

美

术

爱

好

者

之

友

怎样画

提高篇

菊

王福元 著

①

②

③

江苏美术出版社

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 菊

(提高篇)

王福元 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画菊 (提高篇) / 王福元编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2004.10

(美术爱好者之友)

ISBN 7-5344-1836-4

I. 怎... II. 王... III. 菊花—花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 098246 号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 王洪志
文字审读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画菊 (提高篇)
编 著 王福元
出版发行 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址 江苏出版集团 (南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 徐州新华印刷厂
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 4
版 次 2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷
印 数 1-10,210 册
标准书号 ISBN 7-5344-1836-4/J · 1748
定 价 12.00 元

营销部电话 025-83245159 83248515 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

画菊述要	(1)
先出梗后添叶式画法举要 (一)	(2)
先出梗后添叶式画法举要 (二)	(4)
先布叶后出梗式画法举要 (一)	(6)
先布叶后出梗式画法举要 (二)	(8)
先勾花头后丑叶式画法举要 (一)	(10)
先勾花头后丑叶式画法举要 (二)	(12)
先丑花头后画叶式画法举要 (一)	(14)
先丑花头后画叶式画法举要 (二)	(16)
勾丑结合画花头画法举要 (一)	(18)
勾丑结合画花头画法举要 (二)	(20)
上插式画法举要 (一)	(22)
上插式画法举要 (二)	(24)
下垂式画法举要 (一)	(26)
下垂式画法举要 (二)	(28)
横倚式画法举要 (一)	(30)
横倚式画法举要 (二)	(32)
上插下垂交互式画法举要 (一)	(34)
上插下垂交互式画法举要 (二)	(36)
上插横倚交互式画法举要 (一)	(38)
上插横倚交互式画法举要 (二)	(40)
下垂横倚交互式画法举要 (一)	(42)
下垂横倚交互式画法举要 (二)	(44)
画菊的笔墨方法举要	(46)
菊与竹的组合画法举要	(54)
菊与石的组合画法举要	(56)
菊与松的组合画法举要	(58)
作者简介	(60)

画菊述要

现代著者韩秀琪先生在“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”咏菊诗的欣赏文中写道：“菊花以它的孤傲劲节而为世人所爱。”从屈原：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”到陶渊明：“采菊东篱下，悠然见南山。”评述菊花品质，陶情励志的诗篇不绝于今，这些诗作或取其形，或取其质，或取其貌，或取其姿或借咏菊以寄志，或借菊以抒情，或借咏菊以喻事，各有各的格调，各有各的旨趣，各有各的手法，千姿百态，丰富多彩。历代文人墨客不仅咏菊，而且在画菊方面也呈现出风格、旨趣、笔墨不同式样的作品传世，如宋朝朱绍宗《菊丛飞蝶图》，明吕纪《桂菊山禽图》、陈白阳的《菊石图》、文徵明《菊花幽石图》都画得十分精致，还有沈周、陈老莲、徐文长，清恽南田、八大山人、石涛、黄慎、邹一桂、李方膺、赵之谦及海上四大家，直至近代齐白石、潘天寿等都是画菊高手。笔者此书所呈现的画菊之法，是一己之风格，笔墨追求的经验之谈，也只是启发后学者学习的门径、画法思维的过程，学者从中可举一反三，按照自己的认识，将大自然中菊花的形神之态画得更有自己的特色。

笔者在此强调的是：学习中国画法必须同时学习中国书法，书法是中国画运笔、走线的基础，而画菊花的花瓣、枝梗勾线，就是从古至今都遵循的“骨法用笔”，千万不要受时风左右而轻薄传统。中国画画法的根基是笔墨，舍之便不可能成为独树于世界艺术之林的标帜。

书中所举图例，大部分用已作成品来分析，而画法步骤分解叙述，这样让学习者养成目有全局，而不纠缠于枝梗花叶间。先得其气、后会其神、再寻其形、而悟笔墨之道也，学习者只要勤思、执著、勤画、不怕“废画三千”，就能成功。

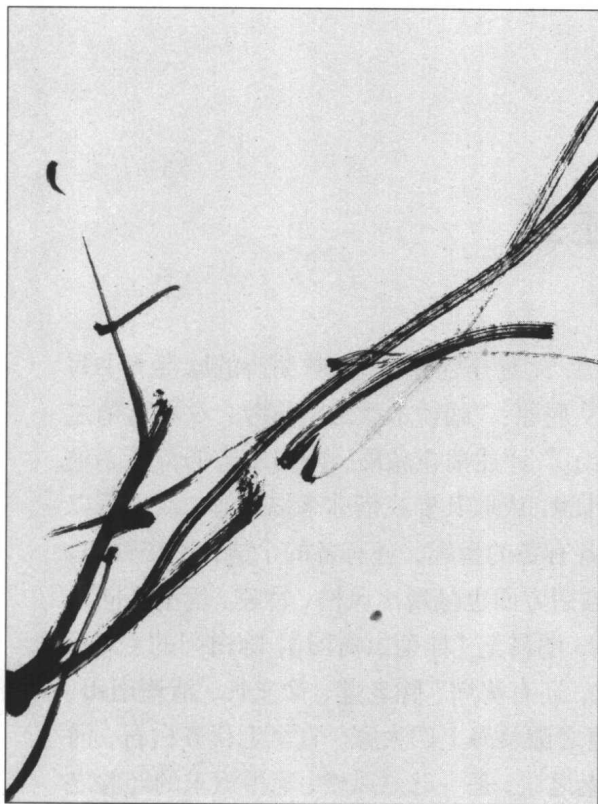
本书是让入门者提高画法技巧、提高眼界，确立画品雅俗操行的分辨力而为之，故我之精心，让学者会心。

王福元

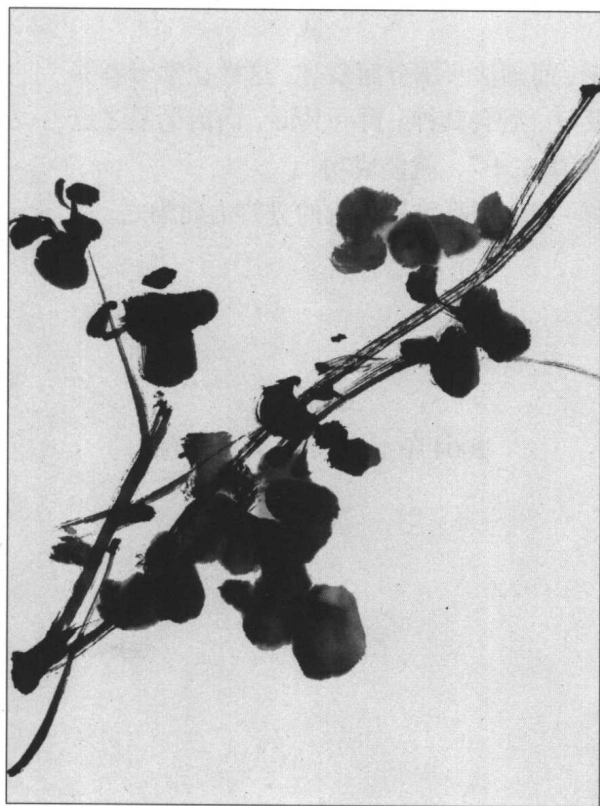
2004年10月于无锡书画院

先出梗后添叶式画法举要（一）

枝梗出枝的结构即是画面构成。画菊梗可作为造型、构图和立意的主要表达手段，其正侧、斜倚、交叉、疏密都关系到画面的生动与否。

第一步：中浓墨上扬式出枝，用笔要肯定、舒展，以长线中锋运笔。

第二步：浓淡墨并举，顺着枝条的方向乱笔画叶。叶子要有聚有散，成串成片。

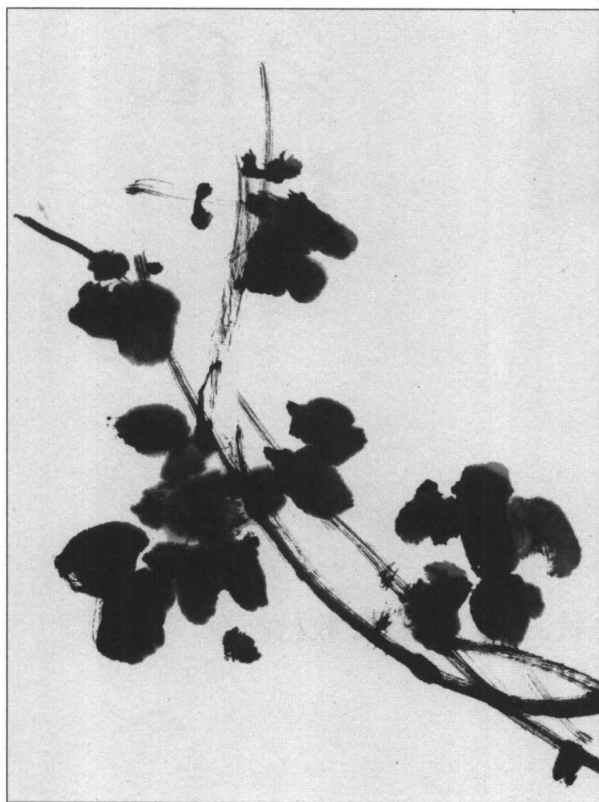
第三步：中淡墨并用勾花头成左右顾盼状，浓墨勾叶筋，收拾画面。题款、铃印完成。

先出梗后添叶式画法举要（二）

构图时可将出枝看作空间分割。它的交叉疏密、上仰下垂、花叶重叠、姿态层次空间都在枝梗的穿插中呈现。

第一步：右出左发上扬式浓墨出枝。

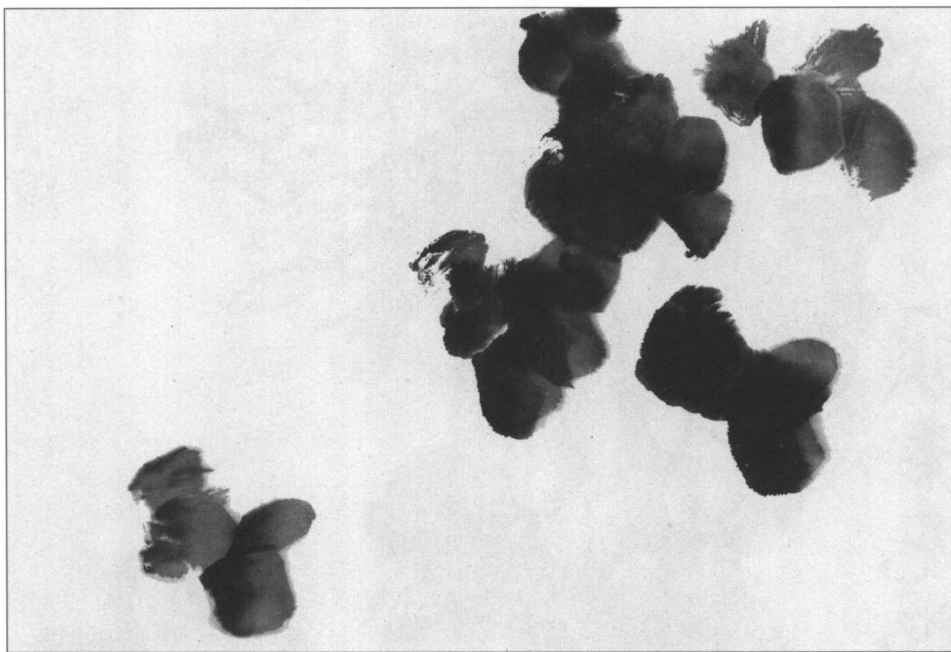
第二步：浓淡墨并用画叶，成上密下疏状分布。

第三步：中淡墨添一大一小两个花头向右开，与枝条势态成圆弧状构成。
题款、钤印完成。

先布叶后出梗式画法举要（一）

此法最适宜线性构成的临场发挥。先浓淡墨乱叶，菊叶画法大致如写“心”字，故其叶向后包卷好似握拳，点叶排列成S形。

第一步：中间浓、两头淡，中间密、两头疏，浓淡墨并用乱笔画叶。

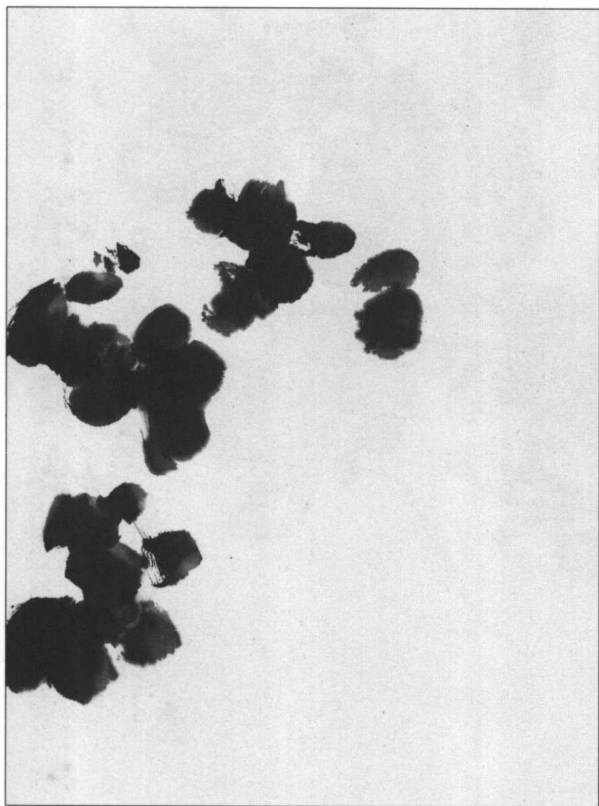

第二步：中浓墨自上而下穿枝，浓墨勾叶筋。

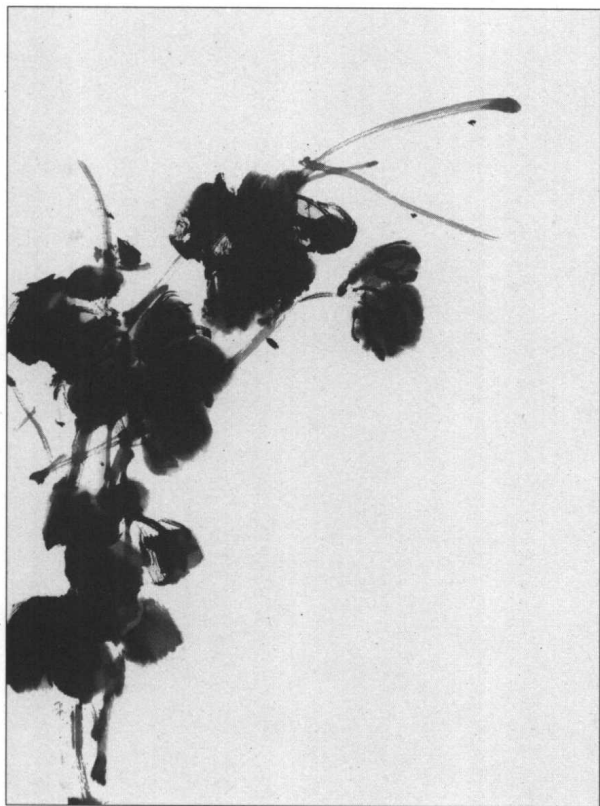

第三步：中墨勾花朵、花苞。下垂式出枝后，花朵要考虑画成上仰之态，否则下垂的枝条就成了泻势，就没有了回眸的余韵了。画面左上角上仰的花头边钐闲章，也是为了助这个势。

先布叶后出梗式画法举要（二）

第一步：浓淡墨并举乱笔画叶。乱叶时如果有三组叶构成，一般是先画三组的中间一组，然后画中间上面的一组，最后画中间下面的一组。这样，笔着纸后笔上墨的浓淡就因此法顺序的先后自然地分出了层次。

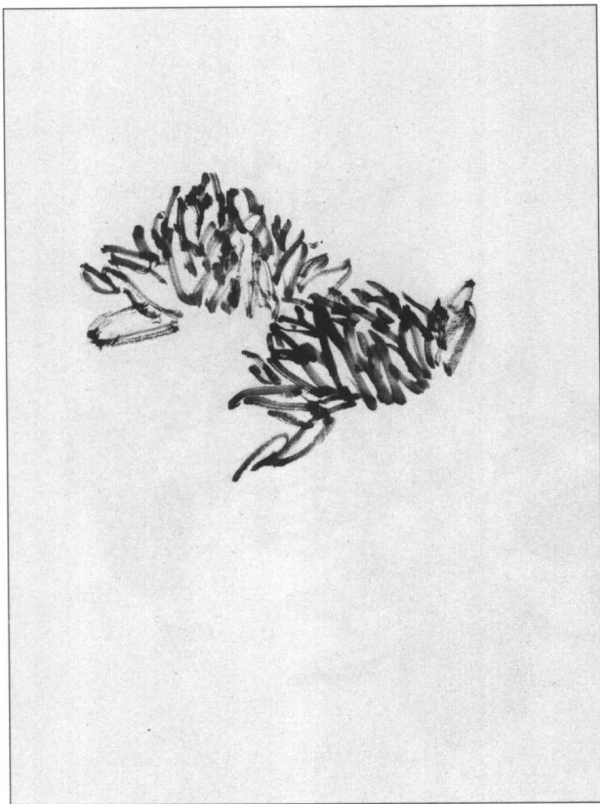
第二步：中浓墨穿枝成右出式上升。

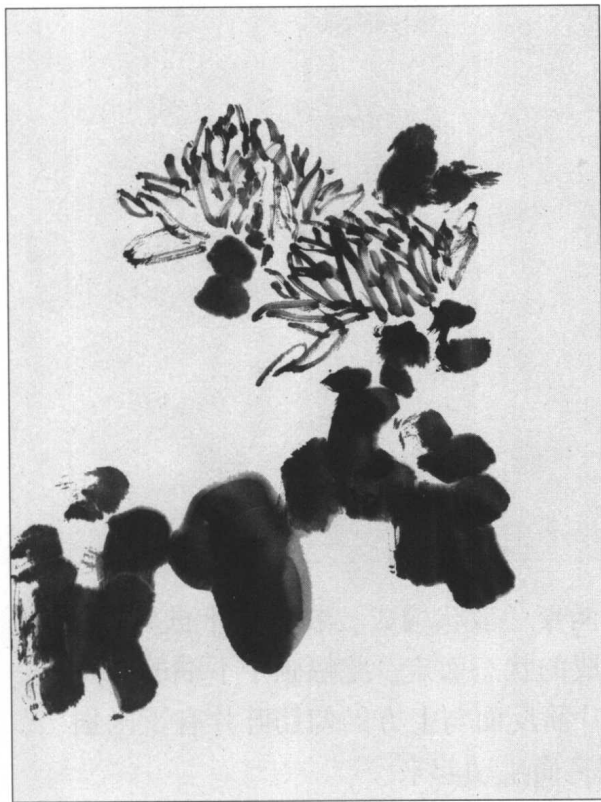
第三步：中淡墨勾花头成两大一小、两聚一散状构成。浓墨勾叶筋，勾叶筋时不必全勾，一般视叶形、墨韵生成的状态而定。此幅画中下端的叶片结构、墨色俱佳，又处于下方，不勾叶筋反而与上方的勾筋叶片有了区别和变化，画面物色不多，但由于变化多而生动起来。

先勾花头后乱叶式画法举要（一）

勾花须先熟悉花的结构，多写生是好办法。花瓣形状式样繁多，一般是先从花心勾起，逐步外延展开，致满意为止。

第一步：浓淡墨并用，勾出前浓后淡两个花朵。

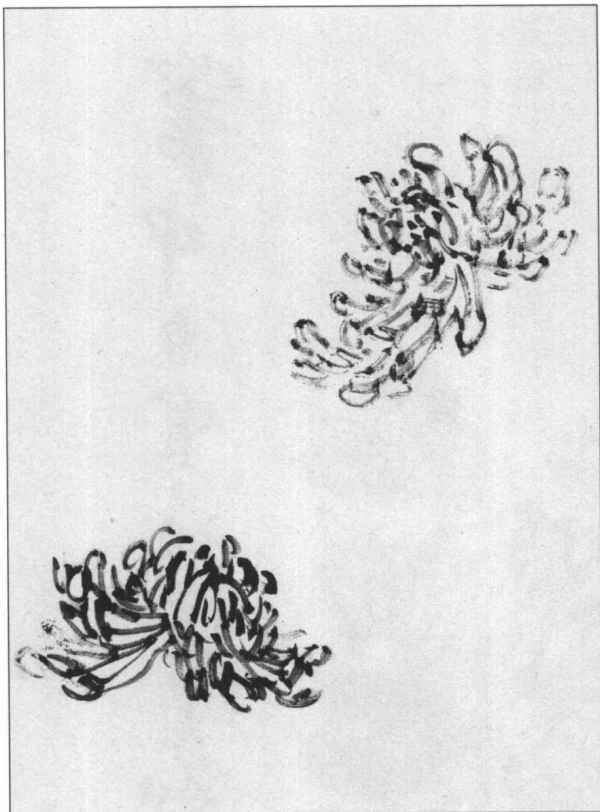

第二步：抱拳状“心”字结构乱笔添叶。

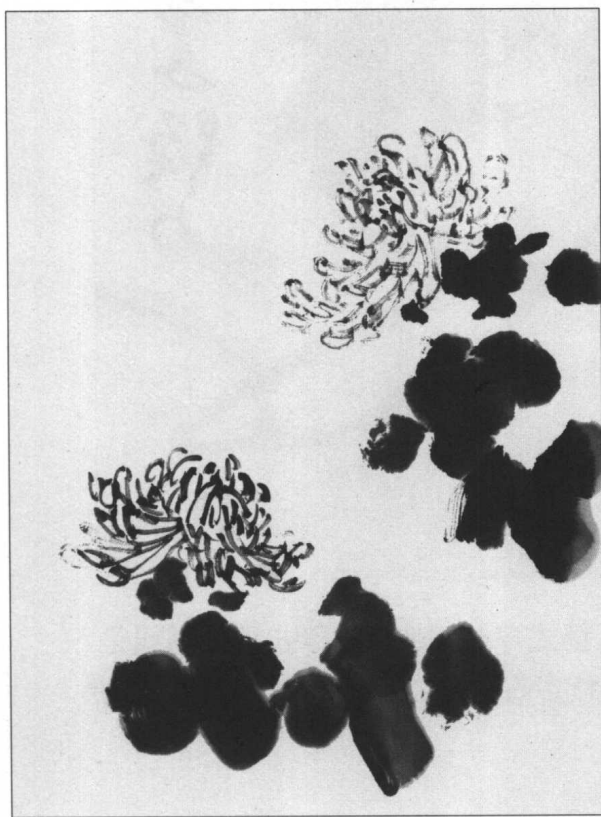

第三步：浓墨勾叶筋，中墨右出左发上扬式穿枝完成。勾藤式穿枝用线是艺术的表现，符合艺术规律，可以破菊枝多直立的生态构成和由此产生的呆板。

先勾花头后乱叶式画法举要（二）

第一步：一上一下、下（前）浓上（后）淡勾花头。

第二步：与花头用墨方法相反，乱笔上浓下淡画叶与花头用墨成反衬，使画面简单中求变化。

第三步：前景淡墨叶片上勾叶筋，中墨枯笔穿枝梗，与淡墨的叶片形成干湿对比。最后，题款、钤印完成。