

怎样画菊花

■ 国画基础技法系统学习教材

湖北美术出版社
HUBEI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

余风谷 编著

图书在版编目(CIP)数据

怎么画菊花 / 余风谷编著. —武汉: 湖北美术出版社, 2005. 7

国画基础技法系统学习教材

I. 怎... II. 余... III. 菊花—写意画: 花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第066413号

责任编辑: 向冰 敖露

装帧设计: 赵宇

编委: 余风谷 程沙 林锦荣

缪洪波 张赤

总策划: 品格文化

国画基础技法系统学习教材 怎样画菊花

◎ 余风谷 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市雄楚大街268号C座

电话: (027) 87679520 87679521 87679522

传真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

印刷: 杭州下城教育印刷有限公司印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 2印张

印数: 10000册

版次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

ISBN 7-5394-1747-1/J·1351

全套定价: 160.00元

本册定价: 10.00元

目录

序言	1
前言	2
菊花写生 结构分析	3
菊花花蕾、枝叶关系	4
菊花勾勒画法图解	5
勾花步骤	6
画花的两种表现方法	7
花的透视变化	8
花蕊、花蒂各式	10
菊枝的画法	11
菊叶的画法	12
出枝生花	14
菊花组合	15
菊花的没骨法图解	17
菊花勾花、点叶、着色前后比较	18
丛菊画法	19
大写意菊花画法	20
小写意菊花画法	21
菊花画法图解	22
名家作品技法解析	24
习作赏析	28
学习总结	

序 言

学习中国画讲究从临摹入手，这已经是前人在教画与学画过程中逐渐形成的共识。通过临摹，可以对传统表现技法与各种艺术风格有一个直观的认识，有了这第一步，然后才可以谈生活、谈创作。

既然临摹作为入门的第一步，首先就要找一个好的临本，这就像刚入学的小学生要找一个好的老师一样，老师的一言一行会给学生留下深刻的印象，有些甚至会影响到学生的一生。对广大国画学习者来说，好的临本就是一个好老师。俗话说：“师傅领进门，修行在自身。”许多大师级的前辈在谈起他们的学画经历时，往往会提起他们的“启蒙老师”——《芥子园画谱》，虽然这只是一个很普通的临本，可是它的确影响了好几代人。对于善于学习的人来说，这样的临本无疑就是学画青年步入艺术殿堂前的一盏指路明灯。

现在科技发展十分迅猛，各类出版物随处可见，其中菁芜杂存。就技法书而言，真正高质量的，能让人学有所得的并不多，所以一本深入浅出，技法上乘的临本对习画者来说显得尤为重要。

余风谷主编《国画基础技法系统学习教材》是一部学习写意花鸟画的好范本。丛书共分十六册，内容丰富，图例精彩，基本上包含了写意花鸟画各方面的内容。风谷先生在书画方面有过深入系统的学习和研究，尤其在笔墨技法上精益求精，练就了一手过硬的本领。他毕业于中国美院书法专业，对写意花鸟画有多年的创作经验。他热爱书画，尤其热爱花鸟画，二十余年来，无论工作多么繁忙，环境多么艰苦，对花鸟画的研究从未间断。近几年，他一方面从事书画创作与教学，另一方面也编写出版了许多教材，可贵的是他并不把这些教材作为普通的技法书来对待，而是倾注了他对生活、对艺术的挚爱，对读者极端负责的态度，故书中所选图画，不论是简单的步骤，还是完整的构图，都是经过作者精心创作，反复修改，在大量的稿本中挑选出来的。因此可以说，本书条理清晰、系统全面、笔墨精到、可临可赏。无论是儿童还是老年人，是初学者还是欲提高画技者，只要按书中要求去临习，坚持数月，必有所得。

风谷先生风华正茂，书画俱佳，愿他在书画创作与教学方面发挥更大的作用，并有更多新的作品与教材问世，以惠及广大的读者。

中国美术学院国画系教授 徐家昌

二〇〇五年六月

前言

“菊之为花也，其性傲，其色佳，其香晚”(清)王槩。菊以“耐得霜寒而荣光，清风傲骨始晚香”的品质为文人学士所钟爱。当年不为五斗米折腰的陶渊明宁愿“采菊东篱下”，隐居世外桃源，淡泊一生，为世人所景仰。因人及物，人们对菊之偏爱自陶渊明始不乏其人，有诗为证：“物性从来各一家，谁贫寒瘦厌年华。菊花自择风霜国，不是春光外菊花。”还有近代吴昌硕“几番沉醉惹颜红，为有东篱菊数丛。”菊花多生田园野外，文人仕途艰难，归隐之心对菊而生，并非少见。

画家在画菊题材上也穷尽表现，为我们留下不少宝贵财富，其在传统文化领域，占据了一定空间。古人善写墨菊者，“更觉傲霜凌秋之气，含之胸中，出之腕下，不在色相求之矣。”宋之黄筌、赵昌、徐熙、滕昌祐、邱庆余等诸多名手，皆有寒菊图。始文人逸士，慕其幽芳，寄情笔墨，举不胜举。其皆不施粉色，纵情清高。

梅兰竹菊“四君子画”在传统民族文化领域里的地位及表现，有其自身文化情结，它融合了诗书画印等传统文化基因元素于一体，堪称一部宝学之精典。

杞菊延年

《杞菊延年》 吴昌硕 近代

菊花写生 结构分析

学习写生，了解自然界中菊花的生长规律与结构是画好菊花的必要前提，线条的基本功和造型的表现力都是要通过不断写生实践来完成的，要多收集写生的第一手材料，为今后的创作服务。

写生时不管是何种角度，都力求充分表现所写对象的结构规律，根据画面构图需要，有目的进行取舍，要注意菊花枝叶的关系与透视变化及层次变化。

作者：周青

菊花花蕾、枝叶关系

菊花属草本植物，每年秋季开花。菊的品种繁多，花的颜色各异。菊能耐得霜寒，故枝条较劲，傍枝较嫩，根下宜老，要有劲不同刺、柔不似藤的质感。画菊可先画花再生枝，亦可先发枝后添花，视构图需要而定。

菊花勾勒画法图解

菊花品种很多，颜色也不同，常见的有白、黄、桔红、大红、土黄等。写意画常表现的是单瓣与复瓣，花形不宜太圆，宁方勿圆，花瓣齐而不齐，透视有正侧面，背仰偃，先勾花再着色，或先点色再勾花瓣均可。

菊花的画法

菊花从花蕾到盛开
的几种造型变化

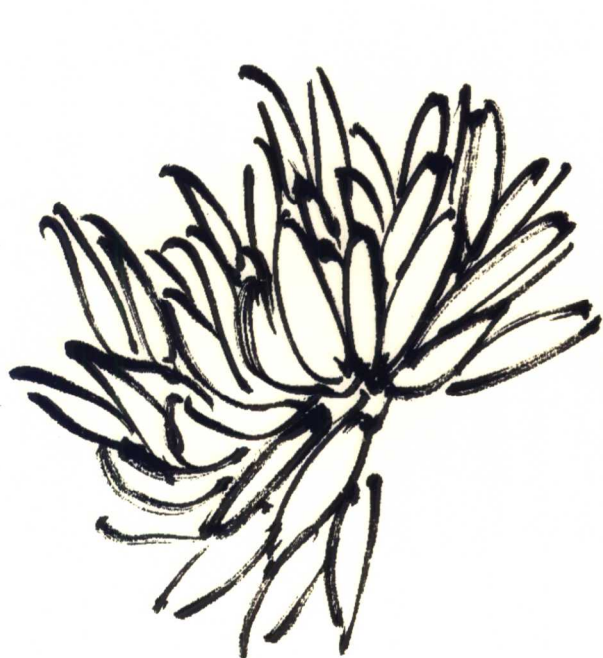
勾花步骤

勾花如书法用线，顿挫有力，线条要流畅，不要迟滞，要用中锋，顺逆兼施，勾复瓣要紧聚中心，四周的花瓣要有穿插变化，避免简单无变化，单瓣也要聚中心，穿插讲究花形结构，不可乱勾一气。

画花的两种表现方法

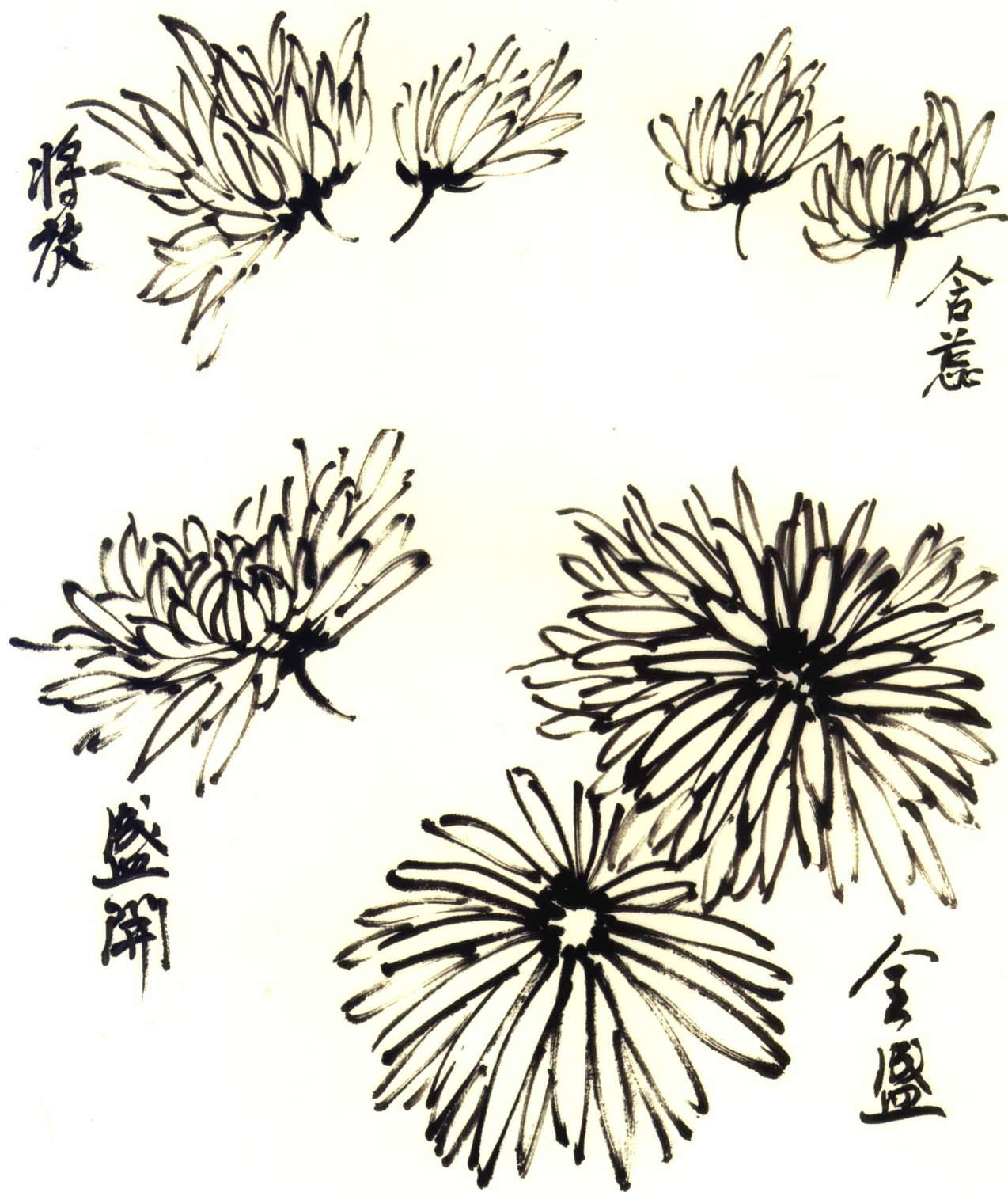
写意画白菊勾花后无需着色，或在花瓣结构衬以清淡色，红菊，用曙红或胭脂或朱红加少许黄，黄菊则用藤黄加少许红即可。

花的透视变化

菊花的透视关系是要点之一，无论是写生还是创作，对透视要有准确把握，即便写生时几朵花的透视一样，画完一朵后也要更换角度再画另一朵，或者移接到另一处，要有取舍，有变化。菊花的正、反、侧、仰、偃、叠以及露藏都是花的透视常态，要注意细心观察与理解。

菊花从花蕾到盛开，由外向内逐渐舒展，如握拳伸指，又如蟹脚环收，全盛后露出花心，勾花宜淡，花心花蒂要用浓。

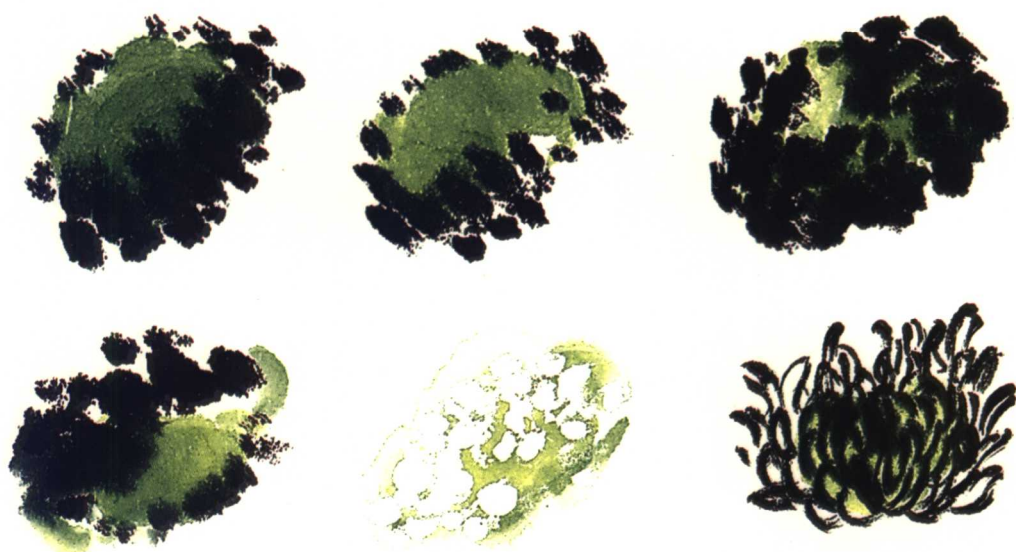

菊花正侧向背
透视变化

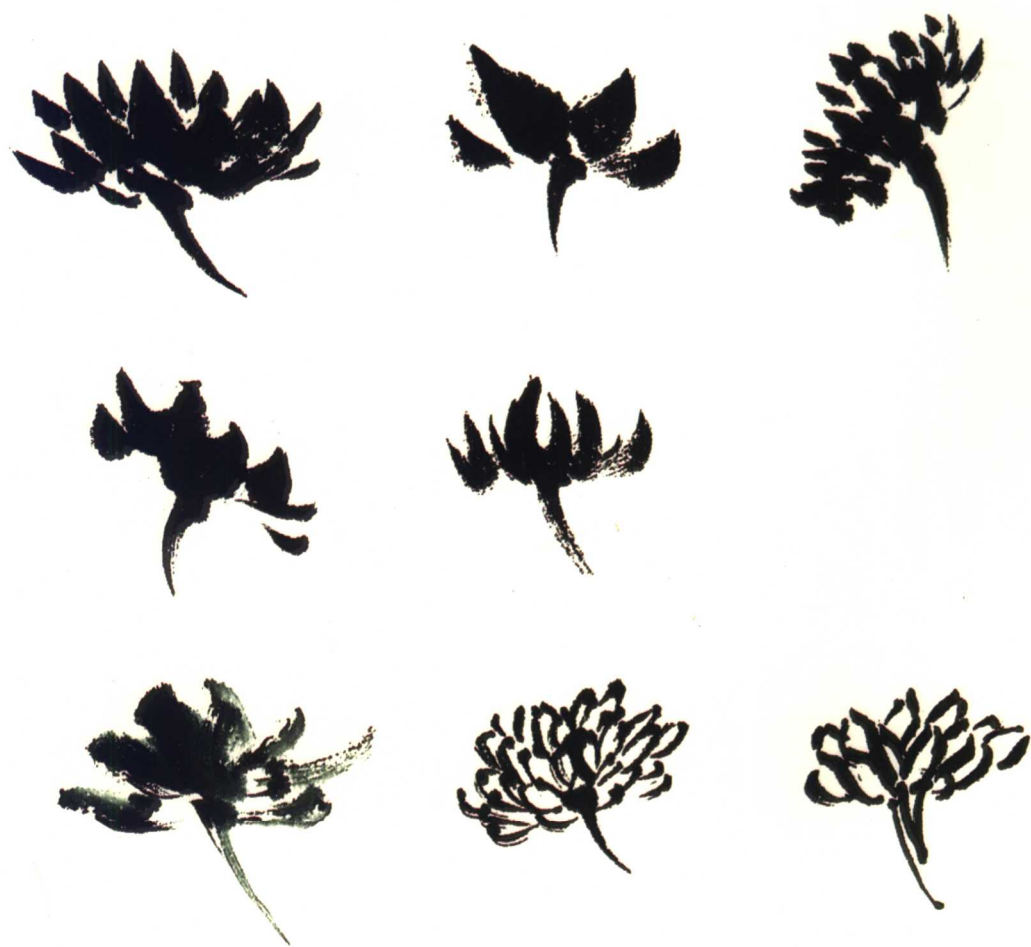
花蕊、花蒂各式

花蕊、花蒂画法要遵从花的透视规律、结构规律，花蕊、花蒂各式也依就花的透视各式。

花蕊各式

花蒂各式

菊枝的画法

画菊出枝上挺要左顾右盼，欲左先右，或欲右先左，出枝横斜也要勿上勿下，勿上昂，勿下垂又乍起，下垂式构图也不可一味下垂，着花处如在花梢，则也需要有上扬之势，以免生机全无。

菊叶的画法

写意菊花常用勾花点叶法，点叶注意叶的结构，要多观察。菊叶互生，柄下两侧有托叶，叶形五岐四缺，画叶要有透视变化，要知道尖、圆、肥、瘦，正、反、卷、折八类常态，可数笔点成一叶，切忌叶叶大小相同。

一般而言，勾花点叶出枝组合好后，再勾叶筋，勾叶筋要趁叶半干湿时勾，以免干后脱节，叶太湿时勾筋容易模糊，勾筋浓淡视叶而定。勾花点叶出枝要处理好聚散、疏密的大致关系，然后勾叶筋，进一步深入处理，调整疏密，强化结构，一幅作品也就基本上定型。

点叶勾筋法

点叶用墨用色均可，用墨用色均讲究枯湿浓淡变化，用羊毫蘸墨不要太匀，一般洗净笔后先蘸淡墨再笔尖蘸墨，用笔要有藏有露，提按顿挫，变化明显，才显丰富，用色点叶，画法如同一辙。

用色点叶，可用藤黄加花青，或石绿加墨、藤黄加墨、花青加墨均可，画时不要一味用单一色到底，以一主色，其他色相辅则显丰富。

点叶用羊毫蘸墨要匀方有变化趁湿用浓墨勾叶筋

菊花墨的今析风之

菊花墨的今析风之

出枝生花

画三朵要二聚一散，二朵则一大一小，一虚一实。两个主体则要一主一次，相呼相应。

菊花组合

创作时花的分布要有聚散、虚实及各种透视变化，花的分布忌规则性几何图形排列，如等边三角形，即品字形、正方形或成一直线，不等边三角形则为最佳，这样方显丰富生动。

要理解花、枝的各种结构关系，合乎它的生长规律，在习作、创作中有较深刻的了解认知，有些丰富的组合，本身就接近作品，不可掉以轻心。

