

传统画

菊

留云编写

中国画传统技法丛书

山东美术出版社出版

仙光四

仙光四

仙光四

中国画传统技法丛书

传统画菊

留 云 编写

山东美术出版社

传统画菊

——中国画传统技法丛书

留云 编写

山东美术出版社出版发行

山东新华印刷厂德州厂印刷

1999年3月第1版

1999年3月第1次印刷

印数：1—5000

889×1194毫米

大16开本

3印张

定价11.00元

ISBN 7—5330—1148—1/J·1147

目 录

■ 历代画菊综述.....	1
■ 历代名家论画菊.....	3
■ 历代画菊名家简介.....	5
■ 画菊题咏.....	8
■ 历代名家画菊参考图录.....	11

■ 历代画菊综述

菊在我国二千多年前的古籍中已有记载,《礼记》云:“季秋之月,菊有黄花。”《楚辞》也有“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”。深秋季节,西风劲吹,天气日渐寒冷,多数花木相继枯落,独有菊花却在这时盛开,她那绰约的英姿,傲立于凌厉的风霜之中,更觉娇艳可爱,也正因为如此,人们还把菊作为保持晚节的象征。人们一提到菊花,总会很容易地便联想到陶渊明。一千多年来,陶渊明一直是一个爱菊的典型人物。陶渊明是东晋时期一位著名的文学家和诗人,为人旷达,他那“不为五斗米折腰”的高风亮节,在后世广为流传。他不慕荣利,热爱大自然。他笔下的“采菊东篱下,悠然见南山”这一名句,既是他闲适的田园生活的一个侧面的写照,同时也伴随着人们对菊花的热爱,成为妇孺皆知的千古绝唱。菊花的风姿和品格,不但博得了陶渊明的青睐,古往今来,赞颂菊花的诗文不胜枚举,象唐陈叔达的《咏菊诗》:“霜间开紫蒂,露下发金英。但令逢采摘,宁辞独晚荣。”唐元稹的《菊花》:“不是花中偏爱菊,此花开尽更无花。”宋韩琦《北门山九日燕诸曹》:“莫羞老圃秋容淡,要看寒花晚节香。”都是脍炙人口的佳作。唐朝末年农民起义军领袖黄巢写过两首菊花诗则别有一番气象,其中一首是:“飒飒西风满院栽,蕊寒香冷蝶难来。他年我若为青帝,报与桃花一处开。”另一首是:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”作者以奔放的豪情,犀利的笔触,丰富的想象,瑰丽的意境,突破以往诗人咏菊只局限于赞美其幽姿逸韵的窠臼,展现出农民起义军领袖所特有的宏伟抱负和豪迈气概。这两首咏菊诗具有鲜明的特色,在我国历史上也是绝无仅有了。

古人画菊究竟起于何时,历来没有确切的记载。唐代绘画是一个兴盛时期,山水、人物都已达到相当的高度,如边鸾等花鸟画家已名垂于画史,但唐人由于没有画菊的资料留下来,我们不能妄测。据宋代的《宣和画谱》所载,最早的画菊出现于五代时期。五代时的著名画家徐熙有《寒菊月季图》,滕昌祐有《寒菊图》、黄筌有《寒菊蜀禽图》。黄筌的儿子黄居寀画菊有6幅之多,是已知的当时画菊最多的画家。五代以后的宋元时期,可以说是中国山水、人物、花鸟画最成熟的时代,但实事求是的讲,菊花高洁的形象,虽然早就在世人的眼中形成,并不断见之于诗人的赞颂,但在宋元时期画家的笔下,菊花的英姿仍不多见,直至明代,菊花才真正确立了她在“四君子画”中的地位。明代早期画家笔下的菊花,带有两个明显的特点:一是偏重于写实,二是在画面上菊花多是作为衬景出

现,还没有真正处于主导地位。到了明代中后期则不然了,画菊由写形上升到写意,并逐渐进入了文人画的领域,成了画家借以抒写情怀的热门题材之一。这一时期最具代表性的两位画家当推青藤和白阳。青藤即徐渭,字文长,号天池,又号青藤道人;白阳即陈淳,字道复,号白阳山人。他二人都是极具创造性的大写意画家,后人习惯上把他们并称“青藤、白阳”。他们二人,随其个性和画风的不同,所画菊也各异。徐渭水墨淋漓,狂放恣肆,不受法度约束,既画出了菊的傲岸的个性,又画出了菊的飘逸的风姿。陈淳则笔意厚重而沉稳,他画花茎与花瓣,用笔挺拔果断,如斩钉截铁,画叶则随意点染,把菊的高洁的精神和坚贞的晚节,表现得恰到好处。“青藤、白阳”对后世画坛影响极大,如清初的八大、石涛,清中期的“扬州八家”,近现代的吴昌硕、齐白石,都对他们推崇备至。

画菊到了清代,可以说已经很普及了,不但文人雅士爱画菊,专业画家、业余画家,可说都喜欢画菊。清代以来,画得一手好菊的人甚多,我们无法详述,在此只能就其中最为突出的画家略作介绍。前面我们曾提到,清初的八大和石涛,他们和渐江、石谿,并称清初画坛“四僧”。八大即八大山人,原名朱统𩇧,后改名朱耷,明宗室后裔,明亡后出家为僧,号八大山人。别号如人屋、雪个等甚多。八大善画山水、花鸟,他笔下的山水,尽是荒凉不堪的残山剩水,以示亡国之痛;他笔下的鸟都是变形的怪鸟,鸟的眼睛点在眼圈的上边,意寓白眼看青天,对清王朝的统治表现出一种桀骜不驯的态度;他笔下的花,没有繁枝茂叶,寥寥数笔,仍然是一副孤峭冷逸的个性流露。他画菊也是如此,一两朵花,三五片叶,笔墨极其洗练,然而,他的高超的艺术构思和技巧,却能充分地展现在这无限的艺术空间,使人百看不厌,使多少画坛高手为之倾倒。石涛原名朱若极,也是明宗室后裔,明亡后削发为僧,遁入空门,以卖画为生。他的法名叫原济,别号甚多,如清湘老人、大涤子、苦瓜和尚等。山水、人物、花卉,无所不精。他的画风个性鲜明,运笔泼辣恣肆,如疾风骤雨,将一种清雄郁勃之气,尽情地渲泄于水墨淋漓之中。石涛既注重传统,又注重写生,所画菊花,花叶扶疏,清丽动人,具有浓厚的生活气息。他以娴熟的笔墨,突出了菊花的丰姿逸韵和勃勃生机。其后的“扬州八家”,则是画坛上光芒四射的一个艺术群体。他们反对因循守旧的画风,主张创新,借笔墨以抒发个性。他们画菊,多为信笔点染,绝不循规蹈矩,极力表现一种无拘无束的神态。必须指出的是,他们精湛的艺术造诣,是以深厚的基本功为前提的,看似粗头乱服,不守绳墨,而细细观赏,又意趣横生,无处不与笔墨法则暗合,这正是令人佩服的关键所在。吴昌硕是近代画坛上的大师,他的金石书画都能开宗立派,他善写石鼓文,精于笔法,画风清雄朴茂,富有金石气息。尤喜画菊,浓枝密叶,于繁茂中见清逸,于厚重中见潇洒,一洗历来文人雅士笔下的那种孤高冷逸的情调,清新洒脱,生意盎然。齐白石更是大家熟知的一代宗匠,他在画菊技法上颇多独创,在传统画菊中别开生面,他笔下的菊花更富有朝气,更贴近生活。他的了不起的创造性给我们带来的启示,更是一笔宝贵的精神财富。初学画菊的人,从大自然中,从这些大师身上,应该学到很多很多。

■ 历代名家论画菊

清·王概《画菊浅说》

菊之设色多端，赋形不一，非勾勒渲染交善，不能写肖也。考《宣和画谱》，宋之黄筌、赵昌、徐熙、滕昌祐、邱庆馀、黄居宝诸名手，皆有《寒菊图》。迄南宋、元、明，始有文人逸士，慕其幽芳，寄兴笔墨，不因脂粉，愈见清高。故赵彝斋、李昭、柯丹邱、王若水、盛雪篷、朱樗仙，俱善写墨菊。更觉傲霜凌秋之气，含之胸中，出之腕下，不在色相求之矣。予为《芥子园》所编定四谱，湘晚幽芳，继以淇园清节，则《楚骚》、《卫风》，并称君子；南枝寒蕊，伴以东篱晚香，则孤山、栗里，同爱高人，真花木中之超群绝俗者。为类已备四时之气，作谱当凌众卉之先，不亦宜乎！

画菊全法

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，异於春花之和柔；叶宜肥润，异於残卉之枯槁。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。此言全体之法，至其花萼枝叶根株，另具画法於后。

画花法

花头不同，以瓣有尖团、长短、稀密、阔窄、巨细之异。更有两叉、三歧、锯齿、缺瓣、刺瓣、卷瓣、折瓣，变幻不一。大凡长瓣、稀瓣，花平如镜者，则有心。其心或堆金粟，或簇蜂窠。若细瓣、短瓣，四面高圆，攒起如球者，则无心。虽花瓣各殊，众瓣皆由蒂出。稀者须排列根下与蒂相连。多者须瓣根皆由蒂发，其形自圆整可观也。其色不过黄、紫、红、白、淡绿诸种，中浓外淡，加以深浅间杂，则设色无穷。若用粉染，瓣筋仍宜粉钩，在学者自能意会得之矣。

画蕾蒂法

画花须知画蕾，花蕾或半放、初放、将放、未放，致各不同。半放侧形见蒂，嫩蕊攒心，须具全花未舒之势；初放则翠苞始破，小瓣乍舒，如雀舌吐香，握拳伸指；将放则萼尚含香，瓣先露色；未放则蕊珠

闭碧，众星缀枝，当各得其致为妙。画蕾须知生蒂，花头虽别，其蒂皆同。得叠翠多层，与众卉异，浑圆未放，虽系各色之花，宜苞蕾尽绿，若将放方可少露本色也。夫菊之逞姿发艳在於花，而花之蓄气含香又在乎蕾，蕾之生枝吐瓣更在乎蒂。此理不可不知，故画花法更加以蕾蒂也。

画叶法

菊叶亦有尖圆、长短、阔窄、肥瘦之不同，然五歧而四缺，最难描写。恐叶叶相同，似乎印板。须用反正卷折法，叶面为正，背为反。正面之下，见反叶为折。反面之上，露正叶为卷。画叶得此四法，加以掩映钩筋，自不雷同而多致。更须知花头下所衬之叶，宜肥大而色深润，以尽力具於此。枝上新叶，宜柔嫩带轻清之色。根下坠叶，宜苍老带枯焦之色。正叶色宜深，反叶色宜淡，则菊叶之全法具矣。

画根枝法

花须掩叶，叶宜掩枝。菊之根枝，先於未画花叶时朽定，俟花叶完后，始为画出。根枝已具，再添花叶。方是花叶四面，根枝中藏也。若不先为朽定，则生叶生枝全无定向。若不画成添补，则偏花偏叶，俱在前边。本枝宜劲，傍枝宜嫩。根下宜老，更要柔不似藤，劲不类棘，偃而不垂，有迎风向日之姿；仰而不直，有带露避霜之势。花蕾枝叶根株交善，则得全菊之致矣。纵兹小技，岂易言哉！

画菊诀

时在深秋，菊称傲霜。欲写其致，笔势昂藏。中央正色，所贵者黄。春花柔艳，何敢比方。图成纸上，如对晚香。

画花诀

画菊之法，瓣有尖团。花分正侧，位具后先。侧者半体，正则形圆。将开吐蕊，未放星攒，加以蒂萼，乃生枝焉。

画枝诀

既画花朵，下必添枝。枝须断缺，补叶方宜。或偃或直，或高或低。直勿过仰，偃勿太垂。偃仰得势，花叶生姿。

画叶诀

画叶之法，必由枝生。五歧四缺，反正分明。叶承花下，花乃有情。稀处补枝，密处缀英。花叶交善，方合乎根。

画根诀

画根之法，上应枝梢。势须苍老，意在孤高。直不似艾，乱不似蒿。根下添草，掩映清标。再加泉石，取致更饶。

画菊诸忌诀

笔宜清高，最怕粗恶。叶少花多，枝强干弱。花不应枝，瓣不由蒂。笔笨色枯，浑无生趣。知斯数者，尤为深忌。

■ 历代画菊名家简介

五代·徐 熙

五代南唐时人。家江西，为江南望族。一生未做官，人称“江南布衣”。徐熙善写生，时常出入园圃，观摹花木、蔬果、禽鸟之状。擅长设色，骨气风神，时称绝笔。蜀人黄筌，与熙齐名，时有“黄家富贵，徐熙野逸”之说。论者以为“黄筌之画神而不妙，赵昌之画妙而不神，兼二者一洗而空之，其为熙欤”？总之黄、赵以形似见长，徐熙以神韵取胜，各极其妙，皆为后世推重。

五代·黄 筌（公元903—965年）

五代后蜀时人。字要叔，家成都。幼聪颖，画家刁光胤入蜀，授以竹石花鸟，后更遍学唐以来诸家，画艺大进，为西蜀画院的宫廷画家。与南唐徐熙齐名，时号“徐黄”。徐熙主风神，黄筌工写真，形成五代、两宋花鸟画两大流派，对后世影响巨大。

五代·滕昌祐

五代前蜀人，字胜华。原籍吴（今苏州）人。随僖宗入蜀，不婚不仕，性情高洁，以书画自娱。常在居处树竹石杞菊，对之写生，花卉草虫皆精。

宋·黄居采（公元933—？年）

黄筌之子，字伯鸾。画传家学，工花卉翎毛。父子同时俱享盛名，为一时楷模。

明·陶 成

字梦学，号云湖山人。江苏宝应人。为人放荡不羁，性至巧，多才艺，工诗及篆隶，善山水、人物、花鸟。

明·孙 龙

一作孙隆。字从吉，又字廷振，号都痴。武进(今江苏常州)人。宣德(公元1426—1435年)朝曾入值内廷，官至侍御。孙龙善画翎毛草虫，全以彩色渲染，得徐崇嗣、赵昌没骨画法，极有生趣。

明·郭 诩 (公元1456—?年)

字仁宏，号清狂。江西泰和人。善山水，又善花卉及杂画，皆有奇趣。当世即盛传其画名，价值百金。

明·徐 霖

字子仁，号九峰道人，又号髯翁。江苏吴县(今苏州)人，后移居金陵(今南京市)。通音律，精篆法，善书画。有诗文集及书画传世。

明·文征明 (公元1470—1559年)

明璧，字征明，以字行。又字征仲，号衡山居士。长洲(今苏州)人。官至翰林待诏。诗书画皆精，与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”。山水师沈周，与沈齐名。门生众多，颇负时望，对画坛影响甚大。

明·陈 淳 (公元1482—1544年)

字道复，号白阳山人。长洲(今苏州)人。陈淳善诗词文学，书法、绘画都有精深的造诣。他的画早年学元人，深受水墨写意的影响，后又得文征明指授，以大写意花卉见长，属于文人隽雅一路。与徐渭并称“青藤、白阳”。

明·徐 渭 (公元1521—1593年)

字文长，号天池，又号青藤道人。浙江绍兴人。与陈淳并称“青藤、白阳”。是明代著名的大写意花卉画家和文学家。徐渭终生不得志于“功名”。曾做过浙闽总督胡宗宪的幕僚，为胡宗宪抗倭出谋划策。后来胡在上层统治集团权力斗争中自杀，徐渭恐被牵连，以至精神失常，几度自杀未遂，后以误杀妻子而下狱达7年之久。徐渭出狱时已53岁，由于饱尝了人情世态的酸辛，从此纵游大江南北，吟诗作画，以卖画糊口，73岁时，在贫困和抑郁中死去。徐渭具有多方面的艺术才能，文学、诗词、戏曲、书画等都有很高的成就。他的大写意花卉，不求形似求生韵，有“推倒一世之豪杰，开拓万古之心胸”的气概和胆识，是一位富有革新精神的划时代的艺术家。

清·朱 耷 (公元1626—1705年)

即八大山人，其别号甚多，如雪个、人屋、驴屋等。本名朱统𩇧，明宗室后裔，世居南昌。明亡后，剃发为僧，后来又在南昌市郊建青云谱做了道士，以遁世态度来慰藉忘国之痛。擅长大写意山水、花鸟，笔墨纵逸恣肆，风格奇伟冷隽，为“清初四高僧”之一。

清·石涛 (公元1636—1710年)

原名朱若极,明宗室后裔。明亡后削发为僧,更名原济,字石涛,号大涤子,又号清湘老人、瞎尊者、苦瓜和尚等。他前半生多游历名山大川,晚年寄居扬州,以卖画为生。善山水及花果兰竹,笔意酣畅淋漓,不落前人窠臼,具有极强的革新精神和鲜明的个性。工诗,题画书法近于分隶,信手挥洒,天然成趣。著有《画语录》十八章传世,阐释画理,精辟卓绝。

清·李鱓 (公元1686—1762年)

字宗扬,号复堂,又号懊道人、木头老子、墨磨人、苦李等。江苏兴化人。康熙五十年(公元1711年)举人。曾官山东滕县知县,以清廉正直“忤大吏罢归”。又曾以画供奉内廷数载,因不容于画院,后乃卖画扬州,为“扬州八家”之一。其画初学蒋廷锡、高其佩,后受徐渭、石涛画风的影响。善花卉,笔意纵恣驰骋,不拘成法。工书,作画题款,饶有别趣。

清·郑燮 (公元1693—1765年)

字克柔,号板桥,江苏兴化人。“扬州八家”之一。幼年家境贫穷,得友人资助,才得到了读书的机会。乾隆朝进士及第。做过山东范县、潍县知县。为官清廉,关心民生疾苦,因开仓赈灾,被封建官僚所排挤,回乡以卖画为生,有诗、书、画“三绝”之称。

近代·吴昌硕 (公元1844—1927年)

又署仓硕,名俊卿,号缶庐、老缶、苦铁等。浙江安吉县人。工诗善书,精研金石篆刻,30岁后始学画。善作大写意花卉,设色浓艳而不俗,以篆书笔法入画,笔力雄强,气韵苍古,富有浓郁的金石气息,在大写意花卉中独树一帜,影响极大。

现代·齐白石 (公元1863—1957年)

名璜,小名阿芝,字萍生,号白石、白石翁、老萍、借山翁、杏子坞老民、木居士、星塘老屋后人等。湖南湘潭人。少年时习木工,善雕花。后得《芥子园画谱》,反复勾摹,为后来学画打下了一定的基础。37岁拜王湘绮为师学诗文,40岁后出家远游,60岁后定居北京。既能画造形准确、栩栩如生的工笔草虫,又能寥寥数笔,作极概括的大写意山水、人物和花鸟,并且诗、书、画、印无一不精,都能别开生面,自成一派,是近现代画坛上最有成就的画家之一。

■ 画菊题咏

野菊〔唐·王建〕

晚艳出荒篱，冷香着秋水。
忆向山中见，伴蛩石壁里。

菊花〔唐·元稹〕

秋菊绕舍似陶家，遍绕篱边日渐斜。
不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。

折菊〔唐·杜牧〕

篱东菊径深，折得自孤吟。
雨中衣半湿，拥鼻自知心。

庭前菊〔唐·韦庄〕

为忆长安烂漫开，我今移尔满庭栽。
红兰莫笑青青色，曾向龙门泛酒来。

题菊花〔唐·黄巢〕

飒飒西风满院栽，蕊寒香冷蝶难来。
他年我若为青帝，报与桃花一处开。

菊花[唐·黄巢]

待到秋来九月八，我花开后百花杀。
冲天香阵透长安，满城尽带黄金甲。

赠刘景文[宋·苏轼]

荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。
一年好景君须记，正是橙黄桔绿时。

题赵昌寒菊[宋·苏轼]

轻肌弱骨散幽葩，真是青裙两髻丫。
便有佳名配黄菊，应缘霜后苦无花。

采菊图[金·元好问]

梦寐烟霞卜四邻，争教晚节傍风尘。
诗成应被南山笑，谁是东篱采菊人？

题超上人墨菊[明·刘崧]

露香秋色浅深中，青蕊黄花自一丛。
最忆南国微雨过，短篱扶杖看西风。

墨菊[明·杨荣]

闻道柴桑景最幽，晚凉清兴到林丘。
墨池一夜西风起，染出东篱片片秋。

题自画墨菊[明·唐寅]

白衣人换太元衣，浴罢山阴洗砚池。
铁骨不教秋色淡，满身香汗立东篱。

画菊[清·唐英]

朱朱白白紫兼黄，篱下霜姿笔底香。
从此不须逢九日，把杯看画即重阳。

题恽寿平墨菊[清·刘大槲]

冷香莹净比长松，画手传神墨点浓。
犹恐金英呈秀色，更从老圃淡秋容。

题画菊[清·马翊辰]

久依彭泽令，霜后看花娇。
善体东君意，从来不折腰。

为人题菊花(录三)[清·潘遵祁]

学买胭脂未擅场，萧疏几笔画秋芳。
墨华疑染新霜色，道是青藤是白阳？

休夸桃李艳琼林，自摘幽香愜素襟。
尘世尽容开笑口，只愁短鬓不胜簪。

幅巾潇洒坐林间，长对秋容意尽闲。
独向东篱不回首，悠然只喜见南山。

写菊偶题(录一)[清·潘遵祁]

满城桃李斗芳姿，尚忆探春觅句迟。
有约东篱须命酒，傲霜风格似年时。

十日菊[清·郑燮]

十日菊花看更黄，破篱笆外斗秋霜。
不妨更看十余日，避得暖风禁得凉。

菊花[清·郑燮]

真菊重重画菊斜，一般秋色在陶家。
半年不费栽培力，水墨能开顷刻花。

■ 历代名家画菊参考图录

明·陶 成《菊石戏猫图轴》

明·孙 龙《菊花图》

明·郭 诩《菊花竹石图》

明·徐 霖《菊石野兔图轴》

明·陈 淳《竹石菊花图轴》

《墨菊图》之一

《墨菊图》之二

明·徐 渭《寒菊图》

《秋菊竹石》

《菊花图》

清·朱 耷《瓶菊图》

清·石 涛《菊花》

《菊花竹石图轴》

《霜菊竹石图》

《竹石菊花图》

清·李 鱣《顽石残菊》

《秋菊》

清·郑 燮《兰菊》

近代·吴昌硕《秋菊》

《东篱寒菊图》

《晚香图》

《清秋图》

《菊花》

《寒菊》扇面

现代·齐白石《盆菊》

《菊酒延年》

《秋香》

《篱菊》

《老圃秋容》

《东篱一枝》

《秋菊》扇面

《霜菊图》

《晚艳寒香》

明·陶成《菊石戏猫图轴》

陶成字孟学，号云湖山人，宝应人。领乡荐，缘他事被放。多才艺，诗文奇卓，书兼四体，画备六法，山水多施青绿，秾丽蔚拔，以发其牢骚之意。勾勒竹与兔、鹤并佳。（徐沁《明画录》）

陶云湖名成，字孟学……其画兔子、坡草、菊花，皆妙绝一时。（何良俊《四友斋画论》）

宝应孝廉陶成，以画名家。行事怪僻，殆郭忠恕之流。写花鸟、人物最工，芙蓉尤入神品。然与物多忤，性不可测。有富人欲求之而不敢言，乃于其游历之所遍栽芙蓉。秋日花盛开，成过之，喜甚。主人已预具绢素张于庭，立成二十幅，索酒痛饮而去。

（据朱启钤《女红传征略》改写）