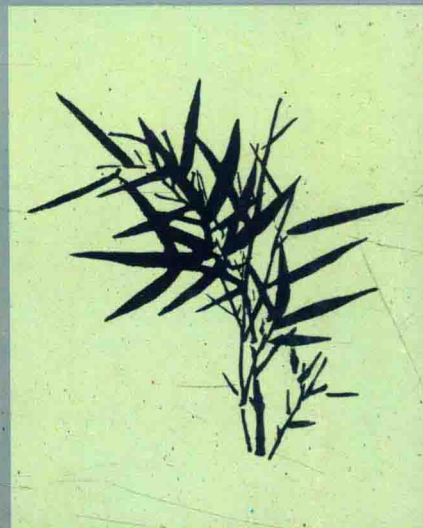

兰竹技法

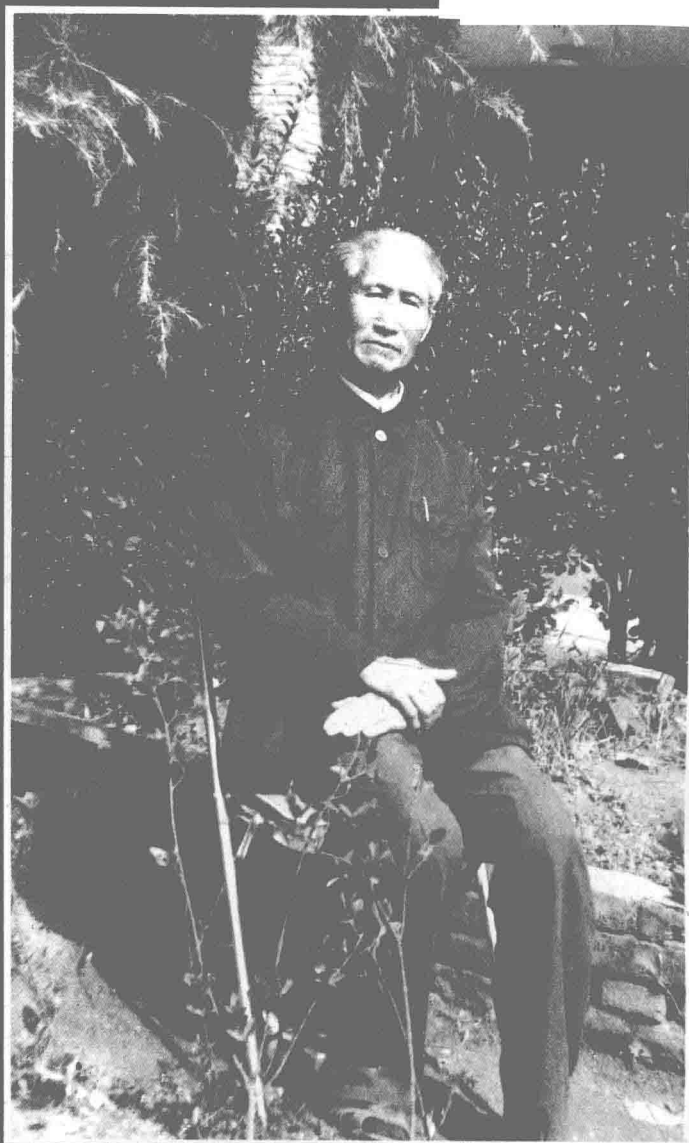

美术技法丛书

杨运昌 编著 · 陕西人民美术出版社

兰竹技法

杨运昌 编著
陕西人民美术出版社

作者近影

攀藤扶萬水計程絕壁
登臨汗兩身重林深處
群蘭軍一路出首欲醉
人翠竹樓前雨未休新篁一夜
過人頭江淮自古多佳壤綠遍川

原是徽州 一九六六年夏為

運昌月赴商所語初稿題句 濟 衆

目 录

序·····	(1)
兰 说·····	(3)
画兰法·····	(6)
画兰方法步骤(附图例)·····	(6)
竹 说·····	(24)
画竹法·····	(26)
画竹方法步骤(附图例)·····	(26)
名家兰竹作品·····	(44)
自 序·····	(61)

序

在当今画坛刮起一阵『反传统』、『找自我』、『崇抽象』、『大变形』的热风中，许多青少年与老年国画爱好者，却在比较冷静的角落里寻师访友，引经据典，探求民族传统绘画基础技法。于是，『怎样画山』『怎样画花』『怎样画鸟』『怎样画竹兰、菊、梅』等等的技法书，成为『热门货』。这是可喜的现象。说明人们大都知道『不会走，就想跑』是不行的。也说明完全踢开前人的技法传统，凭空进行新的创造是不可取的。任何新的艺术创造，都离不开深厚的文化传统，扎实的生活积累，娴熟的功力技巧和强烈的审美感情。杨林兴（运昌）先生多次跟我谈到他学国画凡五十年的主要体会是：『不由规矩，徒费工夫，终不能成画；师造化而不学画法技巧，亦终难能使自然形象成为艺术品。』这种体会，大概老画家们都有。因此，他们总是要反复提醒后来者：『志凌霄汉，足步平畴，千心为业，尽瘁无休。』（石鲁语）。要脚踏实地，循序渐进，学好基本功。因此，当我听说陕西人民美术出版社要将杨林兴先生著的《兰竹技法》出版时，就特别感到高兴。

我所以感到高兴，还因为杨先生在叙述具体描绘技巧时，始终坚持了石鲁同志所概括出来的『公式』：『客观——主观——客（主）观』。即画家在创作活动中，首先要尊重客观对象，了解清楚客观对象的运动规律和特点。又要尊重主观感受，特别是由具体客观对象触发起的具体主观感情反应。这种感情反应，常常又蕴涵着丰富的道德伦理观念，文化心理机制，政治思想观点和个人的性格特征等等。但是，不管多么丰富庞杂，这些抽象的观念和情绪，最终还得回到客观对象的可视的艺术形象中去，使艺术作品中的客观形象，变成主、客观的辩证统一体，变成通过客观对象表达主观情意的艺术品。这种艺术品，既不是完全意义上的客观对象，又不是完全意义上的主体观念。而是两者的巧妙融合，互相渗化，情景交融，天人合一。我看过有些技法书，只强调『应物相形』、『随类赋彩』的客观性，把习画者引向如实描绘动、植物标本的斜路，仅有生物科学性，却无人的艺术性。也有只强调『自有我在』『我行我素』的主观性，把习画者引向『好作画，不求甚解』的小道，对浩瀚纷纭的大千世界，无一物深知其理，操着一种成法模式，以不变应万变，大自然的精灵泯灭在僵死的主观程式中。杨林兴先生学识渊

博，治学严谨，善总结前人经验，又勤于深入钻研，刻苦实践。既探索了兰、竹生物之理和具体描绘技法，又纵揽了历代诗人画家借兰、竹之躯抒写主体情怀的规律，使习画者沿着兰竹之径，步入高洁的艺术境地。『闲看入竹路，自有向山心』，『竹影扫凉月』，『修竹引清风』。即使大雪复盖了竹林，意气昂扬的诗人画家也能发现新的生命力，有诗云：『雪压竹枝低，虽低不沾泥，待到红日出，依旧与天齐。』对于兰花，孔子称赞其『生于山林，不以无人而不芳』其实也是借兰写人之情操的。把描绘生物技法与创造诗情画意结合起来，使叙述文字具有散文诗的美感，也显示了杨先生深厚的文史功底。

说来也巧，古人赞兰『生于山林，不以无人而不芳』的名句，恰好也是对本书作者杨林兴先生的写照。他清瘦刚劲，举止洒脱，淳朴坚韧，有一股貌不惊人而文彩清芳的雅气。他一九一八年生于秦岭山中洛南县的三要乡永平村。他在这个被兰竹松柏点缀着的山峦怀抱里劳动、学习、教书、作画，默默地度过了七十个春秋。他虽是美协和书协陕西分会老会员，县人民代表，书画作品多次参加省、地展出，但却名不见经传，鲜为人知。他在人烟稀少的深山老林里，伴随着泥土散放着幽香，不与富贵的牡丹，俏丽的月季，婀娜的桃李争奇斗艳。他有苏东坡『宁可食无肉，不可居无竹』的怪癖，如痴似狂地陶醉于竹影兰香间。可谓『未出土时便有节，及凌云处尚虚心』。他四十年代中期，在西安技艺师范和西师范学院上学时，曾得赵望云、陈尧廷候又可、黎雄才等位师友的教导，后又得石鲁、陈之中、康师尧、方济众等同志的帮助，对兰竹画法在艺术上的理解日趋深刻。他虽退休告老，却不知老之将至，又著书立说起来。真乃『老骥伏枥，壮心不已』矣！

我很欣赏著名国画家方济众同志生前为杨先生《兰》的题词：『攀藤扶葛不计程，绝壁登临汗雨身，崇林深处群兰翠，春光不负爱花人』。这不仅是对杨林兴先生艺术劳动品格的称赞，也是对艺坛后来者的激励。

祝愿读者会喜欢这本书。

叶坚

戊辰春于雪泥阁

兰说

兰是多年生常绿香草，主要生长于我国南方一些地方。人们把无花的草兰和蕙兰，通称兰草，有花的草兰和蕙兰，统称为兰。兰的根茎，短而肥大，膨大成假鳞茎，发育成一束叶子。草兰最多七片叶，蕙兰最多可达十一片叶子。无论草兰或蕙兰，都必须具有五片以上的叶子，才能抽出花茎。兰的根，肉质脆嫩，呈粗须状，均匀而无歧，长达数十厘米。

兰的品种繁多，约在百种之上。依茎花分：有草兰与蕙兰。草兰，花茎纤弱，一茎一花；蕙兰，花茎肥胖，一茎多花。依花期分：有春兰、夏兰、秋兰、寒兰、报岁兰等。

春兰，又称草兰，多产江浙等地。叶长二至五十厘米，宽六至十毫米，春分前后开花。花茎直立，每茎一花。花浅黄绿色，淡香。花茎四至五厘米。

夏兰，又称蕙兰，长江南北均产之。叶片较春兰宽长而刚劲。谷雨至初夏间开花，一般每茎十朵左右，花色有黄、有绿黄，气味清香。

秋兰，通称建兰，同属蕙类。主产闽浙一带。叶片较春兰宽长而坚挺。因品种不同，有的六至八月开花，有的八至十月开花，一茎多花，花型较小，淡黄绿色，有紫条纹，香味浓。秋兰中以素心兰为上，叶长四至五十厘米，茎与苞，俱青白色，开白花，香浓烈。

至于冬季开花的寒兰、冬风兰，较稀少见。

兰花，婀娜多姿，清秀含娇，一枝在室，清香四溢。因此，有《香祖》、《国香》、《王者之香》、《天下第一香》等美誉。

人们喜爱兰花，不唯因其馥郁芬芳，更在于其品质高洁：劲叶参差，凌风傲霜，《生于山林，不以无人而不芳》。它象征着刚强坚贞的志士，《慎独》无欺的《君子》，处困厄而不改其操。大千世界，这还有哪种花草可与媲美呢！

兰在人们心目中，崇高至上。人们喜欢把它同许多事物联系起来，引以喻人美物，取以作画作诗。诸如喻佳子弟为《兰玉》；喻资质坚贞之美为《兰石》；称同心之语言为《兰言》；赞良友嘉宾，为《兰交》、《兰客》；赞精粹华美之诗文，为《兰藻》、《兰章》。

兰之入画，始于唐殷仲容。五代徐熙，亦喜画之。师承其法，代不乏人。南宋之赵孟坚、郑思肖；元之赵彝斋、杨补之；明之张静之、马湘兰；清之孙克弘及郑板桥诸名士，均以画兰而著称。更有爱国诗人屈平者，竟嗜兰而成痴，虽『滋兰之九畹』而不辞，纵『树蕙之百亩』亦愿为。革命先辈朱德，乃最喜爱兰花，故有『唯有兰花香正好，一时名贵五羊城』之句以赞颂兰花。

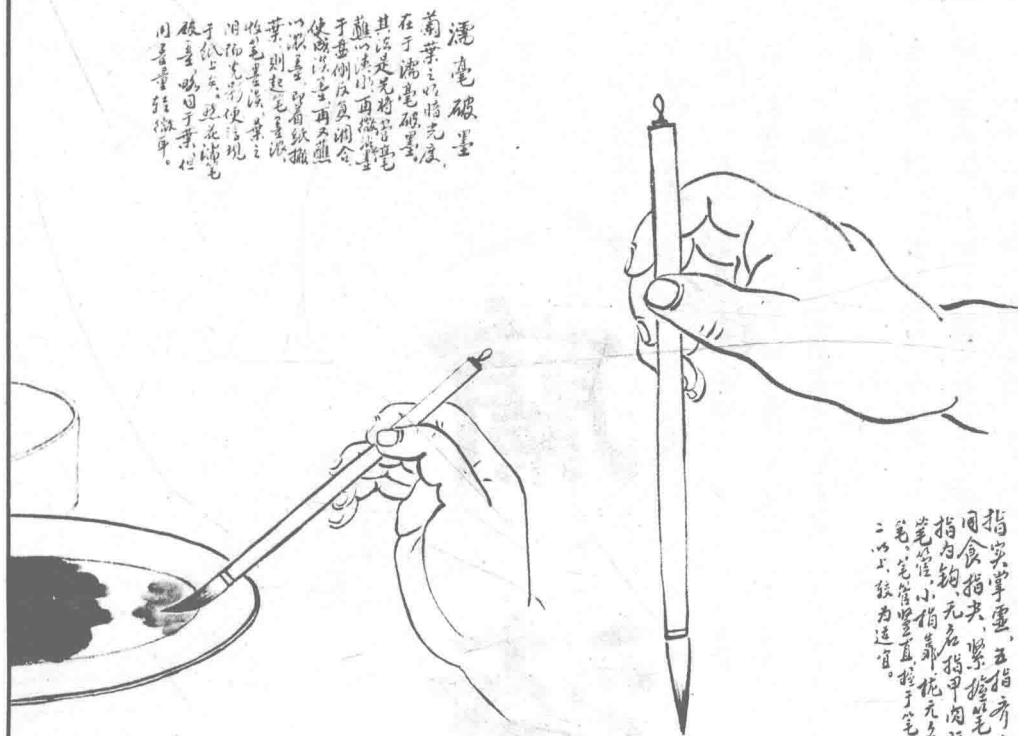
兰花，亦为世界许多国家人们所喜爱。誉称『兰花之国』的委内瑞拉，人们视兰花为『神奇、梦幻般的花朵』，望之若见『天使的微笑』。一七一四年前，他们就把兰花迎进客厅伴客，甚至供在祭坛上作为祭品。委内瑞拉兰花中有一种名为『五月兰』，被奉为国花。委内瑞拉还定期举办兰花展览。足见其国人对兰花的喜爱。此外，还有许多国家的人们也喜欢植兰，但其历史都远在我国之后。我国栽培兰花，已有两千余年历史。早在春秋时期，越王勾践就曾种兰于渚山；到了唐、宋时代，植兰的方法技术有了提高，诗人兼画家王维、诗人兼书法家黄庭坚曾于盆栽培兰花。历后各代，栽兰和画兰的人更多了。于今天，我国兰的栽培技术日趋提高，国产的色香兼备的春兰、蕙兰、建兰，已誉满国外。特别是『蝴蝶兰』，更被评为『群芳冠』而蜚名世界。

蘭 法

执笔手式

指实掌虚，五指齐力。拇指同食指夹，紧握笔管，中指指钩无名指指甲肉际，无名指指钩小指靠无名指助力运笔，笔管握于虎口于笔管三分之一处，较为适宜。

濡毫破墨
南唐王僧虔云：「书之妙处，全在运笔。」其法是先轻后重，于虚处渐次加重，使浓淡相宜，再以浓墨破之，则起笔如游丝，收笔如断线，于纸上自然有枯笔之趣，此乃破墨之法也。

画兰法

一、墨兰画法：

画兰，首先理解兰，认识兰，熟悉兰的特性。这就必先深入生活，观察风、晴、雨、露中兰的各种形态，从而精心钻研，照法练习，积时累日，孜孜不倦以求之。能如此，便有了一定的功夫，进行创作，则兰的形象，便能浮现纸上。于是，挥动画笔，追其所见，定能获得佳作。

兰的主要部分是叶子和花，现将画法，分述于下：

(一) 画兰叶：

兰叶，是兰的主要部分。因此，要画好兰，首先要画好兰叶。这就必须在画叶上深用功夫。画叶又称为撇叶，因如写字之用撇，无写字的功力，便不易求得之。

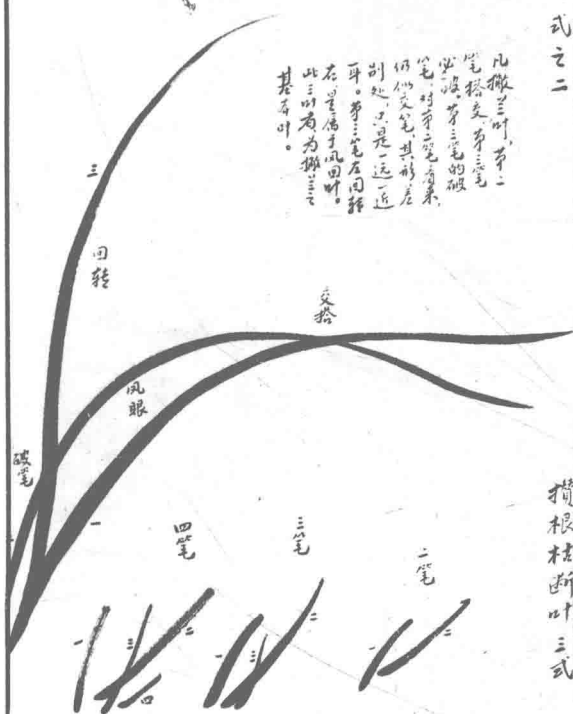
撇兰叶，要刚劲中求柔和，婉媚中求骨力。起笔根部要紧凑，丛叶聚拢莫蓬松。草兰之叶柔而细，蕙兰之叶劲而阔。

撇叶式一

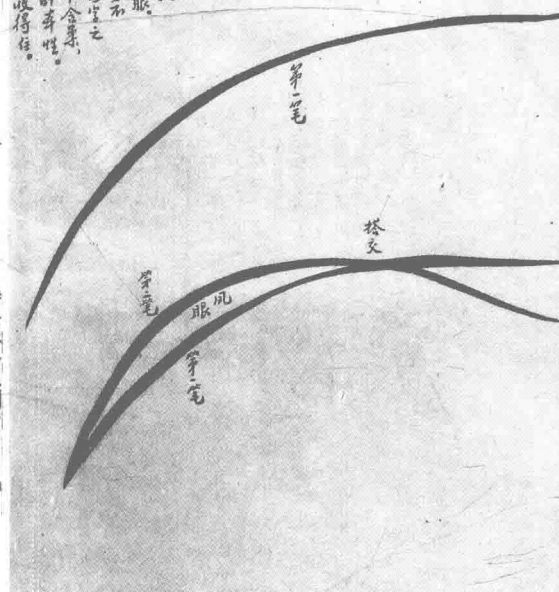
撇叶，在习情上，多以弧线动笔，作第一笔，较不以弧线，度信笔作第二笔，垂交于动笔处，为搭文。但也不应拘泥于此。如信笔作第一笔，动笔作第二笔，上交于信笔交者，为穿文。这种搭文或穿文者，均称为交风眼。交风眼，使枝叶摇曳，方不呆滞。自然形态，撇叶如鸟翼之，用撇，须刚劲有力，要刚中含柔，柔中蕴刚，才能显示出三叶弄情。撇叶要了收有放，要放得开，收得住。

撇叶式二

凡撇叶，第一笔气搭交，第二笔必没有三笔的撇，第三笔有，有来，何也？交笔，其形在别处，只是近一近耳。第一笔左右同转，右笔偏于风眼叶，此三叶为撇叶，其若叶。

攒根枯叶式

(二) 画花、点心：

兰的花朵有六瓣，内外两轮排列。外轮三片，为萼瓣；内轮三片为花瓣。萼的上方一瓣叫『主瓣』，下方二瓣叫『副瓣』；花瓣的左右两片叫『翼瓣』，下方的一片短而蜷曲如唇的叫『唇瓣』。『萼瓣』和『花瓣』，合称为『花朵』。前人把兰花朵的瓣分作为五，是除去唇瓣说的，把唇瓣归入花心里面。

兰花中草兰花和蕙兰花，开的时间不同，花茎和花朵数亦异：草兰花，春分前后开，一茎一花，花茎纤弱，各茎开花，迟早不一；蕙兰花，立夏前后开（亦有产闽地秋开花者名『建兰』），一茎多花，花茎粗而壮，同一茎上，茎间花开早，茎端花开迟。

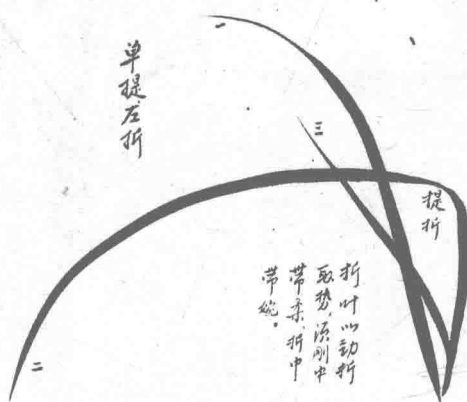
画兰花须具：偃、仰、向、背、含、放各形态，方不重叠连比。花全开，须上仰；花初放，须斜倾。或花藏叶中，或花出叶外。瓣宜轻盈回互，自相照应。花迎风，宛若含笑；花飘逸，似蝴蝶翩翩起舞。能如此，花之形神俱得。

撇叶式之五
折叶

单提右折

单提左折

折叶以动折
取势，须刚中
带柔，折中
带婉。

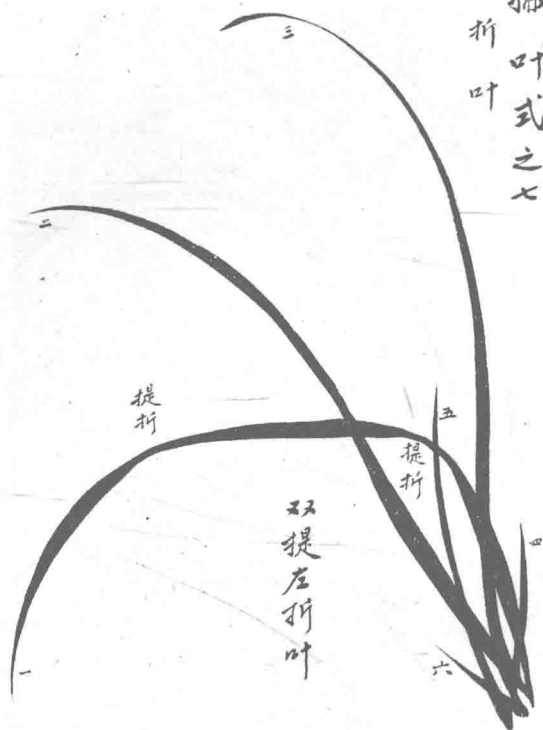
撇叶式之六
折叶

双提右折叶

随着外界环境的变化而变化，当细心从实际中观察，易于明白。

撇叶式之七折叶

(三) 画兰根

兰根，呈粗须状，白色肉质，不分歧，每条根，粗细均匀，长尺许。画露根兰时用之。画根宜淡墨，不待叶干，就要画出，根墨同叶墨融洽一起，浑然整体。

撇叶式之九

右向风叶

左向风叶

风中兰叶，须有刚劲抗风之势，不可绵若草叶，随风倒去。

撇叶式之十

风雨叶

风雨中兰叶，须有刚劲抗风之势，不可绵若草叶，随风倒去。

(四) 用笔、用墨

前人言：『写兰之妙，气韵为先』，又有『尝以喜气写兰，以兰叶势飞举，花蕊舒吐，得喜之神』。这就是说，画兰之前，思想已进入『化境』应具有的神情气度。有了这样的情感，再运用熟练的笔，就可获得『气韵生动』的佳作。

画兰练笔要悬肘。能悬肘，则自轻便得宜，收放自如，遒劲而圆活。撇兰叶，要疾而不浮，徐而不滞；要有提有顿，有转折；叶末梢，有藏锋，有回锋。如此用笔，自能刚健沉实，含蓄而力透纸背。

画兰有专用笔，以鸡狼毫为之。这类笔，弹力强，易着纸，能挥洒随心，意到笔从。

在用墨方面，前人也特别讲究。要求『墨须精品，水必新泉』。这就是说：墨要用好的上等墨，研墨的水是要从泉中新汲来的。以好墨再用清凉新水磨得的墨汁去画兰，便能获得清新秀润的效果。

用墨要浓淡合拍，叶宜浓，花宜淡；点心宜浓，苞茎宜淡；前叶宜浓，后叶宜

撇叶式之十一

雨露中兰
叶垂叶淡
低垂同范
雨露故也

雨露中
草兰叶

撇叶式之十二

淡；老叶宜浓，嫩叶宜淡。能若此，可谓得用墨之法。

悬崖兰叶，笔法横斜撇去，叶尖向下，去叶底有迎风转折之势。