

「跟名家学画」丛书

怎样画菊花

郑宏涛 著

名家教你，零基础学画国画！
让你变身画菊花达人的实用教程！
比你想得更容易！更有趣！更轻松！

化学工业出版社

「跟名家学画」丛书

怎样画菊花

郑宏涛 著

化学工业出版社

· 北京 ·

菊花是花中君子，历来就是文人墨客吟咏描绘的重要题材。《怎样画菊花》由齐白石再传弟子，我国著名国画大师编写，通过详细的步骤，演示展现了多种菊花以及花鸟画的绘画方法，并通过大量作者的作品赏析，使读者了解作者的绘画理念与布局技法，进一步提高读者的绘画水平。

本书适宜学习国画的爱好者使用。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画菊花 / 郑宏涛著. — 北京: 化学工业出版社, 2016. 8
(跟名家学画丛书)
ISBN 978-7-122-27507-3

I. ①怎… II. ①郑… III. ①菊花—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 149801 号

责任编辑: 邢 涛 张兴辉
责任校对: 边 涛

装帧设计: 韩 飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)
印 装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
889mm×1194mm 1/16 印张 5 字数 100 千字 2016 年 9 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00 元

版权所有 违者必究

跟名家学画丛书编委会

主任：姚泽民

委员：（排名不分先后）

姚治华	孙菊生	董辰生	姚少华	苏士澍
沈 鹏	刘 艺	李 铎	谢 云	张 飙
覃志刚	杨晓阳	马海方	刘曦林	孔 紫（女）
范 曾	崔如琢	范 扬	史国良	霍春阳
刘大为	冯 远	吴为山	范迪安	徐 里
何家英	胡抗美	张立辰	程大利	田黎明
程茂全	田伯平	赵志田	王阔海	曾迎春（女）
孟庆占	师 鸿	刘方婷	郑宏涛	沈一丹（女）
喻继高	吴悦石	张江舟	赵长青	陈洪武
宋雨桂	王易霓	冯大中	许 勇	孙文铎
赵华胜	李宝林	王梦湖	于永茂	程振国
吴云华	孙安民	廖 军	王 涛	张 松
柯文辉	周志高	王兴家	纪清远	卢 平（女）
邹立颖	洪 炜	王之璘	刘铁宝	谷 溪
李力生	李学功	赵 普	赵万和	魏 鼎（女）
金默如	郭公达	周韶华	邱笑秋	万 鼎
张仲愈	刘俊京	张和平	杜希贤	毛水仙（女）
萧晖荣	徐培晨	徐恩存	陈危冰	萧 丽（女）
刘兆平	米南阳	陈志良	马文典	康 征
萧 平	蔡国声	金 申	王敬之	丁子同

2014年9月24日，习近平主席在纪念孔子诞辰2565年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会上指出：“文以载道，文以化人。中国人民的价值观和精神世界，是始终深深植根于中国优秀传统文化沃土之中的。优秀传统文化是这个国家、这个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。”由此可见，当代教育包括核心价值观的培育，必须强化以中华经典文化为核心的本根教育，注重经典价值的有效传承。

“画乃文之极”。中国画，是中国传统文化的精粹，是中华民族的光荣，是一个极具鲜明民族特色的艺术品种，经过上千年的积累和沉淀形成了它特有的面貌，形成了独特的风格和审美情趣以及一套完整的理论体系。提倡和继承中国传统文化，就必然离不开对中国画的研究和学习。基于此，姚泽民工作室联合化学工业出版社策划编辑出版了这套“跟名家学画”丛书。本套丛书在强调“系统性”和“实用性”的基础上，更加注重强调“可操作性”，便于广大书画爱好者学习如何绘画，为其提供最直接和最实在的帮助。

“笔墨当随时代”。未来永远属于会学习的人，期待你开卷有益。

姚泽民工作室

2015年10月3日

菊花是花中君子，以其洁、傲、淡、雅而深受人们的喜爱，自古以来就是无数文人墨客吟咏和描绘的重要题材，晋陶渊明以爱菊著称，其后更有无数文人借菊咏志；画菊著称的名家更多，明代的唐寅、徐渭，清代的石涛、八大山人，以及现代的娄师白先生都是画菊名家。他们的作品立意深远、法度严谨、画面清丽脱俗，是众多国画爱好者的临摹范本。

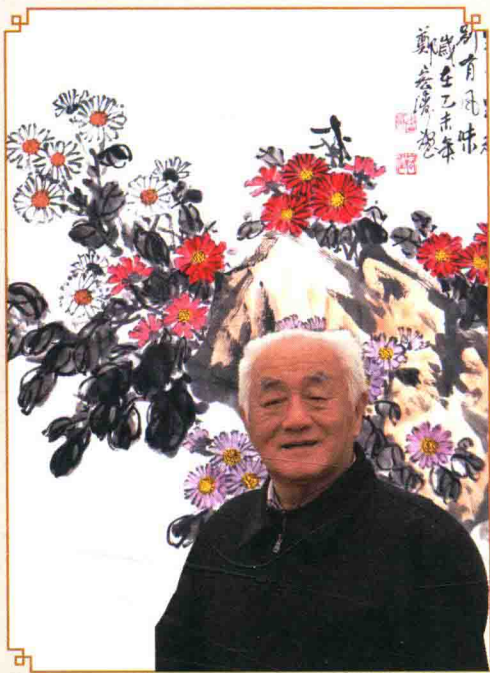
我自1956年拜师娄师白先生学习国画。娄先生是齐白石的学生，全面继承了齐白石的绘画艺术。我与娄先生在一个单位工作，又很喜欢齐白石的画，便进了学习齐派艺术之门。60年来，我一直从事国画艺术的学习与钻研，现将学习的成果以及自己的一些心得体会和广大读者分享，如果能够对我国国画艺术的推广，尤其是齐派国画艺术的推广和光大有裨益，则笔者不胜欣慰。

学习国画重在方法，要想了解一种花的画法，首先必须了解其形。所谓形，包括外观、特点、意义，只有深入了解其形，才能画出其实质。我将各种菊花的画法通过翔实的步骤展现出来，读者可以对照临摹，一步步地进行绘画练习，当熟练之后，可以参照书中的作品赏析进行一些创作和发挥。

由于作者水平有限，书中不足之处，请广大读者指正。

郑宏涛

2016年6月16日

郑宏涛

郑宏涛（郑洪涛），1936年生，河北省枣强县人。受家庭熏陶，自幼酷爱美术，从师于齐白石大师弟子娄师白先生，是北京中国画院第一批毕业的学生。现任中国人民大学特聘教授，中国长城将军书画院特聘画家，中国国际美术研究院副院长，中华书画报社特聘画家，娄师白艺术研究会常务理事，卿云诗书画社常务理事、绘画部副部长；现于北京的军队某单位、309医院、西城、海淀、甘家口等老年大学任教。

第一章

中国画基础·····

1

第二章

谈画菊花·····

7

第三章

画菊花的步骤·····

11

第四章

作品赏析·····

49

A traditional Chinese ink wash painting of flowers and leaves. The painting features a large, vibrant yellow flower with many petals, and several smaller, darker flowers and leaves in shades of purple and black. The background is a light, textured white, and the overall style is characteristic of traditional Chinese ink wash art.

第一章

中国画基础

一、概述

中国画在古代无确定名称，一般称之为丹青，主要指画在绢、纸上并加以装裱的卷轴画。近现代以来，为区别于西方输入的油画（又称西洋画）等外国绘画而称之为中国画，简称“国画”。它是用中国所独有的毛笔、水墨和颜料，依照长期形成的表现形式及艺术法则而创作出的绘画。中国画按其使用材料和表现方法，又可细分为水墨画、重彩、工笔、写意、白描等；按其题材又有人物画、山水画、花鸟画等。中国画的画幅形式较为多样：横向展开的有长卷（又称手卷）、横披；纵向展开的有条幅、中堂，盈尺大小的有册页、斗方；画在扇面上面的有折扇、团扇等。中国画在思想内容和艺术创作上，反映了中华民族的社会意识和审美情趣，集中体现了中国人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认识。

中国画在世界美术领域中自成体系。大致可分为：人物、山水、花卉等画科；有工笔、写意、勾勒、设色、水墨等技法形式，设色又可分为金碧、大小青绿、没骨、泼彩、淡彩、浅绛等几种。主要运用线条和墨色的变化，以钩、皴、点、染，浓、淡、干、湿，阴、阳、向、背，虚、实、疏、密和留白等表现手法，来描绘物象与经营位置；取景布局，视野宽广，不拘泥于焦点透视。有壁画、屏幛、卷轴、册页、扇面等画幅形式，辅以传统的装裱工艺。人物画从晚周至汉魏、六朝渐趋成熟。山水、花卉、鸟兽画等至隋唐之际始独立形成画科。五代、两宋流派竞出，水墨画随之盛行，山水画蔚成大科。文人画在宋代已有发展，而至元代大兴，画风趋向写意；明清和近代续有发展，日益侧重达意畅神。中国画强调“外师造化，中得心源”，要求“意存笔先，画尽意在”，强调融化物我，创制意境，达到以形写神，形神兼备，气韵生动。由于书画同源，以及两者在达意抒情上都和骨法用笔、线条运行有着紧密的联结，因此绘画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。作画之工具材料为我国特制的笔、墨、纸、砚和绢等。近现代的中国

画在继承传统和吸收外来技法上，有所突破和发展。

二、中国画工具

1. 毛笔

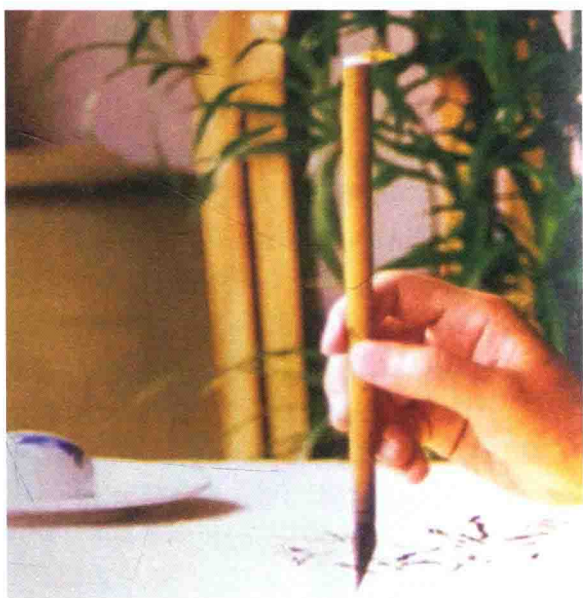
毛笔有软笔、硬笔之分；也有长锋、短锋之分，种类繁多，大致可分为狼毫、羊毫和兼毫（狼羊毫）。

狼毫比较硬而富有弹性，画出的线条苍劲有力、挺拔，如勾画动物的眼睛、鼻子、耳朵、嘴，双勾花卉、补景等时用。常用的狼毫笔有小红毛、衣纹笔、叶筋笔、书画笔、狼毫大书画、兰竹、狼毫提笔等。

羊毫比较软，圆润柔顺，能饱含水分，点花、染叶比较饱满、厚实，但是对于初学者很不容易掌握，难以得心应手，常用的笔有羊毫小楷、羊毫长锋、羊毫提笔、白鹤展翼等。

兼毫由狼毫和羊毫等合制而成，比较适中，具备羊毫和狼毫的特点，点染、皴擦时比较适用。如撕画动物的皮毛，染动物的眼睛、鼻子等，使用方便，初学者容易掌握。常用的笔有白云（大、中、小）、提笔（大、中、小）、七紫三羊等。

初学者在选购毛笔时，要注意毛笔的质量，笔的质量对书画技巧的发挥和画面效果至关重要。新笔毛质整齐，抱团，用来勾线条和画比较精细的地方；旧笔锋尖较秃，合拢比较差，恰好

可以用来撕毛（破锋撕毛），效果很好。长锋笔因为锋毫较长，画出的效果非常自然，但是初学者不易掌握；短锋笔比较适宜初学者。

新买来的毛笔要用清水发开，千万不能用热水泡，每次用完一定要及时涮干净，不能让残墨（色）将笔毫胶住，收藏新笔也要用水发开，把定形剂洗去，否则极易生虫。毛笔洗净之后要用废宣纸将水吸干，不要在水中浸泡时间过长，以免笔杆发胀，导致笔头脱落。

持笔一般以拇指、食指和中指捏住，使笔竖直。

2. 墨

墨锭分油烟和松烟两大类。油烟有光泽，宜作画；松烟墨色无光泽，宜书法。现在书画家们常用“一得阁墨汁”和“中华墨汁”等，使用方便。宿墨，即隔夜墨，光泽和层次感都比较差，如果要用时，可用墨锭研磨一下。

古人讲“墨分五色”，是指墨色可以分成多种层次，即焦、浓、重、淡、清。墨色的变化与水分的多少有直接关系。作画时为了使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。

画面上墨色的干湿程度除了和笔中的水分有关之外，也和运笔速度有关。行笔速度快而且轻，墨迹就显得虚，其中会出现很多的空白和牵丝，这种效果成为飞白。

3. 宣纸

宣纸有生宣纸和熟宣纸之分。熟宣纸就是在生宣纸上涂一道胶矾水制成。生宣纸适宜画写意动物画和写意花鸟画；熟宣纸不吸水，适宜工笔画，不适宜写意画。

生宣纸中以“净皮”为好，“特净皮”为上，其余则较差。

皮纸性能与宣纸近似，但是表现墨色的层次和浑厚感方面不及宣纸。皮纸耐水性较强，细腻，

宜渲染,例如,画动物的毛皮时,能表现出湿润、绵软的特殊效果,画山水时,表现出云的气氛。

4. 颜料

国画颜料分三种、两大类。三种即块状、粉状和袋装。两大类即矿石制成的,如赭石、朱砂、石青、石绿等;植物制成的,如藤黄、胭脂、花青等色。此外,还有人工合成的,如锌钛白、朱磬等色。矿石制成的颜料颜色厚重、覆盖性能好;植物色也叫水色,它色薄而透明。初学者选用袋装颜料比较方便。

三、中国画用笔技法

笔法即毛笔运行的法度、法则。其中包括持笔、运腕、用笔三部分。中国画用笔的方法很

多,归纳起来分三个步骤:起笔、行笔、收笔。起笔要藏锋,行笔要有提、按、顿、挫、轻、重、缓、疾等变化。收笔要回锋,在运笔时要灵活掌握,不要死板。就笔锋的偏正而言,又有中锋、侧锋、转笔、折笔、破笔等。

中锋,也称正锋。执笔姿势要端正,笔尖与宣纸成丁字形,如勾画动物的五官以及双勾草虫、花卉等,都要表现出很规矩的线条。

侧锋画出的线条一边浓、一边淡;一边湿、一边干,有时还会出现飞白,富有灵活多变之感。如表现动物的身体和尾部,点写花头和花叶等效果比较好,画石、树干、竹竿一般用侧锋。

扫笔,又称逆锋,即将笔锋散乱,少蘸墨色,下笔要快,像扫地那样在纸上用侧锋很快擦过。此方法飞白较多,有苍劲、飘逸之美,画大面积山石和粗树干时常此方法。

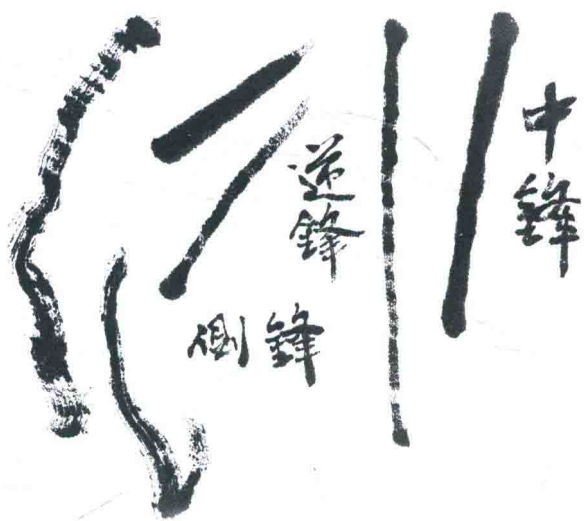

提笔，又称拖笔，即笔杆与画面的角度随意，用大拇指和食指捏住笔杆尾部，笔杆在前，笔尖在后，随意拖拉画出线条。它自然曲折，如画虾须、鲢鱼须、绕茎植物及垂柳时用此方法。

破笔，又称破锋，最好选用旧笔，笔尖蘸墨在色盘边上将笔锋压扁散开，形成排笔刷那样来撕画禽鸟的羽毛和动物的皮毛，能出现绵软的皮毛效果，突显出动物皮毛的质感。

皴擦。用干笔侧锋横向在纸上轻擦，以显示出山石的纹理凹凸以及阴阳明暗的方法称为皴擦，画石头以及大树的干多用此法。

点，也称点簇，即不用勾线，而以笔尖蘸墨或色，笔锋落纸铺开，笔锋有浓有淡。有的点法是笔锋落下后即抬起来，有的笔锋落纸后稍有动作（行笔），画花卉叶子、小鸡、麻雀等都可用到点法。

第二章

谈画菊花

菊花是北方很常见的一种花卉，秋天盛开，品种很多，各种菊花都很漂亮，是画家常画的题材。

画写意菊花，有些品种不好表现，一般来说，一种宽瓣的菊花，其花瓣向花心内抱着，画起来很大气，也很容易上手。另一种是窄瓣的菊花，也很好表现。

画菊花多以墨线或红线先勾出花瓣，从花心一瓣一瓣地向外扩展，组成完美的花朵，至大小合适为止。然后再填色，需要什么颜色就填什么颜色，这即“勾填法”，勾线要有笔墨功夫，讲究勾线要粗细结合，有力度，把握好花朵的造型和变化。填色要求有深浅变化，有层次，有立体感。如画黄菊花，调黄色时，将藤黄调开调匀，水分适度，笔尖调少许赭石，在笔尖调匀，逐渐向笔肚过渡，笔尖对着花瓣的根部，笔肚按到花瓣尖，这样花瓣根深而花瓣尖浅，就有立体感。画红色菊花时，用浓色曙红加少许胭脂调匀勾花瓣的轮廓线，从花芯一层一层地往外勾，越往外瓣越长越大，花朵大小合适，形状美丽，多朵花从形上要有变化，花朵摆列要有聚散、疏密。染色用淡曙红调匀，笔尖略加深曙红在笔尖上调匀，笔尖对花瓣根部笔肚向花瓣尖按，这样就可分出深浅。画红菊花时也可以用中墨勾花瓣，再染红色。画白菊花时，可画宽瓣也可画窄瓣，还有其他花型，用中墨线勾花瓣，然后用淡赭石略加少许淡墨调匀，渲染花瓣外围，再染花瓣根部，这使花显白，有立体感，还可以用淡花青、淡绿渲染，方法和用赭石渲染相同。菊花还有蓝色、绿色、橙色、紫色等，画的方法都是用中墨勾花瓣线，用所需要的颜色染之。画菊花的另一种方法是“没骨法”，“没骨法”就是用笔直接调各种颜色把花瓣画出来，这种画法可画野菊花和各种抱头的菊花，但不适合画大写意菊花。

菊花叶子的画法 画叶子一般多用墨或绿色，画写意画都用“没骨法”，用提斗笔或略大一点的笔调浓淡墨或颜色按构图布局，分深、浅、浓、淡、聚、散、虚、实画出叶子，再以中锋挺拔有力的笔法画上菊梗（花茎），等叶子七、八成干时用浓墨勾叶筋，勾筋的线要有力度，掌

握好叶子的形象。最后整体收拾成一幅完整的作品。

菊茎顶端生长花，菊叶互生，有大小、整碎之分，画花茎用笔苍劲，数条花茎要有长有短，高低有序，穿插有致，或直或弯需安排得当。

经常入画的野菊花、悬崖菊等，这些花不适合画大幅作品，可作为点缀画面而用。

画菊花为了构图的需要，可画石头、篱笆、竹杆、花盆及其他东西和菊花结合组成画面，菊花还可以和其他花卉组合。

