

入门训练

(写意篇)

菊花

霍岩 编著

中国美术学院
出版社

金芙蓉为君开 霍岩

图书在版编目 (CIP) 数据

菊花. 写意篇 / 霍岩编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1580-9

I. 菊... II. 霍... III. 菊花—写意画: 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 140327 号

国画入门训练·菊花 (写意篇)

霍岩 编著

安徽美术出版社出版

邮编: 230063

合肥市金寨路 381 号

电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版

新华书店经销

合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16

印张: 2.5

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1580-9

定价: 12.00 元

目

(写意篇)

录

- 概述1
- 工具与材料2
- 菊花的形态3
- 菊花勾勒画法4
- 菊花没骨画法7
- 叶子白描画法9
- 叶子写意画法10
- 叶子的组织画法13
- 枝干的画法15
- 菊花的着色画法18
- 叶子的着色画法19
- 菊花创作示范一20
- 菊花创作示范二24
- 作品赏析28

概 述

菊花是我国传统名花之一，它在深秋开花，以傲霜的气节与梅、兰、竹合称为“四君子”。菊花品种繁多，花色也丰富多彩。由于其神韵高古清奇，历来得到文人和画家的喜爱。晋陶渊明爱菊，“以菊比德，岁寒喻操”表明他不与世俗同流合污、坚贞高尚的品格。正是菊花的特殊精神象征意义，使它成为中国历代画家反复描绘的题材。在各位画家的笔下，菊花也呈现出不同的气质。明徐渭擅长大写意，画菊寥寥数笔，冷峻、野逸。清恽南田画菊用色点染，娇艳、雅致；清朱耷、石涛也善画菊，但他们笔下的菊花不施脂粉，以墨勾勒或点染，有清高之气。近代画家吴昌硕画菊，笔力雄健，气势磅礴。现代画家齐白石、陈半丁、潘天寿、王雪涛等也创作了很多菊花题材的作品，成为后世学习的范本。

描写菊花，常以勾勒后略染色为主，亦有用色或墨直接点染的方法。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，以突出其高古清雅的气质。菊花叶子可用墨画，也可用勾线的方法来画，但一定与花朵相协调。总之，为了更好地表现菊花，就需要多观察自然中的菊花，多捕捉菊花的优美造型。这样不仅为创作积累了素材，而且也加深了对菊花品德的了解。

笔

笔分为软毫、硬毫和兼毫三种。羊毫属于软毫，笔性软，吸水量大，墨色容易呈现干、湿、浓、淡的变化，可用来勾花瓣。狼毫属于硬毫，笔性硬，富有弹性，可用来画枝条，使用时多用笔锋，水分多时行笔要快，水分少时行笔随水分减少而渐慢，这样也可出现干、湿、浓、淡的效果。兼毫则兼有狼毫和羊毫的特性，笔性柔中带刚，适于初学者作画。画菊花没有专门的毛笔，只要使用舒适即可。毛笔用后要洗净墨垢，以防损伤笔毛。

墨

墨分为松烟和油烟两种。松烟墨胶轻，黝黑而无光泽，不宜作画，适于书写。油烟墨胶重，漆黑发亮，宜作画。因为方便，现在大部分画家使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”墨汁等，用时若将墨研一研，效果会更好。用墨汁时稍加骨胶水，可避免因墨汁存放时间过久，装裱时跑墨。墨汁用过后，盖紧瓶盖，放阴凉处，以防变质。已倒出的墨汁，久放后不宜再用。

纸

生宣纸吸水性强，适于写意。生宣分为单层的单宣、净皮、特净皮和多层的夹宣，如迁安纸、夹江纸和高丽纸等。其中安徽的宣纸较好。用纸可根据自身对纸性能的掌握和喜好来选用。

颜料

画菊常用的颜料有藤黄、赭石。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方便，适合初学者，用时稍加水稀释即可。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毛毡等。

砚台主要用来研墨。初学者若用墨汁，也可不用砚台，用小碟代替。准备若干个调色碟，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗用来提供清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

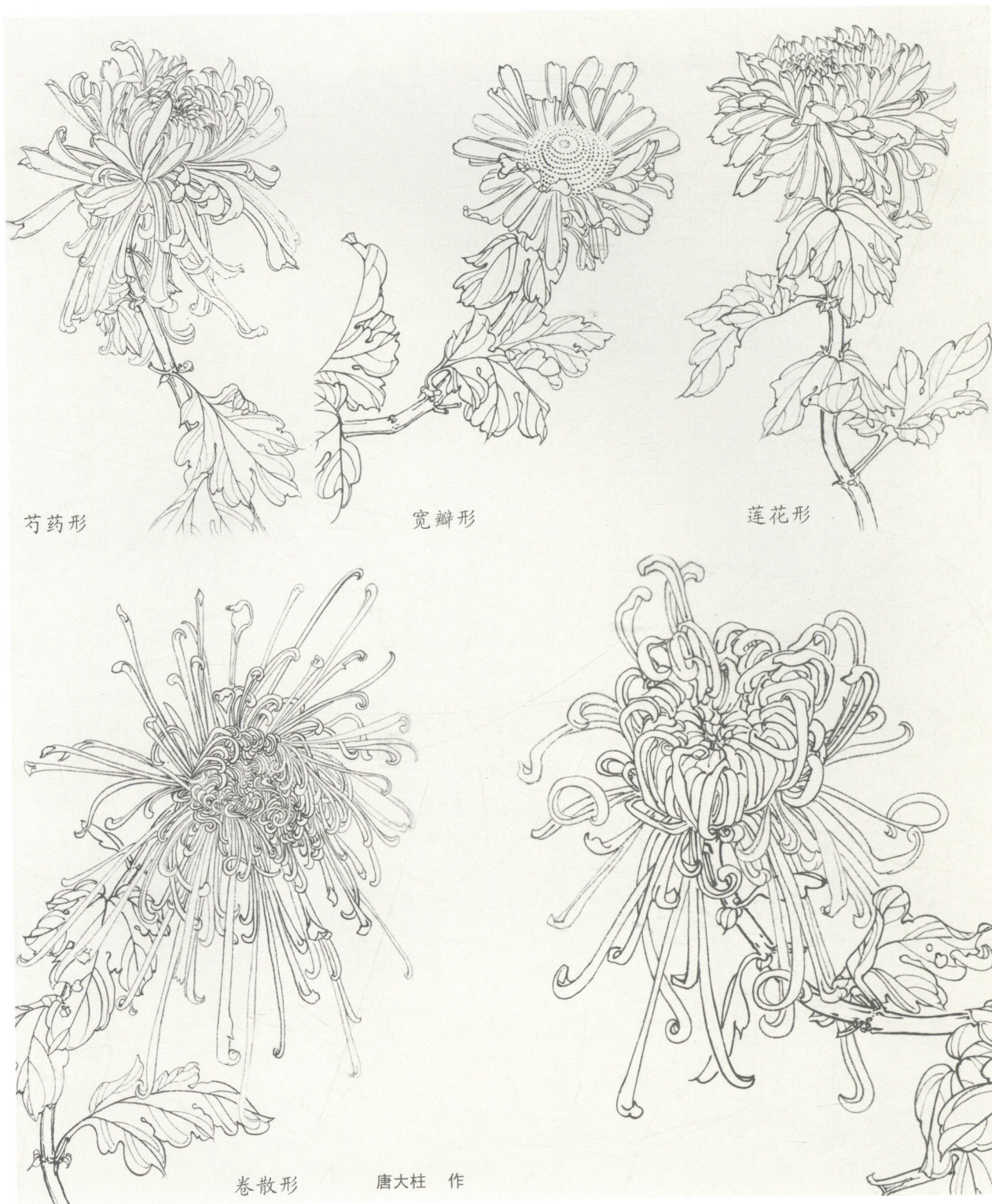
小常识

菊之为花也，其性傲，其色佳，其香晚。画之者，当胸具全体，方能写其幽致。全体之致，花须低昂而不繁，叶须掩仰而不乱，枝须穿插而不杂，根须交加而不比，此其大略也。若进而求之，即一枝一叶一花一蕊，亦须各得其致。菊虽草本，有傲霜之姿，而与松并称，则枝宜孤劲，异于春花之和柔；叶宜肥润，异于残卉之枯槁。花与蕊，宜含放相兼。枝头偃仰之理，以全放枝重宜偃，花蕊枝轻宜仰；仰者不可过直，偃者不可过垂。

菊花的形态

菊花的品种十分丰富，一般分标准菊、盆栽立菊、大立菊、悬崖菊四类，有白、黄、红、紫等色。菊花外形有的似球形，有的似盘形。菊花花瓣形状也不一，有卷瓣、尖瓣、团瓣、折瓣、筒瓣等，也有把菊花分为芍药形、莲花形、宽瓣形、卷散形等，在写生中要仔细观察。

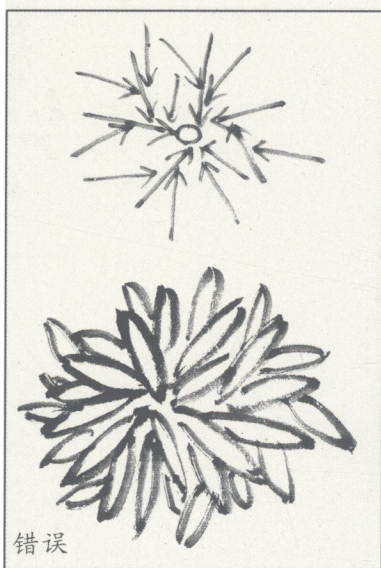

画写意菊花，可从简单花形入手。菊花的花瓣有尖有圆、有曲有直、有简有繁。如平顶长瓣花的画法，两笔画一个花瓣，行笔重按轻提，由外向内，先画出中间的五六瓣，然后向外放射状扩展，墨色不宜太重，内深外浅，变化要微妙、自然。画卷瓣花也是先由内瓣画起，逐渐丰满花形。

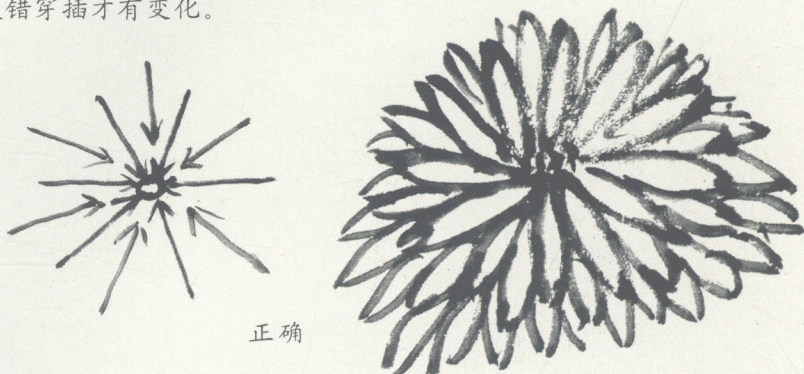

平顶长瓣花的画法

画花瓣时应注意花瓣的向心性，否则画出的花瓣较为无序。花形要圆中有缺，交错穿插才有变化。

错误

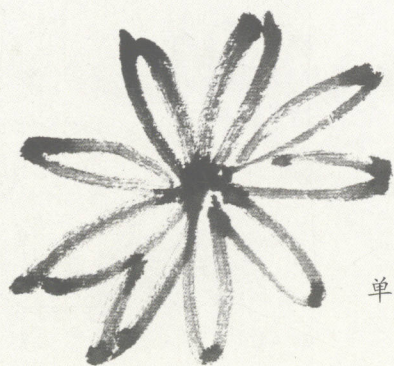
正确

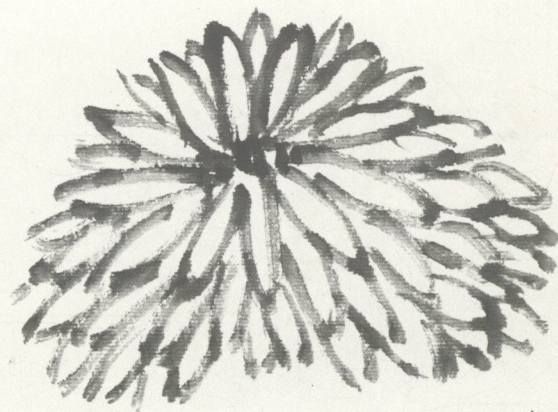
卷瓣花的画法

画花瓣时要注意透视现象。

菊花花头大体有单瓣与复瓣之分。

单瓣

复瓣

含蕊

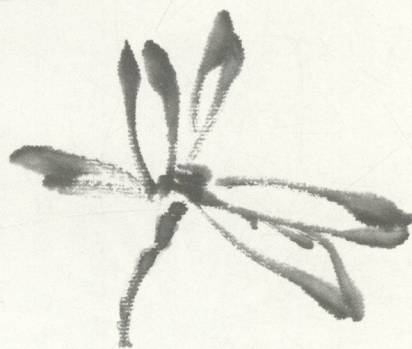
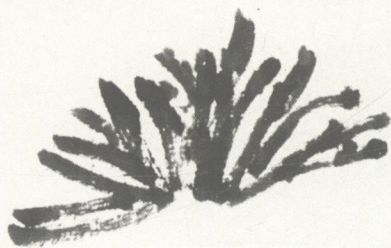
将放

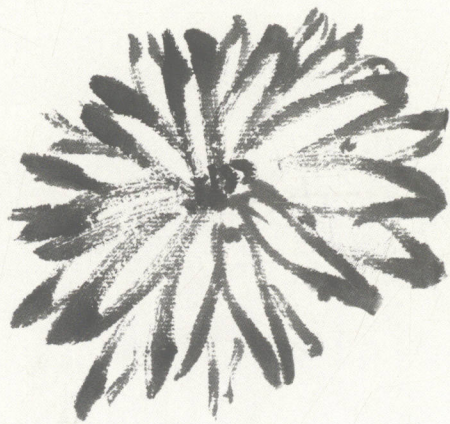
不同的生长期，菊花花头的形状也各有不同，其生长期分成含蕊、将放、初放、全放等几个花期。

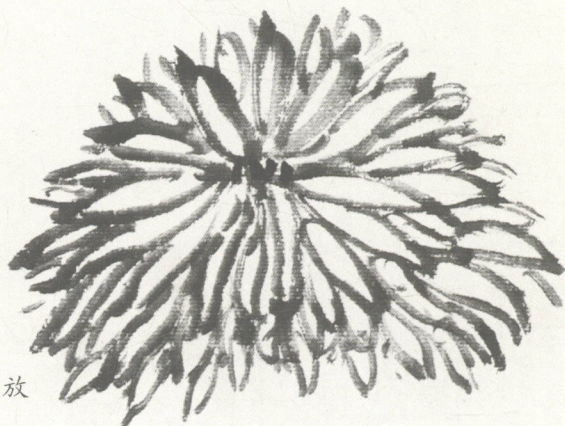
初放

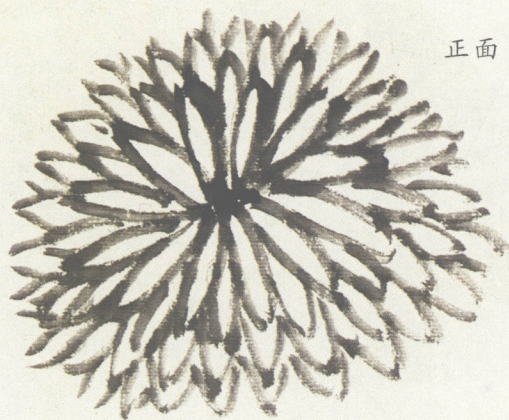

残落

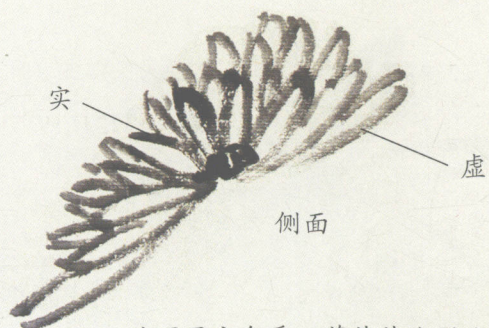

全放

正面

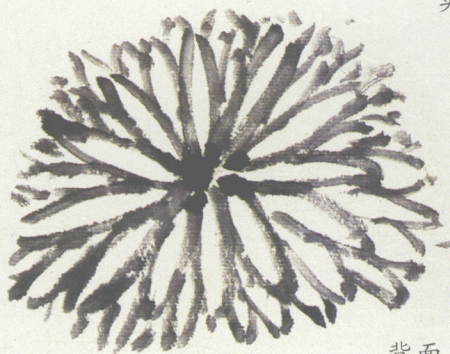

侧面

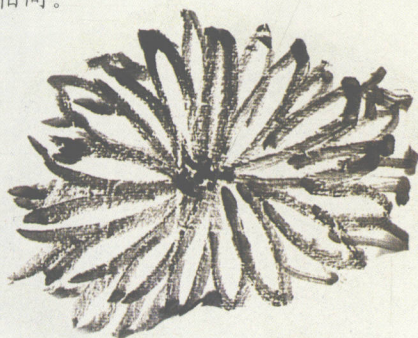
从不同方向看，菊花花头形状也各不相同，分正面、侧面、背面、下偃、上仰等几个形态。处理菊花花头的姿态变化时，用线不宜过实，要虚实相间。

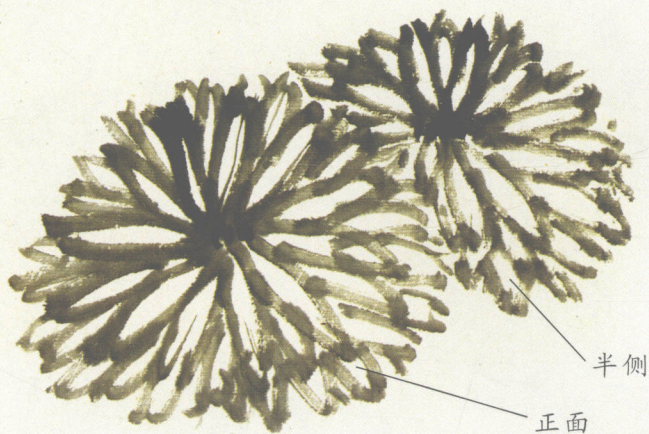
上仰

背面

下偃

半侧

正面

画两个花头在一起时，要避免将形画得一样大，或方向相同，否则会使画面比较呆板。

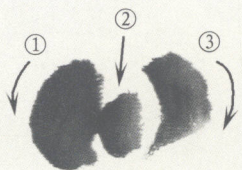
密

疏

画三朵花的组合，不仅要注意花形的大小、朝向的区别，还要注意三朵花的疏密、聚散以及互相掩映的关系。

菊花没骨画法

画细瓣菊（一般以单瓣菊为宜）时，花瓣用笔要挺秀，要注意花瓣的长短、聚散、疏密关系，墨色也要有变化。画菊花的花心用墨可稍重些。

笔笔要有变化，无论在形态上，还是在墨色上。

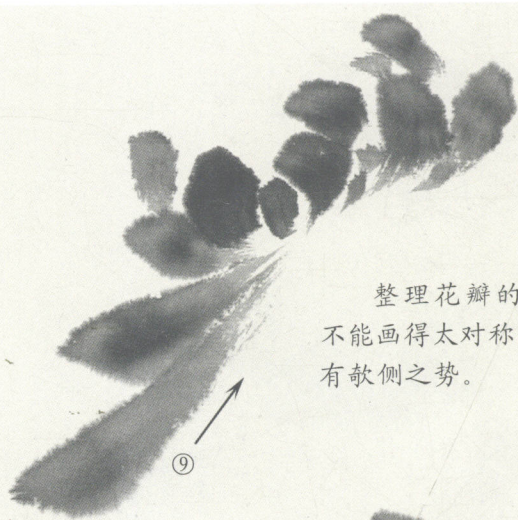
添加小花瓣，用笔要灵动。

再画外围花瓣。

瓣瓣归心，切勿画散了。

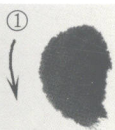
整理花瓣的形，不能画得太对称，要有欹侧之势。

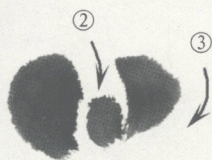
用浓墨点花蕊。

用淡墨画茎，顺笔点茎上的小叶梗。

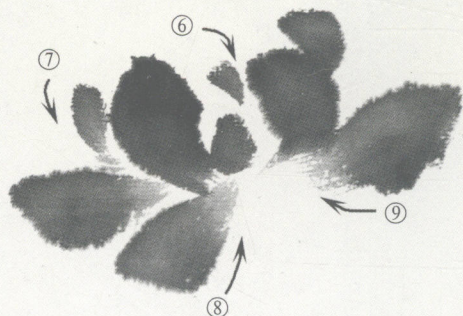
点垛花瓣如同写书法笔画“点”。

花瓣形状要大小兼顾。

笔中的墨渐少，墨色渐淡，勿重新蘸墨。

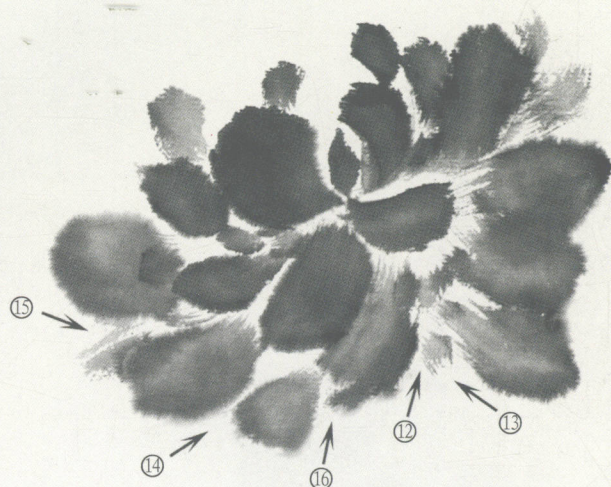
接着画大些的花瓣，增加花瓣层次。

画花瓣也要注意透视现象，有些花瓣形要扁一些。

再画侧面花瓣，笔中墨色更淡。

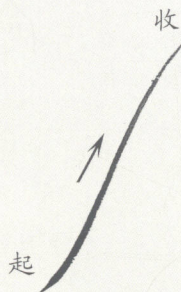
顺势点垛外围花瓣。

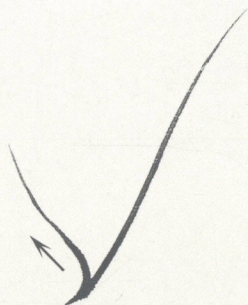
整理花瓣，花形勿画得过圆，要有态势。

无论画写意画还是工笔画，都要经过写生，知道叶子的结构后才能做到下笔有神。

叶筋的勾法

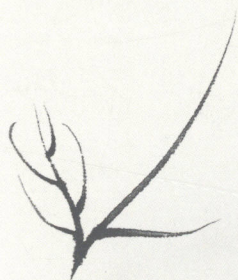
先勾主筋脉，中锋用笔。起笔实、收笔虚。

勾左边副筋脉。

勾右边副筋脉，与左边要错开。

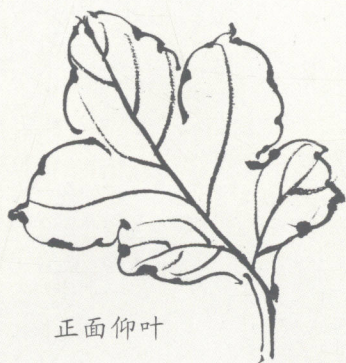
勾左边的小叶脉，要顺着副叶筋呈弧线状勾。

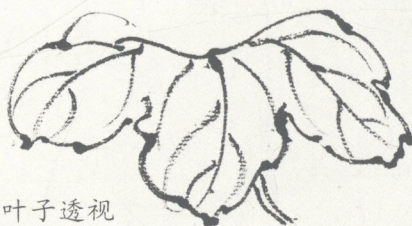
勾右边的小叶脉，小叶脉也要错开勾。

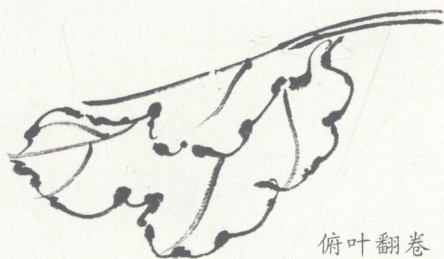
最后勾主筋脉上的线条，由长变短。

正面仰叶

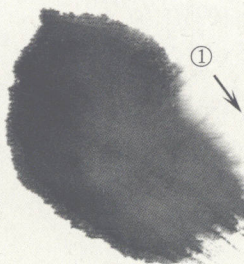
正面叶子透视

俯叶翻卷

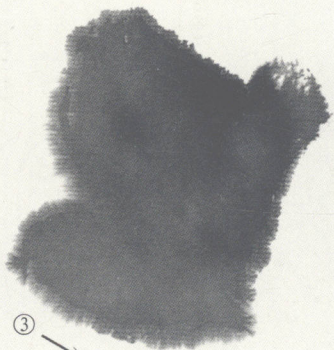
正叶翻卷

根据叶形，蘸墨点叶，如写书法中的笔画“点”，要沉稳厚重。

顺势点垛出右边叶尖形。

无须再蘸墨，继续点垛左边叶尖形。

注意叶形的大小变化。

墨色渐淡，点垛时把握好用笔的轻重。

用淡墨写出叶柄。

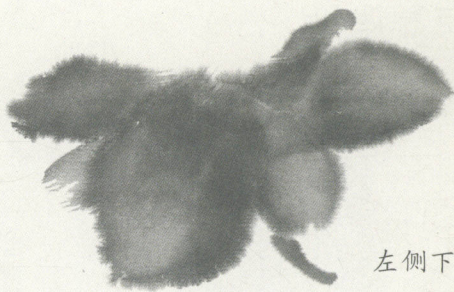

趁墨半干时，用浓墨勾叶筋。

不同叶子的姿态

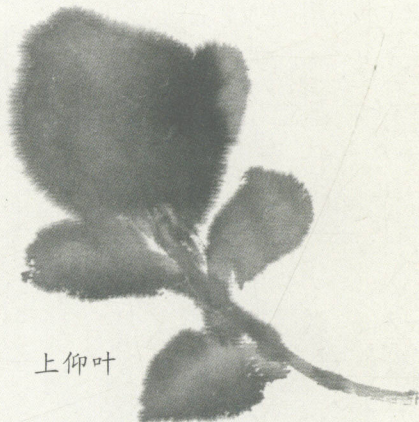
正叶

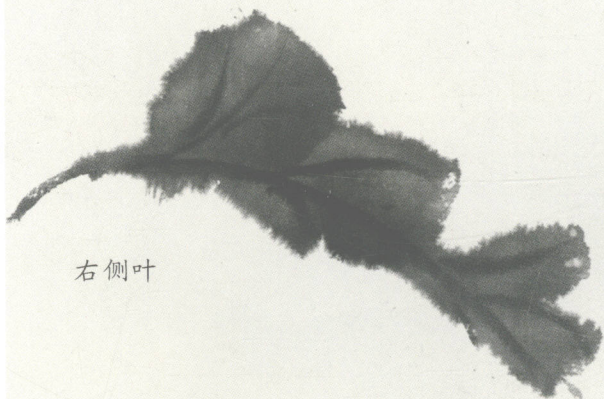
左侧下垂叶

左侧叶

上仰叶

右侧叶

左面正叶

右面正叶

右侧下垂叶

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。

瘦体

叶子分成瘦体和肥体。

肥体

画叶要分组，注意笔势相聚及墨色变化，要有纵横变化。

两叶组合时要画出叶子的不同姿态。有上仰、下俯或者左出、右出的变化。

两叶组合

横

三叶组合

三叶组合时要注意叶子的疏密、聚散的关系，否则会出现构图过散、画面不集中的现象。

多叶组合

多叶组合时，更要注意叶与叶之间的聚散、仰俯、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。