

[菊]

中国画写意大课堂

在中国画中，梅、兰、竹、菊被称为“四君子”，所谓“君子”，是我国古代对于品格高尚之人的美称。菊，秋风飒然，白露为霜，金英夺目，傲霜而晚香，是品格高洁的象征：“采菊东篱下，悠然见南山”，淡然情怀，世人景慕，素为历代画家和文人所喜爱。

张洪波 著

辽宁美术出版社

[菊]

中国画写意大课堂

张洪波 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 菊 / 张洪波著. --沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5432-8

I. ①中… II. ①张… III. ①菊花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第083908号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5432-8

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
一、笔法与墨法	6
(一) 笔法	6
(二) 墨法	7
二、菊花的花、叶、枝的画法	8
(一) 花的画法	8
(二) 叶的画法	9
(三) 枝的画法	9
(四) 着色之法	10
第三课 经典名作技法解析	11
第四课 步骤解析	12
一、《黄菊》的创作步骤	12
二、《红菊》的创作步骤	14
三、《菊石图》的创作步骤	16
四、《没骨菊花》的创作步骤	18
五、《盆菊》的创作步骤	20
六、《九月》的创作步骤	22
七、《醉篱》的创作步骤	24
第五课 作品赏析	26

[菊]

中国画写意大课堂

张洪波 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 菊 / 张洪波著. --沈阳: 辽宁美术出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5314-5432-8

I. ①中… II. ①张… III. ①菊花—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第083908号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年7月第1版

印刷时间: 2013年7月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5432-8

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

在中国画中，梅、兰、竹、菊被称为“四君子”，所谓“君子”，是我国古代对于品格高尚之人的美称。菊，秋风啸煞，白露为霜，金英夺目，傲霜而晚香，是品格高洁的象征；“采菊东篱下，悠然见南山”，淡然情怀，世人景慕，素为历代画家和文人所喜爱。

据《宣和画谱》记载，宋代黄荃、赵昌、徐熙、滕昌祐、黄居案诸名家，均有以菊为题材的画作。元代也涌现出许多画菊名家，如赵孟頫、吴仲圭、柯九思、高克恭等，俱善写墨菊。明清以来，陈淳、徐渭、陈洪绶、朱耷、石涛、恽寿平及“扬州八怪”诸家，均是画菊高手。近代，“海派”画家赵之谦、虚谷、蒲华、吴昌硕等，亦善写菊，现代画家中，齐白石、潘天寿等，皆有画菊精品存世。

写意画，是中国画传统绘画的技法之一。俗称“粗笔画”，是相对“工笔画”而言的。一般采用粗放、简练、洒脱的笔法描绘景物，重墨轻色，神采飞扬，“不求形似求生韵”，较工笔画更能体现所描绘的景物的神韵。写意画，重“写”忌“描”，注重以书法的笔法作画，强调作者的个性发挥，因此也更能直接地抒发作者的情感。

学习绘画，应从临摹入手，这是中国画基础训练的重要手段。同时，也要注重对于生活的深入观察和研究。加强写生，可以使我们的描绘对象更加生动、形象。“留意于物，往往成趣”，把握住物象的个性特征，删繁就简，用恰当的形式加以表现，才能因情生趣。

为了继承和发扬中国画的优秀传统，满足广大群众学习和欣赏菊花绘画的需要，本教材从基础入手，图文并茂、深入浅出，通过分步骤详解绘画的具体过程，来了解菊花创作的画理和画法，抓住本质，举一反三，尽量做到言简意赅、生动形象地讲解菊花绘画的基本要领，以了解、领会中国画的内涵和基本规律。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
一、笔法与墨法	6
(一) 笔法	6
(二) 墨法	7
二、菊花的花、叶、枝的画法	8
(一) 花的画法	8
(二) 叶的画法	9
(三) 枝的画法	9
(四) 着色之法	10
第三课 经典名作技法解析	11
第四课 步骤解析	12
一、《黄菊》的创作步骤	12
二、《红菊》的创作步骤	14
三、《菊石图》的创作步骤	16
四、《没骨菊花》的创作步骤	18
五、《盆菊》的创作步骤	20
六、《九月》的创作步骤	22
七、《醉篱》的创作步骤	24
第五课 作品赏析	26

第一课 中国写意画的工具材料介绍

常言道,“工欲善其事,必先利其器。”作画工具与材料的优劣直接影响作画水平的正常发挥。如果随便使用,很难做到得心应手。所以,对于工具性能的了解与掌握尤为重要。

文房四宝——笔、墨、纸、砚,是传统绘画的主要工具与材料。

笔:

从性能上分,毛笔有软、硬、兼毫三种。软毫,有羊毫、兔毫、鸡毫等;硬毫,有狼毫、石獾、鼠须、山马等;兼毫,有七紫三羊、加健大白云等。型号分为大、中、小;笔锋有长、短之分。

初学者,宜从羊毫笔入手。羊毫圆细柔顺、含水性强,笔锋出水慢,调用水墨颜色时,变化复杂,非他毫所能及。

墨:

分为松烟、油烟,绘画宜用油烟;也可以使用成品墨,如一得阁、

曹素功等。

纸:

宣纸分为生宣、熟宣、洒金、洒银、皮纸、毛边纸、单宣、夹宣等。尺寸一般分为:丈二、八尺、六尺、五尺、四尺、三尺等。我们画写意画主要使用生宣纸,生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸吸水性强,落墨上色富有层次感,也极易渗化。

砚:

一般书画用砚,选择坚硬、细洁而发黑的石质砚为宜。传统名砚有端砚和歙砚等。

颜料:

分为石色与水色。石色,包括石青、石绿、朱磠、朱砂、赭石等;水色,包括花青、藤黄、曙红、胭脂等。

另外,还应准备画毡、枕纸、笔洗、盘、碟、印章、印泥等。

绘画的表现形式,可以选择斗方、册页、扇面、横幅、条屏、中堂等。

第二课 写意画的基本笔墨技法

一、笔法与墨法

(一) 笔法

画写意画，如同书家作大草，应身体站立，执笔宜高，指实掌虚，运笔悬肘，利用全身之力，才能得写意之气势。作工细之画，执笔、运笔与小楷相同。大笔要圆浑沉着，细笔要纯实流利。

运笔作线，古人讲究“如屋漏痕”“如折钗股”“如锥画沙”“如棉裹铁”“如虫蚀木”等，积点成线，线条遒劲圆实。用笔，讲求沉着痛快、力能扛鼎。画能随意着笔，而能得特殊意趣于笔墨之外者，为妙品。用笔，有中锋、侧锋、顺锋、逆锋之分；运笔有起讫、提按、顿挫、疾徐、轻重、转折之别。

(1) 中锋：笔锋始终运行在线条的中间部位，所画线条圆浑有力。

(2) 侧锋：亦称偏锋，笔锋侧向一边运行，笔杆呈斜状，画出的线条灵动多变。

(3) 顺锋：包括拖笔，笔杆推向行进的方向，行笔时可作扭动，以求变化，线条宜得厚重之感。

(4) 逆锋：笔锋向前呈逆向运动，画出的线条苍劲有力，富有金石气。

在一幅画中，各种笔法要灵活运用，互为转换，切不可死守一法。

(5) 起讫：即起笔和收笔，用笔与书法用笔同理。

(6) 提按：即上提下按，可使笔在曲直的行进中不断地调整笔锋。要按中有提、提中有按。避免堕、飘二病。

书、画使用的工具相同，执笔、运腕的方法相同，笔意相通，审美标准一致，有亲密的“血缘关系”，都是通过“线”来表达情感，故书法的法则就是写意画的用笔法则。

(7) 顿挫：笔在力的作用下，通过快慢、轻重的调节产生抑扬顿挫的节奏感和韵律感，使线条达到凝重而又流畅的效果。

(8) 转折：转为圆、折为方。

在中国画中，格调追求的形式特征表现为“写”，过程特征表现为“贯气”，即一气呵成，一点一画皆能体现出画家的非凡功力。因此，书法的功力和修养，主动、有力地促成和提升了绘画的品位。

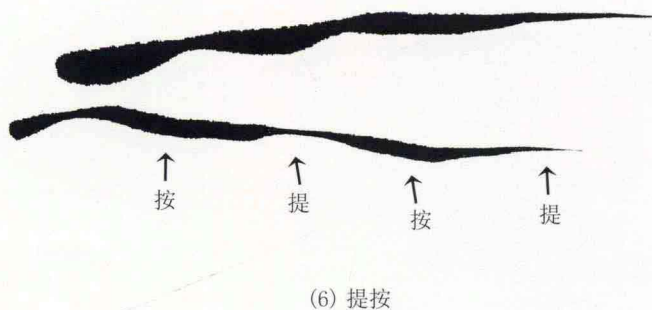
另外，笔法又分为：颤笔、破笔、飞白及皴、擦、点、染等。

对于颤笔的运用，近代虚谷、现代李可染均极为擅长。

“飞白”，原为一种书体，相传为东汉蔡邕所创，用于绘画，易透松灵之趣。侧锋易出“飞白”。

收笔（讫笔）也有以上用笔变化，用笔与书法用笔同理。

(7) 顿挫

(8) 转折

转为圆，折为方。

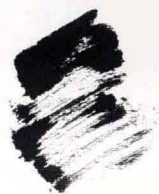
(9) 颤笔

(10) 破笔(飞白)

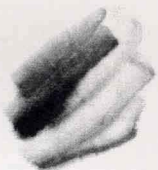
皴

擦

点

染

皴、擦、点、染是传统山水画的技法，亦可用于花鸟画的创作。

(二) 墨法

古有墨分五色之说：焦、浓、淡、干、湿。用墨的关键在于用水，用水之法要靠平时长期的训练，不断积累经验，才能得心应手。

作画以笔取气，以墨取韵，以焦墨、积墨、破墨取厚重。用墨须求淡而能沉厚，浓而不板滞，枯而不浮涩，湿而不漫漶。墨不宜调匀，要浓中有淡、淡中有浓，才不至于平薄。

(1) “破墨法”为写意画的常用之法，即在前道墨未干之时，

焦

浓

淡

干

湿

浓破淡

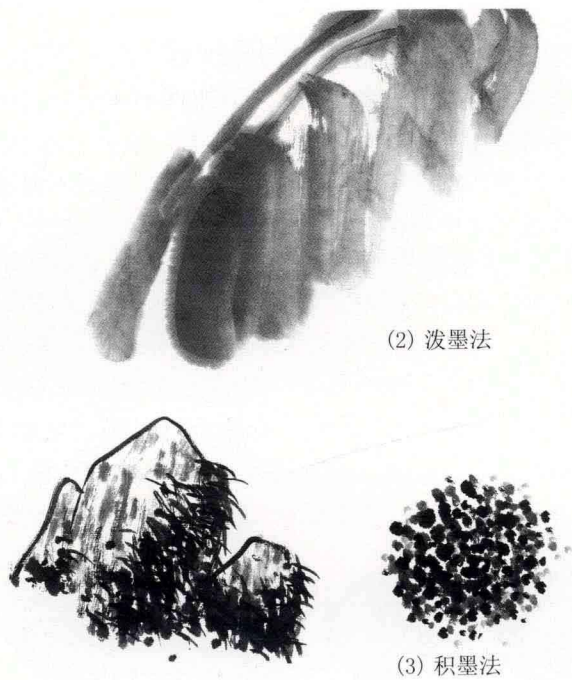
淡破浓

(1) 破墨法

加上另外一种墨色的方法。有“浓破淡”和“淡破浓”之分。关键在于准确把握用墨的干湿火候。

(2) “泼墨法”是指用湿墨一气呵成的方法。用墨如泼，通过大量的用水，产生出水墨淋漓的效果。此法多用于大写意绘画，明代徐渭、清代李鱓善用此法。

(3)“积墨法”即在第一遍墨色已干或未干的时候，层层反复积染，此法可以产生浑厚的感觉，常用于山水画创作。黄宾虹、李可染善用此法。

(2) 泼墨法

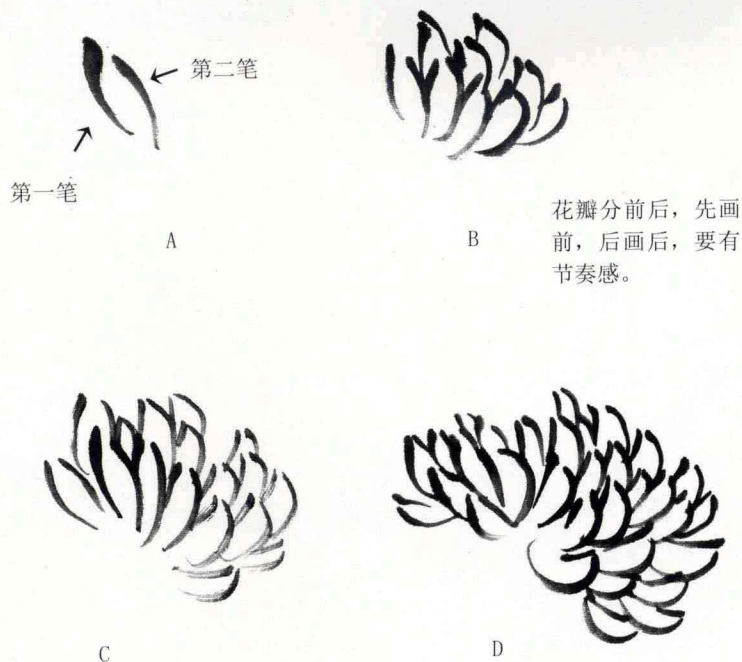
(3) 积墨法

二、菊花的花、叶、枝的画法

(一) 花的画法

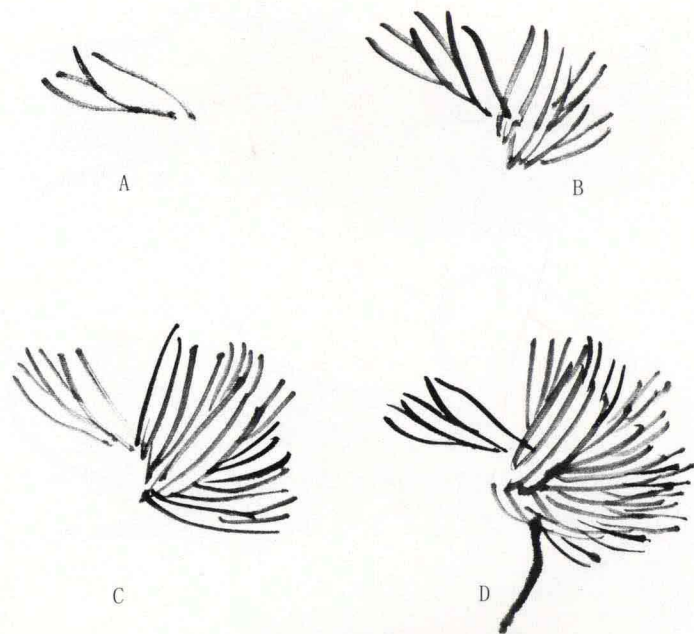
中国画的“笔墨”结构，应做到松而不散。用笔要松灵、通脱，全在一个“活”字。这是生命力的体现。

(1) 短瓣花画法

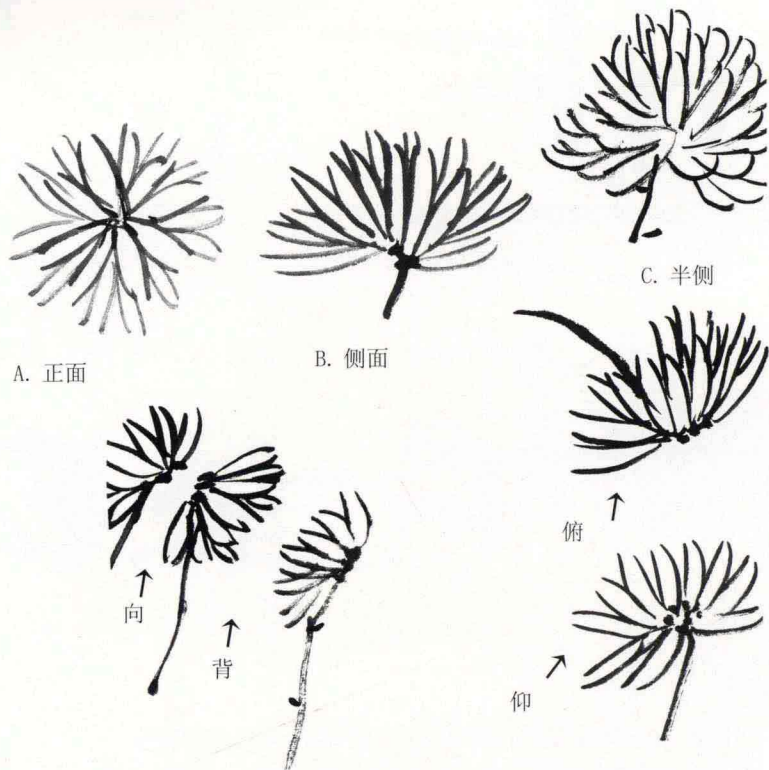
菊花的花瓣有藏有露、有大有小，结构看似松散，实则紧密。虽为勾花，墨也不宜调匀。用笔要有轻重之分。

(2) 长瓣花画法

要注意线的疏密关系。花的外形不宜太圆。注意缺口处的变化。

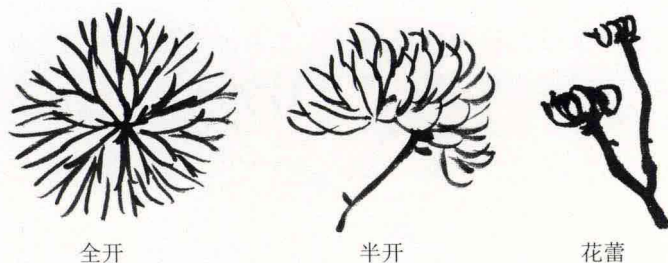
(3) 花头有不同方向

花的姿态包括正、侧、俯、仰、向、背，要注意表现出不同的形态和情态。

花有盛开、半开、含苞待放之分。一般情况下，花形平薄、花瓣稀疏者，易见花心；浓密肥厚、花形如球状者，则不易见花心。

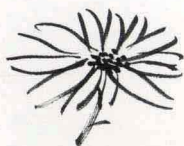
(4) 花有全开、半开、未开（花蕾）之分

全开

半开

花蕾

A. 平薄者见花心

B. 浓密者不见花心

(二) 叶的画法

叶有大小、正侧、向背、俯仰、尖圆、老嫩之分。一般而言，枝头顶上处叶嫩，靠根部处叶老。

上仰正叶

平掩正叶

下垂正叶

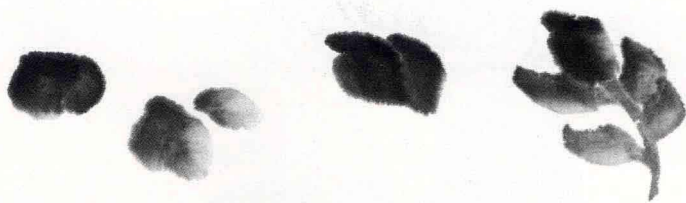

顶上叶嫩

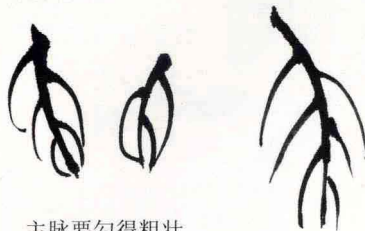
根下叶老

先用水调墨，浓、淡依画面需要而定，写出叶形，可以一笔，也可以分两笔或三笔完成。然后，于半干时勾出叶筋，以产生破墨效果。叶脉的清晰与模糊，全赖于对水分和时间的掌控。

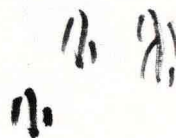
先用墨写出叶形。墨不要调匀，于半干时勾叶筋。

叶筋的画法

主脉要勾得粗壮

写意画叶筋可写成小字或水字。

(三) 枝的画法

花枝应画出动势，一般取斜势。主干宜粗壮，老干宜苍劲，分枝宜求参差变化，顺势而生。枝干的结构应避免平行线、垂直线、正“十字”交叉等。

“红花还需绿叶衬。”花为主体，叶为客体。叶承花下，花乃有情。故应先画花，后画叶，然后穿插枝干。画叶时，应考虑到：叶由枝生，顺势成形。稀处补枝，密处缀英。枝繁叶疏时，也可先画枝，后画叶。

枝应画出动势，一般取斜势，斜势易出姿态。

枝的结构应避免平行线与十字交叉。

老干宜画得苍劲有力。

花与叶的关系：叶承花下，花乃有情。

枝与叶的关系：叶由枝生。

稀处补枝，密处辍英。

（四）着色之法

菊花花色，不过红、黄、紫、白、淡绿数种。用色如用墨，着色时，颜色不可调匀，应画出色彩的浓、淡、干、湿变化。叶，可用花青色加墨写出。

- A. 勾线填色法：先勾线，待墨线干后，再上色。
- B. 破墨法：先用重色勾线，趁色线未干之时，即用湿色破之。
- C. 没骨法：不勾线，直接以色写出。

A. 勾线填色法

B. 破墨法

C. 没骨法

第三课 经典名作技法解析

李鱣(1686—1762),字宗扬,号复堂、懊道人,江苏兴化人。初从宫廷画家蒋廷锡学习工笔花鸟,后因不满刻板的宫廷画风,醉心于名士风流的放逸画风,而被逐出宫门。后为“扬州八怪”之一,卖画终其一生。

李鱣是一位多面手,无论是工笔画、没骨画,还是写意画,皆能得心应手,尤以写意花鸟画最为出色,他继承并发扬了徐青藤、白阳、八大、石涛的笔墨精华,以善用水著称。作品具有笔酣墨饱、水墨交融之趣,以纵逸的笔法和清新的色调,开辟了写意花鸟画的新境界。

这幅《菊花》为李鱣的得意之作,画面素雅、清新,不着一色,纯以水墨然秋意已满。画中之菊,笔调轻松明快,仿佛随兴而来,再配以极具古朴之趣的书法题跋,书卷之气油然而生。

整幅作品分为两大块:题款、花卉各为一部分,形成有趣的构成形式;绘画手法,承袭了前人“勾花点叶”一派的画法。花头以淡墨轻笔快速写出,方向各不相同,大小不一,参差错落,三个一组,两个一伙,形成不同的不等边三角形;枝干盘曲而上,叶随枝生,或浓或淡,充满笔情墨韵;花枝靠竹竿扶持,以显示出花头的分量,并由此造成曲直对比;盆以焦墨写出,与花、叶之水墨形成质的对比;盆之形,似正非正,稚拙可爱,与花之势两相呼应。实为难得的佳作。

齐白石(1864—1957),名璜,小名阿芝,字萍生,号白石,别号借山翁、寄萍老人、星塘老屋后人等。湖南湘潭杏子坞人,我国现代著名书画家和篆刻家。

齐白石的山水、人物、花鸟、书法、篆刻无一不精,尤以花鸟画的成就最为突出。作品具有浓厚的乡土气息、淳朴的农民意识和天真烂漫的童心,热烈明快的色彩,墨与色的强烈对比,浑朴稚拙的造型和笔法,工与写的极端合成,平正见奇的构成,富有余味的诗意,是齐白石创造的独特的艺术语言与视觉形式。其书画用线,斩钉截铁,沉着痛快,具大将风范。在画理上,他认为“太似为媚俗,不似为欺世”,明确提出“妙在似与不似之间”的美学主张,生动形象地表达了主客观统一的“美”的最高艺术准则。他将文人画的写意精神与民间艺术理念相结合,产生出具有乡土气息的高格调的绘画作品,形成了中国画民族风格的合理内核,是绘画民族化的杰出代表。

《菊石图》为白石老人画菊精品。作品采用立轴式构图,一丛菊花由右上方斜插而来,花头以曙红写出,先勾后染,硕大无比,作盛开状。此处采用的是淡破浓之法,花瓣先以曙红勾出,线条苍劲老辣,极富金石味,表现出白石老人雄厚的书法功底。接着再以淡曙红水随兴点染,以达到破墨(色)效果。花头有聚有散,有疏有密,有大有小,有仰有伏,虽仅有四头,然变化万千。花头虽以色画,然全是笔墨,其燥、润、浓、淡之变化一一彰显;叶子以重墨加花青写出,其根部捎带绛色,以显用色之变化;几朵红花,配以浓密的墨叶,产生出强烈的视觉效果,此种绘画风格被称为“红花墨叶派”。花后立一巨石,虽以淡墨写出,然浑厚之气溢于纸上,全得力于书法。石上有一蚱蜢,斜身作前倾状,以配合花之动势。真乃点睛之笔!最后,在左侧配顶天题跋,以助山石之气。整幅作品浑然一体,具有强烈的艺术感染力与创造力。

李鱣《菊花》

齐白石《菊石图》

第四课 步骤解析

一、《黄菊》的创作步骤

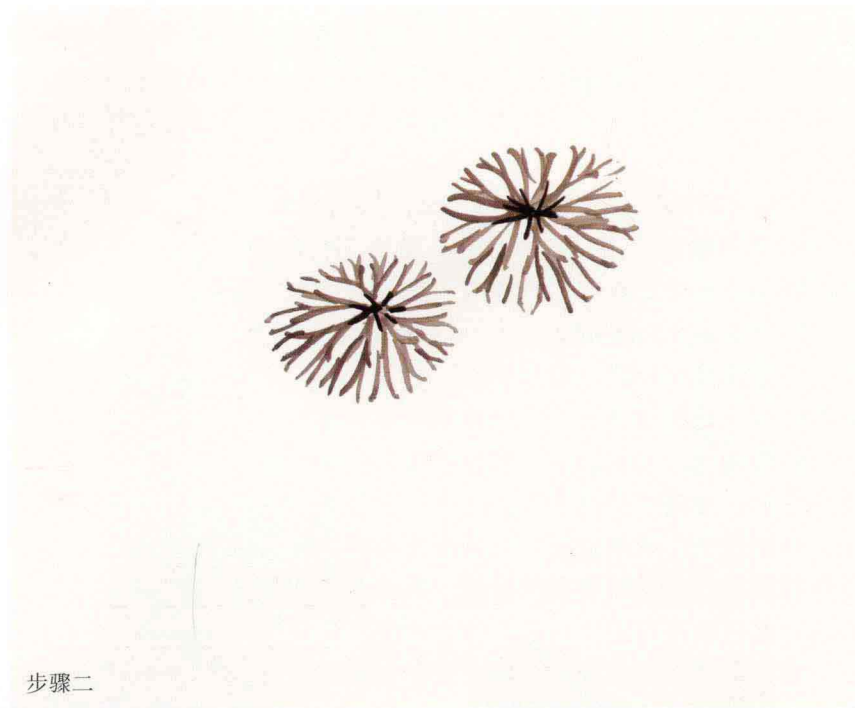
步骤一：意在笔先。首先考虑花的取势，确定花的位置。根据花的方向，用淡墨写出花形。先画花的中间。

步骤二：再画花瓣的外层，接着画出花心。

步骤三：枝干，注意画出动势。

步骤四：叶由枝生。依势安排叶的位置。注意叶的大小、疏密、正侧等变化。用墨不需调匀。

步骤五：墨叶半干时，用浓墨干笔，根据叶子方向，勾出叶筋。再用笔尖蘸淡藤黄色，给花上色。点染花心周围即可。用色要有浓淡变化。

步骤五