

歷代大師畫法比較

菊

花

篇

主編 楊宪金

副主編

彭兴林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

西
平
大
學
附
屬
中
醫
藥
學
院
附
屬
中
醫
藥
學
院

歷代大師書法比較

菊花篇

主編 楊完金
副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

历代大师画法比较—菊花篇 / 杨宪金主编. —北京: 西苑出版社, 2003.7

ISBN 7-80108-780-1

I. 历… II. 杨… III. 水墨画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 051718 号

责任印制: 张纯宏

历代大师画法比较—菊花篇

主 编	杨宪金	副主编	彭兴林
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路15号	邮政编码	100039
	电 话 (010) 68214971	传 真	(010) 68247120
网 址	www.xvebs.com	E-mail	aaa@xvebs.com
制 版	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889毫米×1194毫米	1/16	印张 2.125
	2003年7月第1版		2003年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80108-780-1/J·166		

18.00元 全五册定价: 90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)

菊石图

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色

【主 编 语】

教书育人 为人师表 立德树人

立德树人 培根铸魂 启智润心

蔡永初 杨文忠 书

序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程，其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河之中。

近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给初学者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法，渴望创作完整的水墨绘画作品，又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，2002年我社推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品，放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评、找出不同与相同之处。用这种特殊的“比较”方法，将已故大师的高超技艺介绍给读者，以期达到使美术爱好者起点高、进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是有了名家指导就有了万能钥匙，若以为凭此就可以精绝于艺术，那是不可能的。正如古人所云：尽信书，不如无书。

杨惠生

二〇〇三年六月

菊花图

蒲华(1830~1911)

纸本设色 178cm × 47cm

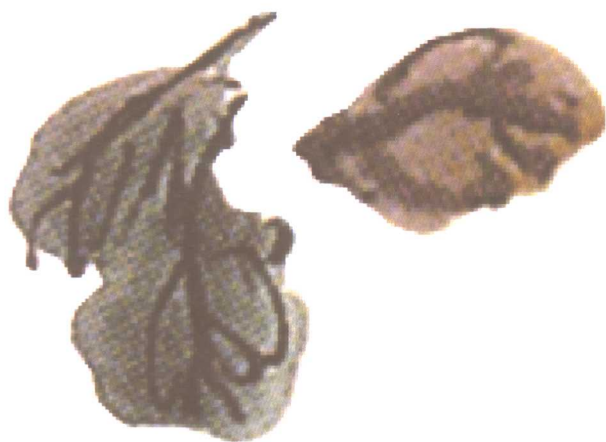
此幅为小写意画法，花朵双勾填彩，叶用墨绿先勾形而后浓墨勾叶筋。注意勾线及浓淡要有变化。作者对背景的处理也恰到好处，湖石、东篱、野草与昂首之菊相互映衬，给人以荒寒傲然之感。

花形要有俯仰的变化，画法相同，但俯花不要画上分瓣。

花朵先从中间一瓣勾起，然后层层叠加。用笔要灵动，下笔略按，然后填色。

用墨绿点叶，可以三笔点成，也可一笔点成，浓线勾叶筋。勾筋时注意叶的俯仰、倾斜变化。

中间花瓣勾线稍重，外部花瓣稍轻，要注意笔笔向心。填彩花蕊部要浓，外部要淡。

松鹤菊图

虚谷(1823~1896)

纸本设色 185cm×98cm

图绘菊、鹤、松，皆为长寿延年之吉祥象征。尤以野菊所绘十分精神，虽属补境，但却夺目。花朵双勾填色，而线法灵动，墨绿点叶浓淡相宜，笔笔肯定。花设高低错落，英姿逸人。

花朵从中心瓣勾出，笔法要灵动，瓣根要向心。

半开花蕾勾写法，萼与蕊要浓笔点乱。

花与叶，以及花的高低错落，叶的浓淡相交是要点。花双勾用藤黄、朱磬渲染。注意花蕊要浓，外部要淡，画叶落笔要肯定，勾筋要爽快有力。

菊花(册页)

郑燮(1693~1765)

纸本墨色 31cm × 45cm

郑燮号板桥，为扬州八怪之一，善写竹、兰、菊、石等。此幅虽是小品画，但却耐人寻味。全图运笔俊俏，少而不疏，花清叶朗，看似简便，却非一日之功所能为也。

花以淡线双勾，其花不在形，不在墨，只在运笔之功力，“淋漓、冲和”是要点。

嫩叶，一点一勾便是。

叶先勾后染，浓淡要有变化，运笔“健峭、俊爽”是要点。

篱石菊花

吴昌硕(1844~1927)

纸本设色

吴氏乃近代花卉巨擘，梅兰竹菊，各有风韵。该图以菊三段构图，中用篱笆连为一处，奇僻而和谐。上为白菊，叶用墨绿，以显爽嫩之姿。中间黄菊，叶的墨色稍重。下为红菊，枝叶以重墨，苍笔写之。吴氏画中的细妙之处，要仔细读之。可说晴窗不厌百回看。

叶用浓墨三笔点出，枝干苍笔勾写，穿插变化要有情趣。

双勾填以胭脂，色不要染均，要有浓有淡。

淡墨涩笔勾花瓣，注意花瓣的俯仰变化。

叶与篱笆穿插，要枝断意连。花卉画中的花枝与其它物体穿插是十分有趣的，读者当仔细研究体味。

杞菊延年
吴昌硕(1844~1927)
纸本设色

构图奇僻健拔是吴氏的拿手好戏。图绘菊花在画面底部，老笔浓墨，勾花点叶。中有顽石苍枝枸杞，上部有两朵红菊，无叶无萼，突兀争艳，非艺高胆大者莫能为之。

老叶要重墨
苍笔勾写而成。

先用淡墨抹叶，然后
用浓墨勾筋，要掌握湿度，
以及筋墨与叶墨的渗化。

中锋勾瓣，以胭脂
填彩，色彩略有变化。

注意花瓣形的变化，
勾线尤需精谨。