

中国名花工笔线描画谱

兰花

中国名花工笔线描画谱

劳鸿宝 编绘

安徽美术出版社

中国名花工笔线描画谱

劳鸿宝 编绘

兰花

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国名花工笔线描画谱. 兰花 / 劳鸿宝编绘. —合肥:
安徽美术出版社, 2008.7
ISBN 978-7-5398-1941-9

I. 中 ... II. 劳 ... III. 兰科—白描—工笔画: 花卉
画—技法 (美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 087778 号

中国名花工笔线描画谱 · 兰花 劳鸿宝 编绘

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

天津锐彩公司制版 安徽新华印刷股份有限公司印刷

开本: 787×1092 1/12 印张: 3

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1941-9 定价: 14.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

名花 | 兰花概论

中国兰花，为我国十大传统名花之一，古称“香祖”、“王者香”、“天下第一香”，也有人说：“兰之香盖一国，可称‘国香’！”兰花，又名山兰、幽兰、芝兰、兰草、空谷佳人、花中君子等，习称国兰，简称兰，兰科兰属。为多年生宿根草本植物，根肉质，乳白色，可贮存养分与水分；叶为二列互生，每束叶片不等，花葶顶生或腋出，花形不整齐，外轮三瓣为萼片，内轮三瓣成捧心、唇瓣状，雌雄蕊合生成柱形，俗称为“兰鼻”，为蕴藏香气之所在；蒴果三角或六角形，俗称“兰荪”，内含种子数万乃至数十万。我国主要有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰五大类。春兰，又名草兰、山兰、朵朵香；一茎1-2朵花，花较小，花期为春季的2-3月，一般可持续1个月左右，花朵香味浓郁醇正。蕙兰，又名九子兰、夏兰；一茎多花，常6-12朵，花期为3-5月，花色有黄、白、绿、淡红及复合深彩色，也有素花及蝶形花，花朵浓香远溢而持久。建兰，包括夏兰、秋兰等，也叫四季兰，叶绿花繁，清香浓美，不畏寒暑，易栽培，生命力强，因不同品种四季均可见开花，故名。寒兰，叶细长，花色丰富，有黄、绿、紫红、深紫等，碧绿清秀，香气袭人。墨兰，又称报岁兰、拜岁兰、丰岁兰等，叶细长色如墨绿，脉络清晰，花朵艳丽耀目，香淡味纯。我爱幽兰异众芳，不将颜色媚春阳。西风寒露深林下，任是无人也自香。兰花叶色亮绿，四时常青，花姿俊秀，风度翩然；兰花之香集众香之长，清幽独特，清雅沁人，清香远溢。兰香之香，一贵于清而不浊，无脂粉之气，无刺鼻之弊，格调高雅，沁人神迷；二贵幽而不冽，初闻似有还无，似远忽近，似有忽无，使人留恋不已，玩味无穷；三贵远而尽达，即便在森林或旷野之中，兰香也能在林满林，在谷满谷，香彻悠远。它既能在优越环境中生长，也能在风霜凛冽之中孕育花蕾，尤能在春寒料峭中散发沁人心脾之芳香，自古以来受到国人尊崇和珍爱。我国栽培兰花的历史十分悠久。1976年，考古学家在河姆渡发现了有7000年悠久历史的彩陶雕刻三叶兰和五叶兰花残片，并有漆绘盆栽兰花图形的彩陶。这说明我们的祖先在上古时期就有养兰观兰赏兰敬兰的习俗，构成了兰文化的雏形。文化源于生活而高于生活，艺术就是生活的高度凝练。正如刘清涌教授在《中外兰花》自序中说的一样：“兰花——一个文化的符号。”据《广博物志》载，上古帝尧时就有金道华种植兰花的故事。最早见诸文字记载的，是《周易·系辞》中“二人同心，其利断金；同心之言，其臭如兰”之句。《礼记》中有“诸侯执薰，大夫执兰”的记载，表明我们的老祖宗早在3000多年前就把兰花奉为贵重的礼仪用品。中国文化先师孔夫子将兰称为“王者之香”，还说：“芝兰生幽谷，不以无人而不芳！”我国自魏晋时就有“九品”官衔的等级制度，将官阶分为九品，每品再分正、从二级，共有九品十八级。古人同样也将兰花分为九品十八级。所谓九品，杜牧舫在《艺兰四议》中规定：梅瓣素第一，水仙素第二，荷花素第三，梅瓣第四，仙瓣第五，荷瓣第六，团瓣素第七，

超瓣素第八，柳叶素第九。将每种品分为正、从二级，也是“九品十八级”。尤以全花一色，无杂色、斑点者的素心兰为上品。魏晋之后，兰花由宫廷栽培逐渐扩大到士大夫阶层的私家园林，用来点缀庭园，美化环境。直至唐代，才发展成一般庭园和花农培植，唐代大诗人李白曾写有“幽兰香风远，蕙草流芳根”的佳句。宋代养兰、赏兰之风尤为盛行，栽培和园艺技术日渐普及，无数的野生珍贵品种都成为大众庭院落中的观赏植物，曾出现多部兰花专著。南宋赵时庚的《金漳兰谱》是我国保留至今最早一部研究兰花的著作，也是世界上第一部兰花专著。之后，王贵学的《王氏兰谱》对30余个兰花品种作了详细的描述与介绍。此外，还有《兰谱奥法》和吴撰的《种艺必用》及陈景沂的《全芳备祖》等等。至明、清两代，兰花栽培已进入了昌盛时期，品种日渐繁欣，专著逐渐增多，育兰名家辈出。新中国成立以后，由于“携兰长征”朱德总司令的极力倡导，我国的养兰业得到蓬勃发展。朱老总酷爱兰花，早在红军时期就莳养兰花，就是在极端困难的长征途中也带着兰花，以兰抒情，以兰言志。曾颂曰：“幽兰吐芳乔林下，仍自盘根众草旁。纵是无人见欣赏，依然得地自含芳。”他一生视兰如宝，大力提倡种兰，与兰农交朋友，只要一有空闲就亲身种植兰花，先后育兰上千盆，并亲自将培养的各种名兰赠给许多名园花圃，如北京中山公园、上海植物园、杭州花圃、四川的杜甫草堂等。画家们或以五彩写兰或以水墨画兰，恣情挥洒，表达出各自的理想与情趣。南宋赵孟坚，为人高洁善画兰花。宋灭亡后，坚不仕元。因不满其弟仕元之举，将其弟坐过的凳子冲洗后焚烧，以示绝交。赵孟坚首创以水墨画兰，笔调劲挺秀娟，清韵清雅，其作《春兰图》，现珍藏于北京故宫博物院，为现存于世最早的兰花国画。宋末元初著名诗人、画家郑思肖，画露根兰花驰名，借以寄托亡国之痛。明代徐渭，既画兰花，又在画上题“兰诗”。他的题《水仙兰竹》画诗云：“水仙从竹挟兰英，总是湘中三美人。莫遣嫦娥知此辈，定抛明月下江津。”诗中把兰花比喻成“美人”，并展开想象的翅膀，说要是让神话中的美女嫦娥得知消息，她一定会偷偷离开明月下凡，来瞧瞧“美人”的姣美容颜。明文徵明画兰，笔墨苍润，常以竹、石相衬。清代画家画兰之风更盛。扬州八怪中之金农、李方膺、汪士慎、罗聘等均有水墨兰画传世。其中尤以郑板桥画兰最为著名。曾自称：“七十三岁人，五十年画兰，任他雷风雨，终久不凋残。”郑板桥画兰，纯用书法艺术中的遣墨运笔，自有“秀叶疏花显姿致”之情趣。近、现代国画家吴昌硕、潘天寿、齐白石、陈师曾、朱屺瞻诸位大师均有兰花佳作。特别是于非厂大师的饱含激情的双钩重彩兰花，清纯高洁，香气如薰。广东岭南画派大师高剑父，采撷西洋水彩画的技法，把兰花画得传神清丽，堪为中西合璧逸品之佳作。宋人黄庭坚曰：“兰之香盖一国，则曰国香。”诚然！正如郑板桥在《题主竹石图轴》诗云：两峰夹兰竹，幽香在空谷；何必世人知，相知有樵牧！

笔墨纸砚

笔起源于刻写甲骨文的硬石片，似乎应叫刻笔更为贴切。后来，有了木简竹简，是用形似墨汁的黑漆火漆写字，使用的笔是木棒竹棍。20世纪80年代，在湖南长沙左家山和河南信阳长台关两处战国楚墓里，分别出土了一支竹管毛笔，是目前发现最早的毛笔实物。与现今不同的，不是笔毛插在笔杆内，而是将笔毛围在杆的一端，然后用丝线缠住，外面涂漆。出土文物证明，毛笔在战国时期就已广泛使用。据《尔雅》、《说文解字》记载，笔，楚国叫“聿”，燕国叫“弗”或“拂”，吴国叫“不律”，秦始皇统一中国后，统一了文字，才统称为“笔”。史有蒙恬造笔之说。《博物志》载，秦国大将军蒙恬，以实用为基础综合各国制笔特点，改良选用兔毫、竹管制笔；具体方法是将竹竿一头镂空，将笔毛缠绕固定后塞在竹腔内封漆，外面另套上镂空的大竹套以便起到保护的作用。这就是我们现在毛笔的鼻祖。笔是在数千年的文化演变中不断改进而趋于完善的，一直沿用至今。

“工欲善其事，必先利其器。”现在市场出售之笔，其毛多兔、羊、狼、鹿、山马、鸡、人造尼龙等，品名不同用途亦有不同，并有大中小号之分。工笔画主要选用勾线用笔和染色用笔两大类。勾线笔：工笔画勾线要求长、细、匀。所以它的勾线笔多采用锋长、尖细、富有弹性而又不易磨秃的狼毫笔，如大小红毛笔、衣纹笔、叶筋笔、须眉笔、羽箭笔、蟹爪笔等。衣纹、叶筋、大小点梅笔可用于画长线和画面较大的作品。红毛、羽箭、蟹爪、须眉笔锋略短些，可用于勾细线和人物须发眉眼。染色笔：多采用笔锋较长，柔软圆韧，含水量丰富的羊毫笔，如大、中、小白云笔。白云笔由狼毫和羊毫合制而成，故称兼毫，性能介于羊毫和狼毫之间，藏水量大，既柔软而又劲健有弹性，软硬兼施，宜于着色、渲染之用。《泥古录》称笔有“四德”，即“尖、齐、圆、健”。尖是笔锋尖锐；齐是将笔锋捻开压扁，笔毛整齐；圆是笔头圆浑饱满；健是劲健有力有弹性，笔锋无论顺逆、圆转、按下提起，均能恢复原状。毛笔的保养：有了好笔，要倍加爱护，每次用笔后都要洗净，特别是勾线笔，若不洗净，让墨胶住笔锋，再泡开就不好用了，洗净的笔最好将水甩干后悬挂或插在笔筒内；用笔后不能将笔泡在笔洗内，一旦将笔锋泡变形也不好。

墨和笔是不能分割的。墨的起源很早，在秦汉时期就已广泛使用。据记载，五代南唐韩熙载有“化松堂墨”和“玄中子麝香月龙煤”之宝墨。到宋朝时苏东坡“雪堂义墨”藏有“油烟墨”七千锭（块）。据说，著名诗人秦少游对这些“油烟墨”极为称誉，尝大礼参拜。墨的附着力强，不易褪色，并且墨的层次丰富，由焦至清，可以分出许多色阶。墨有油烟、松烟及漆烟墨三大类。油烟墨黝黑而有光泽，质地细腻；松烟墨含胶较少，黑而无光。工笔画应以油烟墨为宜，勾线、点睛、打底均可；松烟墨层次平淡，乌而没有光泽，只适合表现某些无光泽物如墨蝴蝶、仕女发髻等。画工笔画最好选用墨锭，好的墨清香并泛蓝紫光，质纯的墨锭，胶浓质轻，所以在手中掂一掂，体大而量轻者为上品。陈墨燥性渐退，质地细腻平和，而新墨胶性火燥易凝。磨墨时，在干净的砚台上倒一些清水朝一个方向研磨，不可正反来回研磨。使用淡墨分染，也应用磨浓的墨兑水调出。研过的墨，第二天不宜再用，就是常说的“宿墨”，因为用宿墨勾线在渲染或托裱时遇水会跑墨。

“南朝官纸女儿肤”。宋代陈后山在诗中赞誉：中国的宣纸像少女的皮肤一般洁白细腻温润。宣纸，因原产于宣城而得名。宣纸有生、熟之分，在生宣纸上均匀地刷上一层胶矾水即可制成熟宣纸。好的生纸抖起来不会发出哗啦啦的响声。熟纸有薄厚之分，冰雪、清水、书画较厚，适于画大画，但质地稍粗；蝉翼、云母则较薄，质地细腻，适合小幅渲染，云母宣上撒有一层云母，在上面作画很有装饰效果。勾白描也可选用介于生、熟之间的皮纸或高丽纸。生、熟纸都有正反之分，作画时要选择正面，反面粗糙，有杂质及疙瘩。熟宣纸长时间不用的话要用纸包好，如果长期暴露在外，熟纸的局部就会跑矾，不能用了。宣纸以安徽泾县生产的为好。

随着墨的产生，相应地就有了砚。我国在南唐时就有开采“端砚”的文字记载。著名的有广东肇庆的端溪砚，安徽歙县的歙砚、宿县宿石砚、灵璧山砚，江西的紫石砚，广西柳州的柳石砚，湖南的黎石砚，浙江的衢砚，四川的眉字砚，陕西洮溪砚，山东的水晶砚、黄金砚，等等。砚，俗称砚台，工笔画用墨要用墨锭自己研磨，所以砚的选择十分重要。作画用的砚要选择石质坚细、硬度高、不吸水、发墨好、不易损坏石质的石砚，广东产的端砚和安徽的歙砚较为合宜。选择砚石可用手触摸砚底，手感细腻又有微涩的感觉为好，另外还可可用嘴对砚哈一哈气，而生水的“哈水砚”必是好砚。砚台需注意保养，无盖的砚台用后应清洗，不可使墨垢长期留在砚中，以免损坏砚石，影响使用。

中国画颜料分为水色和石色两大类。水色颜料以植物加工制成，质轻透明，常用的水色颜料有花青、胭脂、藤黄、曙红、酞青蓝等；石色颜料以天然矿石和金属氧化物制成，覆盖力强，不透明，常用的石色颜料有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、雄黄、石黄等。中国画颜料有管装的、胶块的和粉末状三种。管装颜料：价格适中，使用方便，适于一般绘画使用，但质量一般，用后应注意盖紧盖子，防止风干影响使用。胶块颜料：使用时滴入少量温水或冷水泡开，用手指研磨均匀即可使用。粉末状颜料：使用时兑入胶水研磨均匀后使用。胶和矾是工笔画中不可缺少的材料，调和颜料靠胶，固定保护颜色靠矾，把生宣制成熟宣要靠胶矾水。作画以皮胶骨胶为好，用时以温水洗净发开，文火煮化，去除杂质冷却待用。矾，又称明矾或白矾。胶和矾在工笔画中用途很多，传统的工笔画讲究“三矾九染”，说的就是在反复染色的

过程中，为了使底色不泛起，染几遍色后就要刷一遍胶矾水，以固定色

层。调制胶矾水的比

例为：二两胶、一两明矾和

二斤半水。现美术画店有专业的胶

矾水，省去调制之累，亦可用。此外，画毡、镇纸、笔洗、调色碟等也是工笔画必备工具。

一、赭墨勾稿，要求结构严谨细腻。

二、淡墨分染草虫、兰花的结构。

三、白粉平涂花头，洋红分染；藤黄加白粉平涂花蕊后，再用朱磬分染；花青分染叶子，再平涂草绿；草虫背部用草绿平涂，下部用白粉平涂，胭脂提染局部。

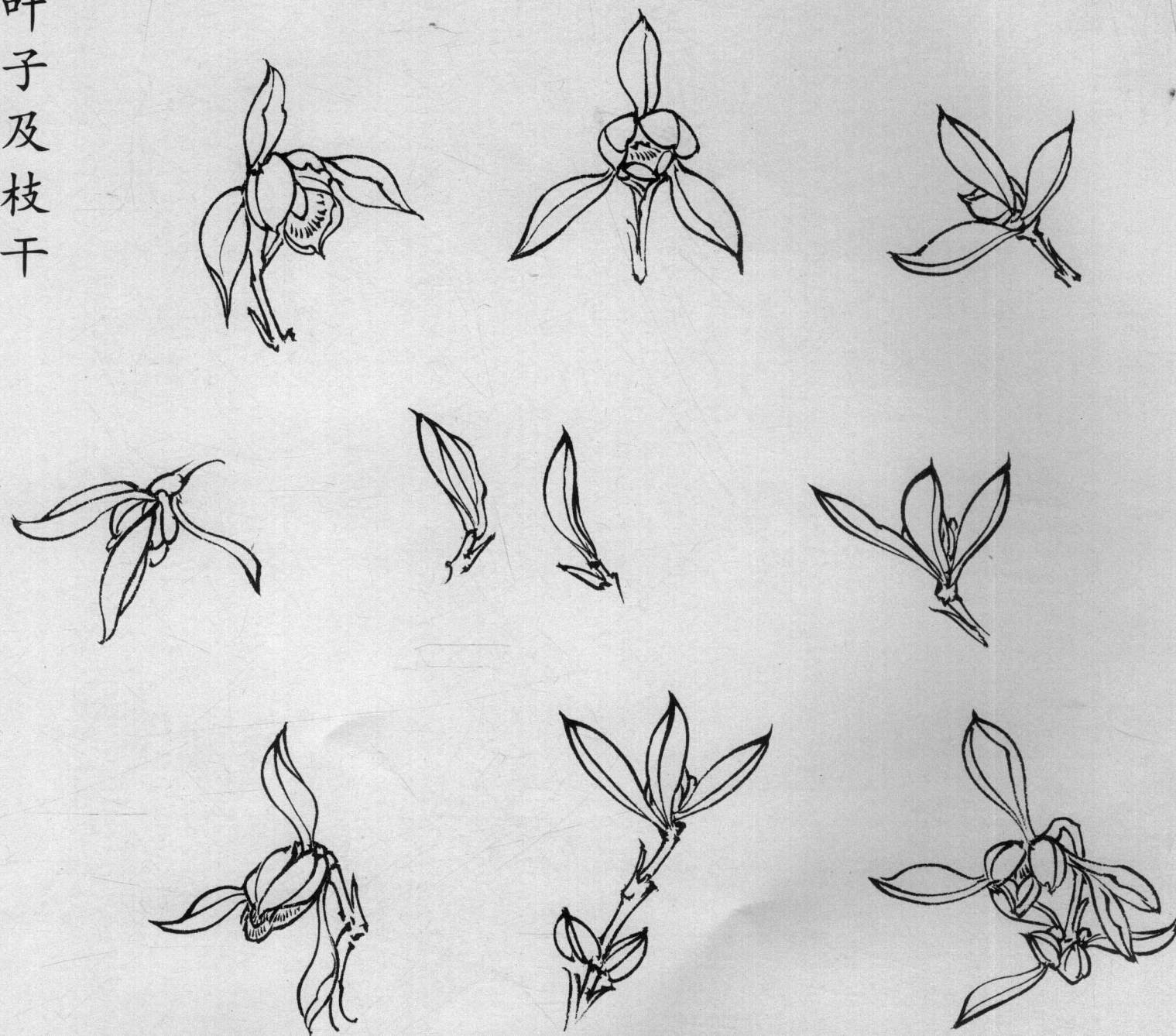
四、胭脂勾花筋，点花蕊。

戊子年秋月

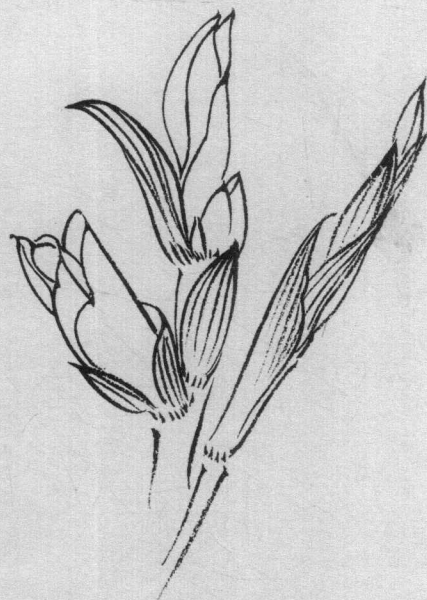
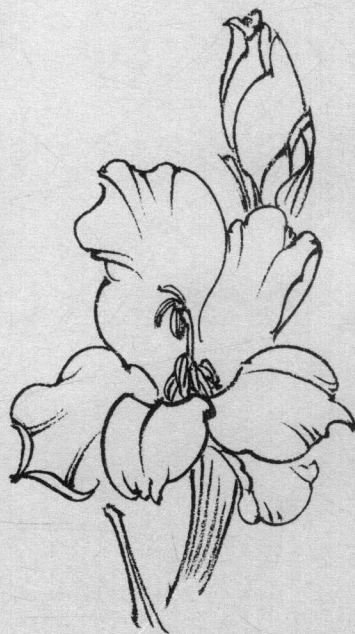
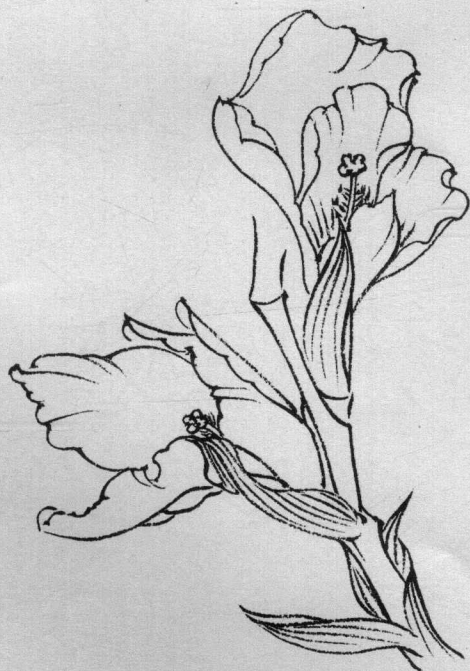
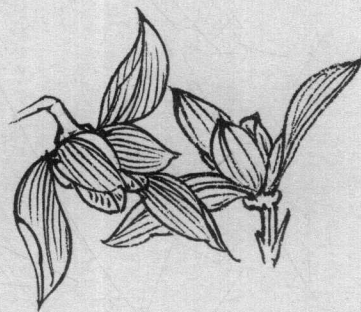
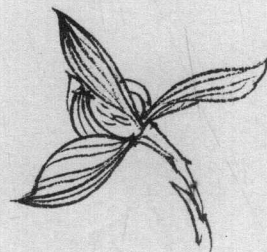
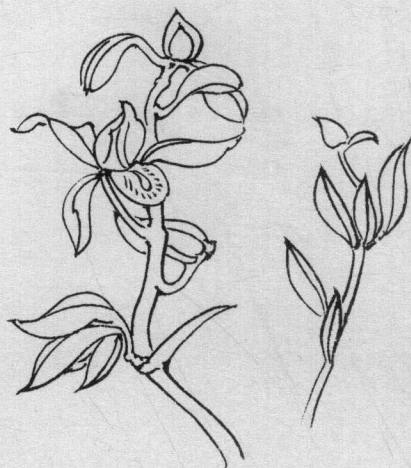
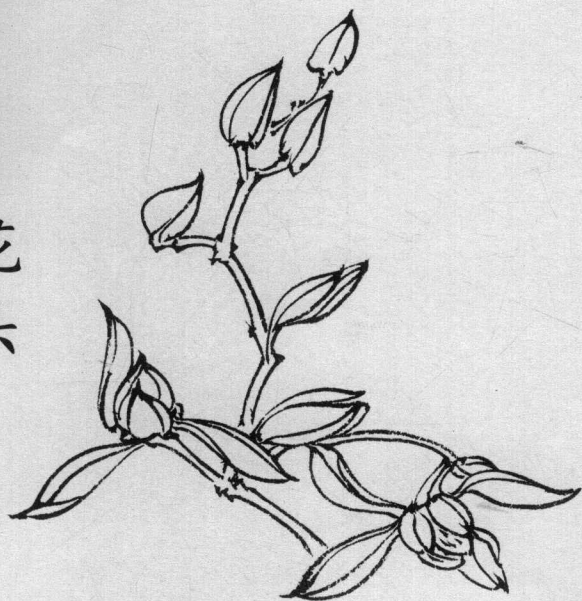
于洁上 鸿宾画

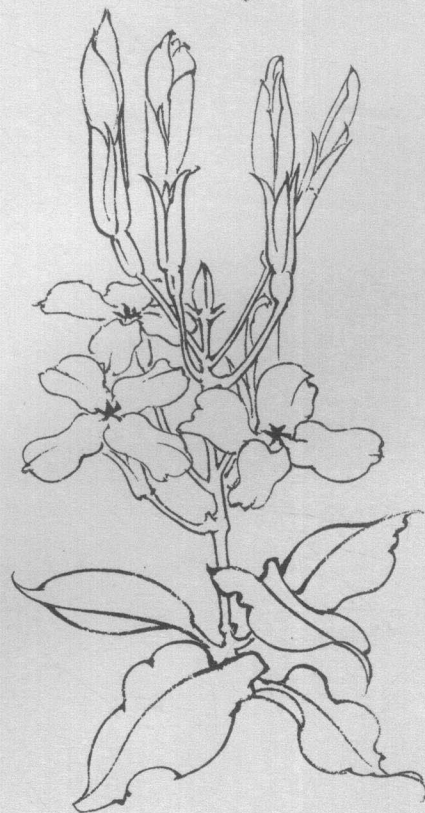
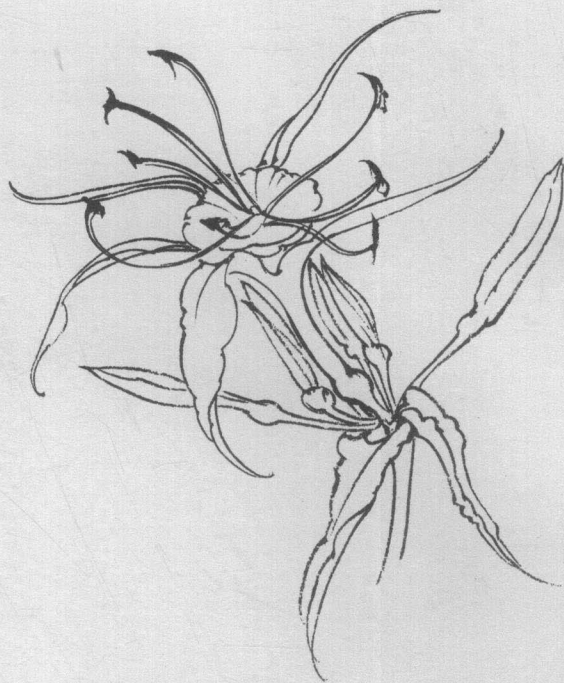
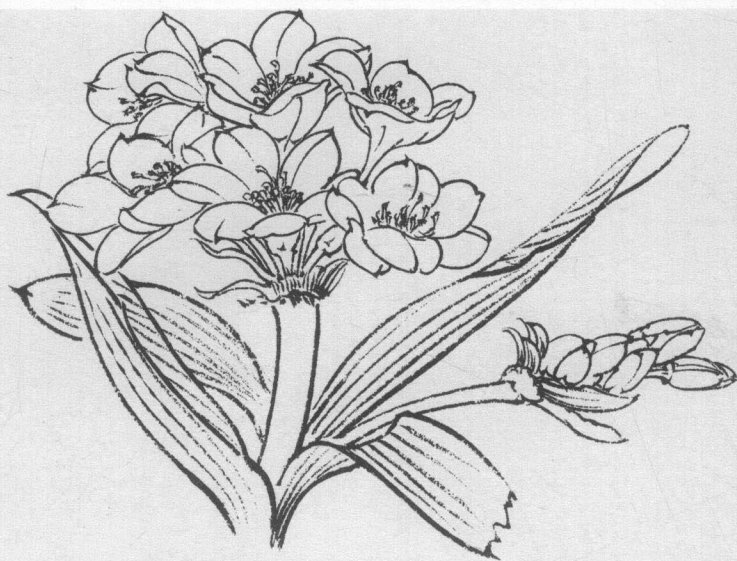
叶子及枝干

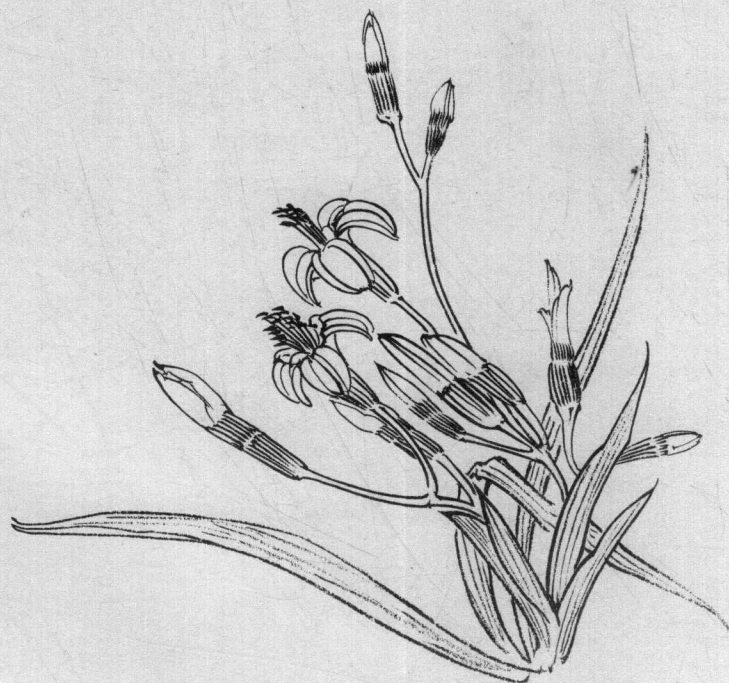
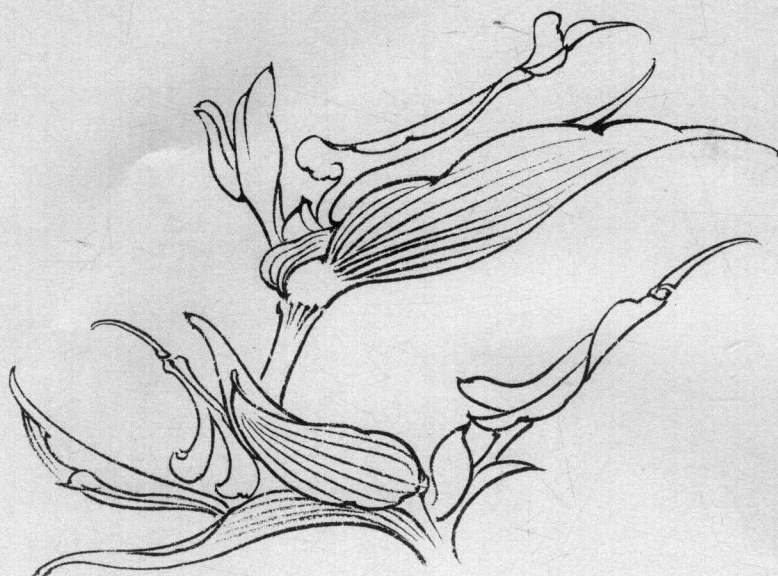

花头

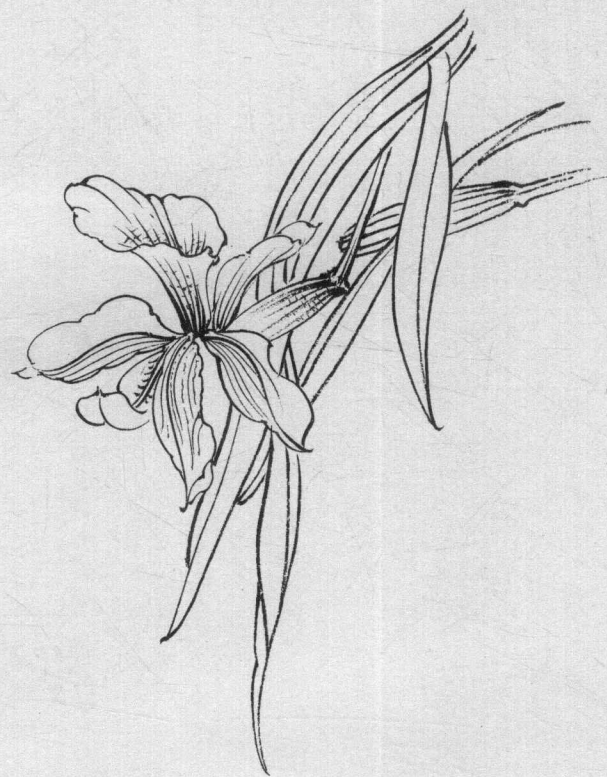
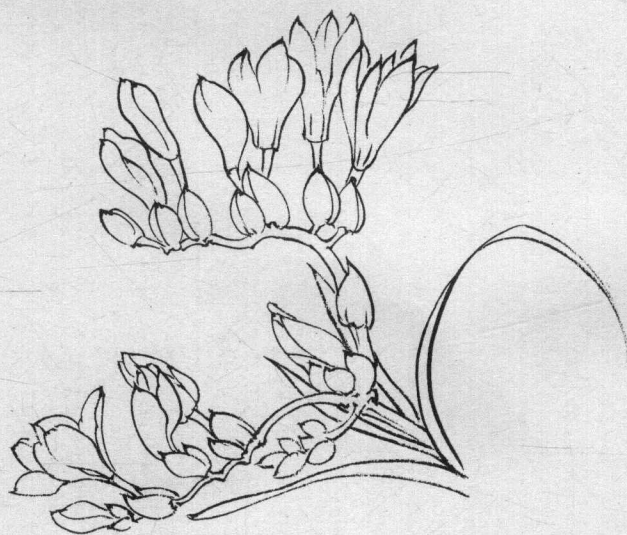

花蕊及花头

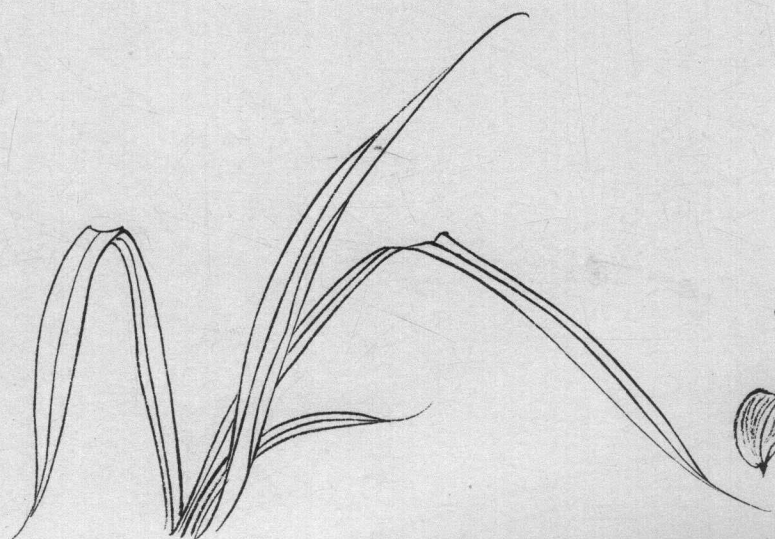

花头

叶子

泉涧双幽

馨香雅趣

幽兰灵雀

劳鸿宝 绘

独觅香薰

秀丽堪餐

劳鸿宝 绘