

国画基础入门系统训练

吴 斌/编 著

菊花

国画教程

名师写意

第四册

Guohua Jiaocheng

古吴轩出版社

名师写意

国画基础入门系统训练 第四册
Guohua Jiaocheng 吴斌 / 编著

国画教程

菊花

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画教程. 菊花 / 吴斌编著. —苏州: 古吴轩出版社, 2012.1

(国画基础入门系统训练)

ISBN 978-7-80733-750-8

I. ①国… II. ①吴… III. ①菊花—写意画: 花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第264177号

责任编辑: 张颖

见习编辑: 韩桂丽

装帧设计: 赵锦飞

书 名: 国画教程·菊花

编 著: 吴 斌

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号
Http://www.guwuxuancbs.com
电话: 0512-65233679

邮编: 215006
E-mail: gwxcbs@126.com
传真: 0512-65220750

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 12

字 数: 12千字

版 次: 2012年1月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-750-8

定 价: 72.00元(共六册)

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系

作者简介

吴斌，字文中，1964年出生于江苏扬州市，自幼酷爱绘画，1986年毕业于中山美校山水专业，受教于著名画家卢星堂、鞠伏强等先生。1992年考入四川画院，赵蕴玉国画高研班。毕业后专门从事中国画的艺术创作。现为中国画家协会会员、中国美术家协会四川省分会会员、成都画院特聘画师。其作品多次参加国内外画展，并在各种报纸、刊物上发表。其部分作品被国外博物馆、画廊收藏。并被政府作为礼品赠送国际友人。1993年参加成都和台湾高雄两地中国画巡回展，作品《峨眉山月半轮秋》获巡回金奖。2002年作品《青城山幽》获青年书画优秀作品奖。2004年作品《高塘秋色》获中国书画名家新作银奖。2005年作品《会师的号角》获文化部纪念反法西斯胜利60周年银奖。其作品继承传统，借鉴今人，注重从生活中吸取创作源泉，充满生活活力，得其神、韵、情，寄托着画家胸中之逸气。强调骨法用笔，赋于淡彩，自然天成，形成了浑厚大气的艺术风貌。从事书画教学多年，教学经验丰富，所辅导学生的作品多次在国内外书画比赛中获奖。并在相关刊物、报纸上发表作品。出版有《吴文中山水画集》和《国画花鸟画法》。

目录

第一课	画菊花概述	3
第二课	工具与材料	4
第三课	用笔和用墨	5
第四课	勾花步骤画法	6
第五课	小写意菊花画法	8
第六课	大写意菊花画法	10
第七课	菊花的透视变化	11
第八课	花蕊、花蒂的各式画法	12
第九课	菊枝的画法	13
第十课	菊叶的画法	14
第十一课	颜色画菊叶	15
第十二课	出枝生花	16
第十三课	花与叶的组合画法	17
第十四课	菊花的没骨画法	18
第十五课	菊花勾花、点叶、着色前后比较	20
第十六课	菊花作画步骤解析	22
第十七课	作品点评	24
第十八课	精品欣赏	27

CONTENTS

作者简介

吴斌，字文中，1964年出生于江苏扬州市，自幼酷爱绘画，1986年毕业于中山美校山水专业，受教于著名画家卢星堂、鞠伏强等先生。1992年考入四川画院，赵蕴玉国画高研班。毕业后专门从事中国画的艺术创作。现为中国画家协会会员、中国美术协会四川省分会会员、成都画院特聘画师。其作品多次参加国内外画展，并在各种报纸、刊物上发表。其部分作品被国外博物馆、画廊收藏。并被政府作为礼品赠送国际友人。1993年参加成都和台湾高雄两地中国画巡回展，作品《峨眉山月半轮秋》获巡回金奖。2002年作品《青城山幽》获青年书画优秀作品奖。2004年作品《高塘秋色》获中国书画名家新作银奖。2005年作品《会师的号角》获文化部纪念反法西斯胜利60周年银奖。其作品继承传统，借鉴今人，注重从生活中吸取创作源泉，充满生活活力，得其神、韵、情，寄托着画家胸中之逸气。强调骨法用笔，赋于淡彩，自然天成，形成了浑厚大气的艺术风貌。从事书画教学多年，教学经验丰富，所辅导学生的作品多次在国内外书画比赛中获奖。并在相关刊物、报纸上发表作品。出版有《吴文中山山水画集》和《国画花鸟画法》。

目录

第一课	画菊花概述	3
第二课	工具与材料	4
第三课	用笔和用墨	5
第四课	勾花步骤画法	6
第五课	小写意菊花画法	8
第六课	大写意菊花画法	10
第七课	菊花的透视变化	11
第八课	花蕊、花蒂的各式画法	12
第九课	菊枝的画法	13
第十课	菊叶的画法	14
第十一课	颜色画菊叶	15
第十二课	出枝生花	16
第十三课	花与叶的组合画法	17
第十四课	菊花的没骨画法	18
第十五课	菊花勾花、点叶、着色前后比较	20
第十六课	菊花作画步骤解析	22
第十七课	作品点评	24
第十八课	精品欣赏	27

CONTENTS

名师写意

国画基础入门系统训练 第四册
Guohua Jiaocheng 吴斌 / 编著

国画教程

菊花

古吴轩出版社

第一课 画菊花概述

菊花原产于我国,属草本植物,是我国传统的花卉之一。菊花的适应性很强,每年花开后,地上部分枯萎,留下宿根越冬,来年春天菊花萌发新枝,对土壤条件要求不严。菊花又名“秋菊”、“九月菊”。菊花耐寒力比较强,可经几次严霜而不凋谢。菊花的品种很多,颜色也不同,常见的有白、黄、桔红、大红等。因菊花能耐得住霜寒,故枝条较劲,根下较老。

画菊花可先画花再生枝,亦可先画枝后添花,视构图需要而定。画菊花要学习写生,了解自然界中菊花的生长规律、生长结构是画好菊花的必要前提。线条的基本功和造型的表现力都是通过不断的训练和写生实践来完成的,要收集写生的第一手资料,为今后的创作服务。

写生时不管是何种角度,都力求充分表现出写生对象的结构规律,根据画面构图需要,有目的进行取舍,要注意菊花枝叶的关系与透视层次的变化。

第二课 工具与材料

一、笔(毛笔)：毛笔是作中国画最为关键的工具。选择合适的毛笔，能让作画者在作画过程中得心应手，进而发挥出最好水平。中国画的毛笔通常分为软毫、硬毫和兼毫三大类。各类毛笔视毫长短可分为长锋与短锋两种。根据其创作规格又有抓笔、斗笔、提笔及大楷、中楷、小楷等称呼。软毫笔一般指羊毫，它的特点较软，吸水管大。长锋如“大小京提”，适宜晕水染色。短毫如“羊毫书画”，可点花、点苔。硬毫笔一般指狼毫、柴毫等，它的特点是有弹性，吸水少，一般用于画线条，挺直、流畅，容易画出枯笔。兼毫笔为硬毫笔和软毫笔兼杂（狼羊毫混杂）。兼毫笔软硬相济，弹性适中，用时笔触变化丰富，宜于表现复杂景物，最常用的是大、中、小白云笔，一般用来画花叶、描绘果实、题款等。

新笔开用时，宜用冷水或温水泡开，抹干后即可使用，用后须洗净挤干，理顺笔毛，最好垂挂在笔架上，千万不可侧插笔尖，这样未洗净的藏墨会积聚在笔根里，影响使用寿命和笔锋聚散。初学者可根据条件备置各类毛笔五六支，便可应付。

二、墨：墨分油烟墨和松烟墨两大类，作画一般用油烟墨。油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上，市场上卖的高级书画墨汁都可使用，初学者尽可使用作画，如上海“曹素功”、北京“一得阁”都是享誉中外的好墨汁。

三、纸：主要是指宣纸，它分生宣和熟宣两种。熟宣纸适宜于画工笔画，生宣则用于写意画，生宣纸吸水性强，落墨上色极易渗化。毛笔在生宣上运行，它的每一丝细微变化，都会留下明显的痕迹。宣纸的大小以长度尺寸来分，常见的是三尺、四尺、五尺、六尺，甚至八尺及一丈二尺的都有。初学者只需买四尺宣纸，画时根据需要可以裁三开（画小品）。

四、砚：用以发墨，以墨池深、容积大为宜。好的砚台以端砚、歙砚为上乘，但价格不菲。初学者若用现成墨汁，便不需要砚台了，只要用白色碟子或盒子盛墨汁便可。

五、颜料：国画颜料常见的有粉状、块状和锡管装三种。现在市面上出售的“马利牌”中国画颜料，12支锡管装一盒，购买和使用都很方便。

六、垫毡：作画时垫在宣纸下，一是留住宣纸上的墨、色，二是避免纸与桌面相粘。其材料最好是羊毛毡。亦可用旧尼料或薄毛毡待用，但效果次之。

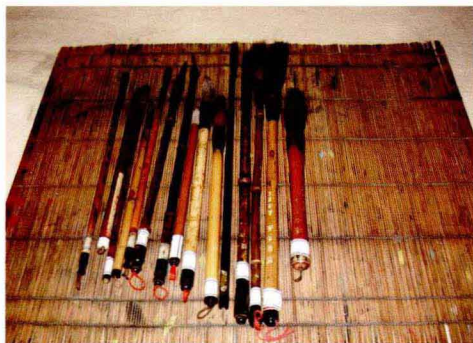
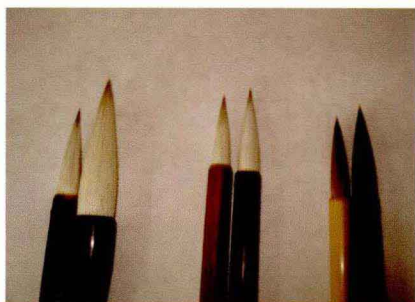
七、镇纸：压在画纸边缘上的重物，使画纸不随着笔的移动而滑动。镇纸可为石、铜、铁、玻璃制品，一般做成条状如尺一样。

八、调色盒：文具店有现成的出售，内分许多小格可存放颜料，旁留长格可放毛笔，其反盖可作调色盘用，外出写生作画携带方便。但在家或室内作画，还是备一些白色瓷碟使用，既可贮墨也可调色且易于洗净。

九、笔洗：盛水的器皿。国画的墨与色的千变万化全靠水来调和，用水宜宽，故笔洗宜大而不宜小。

十、吸水纸：准备一些宣纸的边角料，或白色干净的废宣纸，用于调配墨色的浓淡、颜料的深浅或笔中水分的多少。废宣纸可吸去笔头多余的水分，或用以吸去画面上多余的水分。

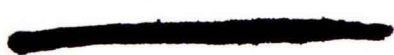
总之，工具和材料的准备，还是以适当、适用、适度为宜，初学不必贪多求全。工具材质的优劣与作画效果的好差还是有一定联系的，所谓“工欲善其事，必先利其器”，当然，这也视个人的条件喜好而定，不必强求一律。

第三课 用笔和用墨

笔墨：是中国画的特色、精华所在，没有笔墨不能称其为中国画，“笔墨”一词从广义上讲，指利用笔墨达到的画面气象、色彩、章法、意境、品味等诸方面的绘画语言。狭义的笔墨专指用笔用墨的技巧。

中国画运笔有中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋、顺锋等方式。中锋垂直运笔，行笔时锋尖处于墨线中心，用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。侧锋运笔，手掌向左偏倒，锋尖侧向左边，由于使用的是笔毫的侧部，故笔线粗壮而毛辣，多用于山石的皴擦。

中锋用笔

中锋湿笔

中锋干笔

中锋：笔锋在线条的中间运行，画出的线条浑厚凝重，宜于表现树枝或勾勒物体的轮廓。

侧锋用笔

湿侧锋用笔

干侧锋用笔

侧锋：笔锋侧于线条的一边运行，画出的线条扁平，宜于表现花卉的叶子、花瓣等。

干点

湿点

淡点

流利

轻盈

浑圆

线条的粗细变化

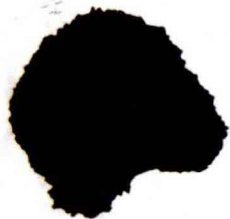

点：是用笔尖落在纸上的点，画时要注意要有聚散变化。

线：有顺锋、逆锋、拖锋等，表现方法流利、轻盈和浑圆等等，画时要注意线的粗、细、刚、柔、曲、直的变化。

面：面是大色块墨色对画面起重要作用，注意干、湿、浓和淡的变化。

古人讲“墨分五色”这是讲墨可分多种层次。“墨分五色”和墨的水分变化有直接的关系。作画时要使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。画面上墨色的干湿程度除了和笔中水分有关外，也和运笔速度有关。行笔速度快而轻松，墨迹就虚，其中会出现空白、牵丝等效果，称为“飞白”。作画调墨不能调得太过分。调得太过分了，越调越匀，画出来的画就死板，没有生机。如果想要有变化，就要使笔根、笔肚、笔尖的墨色有层次变化，这样才能使墨色生动丰富，再加上生动传神的造型，作品一定会笔酣墨畅、神采充盈。

焦墨：墨最浓，水分最少甚至发干的墨称为焦墨。

浓墨：墨色较浓而比焦墨较润的墨称为浓墨。

中等墨：浓淡适中的称之为中等墨。

淡墨：比中等墨更浅一些的墨色称为淡墨。

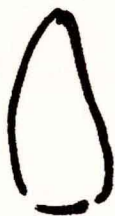

白墨：也称清墨，白墨其实并不是白色，而是相对其他墨色感觉其白而已，白墨用得适当也颇具神采。

浓墨经过水的调和出现很多浓淡的层次。

第四课 勾花步骤画法

中锋用笔勾菊花，用线需顿挫有力。线条要流畅，不要迟滞，用笔顺逆兼施。用笔尖处蘸中等墨从瓣心处勾起，围绕花心逐步向外伸展，注意花瓣之间不要平行，要有大小、疏密、宽窄和长短的变化。

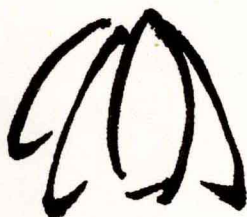
1

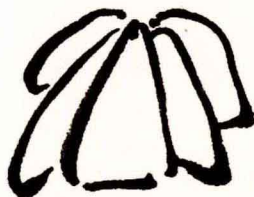
2

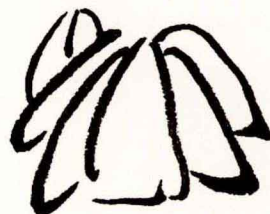
3

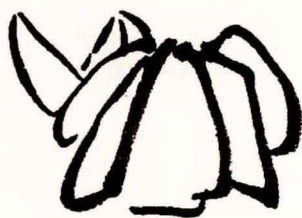
4

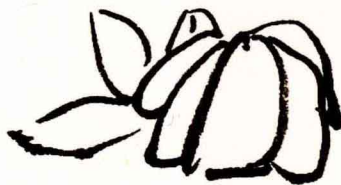
5

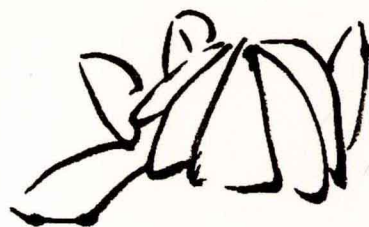
6

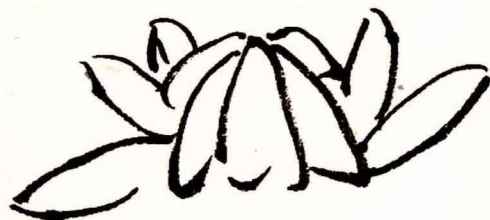
7

8

9

10

11

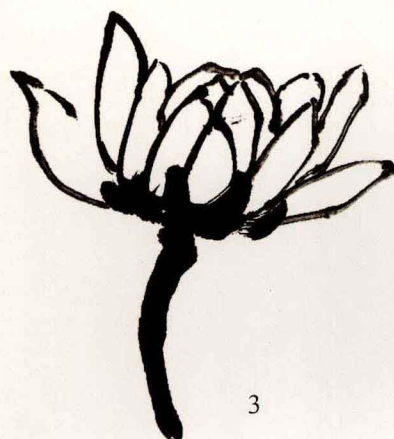
勾复瓣要聚中心，四周花瓣要有穿插变化，避免简单。单瓣也要聚中心，要讲究花形结构，不可乱勾一气。

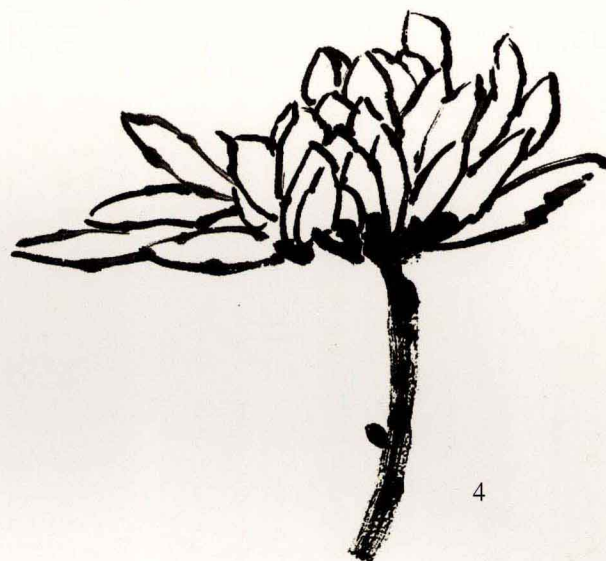
1

2

3

4

5

第五课 小写意菊花画法

写菊花瓣可中锋用笔，用淡墨从瓣心处画起，围绕花心逐处向外伸展，注意花瓣之间不要平行，要有大小、疏密、宽窄和不短的变化。

1

2

3

4

5

6

勾花瓣也可用色，画心方法与用墨大致相同。花心外型处理不要太圆，应圆中有缺，花心姿态可用瓣去调整，直到外型满意即可。

第六课 大写意菊花画法

红菊用曙红或胭脂或朱红，加少许黄，黄菊则用藤黄加少许红即可。

第七课 大写意菊花画法

菊花的透视关系是要点之一，无论是写生还是创作，对透视要有准确把握，即便写生时几朵花的透视一样，画完一朵也要更换角度再画另一朵，或者移接到另一处，要有取舍，有变化。菊花的正、侧、偃、叠以及露藏都是花的透视常态，要注意细心观察与理解。

菊花从花含苞盛开，由内向外逐渐舒展，如握拳伸指，又如蟹脚环收，全盛后露出实心，勾花宜淡，花心花蒂要浓。

第八课 花蕊、花蒂的各式画法

花蕊、花蒂画法要遵从透视规律，结构规律。花蕊、花蒂各式也依就花的透视而定。

花蕊各式

花蒂各式

第九课 菊枝的画法

画菊出枝上挺，要左顾右盼，欲左先右或欲右先左，出枝横斜乍起，勿上吊、勿下垂。下垂式构图也不可一味下垂，着花处如在花梢，则也需要有上扬之势，以免生机全无。

