

菊

中国书画技法

写生系列丛书

菊残犹有傲霜枝

俞莹

菊花，属菊科，多年生宿根草本花卉。通常又特指秋菊中的大菊，一般在10月下旬才能开花。全株具柔毛，叶片卵圆形至广披针形，边缘有钝或锐齿，或至深裂；其头状花序，一朵至数朵顶生，有清芳香气，除蓝色之外可以说无色不备，又以黄色最多而具代表性。按其花瓣形状特征又分为平瓣、匙瓣、管瓣、钩瓣、节瓣、须瓣、托冠等类，花型有圆盘、荷花、牡丹、绣球、扭丝等。而叶形与花型又有着密切的关系，如叶片肥大、浅裂、短柄多为平瓣花，叶片瘦小、深裂、叶柄细长者为管瓣花。

我国是菊花的原产地，至今已有近3000年的栽培史，历史上品种不下3000余种。其适应性极强，性喜凉爽通风，耐寒霜，各地均有栽培，花期从春到冬四季均有。而在古人心目中，菊花是一年花事中最晚出的一种，唐代诗人元稹有诗《菊花》赞之：“不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。”宋代诗人苏轼则称赵昌《寒菊》：“便有佳名配黄菊，应缘霜后苦无花。”而早在战国，诗人屈原在《离骚》中便将菊与兰并提：“春兰兮秋菊，长无绝兮终古。”菊花成了秋天的代表性花卉。在魏晋以前，菊花似乎惟有黄色，如《礼记·月令》称“季秋之月，鞠（通‘菊’）有黄华”。黄色，成了菊花的正色；黄花，成了菊花的别称。

菊花最早被认为具有药用和食用价值，《神农本草经》称“菊花久服利血气，轻身，耐老延年”。如屈原有诗云：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”它作为单独的观赏对象不晚于魏晋时代。东晋诗人陶渊明被民间奉为菊花花神，他称菊有“五美”：“圆花高悬，准天极也；纯黄不染，后土色也；早植晚发，君子德也；冒露吐颖，家贞质也；盂中体轻，神仙食也。”并留下了许多咏菊名句，如《饮酒》中有“采菊东篱下，悠然见南山……秋菊有佳色，裛露掇其英”之句。“东篱”以后成了陶渊明和菊花的代名词。北魏钟会《菊花赋》是第一篇以菊为独立主题的文学作品，其中提到“百卉雕靡，芳菊始荣”。到了宋代，菊花已发展为盆栽，时人刘蒙撰著《菊谱》一书，已收入36种菊品。

菊花的晚发晚香、经久不雕、傲霜等品性，历史上曾成为文人学士比德效尤的对象，并跻身于“四君子”之列。古时又有花中隐士、节友、佳友、寿客等雅号，它成为隐逸归田、洁身自好、傲岸刚毅、迎独坚贞的象征。如陶渊明有诗道：“芳菊开林耀，青松冠岩列。怀此贞秀姿，卓为霜下杰。”南宋画家郑思肖在《画菊》诗中题道：“花开不并百花丛，独立疏篱趣无穷。宁可抱香枝头死，何曾吹落北风中。”明代文学家李梦阳在《菊花》诗中吟称：“不随群草出，能后百花荣。气为凌秋健，香缘饮露清。细开宜避世，独立每含情。可道蓬蒿地，东篱万代名。”由此，菊花又成为文人画的一个重要题材而广为流芳。

菊花入画，至迟在五代北宋之际就出现了。最早是以工细写意、着色浓丽的宫廷院派一路为主，宋代赵昌、赵估、朱绍宗均有此类画作。到了元代，开始出现以水墨写意的文人画流派，如赵孟頫、吴镇、柯九思等人笔下的墨菊，多疏略率真，不拘形似，直抒胸中逸气。明代的画菊也以文人写意画居多，诗书结合，注重个人感受，讲究笔墨情趣，如沈周、文徵明、陈淳等均有画菊佳作，徐渭画菊更是将性情和心境淋漓宣泄，他有一首画菊诗题道：“人如饮酒用花酬，长扫菊花付酒楼。昨日重阳风雨恶，酒中又过一年秋。”稍后朱耷和恽南田续其余脉，朱耷画菊夸张奇特，孤傲雄奇，构图险绝，笔墨简劲，墨色淋漓流动。清代“扬州八怪”画菊也多表现出清高、孤傲、绝俗的倾向。此后画菊名家尚有任伯年、虚谷、赵之谦、吴昌硕等人。

“菊之设色多端，赋形不一，非勾勒渲染交善，不能写肖也。”恽南田称“画菊难，墨菊尤难”。画菊又分工笔、写意两种，工笔分双勾填色和白描两种，写意又分没骨和墨菊两种。画菊笔墨多具程序性和程式化。一般来说，“花须低昂而不繁，叶须掩抑而不乱，枝须穿插而不杂，根须交加而不比……枝宜孤劲……叶宜肥润，花与蕊宜含放相兼，枝头偃仰之理，以拿放枝重宜偃，花蕊枝轻宜仰；仰者不可过直，偃者不可过重”（清代王槩《画菊浅说》）。这也是画菊的经验之谈。

中国的水墨画一向不重客观形似。就宣纸水墨的写意技法而言,把自然物的形象尽量简化,是使笔墨流畅无碍直追气韵的首要前提。平时应多仔细观察实物,熟识构造,找出与他物最有区别的特征,并且不忽视最微小的细节。可以用硬笔作一些记录性的写生,诸如叶形、叶脉、花形、花瓣、花蕾、老秆、新枝、芽等等。默记于胸中的实物形象越丰富,创作时取舍范围就越开阔,落成后的画作自然也就简洁而丰实。

画菊步骤图之一

① 取横向构图。用浓墨先画叶和秆。这种顺序往往更突出笔墨和气势。下笔要果断迅速，不拘细小，但应总体控制，见好就收，为下步留出足够的余地。

②画出菊花。花的主次大小、隐现向背将主导着下一步着色的多变，也因而决定着画面的效果。

③着色。在大的花上，用较干较重的色，在小的花上用较湿较淡的色，使色彩节奏分明，得到主题突出的效果。用浓墨勾叶筋。

④用赭石加墨，画上篱杆。篱杆要上下穿插，交叉开合有致。画篱杆时行笔的方向可使菊花的空间位置更明确。用近似的颜色加水，画上一些苔点，这幅画即可结束。

①取正方构图。要说明的并不是只要在一张正方形的纸上完成一幅画，就是正方构图的作品了。正方形不同于平时自然状态中的视觉空间，它是一种可以明显感到的具有人工影响的形状。四边相等的形状，本身就富于装饰意味。因而改变菊花的自然状态，使之也具有人为的装饰味，是一件值得尝试的事情。确定了创作意图后，先画出向各方向散开的枝杈。以这种方式开始，可以尽快地将原先的意图在纸上进一步明了。

② 画上花和叶。花和叶的动向取势，应该与枝秆相谐一致，也呈多方向散开。用焦浓之墨点上花蕊和花萼。

③ 增加必要的细节。注意细节分布应考虑画面的匀称，使画面于平中有变。勾出叶筋。用牡丹红加胭脂着花色。

④用赭石加淡墨，以没骨法沿纸的右下边画上石，这把散向布局的构图收紧，并用大小有变的苔点，自左向右地点去一些空白，使画面在匀称中又见疏密之变。

画菊步骤图之三

①确定构图。先用略淡的墨在纸的右上靠中部先画花瓣。三朵朝向一致右下，上一朵取反仰势。花瓣墨线的疏密与花的结构以及花与花的界分息息相关，所以应当特别注意。

② 画上菊叶。注意浓淡干湿和叶的大小及方向的变化。可同时画出一些菊秆，将花与叶串联一体并撑开空间。在下部再添上花朵，增强上下联系，使画面更显平衡。

③把花茎补全、以加强支撑。注意补充一些细枝小叶和花蕾，使画面更富灵活生动之感。用浓墨点出花萼，勾出叶筋。勾叶筋的线须与枝杈相连。叶筋可增强叶的姿态和动势，应特别注重用笔。根据画面需要，在下部加些芜草，这不但可承托上部，也使构图更完整。

④着色。用藤黄略加赭石或朱磦点染花朵。既可按花瓣顺序一笔一笔上色，也可大笔纵横写涂。后种画法应在笔上先有水色的浓淡，这样才能一笔下去即呈浓淡层次。最后，用淡赭石和淡墨点补一下叶，这可丰富层次，增强厚重，并去掉一些不必要的空白，使密的地方更密而显出疏的地方更疏。这样一幅画基本完成。

乙卯冬月
画之

孟夏金英延年益壽
己卯歲次大寶與石棟學為添筆

張云

春光正盛

墨之中山印寫生

