

菊花

林兵
编著

【花鸟画学谱】

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

花鸟画学谱·菊花/林兵编著. — 郑州: 河南美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5401-1763-4

I. 花… II. 林… III. 菊花—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第073334号

书 名 花鸟画学谱·菊花
责任编辑 文 晓 张志强
责任校对 弋佑君 李 娟
装帧设计 杨慧芳
出版发行 河南美术出版社
制 版 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 1.25
印 数 0001—5000册
字 数 2千字
版 次 2009年6月第1版
印 次 2009年6月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-1763-4
定 价 10.00元

菊花

菊花是菊科菊属的多年生草本花卉。茎草质，生长到末期稍呈木质化。每年花开后，地上部分枯萎，留下宿根越冬，翌春萌发新枝。菊花的根系发达，须根众多，生长正常时根呈嫩白色。茎直立或半蔓性，表面具短柔毛，易生分枝，在自然生长情况下可高达80~150厘米。单叶互生，有叶柄，叶片浅裂或深裂，叶缘有锯齿。叶型分正叶、深刻正叶、长叶、葵叶、蓬叶、圆叶和反转叶。花为顶生的头状花序，平时被看做是一朵花的，实际上是一个头状花序，它由几十朵小花组成，密集在一个扁圆形的花托上。被人们叫做一片花瓣的，才真正是一朵花。排列在花序外围的是舌状的单性花，中心部分的是筒状的两性花。菊花是短日照植物，在春夏长日照的季节里，只能进行营养生长。立秋以后，随着天气的转凉，日照时间的缩短，才能开始花芽分化，孕育花蕾，冒霜开出艳丽的花朵。

饮酒二首(节选)

(晋) 陶潜

秋菊有佳色，裛露掇其英。
泛此忘忧物，远我遗世情。
采菊东篱下，悠然见南山。

菊花

(唐) 元稹

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。

咏菊

(唐) 白居易

一夜新霜著瓦轻，芭蕉新折败荷倾。
耐寒唯有东篱菊，金粟初开晓更清。

寄

(唐) 刘禹锡

数丛如雪色，一旦冒霜开。
寒蕊差池落，清香断续来。
思深含别怨，芳谢惜年催。
千里难同赏，看看又早梅。

重阳后菊花

(宋) 范成大

寂寞东篱湿露华，依前金屋照泥沙。
世情儿女无高韵，只看重阳一日花。

重忆白菊

(唐) 陆龟蒙

我怜贞白重寒芳，前后丛生夹小堂。
月朵暮开无绝艳，风茎时动有奇香。

何惭谢雪清才咏，不羨刘梅贵主妆。
更忆幽窗凝一梦，夜来村落有微霜。

兰确铭

(晋) 王淑之

兰既春敷，菊又秋荣。
芳薰百草，色艳群英。
孰是芳质，在幽愈馨。

咏菊

(唐) 黄巢

待到秋来九月八，我花开后百花杀。
冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。

题菊花

(唐) 黄巢

飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。
他年我若为青帝，报与桃花一处开。

折菊

(宋) 陆游

黄花芬芬绝世奇，重阳错把配萸枝。
开迟愈见凌霜操，堪笑儿童道过时。

咏菊

(宋) 杨万里

物性从来各一家，谁贪寒瘦厌年华？
菊花白择风霜国，不是春光外菊花。

秋菊

(近代) 吴昌硕

秋菊灿然白，入门无点尘。

苍黄能不染，骨相本来真。
近海生明月，清辉接晋人。
漫持换酒去，看到岁朝春。

菊花

(宋) 朱淑贞

土花能白又能红，
晚节犹能爱此工。
宁可抱香枝头老，
不随黄叶舞秋风。

菊

(明) 沈周

秋满篱根始见花，
却从冷淡遇繁华。
西风门径含香在，
除却陶家到我家。

菊花

(明) 唐寅

故园三径吐幽丛，
一夜玄霜坠碧空。
多少天涯未归客，
尽借篱落看秋风。

雪竹

(近代) 吴昌硕

吾庐独破撑风雪，
修竹连山当友朋。
剩有郛筒数升酒，
不愁今夕坐重冰。

一、菊花画法

1. 勾勒法

勾勒法是写意花鸟的常用技法，要求意在笔先，笔无凝滞，一气呵成，笔随意转而不为形所拘，线条概括、洗练、富有变化，忌板、刻、实。注重形象的整体感觉，执笔要灵活。墨色的浓淡干湿与线条融合，要气意贯通，形象活而松散，线条畅而不薄（如图1）。

图1

图2

2. 没骨法

没骨法是介于工笔和写意之间的画法，可在生宣上画也可在熟宣上画，在生宣纸上则更接近写意画的特点。没骨画法要求落笔干脆、利落、洗练，笔法灵活不乱，笔触的大小变化不大，多用中、小型笔。要以笔尖蘸，每笔都要分出深浅浓淡。掌握笔中水分的多少，运笔的快慢，才能达到干、湿、浓、淡的要求。用笔时可偏锋、中锋并用，起笔、落笔都要藏锋，行笔要有顿、挫、快、慢、转、折等变化，使花瓣画得浑厚生动（如图2、图3）。

图3

3. 单个菊花花头画法

菊花种类繁多，有单层和多层瓣两种。花瓣均是由花心向外呈放射状生长，抓住这个规律，画时就容易掌握。画时先画一类似小倭瓜状的骨朵，然后上下左右加瓣，而成半开或全开的花。但要注意花瓣均应聚向花心处。只是正面向外的瓣，可概括为横瓣。勾画时中锋或中侧锋兼用，注意用笔的虚实，避免呆板。有的菊花露花蕊，有的不露。车轮状的花也可以先点画花蕊，再添画花瓣。也可先画花瓣，再画花蕊，视情况而定（如图4）。

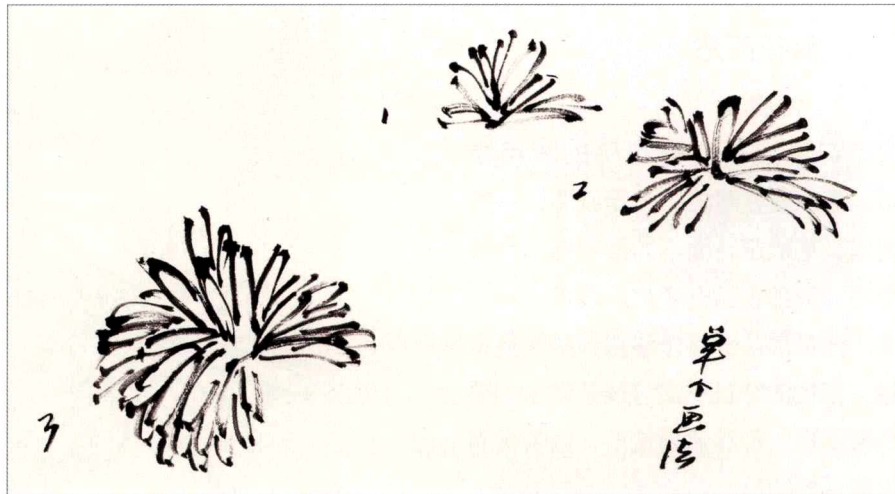

图4

4. 组合菊花花头画法

多个花头的表现，首先要组织好其疏密关系以及花头姿态的变化。注意花头大小、多少的对比，这样画面才能显得丰富而富有生机（如图5）。

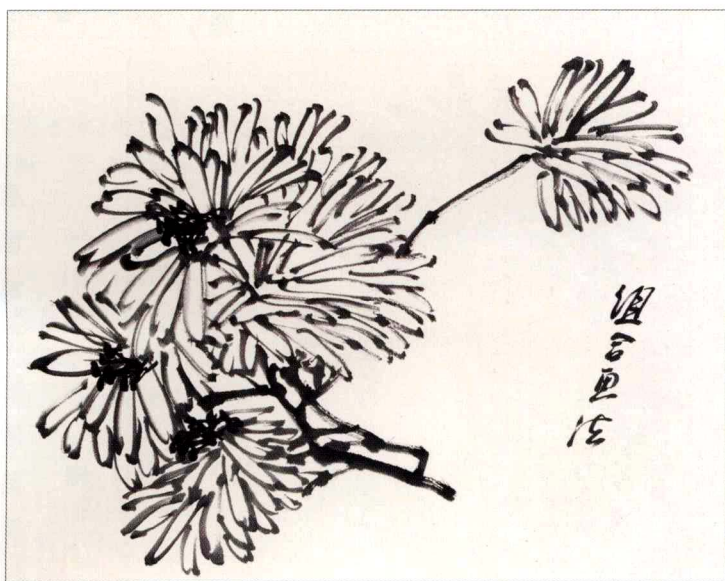

图5

图6

5. 菊花花头的着色画法

用硬毫勾线笔蘸灰墨勾画瓣，两笔一瓣，自花芯部位入笔，花瓣攒聚相抱，逐层向外伸展，花瓣有长有短、有正有斜地随意穿插，依花的圆形结构自由延伸，排列不宜均衡整齐，要有意地在局部空出白纸制造缺口，从而打破圆形结构以增强形式美感。

白色花头用兼毫大白云秃笔先蘸白色，用笔的前端再蘸少许淡黄色依菊瓣结构自花蕊部分起逐层点染。注意花瓣长短、曲直及用色浓淡的笔法变化，用色不宜太均匀。黄色花头则先蘸藤黄色再蘸少许赭石色，红色花头则先蘸朱砂色再蘸胭脂色，用笔方法同上（如图6）。

二 菊叶画法

1. 单片叶子的画法

菊叶画法可分为两步，先铺叶片然后勾叶脉。菊花的叶子分五个裂口，而写意画的表现则比较概括。以羊毫笔尖蘸浓墨画叶片，注意叶片组合的疏密且水分和墨色要有干湿浓淡的变化。叶脉要在叶片半干时趁湿勾入，叶脉用重墨勾勒，要把握用笔的节奏，先勾主脉，后勾分筋，左右各两笔即可，叶脉要勾得挺劲而不柔弱（如图7）。

图7

2. 组合叶片的画法

需要强调的是叶脉将叶片串联、组织的要整体，切忌散乱，重色叶重墨筋，淡色叶淡色筋，叶子既有浓淡的变化，又有滋润丰厚的感觉，这样才会整体协调（如图8）。

图8

3. 菊花花头、叶子、枝干的组合

花的组合排列要有聚散和疏密，花形的正、侧、仰、偃、藏、露，以至花的盛开及含苞待放的不同姿态都要有所体现。画面安排花的排列要有主次及位置高低的考虑。

菊叶多为垂叶，仰叶较少，注意插上的大小变化和叶态上用笔的变化，这个用笔的变化是指上推、下拉或交错、藏露上的不同用笔。

点叶、勾筋后随即写梗、添枝、加柄连接花叶。写梗要挺而不直、曲而不垂。从上到下有长有短地分段用中锋劲健的笔写出，分段画的目的在于表现主茎的挺拔，若一笔从上到下一拖到底地画，则显得柔软乏力。嫩茎的用笔亦需柔中寓刚，有了枝梗的穿插，菊花和叶会更显出精神（如图9）。

图9

图10

三、菊枝画法

画菊枝干，首先要注意墨色上浓淡干湿的变化，处理好调墨和蘸墨之间的关系，用大号硬毫提斗笔饱蘸墨色侧锋逆行运笔，随笔势的发展笔锋亦随之相互转换，通过提按、顿挫以及笔的顺势，强化笔法上的变化，要一气呵成。枝干的穿插多以“女”字形排列或“戈”字与“之”字的结合，两枝不能并行，更不宜相切或垂直相交成“T”字形、“十”字形（如图10）。

图11

行笔当中出现的散锋或枯涩笔墨，要顺其自然予以保留，待墨色干透后通过罩色全其神貌。主干完成后顺势写出粗枝及嫩茎，行笔用浓墨中锋，柔中寓刚，线宜光洁劲健不宜涩滞，长线不宜太直，要有弧度，有提按，以体现嫩茎的柔韧（如图11）。

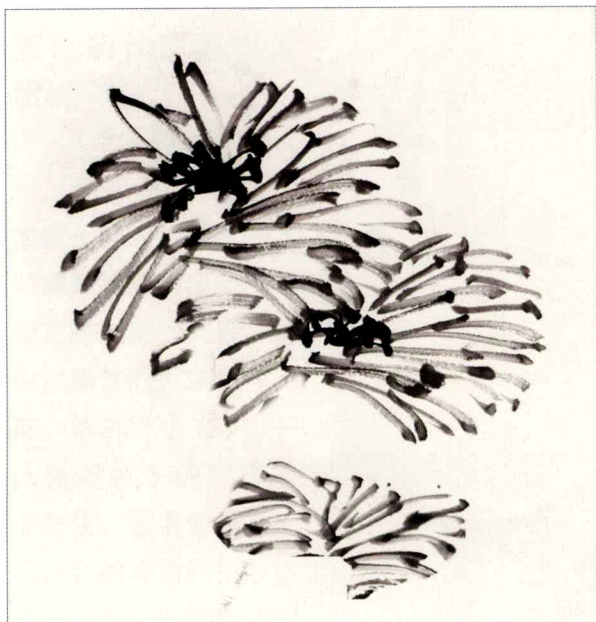

图12

图13

图14

四、《凝香》创作步骤图

1. 先画花头，用长锋小狼毫调淡墨逐个勾出花瓣，用墨略分浓淡，墨色要洁净，用笔要爽快。花形要有变化，使花头有立体感。花瓣稍干后用短锋狼毫蘸浓墨点花蕊，点花蕊时注意疏密关系（如图12）。

2. 用短锋提斗大羊毫调墨色分组画叶子，稍后用长锋小狼毫笔蘸浓墨勾叶脉。换用一支长锋狼毫笔调淡墨画枝干，注意用笔的力度及节奏，老枝用较干的墨色去表现（如图13）。

3. 用羊毫笔蘸淡墨补石头。先画出石头的外轮廓，要注意用笔的方圆结合以及和菊花长势的呼应，再以重墨点苔（如图14）。

图15

4. 补画花头强调与主体花冠的呼应，同时配合整幅画面的全局气势。花头与枝干的连接要合理，要符合菊花的生长规律。最后题款落章，完成作品（如图15）。

五、历代菊花作品赏析

1. 吴昌硕作品

菊花是吴昌硕最为擅长的题材。此幅大写意菊花图，尽显以草隶之笔入画的气势。他以泼墨写叶，浓墨勾叶筋，浓色写花头。以书入画的枝干的穿插盘旋往复、贯通全画，画面因它的流动而生意盎然。在疏密虚实的处理上，画家尤具苦心，实处密不透风，虚处中疏通透，如此才使疏密得当、虚实相生。此画设色古朴，用笔豪放，充分表现了吴昌硕古拙、浑重、豪迈的画风。

栗里高风/清·吴昌硕

菊石图/
清代·吴昌硕

菊石/清代·吴昌硕

菊石图/清代·吴昌硕

墨菊/清代·吴昌硕

2. 齐白石作品

此幅是齐白石以菊花寓意抒怀的精品之作。画中菊花以藤黄、曙红、花青等巧妙布色，配以浓淡相宜的墨线勾勒，沉稳而不失生机，而蚂蚱的安排，意在画外，顿显生机无限，是为点睛之笔，精彩之极。秋菊，意为“益寿延年”。综观此作，笔法精妙、结构谨严、设色鲜明、写物逼真，托物以写意、状景以抒怀，于中可窥一斑，不愧大师精心构撰之作。

原色秋香/近现代·齐白石

菊石图/近现代·黄宾虹