

刘国瑞 刘 晖 著

畫菊述要

画菊知识与技法

畫菊述要

画菊知识与技法

刘国瑞 刘晖 著

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画菊述要 / 刘国瑞, 刘晖著. — 北京: 文化艺术出版社, 2002.5
ISBN 7-5039-2183-8

I. 画… II. ①刘…②刘… 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(2002)第025809号

画菊述要 —— 画菊知识与技法

著 者 刘国瑞 刘 晖

责任编辑 董 耘

装帧设计 张焕珍 王敬华

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市丰台区万泉寺甲1号 100073

网 址 <http://www.whysbooks.com>

电子邮件 whyscbs@126.com

电 话 (010) 63457556

经 销 新华书店

印 刷 北京交通印务实业公司

版 次 2002年5月第1版
2002年5月第1次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 4.625

字 数 36千字 彩插85面

印 数 1-1000册

书 号 ISBN 7-5039-2183-8/J · 637

定 价 22.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

何之重陽
畫

序

我国的民族传统绘画艺术有着悠久的历史，而绘画的题材都是来自生活中人们喜闻乐见又与人们有着密切关系和深厚感情的内容。我国是崇尚德行的文明古国，因此画家笔下与诗人同样描绘歌颂的内容也多是人们心目中具有健康、崇敬、喜好的有着真、善、美的艺术形象。绘画艺术讲究人品、画品，人们向往美好的生活，也向往赞誉着美好的德行，在绘画艺术上也特别倾注于表现有气节的内容。于是“菊”的高洁，不与群芳争艳，凌霜傲雪，不畏酷寒的坚贞形象便成了人格的化身。人们爱菊的清丽芳馨，更爱菊的顽强斗志和高尚情操，因此菊的绘画艺术非常符合我国的国情和民族的道德观念，历来深受广大人民群众喜爱。

菊的绘画艺术可以单独成为绘画的一种科目，也可以作为学习中国画入门的画种，由此渐进旁及其他绘画内容。菊一向与梅、兰、竹并列被人们称赞为“四君子”，君子是历代人们对品格高尚者的美称。菊有着竹的劲节，梅的傲骨，兰的芳姿，可谓君德俱备，故千百年来深受人们的歌颂。如屈原的“春兰

兮秋菊，长无绝兮终古”；陶渊明的“三径就荒，松菊犹存”；杜甫的“寒花开已尽，菊蕊独盈枝”；陆游的“菊花如端人，独立凌冰霜”等脍炙人口的著名诗篇，都可说明自古以来人们对菊花有着深厚的感情和密切的关系，在人们的心目中对菊花也不等同于一般花卉看待，而是以菊高洁坚贞的气节来寓意人的高尚品格与情操。

由于菊花的品种繁多，可谓千姿百态，初学绘画往往感到无从着手，即临画谱，久之虽可成形，但终非创作。为了满足广大初学者和美术爱好者的需要，正确引导学画者入门，尽快掌握画菊的多种方法，书中论述、图例及作品参考，作者都力求简单明了，易学易懂，由浅而逐渐深入。在学习继承传统技法的同时，还需要深入到生活中去观察、研究菊花的各种形态及其结构，由对菊花的初步“具象”认识，逐渐进入到绘画浪漫艺术的“意象”创作，这就是由“外师造化”进入到“中得心源”的“写意”艺术。由此渐进的目的在于引导学画者有新的开拓与创作思想，而不拘泥于古法，为日后能别开生面、独树一帜地形成自己的画风，并走向创作成才之路，打下良好的基础。

本书虽论述画菊技法，但与画其他物象的画理多相同，学画者可举一反三，灵活运用；也可先以画菊作为学画入门的途径，逐渐旁及其他画种的练习。书中“配景与层次”即是很好的启示和练习，久之自可通会。常言道：“老师领进门，修行在个人。”这虽是极普通的俗语，但确是肺腑良言。任何艺术只知其法则，不下苦功，终难成才；学画也要有菊的韧性，要敢想、

敢学、敢画、敢于成才。许多事业，皆从零点起步，须持之以恒，才有成就。千里之行，始于足下，锲而不舍，金石可镂。

本书如果能使初学者明了绘画的道理，掌握几种画菊的方法，或日后能有更大的成就，则是作者的心愿与企望，书中皆以作者实际经验论述，不足之处在所难免，望读者和专家指正。

刘国瑞 刘晖于松雪轩

目 录

序	/1
第一章 赏菊以心，写菊以情	/1
第二章 菊花的特征与品种	/3
第三章 画菊入门法	/5
第四章 小写意画菊法	/7
第一节 双勾水墨画菊法	/8
一、双勾菊花画法	/8
1. 平顶形菊花画法	/8
2. 攒顶形菊花画法	/9
3. 双勾白菊花淡墨点染画法	/10
4. 造型复杂的菊花双勾画法	/10
二、水墨菊花画法	/11

1. 浓淡墨菊花光线画法	/12
2. 浓淡墨菊花层次画法	/13
第二节 彩墨画菊法	/13
一、国画色彩与各色菊花的设色方法	/13
1. 白色菊花的设色方法	/15
a. 双勾空白画法	/15
b. 双勾点染画法	/15
c. 双勾色彩衬托画法	/16
d. 双勾白色渲染画法	/16
e. 双勾淡彩渲染画法	/16
2. 黄色类型菊花设色方法	/17
a. 黄色菊花画法	/17
b. 淡黄色菊花画法	/17
3. 红、紫色类型菊花设色方法	/18
a. 红色菊花画法	/18
b. 粉红色菊花画法	/19
c. 橙色菊花画法	/19
d. 紫色菊花画法	/20

4. 一花两色菊花画法	/21
5. 大写意菊花设色方法	/22
第三节 彩色没骨菊花画法	/23
一、色彩光线菊花画法	/23
二、色彩浓淡菊花画法	/24
第四节 色彩点染复勾菊花画法	/24
第五节 墨彩勾勒菊花画法	/25
第六节 奇异类型、品种菊花画法	/26
一、花瓣奇异品种菊花画法	/26
二、带花斑类型菊花画法	/27
三、毛刺类型菊花画法	/28
四、桂瓣类型菊花画法	/28
五、满天星类型菊花画法	/29
六、丝发型、勾环型菊花画法	/30
第七节 菊叶、枝茎、叶筋的画法	/31
一、菊叶画法	/31
二、枝茎画法	/33
三、叶筋画法	/34

四、菊叶、枝茎的罩色方法	/35
第五章 大写意画菊法	/38
第一节 大写意画的概念和意笔情趣	/38
第二节 “不似之似”: 写意画的创作特点	/39
第三节 大写意画的“笔墨”与大写意 画菊法	/42
一、用笔法	/42
二、用墨法	/44
三、构图法	/46
1. 主次与呼应	/48
2. 虚实与疏密	/49
3. 矛盾与统一	/50
4. 配景与层次	/52
5. 开合与章法	/52
6. 横空取势, 意象成趣	/54
技法图	/57
作品图	/93

第一章

赏菊以心，写菊以情

菊花原产我国，后经传播、培植，已遍及各国，成为世界名花之一。菊花与梅、兰、竹一向被人们称赞为“四君子”。

我国栽培菊花已有数千年历史，在古代最早的典籍《礼记》中，就有“季秋之月，菊有黄华”的记载。战国时代大诗人屈原所著的《离骚》中有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”^①。晋代诗人陶渊明更是爱菊成癖，他写下了许多赞美菊花的诗：“芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。”^②他那隐逸高雅的田园生活的写照“采菊东篱下，悠然见南山”^③，更是成为千年来的美谈佳话。

古代画家对菊花的许多描绘佳作，留传至今，灿若明珠。历代名家高手辈出，这不仅因菊花艳丽多姿，给人以美的享受，更是因菊花那凌寒傲霜的气节，它寓意着人的高尚情操和品德。

学习画菊花，自然就要喜爱菊花，对菊花也要有一种深厚

注释：

① 屈原《离骚》诗句，《荆楚岁时记》说九月九日楚有饮菊花酒的风俗。

② 逯钦立校注《陶渊明集》“和郭主簿”诗第二首中诗句。

③ 《陶渊明集》饮酒诗二十首中之诗句。

的感情，这样才能细心观察各种菊花的不同形状、颜色，以及花蕾、含苞、初放、盛开、花蒂、叶茎等等的生长规律。我国历来每到秋高气爽之季，各地园林都要举办赏菊盛会，各种花色品种应有尽有，极为壮观。这是学习画菊花的好时机，你可以细心观察、默记各种菊花的类别、造型和特征，也可以用速写的方法练习和记录。能够熟悉各种菊花的生长规律及其形态、花色、品种，对学画菊花是极有帮助的。

第二章

菊花的特征与品种

菊花的头状花序是由外轮的舌状花——边花和中心部的筒状花——心花组成。边花则是主要入画的花瓣。菊花花瓣变异很大，主要的形态特征可分为平瓣、匙瓣、管瓣三大类。每类花瓣又有宽、窄、曲直、长短、内钩、外卷、成珠、成环、毛刺、龙爪、抱心、露心等不同形式的变化。菊花的颜色更是丰富多彩，有红、白、黄、蓝、紫、墨(紫墨)、朱、粉、赭等，各色又有深浅变化，几乎各色俱全，还有一花多色。随着菊花栽培技术的不断提高，菊花品种现在已经发展到三千多种，每个品种都有自己的特色。按菊花各种不同的花形，又分许多类别，每种类别以不同的花姿容貌，又分别冠以寓意深刻、耐人寻味的名称。例如：宽带形有“帅旗”、“粉十八”；舞环形有“贵妃醉酒”、“绿云”；垂丝形有“十丈竹帘”；荷花形有“君子玉”、“清荷显光”；毛刺形有“雪罩芙蓉”；反卷形有“红二乔”、“金鸡红翎”；垂球形有“淡香疏影”、“紫霞万缕”；芍药形有“金背大红”、“琼阁香雾”；舞球形有“凌波仙子”；卷散形有“冰心在抱”、“嫦娥奔月”；圆盘形有“墨魁”、“绿衣红裳”；莲座

形有“紫云”、“惊艳”；管球形有“黄夔龙”；松叶形有“晨光四射”，托挂形有“粉托桂”、“蟬宮桂色”；鷹爪形有“龍盤蛇舞”；松針形有“松針秋景”，等等舉不勝舉。這些形象美妙的花名，能使我们記憶各種不同的花形、姿態、花色以及莖、葉生長的特徵，能豐富學畫和創作中的內容。(參看技法圖一及作品圖)

第三章

画菊入门法

由临摹入手是初学绘画的方法之一，但长期临摹，又容易墨守成规。只有研究、临摹名作，了解绘画的步骤与方法及深入生活，直接对菊花做细致的观察和研究，并进一步练习对菊花写生，才有利于将来的创作。面对这些五彩缤纷、形态各异的花朵，初学写生会感到无从着手，但当你掌握了花朵的生长规律及结构，经过一段时期练习，逐渐也就能够描绘各种复杂的花朵了。任何复杂的花朵，无论花瓣如何伸展、卷曲、下垂等变化，它都离不开一个中心点，即“花蒂”。当你写生时，因观察角度不同或有时有些盛开的卷散形花瓣遮挡住花蒂，但你心中要有这个透视“中心点”花蒂的位置，由这个中心点生长的头状花序无论是外轮花瓣呈现的是球形、舞环形，还是垂丝形、卷散形，都离不开这个生长花瓣、花蒂的中心点。掌握这个生长规律，对于各种不同形状的花瓣，按其环绕这个中心点的透视角度所呈现的不同形状，通过观察、研究、掌握花瓣的分布规律，就能够心中有数，容易描绘而不至于杂乱无章。（参看技法图二）

初学者可先从简单、容易掌握的花蕾、初放、半开的花朵画起，逐渐练习画盛开的和各个角度不同的花朵。对花写生不同于摄影和描绘标本，通过对物象的认真观察，要不断提高观赏水平和自己的艺术水平，对花朵的造型要有艺术夸张和取舍，使描绘的花朵形态更加生动。(参看技法图三)

写生的方法可用双勾^①或速写^②的方式练习。可用铅笔、钢笔或毛笔练习勾出菊花的花瓣，两笔一瓣，按花朵的生长规律逐渐增多，乃至整个花形。然后练习勾出叶、茎及花蕾。由此渐进再练习描绘较为复杂的花形，这些写生的纸稿，既是在练习和记录各种不同的花形，又可作为练习作画和创作时的素材。(参看技法图四、五)

注释：

①双勾即用描线的方法勾描形象的轮廓和结构，这是一种连勾带描的画法。

②速写：写生画法之一。用铅笔、钢笔或毛笔以简练、快速的方法勾画出物象的形状及神态的一种绘画技法。