

贾宝珉写意花鸟画谱

菊花篇

贾宝珉 著
贾德江 主编

北京工艺美术出版社

中国画名家技法经典

贾宝珉写意花鸟画谱

菊花篇

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO HUAPU

JUHUAPIAN

贾宝珉著 / 贾德江主编

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贾宝珉写意花鸟画谱·菊花篇/贾德江主编. —北京:
北京工艺美术出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5140-1324-5

I. ①贾… II. ①贾… III. ①写意画—花鸟画—国画—技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 164362 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 陈高潮
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

贾宝珉写意花鸟画谱·菊花篇

贾宝珉 著 贾德江 主编

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京美联京工图书有限公司
地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮 编 100124
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64280045 (发 行)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 635 毫米×965 毫米 1/8
印 张 15
版 次 2017 年 7 月第 1 版
印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-1324-5
定 价 78.00 元

作者简介

贾宝珉 1941 年生于天津。1965 年毕业于河北艺术师范学院美术系中国画专业。现任天津美术学院中国画教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、中国人民对外友好协会艺术创作院研究员、天津市文史馆馆员、天津市花鸟画专业委员会副会长。

作品曾入选香港·天津画展、日本中国现代书画作品展、美国纽约世界和平画展、莫斯科中国青年国画精品展、全国第七届美展、全国第八届美展、中国赴日书展、全国首届花鸟画展、中国当代著名花鸟画家作品展等全国性美展和国外展事。自 1986 年至今作品应邀参加当代中国花鸟画邀请展，并收入画集。

作品曾在《中国画》《迎春花》《新作选》等刊物上发表。出版有《贾宝珉花鸟画》《中国近现代名家画集·贾宝珉》等画册及技法理论著作 20 余册，其中《花卉画法》《禽鸟画法》《蔬果、草虫、鳞介》三册由台北艺术图书公司以中文、英文、中英文对照三种彩色精装版本向世界发行。

1987 年《中国花鸟画》电视讲座，由天津电视台和中央及各省市电视台相继播放。

前言

贾德江

学习中国画有两种主要方式：一是临摹，二是写生。临摹是照着前人的作品临习摹仿；写生是直接描绘现实的人和景物。这两者是学习中国画的重要方式和途径，可以说古今大凡有成就的中国画家，几乎没有一个不是经历过这两个学习阶段而取得成功的。

临摹是放在首位的，学习中国画不可不借鉴前人。正如清人王石谷所言：“画不师古，如夜行无烛，便无入径。”故初学者，必须以临摹为先，这是继承和学习传统的捷径。通过临摹，可以直接地吸取古人和今人的经验和技巧，可以行之有效地掌握中国画笔墨表现的方法和规律。但是临摹本身只是学画的一种手段，并不是学画的目的，同时需要“师法造化”，重视向生活学习，通过写生，把在临摹过程中学到的传统技法，经过消化变成自己从事创作的营养。“写生是一切造型艺术之基础”（徐悲鸿语），也是艺术创作的源泉。

所谓写生就是面对自然直接地描绘，写生对象即世间所见，一切都是现成的。然而，临摹则需要范本，且需要优秀的范本。范本的选择开始应以有高度成就的一种流派为主，反复地练习，待达到一定的熟练程度后，要博采众长，再临摹一些其他风格、流派的作品，以期达到“集众家之长，成一家之体”的目的，并使自己的见识和笔墨功夫达到进一步的提高和丰富。这样，在以后的写生和创作中才能灵活运用，变化创新，自成一格。

我们编辑出版的《贾宝珉写意花鸟画谱》就是为研习中国花鸟画者提供一套自学临摹用的优秀的实用性强的范本。这套范本囊括了写意花鸟的方方面面，其内容包括梅、兰、竹、菊、荷花、牡丹、芙蓉、芍药、紫藤、葡萄、玉兰、凌霄、杜鹃、水仙、玉簪、海棠、百合、天竹、鸡冠花、萱草、葫芦、牵牛、丝瓜、石榴、枇杷等草本、藤本和木本花卉及松、柏、柳的画法，也包括八哥、黄鹂、燕子、寿带、麻雀、喜鹊、文鸟、腊嘴、鹭鸶、鸳鸯、白鹇、翠鸟、孔雀、仙鹤、苍鹰、白头翁、锦鸡、公鸡、野鸭、鹌鹑以及蝴蝶、蜜蜂、螳螂、纺织娘等禽鸟草虫的画法。这套范本除了题材的宽泛之外，画家继承了清代个性派中情趣盎然雅俗共赏的传统，作风生动活泼，笔精墨妙，并且在造型的多姿、用笔的多变和用色的新艳和谐上别开生面，特别着意于对花写照、为鸟传神，注重鸟鸣花放的有机组合，是真正意义上的花鸟画，充分体现出大自然花鸟世界的蓬勃生机。

这套范本是当代著名花鸟画家、天津美术学院教授贾宝珉先生穷其一生的教学与创作的经验

和技法的传授，也是他清新爽健、润泽俊朗、迥出侪辈的高品位画风的展示。贾宝珉教授是天津画派的代表人物，是当代中国花鸟画坛的重要画家。他学养渊博、技艺全面、笔墨精湛，以半工半写的小写意花鸟语体名重艺林。早年他师从萧朗、孙其峰，深得孙其峰的嫡传，同时又受业于李鹤筹的没骨花鸟、张其翼的工笔花鸟、王颂余的写意山水，筑基丰厚。十年动乱期间，他埋首于书法的研究，认真研习历代名碑法帖，以坚实的书法功底探索以书入画的妙理真谛。此后，他结合临摹与创作，又研究和汲取陈白阳、任伯年、吴昌硕、赵之谦、王梦白及扬州八怪等诸家之长，尤其是王雪涛笔法对他的影响尤深。可以说，贾宝珉教授是一位“站在巨人们的肩膀上”而勇于登攀的艺术家，重写生、重笔墨、重修养、重文思、重个性是他在花鸟画领域卓有成就的有力手段。

他的花鸟画，则以花与鸟、墨与色、花鸟与山水“三结合”的方式，在“大景花鸟”的新图式中时见新意，完全改变了吴昌硕、齐白石、潘天寿三大家的画风，打破了一切陈规，开创了一个全新的局面，为当代中国花鸟画树立起一面更为丰富多彩的旗帜。这面旗帜把时代崇尚的健康向上的精神，以阳刚之笔、开阔之境、奇崛构成巧妙地与自己的人格力量融为一炉，并把墨戏作风转换为学院派的学者型风范，使写意花鸟画成为一门严肃的学问，使传统文人写意花鸟画的流风发生了向现代形态的转换，更适宜于现代人精神生活与情感交流的需要。它如航海的灯塔，照亮了写意花鸟画前进的正途。

《贾宝珉写意花鸟画谱》分为十二册，各集均根据花鸟的特点，有所不同地陈述各个花与鸟的概况和画法，有文有图，有方法有步骤，由浅入深，从易到难，不仅介绍写意花鸟画的基本技法，还附有贾宝珉教授就这一题材创作的精品真迹，亦步亦趋地引领读者从临摹入手，经过写生，由技进道，走向创作。这是一套高水平的可供读者临摹学习的优秀范本，也是一套全面地学习写意花鸟画的技法丛书，不仅是初学者自学写意花鸟画的一本教科书，也是一部传授中国写意花鸟画技法的普及教材，同时也是专业和业余美术作者研究中国花鸟画的工具书和资料书。

我相信，读者在翻阅本书时，一定会有一种新鲜感。这种新鲜感来自于该书对中国写意花鸟画新面貌的展示，来自于贾宝珉教授独树一帜的新风格，是对中国写意花鸟画在表现技巧上新进展的反映。概言之，所谓新鲜感就是这套书中所体现的时代气息与艺术活力。

祝愿这套丛书成为你的良师益友，陪伴你度过一个又一个不眠之夜，朝着21世纪的花鸟画由传统走向现代的方向奔跑。

2016年7月12日于北京王府花园

（作者系著名出版人、美术评论家、画家）

目 录

菊花概述·····	1
画菊述要·····	3
花头画法·····	7
叶枝画法·····	10
菊花画法·····	12
综合练习范式·····	24
画菊二十法·····	34
鹤鹑画法·····	44
菊花作画步骤·····	46
菊花创作图例·····	48

菊花概述

菊花自古以来深受我国广大劳动人民的普遍喜爱,是最富有民族色彩的传统花卉之一,一向与梅、兰、竹并列,被称为“四君子”。

我国是菊花的故乡,培植菊花已有三千年的历史。几千年来,在劳动人民的辛勤培育下,品种不断增多。据宋朝刘蒙《菊谱》中记载,观赏菊就有一百余种。现在据不完全统计,作为观赏的菊花,在我国已有两千种以上。

菊花之始,是以菊花的物候现象反映气候变化规律,如《周礼》记载,“鸿雁来宾,鞠有黄华”,它被用以准节令。大略菊花开时正是秋季九月,因此菊花又名“节花”。秦汉时期,菊花与人们生活关系较为密切,但多以“食用”与“药用”。魏晋以来,菊花才逐渐普遍用以观赏,士人墨客赞颂菊花的诗句,也逐渐多起来。战国大诗人屈原虽早有“春兰兮秋菊,长无绝兮终古”的咏菊诗句,但菊花真正闻名天下还要从陶渊明开始。他爱菊成癖,“以菊比德,岁寒喻操”,表达自己不与世俗同流合污的坚贞高尚品格,给后人留下“三径就荒,松菊犹存”,“采菊东篱下,悠然见南山”等不朽诗句传世。唐代咏菊的诗句更多,如李商隐有“暗暗淡淡紫,融融冶冶黄”;李白有“可叹东篱菊,茎疏叶且微。虽言异兰蕙,亦自有芳菲”;元稹有“秋丛绕舍似陶家,遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊,此花开尽更无花”。宋代林昉有“共坐栏边日欲斜,更将金蕊泛流霞。欲知却老延龄药,百草枯时始见花”;王十朋有“秋去菊方好,天寒花自香。身怀傲霜意,那肯媚重阳”;诗人陆游曾赞菊曰:“菊花如端人,独立凌冰霜。”元代胡布有“彭泽归来日,淄尘点素衣。乌纱漉酒后,挂在菊花枝”。明代沈周有“秋满篱根始见花,却

一雨三枝残菊花 (清·李鲜)

菊花册页 (清·石涛)

篱石菊花（清·吴昌硕）

菊枝如草叶如云（清·石涛）

从冷淡遇繁华。西风门径含香在，除却陶家到我家”。清代赞菊诗句更多，如郑燮有“十日菊花看更黄，破篱笆外斗秋霜。不妨更看十余日，避得暖风禁得凉”等诗句。人们喜爱菊花的丰富多彩、千姿百态，也喜爱菊的神韵清奇、意境深远的形态，更喜爱菊的傲寒凌霜、临危不惧的高尚情操。因此，赏菊、谈菊、吟菊、画菊，历代不仅出现不少诗人和佳句，还出现不少画家与作品。如宋代朱绍宗的《菊丛飞蝶图》，明代吕纪的《桂菊山禽图轴》，陈淳的《菊花图轴》，文徵明的《竹菊图》，沈周的《菊花图》，徐渭的《花卉图卷》，谢时辰的《竹菊图》（扇面），清代恽南田的《菊花图》，朱耷的《菊花图》，石涛的《菊花图轴》，王武的《菊花图》，邹一桂的《霜菊秋梦图轴》，李方膺的《盆菊图轴》，虚谷的《秋菊图》，吴昌硕的《菊花图轴》，蒲华的《竹菊图轴》等优秀作品传世，成为后世学习的范本。

人们在赏菊、咏菊的过程中，为了表达自己的美好愿望，菊花还被赋予了吉祥长寿的含义。如菊花同鹌鹑的组合为“安居乐业”之意，菊花和喜鹊的组合为“举家欢乐”之意，菊花和松树的组合为“延年益寿”之意等。

野菊图（现代·陈半丁）

秋晨（现代·潘天寿）

画菊述要

菊花属耐寒性多年生草本植物,花型多种多样,其花型有“单瓣型”、“荷花型”、“球型”、“散球型”、“钩环型”、“飞舞型”等;花瓣有“平型瓣”、“短勺瓣”、“长勺瓣”、“管状瓣”等。花瓣根据品种的不同,有宽窄、长短、曲直、多少的区别,颜色有深紫色、深红色、大红色、玫瑰红色、黄色、橘黄色、白色、蓝色、绿色等。

菊花自然形态丰富多样,在写意花鸟画中,为了表现,大致归纳为“平顶型”和“攒顶型”两种。

平顶型菊花画法

平顶型也称为车轮菊,可单层,也可以双层或多

层;花瓣可多可少,可疏可密,可宽可窄,可内层小外层大,可内层密外层疏。平顶菊多表现为白色、黄色、浅绿色、浅蓝色等浅色花,小型菊花也可表现为重色,如朱红色、蓝色等。平顶菊一般均露花心,花心的颜色应与花色加以区别:白色菊花花心可赭色、草绿色、赭绿色均可;黄色菊花花心可赭绿色、草绿色、深紫色等;浅绿色菊花花心,可墨色、赭色、黄色等;深色小菊花可朱红色花、赭绿色花心,蓝色花、赭黄色花心等。

浅色花画法,先以墨勾出花型,可淡墨(水分适当大些),可重墨(水分要少些),也可用色勾,如胭脂色、

浅色花画法
先以淡墨勾
出花形后看
色要显笔触
触不可涂也
可在纸背面
着色

寶玩畫

浅色花画法

先以淡墨勾出花形后,着色要显笔触,不可涂,也可在纸背面上着色。

贾宝珉与意花画谱 / JIABOMIN XIEYI HUANYAO HUAPU

赭墨色等。勾时可中锋，也可侧锋，但用笔要有力，要显笔触，不可含浑，尤其是起笔处和止笔处。在运笔过程中不要提笔，力始终贯一。勾后染色，染色时水分要适当大些，可正面着色，也可在纸的反面着色，可大笔触整花着色，也可按花瓣着色，或瓣根着淡色，瓣尖留白，然后再用同色勾圈花瓣的外轮廓。

平顶菊花可画大片菊花。画较多花头时，要注意整体造型，不必计较每朵花的姿态，同时要注意疏密和掩映，不要平摆。

攒顶型菊花画法

攒顶菊花一般表现多瓣花，因攒不露花心，常表现侧面、半侧面等姿态；花瓣可宽可窄、可长可短、可多可少、可曲可直；花心处稍密，外瓣可疏散些，瓣的方向均应在感觉上从花心长出，瓣之间不要平行，要疏密相间，既相随又相连，又各具姿态。画时可从瓣心画起，适当密集些，逐渐按不同层次向外伸展，伸展时大小长短要相互搭配，适当调剂疏密和掩映关系，花瓣不可平摆，平摆容易松散不精神。画

平顶菊画法图示

平顶一般指单瓣呈平碟状，瓣可宽可窄、可长可短。

平头菊画法图示

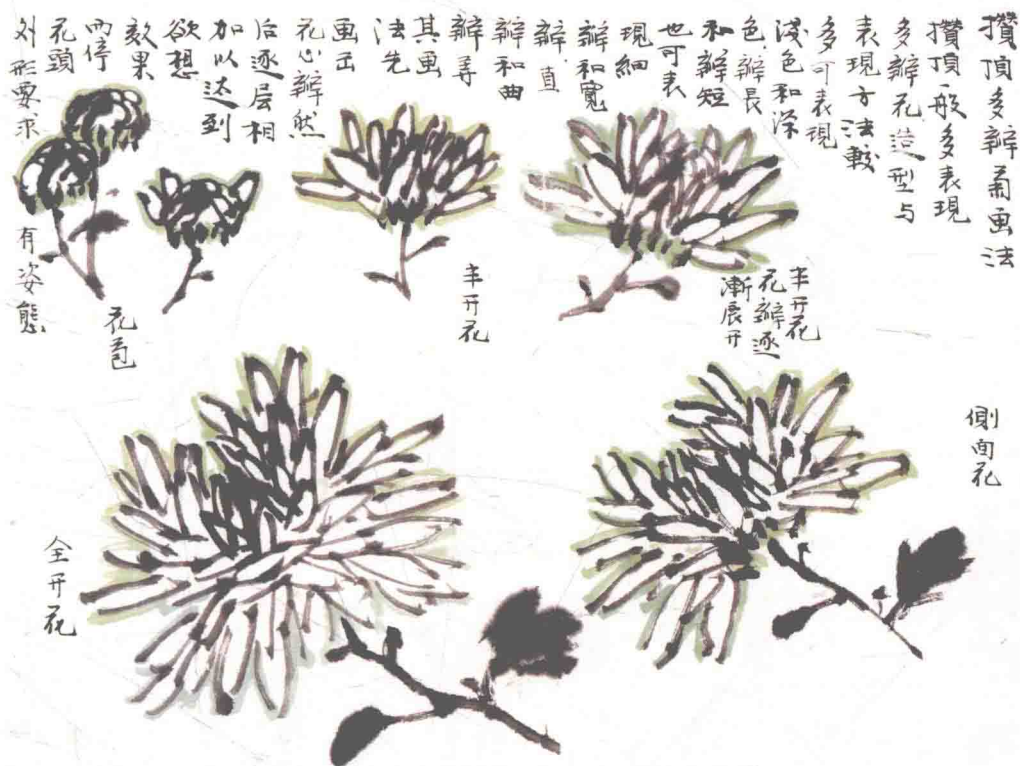
花平式瓣子较少，一般多表现白色或其他淡色，画法一般多用墨勾，后着色，要见笔。每瓣均要与花心相对应，防止像车轮。点花心画法，先以赭绿点花心，再以赭墨在四周边点。点花蕊画法，以淡墨勾花，以重墨勾点花蕊，干后以赭黄点染。

至满意时即可停笔，如觉不足，仍可继续向外延伸。花的外形可整可散，整不可成圆，散不可乱，要适当留出缺口，圆中求方，碎中求整，整中寓碎。花蕊可画可不画，如果花色平板，可以用重色花蕊破之，但不宜多。

攒顶花可表现深色，也可表现浅色。深色花一般以直接没骨点染，浅色用墨或色勾，后染色，但不宜画大片较多的花。其原因是，攒顶菊花每朵花都有姿态，适于单朵或前后几朵表现，多则容易乱。如果需画较多花时，应弃每朵花的姿态，把几朵花当成一朵花来画，只要一片花姿态，外延的花瓣适当增加动态，其道理如同画一朵花，叶子也如此。

攒顶菊花可表现墨菊，也可表现色菊，如深紫色、曙红色、朱红色、绿色、玫瑰红色、赭色、黄色、白色、浅粉色、蓝色等。

浅色花画法同平顶菊，一般用墨勾出花形，花心处稍重，逐渐放淡。墨要有浓淡干湿的变化，淡墨可湿些，重墨可干些。墨后染色，可正面染色也可反面染色（较厚纸宜在

攒顶多瓣菊画法图示

攒顶菊花一般多表现多瓣花造型，表现方法较多，可表现淡色和深色、瓣长和瓣短，也可表现细瓣和宽瓣、直瓣和曲瓣。寻其画法，先画出花心瓣，然后逐层相加，以达到欲想效果而停。花头外形要求有姿态。

攒顶菊花的画法步骤

攒顶菊一般先从花心处勾起，后逐渐向外扩展。

反面染色)。正面罩色注意不要盖墨,否则易灰。

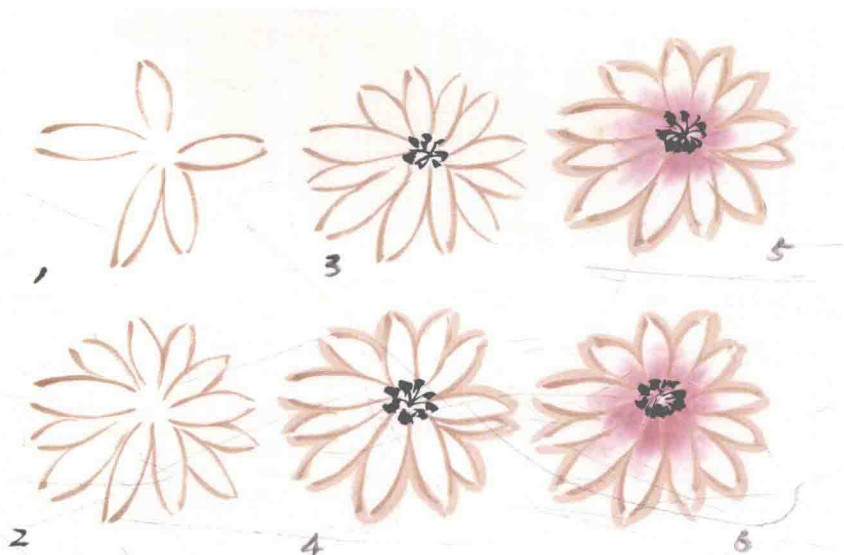
白色花应在墨勾后用淡草绿或淡赭石圈染,以示白色,也可以白粉填染(不要覆盖墨线),粉要稀些不可太浓。

深色花除平顶菊中的小菊,大部分表现攒顶菊花。画时以色点染,笔蘸色时,笔尖略重,从瓣心画起,逐渐向外伸延,色亦渐淡也渐干。如色不够时,可再蘸色,但要注意两笔色的衔接,用笔要用力,既是瓣又是笔触,基本一笔一瓣,从外向里,也就是说从瓣尖画向瓣根,尖根虚。结构不必拘泥,只凭感觉对头就可以了。

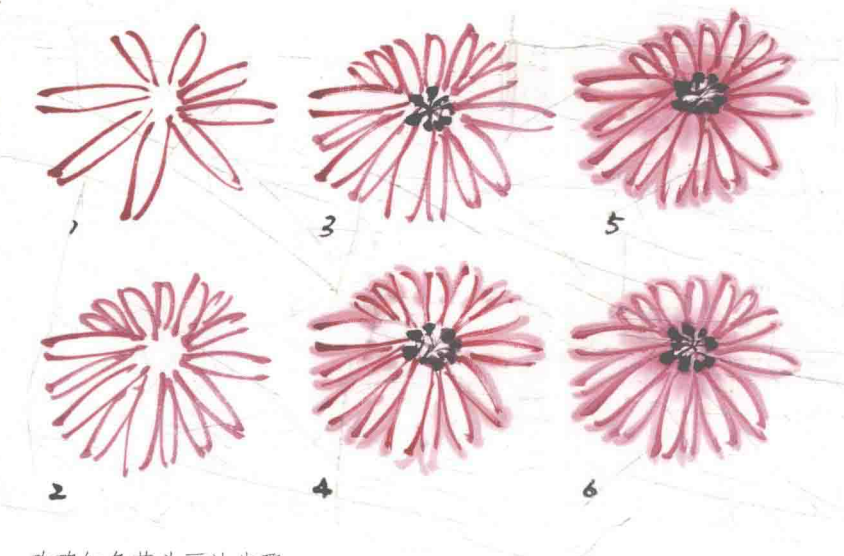
平顶小菊,一般先以色画出花心,然后以朱红或蓝色画花瓣,瓣子要有大有小,有宽窄变化,同时要有正侧等姿态。花心在半干时以白粉立点。

菊花也有尖圆、长短、宽窄、肥瘦的不同。每叶五出四缺,然而因菊的品种不同,缺口有大小之分。在写意花鸟画里,只表现叶的正与侧,不表现反面,一般近花处较小较嫩,渐下叶子较大,近根处变枯。画叶应注意每片叶的画法,但更应注意一株叶或几株及一幅画的所有叶子。

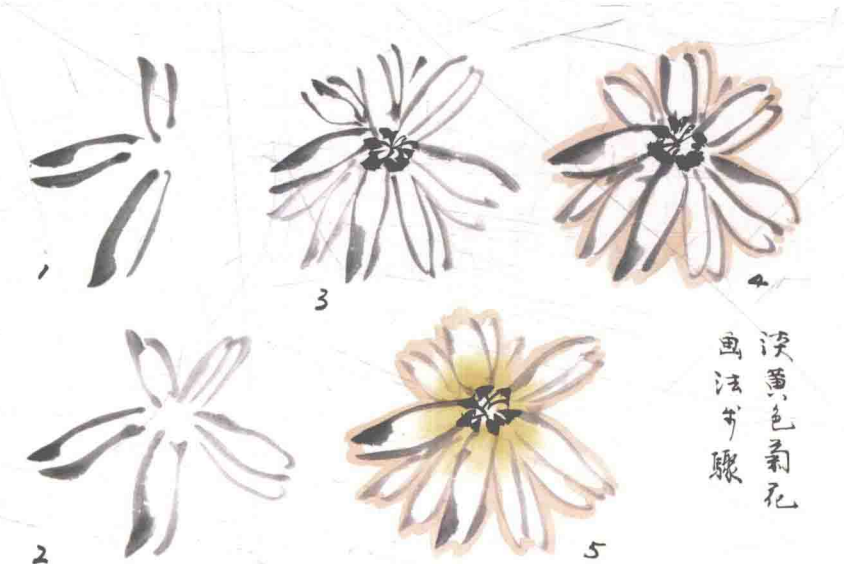
菊花在四君子“竹兰梅菊”中,是锻炼勾花点叶较好的花卉之一,也是训练笔墨的较好内容。因此初学或从事花鸟画创作的人,均需经常加以练习,以学习笔墨或熟练笔墨,为进一步学习和掌握其他花卉打下坚实的基础。

浅粉色花头画法步骤

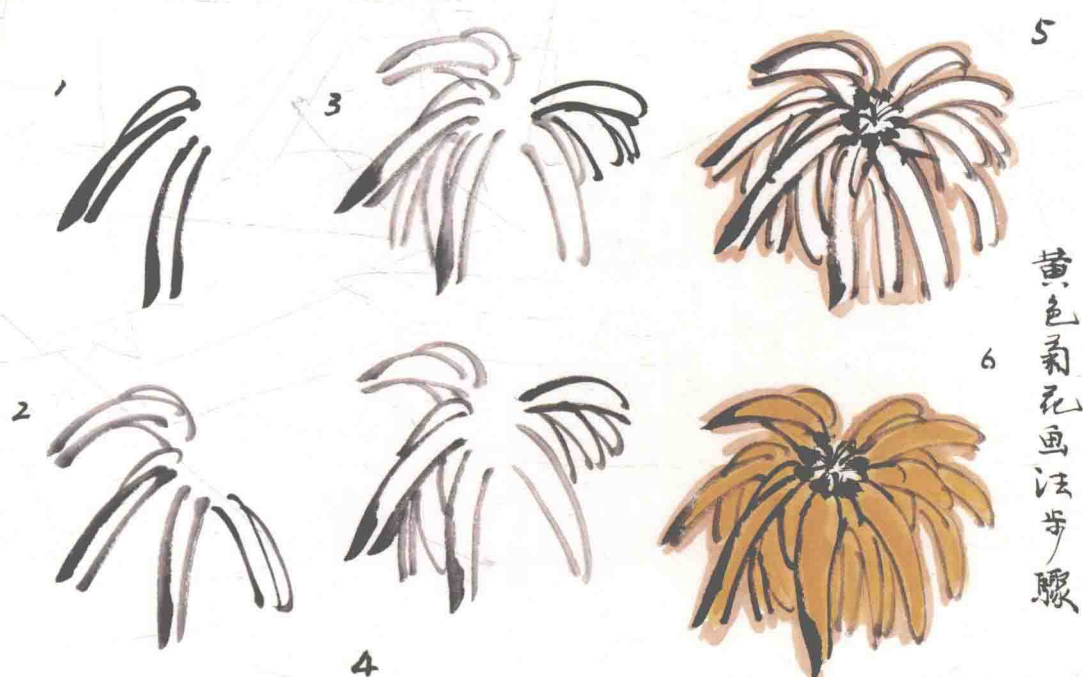
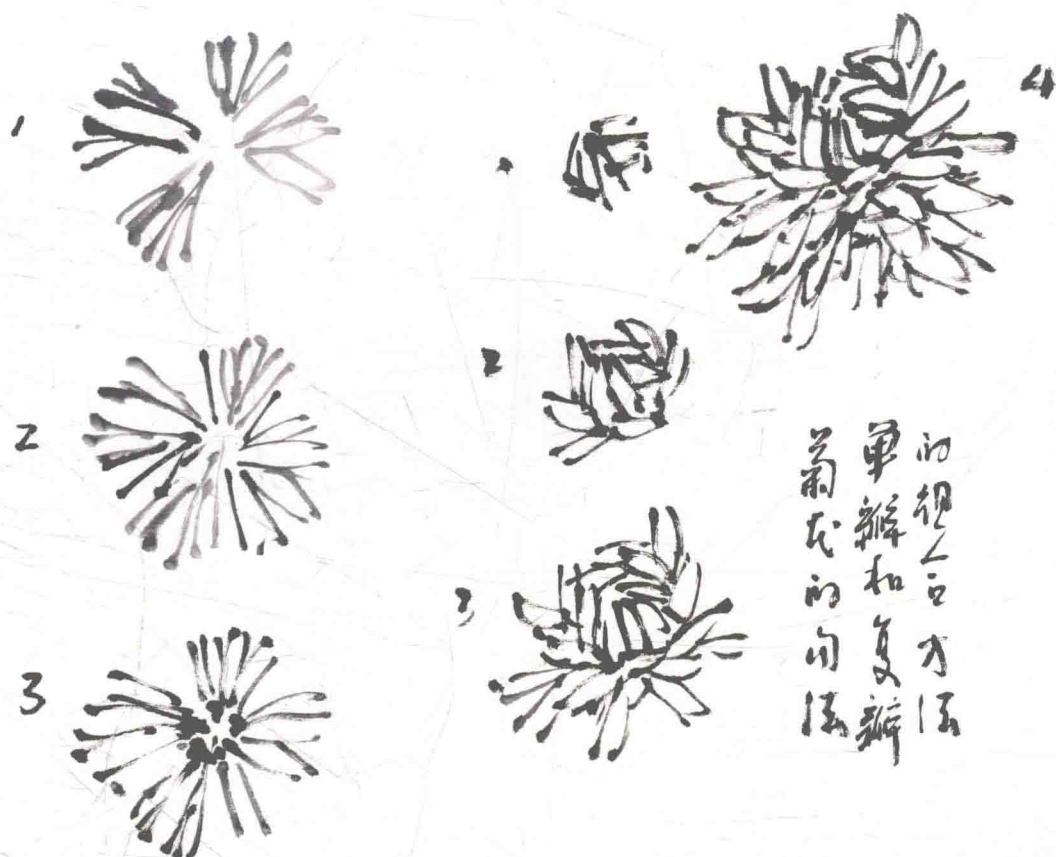

玫瑰红色花头画法步骤

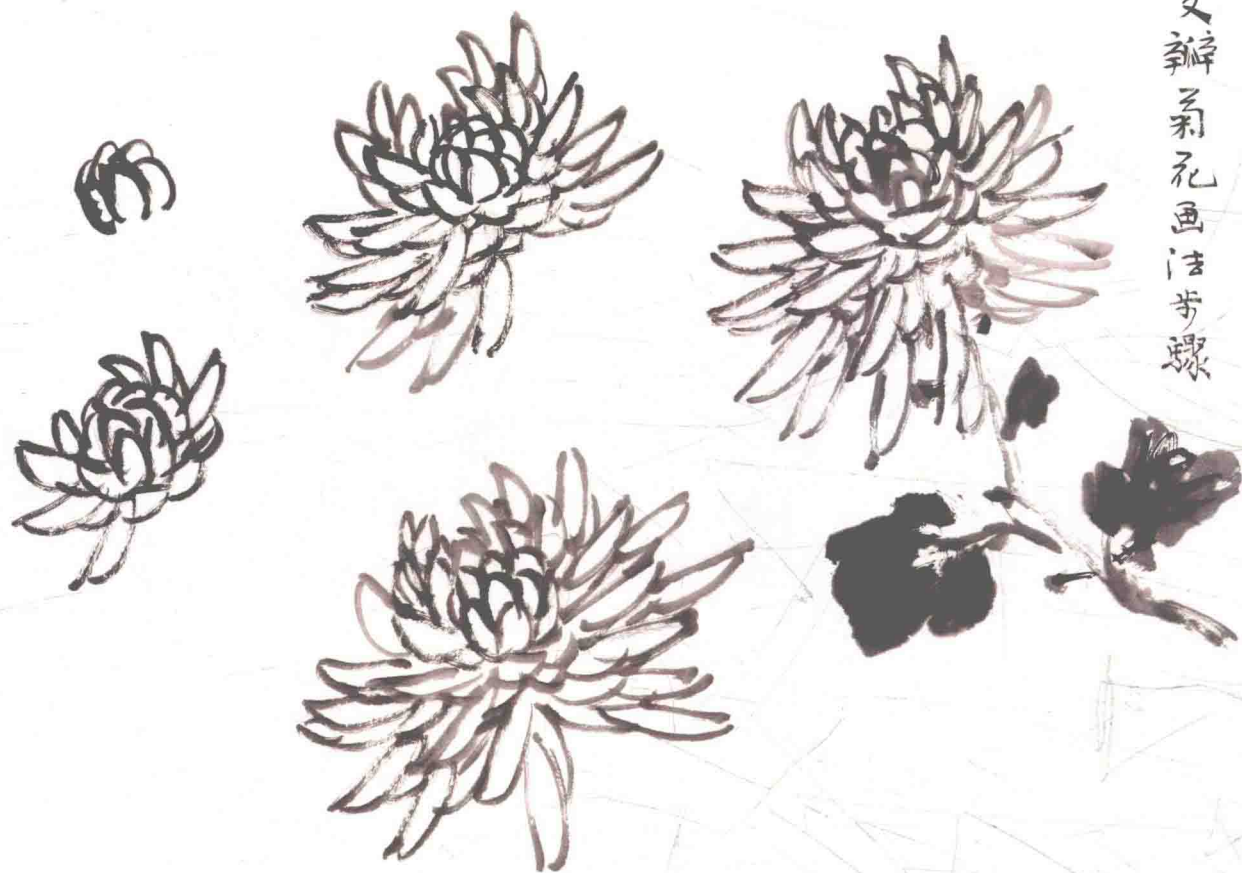
淡黄色花头画法步骤

花头画法

黄色菊花画法步骤

复瓣菊花画法步骤

复瓣菊花
画法步骤

多瓣菊花画法

多瓣菊花
画法步骤

長瓣菊花画法步骤

长瓣菊花
画法步骤

色勾菊花画法步骤

色勾菊花
画法步骤

叶枝画法

菊花叶可分上仰和下垂两种。上仰叶一般向上生长，下垂叶一般均向下，也可近花处小叶向上，渐大渐平，然后下垂，这种方法近似自然规律。

菊花叶可碎可整，整叶外部轮廓不可太实、太整，可整中求变化，如干湿变化。不足处，以色补染，碎叶不可太碎，要注意整体效果。碎叶可以通过染色统一起来，以碎中求整。

菊花叶一般以墨画较多，尤其色艳的花更应以墨画叶，浅色花以墨托花，形成深浅不同色度，既雅而又突出。墨色也要有深浅和干湿变化。菊花叶也可用色墨，如花青和墨、赭石和墨、草绿和墨等，其方法同墨。菊花叶也可用色画，嫩叶草绿调洋红，正叶草绿，枯叶草绿调赭石。叶筋均以墨，可简可繁，繁简都不要勾得太紧。如果叶的墨色较好，可简勾，或只勾主筋。正常可采用松勾法，如叶色过平，可采用繁勾法，以破其板。重墨叶也可用白粉或石绿来勾。

菊花的花和叶，均需枝干支撑，因此枝较为重要。菊花枝草本较粗，花需掩叶，叶则映枝，因枝在菊花中虽露得不多，但画起来要得势，穿插要得体。画法一般先画花头，后穿枝条，再后添叶。也可先画

菊花叶画法图示

菊花叶五出，第一片叶两笔画成，其余叶一笔一叶即可。

菊花叶勾叶筋法图示

可根据叶子点画的情况而定，如墨色和笔触较佳可简勾或不勾，如点得较一般可松勾，如点画得较平板，可采用繁勾法以取得较好的艺术效果。