

寫

意 花 卉 技 法 系 列 丛 书

菊花的画法

JU HUA DE HUA FA

毛斌智 编著

民美术出版社

毛斌智

写意花卉技法系列丛书

菊花的画法

毛斌智 编著

陕西人民美术出版社

目 录

菊花概述	1
工具介绍	2
笔法介绍	3
中锋用笔方法	4
侧锋用笔方法	5
逆锋用笔方法	7
拖锋用笔方法	8
墨法介绍 (浓破淡用笔方法)	9
淡破浓用笔方法	10
菊花花头的画法	12
菊花花头的姿态变化一	13
菊花花头的姿态变化二	14
菊花花头的姿态变化三	15
菊花花头的画法	16
菊花花头勾法与点叶画法	17
菊花叶子的画法	18
菊花叶子的形态变化	19
菊花叶子的画法一	20
菊花叶子的画法二	21
菊花叶子的画法三	22
菊花叶子的画法四	23
菊花枝干的画法	24
菊花枝叶的穿插与变化	25
步骤分析一	26
步骤分析二	28
步骤分析三	30
范 例	32

菊花概述

梅兰竹菊四君子都具有品格高雅、傲视群芳、不畏严寒之共性，同时具有其独特的个性。菊花依其花形变化多姿，色彩丰富，幽香四溢，令人赏心悦目，不附时势的独立品格及花开不并百花从，独立疏篱趣未穷，宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中的形象一直为人们所赞美。

秋高气爽，大雁南归，重阳登高，看遍地黄花，不由得使人联想到黄巢的两句咏菊诗“冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”，何等壮观何等气魄。看满地黄花再去品味一下陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的意境，此时方能感悟到菊花是和秋天连于一体的，而秋天借助菊花之风采带给人们多少美意，多少情思，多少感叹！楚国大夫屈原在政治抱负未能实现时“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”（见《楚辞·离骚》），以兰菊为伴，寄托自己的情思。

“薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫到不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦”。一曲《醉花阴》如泣如数，使其成为借菊消愁之千古绝唱。李清照这位身出名门，才华横溢的爱国女词人，一生经历颠沛流离，南渡临安，中年丧夫，独守残年的凄凉境态，故在她词中借菊消愁的就有多首。借咏菊寄托她怀念故土、思忆亲友之凄凉情感。

“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”当我们沉浸在历代文人咏菊境界的时候，仿佛自己也进入到“人醉黄花地，雁啼红叶天”的境地，虽无陈子昂那种“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”之气度，但也颇有却道天凉好个秋的情感。菊花所特有的君子风度，给历代文人墨客，劳苦大众带来喜、怒、哀、乐的感情寄怀，深受我国广大民众的喜爱。

本书作为写意花卉之基础入门技法，即由浅入深，由简到繁，循序渐进地进行辅导，通过对菊花的结构、造型、笔墨、色彩、构图落款等方面入手，力求使初学者明白易懂，便于上手，对于初学者而言，不仅仅是掌握一些技法，还必须做到坚持深入生活。仔细观察菊花的不同外形，不同颜色，不同神态等。还有坚持不懈的写生训练，结合临摹一些古今大师画菊的杰作，天长日久，一定会学有所成。限于水平，本书不足之处，望专家指正。

毛斌智

2004年8月于西安柳雪斋

工具介绍

笔：

毛笔是画中国画的主要工具之一，它是用动物的毛做成的。主要有狼毫（黄鼠狼）、羊毫、紫毫（兔子）等，由于毛笔的制作材料和制作方法的不同，所以毛笔的性能也不相同。不同的制作材料，决定了毛笔不同的弹性和不同的长度。狼毫富有弹性，适合于勾线、点花蕊等。羊毫柔软富有吸水性，适合上色、渲染等。另外还有兼毫，如七紫三羊、加健白云等可根据个人习惯选用。

选择毛笔的标准是尖、圆、齐、健。所谓尖就是指笔锋要锐利。圆是指由笔尖向下看要呈饱满的圆形。齐是指笔毛的长度一致。健则是指富有弹性。

新笔使用前，要将笔头置于冷水中浸开，忌用开水烫洗，彻底洗净笔毛的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上残留的墨色洗干净，然后挂起来晾干，以备下次再用。

墨：

墨为中国绘画的主要用色，具有悠久的历史，根据用料可分为松烟和油烟两种。松烟是在窑中燃烧松枝取得煤烟，在其中加入麝香、珍珠粉、胶等药材制成。油烟墨的原材料是用猪油、桐油、麻子油等油类。油烟墨具有细腻的优点，作画前需要研磨方可使用。现多用墨汁较为方便，如一得阁、中华等书画专用墨汁。

纸：

纸是书画所必须的材料。有徽宣与川宣之分，其特点是洁白、柔和、光滑。宣纸根据用料的不同与用途的不同还有多种区别，一般可分为生宣（宜画写意）、熟宣（宜画工笔），还有介于两者之间的半生熟类，如皮纸等。纸的选择需经过试用，选用能发挥自己笔墨特点的，不一定是很贵的，好用就行。

砚：

砚的使用非常古老，可追溯到新石器时代，西安半坡遗址曾出土了一方石砚，可说是最古老的砚了。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶、瓷、瓦、砖、泥、金、银、铜、铁等。石砚中最著名的要数产于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚，及产于江西省婺源县龙尾山的歙洲砚以及山东省的鲁砚和甘肃省洮河绿石砚，这四大名砚除具有实用性外，还具有观赏与收藏价值。除笔墨纸砚外，还需要配备的用具有：画毡、笔洗、调色盘、镇纸、颜料等。

中锋用笔：笔尖在墨线的中间，或顺笔或逆笔。

侧锋用笔：笔尖倒向墨线的一边，侧锋常用于画叶子、石头、杆子等。

中锋用笔方法

中锋：中锋行笔时，笔垂直于纸面，使笔尖处于笔画中间，其特点是笔痕圆润有力，笔锋藏而不露，是勾线的主要笔法。

侧锋用笔方法

侧锋：行笔时笔侧卧于纸面，笔尖处于墨线一边，其特点是笔痕变化丰富，表现力强，是皴、擦、点、染常用的笔法。

侧锋用笔

逆锋用笔方法

逆锋：又称戳笔，行笔时向笔尖方向推进。其特点是笔痕斑驳自然、苍厚有力，常用于画枯树、山石等处。

拖锋用笔方法

拖筆：筆根在前，筆尖在後拖行，常用於枝干等處。

拖鋒：也稱拖筆，用筆方法是筆側臥於紙面，筆杆在前，筆尖在後拖行，其特点是筆痕自然流暢，畫長線條多用此法。

墨法介绍（浓破淡用笔方法）

浓破淡法：是先以淡墨或色铺底，趁湿以浓墨破之，使其自然渗化。谓之浓破淡法。

淡破浓用笔方法

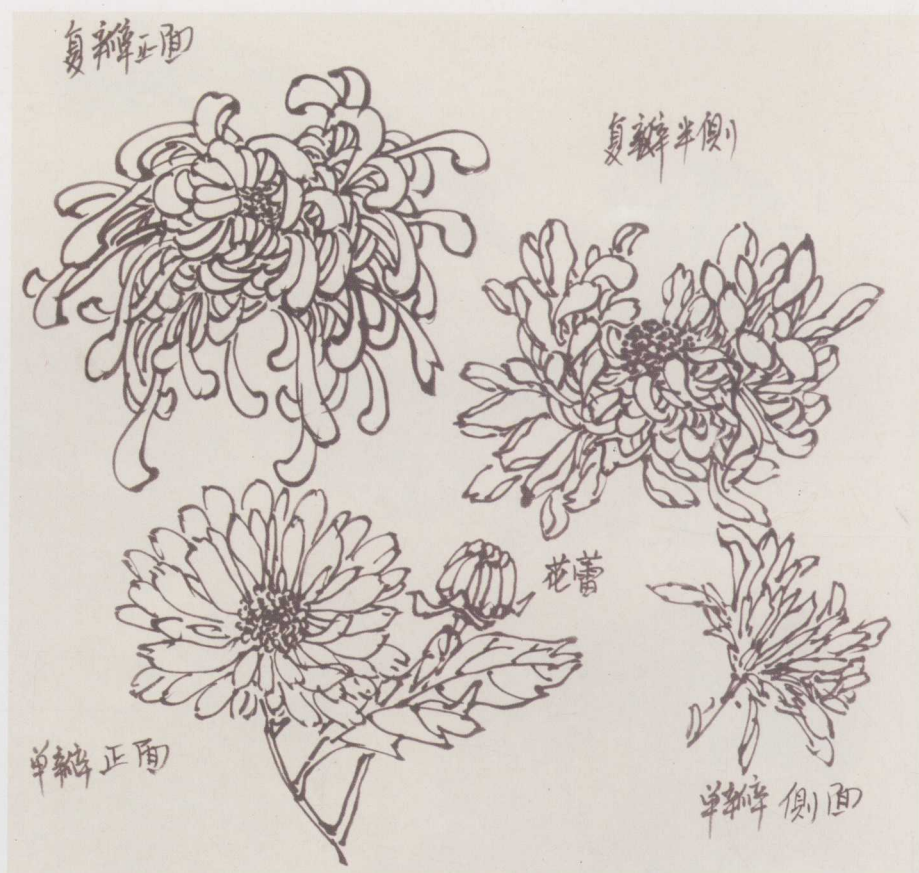
淡破浓法：常用于画花头或叶子等。浓破淡法：常用于画叶子、石头等。

菊花花头的画法

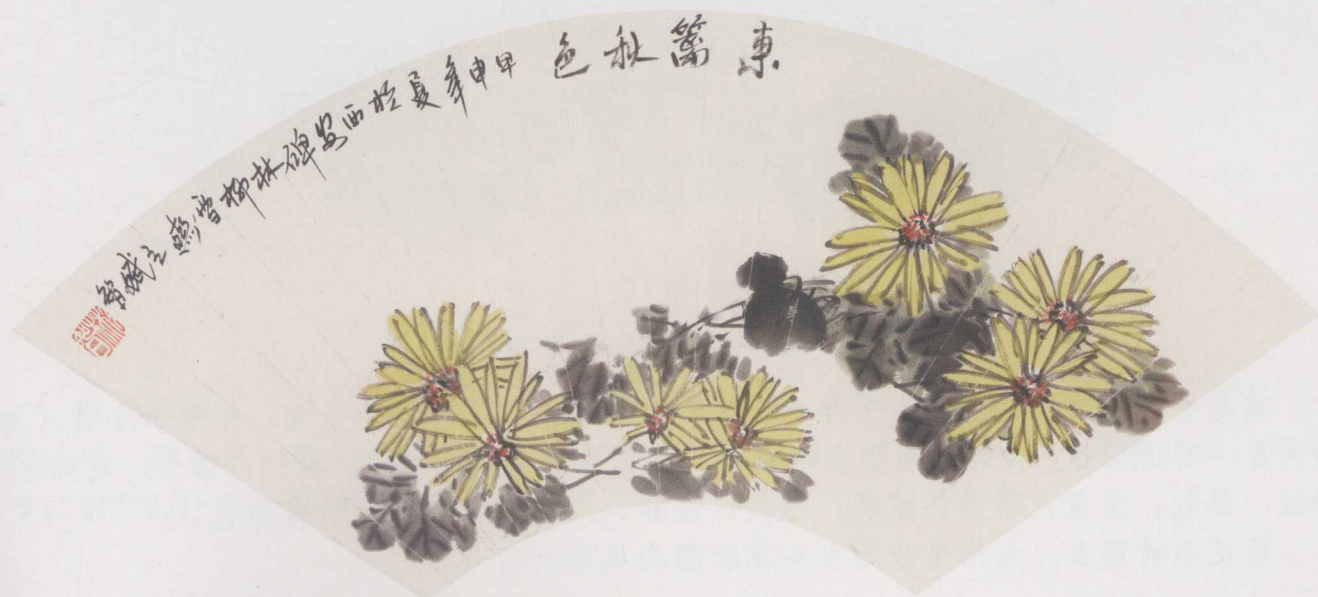
首先确定花头的位置，用淡墨勾勒花瓣，起笔要藏锋，收笔要回锋，要有长短、宽窄和疏密的变化。平顶菊最忌画的呆板。

花瓣画好后以重墨点花蕊，花蕊要在花瓣墨色未干之前点写，使浓淡墨色自然渗化。

菊花花头的姿态变化一

画菊一般有两种方法，一种为双勾法，另一种为没骨法。勾勒花瓣时用中锋，起笔时略顿一下，行笔流畅，收笔时顿笔，用墨浓淡要适中。勾瓣时可以由内向外画，亦可由外向内画。没骨法可用颜色直接点写，起笔时顿笔，行笔要灵活，收笔于花心，画每一个花瓣都要有提按之变化。

菊花花头的姿态变化二

菊花原产于我国，约有三千年的历史，品种繁多。菊花分为大菊、中菊和小菊（如满天星、野山菊等），花瓣或尖圆，或狭长。花的颜色有白、红、粉红、雪青、玫瑰红、紫红、黑红、淡黄、中黄、深黄、棕黄、淡绿、红面黄背、红面粉背等色。

菊花品种繁多，大体可分为平头花和圆头花两大类。