

名家国画技法·兰花画谱

田希丰 梁燕生等编绘

天津杨柳青画社

著名绘画大师教你学会各种不同风格的绘画技法

名家国画技法·兰花画谱

田希丰 梁燕生 等 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目(CIP)数据

名家国画技法·兰花画谱/田希丰 梁燕生 等 编绘—天津: 天津杨柳青画社;
2010.6

ISBN 978-7-5305-3786-2

I.名… II.田… III.名家国画技法: 兰花画谱 (美术) IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 073936 号

出版者: 天津杨柳青画社

制 版: 北京精制轩彩色制版有限公司

印 刷: 北京地大彩印厂

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 10

版 次: 2010 年 6 月第 1 版

印 次: 2010 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—3 000 册

书 号: ISBN 978-7-5305-3786-2

定 价: 98.00 元

目 录

一、写意兰花画法	3
(1)、写意画法 I	3
1、画兰概述	3
2、历代名家咏兰花诗句及画兰题跋 (选录)	5
3、与“兰”有关的美好寓意	5
4、工具的运用与效果	6
5、兰花画法及步骤图	6
6、兰花的构图与创作	22
7、范画与欣赏	23
(2)、写意画法 II	25
(3)、写意画法 III	51
二、写意兰花名作欣赏	71
三、工笔兰花画法	77
四、工笔兰花名作欣赏	79

名家国画技法·兰花画谱

田希丰 梁燕生等 编绘

天津杨柳青画社

目 录

一、写意兰花画法	3
(1)、写意画法 I	3
1、画兰概述	3
2、历代名家咏兰花诗句及画兰题跋 (选录)	5
3、与“兰”有关的美好寓意	5
4、工具的运用与效果	6
5、兰花画法及步骤图	6
6、兰花的构图与创作	22
7、范画与欣赏	23
(2)、写意画法 II	25
(3)、写意画法 III	51
二、写意兰花名作欣赏	71
三、工笔兰花画法	77
四、工笔兰花名作欣赏	79

一、写意兰花画法

(1)、写意画法 I

1、画兰概述

我国人民爱兰赏兰有着悠久的历史。兰花的高贵脱俗，亦是历代文人雅士所特别钟爱的品质，尤其它那兼具阳刚与柔美的特质——根之洁白、茎之充实、叶之翠绿、花之香美等，塑造出兰花独特的飘逸、含蓄、清幽、芬芳、坚毅、柔和的形象，也难怪历代文人雅士不只经常赞美歌咏兰花，同时也喜欢用兰花自喻。爱国诗人屈原忧患国事，在《离骚》中以兰花来比拟品格的清高，抒发自己对楚国人民的深厚感情；又如，在秦汉诸书所载孔子遗文逸事的《孔子家语》一书中，孔子说道：“芝兰生于谷，不以无人而不芳。君子修道立德，不为困穷而改节。”还说：“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，与之俱化。”由此可见兰花在人们的心目中在数千年前即已奠定了崇高雅洁的地位。

大约自唐、宋开始，书画家就开始以兰花为创作题材，历代有数千位书画名家，留下了很多画兰的传世珍品。在北宋郭若虚《图画见闻志》中，记载较早以墨色画兰的画家是唐代的殷仲容和五代被誉为“江南布衣”的徐熙。画家喜欢用水墨描绘兰花是在北宋苏轼、文同、米芾等人倡导的“墨趣”之后，所谓的墨兰也就应运而生了。

而今可见的最早的画兰名作是现存于北京故宫博物院的北宋宫廷画师当年所绘的《秋兰绽蕊图》（佚名）（图1），兰花吐蕊，芳香四溢，满纸清韵，颇为生动。其后我们可以看到的名作还有南

图1 北宋 佚名《秋兰绽蕊图》

宋赵孟坚的《墨兰卷》（图2）。画卷上的兰都以墨色写成，笔笔中锋，线条流畅，柔中寓刚，写出了兰花清丽、高洁、飘逸的风韵。宋代是重视“理”的时代，其绘画风

图2 南宋 赵孟坚《墨兰卷》

格是着重写实地描绘出对象的自然形态美，这一时期的画兰名作中无不透露出画家严谨细致的写实精神。

宋末元初的郑所南，他的传世名作《墨兰图》（图3），用极简淡之笔墨撇出一花数叶，亦不画土，彰显花的不凡品格。画上题诗：“向来俯首问羲皇，汝是何人到此乡。未有画前开鼻孔，满天浮动古馨香。”钤以“求则不得不求或与，老眼空阔清风今古”之章。元初书法家赵子昂倡导的“书画同源”，强调绘画中用笔的书法趣味，促进了文人画家真正意义上的从形似(写实)向写意的转变。

图3 元代 郑所南《墨兰图》

这一绘画实践和理论，不仅左右了元朝一代的书风画界，而且对明、清两代，乃至现代都具有深远的影响，他的《兰竹石图卷》（图4）以书法写兰，写出了兰花的妙趣和风情，笔笔见功力，笔笔显神采。

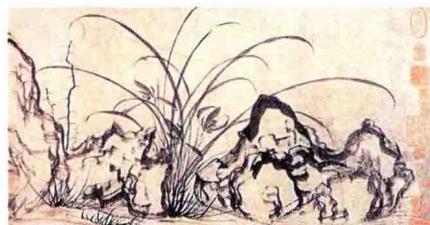

图4 元代 赵子昂《兰竹石图卷》

到了明代，人们对兰花的栽培和观赏热情极高，兰花和文人之间的关系更为密切。画家文徵明笔下的兰，

洒脱而不失法度，清标高洁而又端正严谨，《兰竹石图卷》（图5）写出了兰花端正的风采。明中期文

图5 明代 文徵明《兰竹石图卷》（局部）

坛奇才徐渭写兰笔意纵横，墨色淋漓，气势奔放，看似乱涂横抹，然笔笔有法，写出了兰花的气韵、气度，如《兰花图》（图6）。徐渭送画于友人仙华，题诗曰：“仙花与杜诗，其词拙而古。如我写兰竹，无媚有清苦。”“无媚”与“清苦”写的是兰，也是徐渭自己的写照。画兰花成为了表达文人画家胸中逸气，表现清高品格的手段。

图6 明代 徐渭《兰花图》

清代的墨兰在继承写意的基础上出现了极富个性的创新。如，清初石涛是我国古代绘画史上的“殿军”，追千古，启后世，成就极高。他画兰

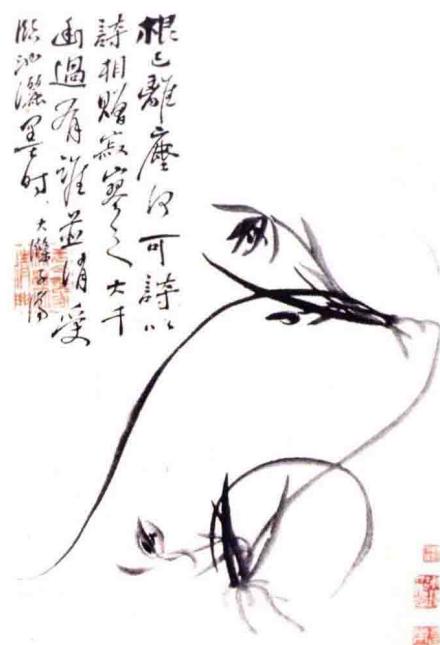

图7 清代 石涛《兰花图》

的传世珍品有《墨笔兰草册页》、《兰花图》(图 7)等。石涛多次游历庐山、黄山等兰花资源区，对兰花的生长习性十分了解。他写兰之性情，以高超而随机应变的笔墨技法写出了兰花的飘逸幽淡。

清初画坛怪杰朱耷，号八大山人，绘画以花鸟为主，秃笔中锋，笔墨功力深厚沉稳而无火气，画意深冷带讽刺味。图 8 中兰叶一波三折，如书之撇捺，柔韧有风致，花及茎以淡墨中锋写之，绰约而泠泠然见禅心清寂。在他的作品中常见写兰三至五笔，可谓“简之入微”、“澹然天真”。

图8 清代 朱耷《兰花图》

图10 清代 李复堂《兰》

清代中期扬州八怪多数画过兰花，汪士慎写兰重质，静谧如幽人在前(见图 9)，李复堂写兰善写雨中之兰，笔墨酣畅淋漓(见图 10)，综合两家之长，画兰最有名的是郑板桥，他书法成就极高，将真、草、隶、篆等书体融为一体，自创六分半书体。他融书画为一体，写兰的艺术性和思想性高出与同时期的画家，郑板桥写兰是写心中之兰，达到了人兰合一的境界。他画的《兰竹石图》(图 11)写从兰随石坡逶迤，繁密有生趣，中参新篁出枝数茎，富双清之意。整幅气取斜势，笔致墨韵皆松灵。

图11 清代 郑板桥《兰石图》局部

清末的任伯年画兰也是高手，他写兰之挺秀，色泽清雅(图 12)。赵之谦、吴昌硕(图 13《墨兰图》)则以强有力的书法功底、深厚的墨线写出兰的古朴和浑厚的金石韵味。他们都是通过对兰花的理解将艺术修养与精神情感表白于笔端。近、现代国

图12 清代 任伯年《雨中兰》

图13 清代 吴昌硕《墨兰图》

图14 明代 薛素素《兰花图卷》

画家写兰，吴昌硕、潘天寿、陈师曾、朱屺瞻等诸位大师之作各具风采。

明、清两代还有许多女画家写兰，如：明万历年间的薛素素，在用笔施墨上，最能体现出作者的女侠气质，信笔所至，不事雕琢，兰叶往往一笔挥就，逸笔草草，如《兰花图卷》(图 14)；明嘉靖年间的马湘兰，笔下的兰花不重外在形态的细致刻画，而注重张扬了兰之飘逸洒脱的韵致，所绘墨兰尤其“潇洒恬雅，极有风韵”。

历来画兰花不谓画，而谓写。这是因为画兰花是以中国书法为功底，每一笔都是写。作品的落款均署上“某某写”，人们欣赏这些以兰花为主题的国画时，往往着重其书法的功力，并通过书艺的水平欣赏他写出了兰花的多少精髓。画兰，其实是将欣赏兰花的心得以绘画的形式记录下来，通过艺术进行再创作，足中国文化的一部分。

2、历代名家咏兰花诗句及画兰题跋(选录)

(春秋)孔丘《猗兰操》

习习谷风，以阴以雨。
之子于归，远送于野。
何彼苍天，不得其所。
逍遙九州，无所定处。
时人暗蔽，不知贤者。
年纪逝迈，一身将老。

(战国)屈原《九歌》

绿叶兮素权，芳菲菲兮龚余。
秋兰兮青青，绿叶兮紫茎，满堂兮美人。

(唐)李白《孤兰》

孤兰生幽园，众草共芜没。
虽照阳春晖，复悲高秋月。
飞霜早淅沥，绿艳恐休歇。
若无清风吹，香气为谁发？

(宋)朱熹《兰》咏秋兰

漫种秋兰四五茎，疏帘底事太关情，
可能不作凉风计，护得幽香到晚清。

(宋)杨万里《兰诗》咏冬兰

雪径偷开浅碧草，冰根乱吐水红芽。
生无桃李春风面，名在山林处处香。

盛赞冬兰：

气如兰兮长不改，心若兰兮终不移。

(清)郑燮咏兰诗二首

留得根棵大，何怨叶短稀。
春雷潜夜发，香气人云飞。
峭壁一千尺，兰花在空碧。
下有采樵人，伸手折不得。

(三国)嵇康《酒会诗》

3、与“兰”有关的美好寓意

在兰文化中，“兰”也成了构成词的一个词素，可以灵活与其他词素结合，组成一个个新的词组，以词组、成语等多种形态，体现了“词源意义”、“文化意义”、“象征意义”的多元组合。

兰友——良友。

兰风——香风。

兰时——春天。

兰客——良友、贵客。

兰魄——高尚之精神。

兰姿——美丽姿态。

兰服——美丽服饰。

兰音——美丽的声音。

兰质——如兰一般的美好品质。

兰言——心意相投的言论。

兰途——美好的前途。

兰交——喻志同道合之人。

兰芝——兰花与灵芝，喻美德。

兰幄——帷幄之美。

兰石——如兰一般芬芳的美德。

猗猗兰蒿，植被中原。

绿叶幽茂，丽蕊浓繁。
馥馥惠芳，顺风而宣。
将御椒房，吐薰龙轩。
瞻彼秋草，怅矣惟骞。

(晋)陶渊明《幽兰》

幽兰生前庭，含薰待清风。
清风脱然至，见别萧艾中。
行行失故路，任道或能通。
觉悟当念还，鸟尽废良弓。

鲁迅《咏兰》

椒焚桂折佳人老，独托幽岩展素心。
岂惜芳馨遗忘者，故乡如醉有荆榛。

(晋)袁淑《种兰诗》

种兰忌当门，怀璧莫向楚。
楚少别玉人，门非植兰所。

(宋)苏辙《种兰》

兰生幽谷无人识，客种东轩遗我香；
知有清芬能解秽，更怜细叶巧怜霜；
根依密石秋芳早，丛倚修筠午荫凉；
欲遣蘼芜共堂下，眼前常见楚词章。

(宋)刘克庄《兰》

深林不语抱幽贞，赖有微风递远馨；
开处何妨依藓砌，折来未肯恋金瓶；
孤高可把供诗卷，素淡堪移人卧屏；
莫笑门无佳子弟，数枝濯濯映阶庭。

(元)岭安卿《盆兰》

猗猗紫兰花，素秉岩穴趣；
移栽碧盆中，似为香所误；
吐舌终不言，畏此尘垢污；

岂无高节士，幽深共情素；
挽首若有思，清风飒庭户。

(元)揭溪斯《秋蕙》

山丛不盈尺，空谷为谁芳；
一径寒云色，满林秋露香。

(元)张羽《咏兰花》

能白更兼黄，无人亦自芳；
寸心原不大，容得许多香。

(明)倪云林《题郑所南(兰)》

秋风兰蕙化为茅，南国凄凉气已消。
只有所南心不改，泪泉和墨写离骚。

(明)徐渭《题水仙兰花》

水仙开苑晚，何事伴兰苕？
亦如摩诘叟，雪里画芭蕉。

(明)徐渭《水仙兰竹》

水仙丛竹挟兰英，总是湘中三美人。
莫遗嫦娥知此辈，定抛明月下江津。

(明)徐渭《兰竹图》

兰与竹相并，非关调不同。
氤氲香不远，聊以为清风。

(明)徐渭《画兰》

醉抹醒涂总是春，百花枝上缀精神。
自从画得湘兰后，更不闲题与俗人。

(清)郑板桥《峭壁兰图轴》

峭壁兰垂万箭多，山根碧蕊也婀娜。
天公雨露无私意，分别高低世为何？

(清)朱耷《题兰石》

王孙书画出天姿，恸忆承平鬓欲丝。
长借墨花寄幽兴，至今叶叶向南吹。

兰皋蕙林——芳香圣洁之地。

兰芳石坚——喻高风亮节。

芝兰之室——高雅芳香，指美好的环境。

兰心蕙性——喻女子善良贤淑。

芝兰玉树——喻才貌出众、资质纯美之人。

兰襟——以衣襟喻挚友。

兰薰桂馥——赞颂积德长寿、后嗣昌盛之人家。

兰陔——传统孝道的代称。

采兰赠药——男女青年互赠食物，表示相爱之情。

兰闺、兰室、兰房——女子卧室。

兰殿、兰宇——雅致、美好的宫室。

梦兰、征兰——女子怀孕之雅称。

兰脂、兰膏——凝聚在兰蕊上的露珠，纯洁之液。

兰羞——甘美醇厚的菜肴。

兰衰——以兰草衰萎，喻时贤亡故，俊才衰落。

4、工具的运用与效果

图1 王羲之 行书局部

图2 郑板桥行书局部

图3 郑板桥 兰花作品

图4 吴昌硕临石鼓文

图5 吴昌硕书法作品

图6 吴昌硕兰花作品

画兰一般用精制狼毫，随画家的秉性喜好之不同，也有用兼毫、羊毫的。用狼毫以行草笔法（图1、图2）适于表现兰叶的正侧偃仰翻转之姿，如郑板桥之兰（图

3）；而用羊毫以篆隶之法（图4、图5）则更适合于表现浑厚清明、腴润之态（图6）。

写意兰花多用生宣，薄而半熟的生宣适合于表现稍重于形似的

小写意，花与叶有偃仰翻转的形态变化（图3）。稍厚一点的生宣吸水性强，易于表现浑厚腴润的效果（图6）。

5、兰花画法及步骤图

兰花种类繁多。一般选择寄寓人文精神的兰花为题材作画，有一定文化意蕴和精神内涵。另外艺术贵在取舍和归纳，往往选择能够代表某一类事物最典型特征的物象作为题材，根

据其品性，我们可选以下几种作为学习的对象，如春兰、蕙兰、建兰、墨兰、寒兰。

从写意画笔墨表现的角度来看，几种兰花的叶大同小异，建兰、墨

兰、寒兰的花朵无法与蕙兰明显地区别开，所以只选其形态具有明显差别的春兰和蕙兰来进行示范和指导练习，其余则可以举一反三，不必在此一一累述。

图1 春兰

图2 蕙兰

春兰（草兰）：叶狭线形，长约20厘米~25厘米，边缘具有细锐锯齿，叶脉明显。每茎1~2朵花，黄绿色，香味清幽。早春2~3月开花。品种繁多，通常依花瓣的形状分为梅花瓣、水仙瓣、荷花瓣、蝴蝶瓣、素心瓣等型。名贵品种有小打梅、宋梅、绿云、汪字、郑同荷等。（图1）

蕙兰（夏兰、九节兰）：叶线形，比春兰直立而粗长，叶缘粗糙。一茎着花5~13朵，淡黄色，唇瓣绿白色，具红紫斑点。花甚香，花期4~5月。名贵品种有程梅、送春、荡字、隆昌素等。（图2）

图3 建兰

图4 寒兰

建兰（秋兰）：叶阔线形，长30厘米~60厘米，多直立，叶缘光滑。一茎着花6~12朵，花黄绿色乃至浓，花期7~9月。名贵品种有十三太保、龙岩素心、铁骨素、银边大贡等。（图3）

寒兰：叶狭而直立。花茎细，直立，着花5~9朵。花小，花瓣狭，寒兰的舌瓣与花瓣相比，大多要长、宽、大一些，不像其他的国兰品种，舌瓣与花瓣的大小基本相当，甚或略小一些。有黄、白青、红、紫等色，清香。花期秋末至初春。名贵品种有银铃、翠玉、紫云、黎明等。（图4）

图5 墨兰

墨兰（报岁兰）：叶长50厘米~100厘米，宽达3厘米，光滑，先端尖，直立性。花茎高约60厘米，一茎着花5~10朵，花瓣多具紫褐条纹。花期冬季至早春，有香味。名贵品种有绿墨、白墨、鹦鹉墨、徽州墨等。（图5）

(1) 兰叶的画法

兰叶的构造：兰叶呈线型，春兰、寒兰较细而短(图 6)，蕙兰、建兰、墨兰较长而阔(图 7)。

兰花的叶姿清雅潇洒，历来是诗人画家灵感的源泉。其软垂叶者，娇姿婀娜；其斜披叶者，飘逸洒脱；其斜立叶者，刚柔相济；其直立叶者，雄健刚劲。在绘画中，兰叶画得好坏决定整幅作品的质量，通过学习兰叶的画法，可以掌握运笔用墨的方法并领悟其韵味。

三笔兰叶的基本画法：(图 8)

步骤一 “螳肚”“鼠尾”。画第一笔兰叶，藏锋起笔，横向右运笔，中锋行笔，稍用力顿笔画出兰叶较宽部分，再提笔画出叶片扭曲部分，向叶片前端扫笔后收笔。注意：要一笔画出，流畅生动；用笔的提按可表现兰叶扭曲飘动时的宽度变化。叶尖前端伸展的部位叫“鼠尾”，叶片中间较宽的部位叫“螳肚”。

步骤二 “交凤眼”。画第二笔兰叶，画法与第一笔一样，只是与第一笔曲线相交错，其间形成的扁平空间叫做“凤眼(像凤凰的眼睛)”。

步骤三 “破凤眼”。第三笔画在“凤眼”中，叫做“破凤眼”。

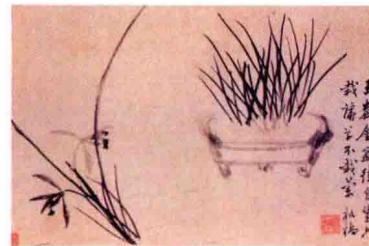

图6 春兰

图7 蕙兰

三笔兰叶的变式：

通常画兰叶的顺序和结构是要随机应变的，但其基本规则还是“破凤眼”，只是方向长短的变化而已。(图 9、图 10)

图9 三笔兰叶的变式一

图10 三笔兰叶的变式二

折叶的画法：

运笔中间提起，或断或连，然后逐渐压下行笔(图 11)，可以练习不同方向的折叶画法。(图 12)

图11

图12

断叶的画法：

运笔中戛然而止，迅速提起，忌骨节。或自上而下，倒行运笔，干脆利落。(图13、图14)

兰根部短叶的画法：

这种短叶的形状叫做“鲫鱼头”，或两片或三片，其实是“破凤眼”的变式，

图13

因短小，故名“鲫鱼头”。(图 15、图 16)

一丛多片兰叶的画法：

画兰叶的要点在于表现出叶片之间变化的相互关系，无论叶片的数量如何，每一片口子十子都应具的栩栩如生的韵味。叶片越多，线条的结构越复杂，更易造成混乱的感觉，因此要注意安排好

整体布局、长短结构和交叉方式。一般是以“破凤眼”和“鲫鱼头”进行组合。一组“破凤眼”再加一个“鲫鱼头”或者两组“破凤眼”、三组“破凤眼”再加一个“鲫鱼头”等。(图17、图18)

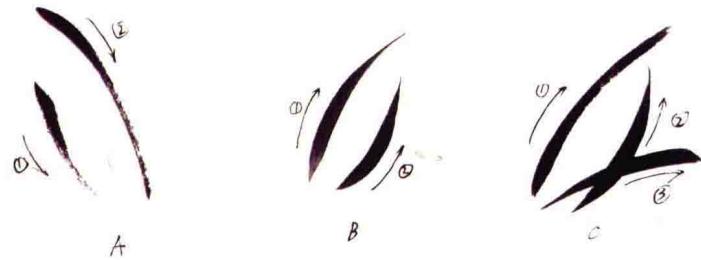

图15

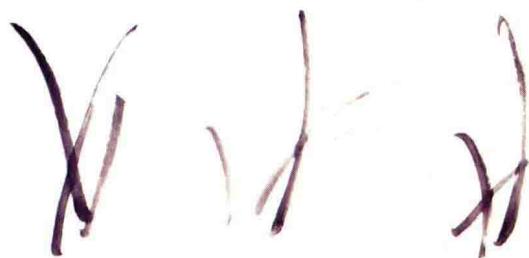

图14

图16

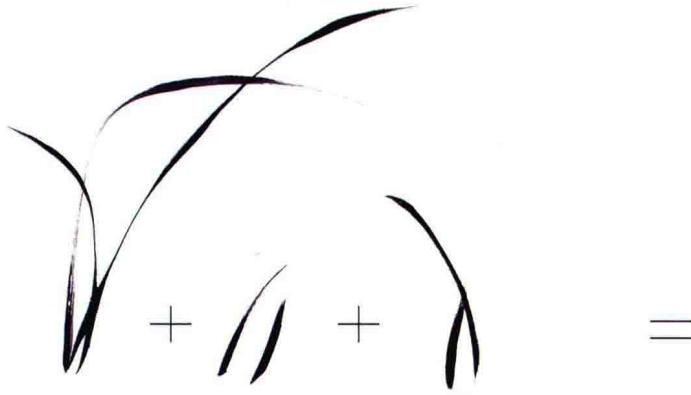

图17 一组“破凤眼”加两个“鲫鱼头”组成一丛兰叶

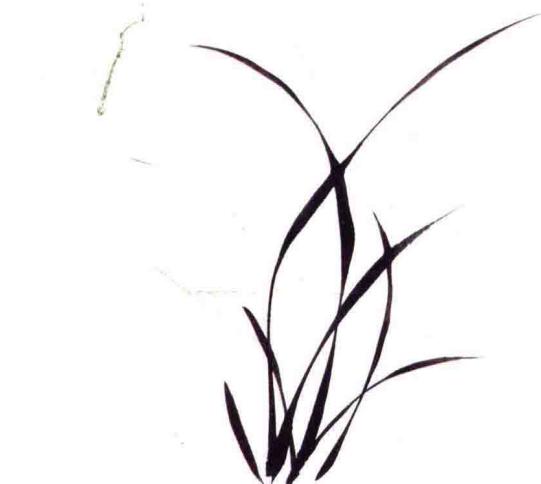
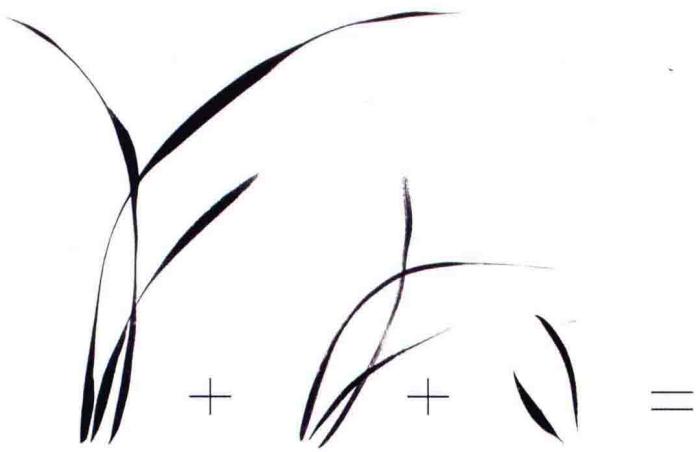
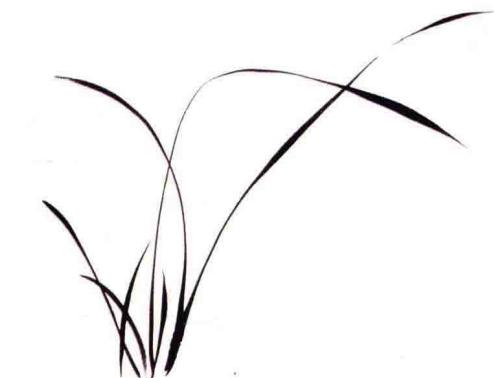

图18 两个“破凤眼”加一个“鲫鱼头”组成一丛兰叶

图19 左下垂式叶画法之一 之二

图20 右下垂式叶画法之一 之二

垂叶画法：

垂叶自石壁或断崖下垂，应有迎风摇曳之势，用笔自上而下，宜分浓淡干湿，注重下垂之势，但要以个别

上仰叶反比出向下的主势。由二至三组“破凤眼”组成，分左下垂式和右下垂式两种。（图 19、图 20）

两丛兰叶的画法：

两株兰叶画法一般为“分”、“交”、“叠”三种，“分”是两丛分立（图 21），“交”是两丛较长兰叶相交（图 22），“叠”是两丛兰叶错落，部分重叠（图 23）。注意要分出主次、前后关系，可利用墨色的浓淡变化和数量变化来体现。

图21 两丛兰叶分立

图22 两丛兰叶相交

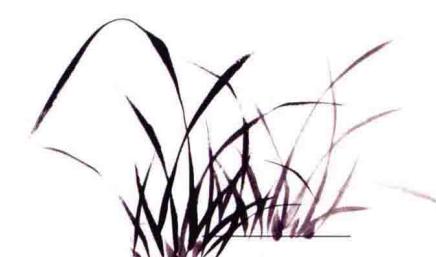

图23 两丛兰叶重叠

三丛兰叶的画法：

三丛兰也可叠置（图 24），或根部位置呈不等边三角形（图 25），要注意浓淡、聚散、疏密和主次。

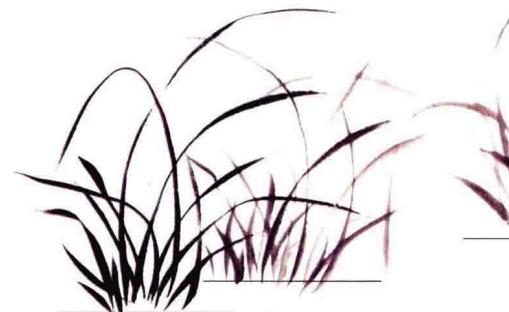

图24 三丛兰叶错落叠置

图25 三丛兰叶呈三角形之一

之二

(2) 兰花的画法

花朵的基本构造：兰花花瓣分两轮，外面一轮为三片，上方一片为顶瓣，两侧为副瓣；内轮一层为三瓣，上方两片为翼瓣，俗称捧心，下方一瓣为舌，俗称唇，上有紫红斑点。(因中国画讲求阴阳和数的对比变化，所以采取内两瓣外三瓣的数量关系，不可以参照实物生搬硬套)

外三瓣(萼)：①主瓣，②两副瓣“肩”

内三瓣(花瓣)：③上两瓣“棒心”，④下一瓣“唇瓣”“舌”(舍去)，⑤花蕊“鼻”，香气之源，⑥花茎(图26)

画兰花由五撇三点组成。五撇为两短三长，先用淡墨撇出中间两短笔，然后撇出后面中间一笔，最后撇出外侧左右两长笔。在没干的时候点花蕊，即用浓墨在中间三撇间以“上”“下”两字的行草笔法点出呼应的三点。最后用瘦劲流利的淡墨画出花茎，花茎宜用短笔左右交替画出。

花蕾先用淡墨作上下相应相合的两笔，然后中间用浓墨作点即成(图27—图29)。无论兰和蕙，其花都有正侧仰俯和含苞、欲开、盛放等区别。花枝要有姿韵，或左或右地欹斜，又要使花茎有弧曲动势，切忌僵直。(图30)

图26 兰花的基本结构图

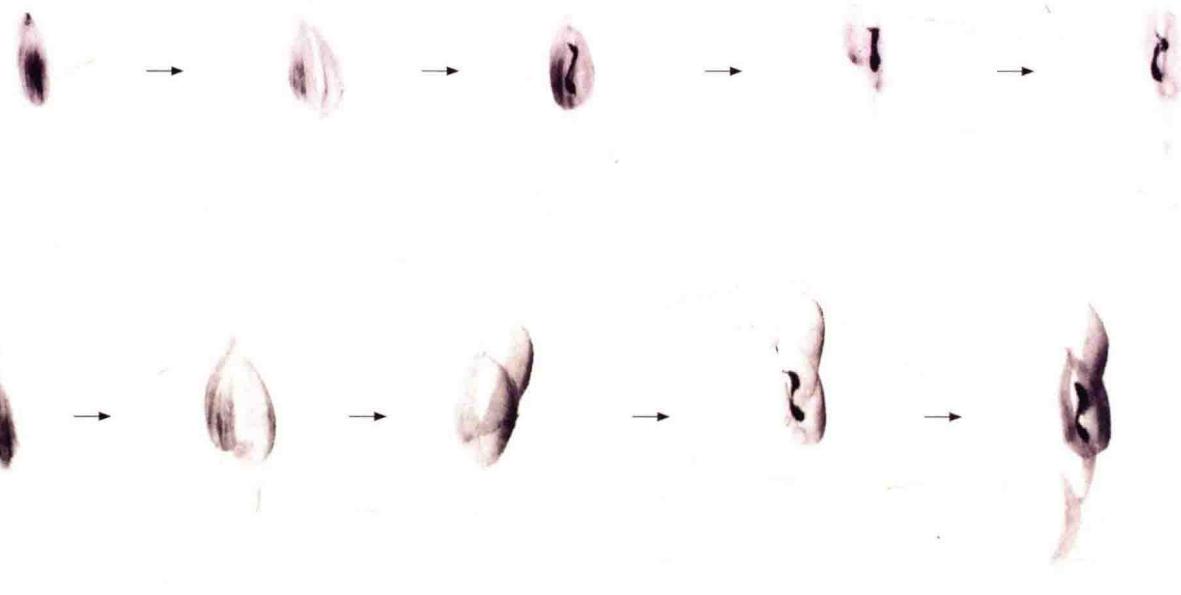

图27 兰花含苞画法

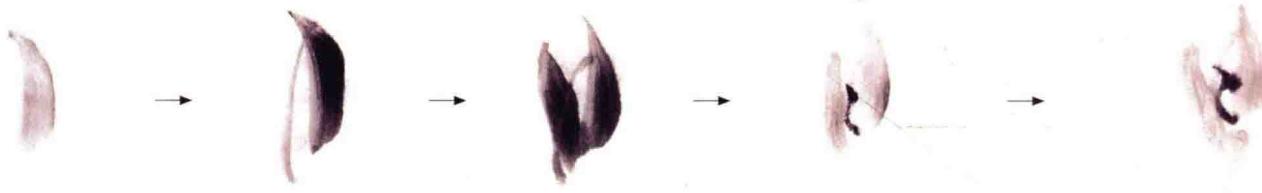

图28 含苞待放画法

图 29 正面全开画法

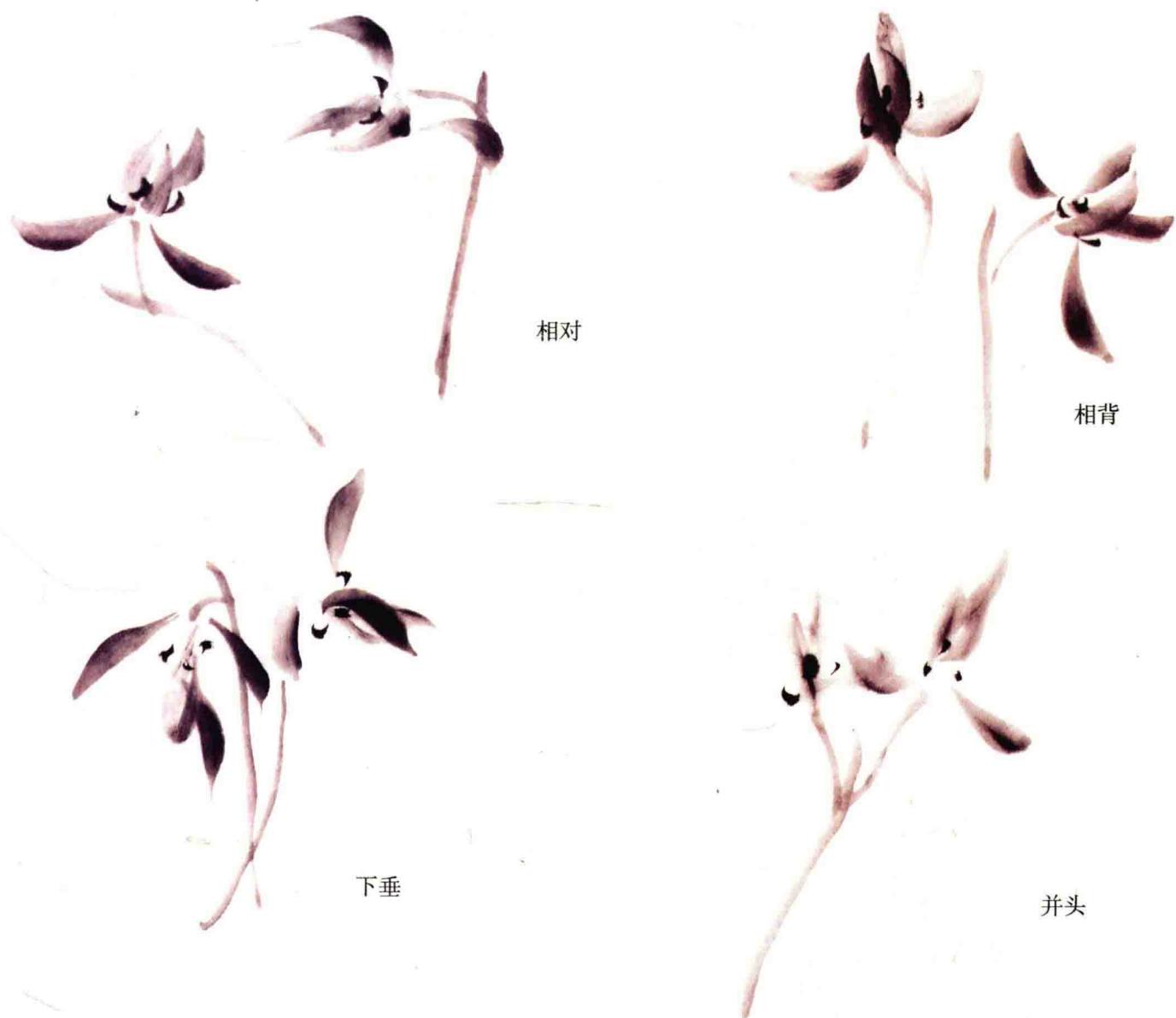

图 30 两花相对、相背、下垂、并头画法

(3) 惠兰花的画法

一花为兰，多花为蕙。蕙兰是在一根花茎上左右交替，从下向上的顺序开很多的兰花，暮春时节开花（图31）。建兰、墨兰、寒兰的画法大同小异。

①

②

③

(4) 用几种不同的颜色画兰色

用颜色先画茎、花，然后才用浓墨点蕊。(图32—图36)

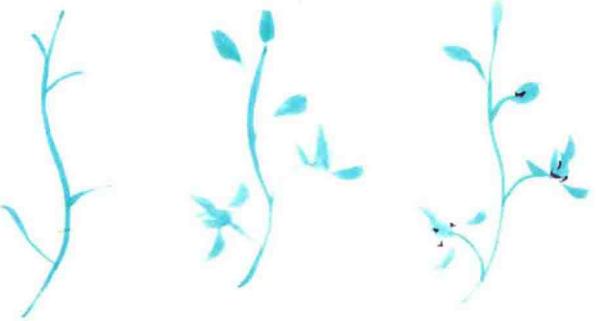
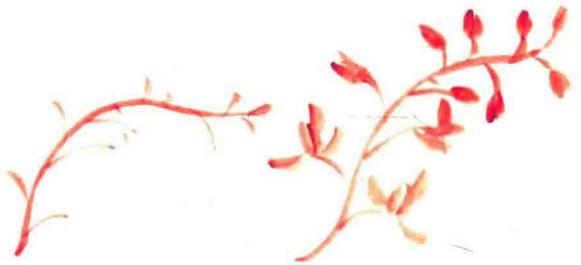

图33 三绿画茎、花，浓墨点蕊。

图34 绿画茎、花，浓墨点蕊。

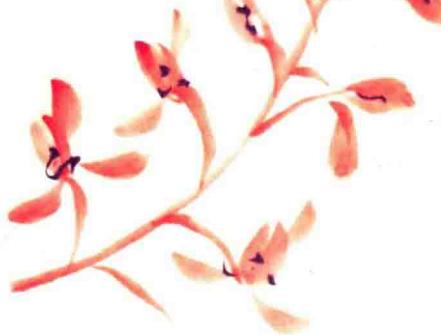

图32 赭石画茎、花，浓墨点蕊。

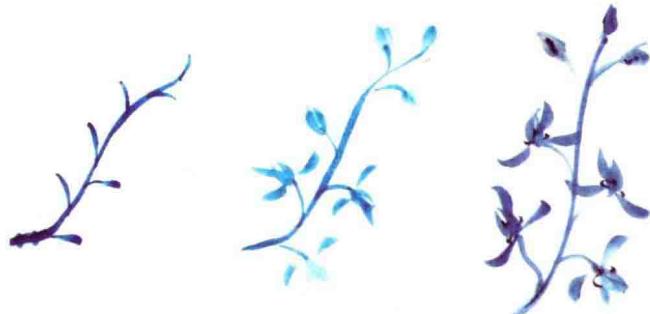

图35 花青画茎、花，浓墨点蕊。

图36 胭脂略加藤黄画茎、花，浓墨点蕊。