

Z H O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N G

中国书画临习速成

刘兴建 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

菊花写生 技法

Z H O N G G U O H U A L I N X I S U C H E N G

中国画临习速成

刘兴建 著 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

菊花写生 技法

图书在版编目(CIP)数据

中国画临习速成·菊花写生技法/刘兴建著. —沈阳:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-5314-4896-9

I. ①中… II. ①刘… III. ①菊花—花卉画: 写生画—绘画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第071256号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市华夏印刷厂
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 3.5
字 数: 70千字
出版时间: 2011年7月第1版
印刷时间: 2011年7月第1次印刷
责任编辑: 罗 楠
版式设计: 洪小冬
技术编辑: 徐 杰 霍 磊
责任校对: 张亚迪
ISBN 978-7-5314-4896-9
定 价: 14.00元

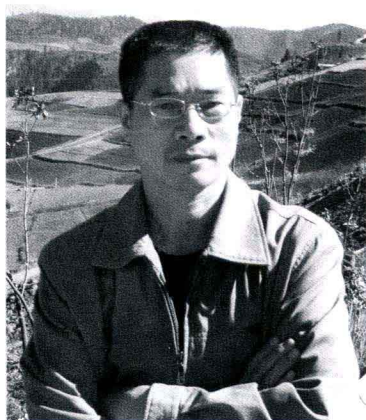
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

作者简介

刘兴建, 又名刘兴剑, 祖籍湖南武冈, 1958年生于湖南洪江。1975年下乡插队时学习绘画, 先后毕业于湖南师范大学美术学院及该院研究生课程班, 主修中国画花鸟专业。1984年从事艺术创作, 多次参加省级以上综合性美术大展; 近百件作品发表于各大大专业报刊。《中国书画报》《美术大观》《三湘都市报》《艺术教育》《美术界》《中国收藏》等报刊均做过专题报道; 2000年被湖南省文联评为湖南省十大杰出中青年美术家; 出版有《走进大西南——刘兴剑写生集》《刘兴建工笔花鸟艺术》《风景速写表现技法》《花卉写生技法》等专著。现为中国美术教育研究会会员、湖南省美术家协会会员、长沙理工大学设计艺术学院副教授。

目 录

序	
菊花概说.....	5
一、菊花结构.....	6
二、菊花分类.....	7
(一) 平瓣类	7
(二) 匙瓣类	10
(三) 管瓣类	13
(四) 桂瓣类	18
(五) 畸瓣类	20
三、花形变化.....	20
四、花蕾变化.....	22
五、枝叶变化.....	24
六、写生构图.....	28
七、作画方法及步骤.....	30
(一) 花头作画步骤	30
(二) 枝叶作画步骤	32
(三) 整体作画步骤	34
八、菊花写生作品欣赏.....	37

序

无论古今，无论中西，绘画均崇尚“写生”。但写生一词，中西绘画对其有不同的解读。西画的写生是运用光学、解剖学、透视学、构图学等科学方法认识自然和表现自然，着重光、影对物体的作用，表现物体三维空间的立体效果；以准确的描绘为目的，是纯客观的表现。而中国画的写生，是写其生意。是以心物的交流，既强调客观对象的物理、物态、物情的摄取，又强调作者的主观感受和情绪的表达，物我为一，着重物体二维平面的生态和生意，追求诗意境界。是主、客观相结合的表现。尽管二者有解读和表现语言上的差异；但其对物象的认识、理解和表现是共通的，强调对事物的感受和体验是一致的。写生又是学画者认识自然、理解自然和表现自然的基本功。同时又是画家感悟自然，获取灵感，收集创作素材的手段和途径。故中国画论有“外师造化、中得心源”之说。

刘兴建先生为长沙理工大学教授。从事美术教学多年，尤其是在写生实践和教学中积累了丰富的经验。这部《菊花写生技法》既是其写生的经验之谈，又是他写生实践和教学的丰硕成果。凝聚了他多年对菊花写生的体会，让人展卷有益。该书的特点是图文并茂，既有对菊花形态、结构和生长姿态的文字表述，又有精美的例图，让人可按图索骥，尽快地明了菊花的形态特征与结构特征，也就是熟悉物理。其次是具体的菊花写生技法演示，从如何构图、起稿，到整体把握、局部入手，直至完稿，步步为营，且每一步均有文字解释和图例。真可谓循循善诱，极详尽矣。尤其是大量的菊花写生示范作品，让读者赏心悦目，而不同的构图，生动的造型，熟练的表现技巧，则为学画者提供了极佳的范例。

写生乃中国绘画优良之传统。据《东斋记事》载：宋代的花鸟画家赵昌“每晨露下时，绕栏槛谛玩，手中调颜色写之，自号写生赵昌。”现当代花鸟画家于非闇、李魁正、苏百均、江宏伟等都提倡写生，并身体力行。刘兴建先生秉承这一传统，经常外出写生。我与其亦师亦友。也曾多次结伴带研究生、本科生赴全国各地作花卉写生。刘先生的勤奋和多思是我和学生们有目共睹的。他三更灯火五更鸡，闻鸡起舞，天蒙蒙亮就出去写生，中午从不休息，晚上又整理写生画稿到深夜。而且反复揣摩、费尽心思删改或添加，直到自己满意为止。因而铸就了其“写生”功夫，也积累了大量的写生画稿，其中有人物、山水、花卉等多种题材，菊花写生仅仅是其冰山一角而已。这些写生，也成就了刘兴建的工笔花鸟画事业。

是为序。

莫高翔 己丑年冰月于长沙西郊湖南师大美术学院

菊花概说

菊花又称“节花”，重阳节花开极盛，故重阳节别称“菊花节”。重阳菊表示长寿之意。菊花栽培在我国已有三千多年历史。《礼记·月令》中便有“季秋之月，鞠有黄华”（鞠，即菊；华，即花），记载了菊开花的时间和颜色。唐初仅有黄白两个品种，经过长期栽培，现菊花品种已达到数千种之多。

“不是花中偏爱菊，此花开后更无花”，“宁可枝头抱香死，何曾吹落北风中”，“为菊不畏霜，淡艳有如德”。菊花因其吐芳于岁末，经霜雪而不凋零之特性，一直被喻为我们中华民族历劫不靡、贞守晚节的崇高精神品格的象征。正是由于菊花富含诸多的文化内涵，因此深为古今文人墨客所钟情，并成为以诗文与造型语言加以赞美的经久不衰的主题。伟大爱国主义诗人屈原在《楚辞·离骚》中即以“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的名句咏过菊花；晋代诗人陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”，把菊花当做自己不与腐败统治者同流合污，解甲归田、洁身自好思想情怀的寄托；唐代诗人元稹的《菊花》、农民起义领袖黄巢的《菊花》、宋代诗人刘克庄的《菊》、郑思肖的《寒菊》等成了人格的写照。菊花所特有的物理性，逐渐被人们从文化领域不断地引申过渡到人的精神品格中，菊花的文化含义其实就是一种历史文化心理的漫长积淀。菊诗可以写一种高雅脱俗、隐逸退让的道德文化，可以写一种外柔内刚、凌风傲霜的君子品格，同时还反映出一种积极进取、自强不息的尚健精神。因此菊花还成为历代画家经常采用和广大群众喜闻乐见的绘画题材，它与梅、兰、竹、合称为“四君子”，并逐渐被总结成为中国花鸟画基本功训练的重要课程内容。但与梅、兰、竹相比较，真正擅长画菊的就少多了，专攻画菊的更是空无一人。在“四君子”中，它似乎是相对被冷落的，其中一个主要的原因，可能是中国传统文人画中的线条特点，比较难以在画菊中得到充分施展的缘故。画菊，几乎画不了一根完整的长线条，这就限制了用笔技巧的充分发挥。此外，菊花品种繁多，也很难充分一一表现出来。宋元明三代众多名家所作墨菊品种之单调、风格之雷同，便是证明。而菊花无论就其品格，或就其草本花叶之作为其他花卉基础训练的典型性而言，都应占有重要地位。然而，当我们纵观历代绘画理论和实践成果时，不仅因其理论的贫乏和技法发展缓慢给我们留下了十分深刻的印象，而且更为其所表现的意境的浅薄而感觉深深的遗憾。因此，我们在研究和学习画菊技法的同时，应该充分认识其创作领域这一大片尚待开发的处女地，是可以一显身手的。

一、菊花结构

菊花是菊科菊属多年生宿根草本花卉。菊属植物共150多种，大多分布在亚洲东部。我国是世界上公认的菊属植物分布的中心。

通常说的“一朵菊花”实际上并非“一朵”，而是一个头状花序，是由许多舌状花和筒状花组成的。花序外层有由绿色苞片构成的总苞，苞片里面是通常称为“花瓣”的舌状花，因品种不同可由1至若干轮，色彩美丽而鲜艳。舌状花的类型以平瓣、匙瓣和管瓣最为常见。花序中间一般叫“花心”的是筒状花，形小，黄色花冠合成筒状（见图1、图2）。

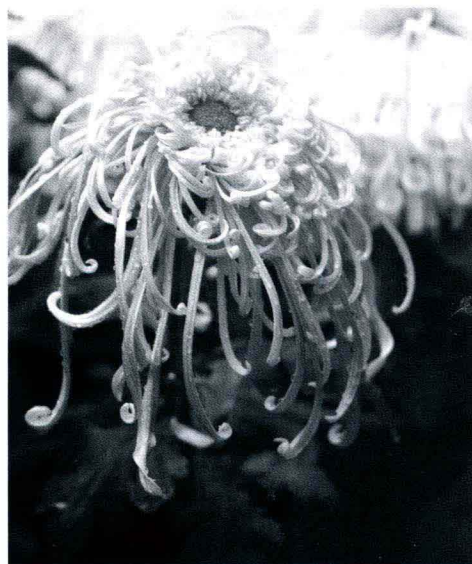

图1

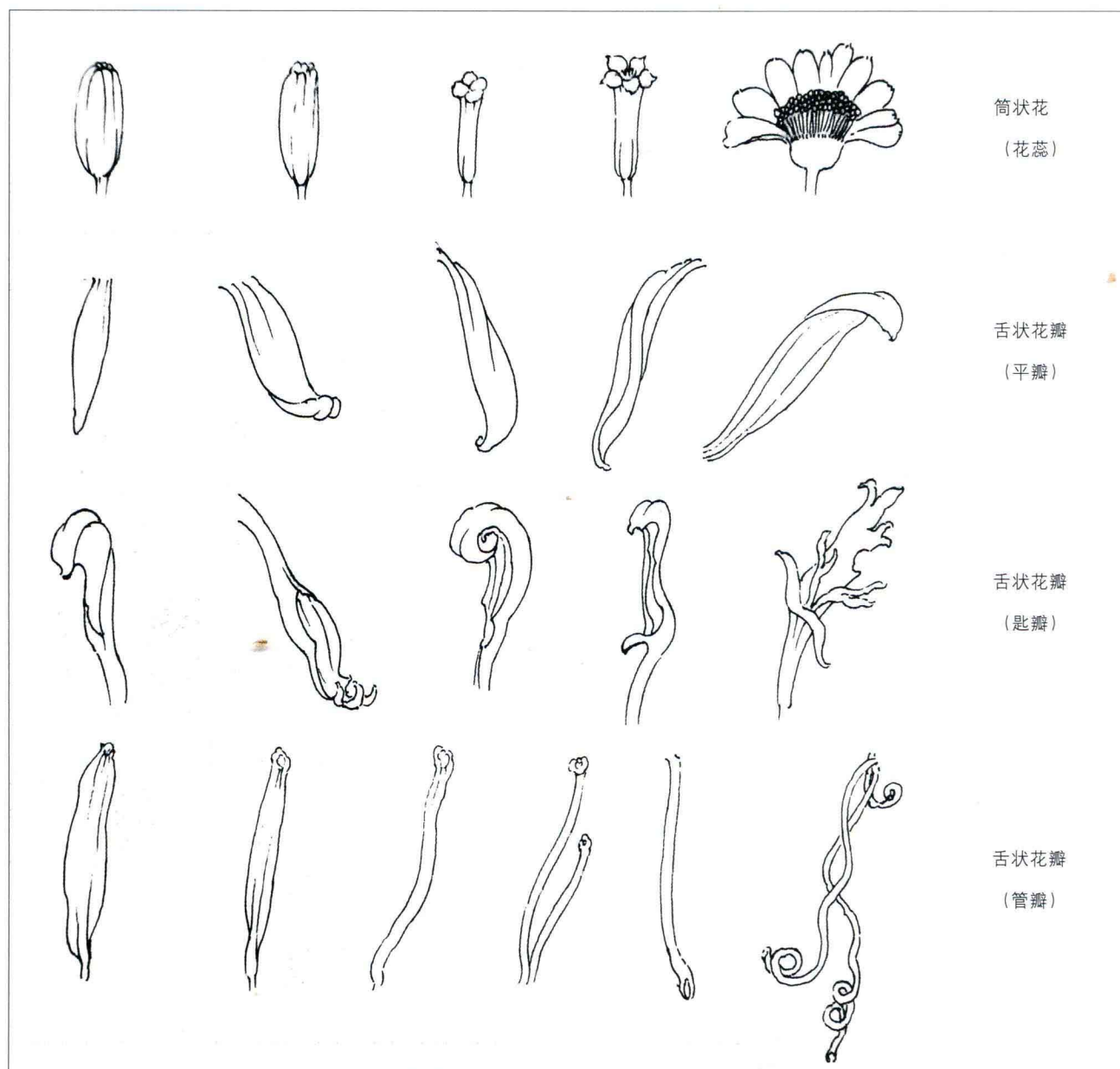

图2

二、菊花分类

菊花因花期不同，有夏菊（5~9月份开花）、秋菊（10~11月开花）和寒菊（12月份至翌年1月份开花）之别。通常所说的菊花，多是特指秋菊中的大菊而言。菊花分类的方法有许多种，可按颜色、花期、花头大小、花形等分类，而比较细致和目前普遍采用的分类方法是按花形分类。这种分类法对菊花进行了统一的界定，共分五类三十型。

（一）平瓣类（共六型）

1. 宽带型：舌状花宽平瓣1~2轮，平展直伸或带状下垂，盘状花正常，外露（见图3）。

2. 荷花型：舌状花平瓣3~6轮，合抱，盘状花正常，盛开时外露（见图4）。

图3

图4

图5

3. 芍药型：舌状花平瓣多轮。内外轮近乎等长。外轮瓣直出，内轮瓣向心内抱，盘状花稀少，盛开时不外露或微露（见图5）。

图6

4. 平盘型：舌状花多轮至重轮，直狭平展斜出，外轮瓣长，而中、内轮瓣层层缩短。全花顶部稍平如盘状，心花正常，盛开时半露或不露（见图6）。

5.翻卷型：舌状花平瓣多轮，间或有狭匙瓣，外翻内卷。盘状花稀少，盛开时不外露或微露（见图7）。

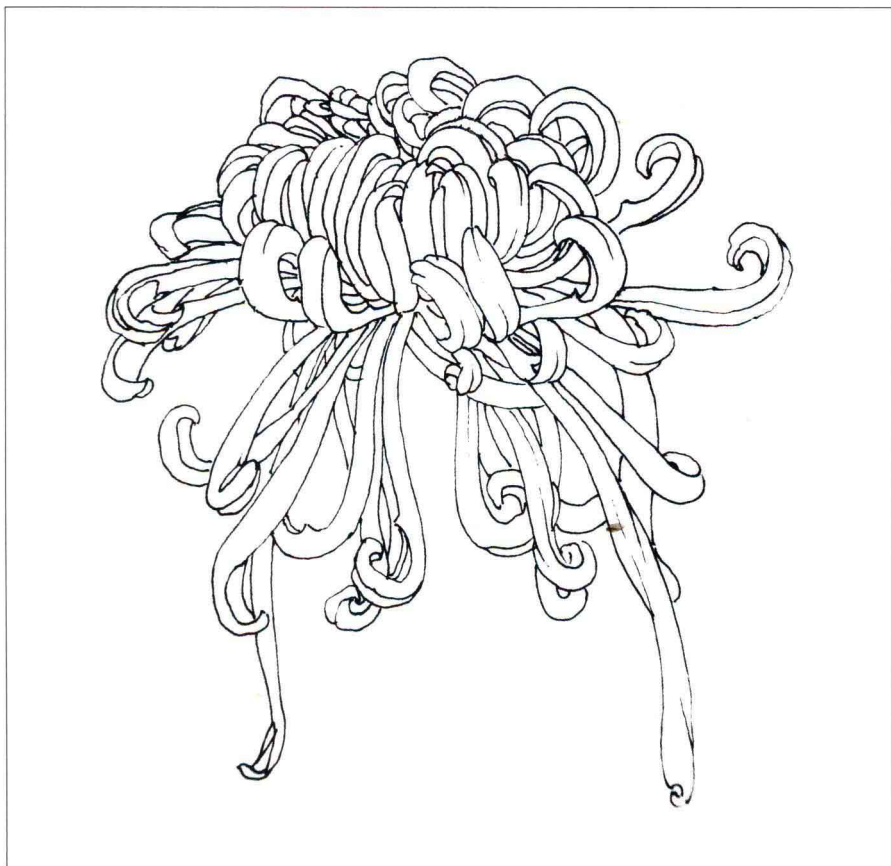

图7

6.叠球型：舌状花平瓣多轮，外瓣有匙瓣或管瓣，内轮排列紧密整齐、鳞次栉比呈球形，或疏松呈半圆形，内抱或乱抱。盘状花稀少，盛开时不外露（见图8）。

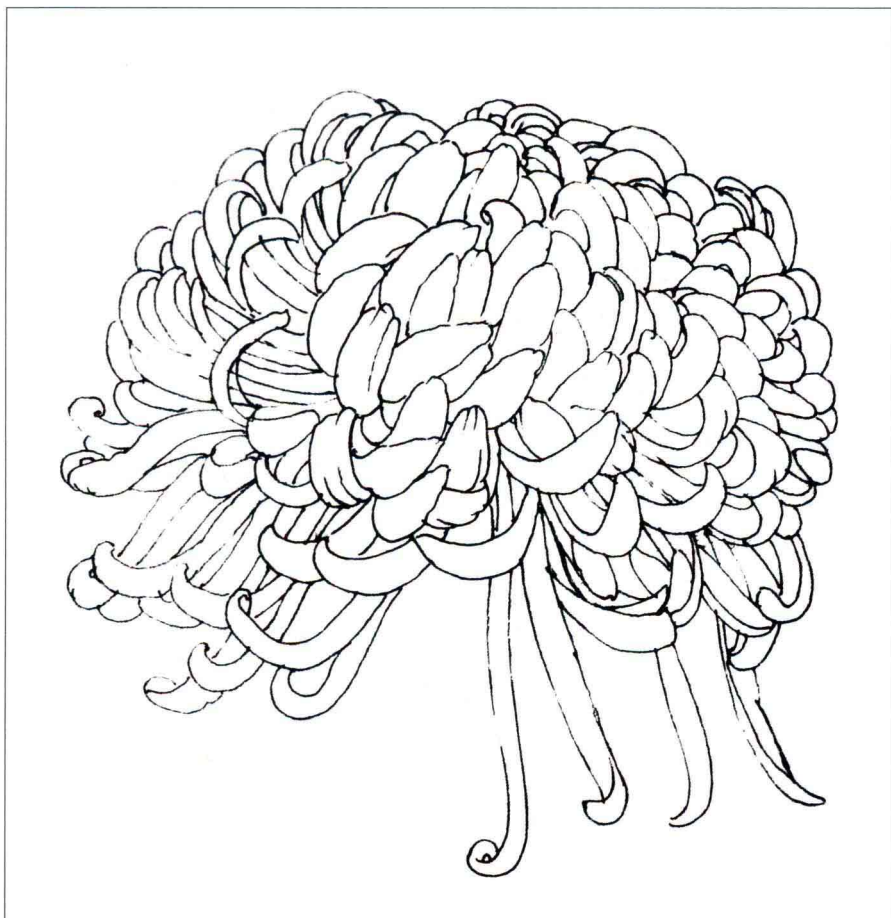

图8

(二) 匙瓣类 (共六型)

1. 匙荷型：边花1~3轮，拱状匙瓣。全花整齐顶平或略呈球状，心花正常或稀少、露心（见图9）。

图9

2. 雀舌型：舌状花多轮至重轮，外轮狭匙瓣直伸，瓣端匙口底部扩大，端尖，形如雀舌，心花发达或稀少（见图10）。

图10

3.蜂窝型：舌状花多轮，短匙瓣，全花呈球形，短小诸瓣近直立，排列整齐，露出瓣口如铃口状，全形如蜂窝（见图11）。

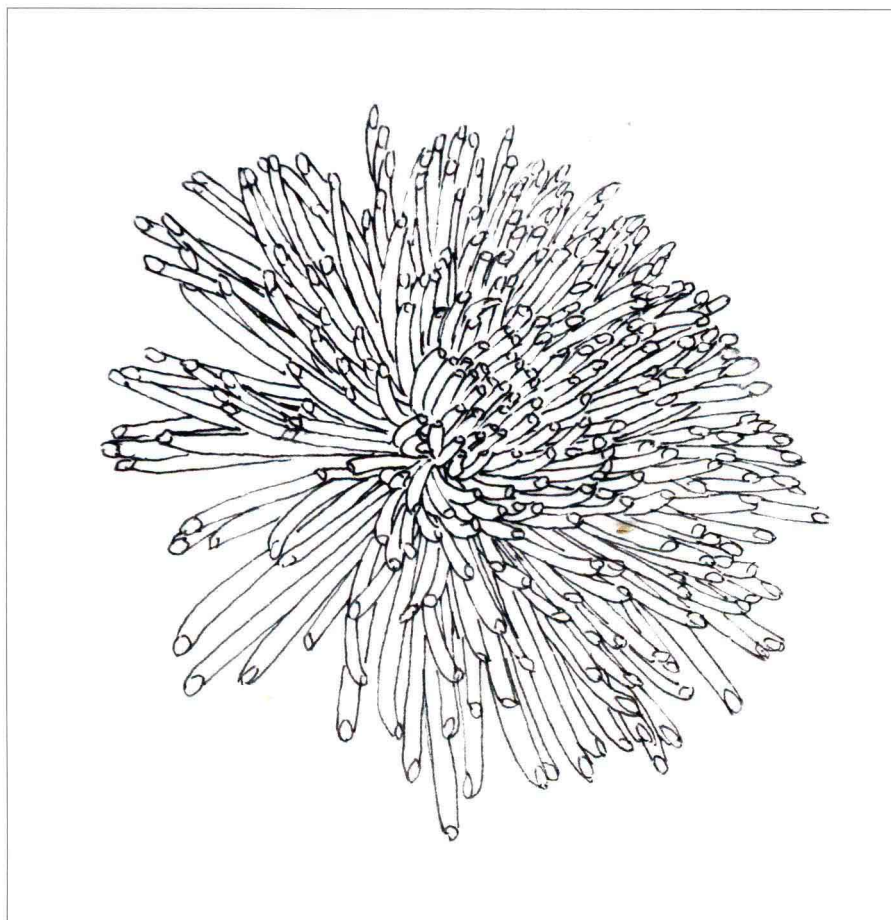

图11

4.莲座型：舌状花匙瓣多轮，外轮长，内轮短，内抱呈莲座形。盘状花不发达，盛开时外露或微露（见图12）。

图12

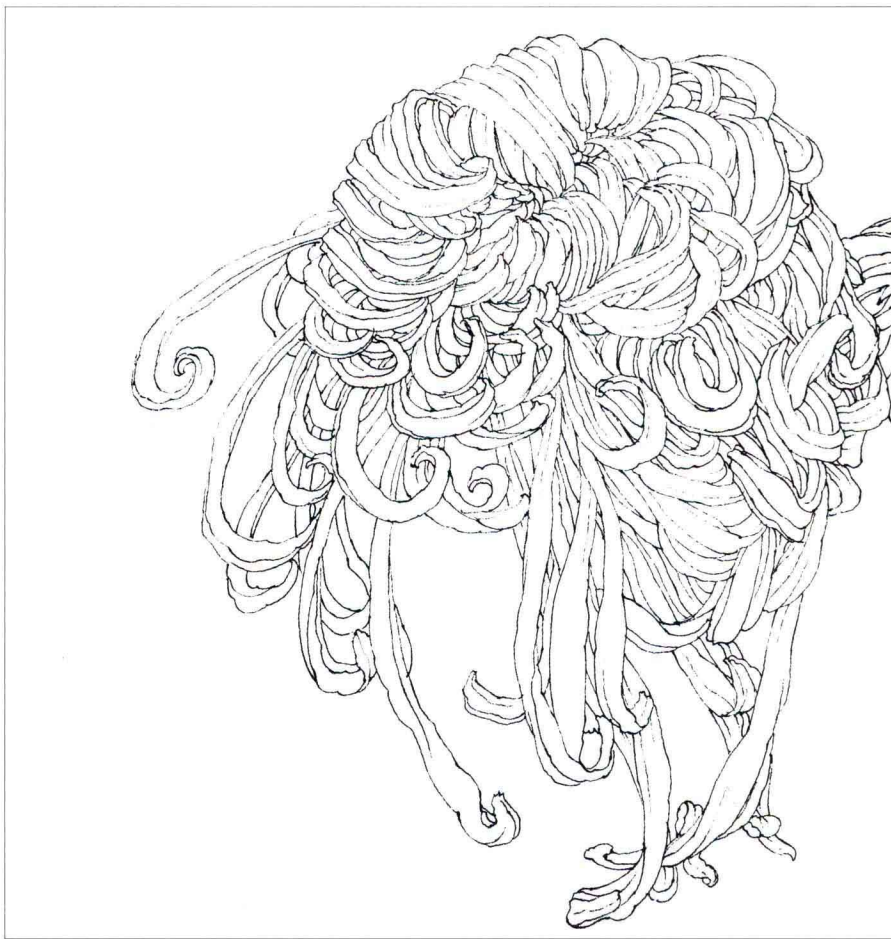

图13

5.卷散型：舌状花多轮，多为狭长匙瓣或狭平瓣，内轮卷曲，内抱或散抱，外轮长而飘垂，总为外卷内散，盛开时盘状花外露或微露（见图13）。

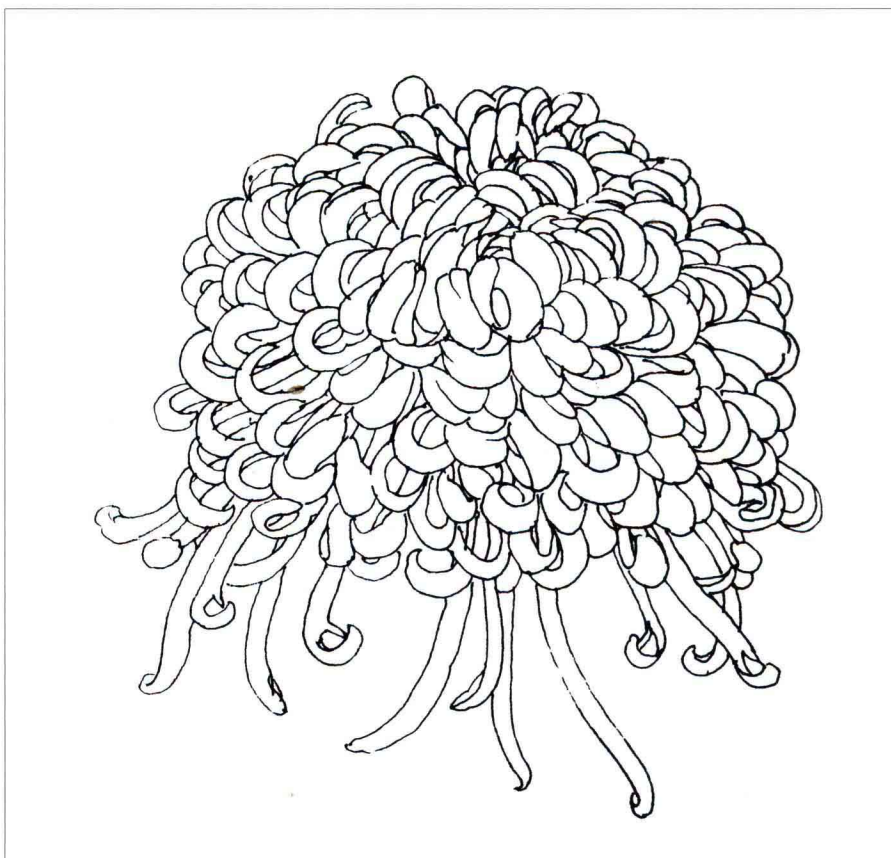

图14

6.匙球型：舌状花匙瓣，间有平瓣，多轮，排列整齐，花瓣内曲，合抱呈球形或外轮下垂。盘状花稀少，盛开时不外露（见图14）。

(三) 管瓣类 (共十一型)

1. 单管型：舌状花1~3轮，中粗直管，间或有钩拱匙瓣。四出辐射如光线状。心花发达显著，或内有轮短曲瓣，如颈饰（见图15）。

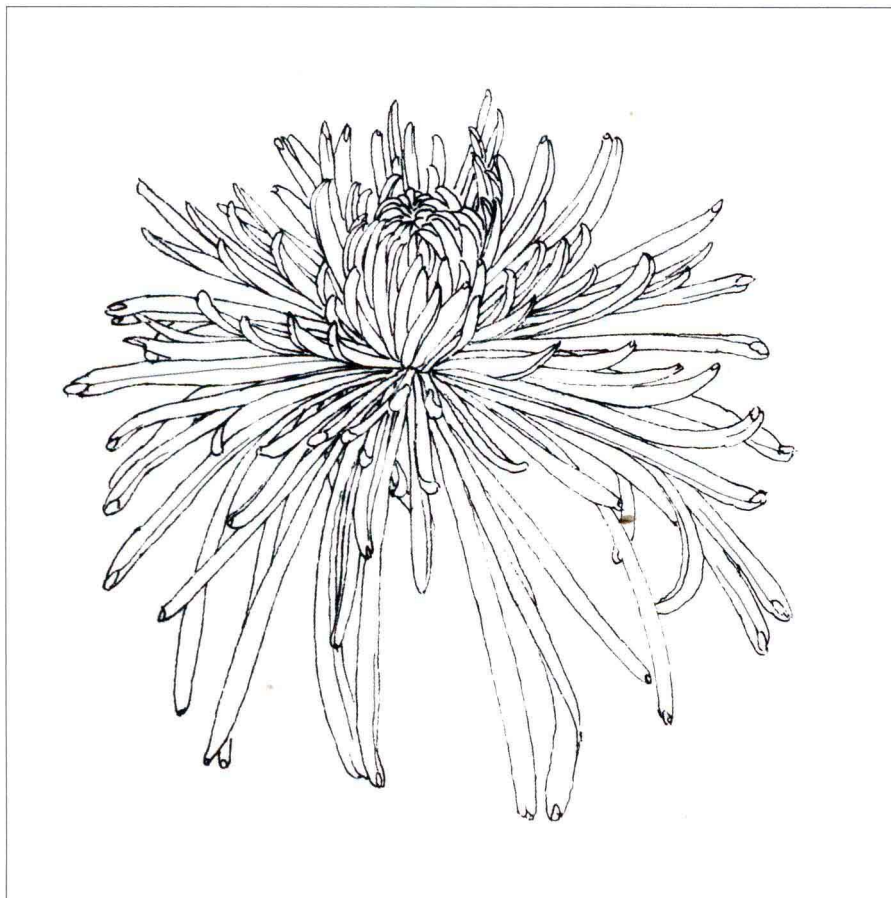

图15

2. 翎管型：舌状花管瓣多轮，中管直伸，内外轮近等长，盘状花稀少或缺（见图16）。

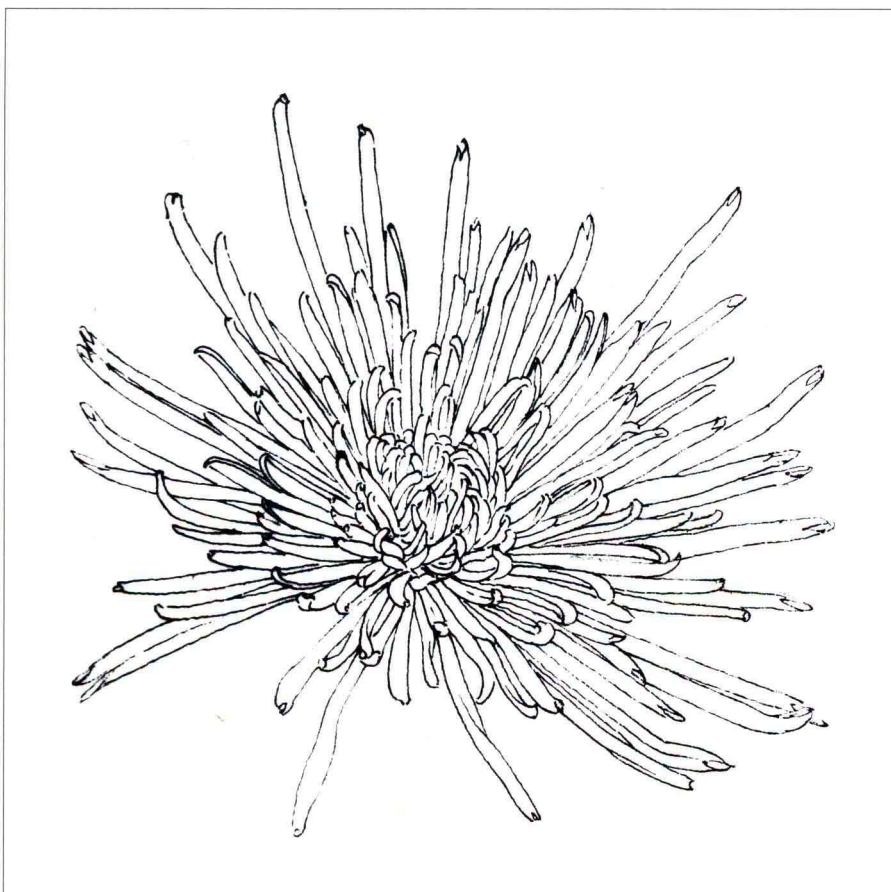

图16

3.管盘型：舌状花中管瓣多轮，外轮长，直伸，内轮短、内曲盘状。盘状花稀少（见图17）。

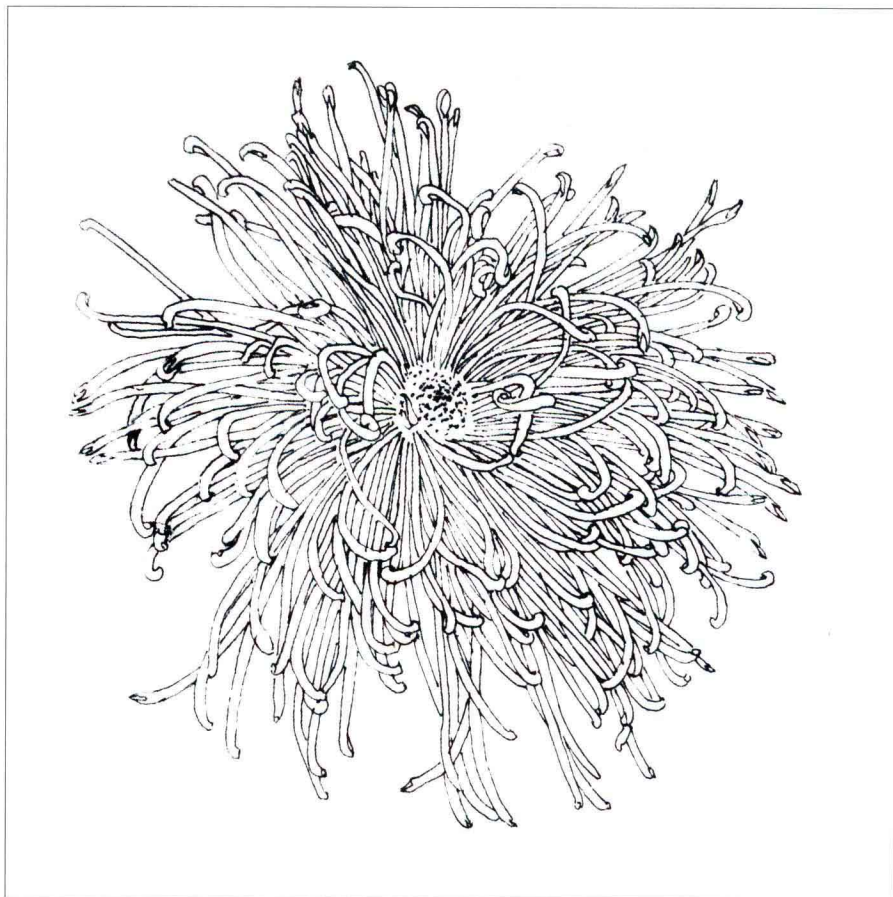

图17

4.松针型：舌状花管瓣多轮，管细长、直射，盘状花稀少或缺，盛开时不外露（见图18）。

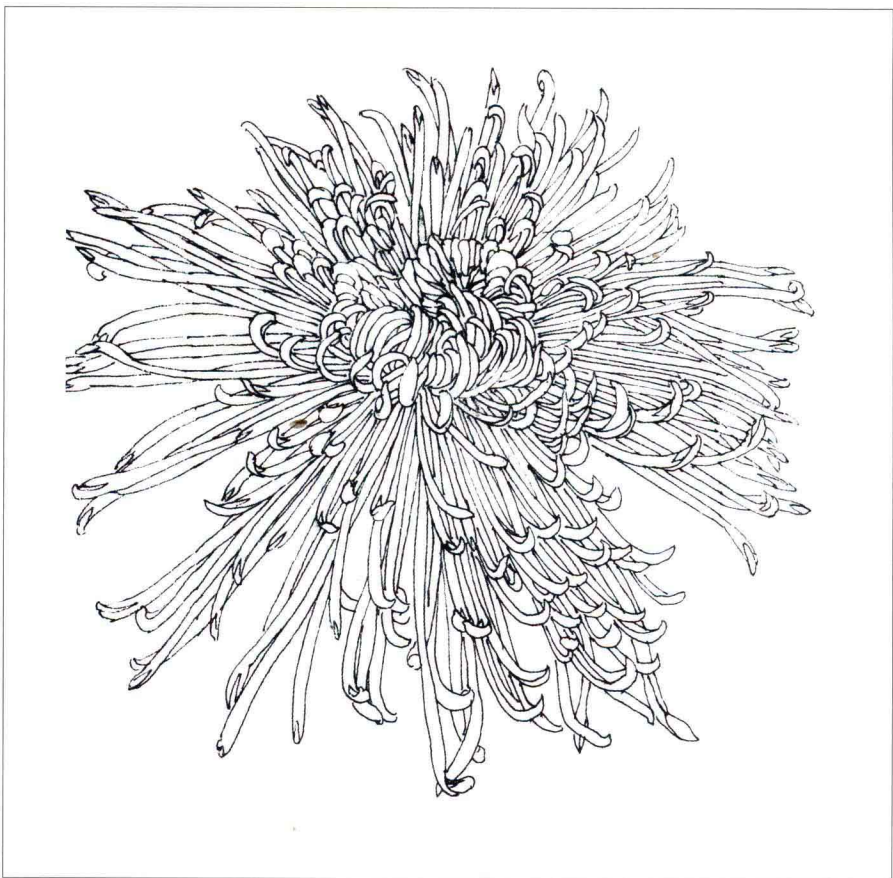

图18

5.疏管型：舌状花管瓣，
中直管多轮，疏松，内外轮
近等长，盘状花稀少（见图
19）。

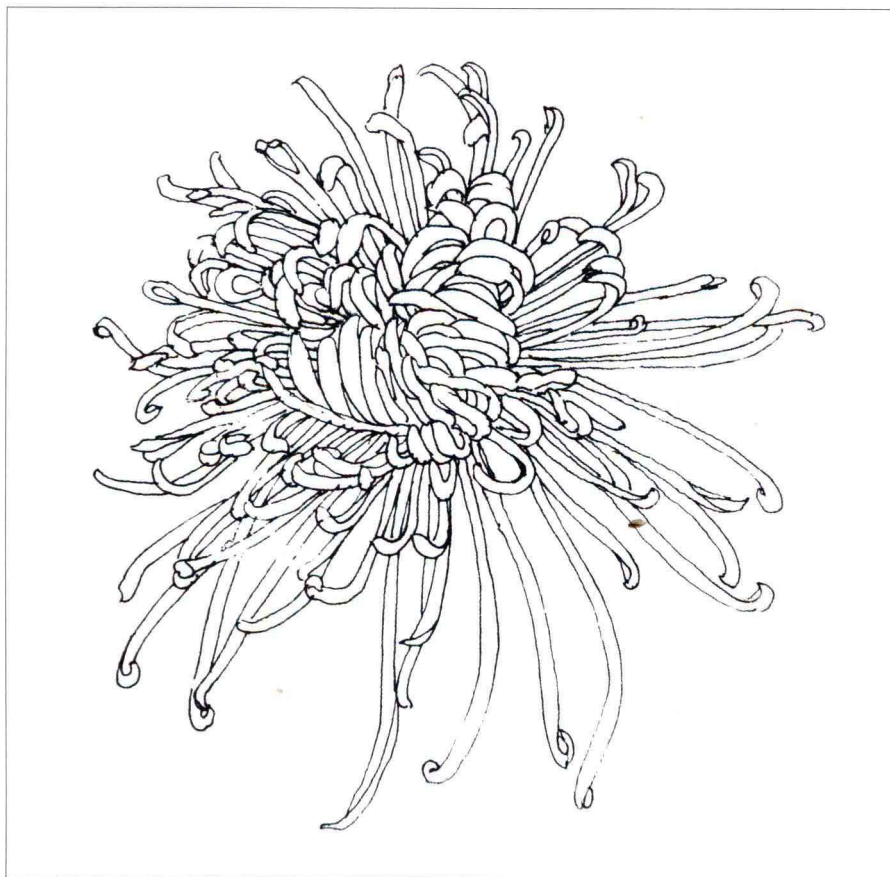

图19

6.管球型：舌状花中管瓣
多轮，弯曲多封头，旋抱呈球
形舌状，盘状花稀少或缺，盛
开时不外露（见图20）。

图20

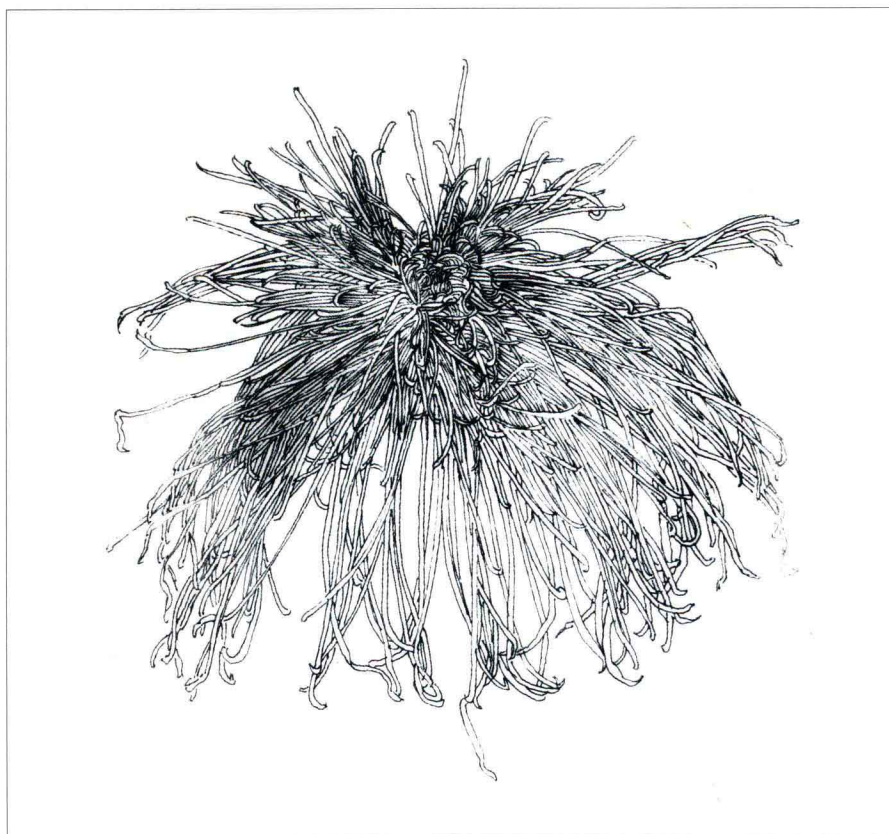

图21

7.丝发型：舌状花管瓣，细管，长而下垂，盘状花稀少或缺，盛开时不外露（见图21）。

图22

8.飞舞型：舌状花管瓣，疏松，外轮长飘垂，内轮渐短内抱（见图22）。