

日本株式会社二玄社独家授权

中国传统水墨画学习丛书

*Visual Method of
Chinese Classical
Ink-Painting*

4

墨

菊

篇

Chrysanthemum

江兆申
Jiang Zhaoshen
编审

王耀庭
Wang Yaoting
编

吉林美术出版社

编审者 江兆申

1925 年生于安徽省歙县。1949 年到台湾省生活。1965 年奉职于台北故宫博物院,任研究员。1991 年辞去故宫博物院副院长职务。他的诗文书画,以文人的风格在画界中名气很大。1996 年 5 月在辽宁省沈阳去世。

编者 王耀庭

1943 年生于台湾省彰化县鹿港镇。1972 年毕业于台湾师范大学美术系。1977 年在台湾大学历史研究所硕士研修,研修中国艺术史。现在台北故宫博物院书画所任研究员。著有《中国绘画欣赏》(二玄社,1995 年)、《山水画法 1 2 3》(台北雄狮美术,1984 年)。

Originally Published in Japan in 1996 by NIGENSHA PUBLISHING CO., LTD.

图字: 07-2003-1254

图书在版编目(CIP)数据

中国传统水墨画学习丛书. 墨菊篇/王耀庭编.

—长春:吉林美术出版社,2004.1

ISBN 7-5386-1561-X

I. 中… II. 王… III. 菊花—水墨画—技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124585 号

中国传统水墨画学习丛书 墨菊篇

(原书名《学习古典水墨画》)

编 审 者/江兆申

编 者/王耀庭

译 者/周异夫

责任编辑/寒 星 王 平

华 鹏 孙小迪

装帧设计/小 多

技术编辑/赵岫山 郭秋来

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

制 版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷/长春第二新华印刷有限责任公司

版 次/2004 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开 本/635 × 965mm 1/8

印 张/16

印 数/1-5000 册

书 号/ISBN 7-5386-1561-X/J · 1261

定 价/29.80 元/册 (119.20 元/套)

J212.27
18

中国传统水墨画学习丛书

*Visual Method of
Chinese Classical
Ink-Painting*

4

墨

菊

篇

Chrysanthemum

江兆申
Jiang Zhaoshen

编审

王耀庭
Wang Yaoting

编

吉林美术出版社

- 画帖选用的都是中国传统绘画中的著名作品，并标出原作的尺寸。
- 排列作品的原则是以作品的难易程度为顺序。
- 在对作品分析时的图示中，用电脑技术消除了作品背景的白色。
- 图版展示的是用网版印刷标出已画的部分，这样就把将画的部分区别开来。
- 为了方便初学者，作为参考的笔顺，用数字标号后，把它用箭头画出方向并表示出来。待达到熟练程度时就没有必要再受此限。

前言

中国画家在很久以前就把“梅、兰、竹、菊”这四种植物称为“四君子”，奉为君子美德的象征。例如春兰、夏竹、秋菊、冬梅既可以描绘四季的变化，又把文人画家们的情感寄托在“四君子”中，同时也是朋友、文人间交流的手段。菊花在严寒即将到来的深秋开放出独具香韵的花朵，作为象征长寿和高节的植物，菊花从古至今一直受到人们的喜爱。墨菊中，凝聚着画家高尚而质朴的精神。

在学习绘画技法的基础上，特别是水墨画的初学者，一般认为从“四君子”入门是最好的。用竹学习直线的配置和组合，用兰学习曲线的构成。学画梅花可以联系到其它树枝和树干的画法，学画菊花和叶的构成就可以画各种各样的花草了。通过画“四君子”我们可以体会和掌握笔的使用方法和运笔的方法，就是说把用笔的基础学到手的同时，也就对中国绘画的根本是用墨及墨的浓淡变化，有了深入的理解。

墨菊篇

目录

前言	3
----	---

目录	4
----	---

墨菊的历史

宋元时期 墨菊的起源	7
明代 文人笔下的菊——古典墨菊	8
清代 百花缤纷	10
工具介绍	12
关于砚	13
用墨的方法	14

基础篇 墨菊的画法（以陈淳的作品为例）

1 画菊花

画正面的菊花	17
画侧向的菊花	18
菊花的基本形状	19
菊花的变化形状	20
画花丛	22
菊花的形态 历代名家笔下的菊花	24

2 画茎

茎的画法	26
菊茎的形态 历代名家笔下的菊茎	28

3 画叶

没骨叶的画法	30
画叶脉	32
菊叶的基本形状	34
菊叶的形态 历代名家笔下的菊叶	36

4 墨菊的结构

一朵花的结构	38
两朵花的结构	39
短枝的结构	40
小花的结构	42
三朵花的结构	43

基础篇总结

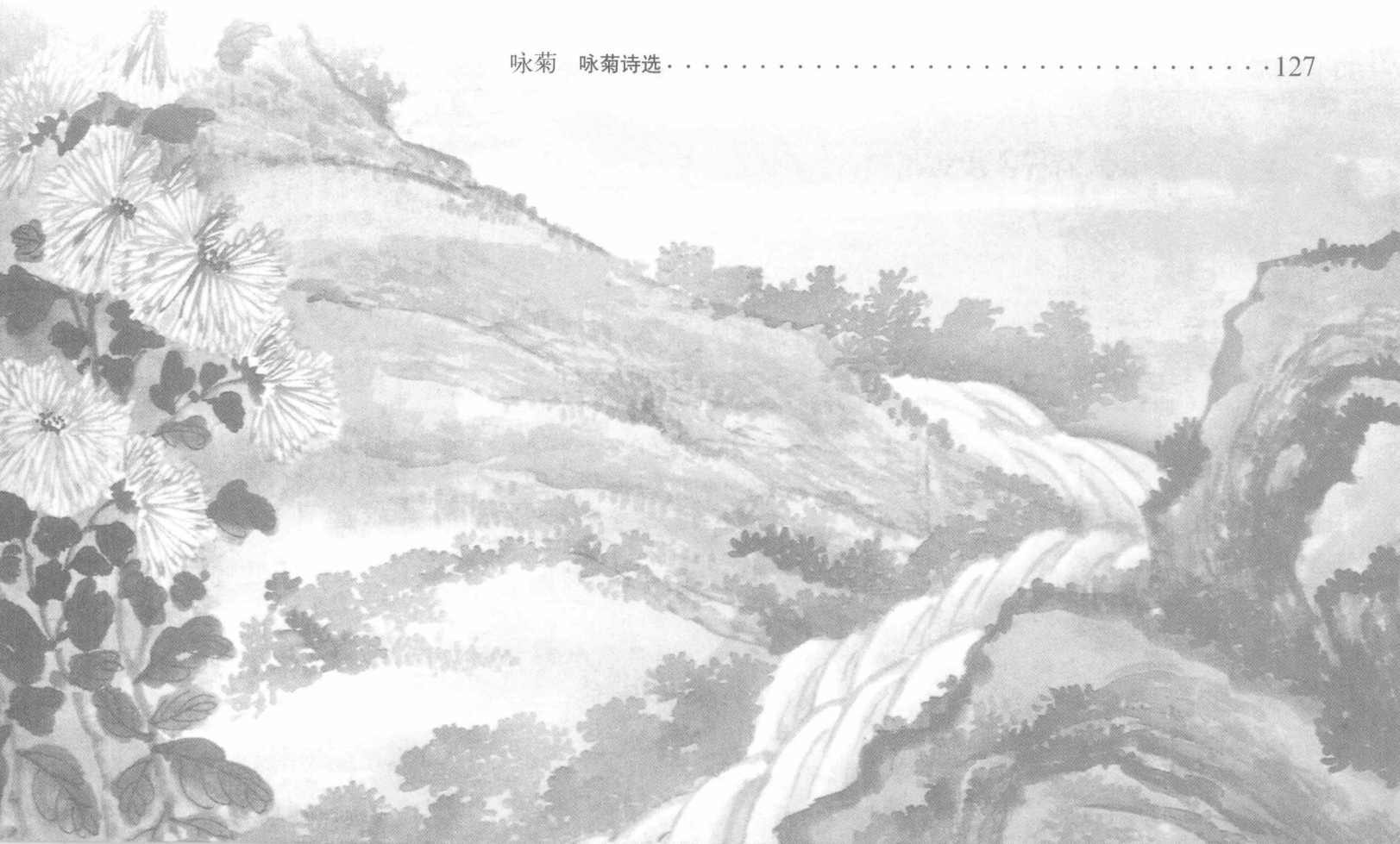
陈淳 松菊图 画花、茎、叶的全景 ····· 44

名作篇 学习名作

名作篇

- 1 李方膺 墨菊图 ····· 48
- 2 八大山人 墨菊图 ····· 54
- 3 孙龙 黄菊图 ····· 60
- 4 赵之谦 菊花图 ····· 66
- 5 王武 菊花图 ····· 72
- 6 徐渭 墨菊图 ····· 80
- 7 李方膺 墨菊图 ····· 86
- 8 李流芳 墨菊图 ····· 92
- 9 周之冕 墨菊图 ····· 98
- 10 边寿民 菊花图 ····· 104
- 11 陶成 墨菊图 ····· 110
- 12 恽寿平 墨菊图扇面 ····· 118

咏菊 咏菊诗选 ····· 127

墨菊的历史

宋元时期

墨菊的起源

菊花作为象征秋天的风物很早以前就受到人们的喜爱。中国古代五经之一的《礼记·月令篇》等书籍中记载说，“季秋之月（农历九月），鞠（菊的古名）开黄花”。可见，充满菊香的晚秋意境自古早已存在。战国时代楚国的悲剧宰相屈原创作的《楚辞·离骚》中有“朝饮木兰之坠露，夕餐秋菊之落英”的诗句。诗人讴歌菊花，认为菊花表现出君子的高节性情。后来，晋代诗人陶渊明（365—427年）的名句“采菊东篱下，悠然见南山”（52页）的出现，使远离俗世、洁身自好的隐居者形象与菊花之间的必然联系固定下来。此外，自古以来人们便认为菊花是长生不老的仙药，认为它具有不可思议的神奇力量。

菊作为绘画题材受到人们的喜爱是在元代以后。此前，唐代的刁光胤、滕昌佑，五代时期的黄筌等著名花鸟画家也画过菊，宋代苏汉臣的名作《秋庭戏婴图》中也描绘了菊，但这些画作中，菊都只是作为背景或者搭配物而出现的，其描绘方法也没有突破首先用线描出轮廓，而后着色的古典画法（勾勒填彩法）框架。

用水墨创作的菊画，即墨菊起始于什么时候并无定论。但毫无疑问，宋代以后墨竹、墨兰、墨梅的繁荣促进了墨菊的确立。到了元代，水墨画更加兴盛，墨菊作品随之出现。柯九思（1290—1343年）的《晚香高节图》以菊和竹为题材，菊在画面中所占比重虽然并不很大，但画家细腻地描绘出菊的端庄形象。

现存的宋元时代的菊画特点在于写实性。画家细致地描绘出每一片花瓣，巧妙地表现出朴素、真诚、高雅的笔墨韵味。

柯九思 晚香高节图（部分）
纸本·水墨画 126 × 75cm 台北故宫博物院藏

苏汉臣 秋庭戏婴图（部分）
绢本·着彩水墨画 198 × 109cm 台北故宫博物院藏

宋人 百花图卷（部分）
纸本·水墨画 32 × 1680cm 北京故宫博物院藏

明代

文人笔下的菊——古典墨菊

到了明代，墨菊有了更大发展。例如，《明画录》中列举出明代中期弘治年间（1488—1505年）众多的菊画名家的姓名。而在墨菊历史上留下深深足迹的，则是以“写意”为基调的水墨画大家。在明代，水墨画家以花卉为题材，开始从“写实”转向“写意”。此外，这个时期草书盛行，这些都成为孕育明代墨菊发展的土壤。

对于文人而言，书和画原本就不应该分开。草书的轻盈笔触与描绘菊的花瓣、茎、叶、叶脉有共通之处。以强有力的笔势和绚烂多彩的墨彩变化，淋漓尽致地表现出画家内心世界的“写意”画法，逐渐成为文人画的主流，与之相适应，菊随后成为了这种画法之下的绝好题材。开创先河的人物是吴派文人画巨匠沈周（1427—1509年），其代表作《菊花文禽图》中，纵向细长的画幅中菊的花茎笔直挺立，栩栩如生的菊叶中蕴含着丰富的神情。继沈周之后，文徵明（1470—1559年）、唐寅、陆治（1496—1576年）、王谷祥（1501—1568年）、周之冕等都留下了优秀的墨菊画作，但不可否认，他们都受到了沈周的影响。

在明代的“写意”水墨画中，陈淳（1483—1544年）和徐渭（1521—1593年）二人所发挥的重要作用令人难忘。陈淳曾经潜心学习沈周的墨菊，画作保持了端庄、平衡性的同时，实现了更加舒展的表现效果。徐渭进一步探究“写意”的世界，通过自由奔放的笔致大大扩展了水墨画的世界。此外，孙龙、陶成、李流芳等独具个性的名家也都为后世留下了颇具独创性的作品。

到了嘉靖二十九年（1550年），随着高松的《高松菊谱》的出版（114页），及爱好墨菊作为文人的雅兴得到进一步深化的同时，也成为了时代的潮流。

孙龙《黄菊图》60页 徐渭《墨菊图》80页
李流芳《墨菊图》92页 周之冕《墨菊图》98页
陶成《墨菊图》110页

沈周 菊花文禽图

纸本·水墨画 104 × 29cm 大阪市立美术馆藏

徐渭 菊竹图
纸本·水墨画 90 × 44cm 辽宁省博物馆藏

陈淳 松菊图
纸本·水墨画 104 × 35cm 大阪市立美术馆藏

清代

百花缤纷

八大山人和石涛（1642—1707? 年）等个性强烈的巨匠的出现拉开了清代的画史序幕。八大山人继承了明末写意画潮流的同时，达到了将大胆而清新的画境凝缩到朴素构图中的境地。石涛则凭借笔墨的多彩变化建立起具有独创性的世界。石涛擅长“四君子”画，其朴实鲜艳的笔触在墨菊中得到了充分发挥。

八大山人《墨菊图》54 页

在清代，“四君子”是花卉画入门的基础，因此，画家们创作出众多的墨菊。其中最杰出的当数恽寿平（1633—1690 年）的作品。恽寿平继承了正统的明代文人画，完成了不使用轮廓线条的没骨画法。虽然创作以写生为基调，但他的和谐感和优美的造型性给后世带来了巨大的影响，并催生出马元驭、蒋廷锡、邹一桂、王武等众多墨菊名家。

恽寿平《墨菊图扇面》118 页 王武《菊花图》72 页

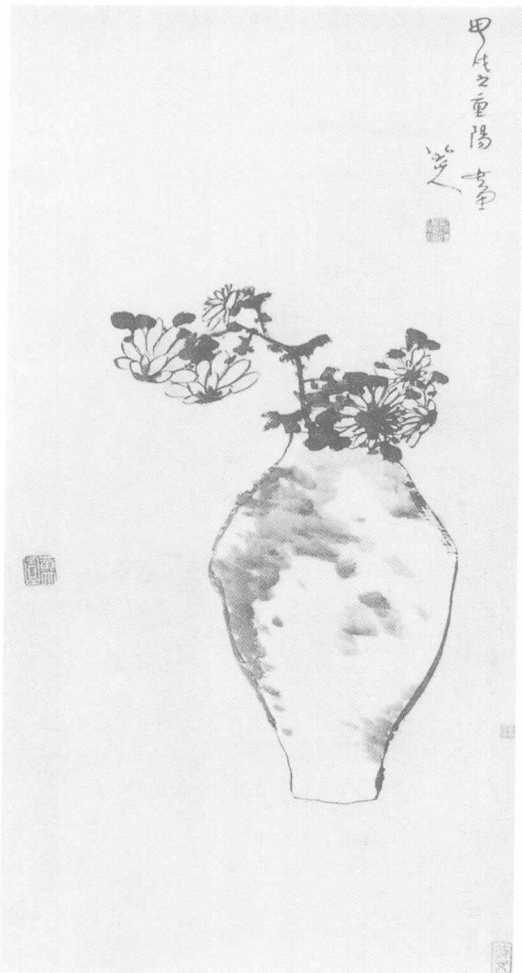
清代乾隆年间（1736—1796 年），个性十足的艺术家聚集在因贩盐而繁荣起来的商业都市——扬州，并形成了以“扬州八怪”为核心的扬州画派。他们不为传统概念所束缚，尝试自由而豪放的“写意”表现手法，并取得了丰硕成果。扬州画派中李方膺、高凤翰、黄慎、边寿民等人擅长墨菊。

李方膺《墨菊图》48 页 李方膺《墨菊图》86 页 边寿民《菊花图》104 页

到了 19 世纪，商业中心移至上海，继承了扬州画派衣钵的海上派成立，张熊（1803—1896 年）、任颐（字伯年 1840—1895 年）等别具个性的画家层出不穷。其中，虚谷（1824—1896 年）多使用笔毛较秃的侧笔，为后世留下了颇为独特的菊画。

19 世纪还是人们向往古代青铜器铭文和北朝碑刻（北碑）的时代。在这种趋势下，吴熙载（1799—1870 年）、赵之谦将“金石之气”引入到绘画中，创作出厚重而有力的作品。而集大成者当数吴昌硕（1844—1927 年）。吴昌硕成为画家之前，是擅长篆书的书法家和篆刻家。他的绘画中洋溢着古今未曾有过的力量。墨菊中，在花和叶的跳动感、厚重的墨色等方面，吴昌硕开创出新的领域。吴昌硕之后出现的齐白石（1863—1957 年）则使构图更加简单，并表现出孩童般的天真。

赵之谦《菊花图》66 页

八大山人 瓶菊图
纸本·淡彩水墨画 91 × 47cm 个人藏

吴昌硕 黄花灯影图
纸本·水墨画 30 × 35cm 浙江省博物馆藏

石文自清潤層繡古苔
幾令人心目朗然得是
公顏金碧之末已豈讓
卷之氣每畫一石必如坐
本無暇更不使人知卓破
有青天誰能袖得去星空
幻是奇焉菊竹若清春井
爾可同幸一過贈謂之不
若如我意也
丁巳之冬
吳昌碩

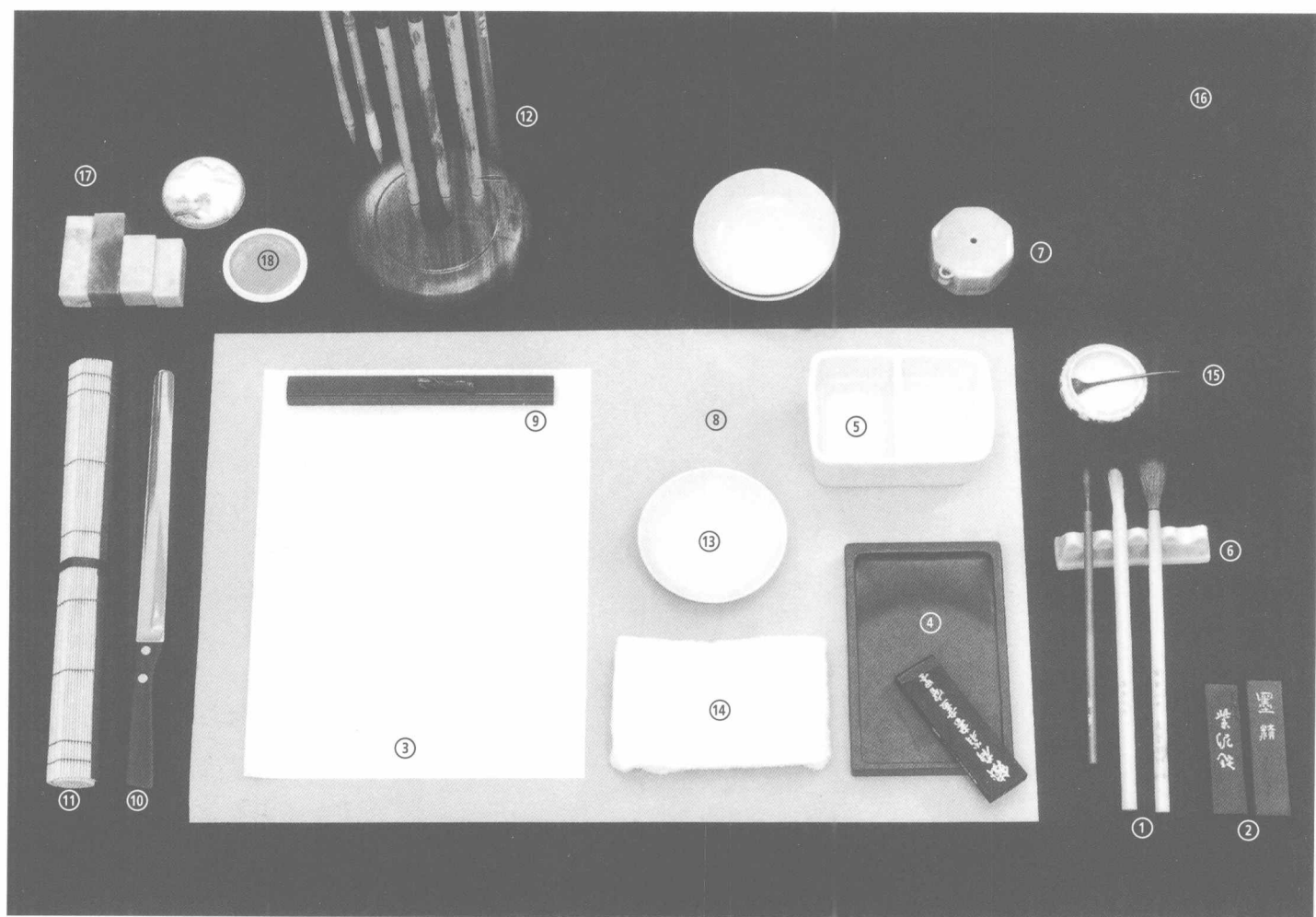
亭欲看竹猶依石影深松茶酒銷足歌愛一
台也自古無中補幽中詩

石文自清潤層繡古苔
幾令人心目朗然得是
公顏金碧之末已豈讓
卷之氣每畫一石必如坐
本無暇更不使人知卓破
有青天誰能袖得去星空
幻見奇馬菊竹若清春井
爾可同幸一過贈謂之不
若如我意也
丁巳之六 楊雲

亭欲看竹猶飲石影深松茶酒銷足歌愛一
台也自古無中補幽中詩

纸本·水墨画 195 × 588cm 台北故宫博物院藏

工具的介绍

① 笔 ② 墨 ③ 纸 ④ 砚 ⑤ 笔洗 ⑥ 笔架 ⑦ 砚水壶 ⑧ 吸水纸 ⑨ 文镇 ⑩ 裁纸刀 ⑪ 笔卷 ⑫ 笔吊 ⑬ 调墨盘 ⑭ 抹布 ⑮ 水勺 ⑯ 毛毡 ⑰ 印 ⑱ 印泥

笔、墨、纸、砚被称为“文房四宝”，是画水墨画必备的工具和材料，其他需要准备的用具还有下面这些。

其他用具

- 笔洗 把笔尖多余的墨去掉并用于调解墨的浓淡。
- 笔架 为了不让墨汁弄脏其他物品，把笔搭在上面摆放。
- 砚水壶 蓄水以备研墨时注入，也有用小葫芦代替。
- 吸水纸 吸收画面中多余的墨，防止其渗到周围。
- 文镇 用它把纸压平。
- 裁纸刀 能裁规定大小的纸的刀。
- 笔卷 便于笔的携带，通气性好，不伤笔。

关于砚

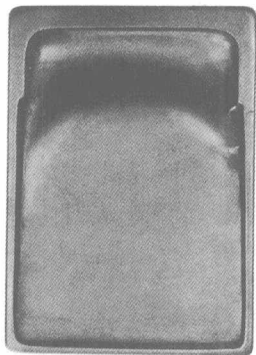
可以说，砚和墨是一起诞生的。砚的起源非常古老，可以追溯到新石器时代，但通常认为，今天人们所看到的砚的原型形成于后汉时期。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶器、瓷器、瓦、砖、金、银、铜、铁、澄泥（用沙泥烧制而成）等，但最常见的是石砚。隋唐时期，人们开始能够得到适合制作砚的石材，此后，砚作为特殊文具才开始受到青睐。

石砚中最著名的是产自于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚；产自于江西省婺源县龙尾山的歙州砚；以及山东省的鲁砚、甘肃省的洮河绿石砚等。这些名砚除了拥有作为砚的实用性之外，作为精美的工艺品也拥有漫长的历史。天然石材的深厚韵味和鬼斧神工般的雕刻艺术浑然交织在一起，形成了砚的非常独特的美。砚拥有千变万化的石材神态，此外，色泽、石纹、手感、光泽、重量感等等，砚的可观赏之处数不胜数。明清时代，人称琢砚师的制砚名人大量涌现，使砚作为优美的工艺品达到了完美的境地。此外，《西清砚谱》、《阅微草堂砚谱》、《沈氏砚林》等砚谱相继问世，令砚的爱好者大饱眼福。

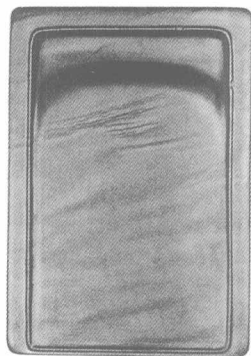
作为实用品，好的砚可以让人得到墨的独特光泽和韵味。好的砚研磨出来的墨下墨顺畅，能够生发出鲜艳的墨彩，适合用作“泼墨”。通常而言，良砚的质地细腻润泽，可以研磨出颗粒细微的墨汁，可以产生浓重的墨色。

古话说，“磨墨如同病夫”。就是说，研墨的时候不要用力，要“像病人一样”无力、平稳地轻轻滑动墨块。要研磨出质地细腻而有光泽的墨汁，这是最好的方法。对于视“用墨”为核心的中国绘画而言，可以说这是入门的第一步。

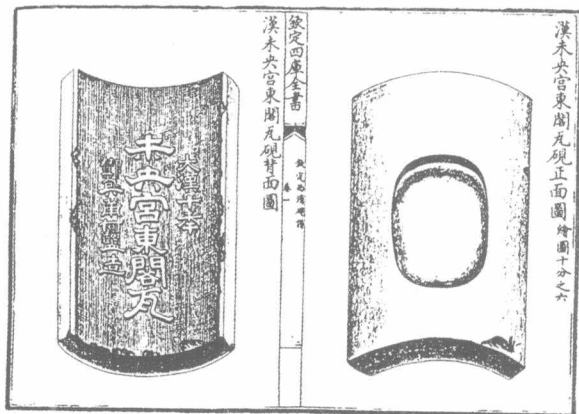
放置了一晚的“宿墨”不应继续使用。“宿墨”中胶质重厚，墨汁变质，对笔和砚都有害。砚喜水，使用后用水将墨汁洗净后，自然干燥即可。

端溪砚

歙州砚

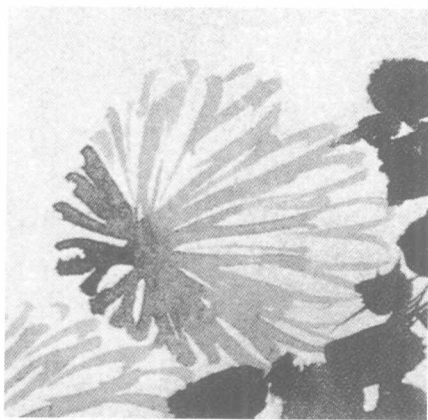
取自《西清砚谱》

用墨的方法

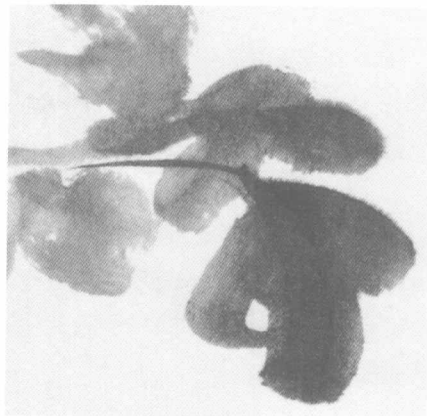
在西洋绘画的世界里，单色调的作品被归属于素描、写生之类，多认为那是尚未完成的作品。而在中国，人们认为只有这种完全是墨色的水墨画才能够捕捉到事物的精髓。水墨画通过墨色的变化可以让观赏者感受到所有的色彩，通过明暗、阴阳的对比，以及暗示性手法的使用，可以表现出事物的情态和纵深感。因此说“用墨”能决定水墨画的命运也绝不为过。

常言道：“墨有六彩”。是指墨具有的干湿、浓淡、黑白的变化。从漆黑到无限地接近无色，可以说墨色的变化是无限的。但在“用墨”上应该注意的不仅仅是多彩的变化，笔势轻重的准确变化更为重要，也更加难以掌握。有了准确的“用墨”才能够画出一幅好的水墨画作品，特别是墨菊在这一方面表现得更加明显。其中，花和叶的对比更具有代表性，各个部分起伏跌宕的墨色变化是表现出立体感和跳动感的源泉。

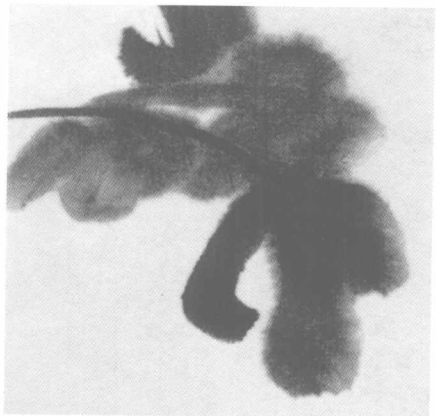
赋予墨色以变化的方法多种多样。墨汁本身便具有从焦墨到淡墨的各种浓淡差异。要在一笔中表现出墨色的变化，通常是让画笔饱含淡墨，而后在笔尖蘸上浓墨再进行描绘（参见墨竹篇54页）。叠画也是表现出墨色变化的重要方法，但容易伤及到画纸，不宜采用。另外，先使画纸含有水分，而后下笔描绘，让墨汁自然洇渗，以渲染出朦胧的气氛。这也是经常使用的一种方法。右图是在生宣纸上描绘的墨色浓淡不同的画例，较淡的部分是先洇湿画纸，而后再描绘的。

一笔当中的墨色变化（106页）

纸上没有喷水描绘的画例

纸上喷水之后描绘的画例

基础篇

墨菊的画法

以陈淳的作品为例

1

画菊花

画正面的菊花

画侧向的菊花

菊花的基本形状

菊花的变化形状

画花丛

菊花的形态 历代名家笔下的菊花

2

画茎

茎的画法

菊茎的形态 历代名家笔下的菊茎

3

画叶

没骨叶的画法

画叶脉

菊叶的基本形状

菊叶的形态 历代名家笔下的菊叶

4

墨菊的结构

一朵花的结构

两朵花的结构

短枝的结构

小花的结构

三朵花的结构

基础篇总结

陈淳 松菊图 画花、茎、叶的全景