

方楚雄教学示范

Fang Chuxiong Jiaoxue Shifan

方楚雄 著

菊
Ju

方楚雄

方楚雄教学示范·菊

Fang Chuxiong Jiaoxue Shifan · Ju

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

方楚雄教学示范. 菊 / 方楚雄编著. —广州: 岭南美术出版社, 2004. 11
ISBN 7-5362-2948-8

I. 方… II. 方… III. 菊花—写生画: 花卉画—技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第103037号

责任编辑: 刘一行
责任技编: 许伟群

方楚雄教学示范·菊

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 佛山市新粤中印刷有限公司
版 次: 2004年11月第一版
2004年11月第一次印刷
开 本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 3.5
ISBN 7-5362-2948-8

定价: 30.00元

前言

梅、兰、竹、菊被称为中国花鸟画中的“四君子”，自古以来深受中国人民的喜爱。

“君子”乃文质彬彬、淡薄名利、洁身自好、品德高尚者也。梅之冰肌玉骨，竹之虚心劲节，兰之幽香素洁，菊之凌霜不凋。皆君子之美德。

梅、兰、竹、菊不单有自然形态之美，其特性、特征，民族文化底蕴更深受国人喜爱，是中国历代花鸟画家所推崇的经久不衰的表现题材。在近千年的艺术发展历程中，国画家把梅、兰、竹、菊从自然形态升华为艺术形态，探索出各自的艺术程式，表现和抒发作者的理想人格和崇高情怀。

梅、兰、竹、菊既是四种不同的植物（包括木本、草本），又代表着四种不同的笔墨技法，形态结构、笔墨规律全然不同。每一种技法都可代表一类植物的画法，学成不但可以理解传统中国花鸟画之笔墨规律，更可举一反三，触类旁通。

梅、兰、竹、菊技法是我国传统绘画技法之精髓，技法精深，体系完整，讲程式、讲法度、讲意趣、讲品格。学习中国画，先入传统，学程式，梅、兰、竹、菊技法是最好的必修课。广州美术学院中国画系在教学中把梅、兰、竹、菊画法作为中国画技法基础课，作为掌握传统笔墨规矩法度之入门。花鸟画专业固然必修，人物、山水专业也必学。

这套技法丛书选用我在广州美术学院中国画系教授梅、兰、竹、菊课程的一些教材、范画，及我近年的一些创作，也选用一些名家作品及学生的作业，能够较全面与系统地了解我们的教学情况，也能使初学者在认识传统笔墨、掌握传统技法方面有所帮助。

方 璜 雄

2003年12月

一、画菊技法阐释

〔总论〕菊花是深受我国人民喜爱的花卉。秋高时节，菊花盛开而被称为“节花”。古代士人墨客把菊花作为凌寒、傲霜、坚贞等高尚品格的象征。

菊花品种繁多，形态丰富。在写意画中，大致有“平顶型”和“攒顶型”两类。“平顶型”多为单层，也有复层。画法先点花心，然后勾花瓣，花瓣从花心放射而出，整齐中求变化。

画小菊花从整体大片来经营，不求单个花头姿态之变化，而求整体气氛效果。

〔分述〕攒顶重瓣花冠画法，下笔从心开始，逐渐向外写出。从浓至淡，从湿至干，花心处较密紧，渐渐较松淡。花瓣的方向均应感觉从花心处长出，花头才能饱满不散。花冠圆中求方，整而有缺，方能生动自然。

〔分述〕菊花有多种颜色，写意画通常以黄、白、红为多，可以先勾再上颜色，也可以先点淡颜色，再用浓色或墨勾线。两种方法效果不同，先勾再染色，线条较结实、精神。先染色，趁湿再勾线，线条渗化，较松灵湿润。

菊花有各種顏色寫意畫通常
以黃紅白為多可先勾再上色
也可先點顏色再勾線兩種方法效果
不同先勾再上色線較
結實精神先色再
勾線較松靈
湿润

〔分述〕花叶画法：菊花叶为五出，中间一笔长，两边各两笔短。透视变化，侧面叶子可一笔长，三笔短，或两笔短皆可。先画花冠，再出枝、长叶，最后待墨未干时用焦墨勾叶筋，叶筋是显精神之处。

菊花葉五出一筆長
四筆短透視變化也可
一筆長三筆短畫花冠
再出枝長葉最後焦墨勾葉筋才顯精神

[分述] 双勾填色法：淡色点花心，画花头花瓣，以此定花形。未干即勾线，勾线宜轻松，略带颤笔。最后重彩浓色填花瓣，留边线，增加装饰味。没骨点花法：先点花心，用浓色从花心处画花瓣，逐渐向外画。从瓣尖向里画，没骨法一次成形，不宜复笔，所以色彩要饱和。

双勾填色法

淡色点花心画花头
未干即勾线勾线宜轻松
略带颤笔最后重彩填
花瓣留边线增加装饰味

没骨点花法

色彩要饱和
一次成形不宜复笔

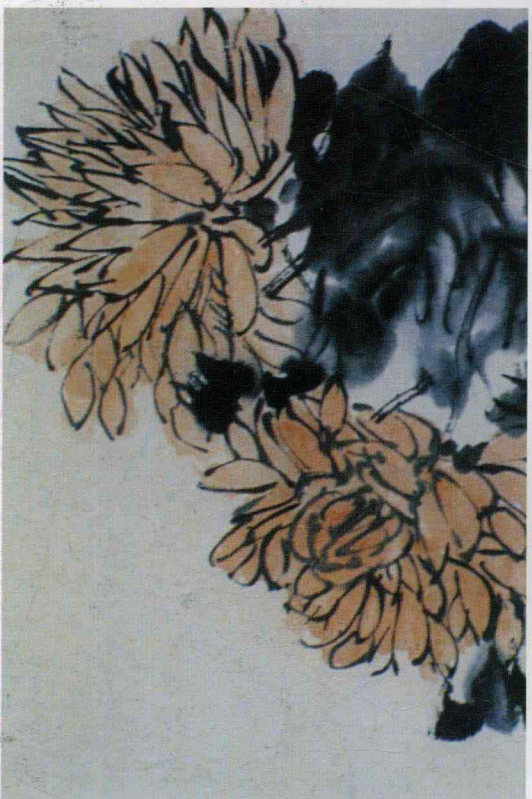
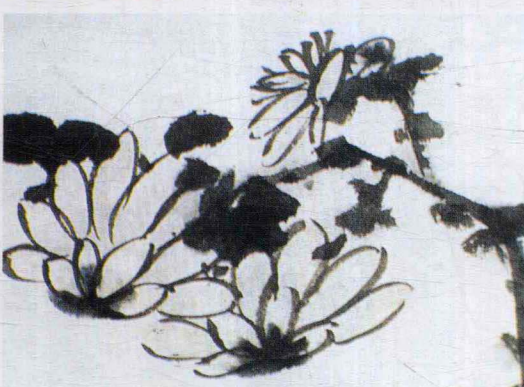
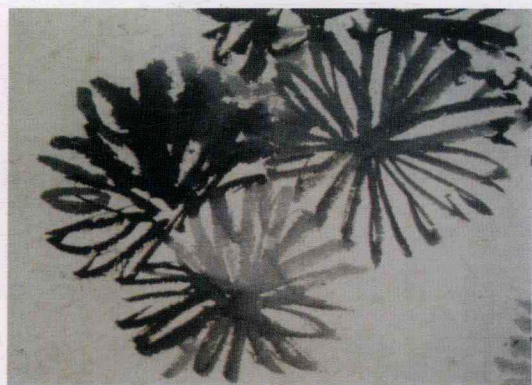
[分述]“折枝花卉”乃传统的花卉构图形式，折取最精彩的一枝，其他多余的背景全部省去，使画面主体更突出。构图上“以小见大”、“以少胜多”。折枝花卉，花头的位置最为重要。花头为画之主角、画眼，一般不宜在画面的二分之一处或正中心点，而以画面三分之一处位置最佳。三分画面的“井”字相交之点是画面主角的最佳位置，下图的花头均在“井”字相交之点处。

遲開愈見凌霜操

二、名家画菊技法比较

一	五
二	六
三	七
四	八
	九

一、明 淳
二、清 奎
三、清 硕
四、清 硕
五、清 涛
六、清 奎
七、清 谷
八、清 硕
九、清 硕

陈 朱 吴 昌 硕
朱 昌 硕
吴 昌 硕
石 朱 虚 吴 昌 硕
吴 昌 硕

一	四
	五
二	六
	七
三	八

- 一、现代 齐白石
 二、现代 齐白石
 三、现代 齐白石
 四、现代 齐白石
 五、现代 潘天寿
 六、现代 齐白石
 七、现代 潘天寿
 八、现代 潘天寿

三、作品范例

当代名家作品

方楚雄教学示范·菊

应知此卉非凡

種信是長空五色霞
癸未秋林林雄

珠水雪山近重阳时人事如花菊仙
老夫聊发少年梦
将汝移却回九天锦葵诗格雅真

杯酒雲山近重陽時人爭看花菊仙老夫聊发少年梦

将汝移却上九天

锦葵

癸未
方楚雄

方楚雄

【点评】一朵黄金菊，方方正正处于画面正中，花圆色正，雍容富态。正中置花头乃构图犯忌，但又有端庄大方之美感。