

中国画单科技法

画菊教程

编绘：周鸣秋

上海人民美術出版社

菊

中国画单科技法

画菊教程

编绘：周鸣秋

策划：乐明祥

装帧：桑麟康

曹杨

上海人民美术出版社

序言	3
画菊溯源画诀浅说.....	4
画菊起步	5
构图与立意	13
册页小品的画法	18
扇面的画法	23
斗方的画法	26
条屏的画法	33
立轴的画法	38
长卷的画法	47
横披的画法	50
中堂的画法	53

序言

作为民族文化的一个组成部分，中国书画的一支，梅、兰、竹、菊“四君子”同样源远流长，是花卉绘画艺术的取材对象和艺术代表，在艺术风格上丰富多彩、灿烂求备。我们说晋唐的艺术是张扬大气的，宋代是收敛严谨的，元代是粗犷奇拙的，明代是热烈奔放的，清代是华丽多蕴的，而梅、兰、竹、菊于千百年来经岁月的洗礼而跃然纸上、淋漓尽致、悠然自得、登峰造极，成为文人墨客揽画欣赏，争相描绘的极好题材。在其绵延发展的历史长河中始终以独特的风格屹立于世界艺术之林，成为东方艺术的卓越代表。

目前中国书画进入了一个全新的发展时期，同时也带动了群众性的书画爱好热潮，热衷于书画者似雨后春笋般蓬勃涌现。对广大书画爱好者来说，在学习书画的过程中，提高了艺术修养，培养了高雅情操，丰富了精神生活，人文素质得到提高和升华。为了进一步提高中国画梅、兰、竹、菊的学习和创作水平，我们必须学习“四君子”书画艺术中应当掌握的关键内容。作为一名艺术爱好者，要培养崭新的观念和全面的艺术修养，更是离不开对娴熟的乃至独特的绘画技法的学习。书画爱好者必须先打下扎实的基本功，基础打好了才能练出令人欣赏、赞叹的能书善画的本领，全面提高文化素养。艺朴之境，学无止境。

中国画有自己的独特规律，要保持其题材的本质特征，再变也不能破坏本体，就必须遵循其基本的程式和规则。以中国画“四君子”来论，唐、宋、元、明、清以来的无数书画家几乎都在对梅、兰、竹、菊的表现中体会到文人的艺术趣味，并沉浸在这种趣味中，精益求精而乐此不疲。因此梅、兰、竹、菊几乎成了花卉画家在艺术创作过程中的

一个必选题材，同时也是花卉画的一个标杆。在这个必选题材范围内通过对它的表现可以在身份的确立中怡养性情，抒发胸中逸气。但是在花卉画的发展疏离传统的现实倾向中，当代花卉画的发展出现了大家有目共睹的历史性变化，即不太重视梅、兰、竹、菊的基础训练和笔墨技法。因此我们应重新审视在传统艺术的发展中必须保留的一些必选题材并加以提升，使之体现中国文化的特色，进而确立中国独特的花卉画艺术的核心价值观。必选题材是能够看出其功力和素养的一项基本诉求，如果完全废弃或不加以提升，不仅在文脉上中断了中国花卉画“四君子”的传统，也可能使现代花卉画的传统失去了文化的含金量和欣赏审美的意义。艺精于勤，勤而能熟、熟能生巧、巧能生精、精能生神，这是必须的也是不变的法则，也只有这样才能发扬光大传承书画艺术之文脉。

中国画独特的工具材料及造型线条形成了其别具一格的笔墨和风格，古人在千百年艺术实践中创造并总结形成一整套笔墨技法，包括各种描法、皴法。紧紧抓住传统笔墨技法这个重点，从起步阶段开始一步一个脚印向纵深发展，走规范练习，扎实基础的正确轨道。当然任何传统都是有局限性的，传统也将随着时代的进步呈现多样化的发展。所以，在传统的梅、兰、竹、菊的绘画基础上，应推陈出新，创出自己的风格、水平和新的样式，这是每一位书画者的责任和义务。“笔墨当随时代”是中国画具有无限创造力、生命力的源泉和根本所在。

随着广大书画爱好者学习梅、兰、竹、菊的蓬勃热情进一步高涨，书画艺术必将得到提高。源远流长的梅、兰、竹、菊技法也将得到继承和发扬。

画菊溯源画诀浅说

四君子之一的菊花是我国传统名花之一，它在春天长叶，深秋开花，故有“同沾春露，献傲秋霜”之美誉，并以独特的傲霜气节，与梅、兰、竹合称为“四君子”。

菊花品种繁多，花色也丰富多彩。花头有平顶长瓣、高顶攒瓣、攒顶尖瓣、抱心尖瓣、攒心细瓣、层顶亚瓣等之分。由于其神韵高古、清奇、冷香、傲霜，历来得到文人墨客和画家的喜爱与推崇。晋陶渊明的“采菊东篱下，悠然见南山”和唐王绩的“涧松寒转直，山菊秋自香”等诗句更是描绘出秋菊的特殊精神象征意义。唐徐夔的“消灾辟恶君须采，冷露寒霜我自禁”表达了人们的美好愿望，从而使它成为中国历代文人画家反复描绘的题材。

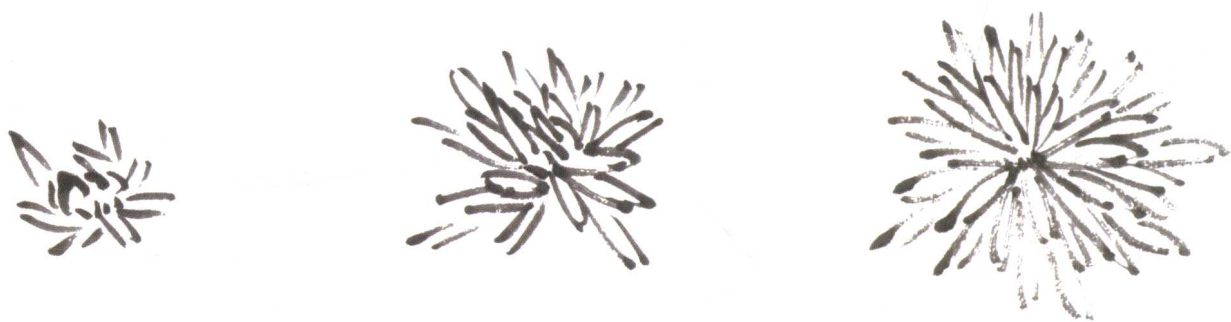
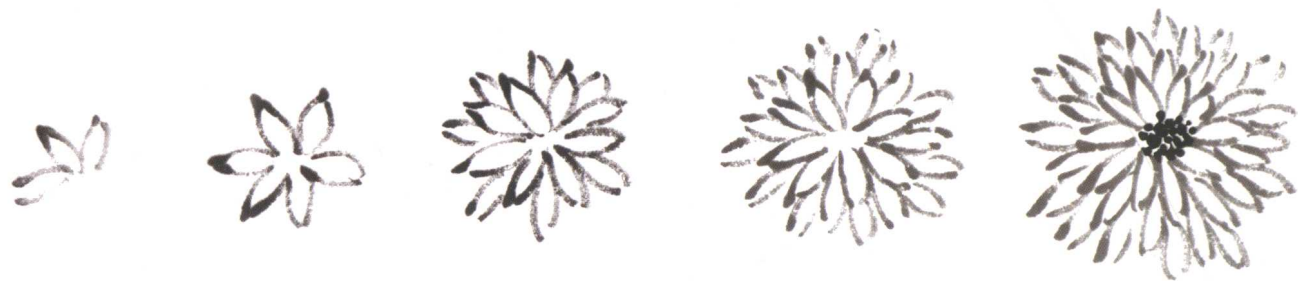
在历代文人画家的笔下，菊花呈现出了或娇艳，或雅致，或冷峻野逸，或笔力雄健，或气势磅礴，或清高正气的风貌。唐宋有黄荃、赵昌、徐熙、滕昌佑、邱庆余、黄居宝诸名家高手。明徐文长擅长大写意画菊，使其冷峻、疏朗、野逸之气达到极致。清恽南田菊用色点染，娇艳雅致。清石涛、八大山人更善用笔用墨，不施脂粉，以墨勾勒，或点染有清高神韵之气。近代画家赵之谦、任伯年、吴昌硕更是创作了许多笔力雄健、气势磅礴的佳作，更使其赏傲霜凌秋之气，超群绝伦，凌众之先。现代画家齐白石、陈半丁、潘天寿等也创作了很多菊花题材的作品，成为后学者的范本。

绘画菊花常以勾勒后略染色为主，亦有用色或用墨直接点厝的笔法，画出菊花浑厚、高古、清雅的气质。叶子可用水墨颜色直接点厝，也可用勾线的方法来描绘。花须低昂而不繁，叶须掩抑而不乱，枝须穿插而不杂，根须交加而不比。多观察自然中菊的造型和优美姿态，画出“南枝寒蕊，东篱晚香”四时之气，当凌众卉之韵，同时也应加强对菊花品质的理解和欣赏。

若进而求之，即一枝、一叶、一花、一蕊亦须要各得其致。菊虽草本，但有傲霜之姿。花与蕊宜含放相兼，枝头俯仰之，全放枝重宜俯，花蕊枝轻宜仰，仰者不可过直，俯者不可过重。枝上新叶宜柔嫩，带轻清之色；根下坠叶宜苍老带枯焦之色。正叶宜深，反叶宜淡。画花蕾须知生蒂，花头虽别，其蒂皆同，花之蓄气含香，又在乎蕾，蕾之生枝吐瓣更在乎蒂，此理不可不知。在绘画中要充分体现秋菊傲霜斗寒的品性特点，常将它与山石、溪流、篱笆等之类景物相配为宜，以突出其孤傲野逸。

总之，学画者应对古代经典作品的技巧和神韵娴熟把握，心追手摹，不遗余力，使画面有古雅气息，尤其在线条的飘逸灵动上更得惟妙惟肖。并多观察写生自然中的菊花，注意其优美生态和造型，为创作积累素材，同时也加深对古人喜爱菊花的缘由和对菊花品德的理解。这无疑是创作菊花图的最佳途径和方法。

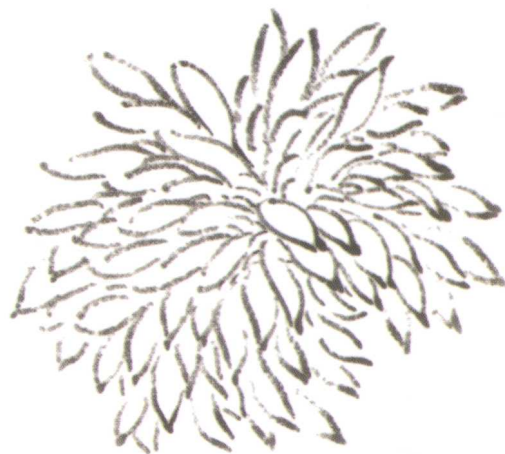
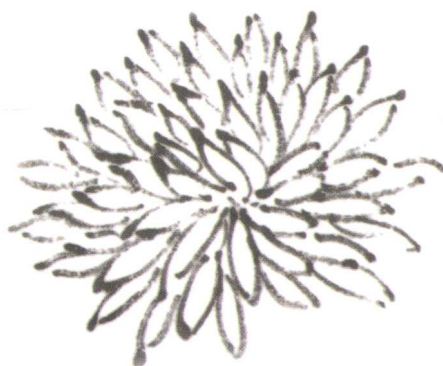
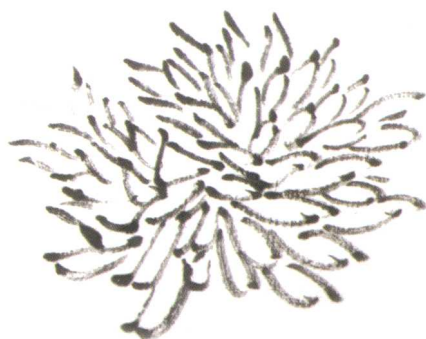
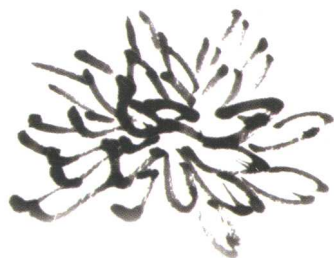
不同形态的平顶长瓣菊花画法

画菊起步

菊花的品种、颜色都很丰富，一般分标准菊、盆栽菊、大立菊、悬崖菊、金钱菊等，颜色有白、绿、黄、红、紫等。菊花为草本花卉，外形有的似球形，有的似盘形，花头有平顶长瓣花、高顶攒瓣花。花瓣形状不一，有尖瓣、团瓣、折瓣、细瓣、卷瓣等，在写生中要仔细观察。画写意菊花，可以从简单的形入手，两笔画一个花瓣，行笔重按轻提、有顿有挫，由外向内，先画出中间三瓣，再五六瓣，然后向外放射状扩展。墨色不宜太重，内深外浅变化要微妙自然。画卷花瓣也是由内画起，逐渐丰满花形，同时应注意花瓣的向心性、花头方向性和透视关系，否则画出的花瓣会乱而无序。花形要圆中有缺，花瓣要交错穿插才有变化，才会雅致耐看。不同生长期的菊花花头形状也各有不同，分成含蕊、将放、初放、全放、残放等几个花期。从不同方向看，菊花形状也各有不同，分正面、侧面、背面、上仰、下俯等形态。勾线不宜过实，否则会没有生气，要虚实相间才能灵动而又有神韵。[印]

不同形态的尖瓣菊花画法

没骨彩色菊花画法

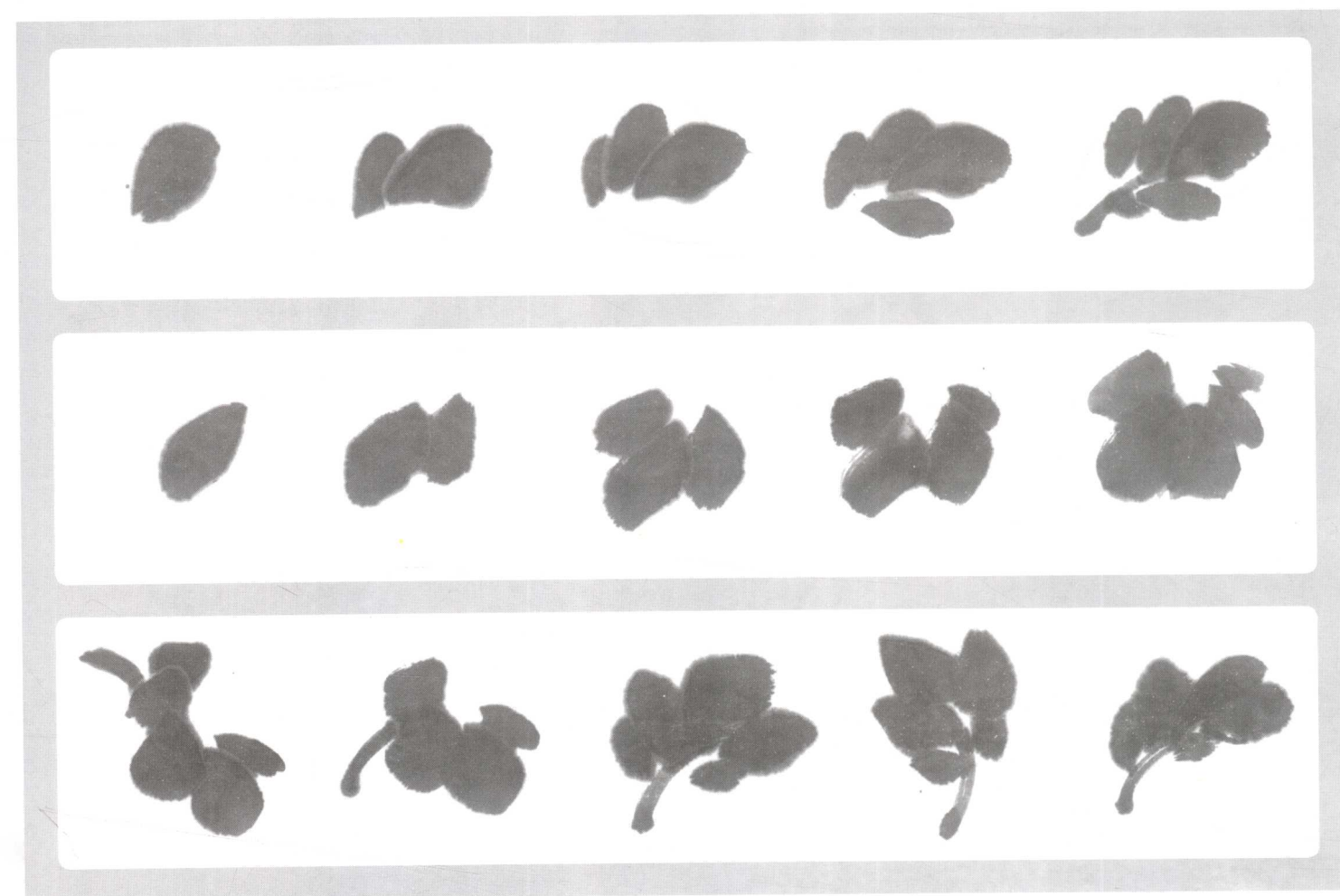
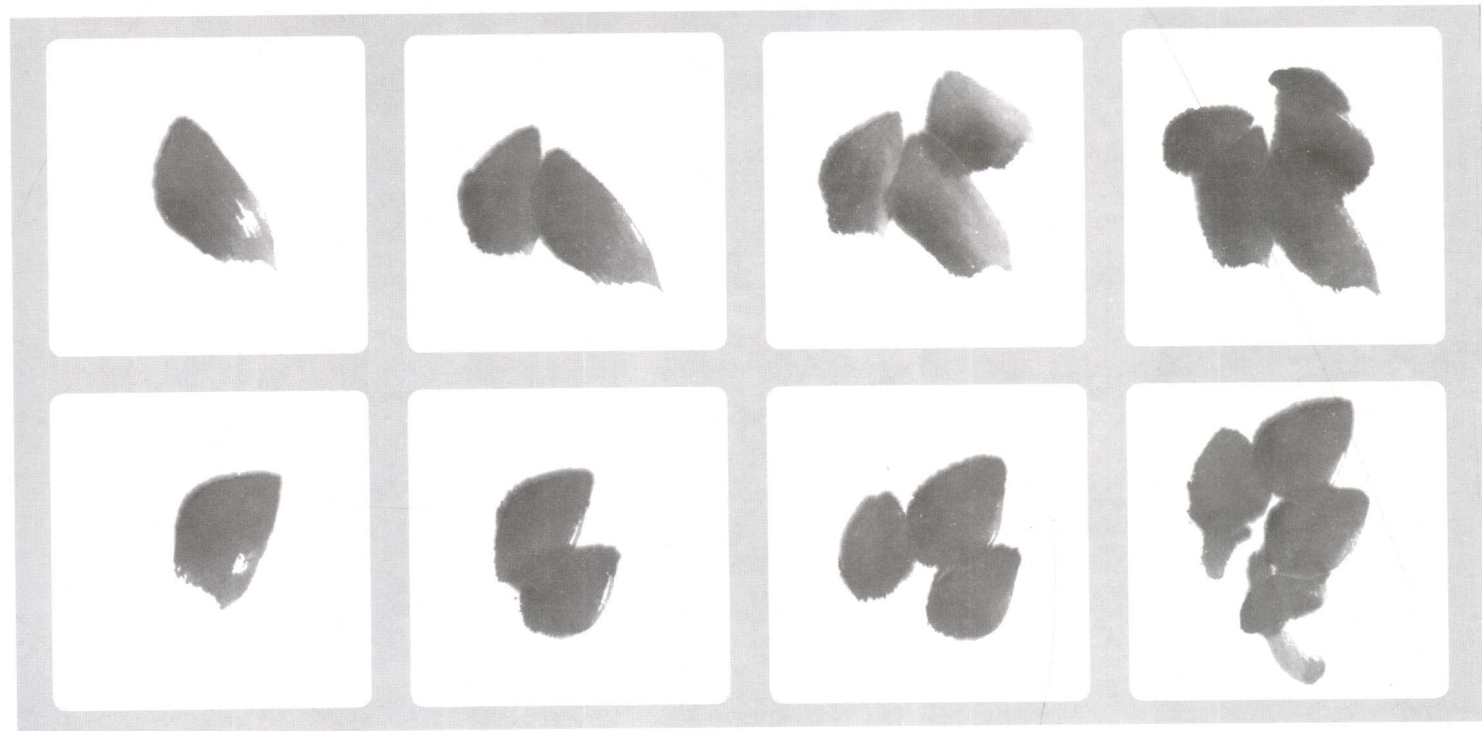

没骨水墨菊花画法

画叶点厖法

写意叶子画法落笔时要考虑叶子的整体形状，根据花形大小决定叶形大小。蘸墨画叶要有浓淡，如书法中的笔画“点”。点的放大及叶片的走向要沉稳、厚重，顺势点出右边叶尖形再继续点出左边叶尖形，速度要快，要连贯，注意叶形大小变化，注意笔痕的大小形状与叶子整体形状相协调。点厖时把握好用笔的轻重关系，用淡墨写出叶柄，墨色半干时用浓墨勾筋，以便与叶子墨色自然有机融合，达到水墨交融之目的。

画叶勾筋法

不同的叶子有不同的姿态，有正叶、右侧叶、右仰叶、左侧下垂叶、右侧下垂叶、左侧上仰叶。勾叶脉的时候应注意用笔轻重，圆润用线，要有弹性而不能弱而无力。俗话说画花难，画叶难，勾筋更难。不要在叶子刚画完时或叶子墨色全干时勾叶筋，而应在墨色将干未干时勾叶筋，同时要注意天气情况，下雨时要等干时勾，炎热天墨色干得快，要趁半干半湿时勾，这样才可以做到墨色浑然一体。

多叶法

画叶组织很重要，要分组，要注意笔势相聚及墨色的变化，要有纵横变化。两叶或多叶组合时，要画出叶子的不同姿态，有上仰、下俯或者左右相出的变化。三叶以上组合要注意叶子的疏密聚散关系，否则会出现构图松散、画面不集中，更要注意叶与叶之俯仰、正侧的关系。还要安排好叶与枝的位置，叶与枝可以互相遮掩，形成前后层次变化，稀处补枝、密处补花，花叶交善方合常理。[图]

全枝画菊法

菊花的姿态取决于花茎的走向。花茎不要太直，要有一定弯曲，否则会显得呆板，也不符合菊花的生长规律。菊花为草本植物，画时枝干不宜过粗、过重，或干枯似木本。行笔自下而上，自上而下都可，虚实相间、寓动于静、刚柔相济。硬梗枝干用笔宜直、弯曲少，柔软嫩枝干的用笔可微弯曲，以增自然。枝干有时会被叶遮掩住，但不能全部被遮掩，使枝干在叶中藏藏露露，这样才显得自然而有生气。花头也得上下左右呼应顾盼为好。 菊

勾勒画菊法

无论画工笔画还是写意画，都要经过临摹和写生，从而了解和认识菊花的生长结构和形态特征。勾勒法画叶子时要知道其结构后才能做到

下笔有力，有神，有笔，有墨。叶筋的勾法应先勾主筋脉，中锋用笔，起笔实、收笔虚，再勾副筋脉，勾小叶脉要顺着副筋脉，筋呈弧线状勾。叶有正面、叶子透视、正面仰叶、俯叶翻卷、正叶翻卷、反叶透视、反叶翻卷等。花应随花茎走势而定，勾花应与画叶的用笔方法有所不同，要注意用笔刚柔相济，才能显示其丰满之美感。

构图与立意

传统中国画画菊除了临摹与写生，最后还要进行构图与立意的创作练习。了解构图与立意的创作全过程，以便在发展理论思维能力的同时，提高对视觉艺术的鉴赏力、直觉感悟能力与艺术思维能力，取法乎上，作品要经得起品味，别有所见，给人启迪。

中国画画菊构图取材方法不受时间的限制，基本不采用静态的焦点透视而采用灵动的散点透视，允许视线可以上下左右前后移动来构图，甚至可取春夏秋冬四时之花卉画在一幅画中，以达到内容丰富、引人入胜的目的。

画菊常以生在山间石边，或田野篱笆前构图。如右下边画菊可两枝或三枝菊花斜倚篱旁，勾勒成花，菊叶应错落有致，篱笆应用干湿或浓淡的笔墨写出，左上角用诗句来题款，以表现菊花野逸、高古的韵味。如画山间石边野菊，构图可较为独特，右边石头可顶天立地，左边菊花应弯曲向上，一直一弯，静动结合，也可添山石间的小草、山竹，可丰富画面景物，山石用墨泼洒脱，与菊花的细腻形成对比，打破原来比较呆板的构图，因而能化险为夷。

构图一般有四个诀窍，一相间，二相让，三相犯，四相叠，千变万化不外乎此。要避免平，险绝而后不平，不平从对比而来，繁和简、重和轻、实和虚、动和静。大处要和小处呼应，反之小处要和大处对应，整幅画就成为一个完整的作品。立意宜取法，宋、元、明、清之大家画作雅逸笔韵、秀润缜密、雄浑苍劲、清雅淳古。画风宜气骨开张，灵气盎然，大气磅礴、劲健多变之法度。例八大山人的画都在“似与不似”之间，看似像，而又不像，不像又像，此乃最高创作立意之境界。石涛则善于画上不见顶、下不见底，采取构图与立意上的截断法夸大气势，在泼辣肆姿、个性鲜明的风格中，极尽笔墨之变化，表现了郁郁勃勃，傲霜晚菊的旺盛生命力，更把菊画得朴厚苍劲、笔到意随、意境高旷、笔简意赅，奔放处不离法度，精微处照顾气魄。书法印章在画面上的有效结合，就更完善了立意状物抒情的手段，也就更加变得概括洗炼，大气无以复加。🔴

酒松寒轉直山菊秋自香
戊子年秋新鳴雅畫於滬上疾石齋並題記

山菊秋自香
90 × 48cm

◆此画取山石野菊。大石立于右下角正面，起稳定作用，菊花由石后直上，另下有一丛菊向左生长来丰富画面。地上画上苔点，增加了层次感，最上留出大片空白，以求达到秋菊傲霜之气。左边自上而下题款以为补充，以求右下比较平实、比较单调的构图。

院落秋深数菊丛
 两峰三峰戊子年
 马瑞松侯石齋

院落秋深数菊丛

90 × 48cm

◆此画取生长于篱边斜倚之菊，从右下角直上伸展构图，再利用篱笆从左而下再右上为菊花支架，可奇险中求得平衡，增添活力，以求错落有致，高低菊花互为呼应。

荒崖寂寞无俗情

90 × 48cm

◆此图采用顶天立地法。石用墨用笔刚毅果断、厚重凝练，菊用细腻的笔法绘就，使其刚柔相济，互为对比。右上部大片凝重，左下部留出空白，整幅画虚实相生，气势较强，不觉呆板，藏露相得益彰，烘托气氛恰到好处。

