

新画谱·菊花

徐民 主编 刘彦明 著

Xu Min Liu Yanming

XINHUPU JUHUA

长江出版传媒

湖北美术出版社

新画谱·菊花

徐民 主编 刘彦明 著

XINHUA PU JUHUA

主编：徐怀芳
副主编：徐怀芳
责任编辑：徐怀芳
整体设计：徐怀芳
技术编辑：李国新
QQ: 273046206
E-mail: foxh@163.com
027-87679527

丛书策划：徐怀芳
责任编辑：徐怀芳
整体设计：徐怀芳
技术编辑：李国新

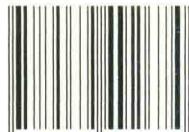
网络合作平台

当当网
DANGDANG.COM

亚马逊
amazon.cn

京东
JD.COM

ISBN 978-7-5394-9267-4

9 787539 492674 >

定价：36.00元

建议上架：绘画技法 国画技法

图书在版编目(CIP)数据

新画谱·菊花 / 徐民主编；刘彦明著.

— 武汉：湖北美术出版社，2017.10

ISBN 978-7-5394-9267-4

I. ①新…

II. ①徐…②刘…

III. ①菊花—花卉画—国画技法

IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第259528号

新画谱·菊花

出版发行 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址 武汉市洪山区雄楚大街268号B座

电话 027-87679525 87679520

邮政编码 430070

制版 左岸工作室

印刷 武汉精一佳印刷有限公司

经销 全国新华书店

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 4

印数 1-4000册

版次 二〇一七年十一月第一版

二〇一七年十一月第一次印刷

定价 三十六元

序

学习绘画的方法主要有临摹和写生两种。临摹前辈大师的优秀作品，吸收其绘画养分为我所用，可以快速提高绘画能力，少走弯路，特别是学习中国画，尤其注重临摹。如何临摹，临摹哪些内容，临摹到何种程度为好，是初习者面临的主要问题。

临摹首先要解决的是“方法”的问题，也是“认识”上的问题。学习中国画的人大多知道要从临摹《芥子园画谱》入手，但依样画葫芦式的临摹是达不到最佳的学习效果的，因为《芥子园画谱》是刻印本，没有墨色上的变化，也缺少用笔上的风骨精神，它只是提供了一种样式，如果依样画形，则必然会掉入刻板教条之中，而背离中国绘画“形神兼备”“遗貌取神”的笔墨价值观念。所以在临摹《芥子园画谱》时一定要还原成笔墨固有的状态，体会用笔写形之美、传神之妙，笔断意连之笔气之活、笔势之壮，其物象之组合穿插，线面之排列布白，都各得其所，彰显文人先贤“道”之精神。

然要如此，则必要有“明”师亲授，观其演示，听其教诲。这是最佳的学习状态。退而求其次，有“明”家讲解之课稿，如《龚贤山水课稿》《陆俨少山水课稿》之类，也可庆幸如师亲临，多读释文，多摹绘本，从规律入手，以笔墨为宗，久之必有精进。

学习花鸟画，梅兰竹菊是绕不开的题材，也是入门的基础。之所以这样说，是因为此“四君子”不仅是文人先贤们的精神写照，凝聚着先贤们的精神之“道”，而且从技法层面来讲，此“四

君子”几乎囊括了所有的传统花鸟画中应掌握的基本规律和方法，知此便能一通百通，对学习表现其他题材起到“固本清源”的作用。“四君子”之中又以兰竹为基础，学习花鸟画从“四君子”入手，而学习“四君子”又当以“兰竹”作入门课程，故兰竹有“基础中的基础”之美誉。

兰与竹之所以是“基础中的基础”，要从中国画的线性特点说起。中国画是线的艺术，特别注重“线”的质量和表现力，而“线”的质量全靠对笔的正确驾驭能力及用笔功力的深厚。笔墨功力是一个画家长期综合修养的集中反映，非一言两语所能表述清晰，在此暂放一边，仅以兰竹为例，说明运笔对线性的影响，也即毛笔的驾驭能力与“线”的关系问题。

从线性形式这个层面上来讲，竹为直线形，而兰为弧线形。结合用笔造型，画竹特别注重用笔的起、行、收这三种笔法的变化与统一，不论是竹竿、竹枝还是竹叶，均是如此。此外，还特别注重行笔的力度和速度，以硬挺、劲爽而富于骨力的线性为其主要特征，究其原因，乃在于文人先贤视竹为“骨气人格”的写照，所以竹竿如“骨”，竹叶如“剑”，这与书法中锋行笔的要求是契合的。五代荆浩在论用笔时有云：“笔有四势，筋、骨、皮、肉是也，笔绝而不断谓之筋，缠转随骨谓之皮，笔迹刚正而露节谓之骨，伏起圆浑而肥谓之肉，尤宜骨肉相辅也。”明确指出了中国画用笔的“仿生学”特征，从中不难理解在书法和绘画中为何特别强调中锋行笔。所以画竹就是在练习中锋行笔，掌握

中锋行笔的基本规律，即提锋行笔、用笔均匀，练习平推平拉的行笔方法；注重起笔、行笔、收笔的变化与统一，笔法转换自然生动；练习下笔写形的稳、准、狠的控笔能力，直至进入自由地表情达意的艺术境界。

在画竹有一定功底后可进行画兰的练习。

画兰，要特别注意用笔的提按变化，它在画竹用笔的水平运动（即平推平拉）基础上，增加了上下的提按动作。撇兰叶时，在行笔过程中不仅要有平推平拉的水平运动形式，而且要不断结合提按这种上下运动的用笔方法，才能表现出兰叶的弧线形特征，从而使用笔的难度大为提高。兰叶造型简单，但用笔要求很高，这给初学者练习控笔能力提供了很好的机会。

兰花因其风姿素雅，花容端庄，幽香清远，自古以来就是高尚人格的象征而备受文人先贤所青睐，故从绘画的心境而言有“喜画兰，怒画竹”之说，也就是说画兰要表现出其温和优美的一面，所以行笔画线要求提按得当，弯转自如，线条多姿而富弹性，忌蜂腰螳螂肚。

有了兰竹基础，再画梅、菊就相对容易入手。梅的重点是圈花和梅枝的穿插变化，菊的重点是勾花与点叶，梅之圈花是圆形线，是在兰叶弧线形的基础上的进一步提高，菊花的双勾花瓣同时又呈圆形造型的特点，无疑又是在梅花之圈花基础上的提高。梅枝的画法其实就是竹竿的用笔，而其穿插组合的规律正来源于

兰叶的“起手三笔”之中，掌握了“主、辅、破”的原理，也就掌握了枝干的穿插变化规律。菊花的点叶之法与组合规律全来自于竹叶的画法与“个”字形组合规律，所不同之处是竹叶以中锋为主，而菊叶以侧锋为多。有了这样的认识之后，在学习“四君子”时可由易到难排列为竹、兰、梅、菊，既要明确每一种题材训练的侧重点，又要清楚它们之间的联系与变化，这样从规律入手，有的放矢地进行训练，可以提高学习效率，缩短入门时间，起到事半功倍的效果。

历代画“四君子”的名家辈出，风格面貌，各显其长，并积累了丰富的绘画范本，可供后学者习用。古人云：一世兰，半世竹。一代名家倾毕生精力于兰于竹，方能取得一点成就，说明中国绘画注重笔墨精神，注重人格修为等画外之功，非满足于表现物象之真实生动。本书由于是针对初学者所编，所以在教授理念上本着中正不偏的原则，强调中锋行笔造型和基本组合规律，基础打牢后可放开手脚，师心师造化，进入开创个性绘画的新常态。

愿此书使初习者得益。

刘彦明

2016年7月记于白头书屋

乙未年九月五日
畫於
白雲山居之南窗
以
多

目 录

第一章	基本语素	1
	一、笔法	2
	二、墨法	2
	三、水法	6
第二章	花瓣的画法	9
	一、单层花瓣的画法	11
	二、全开式单层花瓣的画法	12
	三、多层复瓣花的画法	14
	四、花瓣染色	18
	五、点花蕊	20
	六、花苞的不同姿态	22
第三章	叶的画法	25
	一、花叶的画法	26
	二、叶筋的勾法	28
	三、菊花叶的结构与姿态	29
	四、两叶掩映组合法	30
	五、花叶的不同姿态	31
第四章	枝的画法	33
	一、单枝画法	34
	二、两枝组合画法	35
	三、三枝组合画法	36
	四、枝叶组合画法	37
	五、示范步骤	40
第五章	作品欣赏	43

第一章 基本语素

一、笔法

中国画的用笔基本上有两种方法：一为中锋，一为侧锋。在此基础上可衍生出多种用笔方法，如顺锋、逆锋、拖锋、藏锋、露锋等。

1. 中锋

中锋是各种笔法的基础，最简单也最难。中锋行笔时，笔锋始终在线条的内部运行。

基本特点：（1）线条饱满圆润，富有弹性。（2）适合表现表面光滑而又坚韧有弹性的物象，如兰竹，植物的细枝等。

笔锋在线的内部，但笔锋不一定在运行线的正中间。

2. 侧锋

侧锋行笔时，笔锋始终在线条的一侧运行。从笔迹来看，有笔锋的一侧光滑，另一侧毛涩，或两侧都毛涩。

基本特点：（1）线条对比强烈，变化多端，富于灵动感。（2）适合表现一些表面较粗糙的对象，如老树干、石等。花鸟画中多用于点叶法。

二、墨法

墨法即用墨的方法，常用的墨法有破墨法、泼墨法、积墨法和宿墨法几种，其中破墨法在花鸟画中用得最多。

1. 破墨法

破墨法是在第一遍墨色将干未干时，用浓墨、清水或颜色（包括使用胶类物质）在第一遍墨色上或勾叶筋，或加苔点，或加皴擦等，使两种墨色既能对比强烈又能浑然一体，以体现“破”之效果。破墨法根据不同情况，可分为多种破法：浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨、干破湿、湿破干等。

浓破淡

色破墨

干破湿

湿破干

墨破色

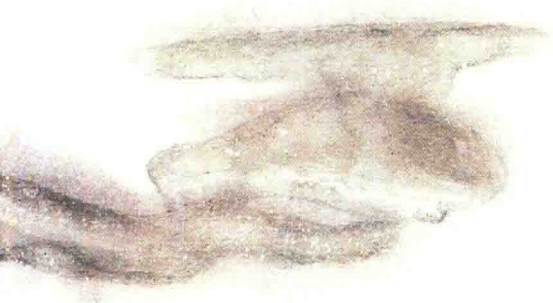
3. 积墨法

积墨法是在第一遍墨色完全干透后，再加第二遍墨色。一般采用先淡后浓、先干画后湿画或先勾后点之方法，层层积累而成。山水画中常用此法，花鸟画中的点叶、点苔、打点及部分墨色的调整也用此法。当代著名画家姜宝林先生的大写意花鸟画善用积墨法，其主要特点是苍茫厚重、浑厚华滋。

2. 泼墨法

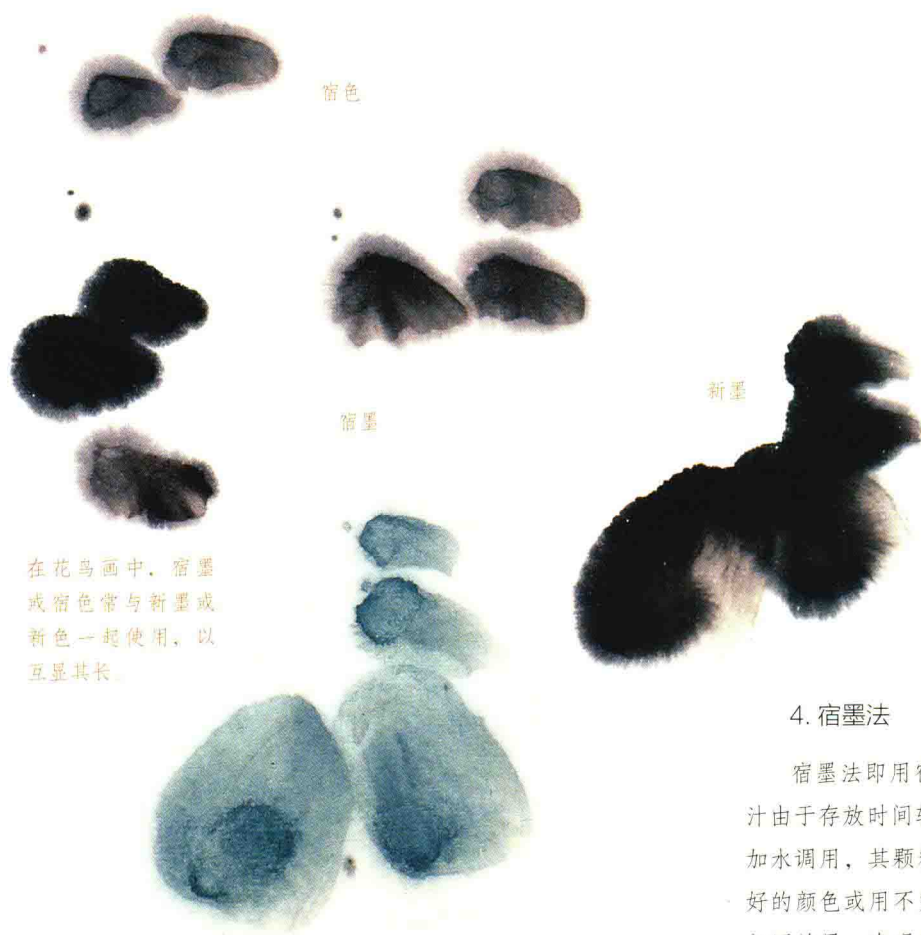
笔中饱蘸水墨，直接挥洒，形成水气渗化、水墨淋漓的效果。一般而言，泼墨法也要见笔。

泼墨法

积墨法

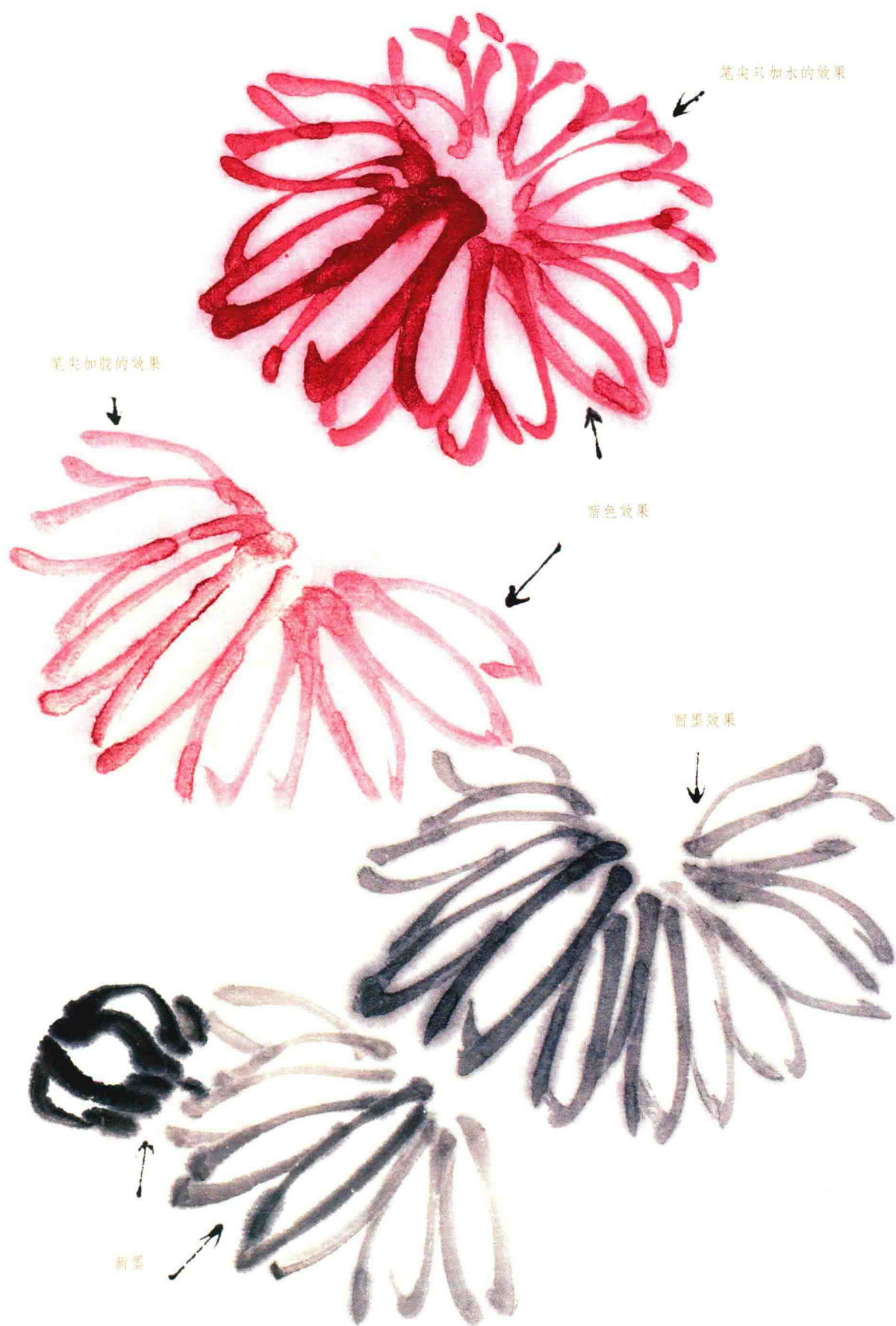

4. 宿墨法

宿墨法即用宿墨作画的方法。宿墨是隔宿的墨，其墨汁由于存放时间较长，水分蒸发，而脱胶变质。待墨干后，加水调用，其颗粒较新墨粗，使画面产生特殊的肌理。调好的颜色或用不完的颜色，干后第二天接着用也有宿墨的相同效果。在现代绘画中，经常通过改变墨色的原有属性来达到特殊的视觉效果，宿墨法就是其中最为普遍的方法。

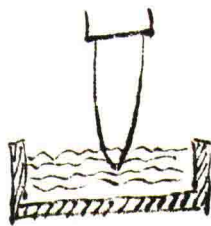

1. 毛笔蘸墨色之前先蘸水

其目的有二：一是便于墨色渗化，做到墨分五彩；二是使墨色在毛笔中实现以浓破淡（水）的破墨法效果。

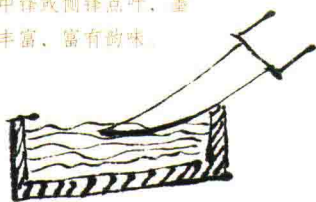

中锋垂直蘸水法
这种蘸水法破墨均匀，适合于笔中水分较少时使用。

2. 笔尖蘸水法

此法可于笔尖上的水分渐少后，以笔尖吸清水，达到在笔中以淡（水）破浓之目的；也可在调完墨色后直接在笔尖上蘸水，以破除笔尖上的部分浓墨，达到破墨之目的。

笔尖蘸水法画出的线条先淡后浓，中锋或侧锋点叶，墨色变化丰富，富有韵味。

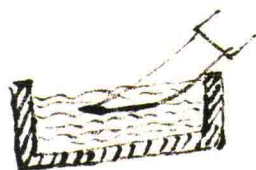
侧锋蘸水法
此法使毛笔一边吸水多，一边吸水少，墨色富于变化。

三、水法

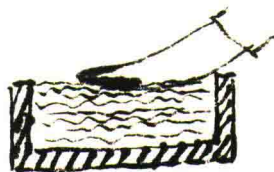
水法即用水的方法。中国画笔墨的基本要求是线能入“骨”，墨以显“韵”，而“韵”全靠水分的运用，从这个意义上说，用水与用笔同等重要。古往今来，有很多的用“水”方法可以学习借鉴。现列举几种，以供参考。

3. 笔腹蘸水法

此法即以笔腹吸清水，多用于点面。

笔尖笔腹侧浸入水

笔腹一侧入水

笔尖多次吸水后的不同效果

笔尖未吸水前

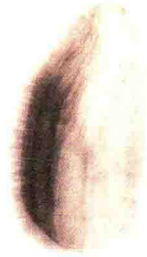
第一次吸水后

第二次吸水后

第三次吸水后

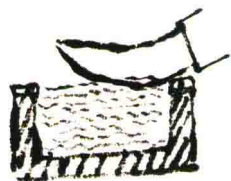
第四次吸水后

洗笔前的效果

4. 笔根蘸水法

此法即在笔根吸水或注水，使清水由根向尖渗透，达到破墨的目的。

笔根吸水法

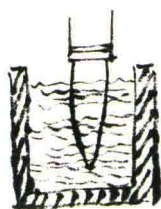

注水法

在调好墨色准备动笔作画时，用此法可使画面墨色变化丰富，墨色清润，是解决墨色平板的好方法。

5. 洗笔法

此法即把笔全部浸入水中，洗掉一部分墨色，以笔中所含余墨（色）作画，其效果是蘸墨法所不能比的。

洗笔法

此法最适合画清淡之物象，如点兰花、勾花后的上色，能使所画之物墨色既清淡又厚重。

洗笔后的效果

洗笔后

洗笔前

第二章

花瓣的画法

菊花是中国名花的一种,又名“寿客”,为菊科菊属植物。菊花清雅高洁,花形优美,色彩绚丽,自古以来被视为高风亮节、清雅洁身的象征,也是我国栽培历史最悠久的传统名花。菊花有观赏菊和野菊花两大类,与梅、兰、竹并称为“四君子”。在中国花鸟画中,菊花是一类重要的题材。

学习画菊花也要从临摹开始,而后写生创作。

临摹之前首先读好临本,琢磨透彻作品的用墨用色。研读临本的时候还要分析

画花头的结构笔法、先后顺序等等,做到心中有象,就可以动笔了。

选择至少两支毛笔,一支硬毫的弹性好的笔,勾点花瓣叶筋用,可以是兰竹笔;一支软毫,画叶子用,譬如提斗笔,比大白云笔稍大点的好羊毫笔也可。画菊花的流程是:先画花,后画叶子,再穿插花杆,这是大花头花卉画法的一般程序。菊花花朵一般要勾出轮廓,再辅上颜色,或者是先铺上颜色,再勾出花瓣,总之要用线。但也有直接用色点出花瓣而不用勾线的办法。

花瓣的用笔顺序

