

国画基础

王传贺◎著

怎样画

菊



中国书店

国画基础

王传贺◎著

怎样画

菊



中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

怎样画菊 / 王传贺著. — 北京 : 中国书店,
2014. 4

(国画基础)

ISBN 978-7-5149-0883-1

I. ①怎… II. ①王… 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(2013)第313946号

国画基础——怎样画菊

著 者: 王传贺

责任编辑: 晏 如

封面设计: 揽胜视觉

出版发行: **中国书店**

地 址: 北京市西城区琉璃厂东街115号

邮 编: 100050

开 本: 880毫米×1230毫米 1/16

印 刷: 北京市十月印刷有限公司

版 次: 2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

印 张: 3

印 数: 1—5000

书 号: ISBN 978-7-5149-0883-1

定 价: 22.00元

本版图书如有印装质量不合格者, 本社负责调换。

“家家争说黄花秀，处处篱边铺彩霞。”深秋季节，群芳凋零，惟有篱边菊花霜中争艳，繁英似锦，将清秋的大自然点缀得分外妖娆。

菊花又有菊华、秋菊、九华、黄花、帝女花等别称。作为傲霜之花，菊花素为诗人所偏爱，它隽美多姿，不以娇艳姿色取媚，却以素雅坚贞取胜，古人尤其喜爱以菊名志，比拟自己的高洁情操。基于同样的理由，古今来的丹青妙手喜欢将菊花的姿态收入自己的作品，绘出了众多国画瑰宝。

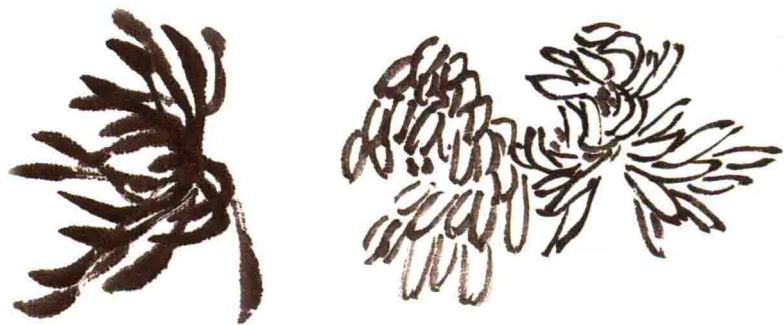
菊花一般株高为20厘米到200厘米之间，茎色嫩绿或褐色，基部半木质化。单叶互生，叶为卵圆至长圆形，边缘有缺刻及锯齿。花朵为头状花序顶生，舌状花为雌花，筒状花为两性花。花色有红、黄、白、紫、绿、粉红、复色、间色等色系，以鲜艳、明朗、清晰者为贵，以黄如蜜、黑若墨、白似璧、绿如翡翠者为上品。

菊花按花序的大小，分小菊系和大菊系两大类。小菊系按花型可分为梅花型、托桂型等；大菊系可分为圆盘型、荷花型、牡丹型、绣球型等。此外，栽培的品种变态众多，有的有舌状花而无筒状花，有的有筒状花而无舌状花，可谓千变万化，极尽妍美。人们品评菊花的标准，以花轮丰满巨大、花色艳丽、花姿优美而富神韵，叶型舒展、疏密有致，株型匀整，花叶相称者为传统佳品。

菊花在秋季开放，被视为秋的象征，古人将九月称“菊月”。因为“九”与“久”同音，所以菊花也用来象征长寿或长久。如果在一个画面上画有菊花和九个鹌鹑，因为“鹌”与“安”谐音，就有“九世居安”的意思。菊与松树画在一起，叫做“松菊永存”，表示祝愿接受此画的人长寿。还有人把一只蝈蝈儿画在菊花之上，因“蝈”与“官”音近，即表示祝愿别人长久占据官位，其画名为“官居一品”。当然，更多的文人画家是以秋菊傲霜来表达不惧严寒而遗世独立、坚守节操的高尚情怀。

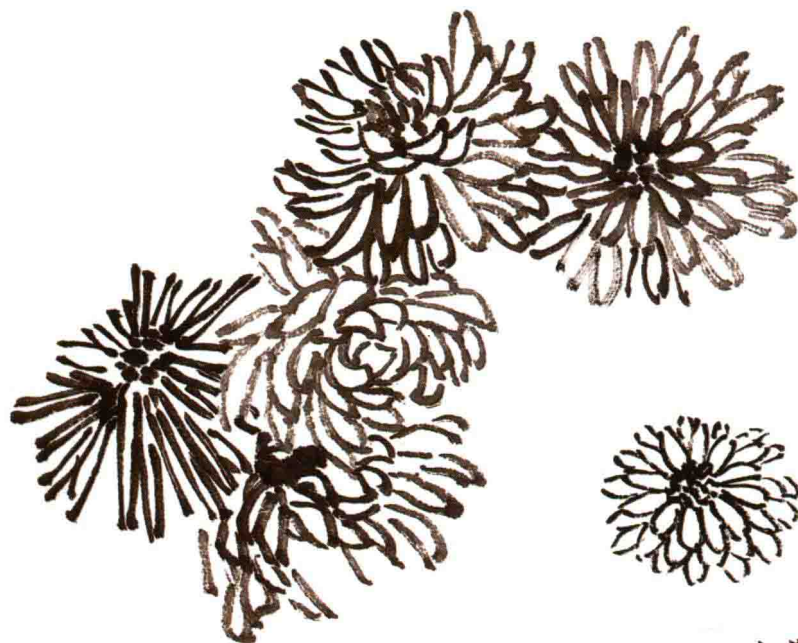


九秋菊，经霜艳，
对花写生成习惯。
画花头，要多变，
有宽窄，有长短，
卷曲交搭似无章，
瓣瓣向心得天然（图1）。



没骨点染花头之法
由外向内行笔

菊花品种繁多，就花形论，有平顶形、攒顶形。花瓣有长有短、有宽有圆、有直有曲之分，但瓣瓣皆由蒂而出。画花之法，多用勾勒染色法，亦有没骨点簇法，但均要见笔，如书法之用笔。



平顶型



攒顶型



点花蕊用浓墨



点花瓣之笔法

图1



花苞



侧面花



半开花

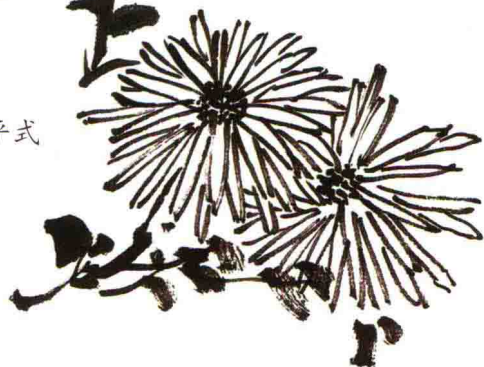


全开花

正背反侧心有数，
变化多端勿呆板（图2）。



复瓣平式



没骨画花瓣法



图2



一个叶，有正侧，
三笔四笔不需多。
一笔主，二笔辅，
三笔勾去要掠过（图3）。

要大胆落笔，墨分深浅，忌涂抹重复。
古有“叶不重施”之说，切记之。

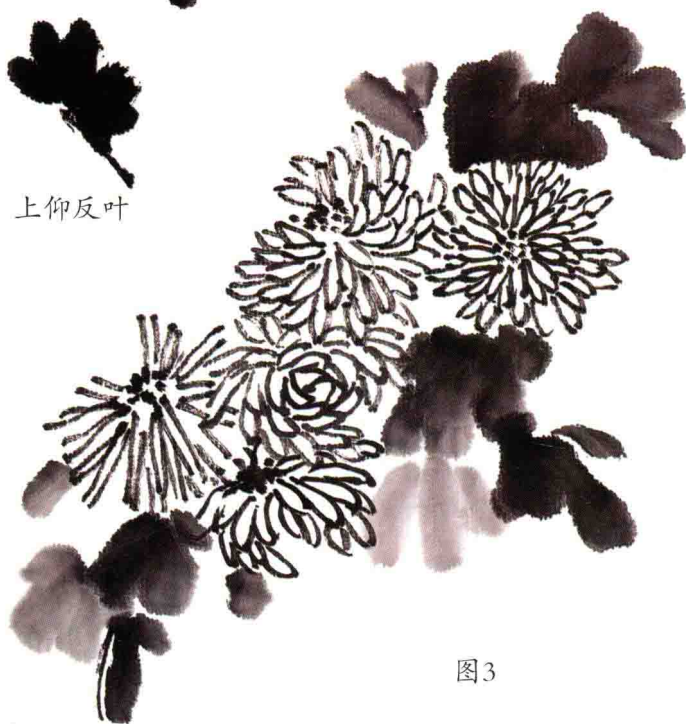


图3

菊花的叶子为五出叶，画时不可拘泥，可三笔四笔一片，要有正、反、偃、仰、侧之区别。近花处的叶子较小，往下逐渐变大，近根处部分枯萎。一幅画上要以一种方向的叶子为主，如仰叶、俯叶，稍有其他方向的叶子穿插。近花处叶子浓，以现花头之明丽。

叶分上下两三簇，
主辅深浅有区别（图4）。



正面叶



右伸叶

反叶



侧叶

图4

浓墨勾筋勿太工，
只求意到现简洁（图5）。



简勾法



密勾法

图5

画叶筋可简可繁，一般来说，勾得简洁些，以助叶片墨色之美观。

就势再画干与枝，
花叶全依此连接（图6）。



菊花在秋初孕苗放葩，
晚秋盛开，经霜愈艳，有傲
霜魄力。因此，画干应显其
直挺或斜伸，不可绵软。枝
之穿插，要画得简洁。

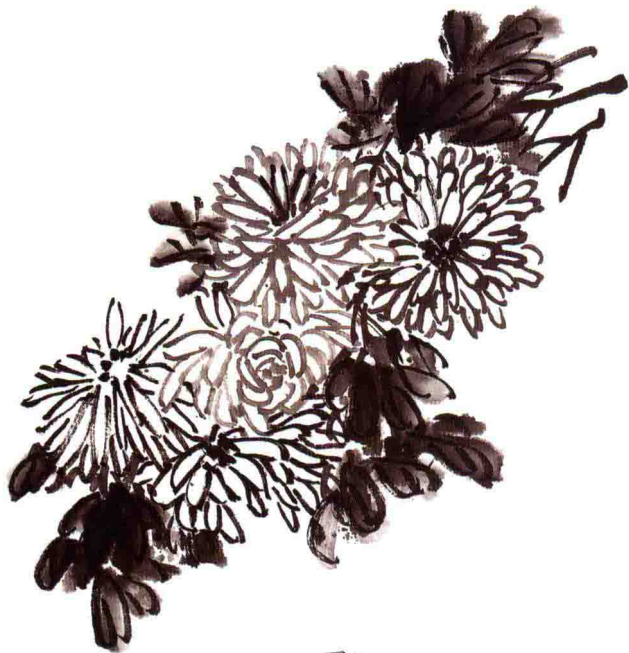


图6



审视定位添花蕾，
形类蒜头更有别。
疏密得体趁花侧，
全仗蕾苞来调节（图7）。



画花蕾要依生态而定位
置，一般在已放花之前方枝
梢之处，要疏密得体，三两
个一簇。画蕾亦要分正侧抑
仰，与花有顾盼之致。

图7



赋彩随类可夸张，
秋色暄妍衬枫叶（图8）。

菊花培植已有几千年，种类繁多。就观赏菊而言，就有两千多种。花之色彩种类很多，有红、黄、蓝、绿、白粉、紫等，而色泽有深有浅，具体色相亦有差别，画时可视整体效果而定。参见后面范画赏析部分。

图8

若用竹竿作扶持，
也可添石补家雀。
题款捺印陈素壁，
邀人奋发现高洁（图9）。



图9

虚谷笔下的菊花



虚谷（1823—1896），安徽新安（今安徽歙县）人。清代画家，僧人。俗姓朱，名怀仁，移居江苏广陵（今江苏扬州）。初任清军参将，后出家，名虚白，字虚谷，号倦鹤、紫阳山民，以字行。室名觉非庵、古柏草堂、三十七峰草堂。不茹素，不礼佛，也“从不卓锡僧寺”，往来于上海、苏州、扬州一带，卖画为业，是“海上画派”的杰出代表人物。他携笔墨、着僧装，“闲中写出三千幅，行乞人间作饭钱”，云游四海，清贫一世却广遗笔墨于人间，其行程之广、画作之多为当世所罕见。他承古创新，另辟蹊径，终成一代巨擘。早年学界画，后以擅画花果、禽鱼、山水著名。风格冷峭新奇，秀雅鲜活，无一笔滞相，匠心独运，别具一格。亦能诗，有《虚谷和尚诗录》存世。

虚谷画菊花，喜用枯笔焦墨勾花和抹叶，画枝、叶多用侧锋、逆锋画出，用笔纵横，皆如己意。敷色则以淡彩为主，在勾勒的花瓣内颜色并不恰好填满，而是有的超出，有的留有空白，有意无意间显出一派天然气象。有时也用强烈对比色，但一样表现出所画对象的冷峭新奇、隽雅鲜活之致。题画诗文与所画内容相映相配，书法用笔和作画笔法颇为一致，使作品显得完整无瑕。

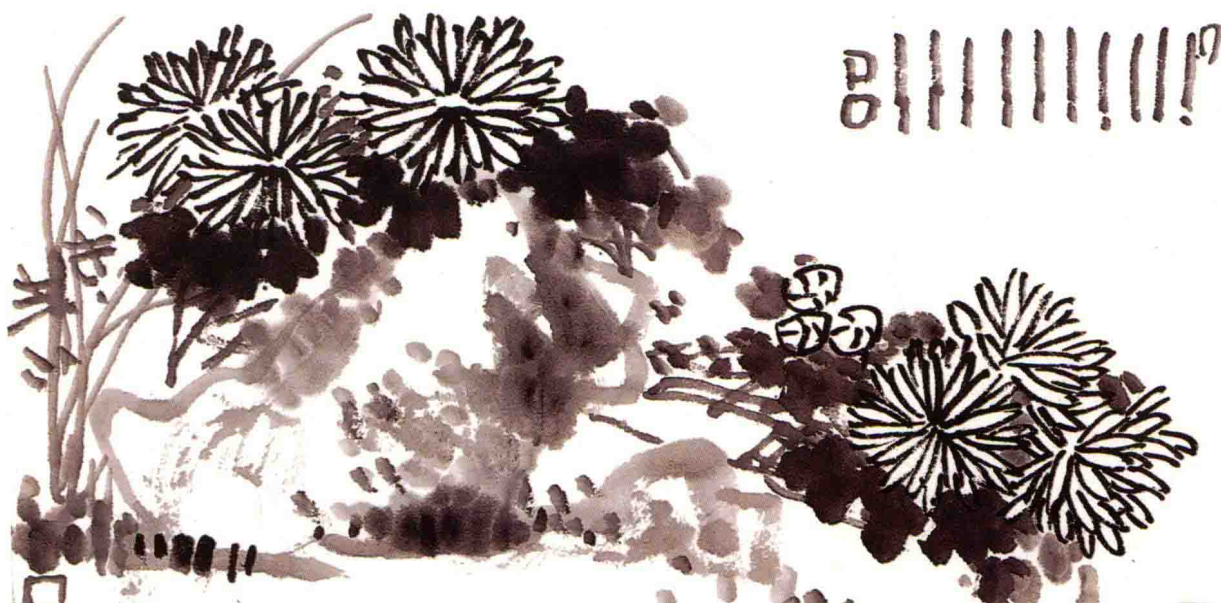
虚谷的作品中，体现出画家的内心孤冷和清逸。方若《海上画语》评虚谷的画“使人对之气静”。吴昌硕曾作诗称赞：“十指参成香色味，一拳打破去来今。”

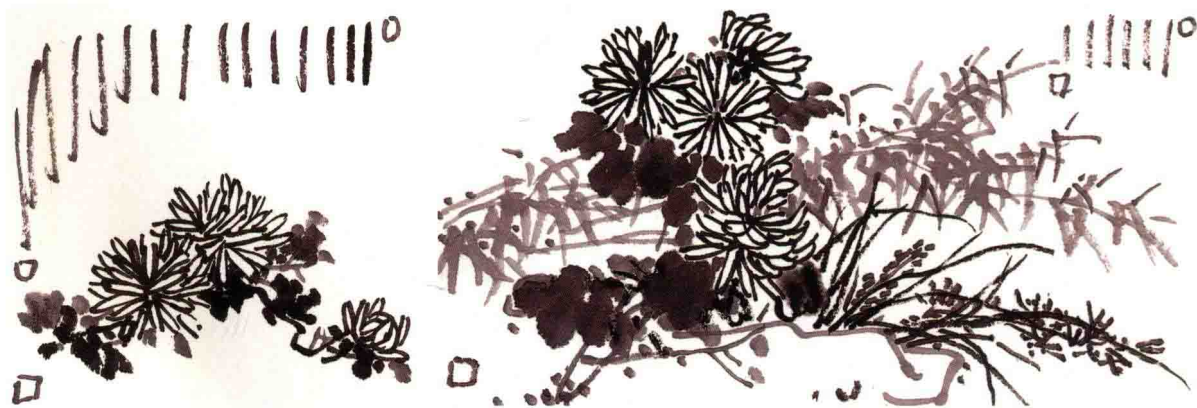
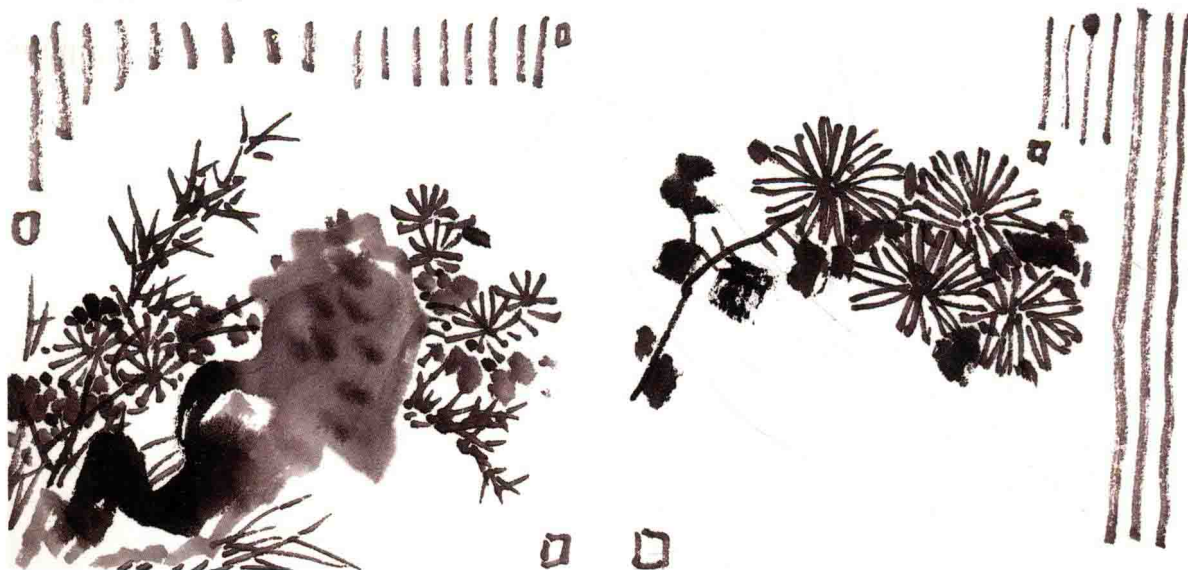
虚谷所画的菊花，看似用笔草草不工，不难模仿，但如果学画者功夫不到，极易画得笔墨轻浮、浅薄，缺乏内涵。

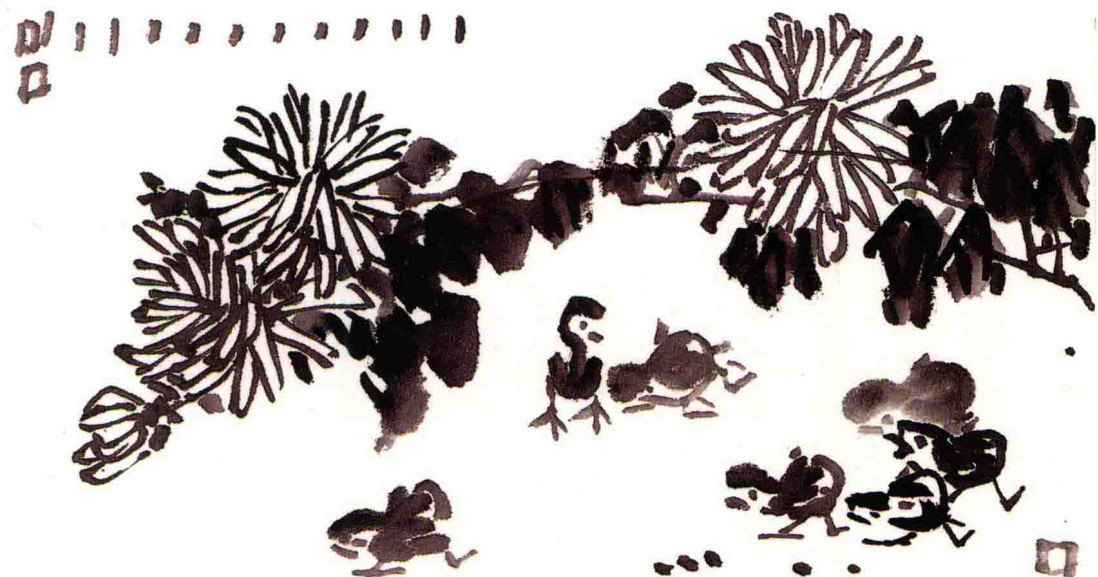
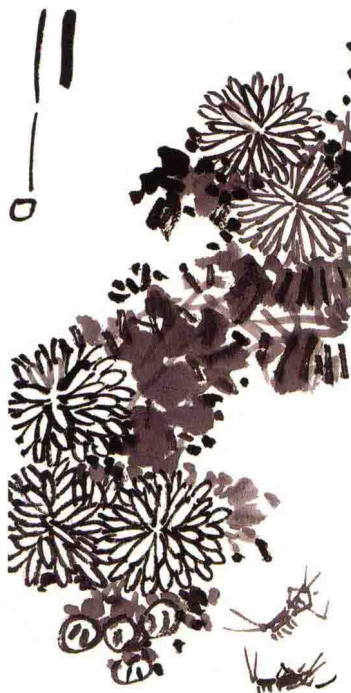


吴昌硕（1844—1927）是历代众多画菊高手中成就突出的一位大师，他的作品与当代中国画的绘画技巧及审美意趣比较贴近。

吴氏所画菊花，技法纯熟，品类较多，无论正、侧、俯、仰，都具有饱满振作的蓬勃生机，加上他独具金石气的笔墨，把菊花傲霜不屈的精神表现得淋漓尽致。与虚谷的作品相比，吴氏用笔用墨厚重、饱满，显出人间的温情，加上每每以其特有的行书作多字数题跋，更显遒劲，富于感染力。







1. 墨勾花，色染，点叶

墨勾花，虽是写意画法，也应注意表现出花瓣的形态变化，如伸展、翻转等。墨线干后以色染花，蘸色不求均匀，染色时不必拘泥于墨线轮廓，可以染出轮廓之外，轮廓线内也可随意留些空隙，方显生动。点菊叶可浓重用笔，以叶的墨色随意与厚重来衬托花朵的娇艳。



2. 墨勾花，花形外衬色

以墨笔勾写花朵，花不着色，而是在花朵的周围适当染色，如此更能衬出花朵的洁白纯净。采用这样的画法，在用笔用墨上应避免生硬感，而求营造出浑然一体的氛围。