

J212.21
53

竹菊图 潘天寿作

丁巳仲夏
53

美术技法画库

12

菊花画谱

张玉清编

游允常主编

菊花简介

菊花是我国人民喜爱的花卉之一，是耐寒性多年草本植物，其茎高约20厘米到1米左右，叶互生多为五歧四缺。花形有单瓣型、复瓣型、球型、外翻型、龙爪型、毛刺型、松针型，可谓姿态万千。当你置身于菊海时，你会看到众多亭亭玉立的独头菊，群芳竞开的多朵菊，花团锦簇的大丽菊，色彩缤纷的塔菊，还有长达二、三米的悬崖菊。菊花的颜色绚丽多彩，有粉红、玫瑰红、紫红、棕红、淡黄、棕黄、淡绿、白、雪青等颜色，也有两色相间的如金背大红。菊花的品种繁多，据宋代史铸的《百菊集谱》所记有菊一百三十种；清代《广群芳谱》所记已达近四百个品种；我国现有菊花已发展到二千一百多种。最珍贵的有绿朝云、一捧雪、紫玉琅珠、金雄狮、高原之云等几十种。我国是世界菊花的发源地，相传唐宋时传至日本，十七世纪传到西欧各国。

菊花在我国已有三千多年的栽培历史，我国人民养菊、赏菊、画菊形成了良好的传统。人们一直把菊花看成是凌寒傲霜、品格高尚的象征。长期以来一直是文人墨客书画家们即兴抒怀，泼墨寄情的题材。早在战国时期，爱国诗人屈原就曾写下“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的诗句。唐代诗人元稹有名句“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”。我国古代善画菊花的名家高手也很多，据《宣和画谱》记载五代黄筌、

徐熙、滕昌祐、黄居寀等都曾画过寒菊图。在宋人画册中能看到姚月华、朱绍宗所作的《胆瓶花卉图》和《菊丛飞蝶图》。其用笔细腻流畅，色彩典雅，当时画菊已有很高水平。元代赵孟頫、明代吕纪、徐渭、陈洪绶、清代朱耷、石涛、邹一桂、恽南田、近、现代吴昌硕、王一亭、齐白石、陈衡恪、潘天寿等都有不少菊花名作流传于世。

今天养菊赏菊已盛行于世，为美化生活，陶冶情操，为继承和发扬祖国民族绘画传统技法，提高画菊水平，根据自己的一些画菊体会编绘了这本菊花技法，供大家参考。

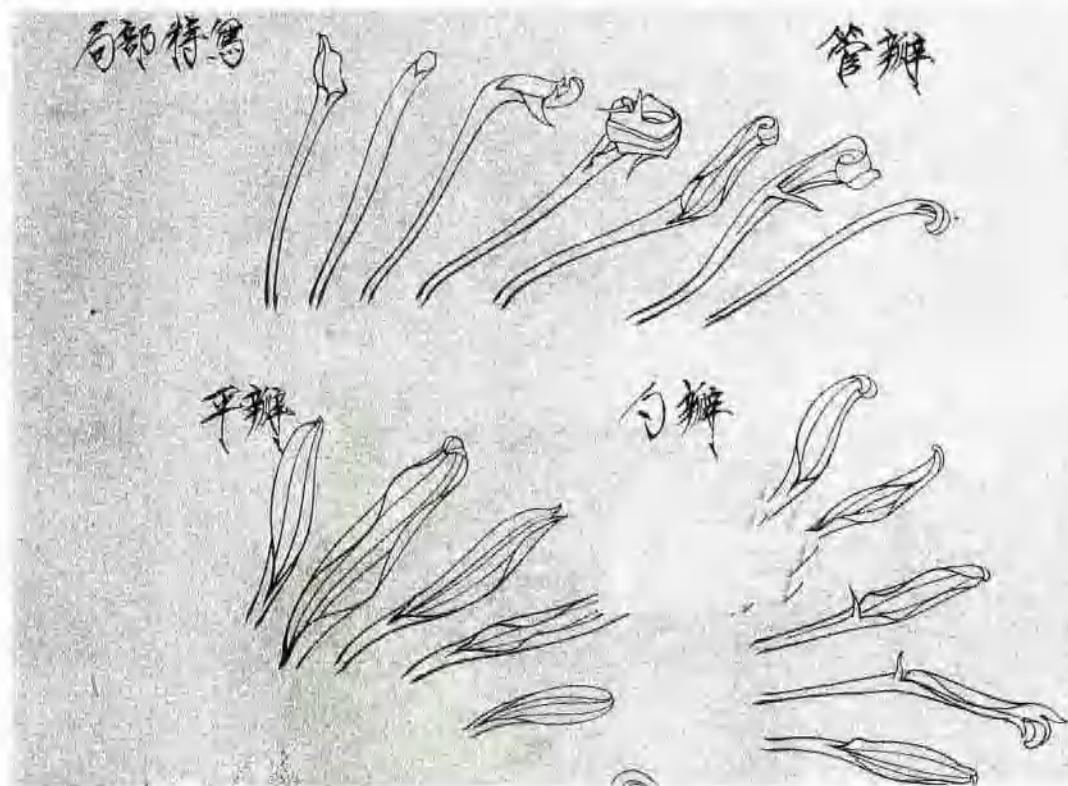

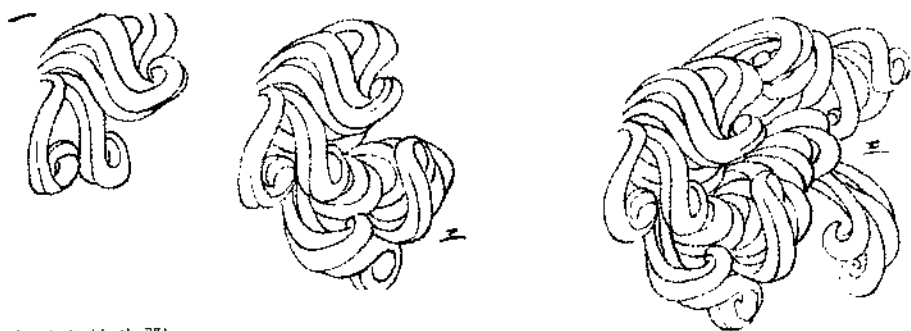

一 写 生

写生是画好菊花的基础,在对菊花写生的过程中可以深入了解菊花的生动姿态、生长规律和特征,得到丰富的创作素材,同时造型能力也可得到锻炼。菊花种类繁多,形态各异,写生时要进行认真的观察,挑选理想的品种,择取姿态潇洒易於入画的角度,抓住各类菊花的特点,合理的进行夸张与取舍。菊花花瓣多而散碎,画时容易走形,写生时对那些多余或不够完美的花瓣可以大胆舍掉。可根据花形先用几何形画轮廓线,再根据内外层花瓣不同的走向分成几个小的块面,本着先内后外的原则,一瓣一瓣在小的轮廓线内画,这样容易掌握花瓣组织的特点,易於画准。比较熟练时可根据花瓣的组织特点直接分组画,当然有些品种的花瓣特殊,可以灵活处理。写生时要抓住离我们视线较近或比较关键性的一组开始,画时要从整体着眼,局部入手,一瓣接一瓣,画完一组再画旁边一组,画完内层花瓣再画外层,要注意花瓣的排列和层次及正反、转折、起伏关系的变化,线条要清晰、细致、肯定。花瓣轮廓可用深或粗的线条,花瓣里的细筋可用浅或细的线条来处理,使花瓣自然生动。形准不等于神在,神存在于花卉的变化之中,南京艺术学院李长白先生对花卉写生曾写道“描绘花朵重外形,疏密参差意在情,繁花叠瓣宜简洁,合理造型巧变更”这首诗是花形写生的全部概括,强调外形是为了整体效果,强调疏密是为了传神,宜简洁是强调合理的取舍。

写生菊叶先要了解菊叶不同品种的特点,有的叶大而肥边缘缺刻较少,有的叶瘦而长边缘缺刻较密。画叶一般都是从主筋开始,然后分画两边。主筋是掌握叶子结构及动态的关键所在。李长白先生曾这样要求“画叶起笔从主筋,应从神态求转折,繁多叶片须减少,春芽老叶两分清”写生菊叶要注重神态,多选择典型叶片,甚至可以移花接木,将理想的枝叶花朵组织在一起。叶子边缘缺刻不可都画,要选择大而有代表性的。画时要有聚有散,要注重菊叶的各种转折变化,对小腋叶、花萼、花苞等也不能忽视,要多画些局部特写,以加深对菊叶结构的了解,使画面层次丰富,更好的起到衬托作用。菊花虽是草本,但枝梗却比较坚实挺硬,梗上有突起的硬棱,画时线条要挺直有力,硬棱可用线条强调一下。

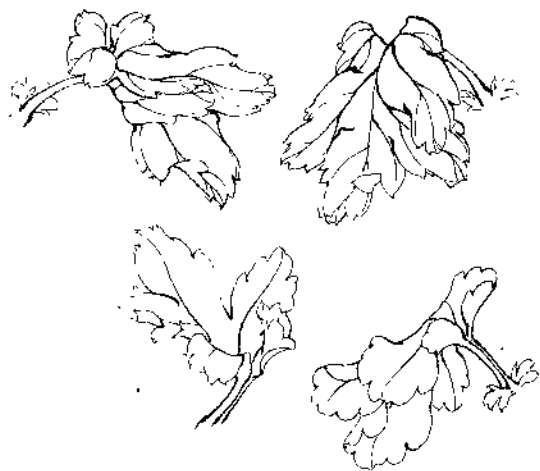

花头写生的步骤

写生时为了便于掌握，不致于出现散碎走形，画时最好能分组画。一朵花可分成几组，先内后外，抓住离我们视线较近或比较关键性的一组，画完一组可画旁边第二组，这样依次类推直到完成。画时要注意花瓣的特点，排列层次及正反、转折、起伏关系的变化。分组时要注意花瓣之间细小的变化，线条尽可能准确肯定，只要写生得法，生动自然的效果就不难掌握。

菊叶的结构变化

二 画法说明

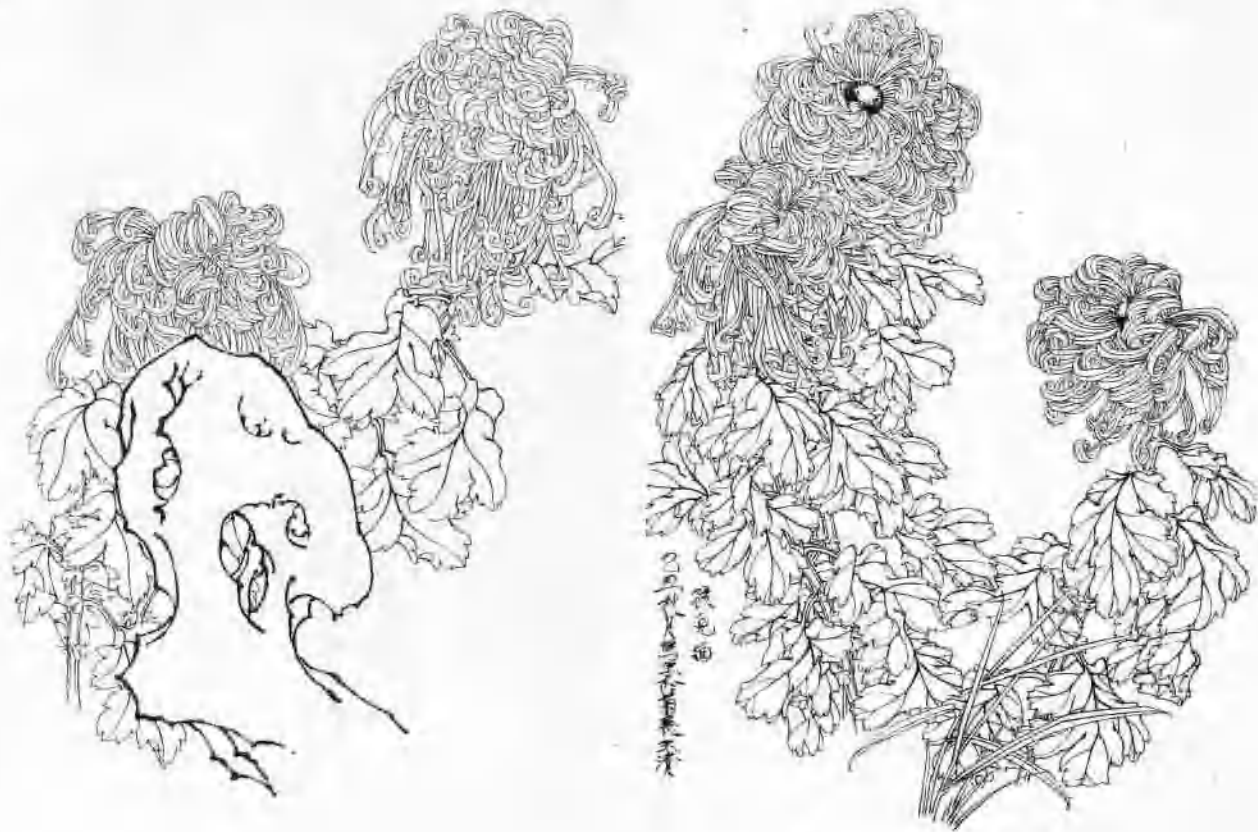
菊花画法主要有工笔重彩、没骨、写意几种画法，每种画法都有它自身的特点和悠久的历史，在长期的绘画实践中，每个画种都涌现出许多杰出画家。

(一) 工笔画法

工笔画法也叫双勾画法或勾勒填色法。是用熟宣纸或绢用较细腻的笔法勾出花叶轮廓，通过不同色彩与笔墨有机的结合，使画面产生逼真、庄重、富丽，感人的艺术效果。

1. 线描：线描也称白描，是中国画的基本功。中国画对线描有极严格的要求，它是用线条来塑造对象的外形，质感及内在的精神气质。有一首讲书法的诗这样写道“全身精力到笔端，定台先将两足安，吾入鹅群行水势，方知五指力齐难”意思说，精神要集中，要把全部精力集中到小小的笔尖上，姿态端正，五指配合得当，这是写字的正确方法，绘画勾线和写字是同一道理。菊花花瓣柔嫩细密，尤其瓣尖翻转多变，勾时要先分析花瓣的特点，要稳住劲，下笔从瓣根开始，先顿而后行，顿点不要大，一笔一笔送回家。笔尖触纸要轻，线条要细腻均匀富有弹性，要柔中有刚，流畅而不轻飘，特别是瓣尖勾的要活泼。

勾叶的线条要粗放，以体现叶子的厚重感，从主筋或两边下笔都可。勾主筋时先顿一下，然后压笔徐徐前进，等勾到叶尖时，笔要慢慢提起，笔尖往回有个小的转弯，这叫藏锋，也叫回锋，达到锋不外露，使线条完整有力。勾叶子两侧的边线，要边顿边行，下笔准确稳当，使缺刻自然灵活。顿笔和提笔要配合巧妙得当，不可死描使线条呆板浮肿，生硬露骨，笔夺形神。勾主筋两边的侧筋要弯转自如，不要出现虚尖使线条松懈无力。菊梗上多有突起之棱，可用较细的线或颤笔以增强质感。

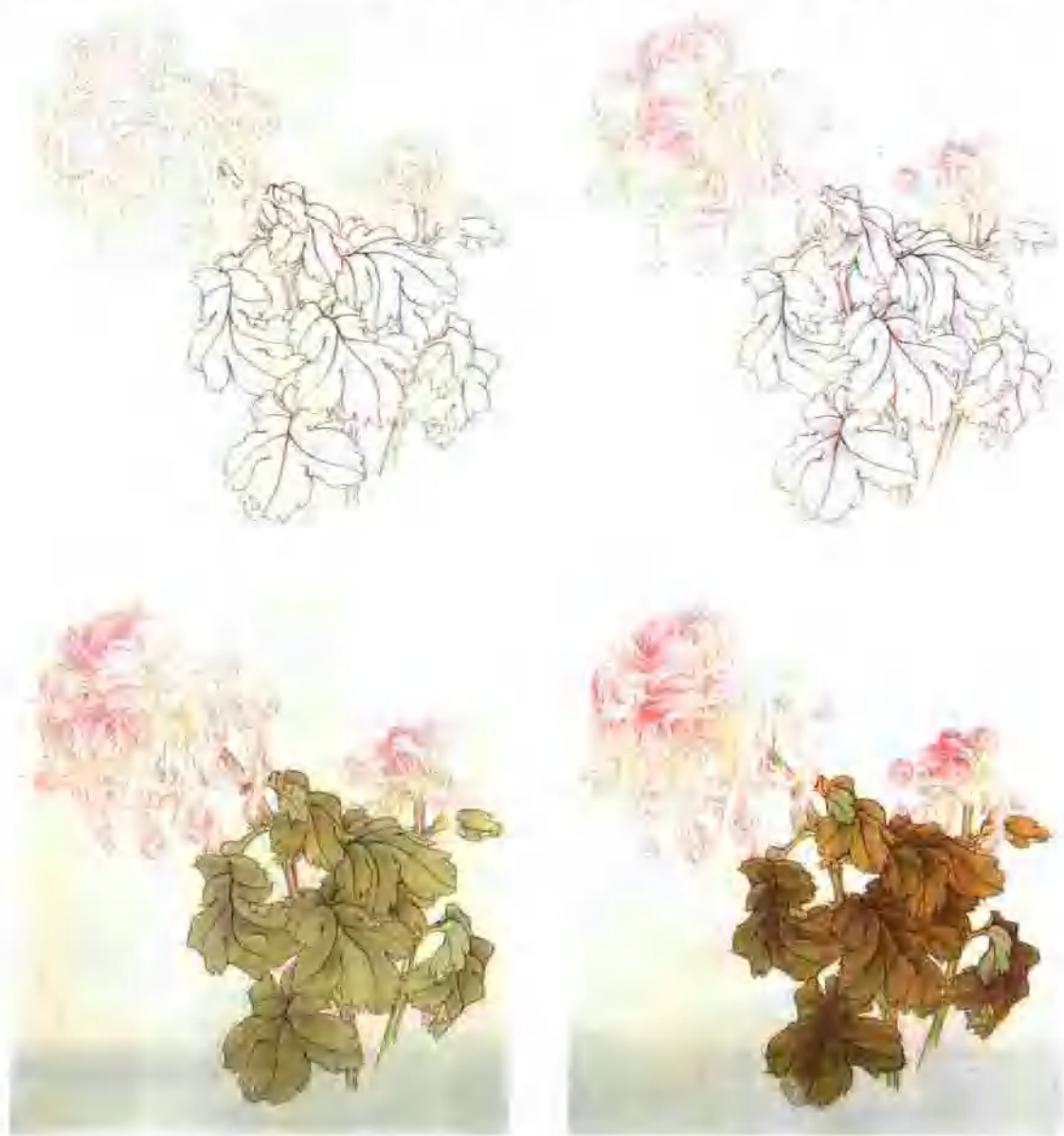
2. 着色：（以粉红色菊花为例）

（一）花卉线描：淡墨勾花，浓墨勾叶和梗，墨色不要过重。

（二）分染底色：花头可先薄薄平涂一层白粉，干后可用牡丹红或曙红从瓣尖向根部分染，颜色一次不要染得过重，可以层层加重。叶子用花青打底色，分染底色要根据叶子的转折分出明暗层次，底色要染得干净利落。

（三）罩染草绿：花头粉色经过两三次分染才能显出明暗层次，瓣根可用草绿黄提染一下。叶子用花青分染三次后可以罩染草绿。藤黄和花青调配草绿时要沉淀一下再用，免得颜色发脏发滞。叶子正面颜色要重，可多染几次。叶子背面颜色较浅，草绿里可多加点藤黄。

（四）最后整理：花头染完后，看花形的线条是否清晰，如果线条不够明显，就要用较重的曙红色再勾一次，色线和原来的墨线一定要重合一致。叶子罩染草绿要三次左右，最后如果颜色较灰，层次感不强，可用花青在草绿叶子上再提染一次。如果纸薄或用绢时，可用衬染法加以处理，就是用重颜色在画纸背面平涂一层。叶子可用头绿、二绿或石青，这样能使画面醒目。菊花反叶最后可用三绿加少许白粉和藤黄由叶尖向根部提染，根部的草绿底色要以能透出来为好，感觉颜色有变化。

(二) 没骨画法

没骨画法相传是五代徐熙的后人宋朝徐崇嗣所创。没骨画就是不用线描直接用色墨点染的工笔画法。具体画法是先将画稿放置在画纸或绢的下面，纸要选择薄一些的，容易透过来。要根据所画对象调配颜色，如画朱红色的菊花，可备朱磴加少许曙红，藤黄加少许白粉各一盘。颜色要调稀一些，一支笔蘸朱红一支笔蘸藤黄，画时先用朱红笔在所画的瓣尖上点一小块，接着用蘸有藤黄的笔在有朱红颜色的地方往瓣根处染，朱红和藤黄就会融为一体。颜色不匀时可用藤黄笔调整一下，画时要小心大胆，注意水分的运用。瓣与瓣之间要有一定的空隙，颜色要干净、利落、漂亮。画叶可用花青笔在叶根处点一块，另一枝饱蘸草绿的水笔把花青向前染开，染时要快，要讲究笔触效果，要洒脱自如、生动灵活，水分要足，层次要强，花青不够深时要趁湿往上点。叶筋要等干后才能勾，线条要流畅、协调。

（三）勾花点叶法

勾花点叶实际就是双勾和没骨的结合。双勾法色彩庄重艳丽，没骨法清秀活泼，两者结合是菊花较为理想的画法。勾花点叶法的代表画家有明代的周之冕。勾花点叶法可以画得工细一些也可画得较放一些。画时水分一定要饱满，杜甫有句诗说“元气淋漓障犹湿”让人感觉画面水分很浓很有生气。画花用工笔画法，画叶时用一枝饱蘸草绿的水笔笔尖蘸花青，一笔下去要有深浅变化，有些象小写意画法的揉笔，笔触要大，形象要潇洒。画面较灰时可以趁湿在体现明暗的地方点花青，也可以等干后再提染花青，然后勾上叶筋。最后点花蕊，菊花的蕊呈点状，较平，可用较细的笔尖蘸足藤黄加少量白粉，由花心中间挨个点点儿。点要均匀高出纸面，等干后用草绿在花蕊中间罩染，边缘用藤黄染一下，形成整个花蕊中间绿外边黄，有真实感。

(四)兼工带写画法

兼工带写是工写结合的方法，特点是工写融合。粗犷活泼。用纸多为皮纸。线描用笔以笔锋较硬的叶筋为好。生宣纸勾线要泼辣奔放，干湿适度，下笔要有力量，行笔要快，使线条厚重多变。着色关键是掌握水分的运用，一定要了解纸的吸水性。皮纸染色容易渗晕，关键是得法。画时可在纸下面垫两块生宣纸或元素纸吸水，手里再备用一块以便在着色时随时吸

水。菊花头着色一般先平涂一层底色，如粉色可以平涂白粉，黄色可以平涂藤黄加白粉，朱红可以平涂朱磬。平涂一层能增强纸的厚度，然后分染深色能把颜色托住，不容易渗化到纸里去，效果较好。叶子必须用湿染法进行，画时先用排笔或喷雾器把所画部位润湿，再用吸水纸吸一下，趁半干时分染花青，颜色笔及水笔水分都不能太多。罩染草绿也要在半干时进行，如果颜色渗到线外，可以马上在颜色旁边点些清水，颜色就会立即渗化，自可匀净无痕。

(五) 写意画法

写意简单地讲就是用极其简练概括的笔墨写出心中之感受。清朝唐岱说“用笔之法，在平心使腕运，要刚带柔，能收能放，不为笔使”。写意要有熟练的笔墨技巧以及造型的概括能力，才能出现笔情墨趣，心中有物，自会笔到神来。写意菊花历代名家各自有特点。我是先用笔蘸足颜色，先抹出菊花的大形，然后用胭脂或墨勾出菊花轮廓，笔触要自然圆润，勾时要巧拙兼施，遒劲有力。大笔抹叶，下笔之前，笔先在清水里蘸一蘸，然后用纸吸去一部分水再蘸浓墨，根据叶形，迅即在纸上落笔，侧笔拓出，笔尖先着纸处墨色就浓，笔根含水自然就浅，虚实浓淡之感自会产生。叶子趁墨色未干可用较重的浓墨勾出叶筋和枝梗。最后点蕊，用焦墨在花头中心点些墨点，后用赭黄在墨点旁边点几点。

王清画

秋菊吐艳

张玉清作

秋菊吐艳 张清作

秋韵图

徐聪佑作

徐聪佑 画

秋菊有佳色
丙寅秋日树梅写

秋 菊 蒋风白作

秋菊有佳色 孙树梅作

安居图 钱松喦作

秋菊图 齐白石 陈半丁作

十梅东籬鞠生淫重路旁
 曉扶同老意薄倦倦然風作
 枕仙仙借酒英道未窮重西
 來就汝寓之也况雙陸
 甲寅七月陳杜氏曼陀羅作
 作十萬杆墨筆法在書上之

菊
 吳昌碩作