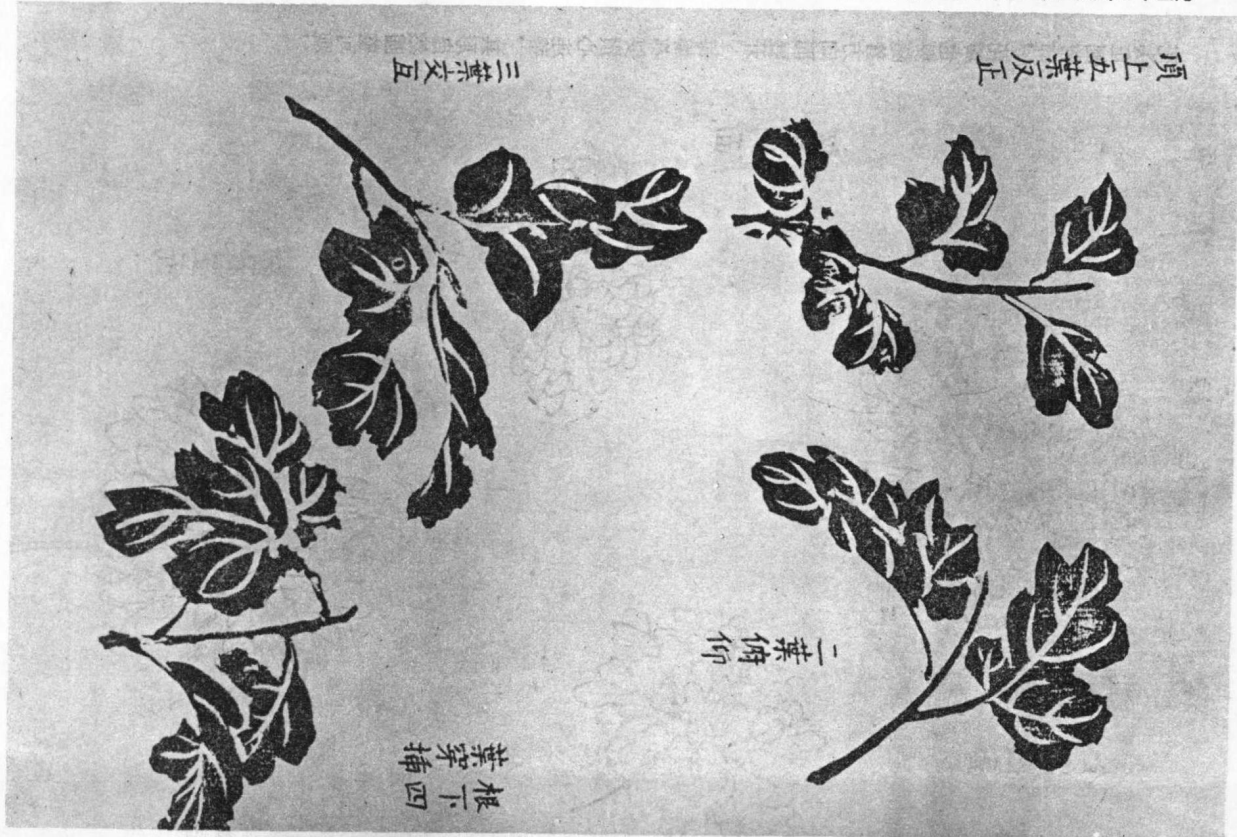
金枝反正

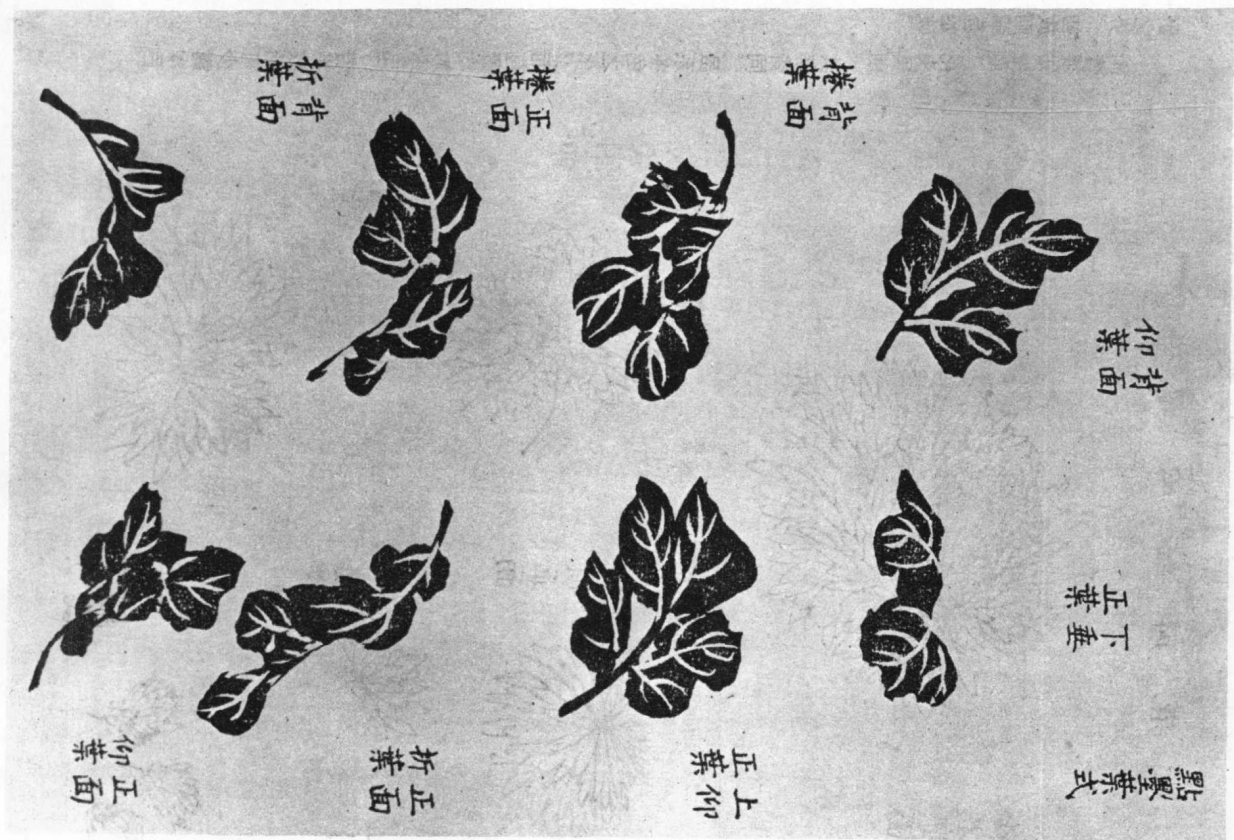
初放正面

叶有尖圆、长短、阔窄、肥瘦的不同，而五岐四缺最难描写。叶叶相同，似太刻板，须用正反卷折法，叶面为正，叶背为反。正面之下，见反叶为折，反面之上，露正叶为卷，画叶用此四法，加以掩映钩筋，自然可免雷同之弊。

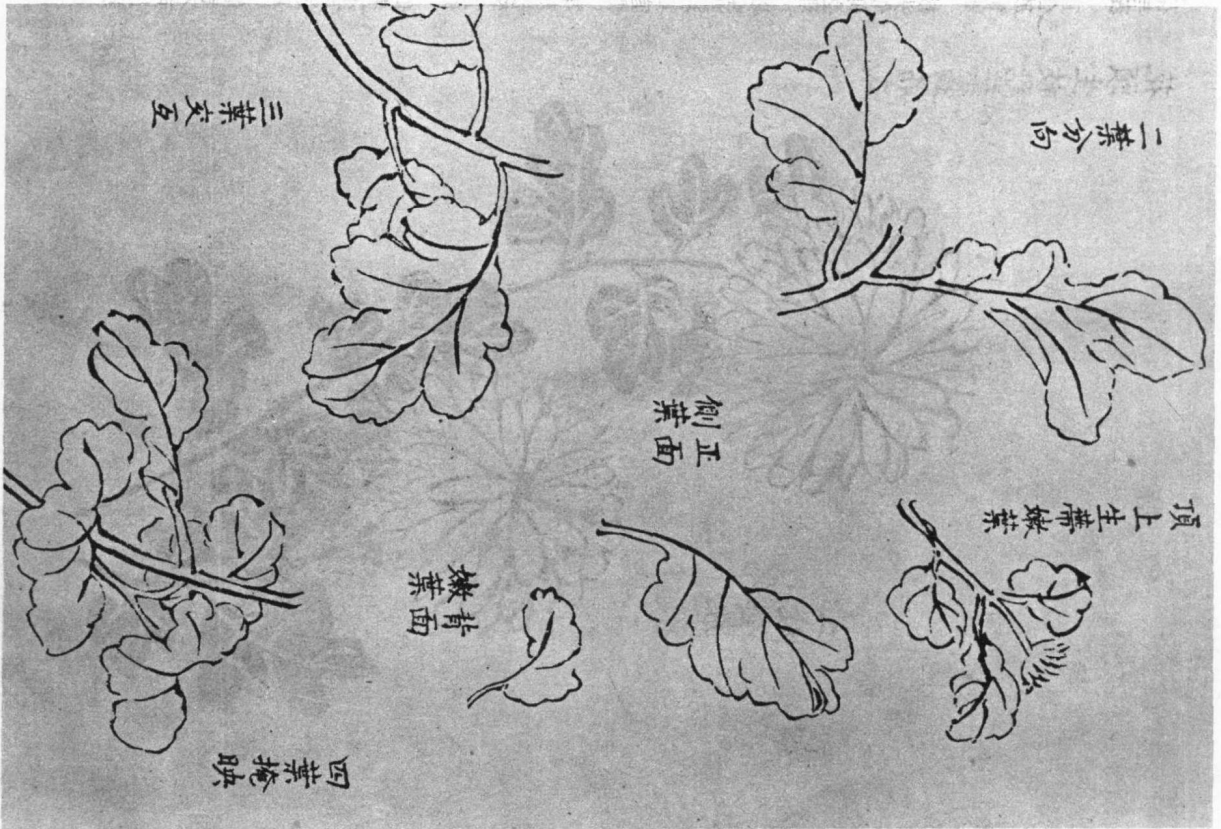

「画叶之法，必由枝生，五岐四缺，正反分明。叶承花下，花乃有情，露处补枝，密处缀英。」花叶配合得法方合画理。

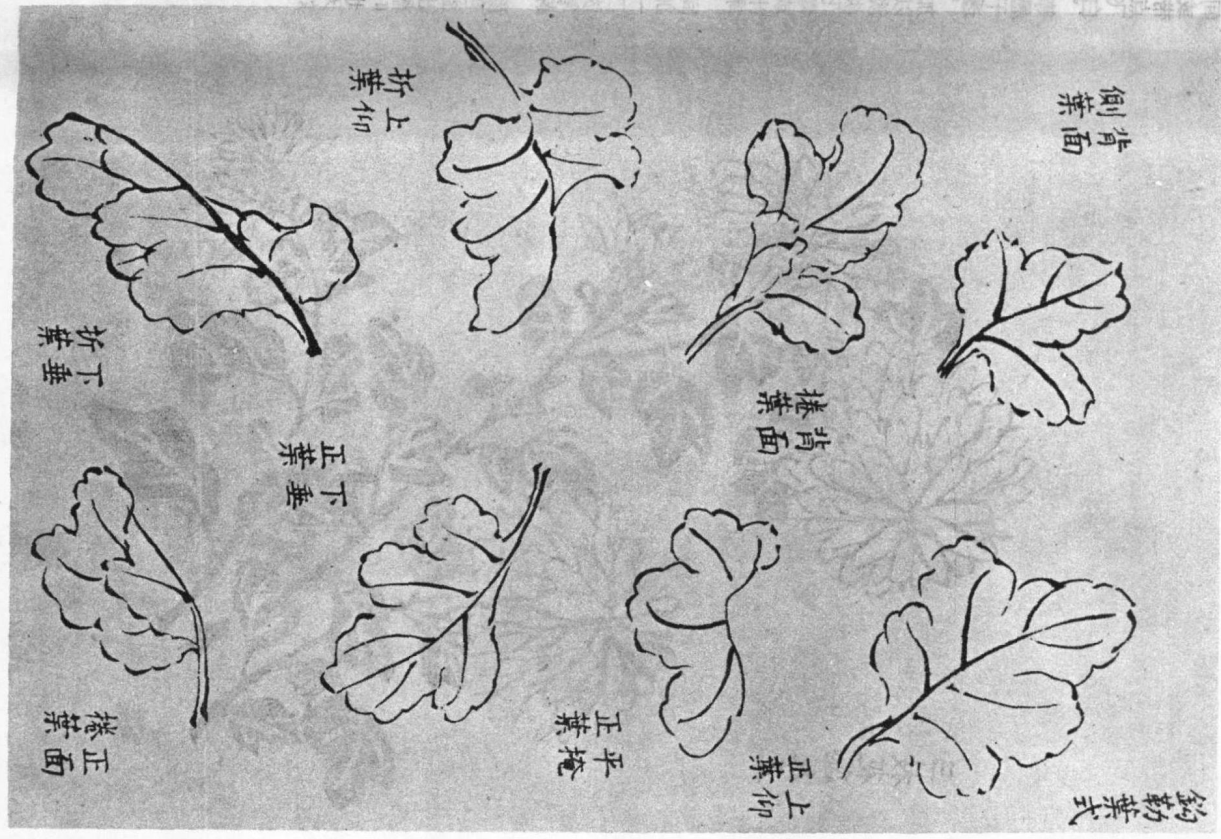

菊的叶尖是带圆形的，与一般的花叶俱带尖形不同。

勾叶筋可用浓墨，勾时成小字或出形，不必拘泥，但要注意疏密得宜，画时要看叶的大小疏密，随意加

花头下所衬之叶宜肥大而色深润。枝上新叶宜柔嫩带轻清之色。根下坠叶宜苍老带枯焦之色。正叶色宜深，反叶色宜淡。

画菊使用笔要顿挫曲折，又要含有挺健的意思。等到花梗画成，再用水墨浓淡的笔点叶，用笔好似卷云，间或带点飞白。等墨干透，加以淡淡花青或汁绿，间加一二淡笔赭，颜色透出墨叶也无妨。

三枝花蕊反正

花与蕊，宜含放相兼，枝头偃仰之理，以全放枝重宜偃，花蕊枝轻宜仰，仰者不可过直，偃者不可过垂。

花头生枝点叶钩筋式

二枝全放

花色不过黄、紫、红、白、淡绿数种，往往中浓外淡，加以深浅同杂，则色彩变化无穷。若用粉染，瓣筋仍宜用粉钩出。

鈎勒花頭枝葉式

大朵單花

花須低昂而不繁，葉須掩仰而不亂，枝須穿插而不索，根須交加而不比，方能画出菊花的幽致。

單花折枝

雙頭折枝

花須掩叶，叶宜掩枝，菊之根枝应先在未画花叶前朽定，待花叶画完，始可画出，若不先成朽定，则生叶生枝全无定向，若不画成添补，则偏花偏叶，俱在前边。

密瓣平頂

尖瓣抱蕊

枝須斷缺，补叶方宜，或偃或直，或高或低，直勿过仰，偃勿太垂，偃仰得势，花叶生姿。

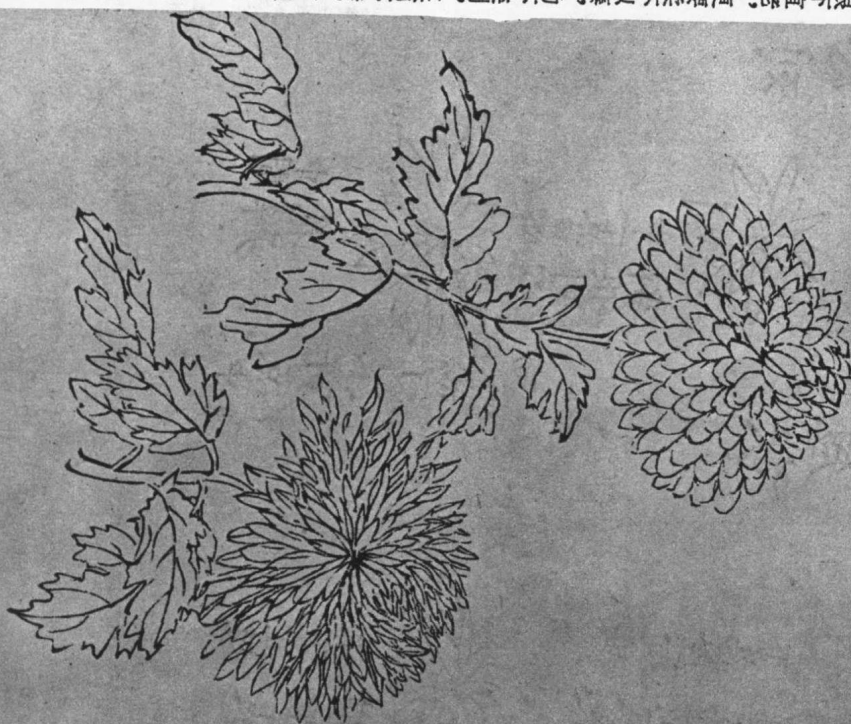
細瓣攢心

碎瓣圓球

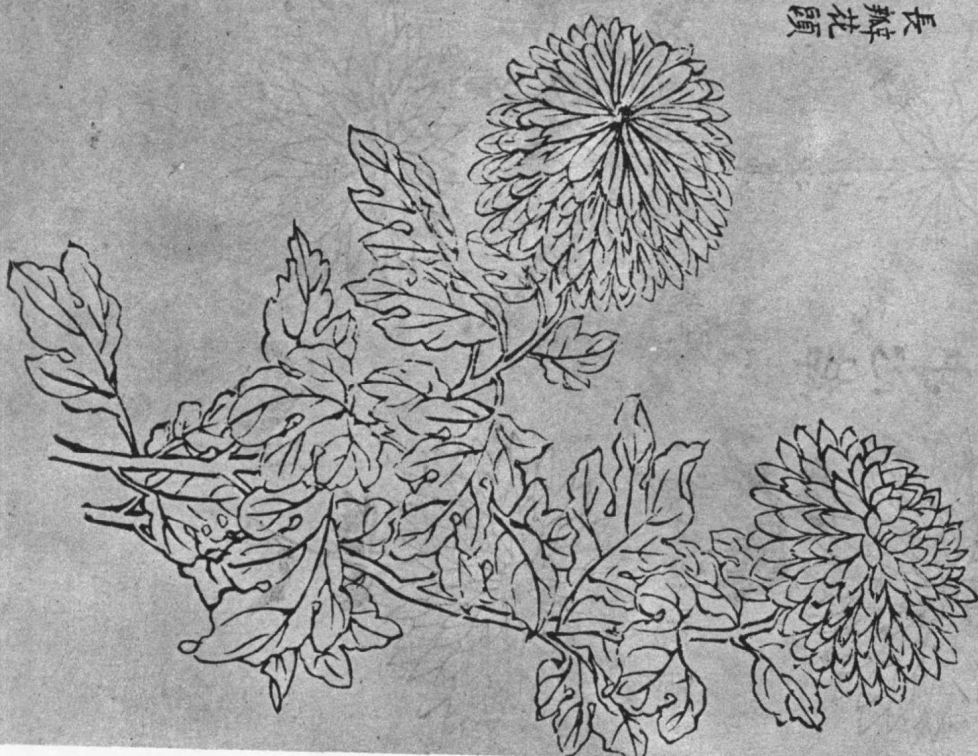
菊花种类繁多，花形、菊叶也不一样，画时要有区别。若画写意，不妨从略，若画工笔，则必须注意。写意画法以描绘单瓣为宜，复瓣宜用工笔画法表现。

短瓣花頭

窄瓣花頭

尖瓣花頭

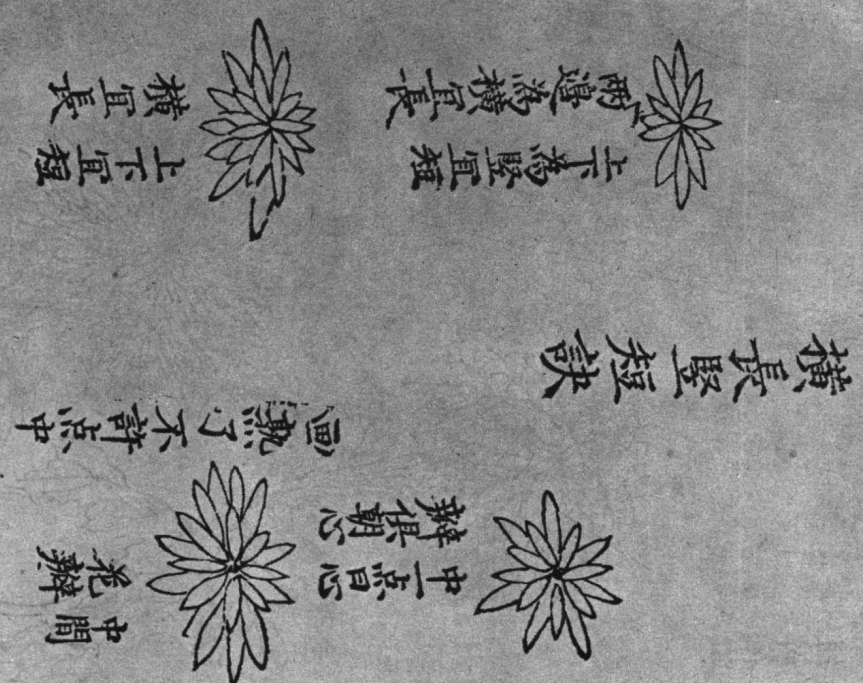

長瓣花頭

之姿。

本枝宜勁，傍枝宜嫩，根下宜老，更要柔不似藤，勁不类刺，偃而不垂，有迎风向日之势，始有带露避霜

瓣朝心列

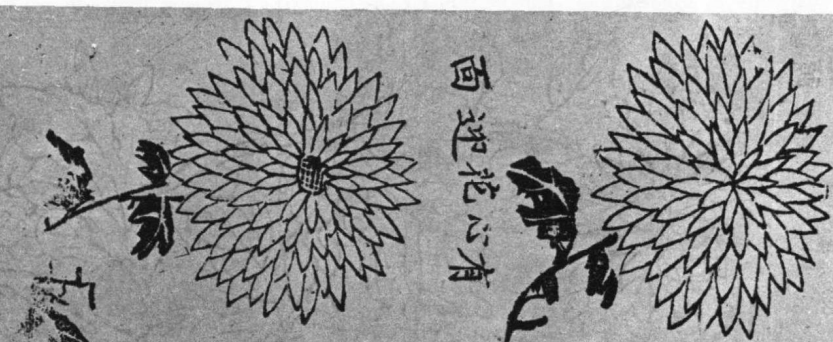
橫長豎短訣

畫熟了不許點中

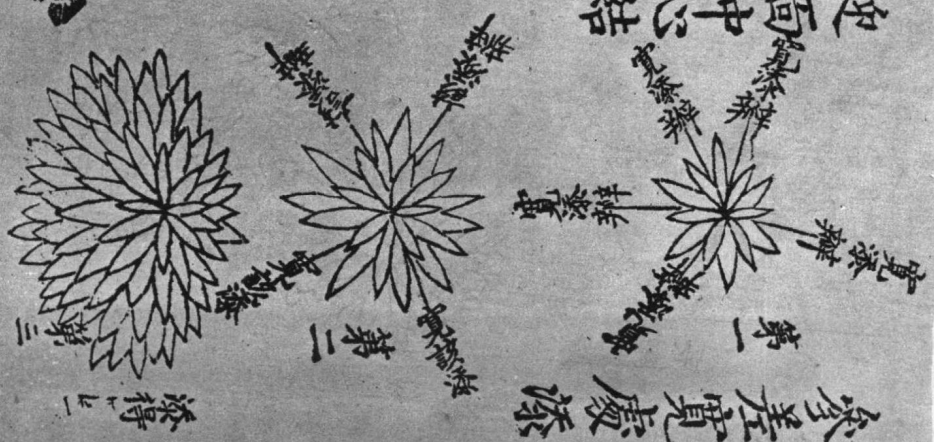
上下宜短
橫宜長

面迎心無

面迎花心有

迎面中心結

參差寬處添

添得

「高松菊譜」明高松繪撰。高松，明嘉靖年間河北安人。善書畫，尤擅梅、蘭、松、菊、竹及翎毛。『菊譜』繪刻菊花百種，題詩百首，皆臻精妙，俯仰正側寫意勾勒，神態盡致，是板刻圖譜中較早的作品。該書早于『芥子園畫傳』百余年，因而對國畫研究是珍貴的參考資料。

菊瓣朝心列，横长竖短诀。参差宽处添，迎面中心结。倒悬下不丝，平头上不设。翻身看后蒂，向背分傍侧。攒三聚五头，大小宜相接。干要三五节，淡墨添压叶。焦墨分叶纹，草石间竹节。

翻身看後蒂

平頭上不設

倒懸下不絲

熱不下

設不上