

中国画技法入门

怎样画菊花

上海书画出版社

作者 钱行健

装帧设计 周 萍

责任编辑 曹谨乾 张 雄

怎样画菊花

钱行健 编绘

★

上海书画出版社出版 上海衡山路237号

上海市印刷三厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本 786×1092 1/24 印张: 1

1987年3月第1版 1987年3月第1次印刷

印数 00 001—47 270

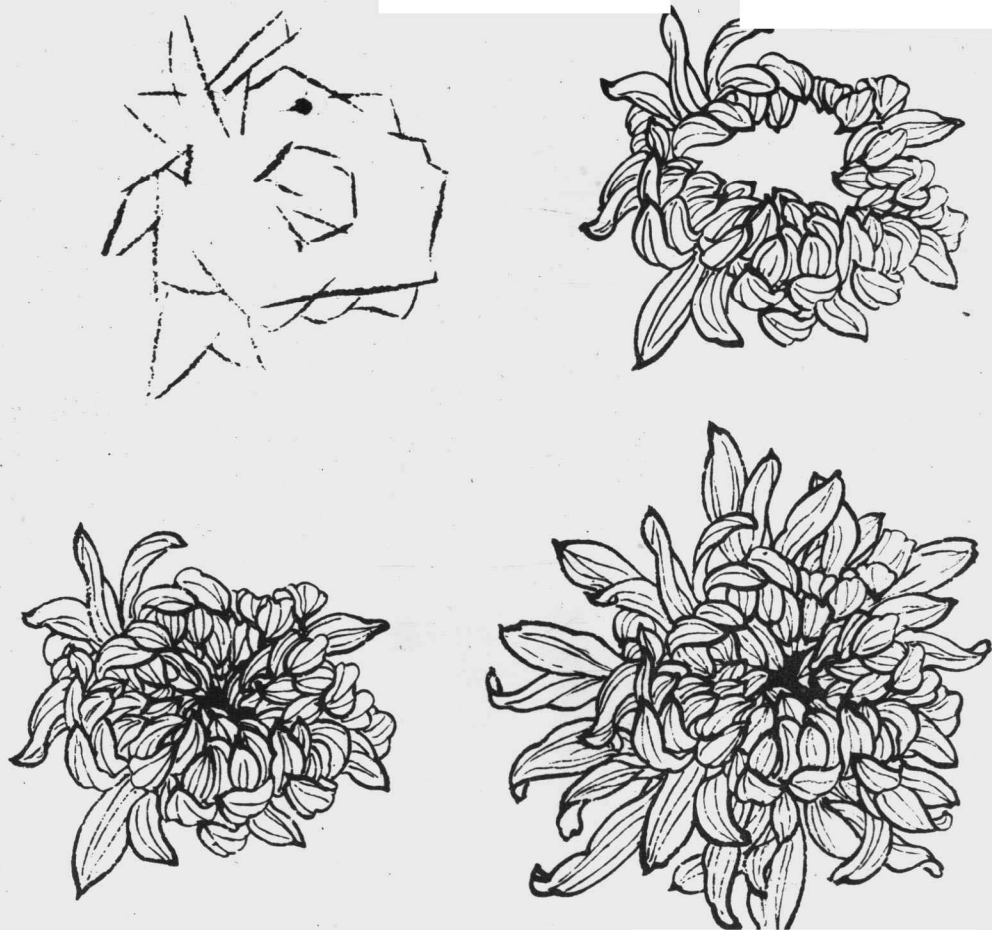
书号. 8172 1679 定价. 0.85

前 言

菊花，属菊科植物，是耐寒的宿根花卉。花形复杂，大至盈尺，小则仅寸；花色丰富，姣艳动人。它喜凉爽，耐寒。霜降气寒，草木凋零时，菊花却争艳开放，故人们把它作为品德高尚的象征来称颂。

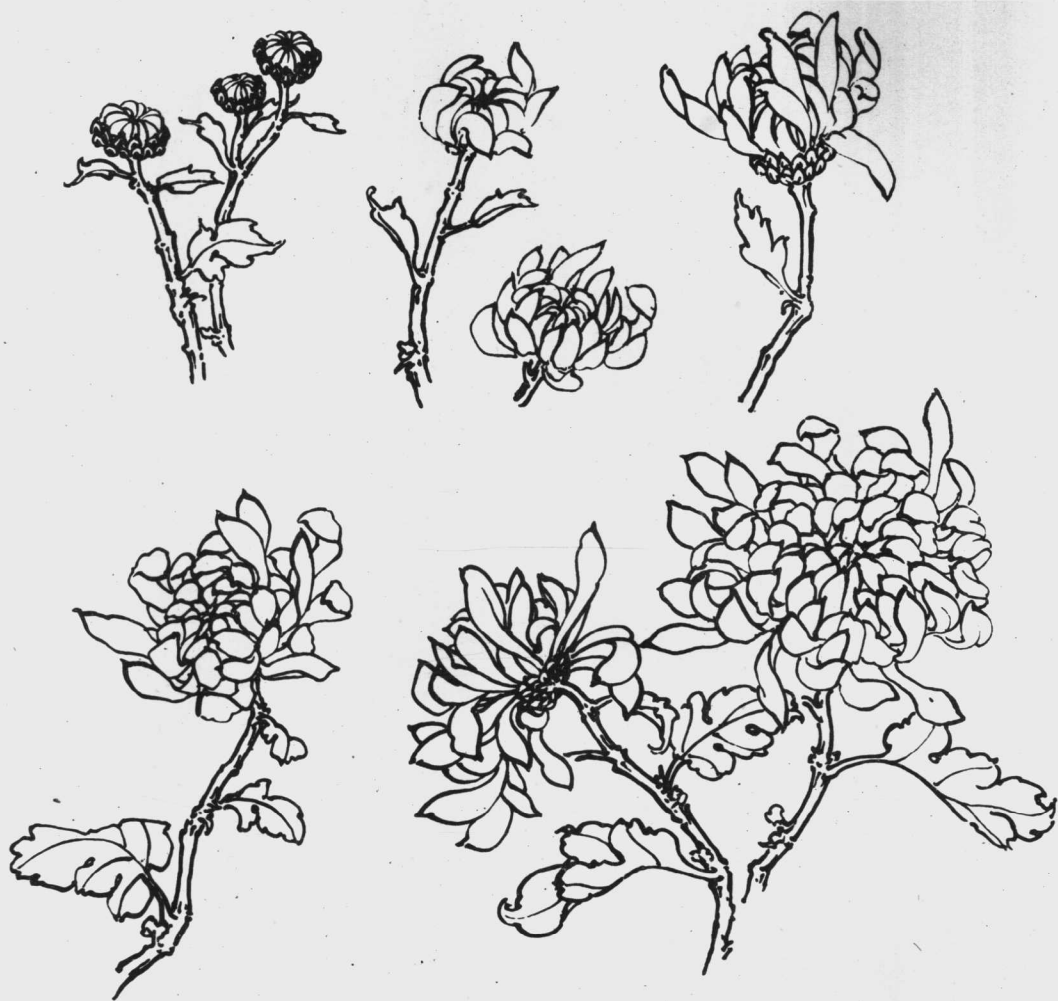
画菊已有千余年历史，祖先留下的作品，可供我们学习和借鉴。但是，古代的菊花品种较少，花形小而简单，色彩也单调。经过人们长期的精心培育，现在的品种和色彩越趋丰富。因此，如何描绘，对画家来说，是新的课题，有待于我们去深入研究和探索。

此册仅向初学者介绍一些画菊的入门技法，供参考。

图一 花朵的写生

对花写生，要选美的角度画。一朵花可分三个部位。花朵的心球为心部，心部的外围为中部，外围的边瓣为外部。一般的花形，心部紧卷，中部半卷，外部敞开。画时先把中部轮廓定出，次画心部，再画外部，这样容易掌握造型。花瓣过密，应删繁就简，中国画称“取舍”。

图二 开花的程序

1. 含苞。萼苞紧卷，花瓣微露色泽。2. 将放。翠苞开始破裂，小瓣露出。3. 初放。外瓣开始展舒，中心紧卷。4. 半放。侧面能看见花的蒂萼。5. 全放。花头大而重，画时可作偃状，但不要过垂。

含苞初放的花轻，画时要作仰状，但不要过直。

图三 梗与叶的画法

菊梗上似节非节处，就是生叶的地方。梗有嫩绿、青、或青间微紫、微红等色。菊花开在寒秋，因此枝梗傲霜挺劲，有别于春花之柔软状。

菊叶肥而大，形状不一，边有缺口，或三歧二缺，五歧四缺，多至七歧五缺，但以五歧四缺叶为多。

近花的叶嫩而小，所以上仰；近根的叶老而大，所以下垂。在色泽上也有老嫩之别。

图四 二株同种花的白描

中国画中，仅以线条造型而不上色的画法叫白描。整株花的白描要注意花、叶、梗三者的关联。因为花是梗的枢纽，梗是叶的枢纽，梗和叶要根据花的偃仰姿态而定趋势。二梗并立，不宜并行，要有穿插，使二花取得呼应。画疏形的花，要疏而不碎，疏中有姿，要有开合。开是放射，合是收敛，开能舒展疏泻，合能凝聚成块，二者得到统一，画面就有生气，有变化。

白描线条宜中锋用笔，务必流畅劲挺，勾线要笔笔送到头，不能半途飘忽，勾线的关键是不能动指，要用腕、臂使笔运动，方能勾得有力。

图五 二株异种花的白描

画二株以上的花，须分高低，要顾盼生情，有情才能有势。二株异种花，可作疏密对比，安排好花后，再添枝叶，注意花要掩叶，叶要掩枝，使叶上承花朵，下藏梗枝。

图六 白描水墨晕染法

勾线以后，用水墨晕染花瓣，深处可用重墨，最淡处可以留白不染。在叶的交界处略用淡墨分染，并在外围用墨烘染，使叶更白。使画面有黑、白、灰的效果。

先画水墨晕染，能明了黑白关系，为工笔着色打下基础。

图七

工笔淡彩着色法

着色方法。

先用淡藤黄薄薄平涂花瓣，干后用稍浓黄色在绢（或纸，下同）的反面花瓣根部晕染加深，最后用

叶用花青加胭脂调成暗紫色，逐次染成。工笔晕染水份要适当，水太多积在边缘，形成一道口子，这叫『死边』，太少则干燥滞笔，不容易匀。

西風餘韻
金蕊吐紅
根吹綠黃
簪心獨晚
山月正張燈
吳誠款
於息
帝中

淡墨勾花，深墨勾叶后，用酞青调曙红成淡紫色，藤黄略加花青成黄绿色，曙红加胭脂再略加花青成暗红色，染好花各瓣的深浅，然后用白粉从瓣尖向根部染去，根部的粉极薄，甚至没有，最后按各瓣的颜色用色线在模糊处重勒，使轮廓分明，但是重勒不是全部重勾，勒是使模糊的地方清晰。

点花心要用小笔蘸厚粉，垂直点下，使成水珠凸起绢上，干后中间凹下，颇有立体感觉。叶用汁绿多次染成，反叶用石绿染即可。

图九 水、石色结合着色法

红色的内瓣先用重墨染出深浅和脉纹，再用朱砂薄薄平涂，干后统罩大红，绢背也用大红衬托，最后用曙红分染即成。黄色的背瓣先平涂藤黄，用赭石染深处，用藤黄合白粉在阳面局部提染，最后用赭石约略丝出脉纹。

叶先用墨染成后，在绢背薄薄平涂赭墨，使色墨相互掩映。

丙寅年
秋
健
画

图十 金碧重彩着色法

金碧重彩画是指用石色画成后，再以金粉勾线或衬染阴暗处的画法。这种着色画法带有装饰性，能给人以富丽堂皇的美感。绢上用石色，较难掌握，难在胶、矾的用量不易掌握。胶重则色泽晦暗，而且，干后绢要皱起；过轻则容易掉色。最好在胶、色调和后先在其他另绢上试着，干后用手指轻抹，如不掉色即可。如果画好后有脱色现象，补救的方法是用稍浓的胶水，用羊毫笔轻轻地重复在画上涂一遍，以固定颜色。若用硬毫笔，易把原底色带起，就不好收拾了。

石色平涂后，用水色分染也易把底色带起，因此，在石色平涂一、两次后，必须用淡矾水罩一遍，把色固定。这样，装裱时也不易脱色。但注意矾不可太重，重了不但原色上出现一层白霜，而且纸绢易脆。调矾的轻重，只须用舌舔一下，略有涩味即可。

花先用朱砂均匀平涂二遍，绢背衬白粉，使朱砂色更觉明亮，干后上矾待干，用曙红分染内瓣局部交接处。

正叶先用花青打底，以石绿衬背（绢反面），然后用石青多次染成。反叶用汁绿打底，石绿衬背，石绿染成。凡用石色，必须薄薄多次积成。若用厚色一次完成，这样易“花”易滞，尤其用二种石色接染时更要注意。

着完石色后，面上用水色晕染，待全部完工后勾金线，金线不必按原墨线痕迹，可稍勾进。勾完后要将笔上金粉归入碟中。我的办法是用一枝清水笔蘸水让水沿金粉笔杆滴下，使金粉逐渐归碟，这样多次，可使笔上金粉一点不留。待沉淀后倒去碟内的水，这也可起到出胶的作用。石青、石绿、朱砂等贵重颜料，都可使用此法留存。

（注：不要用假金粉勾线，否则，日久发黑，画被糟蹋。）

金碧重彩着色法

图十一 没骨勾染着色法

没骨法，是不勾墨线而纯用色画的方法。方法是先把底稿印在绢下，用粉勾线，然后用白粉从瓣尖染向瓣根，花的周围在绢背用淡赭色烘染。（有颜色的绢和纸，可不烘染）

叶用花青略加淡墨直接点出，并随时用笔向叶尖染淡，干后勾叶筋，筋色不可太浓，浓则「跳」，不和谐。

图十二 没骨点染着色法

用三枝笔，一蘸淡红，一蘸薄粉，一枝清水笔。先用淡红在瓣根画一小段，瓣尖用白粉冲入，水份要足，然后，用清水笔予以轻轻接拢，并吸去多余的粉色，笔洗净后再用。注意在接拢时不可用笔来回拖抹，拖则易平易腻。画第二瓣时，须隔瓣画去，不使两瓣混合，也可在瓣的交界处微露白道。全部画好如觉不够深，可再在局部加染。

清室不
難落
江色上
一枝
威詠
南山篇
然懷
不自持
錢外候
時客
渡之
帝

菊花的写意画法

图十三 半工写点嵌法

用曙红和少许胭脂调和，蘸白粉把花形画出，再用深色嵌入阴面深处。用笔要虚，不要嵌得太明显，太明显易刻板。画面如觉太空，补景也觉不妥时，可题字补空，字的多少和位置的安排要恰当，要与画面取得平衡。

图十四 点花勾叶法

深色的花，又乱叶，有时会显得沉闷。如用勾叶填色，可增强画面的明暗对比。但勾叶若用白描的线条就显得单薄，无节奏感，因此，线条可粗细兼用，加强份量，与花取得协调。

图十六 勾、点结合法

勾、点结合，不但能丰富画面，也产生一定的对比效果。画双色的花要注意色彩的过渡与调和，否则，一朵花成两截，不好。

图十五 点、嵌结合法

一般说，点嵌法用于较密的花朵，疏形的花可直接点出。画面花多，安排上要含放相兼，枝梗须有倾向趋势，且互有避让，叶的安排更要疏密得当，所谓密叶必间疏枝，即是疏、密对比的道理。

