

XIEYI HUAHUI JIAOXUE FUDAO CONGSHU

写意花卉教学辅导丛书

萧焕 编著

陕西人民美术出版社

菊

萧焕

霜中英

作者简介

萧焕，1938年1月生于陕西长安。西安美术学院教授、原国画系主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、陕西省文史馆馆员、中日书画协会理事、西安同仁书画协会会长。

早年随著名画家王雪涛先生主攻花鸟画，先后有数百幅作品在《中国画》《迎春花》《中国画集》《人民日报》《中国教育》《中国书画报》《菲律宾商报》等数十家报刊上发表。数十幅作品分别被中南海、毛主席纪念堂、天安门、人民大会堂、军事博物馆等单位收藏。出版有《写意花鸟画技法》《王雪涛画法与研究》《萧焕画集》《萧焕画选》等四部专著。他的作品“决不限于展示自己的功力与技巧，而力求体现他对生活的哲学思考，草木花朵皆是人情，简约之中意犹未尽”。曾被中国文联派赴日本国讲学、举办画展并进行艺术交流，先后八次在西安、广州、深圳、洛阳等地举办个人画展，多幅作品赴美国、日本、欧洲诸国展出，并被《中国国画家辞典》《中国美术家辞典》等辞书录入。

萧焕先生不仅是一位著名的国画家，还是一位优秀的艺术教育家。他在教学第一线勤奋耕耘四十多个春秋，先后撰写了十多万字的花鸟画系列讲义，画了六百余幅课徒画稿与教学范本，在教学上坚持“讲义、授课计划、范本”进课堂，深入浅出，循循善诱，深受师生好评，曾荣获优秀教学成果二等奖。

图书在版编目(CIP)数据

菊 / 萧焕编著. — 西安: 陕西人民美术出版社, 2001.6

(写意花卉教学辅导丛书)

ISBN7-5368-1379-1

I. 菊... II. 萧... III. 菊花—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J 212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 035857 号

写意花卉教学辅导丛书

菊

萧 焕 编著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 陕西省印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 8 开本 2 印张 5 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN7-5368-1379-1/J · 1141

定价: 16.00 元

一、菊花概说

四君子之一的菊花，人称“延年花”、“霜中英”。医药界喜其药用价值，诗人、画家喜其傲霜耐寒的高尚情操。它色艳而不失雅正，姿秀而没有娇态。它“蕊寒香冷，玉骨冰肌，披风斗霜，经秋不凋”，堪称高人雅士，正人君子。

菊花乃多年生宿根草本植物，亦名女花、帝女花。早在2000多年前的《礼记》《月会薄》中就记载有“季秋之月，菊有黄花”之诗句。相传人工培植菊花源于晋代陶渊明，嗣后历代培植品种日臻繁多，由宋代的36种增加到今天的1000多种。其类型有宽瓣型、卷散型、钩环型、圆珠型、松针型、飞舞型、翎管型、托柱型、散发型。其花瓣有尖圆、粗细、长短之别与稀密、宽窄、曲直之分。画家要借菊抒情，首先就应深入观察生活，研究菊花的基本结构规律与性情特点，然后“迁想妙得”，进行创作。

画菊之风，起于五代，盛于宋元，流传于明清。因画家追求之不同，分工笔与写意二体。工笔设色之法，始于五代之黄筌、徐熙。宋代之赵昌、黄居宝诸名手亦善画寒菊图。元、明以来文人士大夫多慕其幽芳，寄兴笔墨。王渊、徐渭、陈淳、八大山人、石涛、扬州八怪以及清代末年的吴昌硕，多借菊抒情，各臻其妙。迄止现代之齐白石、潘天寿、李苦禅、王雪涛等大家亦不乏借菊抒情之佳作。

二、菊花画法总论

菊花虽属草本，却有傲霜之姿，故画时要根据立意，合理布局。花须低昂而不繁，叶宜掩映而不乱，枝应穿插而不杂，根需交加而不比。花宜正、侧得宜，大小相间。花盛开时头重，宜偃而不可过垂，初放花头轻，宜仰而不可过直。总的布局上要注意宾主、虚实、开合、疏密和点、线、面以及黑、白、灰的和谐处理与龙脉的走势（即画面主线路运行的方向）。诀曰：时在深秋，菊称傲霜，艳而清秀，柔中藏刚，巧妙安排，多加思量。笔须遒劲，色宜淡雅，偃勿过垂，直勿过仰。疏密相衬，虚实相间，宾主相扶，线面相参，有开有合，龙脉明显。仰而不直，有带露避霜之姿；偃而不垂，有迎风向日之势（图1~图4）。

图1

菊

图2

菊

白凤浴
丁亥年
丁亥年

菊

紅枝察勢欲左先右仰而不直有帶露避霜之勢

图4

花头画法

菊花品种繁多，花头千形万状，一般长瓣、稀瓣花头平，要点花蕊。细瓣、短瓣四面高圆攒起如球，不点花蕊。花由蒂出，蒂为中轴，饱满圆润，浑然一体（图5）。其画法概言之，约有三类：

图5

①双勾法：要中锋用笔，以淡墨为主。注意起、行、收的运笔“三部曲”，即起笔藏锋，行笔变化，收笔回锋。勾线不可软如面条，硬如柴棒。每瓣起笔可从里向外勾，亦可从外向里勾。花瓣要互相穿插，要根据花头走势的需要灵活掌握。圆头花不点蕊，平头花要点蕊。点蕊要疏密相间，聚散得宜，花蕊色彩要突出，起到为花头点睛的作用。如欲设色，可在双勾之后，以色笔点扫之，意到为止，不可平涂（图6）。

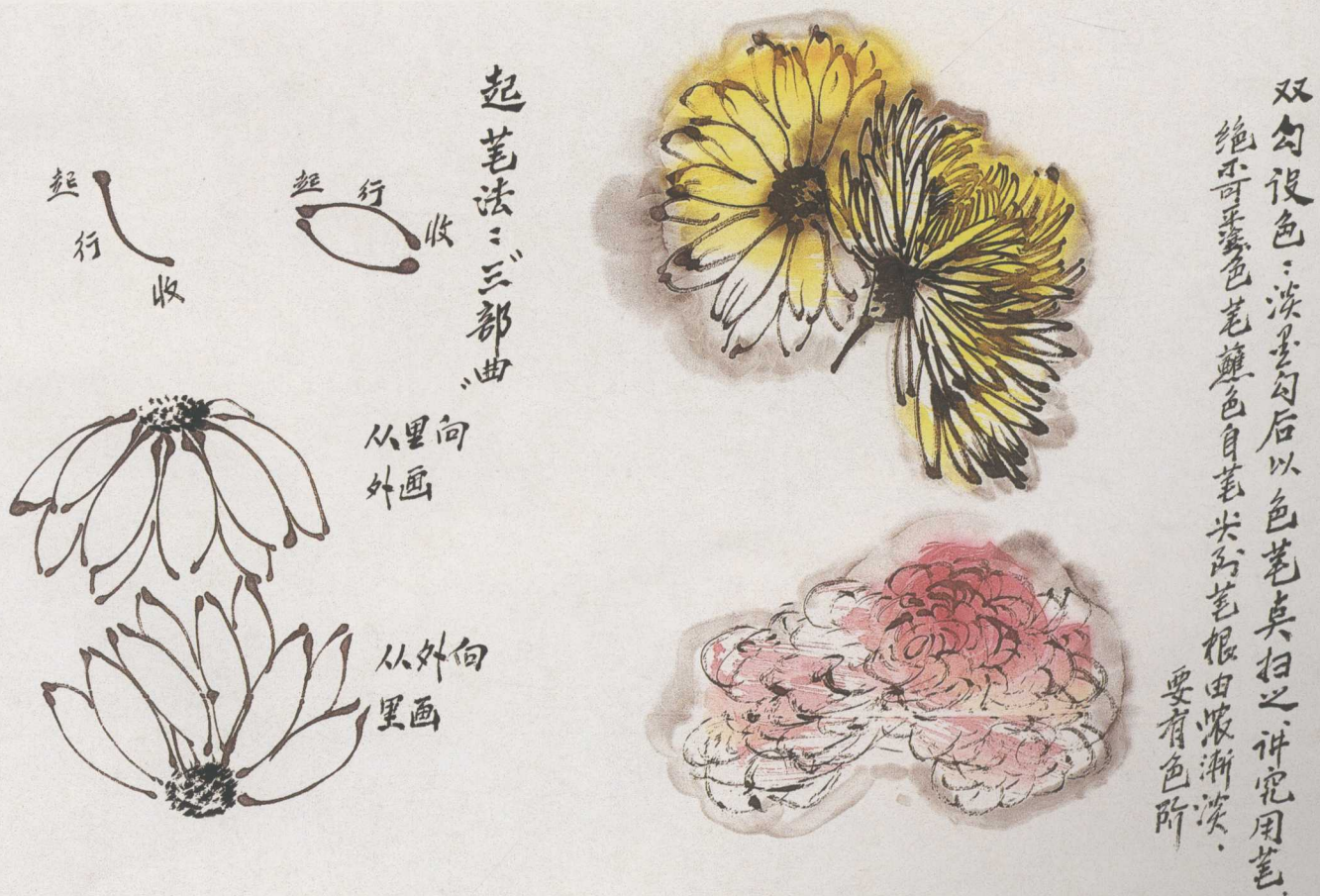

图6

②没骨点垛法：用饱蘸墨、色并有浓淡色阶的毛笔，一笔点画出一个花瓣，如此数笔成型。要注意点画的整体感，不可支离破碎。要切记瓣由蒂发，不可散乱。点不点花蕊，要根据花型的需要而定（图7）。

图7 水墨点垛：从重点处入手，墨色要有色阶，尽量一气呵成。

色彩点垛：与水墨画法同，都应有色阶。不论色点还是墨点，都应注意瓣由蒂发。

③落墨法：先以笔头蘸墨，用没骨点垛法点画出花头，待半干时，再以黄或其他石色，在墨花头上点之，同没骨墨花头一样，笔头蘸色要有色阶（笔尖浓，笔根淡），要有整体感，不可偏离中轴线，要从花头重点部位或花心处下笔，不可平均对待（图8、图9）。

图8

菊

华南农业大学
图书馆

落墨法
潘公展

图9

菊叶画法

菊叶比之牡丹花叶叶柄短，缺刻多。叶围干而生，杂乱而繁琐，点时务必删繁就简，整碎得宜，浓淡得体。并注意八面出锋，中、侧锋交错使用，三笔、五笔成型，一气呵成。笔头含墨要有色阶，笔尖至笔根由浓到淡。叶画完后要趁湿勾叶筋，勾叶筋要用浓墨。勾时要根据菊叶走势与章法需要勾出叶的反、正、俯、仰、卷、折等变化。诀曰：叶由枝生，有碎有整，碎而不乱，整中透风。疏处穿枝，密处托英，托英之叶，浑润肥大；枝上新叶，娇嫩潇洒，根下坠叶，枯焦苍老，根据需要，可多可少。浓墨勾筋，更要留心，画面走势，它定乾坤。肥可勾瘦，短可勾长，仰可勾垂，垂可勾仰，根据需要，有露有藏（图10、图11）。

三笔成型

五笔成型

正面叶

反侧叶

反卷叶

正侧叶

正侧叶

反侧叶

图10

菊

菊由枝生枝中
透风疏处穿枝
密处托英

丁丑秋 萧峰画

图 11

枝干画法

菊花枝干劲而韧，柔而刚。虽无木本花枝干之刚健挺拔，却有着柔里藏刚的不屈个性。画时本枝宜劲，旁枝宜嫩，柔不似藤，劲不似竹。仰而不直，偃而不垂。根枝宜老，枝掩于叶中，花叶四面，根枝中藏，随势而走，根据需要，篱笆相扶（图12）。

图12

三、从生活到艺术（兼论写生）

艺术源于生活，又高于生活，如何高于生活？这里包含着思想文化修养与笔墨技法修养，二者缺一不可。前者属“务虚”，后者属“务实”。无实虚不显，无虚实不立。虚实互为表里、相生相克。只有理解了这一点，艺术作品才能达到一定高度。所谓“意超物表”，作品有“味外味”，这与“务虚”有直接关系；所谓“形神兼备”、“妙造自然”又与“务实”有着更直接的关系。中国画的笔墨只是表现物与我的一种手段与媒介，为笔墨而笔墨向来为有出息的画家所不齿。笔墨技法一旦脱离生活，将必然苍白无力，为此，深入生活进行写生就显得十分重要。

传统的花鸟画都非常重视写生，鄙弃笔墨游戏。远在1000多年前就已经有了“写生”这个名称，并且以“写生”二字专指花鸟画，所谓“花鸟写生，山水留影，人物传神”者是也。谢赫“六法论”中之“应物象形”一说，即指写生而言。

花鸟画写生，重点在一个“生”字，它要求在写实基础上深入、准确地捕捉花鸟等自然物之神情生意，并进而“迁想妙得”。其具体要求是：

深入观察、大胆夸张、取舍。

写生之前不要急于动笔，先多转、多看，全方位的观察研究对象之“物理、物情、物态”。了解其结构特点与生长规律，然后根据自己感受（如歌颂菊花之凌凌傲骨、或描写其娇艳之姿、或表现其蓬勃向上之势）重点描写、夸张取舍、“移花接木”（舍去对象不美之处，将前后左右较理想的局部，向重点描写处移植，犹如果树之嫁接）。

在生活中发现笔法，组织构图。

① 写生时切记不可用臆想的框框去套生活，即用传统的程式去写生对象。须知生活是丰富多彩的，丰富多彩的笔法与表现形式源于丰富多彩的生活。共性存在于个性之中，笔法与构图上的一些共同规律总是以多种微妙的形式体现在描写对象之中，新形式规律的发现永远属于苦心观察、耕耘者，那种不想下功夫，只想用一般化的程式去套生活的人，是永远不会创作出有血有肉、出神入

图 14A

图 A 形象虽好，但组合不佳，外形呈等腰三角形，图 B 以“孤一井二”的组合规律重新组合。

图 14B

菊

图 15A

图 A 菊花头组合不仅是等腰三角形，而且其上四朵花呈一直线，有平板之嫌，图 B 以“宾主、虚实、开合”的章法规律重新组合，主花向左，副花则是将照片后景之小花“移花接木”至右下方与主花形成开合之势，形成较完整的画面。

图 15B

菊
三花
何真法

菊

图 A 菊花原形虽好，但却“一”字斜排，缺乏“起承转合”的章法韵律，有列队齐步之嫌，应删繁就简，错落有致。

图 16B

图 16A