

中国画基础技法丛书·写意花鸟

百
通
一
学

学一百通

广西美术出版社

菊花

JUHUA

陈再乾◎ 著

ZHONGGUOHUA JICHU JIFA CONGSHU·XIEYI HUANTAO

学一百通

中国画基础技法丛书·写意花鸟

菊花

JUHUA

陈再乾◎著

ZHONGGUOHUA JICHU JIFA CONGSHU·XIEYI HUANIAO

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学一百通. 菊花 / 陈再乾著. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.6

(中国画基础技法丛书·写意花鸟)

ISBN 978-7-5494-1582-3

I. ①学… II. ①陈… III. ①菊花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第115046号

中国画基础技法
丛书·写意花鸟

学一百通 菊花

ZHONGGUOHUA JICHU JIFA CONGSHU · XIEYI HUANIAO
XUE YI BAI TONG JUHUA

著 者 / 陈再乾

出 版 人 / 彭庆国

终 审 / 姚震西

图书策划 / 杨 勇 钟艺兵

责任编辑 / 廖 行 杨 勇

责任校对 / 张瑞瑶

审 读 / 陈小英

封面设计 / 陈 凌 秦 鑫

装帧设计 / 阿 得

出版发行 / 广西美术出版社

地 址 / 广西南宁市望园路9号 (530023)

网 址 / www.gxfinearts.com

制 版 / 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 深圳市深教精雅印刷有限公司

开 本 / 635 mm × 965 mm 1/8

印 张 / 6

出版日期 / 2016年6月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5494-1582-3

定 价 / 25.00元

学一百通

中国画基础技法丛书·写意花鸟

菊花

JUHUA

陈再乾◎著

ZHONGGUOHUA JICHU JIE CONGSHU·XIEYI HUANIAO

✎ 广西美术出版社

序

中国画，特别是中国花鸟画是最接地气的高雅艺术。究其原因，我认为其一是通俗易懂，如牡丹富贵而吉祥，梅花傲雪而高雅，其含义妇孺皆知；其二是文化根基源远流长，自古以来中国文人喜书画，并寄情于书画，书画蕴涵着许多文化的深层意义，如有梅、兰、竹、菊清高于世的四君子，有松、竹、梅岁寒三友！它们都表现了古代文人清高傲世之心理状态，表现人们对清明自由理想的追求与向往也。为此有人追求清高的，也有人为富贵、长寿而孜孜不倦。以牡丹、水仙、灵芝相结合的“富贵神仙长寿图”正合他们之意；想升官发财也有寓意，画只大公鸡，添上源源不断的清泉，为高官俸禄，财源不断也，中国花鸟画这种以画寓意，以墨表情，既含蓄表现了人们的心态，又不失其艺术之韵意。我想这正是中国花鸟画得以源远流长，喜闻乐见的根本吧。

此外，我国自古以来就有许多学习、研读中国画的画谱，以供同行交流、初学者描摹习练之用。《三竹斋画谱》《芥子园画谱》为最常见者，书中之范图多为刻工按原画刻制，为单色木板印刷与色彩套印，由于印刷制作条件限制，与原作相差甚远，读者也只能将就着读画。随着时代的发展，现代的印刷技术有的已达到了乱真之水平，给专业画者、爱好者与初学者提供了一个可以仔细观赏阅读的园地。广西美术出版社编辑出版的“中国画基础技法丛书——学一百通”可谓是一套现代版的“芥子园”，是集现代中国画众家之所长，是中国画艺术家们几十年的结晶，画风各异，用笔用墨、设色精到，可谓洋洋大观，难能可贵，如今结集出版，乃为中国画之盛事，是为序。

黄宗湖教授

2016年4月于茗园草

作者系广西美术出版社原总编辑

广西文史研究馆画院副院长

明代 徐渭《花卉十六种图》

清 胡慥《秋菊图》

一、菊花概述

菊花原产于中国，是中国传统名花和著名的观赏花卉，也是中国花鸟画经常表现的题材。菊花属菊科，为短日照、多年生草本植物，喜凉爽，较耐寒，春生夏茂，每年在秋季11月前后开花，花期一个月左右，也有在春、夏、冬季开花的。菊花高约40~130cm，一朵花的花冠直径约为2.5~20cm，大小不一，经长期人工栽培后，品种已达数千余种。菊花有单瓣和重瓣之分，颜色有黄、白、红、紫、蓝、绿诸色。其中黄色中还有金黄、橙黄、淡黄等；红色中还有深红、桃红、粉红等；紫色中有黑紫、红紫、蓝紫等，真可谓红的似火，黄的赛金，绿的如翠，白的胜雪，粉的似霞，色彩十分艳丽。

早在3000多年前，中国就有了菊花，春秋时期的《尔雅》中就有“鞠、治蓐”记载。到了晋代人们已把菊花种于庭园之中。南北朝时菊花已入药了。唐代菊花已培育出黄、紫、白三色。宋代种菊出现了飞跃，从地栽发展到盆栽，品种巨增，民间出现了一年一度的菊花盛会，并有《菊谱》、《百集菊谱》等写菊专著。元代扩展了种菊的面积。明代已有了相当高的培养艺菊的技术。清代菊花品种已发展到233种之多，并先后传入日本、英国、法国、美洲等世界各地。

菊花秀美多姿，但不以姿色取媚，而是以坚贞、高尚的情操赢得人们的偏爱，人们爱它的清秀神韵，更爱它凌霜盛开，西风不落的一身傲骨和盛开在百花凋零之后，不屑与百花争艳的品格。因此，菊花被称为傲霜之花，隐逸之花。自古以来，文人墨客赋诗作画，以菊明志，借菊抒情，用菊花隐喻自己的高洁、坚贞不屈的情操。如晋代不慕荣利的陶渊明弃官归隐庐山后，种菊吟诗自娱：“采菊东篱下，悠然见南山。”“芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。”他是第一位颂扬菊花为“霜下杰”的人。唐代诗人元稹也留下了“秋丛绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊，此花开尽更无花”的绝句。还有许多脍炙人口、耳熟能详的名句，如黄巢的“待到秋来九月八，我花开后百花杀。冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲”，杜甫的“寒花开已尽，菊蕊独盈枝”，僧齐己的“无艳无妖别有香”，宋代诗人苏轼的“荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记，最是橙黄橘绿时”，郑思肖的“花开不并百花丛，独立疏篱趣未穷。宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中”，明代诗人李梦阳的“不随群草出，能后百花荣”，陈毅将军的“秋菊能傲霜，风霜重重恶。本性能耐寒，风霜其奈何”等，都是对不落群芳、傲然自得，不似春光、胜似春光的菊花的颂扬。菊花已成为傲骨迎霜、宁死不屈、坚不可摧、充满生命活力的象征。菊花又被赋予了吉祥、长寿的含义。如菊花与喜鹊组合表示“举家欢乐”，菊花与松树组合为“益寿延年”等。

千百年来，画菊的人无数，画菊的方法各样，画菊的书本林立。本书作为基础技法丛书，介绍了菊花的几种画法和相关知识，希望能给学者了解、学习菊花画法提供帮助和借鉴，如有不妥，敬请指正。

菊花实物照片

吴昌硕《菊花图》

清 朱耷《菊》

清 恽寿平《菊花图》

二、笔 墨

中国花鸟画的写意画法是相对于中国花鸟画的工笔画法而言的。中国花鸟画的写意画法“意”在笔先，再对物象的“形”进行似与不似的创意来达到一定的意境，以抒发画家的情感、意趣，表达画家的人格和精神世界。但不管是中国花鸟画的写意画法还是工笔画法，它们都要通过特定的作画工具来达到作画的目的。

用笔

画论中“六法”之首为“骨法用笔”。中国画用笔是指如何运用笔锋，以表现笔墨效果。用笔有正、侧、藏、顺、逆、散、聚、立、卧、转、折、提、按、顿、挫、快、慢、方、圆、畅、涩等。

正（中）锋：将笔尖直立于纸面，行笔时笔尖在笔道中间。用笔效果圆实厚重。

侧锋：笔锋偏侧笔道一边，与画面形成一定的角度。用笔效果轻薄、飘逸、松弛、灵活，有浓淡、干湿变化。

卧锋：笔杆几乎平卧于纸上。用笔效果为笔道较宽。

提、按、顿、挫：提是笔尖触画面；按是笔根触画面；顿是把笔重按或转折；挫是连续顿笔。根据造型的需要，而使出轻重不同的力度，或提起，或按下，或顿，或挫。

快、慢：指行笔的速度。行笔速度的快慢可产生滑润或枯涩效果。行笔速度要根据笔中水分多少、纸的吸水快慢程度而定。

方、圆、畅、涩：是用笔的笔迹效果，也属画家的用笔风格。方则多棱角，圆则多润滑，畅则多顺达，涩则较枯滞缓慢。

初学绘画，应当注重用笔，做到勤练笔，多练悬腕、悬笔。写意画最好是站立练笔，只有将指、腕、肩、腰力与笔浑然一体来运用，方能得心应手。

中锋用笔

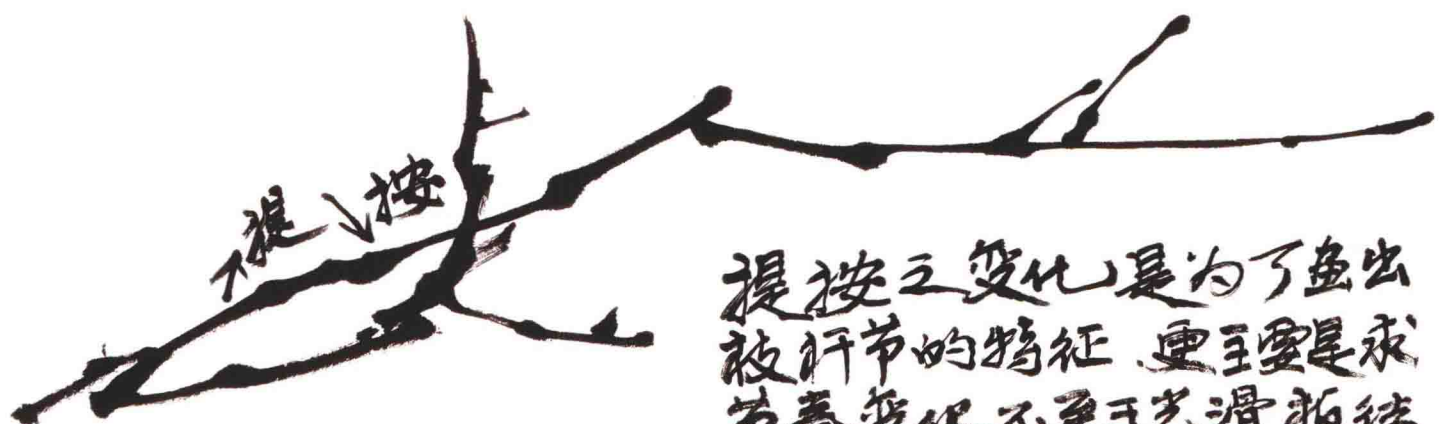
侧锋用笔

卧锋

觀筆求動感及滋味要求用筆時
中锋行走上下輕微抽壓、

提按之變化是為了畫出
枝杆節的特徵，更主要是求
節奏變化不至於光滑板結

(墨分五色)

焦

浓

重

淡

清

(原墨汁不加水) (焦墨加水) (浓墨加水)

(重墨加水) (淡墨加水)

焦、浓、淡墨
混用，干、湿
并用体现浓
淡干湿要素。

淡墨通过干
湿对比求变
化同样其他墨色亦
可依此方法

用墨

1. 五墨六彩

笔墨是不可分割之体，用笔见骨，用墨见肉，骨肉相连。墨分五墨六彩。五墨就是焦、浓、重、淡、清。六彩就是黑白、干、湿、浓、淡。

用墨的关键是把握住墨的浓、淡、干、湿关系和墨的色彩感觉关系。墨的浓淡变化排序即是墨阶。用墨既要注意浓淡的变化和对比，又要注意避免墨阶跨距过远使墨脱节而形成墨气不贯，同时还要注意干与湿的对比运用，这样才能使墨成为生动活泼的“活墨”。

当天作画用过的剩墨一般都洗掉，因为墨中已混入清水或色粉等物，再经风化，很容易沉淀产生粗颗粒，次日即为“宿墨”，作画容易灰脏。如果要使“宿墨”还原再用，可以在其中加几滴烈酒，再以油烟墨条研磨后方可使用。

2. 用墨的方法

用墨的方法有多种，常用的方法有焦墨法、蘸墨法和破墨法。焦墨法：笔中含少量水，后将笔蘸上墨，再将笔中的大部分水墨吸去，使笔锋散开，画出的线或面干枯毛燥、苍劲老辣。蘸墨法：笔根、笔腹、笔尖分别蘸不同的颜色，或不同浓淡的墨，一笔画下，有浓淡和色彩变化。破墨法又分为浓破淡、淡破浓、色破墨和墨破色四种。浓破淡：先画淡墨，在淡墨未干时用浓墨破；淡破浓：先画浓墨，再用淡墨破，或者先画浓墨再用清水破；色破墨：先用墨画，再用色彩破；墨破色：先上色彩，后用墨破。

浓破淡

先以淡墨或色点染，再以浓墨或色勾所要的形。

淡破浓

先以浓墨勾叶形未干即以淡墨填破效果灵动

色破墨

先以墨勾形未干即填色灵动浑然一体

①

墨破色

②

三、着色

中国画，可以只用墨画，也可以用色画，或色墨并用。只用墨画的国画，墨色高雅，耐人寻味。而通过着色的画则显得华丽、润泽、浑厚。是用墨还是用色或色墨并用，要根据需要来定。在着色时应注意“色不伤墨”、“色调和谐”。要做到这些，就必须了解颜色的性能，才能画出自己所需要的色彩调子。我们知道墨有浓淡，色也有深浅。色彩从深到浅的大致排列为：黑、深蓝、深绿、深红、深紫、赭石、中红、中绿、中蓝、深黄、中黄、淡红、淡黄、粉嫩各色和白色。写意花鸟画的着色方法有多种，最常用的方法有：①写完墨稿，待墨半干后再着色；②用墨、用色混合作画；③直接用色彩进行没骨点写；④先写墨稿，后以淡色浑罩、烘托等。

白描写生举例

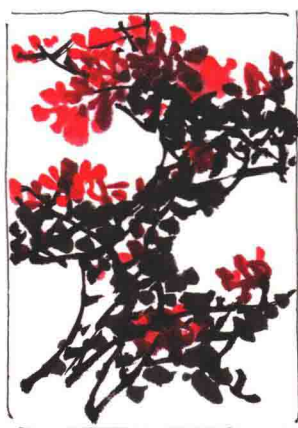
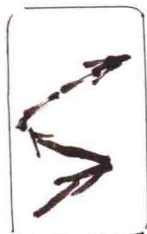

勾后着色无伦色或墨都宜填满
求灵动透气过则死板

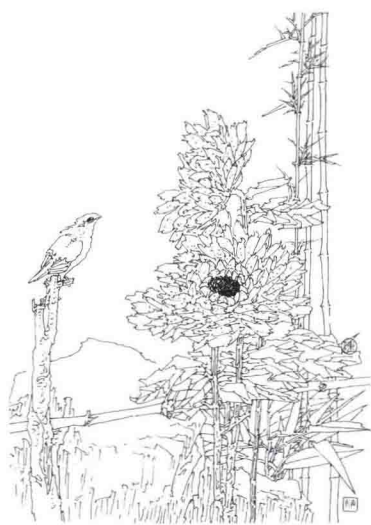
四、构图

构图是重要环节，“六法”中的“经营位置”即是构图。构图的好坏影响着整体画面的效果。构图方法很多，一般来说，常用的构图方法有“两组线”构图、“三组线”构图、“十”字构图、“X”形构图、“之”字构图、“S”形构图、“C”形构图和三角形构图等，下面介绍几种常见构图方法。

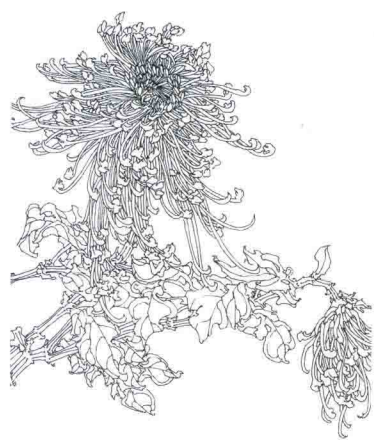
之字构图

十字构图

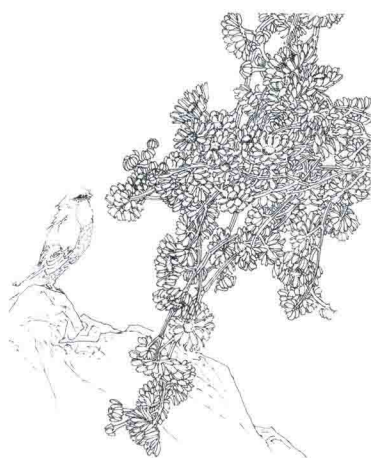
白描写生十字构图举例

两组线
构图

白描写生两组线构图举例

三组线
构图

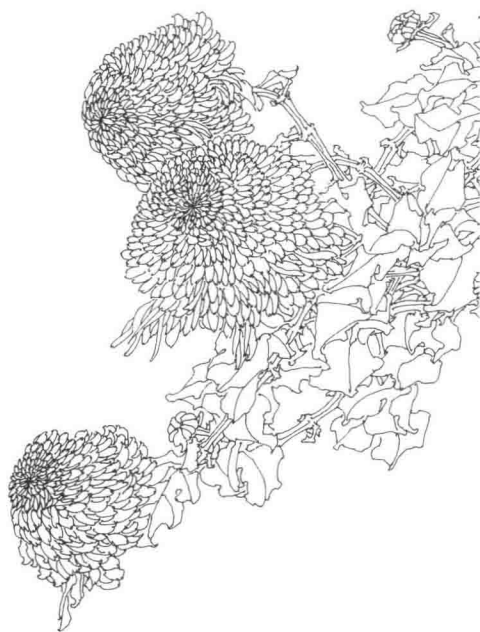
白描写生三组线构图举例

五、菊花画法

(一) 双勾法

1. 盛开花朵的画法

白描写生盛开花朵举例

步骤一：用赭石或鹅黄加墨点花蕊。

步骤二：用重墨或淡墨勾线画出花瓣，先勾内层花瓣。

步骤三：后勾外层花瓣。一般来说，内层的花瓣短小密集，外层的花瓣偏长偏大，但是不管是内层或外层花瓣，都要花瓣朝花蕊，不要“脱瓣”，都要注意疏密、大小、长短的变化，互相穿插，不要瓣瓣一样，以免形状像风车。最外层的长花瓣之间可加些短花瓣，以加强厚重感。花瓣外层不要过于圆或过于方，以免呆板。

步骤四：完成盛开花头后可添枝叶，精神即现。

半侧面画法：用重墨或淡墨勾最前面内层密集短小的花瓣，再勾外层较长的花瓣，最后点花托、加花柄。

背面画法：先画露出的枝、叶和花托，再朝着花托向四周画花瓣，注意大小、长短、疏密的搭配，以及花瓣的穿插。

俯向的背面画法：先画露出的枝、叶和花托，再朝着花托向四周画花瓣，但外侧的花瓣长，里面的花瓣短。

前、后面花朵的处理：先画好前面的花朵，再在其花的后面用较淡的墨画露出的花和枝叶（前面的花、叶清晰，后面的花、叶模糊），前后花之间要相互照应，顾盼生情。

2. 花苞的画法

步骤一：用淡墨勾线，先勾前面中间的花瓣。

步骤二：后勾左右两侧和后面的花瓣。

步骤三：含苞的花蕾形似“南瓜”。

步骤四：花托用浓墨点出，三五笔即可。

