

写意菊花教程

王少卿 编著

河南美术出版社

写意菊花教程

王少卿 编著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意菊花教程 / 王少卿著. — 郑州: 河南美术出版社,
2008.4

ISBN 978-7-5401-1662-0

I. 写… II. 王… III. 菊花—写意画; 花卉画—技法(美术)—教材 IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193466 号

书 名: 写意菊花教程
编 著: 王少卿
策 划: 郭贵兴
责任编辑: 陈 宁 郭贵兴
责任校对: 弋佑君
装帧设计: 魏 睿 陈 宁
出版发行: 河南美术出版社
制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷: 河南地质彩色印刷厂
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 4
印 数: 1-3000
版 次: 2008 年 4 月第 1 版
印 次: 2008 年 4 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5401-1662-0
定 价: 30.00 元

目录

概述	1
写意菊花所用工具介绍	3
双勾菊花画法步骤 (一)	4
双勾菊花画法步骤 (二)	5
没骨菊花画法步骤 (一)	6
没骨菊花画法步骤 (二)	7
水墨菊花画法步骤 (一)	8
水墨菊花画法步骤 (二)	9
含苞半放菊花画法参考图例 (一)	10
含苞半放菊花画法参考图例 (二)	11
其他菊花画法步骤图例 (一)	12
其他菊花画法步骤图例 (二)	13
其他菊花画法步骤图例 (三)	14
各种菊花花头画法参考图例	15
菊花枝干画法图例 (一)	16
菊花枝干画法图例 (二)	17
菊叶的画法 (一)	18
菊叶的画法 (二)	19
单株菊花画法步骤图例 (一)	20
单株菊花画法步骤图例 (二)	21
菊花写生画法步骤	22
配景·石头的画法 (一)	26
配景·石头的画法 (二)	27
配景·蜜蜂的画法步骤	28
配景·蜜蜂的画法参考图例	29

配景·蝴蝶的画法步骤	30
配景·蝴蝶的画法参考图例	31
配景·竹子的画法	32
各种禽鸟写生	33
配景·鸟雀的画法步骤图例	34
配景·鸟雀的画法参考图例	35
菊花构图参考图例（一）	36
菊花构图参考图例（二）	37
菊花构图参考图例（三）	38
菊花创作步骤	39
菊花画题和菊花诗词	43
范画欣赏	44
名家菊花作品欣赏	53

概述

菊花，又名鞠、黄花、金蕊、寿客、佳友等。菊花姿态清秀，色彩绚丽，品种繁多，而且不以娇艳姿色取媚，却以素雅坚贞取胜，盛开在百花凋零之后，被视为清雅傲霜、高风亮节的象征，是深受人们喜爱的传统名贵花卉之一。

菊花“珠蕊丹心耐寒侵，玉骨冰肌傲霜立”的品格被古往今来的文人墨客所钟爱。早在战国时期，大诗人屈原在他的名篇《离骚》中就有“朝饮木兰出坠露兮，夕餐秋菊之落英”的诗句，用来寄托他玉洁冰清、超凡脱俗的品质。东晋田园诗人陶渊明也写了许多咏菊诗，最有名的要数他的那首《饮酒》诗中的“采菊东篱下，悠然见南山”的诗句了。历代诗人咏菊不胜枚举，李白、杜甫、白居易等都有咏菊的诗篇。一代伟人毛泽东也留下了“战地黄花分外香”、“胜似春光”等对菊花的赞句。

菊花原产于我国，最早只是单一的“黄花”品种，栽培始于周秦，迄今已有3000余年的历史。经过千百年来人们对菊花的培育，菊花在我国已有3000多个品种，其中珍品有上千种之多。菊花为菊科菊属，系多年生宿根草本花卉，株高20cm~200cm，通常20cm~90cm。茎色嫩绿或褐色，除悬崖菊外，多为直立分枝，茎部半木质化，单叶互生，卵圆至长圆形，边缘有缺刻及锯齿。花生枝顶，农历九至十月傲霜开放。有黄、白、粉、橙、红、紫、淡绿、蓝、黑等色，浓淡皆有，五光十色，清奇多姿，寒香袭远。菊花栽培多采用黄蒿作砧木嫁接、培育，既保持了原有品种的特性，又解决了常规扦插成活率低的问题，并且盆菊型满、花大、色艳，提高了观赏价值，深受人们的喜爱。

菊花飘逸清雅、华润多姿的外观和“擢颖凌寒飏”、“秋霜不改条”的内质被中国历代画家所喜爱。我国古代绘画在唐宋时期画菊多以工笔重彩之法表现，画风写实而严谨。画家们认为菊

花之美主要是菊花内在的气质之美。当时就有黄筌、滕昌佑、邱庆余、赵昌等画菊高手。明清之际的吕纪、徐霖、沈荃、蒋廷锡均循工笔之法。到了元代，工笔这一主流技法逐渐被逸笔草草的写意画所取代。写意画菊在表现菊花潇洒的气质、傲霜的个性上似乎比工笔更加淋漓尽致。如明代画家徐渭、陈淳，他们都善画菊花。明清以来，文人花鸟画家几乎无人不画菊花的。明末清初花卉大画家恽寿平一生更是爱菊画菊。他曾说：“我爱好花秋更丽，不须青女妒华青。”他爱秋天的花，更爱深秋带霜的菊花，他的许多菊画、菊诗成为传世佳作。清初八大山人画菊更有他独到之处，他不以花为主，而以菊花的残叶、残枝这种傲霜的姿态为主体，把残花放在一个次要地位，使整个画面形式感极强。其代表作之一《瓶菊图》，在一种朴实的陶罐上插一枝野菊花，恰好把画家文人野逸的心胸表现了出来。吴昌硕画菊一改时人画菊总用淡墨勾描之风格，他则纯用焦墨画成，而能在苍劲之中表现出菊花花瓣秀美的神韵，所画菊花以黄色为最多，其次是墨菊。齐白石画菊也别具特色，所画之菊简洁朴拙，他表现的菊花有一种壮美的感觉，把菊花拒霜、抗霜的性格表现得淋漓尽致。除此之外，石涛、虚谷、李方膺、陈师曾都有经典的菊画流传。

菊花天资高洁，傲霜而放，清丽淡雅，情操坚贞、有君子之风骨，故古人以之与竹、梅、兰合称为“四君子”。菊花以“耐得霜寒而荣光，清风傲骨始晚香”的品质为人民群众所钟爱。人民爱它的清秀神韵，更爱它凌霜盛开，西风不落的一身傲骨。中国人赋予它高尚坚强的情操，以民族精神的象征视为国粹，受人爱重。

写意菊花所用工具介绍

1. 纸

纸的选用以安徽泾县生产的生宣纸为宜。生宣是未上过胶和矾的纸，渗透性大，吃水多，易渗化洇晕，适宜画写意画。生宣中的净皮单宣较好用，初学者不宜使用夹宣纸，由于夹宣渗透性不强，运笔不能得心应手，难以控制画面效果。

2. 毛笔

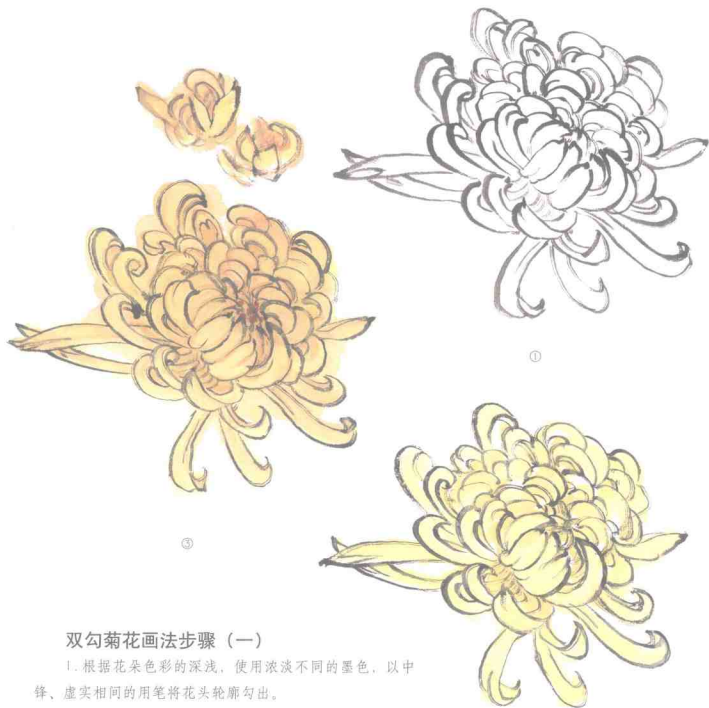
写意菊花所使用的毛笔主要有羊毫和狼毫两种。羊毫笔含水分多，柔和圆润，其墨色容易有浓淡干湿的变化，能挥洒自如，表现力丰富，适用于染色、点花和点叶。狼毫笔含水分较少，挺拔劲健，锋芒毕露，弹性较强，适用于勾勒菊花轮廓、叶脉、枝干及点花蕊等。一般以中号羊毫笔点染花头，以大号羊毫笔点叶面，中号狼毫笔勾勒叶脉。

3. 墨

墨的使用主要以瓶装的北京“一得阁墨汁”和“中华墨汁”为主。一得阁墨汁含胶量大，适宜勾勒菊花叶脉，而中华墨汁含胶量小，适宜画花的轮廓。

4. 颜料

颜料的选用以上海生产的“马利牌”中国画颜料为宜。其中的黑颜色在装裱时容易脱墨，而酞青蓝颜色过于火气，故此两种颜色不宜使用。

①

②

双勾菊花画法步骤（一）

1. 根据花朵色彩的深浅，使用浓淡不同的墨色，以中锋、虚实相间的用笔将花头轮廓勾出。

2. 根据花头的不同色彩，用中羊毫笔点染，一至两遍即成。

此图为黄色花头画法步骤：先用中墨或淡墨勾勒出轮廓，然后使用藤黄加白粉进行明暗的点染，待干后用鹅黄加少量朱砂再点染花的最暗部分，分出明暗关系和层次即成。

点染时应运笔灵活，不要拘泥于花的轮廓，最亮处可以作留白处理。

①

③

②

双勾菊花画法步骤（二）

此图为金背大红画法步骤：轮廓的勾勒方法同黄色花头，先用朱膘或朱砂点染花瓣的内面，然后用藤黄加白粉点染花瓣的背面，最后根据花朵的明暗深浅用朱砂加曙红或加少许胭脂，点染花朵内面的最暗部分，花朵背部中心也可用少量的鹅黄加赭石进行烘染，以增强花朵的整体效果。

花蕊部分可用与花心色彩对比较强的颜色点出，一般使用粉黄、石绿、紫红或墨色略点即可。

没骨菊花画法步骤（一）

所谓没骨画法，即直接用颜色或墨色绘成花和叶，此画法使用较薄的蝉衣或云母熟宣纸为宜。可将一幅较完整的白描稿，衬垫在熟宣纸下面以作参考。

此图为黄色花头画法步骤：首先，根据熟宣纸下面的白描稿，用水分较多的藤黄加白粉进行明暗的点染，其次待干后，用水分较少、较浓重的同样颜色再次点染，来加强明暗对比，最后用藤黄、朱膘加少许赭石第三次点染，以强调花朵的明暗层次和整体效果。

①

③

②

没骨菊花画法步骤（二）

此图为紫红色花头画法：色彩使用曙红加胭脂调配，绘制方法步骤同上页黄色花头。

没骨菊花画法应注意，花瓣之间或明暗交接处要留出水路，避免水分较大而使色彩混为一团。水较多处，用干笔将水吸出，可产生略带斑驳、半融合的色彩效果，此画法以清代画家恽南田的作品为最佳。

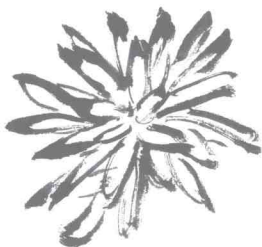
①

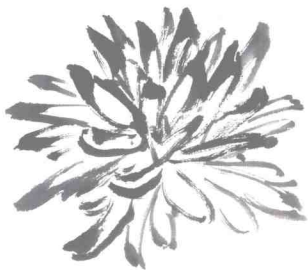
②

③

④

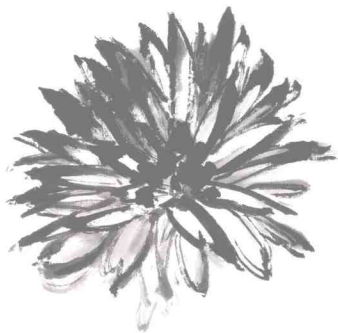

⑤

水墨菊花画法步骤（一）

水墨菊花画法分为双勾和没骨两种。

此图为水墨双勾画法。用纸以生宣纸为宜，用深浅不同的墨色从花朵中心向四周勾擦出花朵的轮廓，勾擦时以狼毫中锋运笔为宜。待轮廓墨色八成干时，根据花朵的结构明暗变化，以不同深浅的墨色用羊毫笔点染出花朵的整体效果。

⑥

①

②

③

④

⑤

水墨菊花画法步骤（二）

此图为水墨没骨画法：此法适宜表现花瓣较为宽阔的菊花。首先画出花心部分以确定整个花朵的姿态和动势，然后围绕花心部分从上向下、向四周扩散点染出花朵的整体外形，点时重在意蕴，依势行笔。此法使用生宣纸、羊毫笔，先一次性大体完成，然后再作简略的调整。作画时，要求画者胸有成竹，一气呵成，切忌反复。

含苞半放菊花画法参考图例（一）

含苞半放菊花画法参考图例（二）

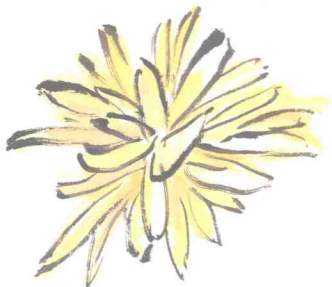
①

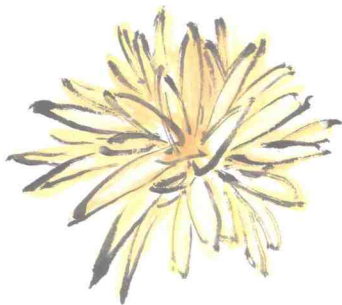
②

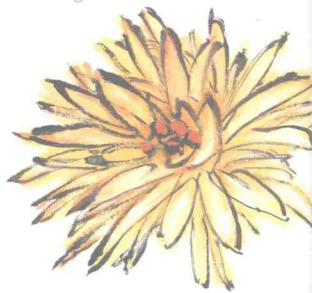
③

④

⑤

⑥

其他菊花画法步骤图例（一）