

方楚雄教学示范
Fang Chuxiong Jiaoxue Shifan

方楚雄 著

菊
Ju

花足深受
國人民喜愛
此秋高時
菊花盛開
標為節花
士人墨客把
此喻凌寒
相堅貞等高
格菊花品種繁
彩態千姿百態
多意趣中大至有
頂型和攢頂型兩類
頂型多為單層也有復層
花心

嶺南美術出版社

方楚雄

方楚雄教学示范·菊

Fang Chuxiong Jiaoxue Shifan · Ju

方楚雄 著

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

方楚雄教学示范·菊 / 方楚雄著. —广州: 岭南
美术出版社, 2018. 3
ISBN 978-7-5362-6474-8

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 047036 号

责任编辑: 刘向上

责任技编: 钟智燕

方楚雄教学示范 菊

出版、总发行: 岭南美术出版社 (网址: www.lnysw.net)
(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2018 年 3 月第 1 版
2018 年 3 月第 1 次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 5
印 数: 1—3000 册

ISBN 978-7-5362-6474-8

定 价: 48.00 元

前言

梅、兰、竹、菊被称为中国花鸟画中的“四君子”，自古以来深受中国人民的喜爱。

“君子”乃文质彬彬、淡泊名利、洁身自好、品德高尚者也。梅之冰肌玉骨，竹之虚心劲节，兰之幽香素洁，菊之凌霜不凋。皆君子之美德。

梅、兰、竹、菊不单有自然形态之美，其特性、特征，民族文化底蕴更深受国人喜爱，是中国历代花鸟画家所推崇的经久不衰的表现题材。在近千年的艺术发展历程中，国画家把梅、兰、竹、菊从自然形态升华为艺术形态，探索出各自的艺术程式，表现和抒发作者的理想人格和崇高情怀。

梅、兰、竹、菊既是四种不同的植物（包括木本、草本），又代表着四种不同的笔墨技法，形态结构、笔墨规律全然不同。每一种技法都可代表一类植物的画法，学成不但可以理解传统中国花鸟画之笔墨规律，更可举一反三，触类旁通。

梅、兰、竹、菊技法是我国传统绘画技法之精髓，技法精深，体系完整，讲程式，讲法度，讲意趣，讲品格。学习中国画，先入传统，学程式，梅、兰、竹、菊技法是最好的必修课。广州美术学院中国画学院在教学中把梅、兰、竹、菊画法作为中国画技法基础课，和掌握传统笔墨规矩法度之入门。花鸟画专业固然必修，人物、山水专业也必学。

这套技法丛书选用我在广州美术学院中国画学院教授梅、兰、竹、菊课程的一些教材、范画，及我近年的一些创作，也选用一些名家作品，能够较全面与系统地了解我们的教学情况，也能使初学者在认识传统笔墨、掌握传统技法方面有所帮助。

方 璜 雄

2017年4月

方楚雄

方楚雄教学示范·菊

Fang Chuxiong Jiaoxue Shifan · Ju

方楚雄 著

岭南美术出版社

中国·广州

前言

梅、兰、竹、菊被称为中国花鸟画中的“四君子”，自古以来深受中国人民的喜爱。

“君子”乃文质彬彬、淡泊名利、洁身自好、品德高尚者也。梅之冰肌玉骨，竹之虚心劲节，兰之幽香素洁，菊之凌霜不凋。皆君子之美德。

梅、兰、竹、菊不单有自然形态之美，其特性、特征，民族文化底蕴更深受国人喜爱，是中国历代花鸟画家所推崇的经久不衰的表现题材。在近千年的艺术发展历程中，国画家把梅、兰、竹、菊从自然形态升华为艺术形态，探索出各自的艺术程式，表现和抒发作者的理想人格和崇高情怀。

梅、兰、竹、菊既是四种不同的植物（包括木本、草本），又代表着四种不同的笔墨技法，形态结构、笔墨规律全然不同。每一种技法都可代表一类植物的画法，学成不但可以理解传统中国花鸟画之笔墨规律，更可举一反三，触类旁通。

梅、兰、竹、菊技法是我国传统绘画技法之精髓，技法精深，体系完整，讲程式，讲法度，讲意趣，讲品格。学习中国画，先入传统，学程式，梅、兰、竹、菊技法是最好的必修课。广州美术学院中国画学院在教学中把梅、兰、竹、菊画法作为中国画技法基础课，和掌握传统笔墨规矩法度之入门。花鸟画专业固然必修，人物、山水专业也必学。

这套技法丛书选用我在广州美术学院中国画学院教授梅、兰、竹、菊课程的一些教材、范画，及我近年的一些创作，也选用一些名家作品，能够较全面与系统地了解我们的教学情况，也能使初学者在认识传统笔墨、掌握传统技法方面有所帮助。

方 彥 雄

2017年4月

一、画菊技法阐释

〔总论〕菊花是深受我国人民喜爱的花卉。秋高时节，菊花盛开而被称为“节花”。古代文人墨客把菊花作为凌寒、傲霜、坚贞等高尚品格的象征。

菊花品种繁多，形态丰富。在写意画中，大致有“平顶型”和“攒顶型”两类。“平顶型”多为单层，也有复层。画法先点花心，然后勾花瓣，花瓣从花心放射而出，整齐中求变化。

画小菊花从整体大片来经营，不求单个花头姿态之变化，而求整体气氛效果。

〔分述〕攒顶重瓣花冠画法，下笔从花心开始，逐渐向外写出。从浓至淡，从湿至干，花心较密紧，渐渐较松淡。花瓣的方向均应感觉从花心处长出，花冠才能饱满不松散。花冠圆中求方，整而有缺，方能生动自然。

〔分述〕菊花有多种颜色，写意画通常以黄、白、红为多，可以先勾再上色，也可以先点淡颜色，再用浓色或墨勾线。两种方法效果不同，先勾再染色，线条较结实、精神。先染色，趁湿再勾线，线条渗化，较松灵湿润。

〔分述〕花叶画法：菊花叶为五出，中间一笔长，两边各两笔短。透视变化，侧面叶子可一笔长，三笔短，或两笔短皆可。先画花冠，再出枝、长叶，最后待墨未干时用焦墨勾叶筋，叶筋是显精神之处。

〔分述〕双勾填色法：淡色点花心，画花头花瓣，以此定花形。未干即勾线，勾线宜轻松，略带颤笔。最后重彩浓色填花瓣，留边线，增加装饰味。没骨点花法：先点花心，用浓色从花心处画花瓣，逐渐向外画。从瓣尖向里画，没骨法一次成形，不宜复笔，所以色彩要饱和。

〔分述〕“折枝花卉”乃传统的花卉构图形式，折取最精彩的一枝，其他多余的背景全部省去，使画面主体更突出。构图上“以小见大”“以少胜多”。折枝花卉，花头的位置最为重要。花为画之主角、画眼，一般不宜在画面的二分之一处或正中心点，而以画面三分之一处位置最佳。三分画面的“井”字相交之点是画面主角的最佳位置，下图的花头均在“井”字相交之点处。

二、名家画菊技法比较

1	4	1. 石 涛	4. 虚 谷
2	5	2. 李 颀	5. 虚 谷
3	6	3. 吴昌硕	6. 潘天寿

1. 齐白石	4. 齐白石
2. 吴昌硕	5. 潘天寿
3. 李苦禅	6. 朱屺瞻

1	4
2	5
3	6

三、作品范例

