

GongBiHuaXianMiao HuaHui HuaPu

工笔画线描花卉画谱

菊花篇



张树荣 编著

天津杨柳青画社

工本现代花卉图例

111



111

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔画线描花卉画谱·菊花篇 / 张树荣绘. — 天津:
天津杨柳青画社, 2006.6

ISBN 7-80738-077-2

I.工... II.张... III.菊花—白描—工笔画: 花
卉画—技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 026319 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

市场营销部电话: (022) 23346078 28374517 23352512

传 真: (022) 23330487

邮购部电话: (022) 28350624

制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 印

印 数: 1—6 000

书 号: ISBN 7-80738-077-2/J·077

定 价: 12 元



概述

菊花是我国人民最喜爱的四大名花之一，有悠久的栽培历史。二千五百年前，我国就有种植菊花的文字记载。它原产于我国，现在许多国家都在培育新的品种。当今有三千多不同的品种。

(一) 生态：

了解菊花的生态是画好菊花的基础。

1、根：菊花是宿根草类，它的根状茎不在当年枯死，来年再萌发新枝。菊花的真正的根体寿命随花茎逐渐死亡，一般不会超过两年以上。而且根旁的细根是繁殖新株的新的要系。

2、茎：菊花的茎分地上茎和地下茎。地上茎的高度因品种而异，一般从40厘米到2米不等，分高、中、矮三类棵型。茎又有直立、开展、独枝和多枝的区别。幼茎为嫩绿色或带有紫褐色。随其成长逐渐木质化而成木质茎，并呈灰褐色。茎的各节生叶，秋日在茎的顶端生蕾开花。冬季花谢后，茎的上端枯死。下半部的木质茎在土中抽生地下茎，横向分布于表土层内，并有明显的茎节，分生不定芽。这种茎可活三、四年。

3、叶：菊花的叶是单叶，也是完全叶。互生，每节一片。叶有柄，长2-3厘米。柄下方的两侧有托叶或退化而无托



叶。叶呈卵圆形或狭长圆形，长3.5-15厘米。边缘有缺刻及锯齿，基部为心形，叶背生白色绒毛。叶脉自主脉分出支脉呈掌状。菊叶色浓绿色。但是叶片的大小、厚薄、锯齿的稀密、叶柄的长短以及托叶的有无，都随种类、品种和着生部位的不同而有显著差异。通常的生在茎中部的叶为最大，最能表达其固有特征。生在基部和稍上的叶形状较小，缺刻和锯齿也较浅，最上部靠近顶蕾的叶往往呈线形，边缘平滑，与苞叶相似。

4、花：日常所称的菊花并非是一朵花，实际上是指菊花的头状花序而言。这种花序是由另一种多数无柄的两性花沿着一根不分枝的花轴生长的穗状花序演化而来，它的最大特点就是将花轴缩短成托盘状，使多数无柄之花，互相挤生在花托之上，而形成一个密集如球状的集团，这在双子叶植物的花的结构中，被认为是进化的一种形式。

剖析菊花整个头状花序的结构看，它的下端连以较长的花梗，外围是由数片绿色苞叶构成的总茎。

花序大小不等，直径从2-30厘米，单生于枝端或叶腋，或排列成伞房状。花序上生有两种形式的小花，花数由几百个到几千个，按对数螺旋线弧形，相嵌排列。按其形状分，可分为：(1)筒状花(2)舌状花(3)管瓣。以上三类是菊花瓣的基本形状。

(二)造型：

菊花的形状看似复杂，品种又如此繁多，只要了解了它的生态，对其进行归纳，就不难掌握了。首先我们应该知道，对其外形起决定性作用的是菊花的花瓣。正是一片片形状各异的花瓣，构成了千差万别的花形，所以只要认识了菊花花瓣的基本形状，就能准确地勾画菊花了。

菊花的花瓣有如下几种形态：



长、短、粗、细、曲、直、阔、窄和几种基本形状：如管状、半管状、匙状、勾状、又有开叉、带刺等等。这是需我们逐个认识、分清主次，掌握每个品种的主要特征，便能画出品种繁多的花头。画菊花其叶子也不可忽视。因为菊花叶子因品种不同也有许多差别。它有肥瘦、尖圆、长短、缺刻大小等区别。画菊花时画叶子也是非常重要的部分，万不可轻视。

(三) 菊花的画法：

1、落墨：

根据掌握的素材，经过取舍、整理、组织成画稿，拷贝到熟纸或熟绢上，然后勾线。勾线所用的毛笔，一般选用狼毫笔，如：衣纹、叶筋、红毛等笔。

(1) 花头的勾法：

A、墨色：

浅色的花头用淡墨；中色的花头用中墨；深色的花头用重墨。

B、勾法：

菊花的花瓣不同于其它花种，皱折多的花瓣比较光滑。勾线时多用流畅的细线勾，少顿挫。每个花瓣可从其基部起笔，由粗到细。线条要勾得饱满有弹性，要挺拔、圆润、流畅、光滑。波折线要型入型出。花瓣的前后关系一定要通过线表现清楚，否则，花头的花瓣就长乱了，万不可大意。

(2) 叶子的勾法：

A、墨色：

勾叶子的墨色要根据花头深浅来定，一般多是深花浅叶（用中墨）浅花深叶（用重墨）。

B、勾法：

叶子的主筋表示叶子的生长方向，所以画叶子先勾主筋，再勾叶子的边缘线，菊叶多缺刻，又有锯齿，所以勾线时要有粗细变化，线不要太光滑，顿挫变化要多，要按透视关系勾画才自然生动。最后勾侧筋，其线要细要干。

(3) 茎的勾法：

多用中墨勾，为了表现其质感，要用枯笔侧锋勾画，宜毛不宜光。

2、菊花的着色：

见本书介绍的步骤图。





步骤一：淡墨勾花头，中墨勾茎，重墨勾叶。



步骤二：花头平涂白粉，正叶用三绿加胭脂少许平涂，反叶平涂三绿。



步骤三：花头用汁绿分染明暗，叶子用花青加墨少许分染明暗，反叶用赭石分染明暗。



步骤四：花头用重汁绿分染最暗处，干后用白粉提染最亮处。用重花青调整叶子的明暗大关系，反叶用三绿加白粉提染明亮处。最后用草绿罩染正叶。



步骤五：用胭脂染叶子尖部，白粉染花头亮部，最后调整画面整体关系。



步骤一：淡墨勾花头，中墨勾茎和杆，重墨勾叶子。



步骤二：藤黄平涂花头，三绿加胭脂平涂正叶，三绿平涂反叶，草绿刷地子。



步骤三：朱磬加赭石染花头的明暗关系，（赭石和朱磬的比例变化染三个不同位置的花头）。用花青加墨染叶子的明暗和远近不同叶子的变化，并染地子的暗处。用花青染茎和萼片。赭石加墨少许染反叶。



步骤四：用草绿罩染叶子、茎、萼片。用藤黄罩染花头，三绿加白粉染反叶。



步骤五：用花青加墨调整画面叶片和地子的相互关系，藤黄加白粉染花头亮的部分。最后整体调整完成。

工笔菊花绘制所需的工具及使用

由于工笔菊花画的技法、特点以及艺术要求，对笔墨纸砚等绘画材料也有一定的选择，现将画菊花时所需要的工具、颜料的选择及其使用方法等简述如下，以便初学者选择使用。

1、毛笔：

工笔菊花画所使用的毛笔可以分为勾线用笔和渲染用笔两大类。勾线笔：要求锋长健挺，多由貂、獾、鼠、狼的毛须制成，可供选择的有衣纹、叶筋、红毛、狼圭、蟹爪和河北任丘产的勾线笔等品种。染色笔：选择大中小号白云即可。另外，由于兼毫笔柔软、吸水性强且富于弹性等优点，也为画家们所选用。此外，还可以准备几支山水画笔或用过的秃笔，以备勾皴树、石之用。

墨：

墨大致可分为油烟墨、松烟墨二种。油烟较光泽，用于勾线，渲染鸟类翎毛、点睛之类，可浓可淡，用途甚广。松烟无光，用于渲染蝶翅和作某些底色渲染之类，用途较少。选择墨以质细、质纯、胶好者为上品。画工笔菊花画要使用新研磨的墨，切忌使用宿墨或墨汁，因为宿墨或墨汁中的颗粒浮在纸面上，遇水便会洇开，弄脏画面。

墨的保管：由于墨锭容易碎裂变形，影响使用，所以应注意防晒、防风、防水、防潮。具体方法是将墨块用纸缠好，再封上蜡，下端露出少许备磨。长期储存时可用塑料包好，储于阴凉不潮之处。

纸、绢：

工笔菊花画一般选用熟宣和熟绢。宣纸产于我国安徽、四川、浙江、湖南、河北等地，选择熟宣应以质地薄且面料均匀、胶矾适中者为好。常用的熟宣纸有冰雪、清水、蝉翼、云母等，前二种较厚，后两种较薄。宣纸有四尺、六尺、八尺、丈二等几种规格。宣纸有正反之分，正面纹理清晰、平整洁净，反面纹理模糊，常有杂质疙瘩等，作画时应使用正面。

选择熟宣时应以纸质细密均匀、纹理清晰、纸质绵韧，耐湿耐擦者为上好。

绢也有生熟之分，织好未经捶压胶矾的绢为生绢，生绢经过胶矾捶压，作画时不渗不漏便是熟绢。绢的质地以细密均匀者为佳。画工笔画无论画幅大小，都应将纸或绢裱在画板上为好。方法是用喷壶将纸绢喷湿，然后卷起，使整个纸、绢均匀地吸收水分后，将其展平，四周用纸条或用浆糊涂在画纸的四周即可。

砚台：

砚台有石砚、陶砚、砖砚和玉砚等，适于工笔画的惟有石砚。石砚中又以产自广东的端砚和产自安徽的歙砚较为有名，但价格昂贵。石砚应以实用为主，不必追求华美，只要质地细密，容易下墨即可。

颜料：

中国画颜料分为水色和石色两大类，水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。

中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状的三种，画工笔菊花画均可选用。

胶矾：

胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，撇出上部清液者冷却待用。矾、又称明矾或白矾，洗净凉水泡开，每染2—3次颜色，须上胶矾水，以固定色层。调制胶矾水的比例为：二两胶、一两明矾和二斤半水。

此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也可适当选用。

勾线执笔法



染色执笔法











