

◎ 刘彦明 / 编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAFIFA
JICHUJIAOXUE

菊 的画法

 湖南美术出版社

中国—画 技 法 基 础 教 学

菊花的画法

刘彦明 编著

图书在版编目(CIP)数据

菊花的画法 / 刘彦明编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

(中国画技法基础教学)

ISBN 978-7-5356-3943-1

I. ①菊… II. ①刘… III. ①菊花—花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第189503号

中国画技法基础教学 菊花的画法

出版人: 李小山

编 著: 刘彦明

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 谢 颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路1号)

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2010年11月第1版

2010年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3943-1

定 价: 11.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

刘彦明简介

1972 年生于山东莒县，现居北京。自幼酷爱绘画艺术，得诸多师长的帮助，继承中华民族艺术精神，融西法于中国绘画于一体，以形写神，水墨画南北技法兼容，而立清新、朴实、洒脱之风格，富有时代气息。作品曾在《中国书画报》、《美术大观》、《美术报》、《北方美术》、《文化报》、《国画家》、《书画典藏》等画刊上多次发表并获奖。

CONTENTS 目录

概述	1
水的运用方法	2
墨的运用方法	3
盛开菊花的画法	5
菊叶的画法	9
菊枝的画法	11
菊花的范画练习（一）	13
菊花的范画练习（二）	14
菊花的范画练习（三）	15
菊花的范画练习（四）	16
菊花的范画练习（五）	17
临摹作品精选	18

■ 概述

菊花又名“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。菊花是双子叶植物，自古以来深受我国广大劳动人民的喜爱，是最富有民族色彩的花卉之一，与梅、兰、竹并称为“四君子”。菊花不像牡丹那样富丽，也没有兰花那样名贵，但是它傲霜抗寒、坚强不屈、高洁优雅、芳香四溢，引发了诗人的情思，激活了画家的心智，促使他们留下了一篇篇借菊传情、托菊言志的佳作。

本书编者试图在传授画菊技法的同时，让初学者从中领悟中国画用笔、用墨的基本技巧及线条穿插组织的规律，同时了解传统文人画的审美情趣。

描绘菊花，常以勾勒后略染色为主，亦有用色或墨直接垛的方法。菊花品性孤傲野逸，在作品中也要表现其特性，所以常将它与山石、篱笆之类的景物相配，以突出其高洁清雅的气质。菊花叶子可用墨画，也可用勾线的方法来画，但要与花朵相协调。总之，为了更好地表现菊花，就需要多观察大自然中的菊花，多捕捉菊花的优美造型。这样不仅为创作积累了素材，而且也加深了对咏菊的理解。

■ 水的运用方法

即用水的方法，中国画之“线能力骨”、“墨以显韵”。而“韵”全靠水分的运用。从这个意义上说，用水与用笔同样重要。

1. 毛笔蘸墨色之前必先蘸水，其主要目的是使墨色在毛笔中完成以浓破淡(水)墨法的效果。

2. 笔尖蘸水法，即在毛笔上的水分渐少后，以笔尖吸清水，以达到在笔中以淡(水)破浓之目的。也可调完墨色后直接在笔尖上蘸水，这样可破除笔尖上的部分浓墨，达到破墨之目的。

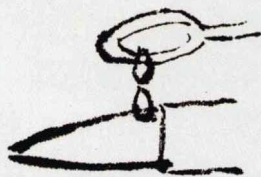
笔尖蘸水法有两种方法：其一，中锋重直蘸水法，这种蘸水法破墨均匀，适合于笔中水分较少时使用。其二，侧锋蘸水法，使毛笔一边吸水多一边吸水少，墨色富于变化。笔尖蘸水法最适宜勾勒时使用，画出的线条先淡后浓，墨色变化丰富，使线条有曲折变化。

3. 笔根蘸水法，即以笔腹部吸清水，此种方法多用于点“面”。

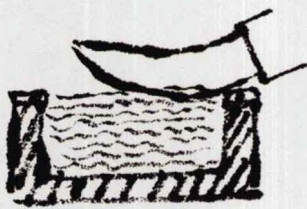
4. 笔根蘸水法，即在笔根部吸水或注水，使清水由上向下渗透，以达到破墨的目的。

在调好墨色准备动笔画物时，即可用此方法，可使所画之物墨色变化丰富、清润。

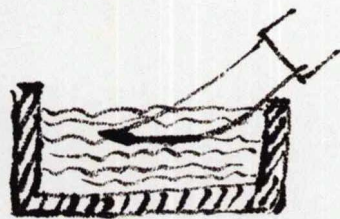
蘸水方法图解

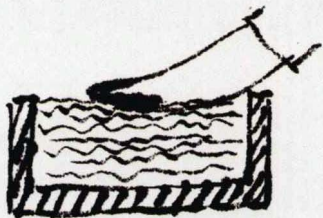
注水法

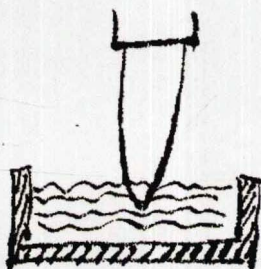
吸水法

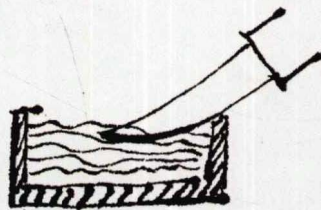
笔尖、笔腹一侧浸水

笔腹一侧浸水

中锋重直蘸水

侧锋蘸水

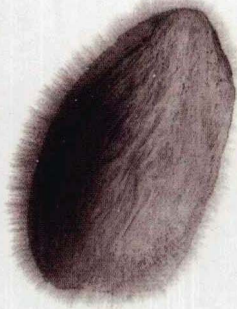
蘸水效果图解

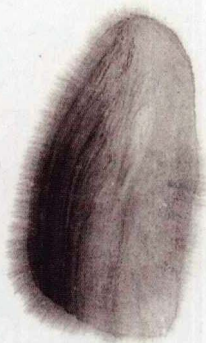
未吸水

第一次吸水

第二次吸水

第三次吸水

第四次吸水

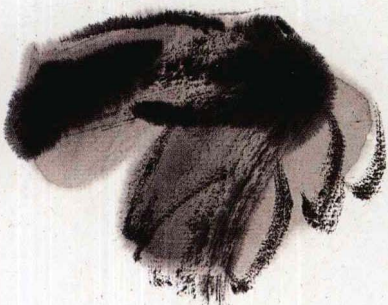
■ 墨的运用方法

即用墨的方法，常用的有破墨法、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。

破墨法效果图解

浓破淡

干墨破湿墨

湿墨破干墨

色破墨

墨破色

泼墨法效果图解

泼墨法

积墨法效果图解

积墨法

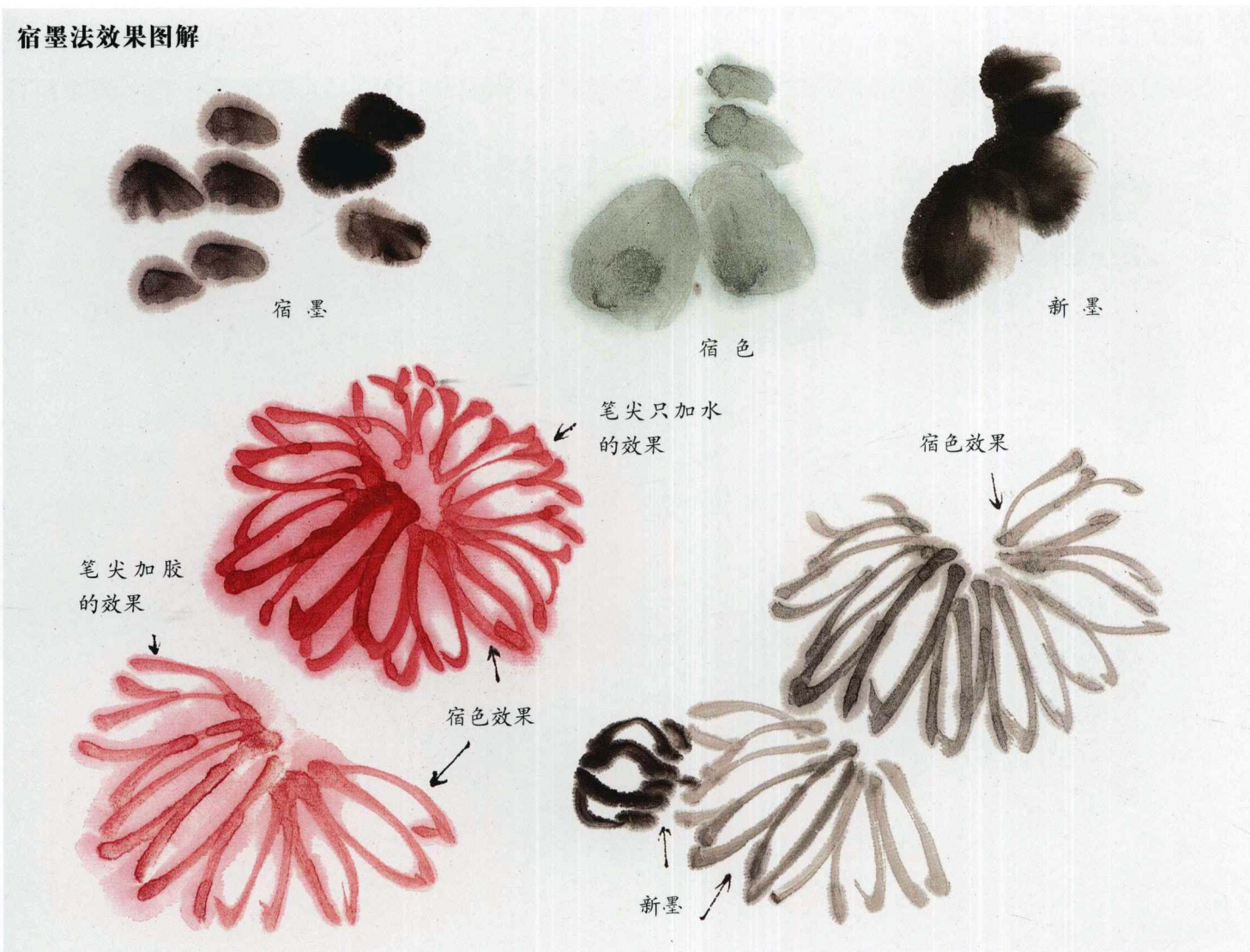
1. 破墨法：其主要特点是在第一遍墨色未全部干透时，用浓墨或清水(包括使用胶物质)在第一遍墨色上重叠使用，或勾美筋或加苔点，或加皴擦等。使两者墨色既能对比较强烈又能浑然一体，以体现“破”的效果。

破墨法根据不同情况，可分为多种破法，如：浓破淡、淡破浓、墨破色、色破墨、干墨破湿墨、湿墨破干墨。

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。

3. 积墨法：即第一遍墨色干透后，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的方法，层层累积而成。山水画中常用此法，花鸟中的点叶、点苔、打点及部分墨色的调整也用此法。现代著名画家姜宝林先生的写意花鸟画善用积墨法，其主要特点是苍茫厚重。

宿墨法效果图解

4. 宿墨法:即第一天没用完而第二天接着用的墨称宿墨,与新墨有着完全不同的墨色效果。宿墨由于干后脱胶,改变了新墨的某些特性。宿墨是干后再加水调用,其颗粒较新墨粗,使画面有特殊的表面肌理效果。调好颜色用不完的,干后第二天接着用也有与宿墨相同的效果。在花鸟画中宿墨或宿色常与新墨或新色一起使用,互补其短。现代绘画中经常通过改变墨色的原有特性来达到特殊的视觉效果,宿墨法是其中最为普遍的用 法。

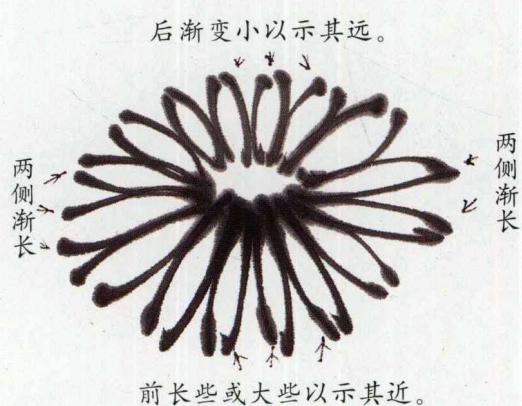
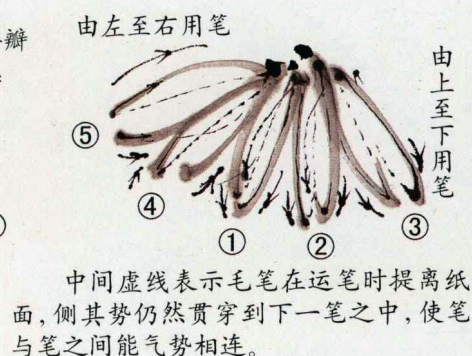
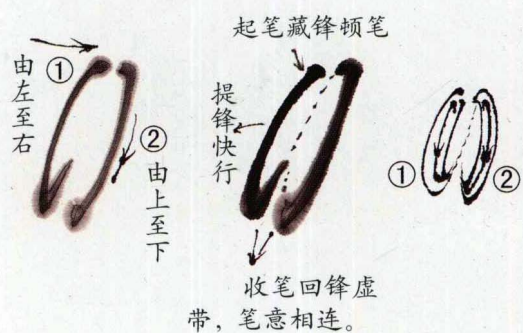
5. 洗笔法:即把笔全部浸入水中,洗掉一部分墨色,以笔中所含余墨(色)画物,其效果是蘸墨法所不能比的。此法最适合画清淡之物象,如点兰花,勾花后的上色能使所画之物的墨色既清淡又厚重。

洗笔法效果图解

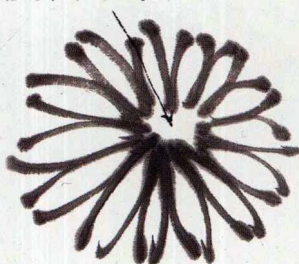

盛开菊花的画法

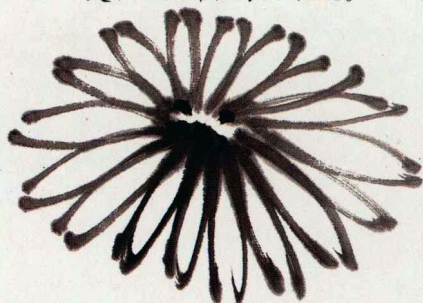
画单层花瓣的重点在于练习用笔的连贯性，画时应注意菊花的外形要画成椭圆状，以示花之不同姿态，这也是练习用毛笔造型的有效手段。

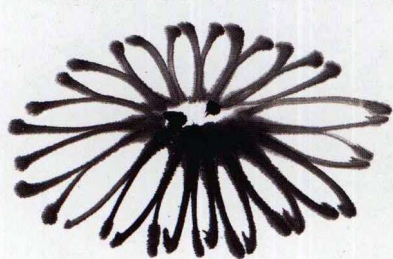
中间留有空隙以显虚实的变化。

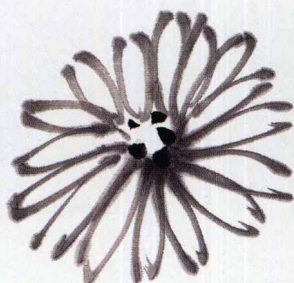
在墨快干时在花蕊处加三五个点表示花蕊。

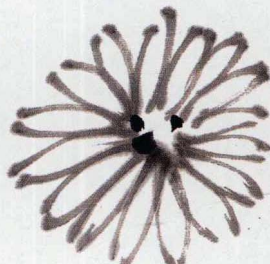
单层花盛开面的不同姿态图解

向上

向左

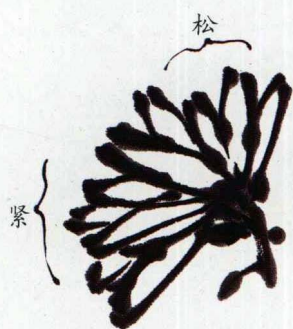

向右

向下

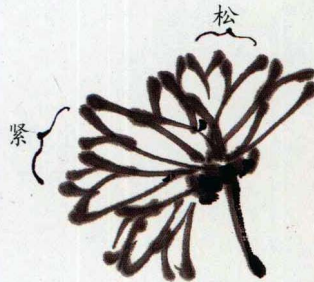
单层花侧面菊花与花苞的不同姿态图解

即将开放的姿态 (一)

即将开放的姿态 (二)

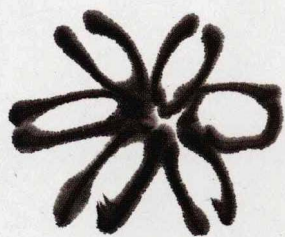

即将开放的姿态 (三)

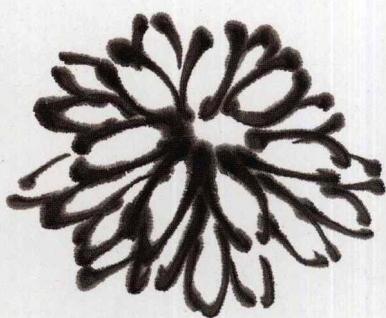

花苞的不同姿态

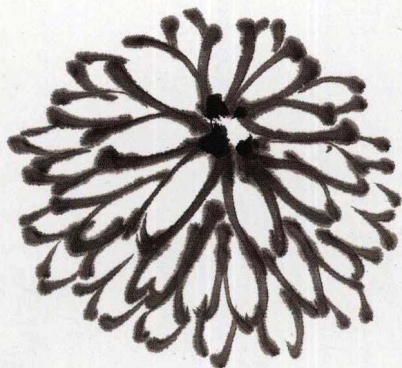
多层复瓣花的画法步骤(正面花)

步骤一:先画最上层花瓣,花瓣间距离可大些,注意笔意相连。

步骤二:加第二层花瓣,在花瓣的间隙中有疏密的瓣,不可加得太齐,为第二层作好准备。

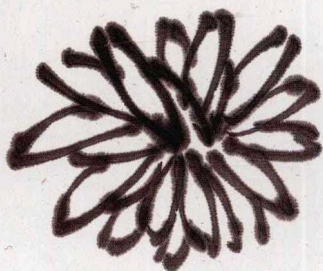

步骤三:加最外层花瓣,根据花的不同姿态,前面可画得密些,后面可画得疏些。外轮廓求“齐而不显齐”、“不高而显高”。

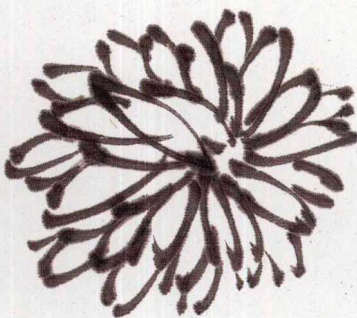
多层复瓣花的画法步骤(正、侧面花)

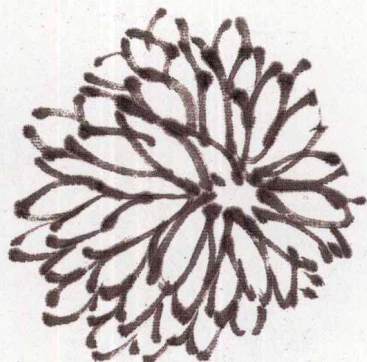
(一)

(二)

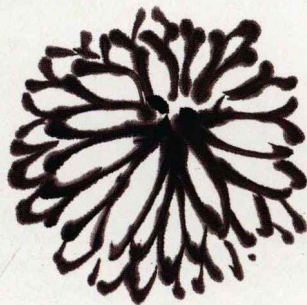

(三)

(四)

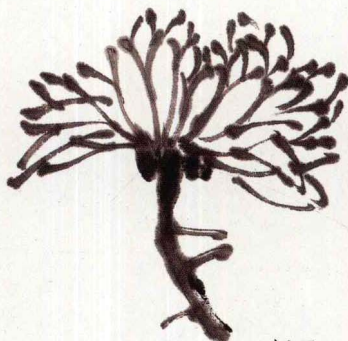
多层菊花的不同姿态图解

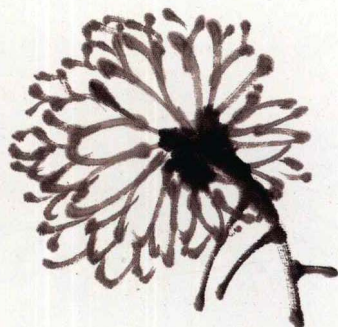
左向式

右向式

侧面

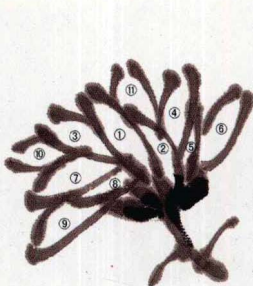
背面

多层复瓣花的画法步骤(侧面花)

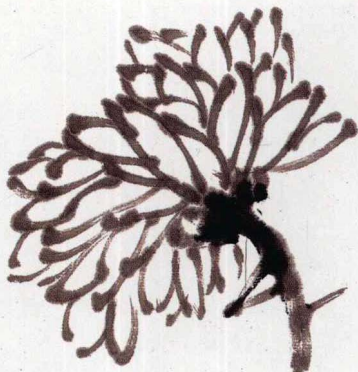

步骤一:起手三瓣作交叉式分布,二紧一松。

步骤二:在本瓣的基础上向两边加瓣,以紧的一边为主,松的一边为辅。

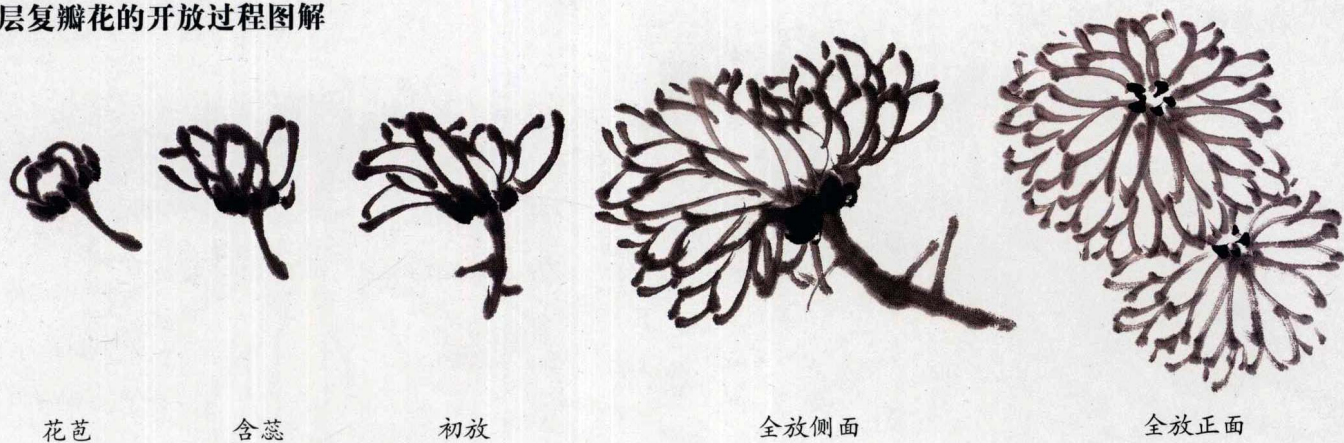

步骤三:用第二步的方法向两边加瓣,并在中间处适当加瓣。

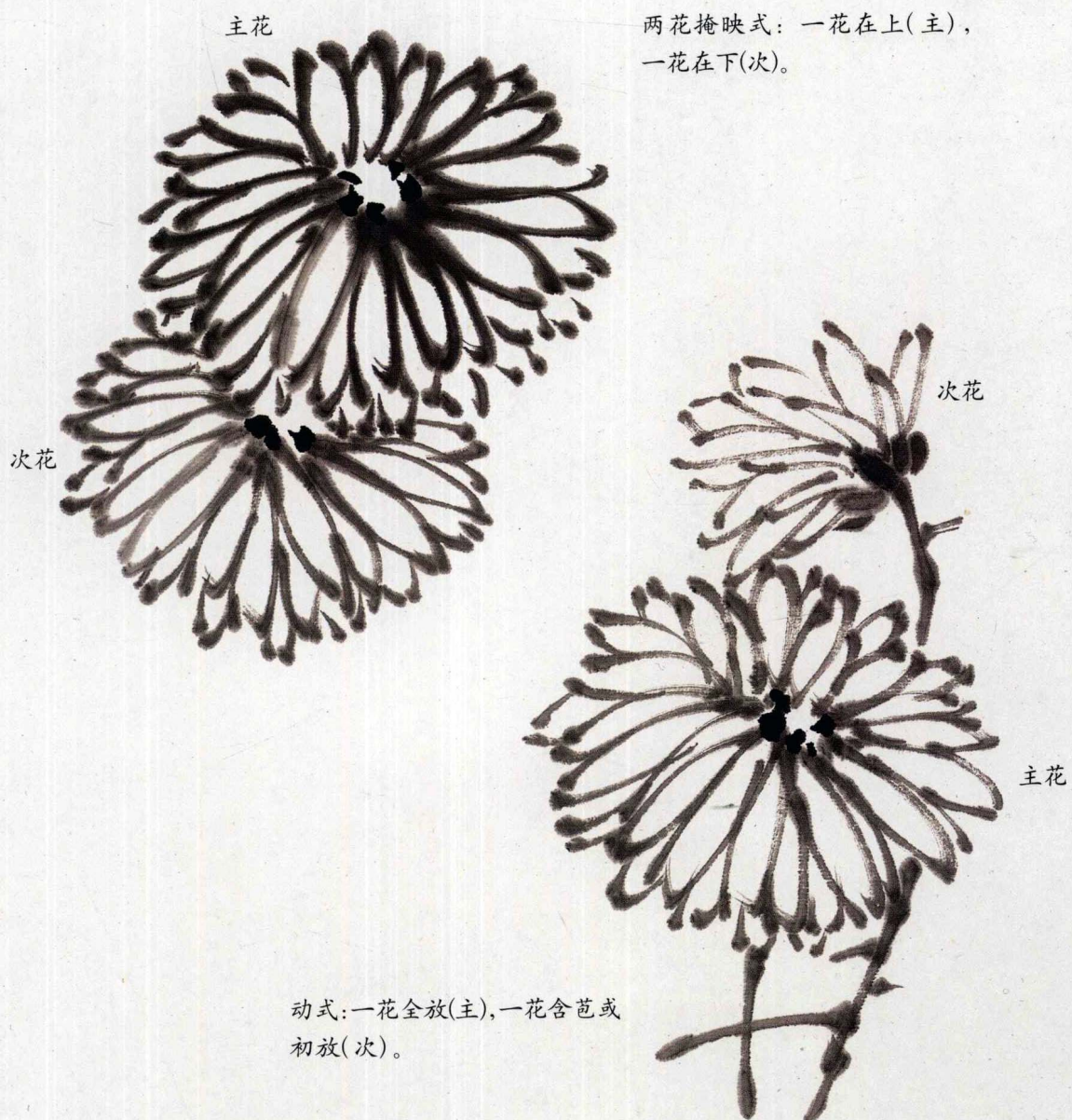

步骤四:调整完成,注意花的姿态与花瓣的疏密。

多层复瓣花的开放过程图解

花的组合画法图解

淡颜色花的画法(勾线填色法)

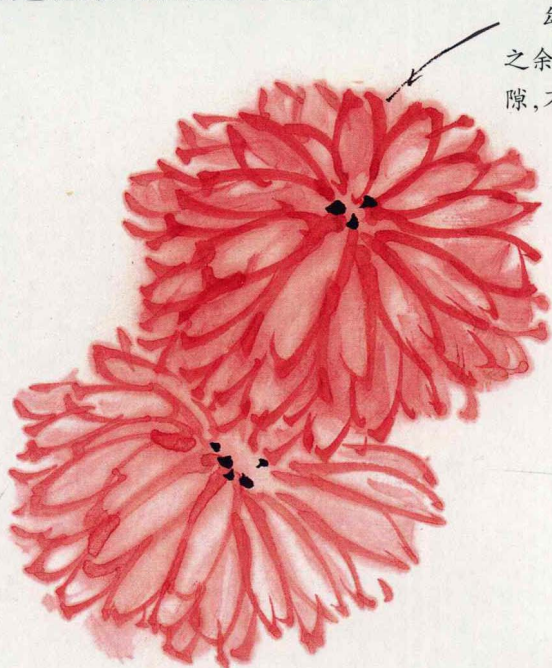

墨浅则上色宜淡不宜浓，浓则掩墨色。

墨浓则上色可浓可浅。

重颜色花的画法(直接勾色法)

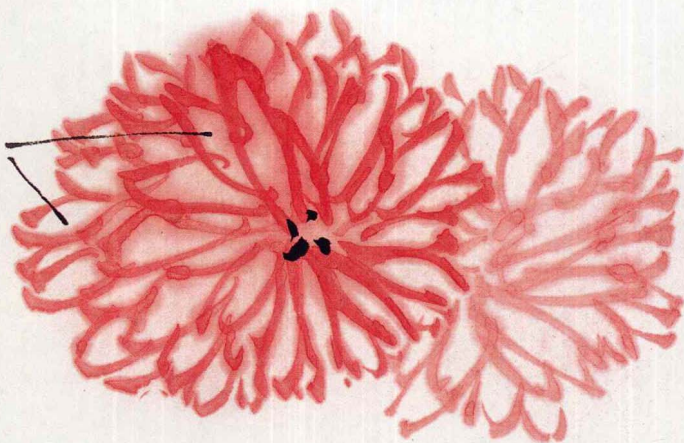

勾完后笔尖蘸水，以笔之余色染花，注意留有间隙，不可平涂。

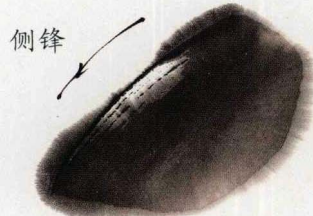
也可只点后面的花瓣，使前面的花瓣空出，以求对比强烈。

也可使笔中含水量加大，利用颜色的渗化形成虚实对比。勾完后不再渲染也别有风味。

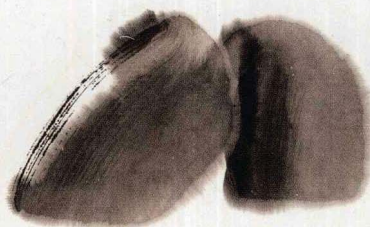

■ 菊叶的画法

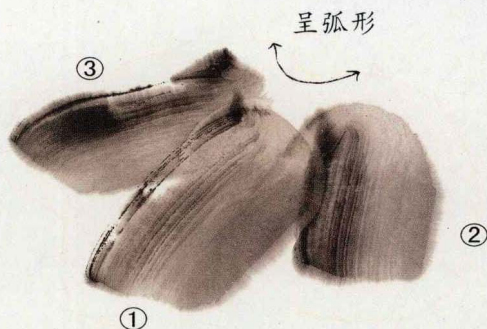
菊叶的画法步骤

步骤一：侧锋行笔画中间叶片，定出其动势。

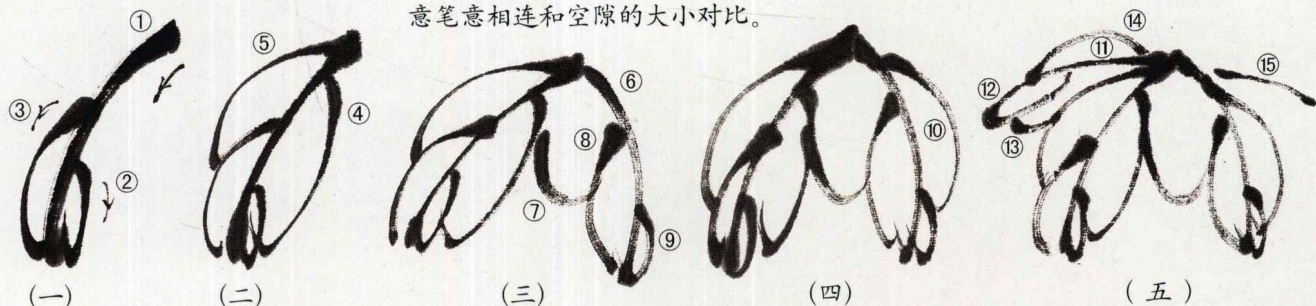
步骤二：笔尖加水画右向叶片，比第一笔要小些。

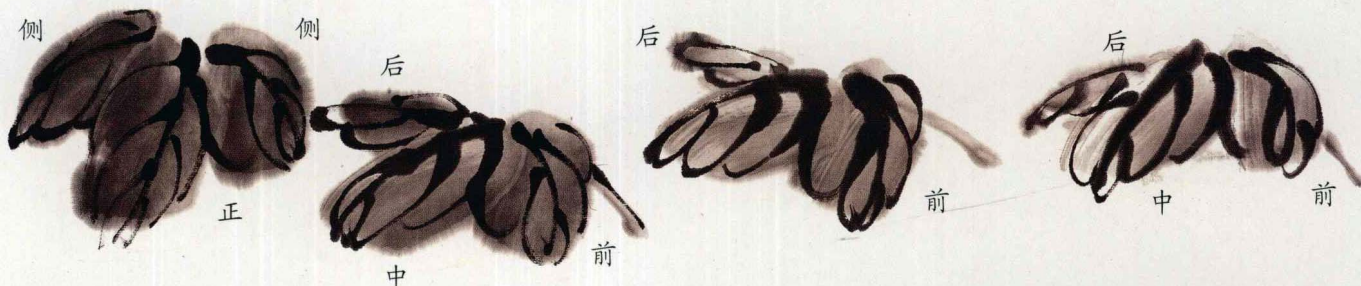
步骤三：顺势撇出第三笔叶片。三片叶子的交叉处呈弧形。

菊叶筋的勾法步骤

起笔时中锋行笔，如勾花瓣用笔，辅筋要画细些。在画时要注意笔意相连和空隙的大小对比。

菊叶的结构与不同姿态图解

正面三出，中间大两边小。

侧面三出。

勾叶脉的时候应注意用笔轻重，用线要有弹性。不要在叶子刚画完时或叶子完全干时勾叶脉，应在墨色即将干时勾，这样才可以做到墨色浑然一体。

叶与叶间勾筋疏些。

菊叶的品字形组合法的不同姿态

两叶掩映组合法

■ 菊枝的画法

主枝画法：

行笔要有一波三折之势方显生动，不可太直也不可过曲。

两枝组合画法：

两菊枝组合时，应呈一定态势，或上密下疏或下疏上密，然后以枝干或叶梗交叉使二者相连，使其疏密有致而富有节奏感。

三枝上仰穿插法：

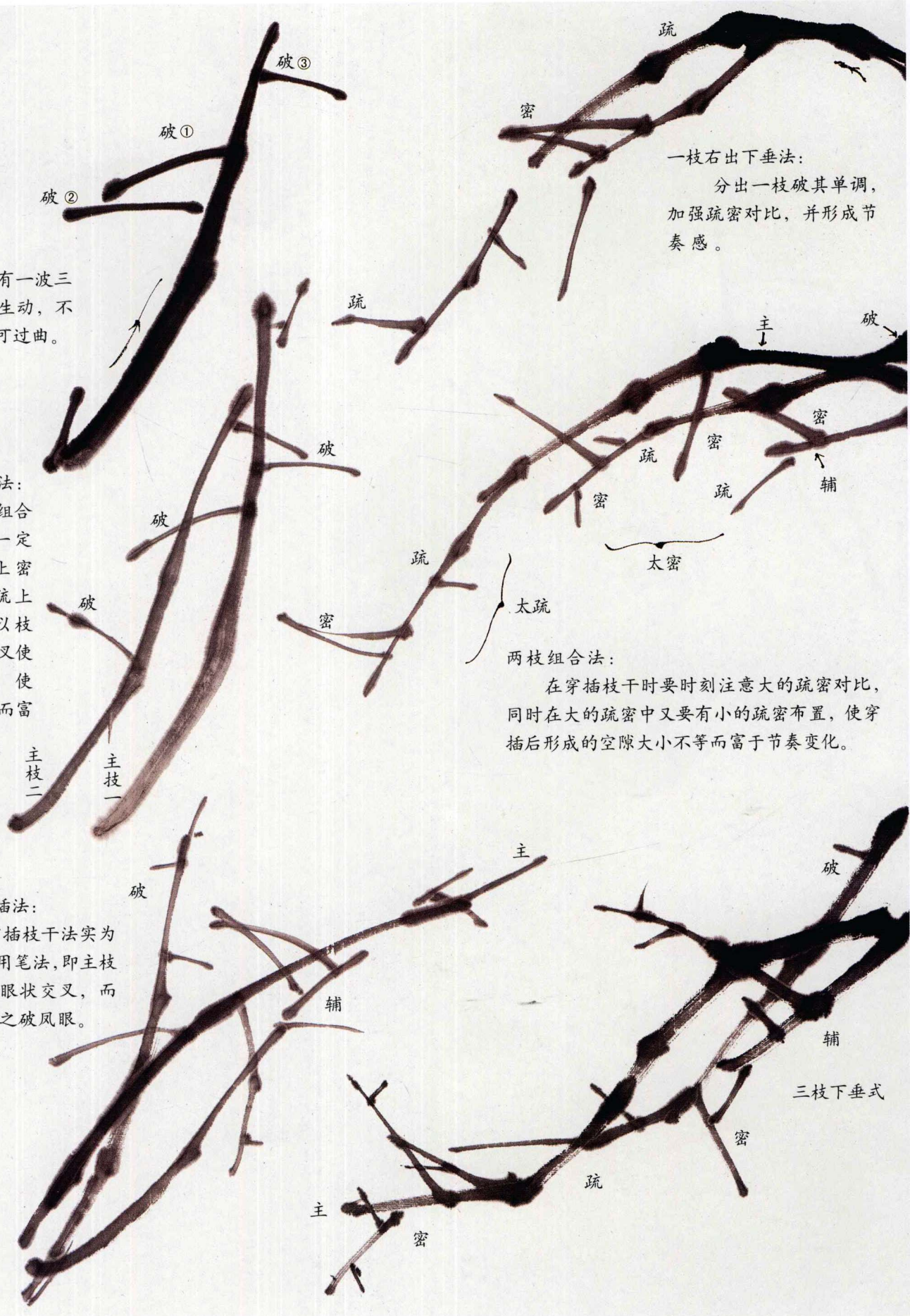
此种穿插枝干法实为兰叶的起手用笔法，即主枝与辅枝呈凤眼状交叉，而第三枝正谓之破凤眼。

一枝右出下垂法：

分出一枝破其单调，加强疏密对比，并形成节奏感。

两枝组合法：

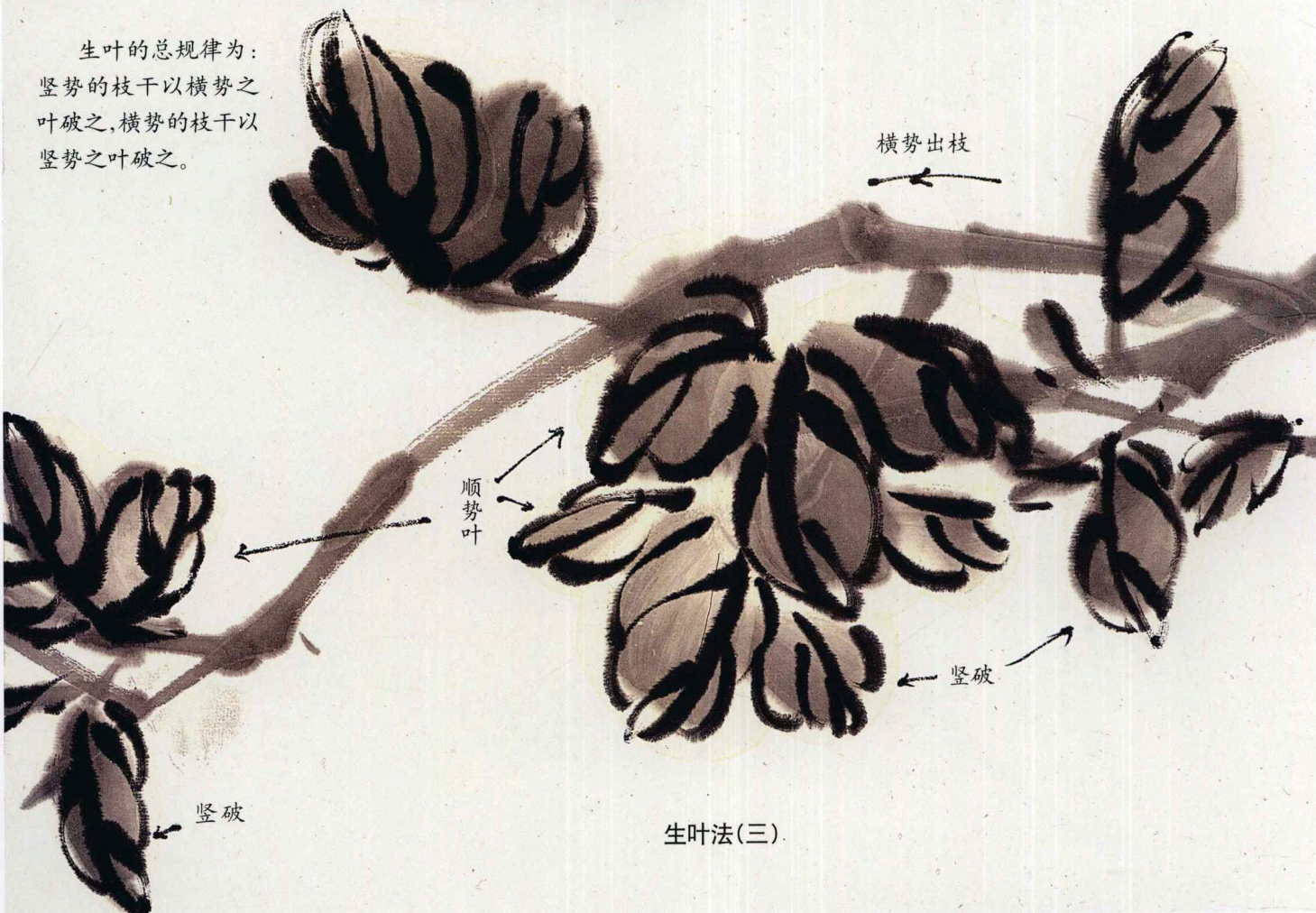
在穿插枝干时要时刻注意大的疏密对比，同时在大的疏密中又要有小的疏密布置，使穿插后形成的空隙大小不等而富于节奏变化。

多叶组合时，更要注意叶与叶之间的聚散、俯仰、正侧的变化关系，也要安排好叶与枝的位置。叶、枝可以互相遮掩，形成前后层次变化。

生叶的总规律为：
竖势的枝干以横势之
叶破之，横势的枝干以
竖势之叶破之。

■ 菊花的范画练习（一）

步骤一：中锋行笔勾花，以笔中余色给花上色，笔尖要不断加水，以求其润。

步骤二：加叶，菊花叶有尖圆、长短、宽窄、肥瘦的不同。以大羊毫笔蘸墨淡。先画主花周围的叶，再顺势画梗，笔尖加水画其他叶子。

步骤三：中锋行笔画叶、筋，先浓后淡。

步骤四：在需调整处画几笔篱笆，题款盖章，如有不当之处，可再作调整。