

中国画技法教学丛书

宁佳录 裴丽华 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

中国画技法教学丛书

学画 写意兰花

宁佳录 裴丽华 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

江南四月雨晴时(局部)

图书在版编目(CIP)数据

学画写意兰 / 宁佳录, 裴丽华编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2008.4
(中国画技法教学丛书)
ISBN 978-7-5305-3659-9

I. 学... II. ①宁... ②裴... III. 兰科 - 花卉画: 写意画 -
技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060560号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

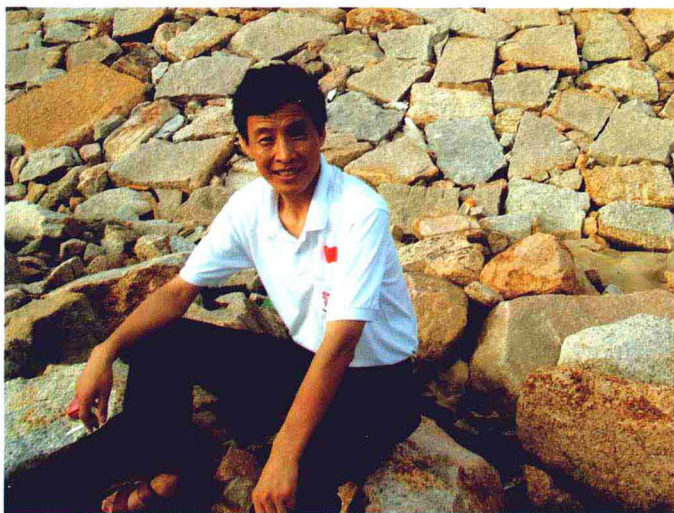
2008年6月第1版

2008年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 3 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00元

宁佳录

原名宁家录，笔名佳露、佳录、家禄。1960 年生于晋南，中国美术家协会山西分会会员，多年来从事水墨画的教学与研究，先后编著了《儿童国画入门》、《写意国画速成课本》、《写意国画技法速成》、《宁佳录写意六步画法》、《花鸟画谱》等丛书约 50 册，发行逾百万册，并有个人画集出版。现为珠海电视台《跟我学画画》栏目制片人，职业画家。

裴丽华

1969 年生于山西省左权县，中国美术家协会山西分会会员。1995 年毕业于山西大学美术学院中国画系，1999 年进修于首都师范大学美术学院研究生课程班。先后编著有《儿童国画入门》、《儿童国画技法速成》、《学画富贵白头》、《学画紫藤鹦鹉》、《学画寿桃祝福》和《白描人物课堂教程》等，现为太原师范学院美术系副教授。

目 录

◆ 序	1
◆ 画兰史话	2
◆ 兰花的物理特性	5
◆ 兰花的写生	6
◆ 写意兰花的构成规律	7
◆ 写意兰花的构图规律	8
◆ 写意兰花的技法解析	9
◆ 兰花的画法参考	10
◆ 写意兰花的画法步骤之一	11
◆ 写意兰花的画法步骤之二	13
◆ 作品赏析	15

序

兰花,是我国的十大名花之一。兰花的品种繁多,在我国分布广泛,有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰等。兰花花形端庄秀丽,风姿素雅,花姿似凤如蝶、似荷如梅,酷似舞姬,轻舒玉臂,充分体现了东方特有的含蓄优美、温馨淡雅的审美格调。

兰花具有令人捉摸不定的阵阵幽香。古诗曰:“兰生林樾间,清芬倍幽远”“一枝在屋,满室飘香”。兰花以其幽香怡人而为世人青睐,被称为“祖香”、“王者香”、“天下第一香”。古语曰:“竹有节而无香,梅有花而无叶,松有叶而无花,惟兰独并有之。”它与菊花、水仙、菖蒲并称“花草四雅”。又孔子曰:“芝兰生于幽谷,不以无人而不芳;君子修身立德,不为困穷而改节。”兰成为历代文人墨客寄寓人生志向、喻比人格气节的化身。

兰花的叶疏密有致、柔中带刚,既婀娜多姿又气宇轩昂。古人张羽的《咏兰叶》有:“泣露光偏乱,含风影自斜。俗人那解此,看叶胜看花。”赵时庚《金漳兰谱》有:“如翔鸾者凤,千态万状,密不簇枝,苍然可爱。”“团圆四向,婉媚娇绰,伫立凝思,如不胜情。”兰叶的线条本身具有中国人对线条的独特审美趣味的追求:疏、瘦、秀。

由此可见,兰花正是以其独具的魅力,古往今来吸引了无数爱花人流连忘返,歌之咏之绘之以为快。北宋赵孟坚,明文徵明,清石涛、郑燮,清末吴昌硕、现代卢坤峰等都是画兰名家,他们以不同的风格和表现手法对兰花进行了生动写照和淋漓表达。

画兰缘于爱兰,只有对兰花的生长规律、个性品质仔细品评体味,才会由爱生情产生强烈的表现欲望,也只有这样,才能具备画好兰花的先决条件。

然而,了解兰花并不等同于会画兰花,画兰需要掌握基本的方法。这本《学画写意兰花》,不仅教授基本的画兰技法,而且简明介绍了构成画面需要掌握的艺术规律,同时介绍了古今名家画作。学习中既要广取博览,又要扎扎实实点滴积累,用心学习领悟,就会掌握要领,不断提高。附图部分作者提供了不同的构图和表现形式,便于学习者创作参考。

学画的过程是一个不断积累的过程,只有脚踏实地,在基本方法熟练掌握之后,才可能实现随心随性地对兰花自由表现,切不可一开始就想与众不同,追求个人风格,这样做欲速则不达。“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”是艺术创作的三部曲,能够遵循创作规律,才能在艺术实践中得心应手,游刃有余。

裴丽华
2007年9月于太原

画兰史话

画兰的历史伴随着中国花鸟画的发展进程。

花鸟画在唐代成为独立的画科。这一时期的花鸟画主要特点是注重观察生活,表现精微细致,开始表现“折枝”花卉,选取自然花草最美的部分进行描绘。中晚唐时期,出现了另一种描绘田园野趣的较为简淡的绘画风格。到五代时,已明显形成两种不同的画风,以黄筌为代表的宫廷画家,画风工整细致,设色富丽。而以徐熙为代表的布衣画家,画风取法水墨山水,色墨相融,信笔抒写。两种不同的绘画风格对其后花鸟画的发展产生了深远的影响。

宋代是花鸟画发展的重要时期。宋代皇帝不同程度地爱好书画,促进了绘画的繁荣和发展。这一时期绘画题材风格多样,优秀画家辈出,除了宫廷绘画兴盛外,士大夫绘画潮流形成。宋代文人士大夫把绘画进一步视为文化修养和风雅生活的重要部分,他们的诗文书画兼修,题材偏重墨竹、墨梅、山水树石及花卉,追求主观情趣的表达,反对拘泥于形似的描摹,艺术上追求平淡素雅,力求天真清新的风格。代表人物有欧阳修、苏轼、文同、王诜、米芾、米友仁、扬补之、赵孟坚等。他们的艺术实践和理论主张影响了后世绘画,并为元明清文人画的发展奠定了基础。

元代花鸟画的主流是向文人情趣发展,宋代细腻富丽的院体画趋于消沉,而借物抒情、画风清雅的水墨写意花卉及梅竹开始兴盛。代表画家有王冕、柯九思、陈立善、吴大素等。

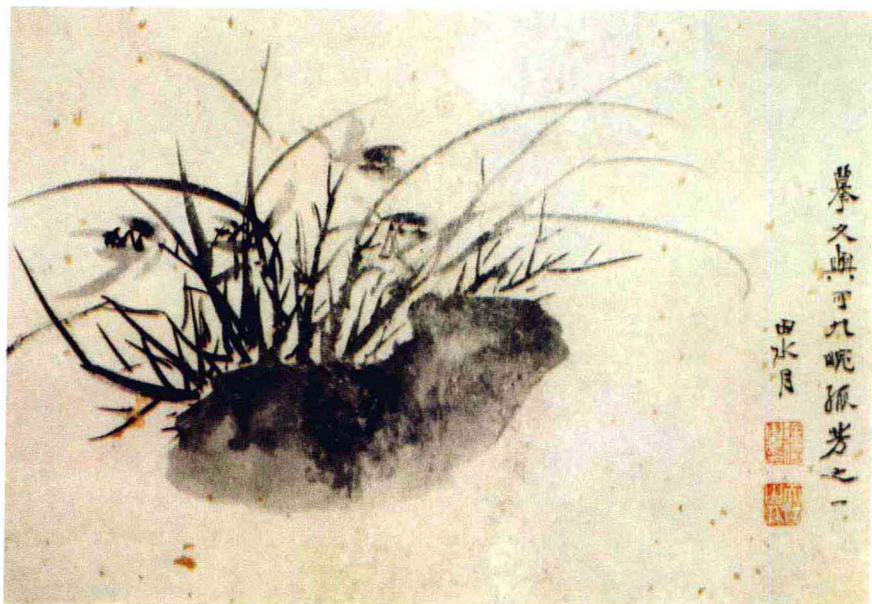
明代花鸟画的发展可分为三个时期。明早期花鸟画主要是院体画的成就,既继承了宋代院体画传统又有所变化,构图完整饱满,描写细致精微,常常工写结合,把花鸟置于特定的环境中。代表画家有边文进、孙隆、林良、吕纪。明中期的文人画,继承了元人的传统,著名的画家有夏昶、陈录等。吴门四家中沈周的花鸟画以水墨写意见长,笔墨简朴古厚、设色浅淡、生机盎然。文徵明多画竹兰,优美秀雅、清润天然。唐寅运用水墨技法描写花鸟鱼虫,笔简意足。明后期著名的花鸟画家有陈淳和徐渭。陈淳的花鸟画严于剪裁,意境安适宁静,笔墨书写自如,有誉曰“一花半叶,淡墨欹毫,疏斜历乱之致,咄咄逼人”。

宋 赵孟坚

元 郑思肖

明 徐渭

徐渭的花鸟画继承了吴门派与林良写意花鸟画之长，大胆变革，笔墨恣肆，赋予花鸟以强烈的主观情感，以狂草的笔法入画，泼墨淋漓，开创了写意画的先河。

清代是写意花鸟画最为发达的时期。画家更加追求笔墨意趣，在风格技巧上各尽变化，派系林立。“正统派”与“反正统派”相互竞争，相互补充，促进发展。前者以“常州派”为代表，创新没骨技法，设色明丽秀润。后者最重要的代表是清初“四僧”和清中期的“扬州八怪”。“四僧”即八大山人、石涛、髡残和弘仁四位出家为僧的画家，他们都是由明入清的遗民画家，他们的绘画带有强烈的感情色彩，他们所经历的坎坷遭遇，使他们无法平静，借助绘画形式抒写他们的亡国之痛，表现不屈服于命运的旺盛生命力，特别是受到徐渭强烈抒发个性的艺术影响，他们十分重视感受生活，观察自然，表达自我认识，具有强烈的个性化特征。“扬州八怪”是活跃在当时的商品集散地扬州的一个卖画群体，他们重视写生，抒写个性，注重修养，在石涛等富于创新精神画家的影响下，标榜个性，形成了反映时代变化的新风貌。

清 吴昌硕

清 吴昌硕

鸦片战争以后,花鸟画最具影响的是海上画派。前期以“海上三任”即任熊、任薰、任颐为代表,任颐为高峰。晚期以赵之谦、吴昌硕、虚谷影响最大。任颐的花鸟画注重写生,设色淡雅,轻松活泼,以小写意画突出。吴昌硕在诗、书、画、印各方面的造诣都很深,尤其擅长大写意花卉,梅、兰、竹、菊是他擅长的题材。他的作品用墨、用色大胆,构图奇绝,古朴而有书卷气,表现了花卉内在的生命力,给人以出神入化的艺术享受。

中国近现代花鸟画随着社会的变革和发展而呈现出繁荣的局面。陈师曾、齐白石、潘天寿、黄宾虹、李苦禅等的绘画艺术在继承先人的基础上不断创新,开创了花鸟画的新局面。齐白石在师法徐渭、八大山人、石涛的基础上,又吸收赵之谦、吴昌硕、陈师曾等的长处,结合民间美术及其它姊妹艺术,自立门户,把对客观事物的描写,与自己作为劳动者的情感结合起来,把旧文人的羸弱伤感一改而变为爽朗自然的健康格调,使作品具有独特的艺术魅力。

先辈画家们的艺术成果是我们学习的典范,他们在艺术道路上的实践和探索、继承和发展为我们的学习指明了方向。

兰花的物理特性

兰花,具有株型典雅、花姿优美、叶态脱俗、幽香四溢的特征,它是花、香、叶“三美俱全”的花卉。其个性鲜明,具有很高的美学价值。

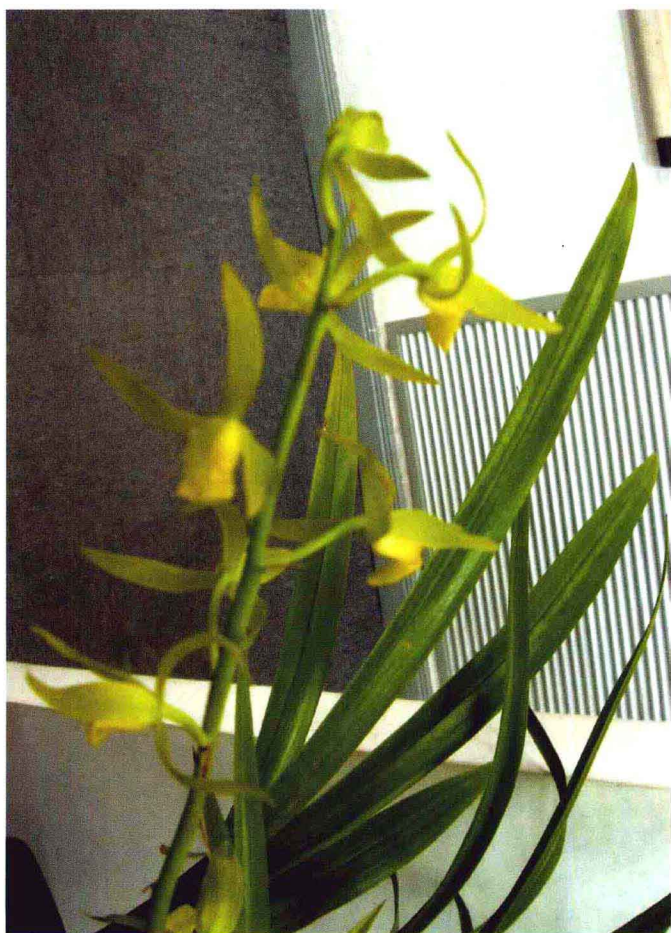
兰草指我国常见的地生兰属植物,主要有春兰、墨兰、春剑、四季兰、线兰、送香、蝉兰、蜜蜂兰、蕙兰、寒兰等。它们是由根、茎、叶三部分组成的丛生草本植物。

根:兰草的根系丛生,粗壮肥大,肉质,有兰菌与它共生,借以得到更多的养料,无根毛。

茎:地生兰属植物,没有明显的茎,只有根茎和花茎的区别,在根叶相连处有一肥大的假球茎。其形式有柱形、球形和扁球形等,假球茎内储藏养料和水分,一般有3~5年的生命力,它是兰草新芽和兰花繁殖的主要部分。

叶:兰草的叶可分为寻常叶和苞叶两种。从假球茎上簇生出的单子叶,称为寻常叶,一般3~5片。苞叶是指包在假球茎上的短狭软膜叶。

花:兰花的瓣型随着兰花的栽培技术的不断发展而更趋多样,现在大致可将国兰的瓣型分为六类:荷瓣、梅瓣、水仙瓣、素心(唇瓣)、奇种与蝶瓣、瓣型复色花。兰花一般构成为:外三瓣舒展;捧瓣短圆,位于主瓣下,是保护蕊柱(又称“鼻头”)的重要器官;唇瓣又名“舌”,位于捧心和鼻头的下方,是蜜蜂采集花蜜的立足地方。画时应根据不同的品类画出其特征。

兰花的写生

对兰花的结构特征充分了解并对景写生、多画速写,是画好兰花的前提条件。

写生时要注意关注到兰的花、叶细节及兰的生活环境。要善于抓住兰的典型特征进行描绘,选材和取舍的过程就是删繁就简、锻炼和组织构图的过程。常用硬笔勾画速写,使兰的形象熟于心、应于手,画起写意兰时就会笔随意指,得心应手。

写意兰花的构成规律

写意花鸟画的艺术魅力在于用柔软的毛笔将生活中的特定题材艺术地呈现在宣纸上,而毛笔与墨、水的巧妙结合就会产生黑、白、灰,点、线、面,干、湿、浓、淡等的节奏和韵律,它们构成了写意花鸟画的形式美。只有形式美、内容美、寓意美三者完美地结合起来,才能是一幅完美的作品。

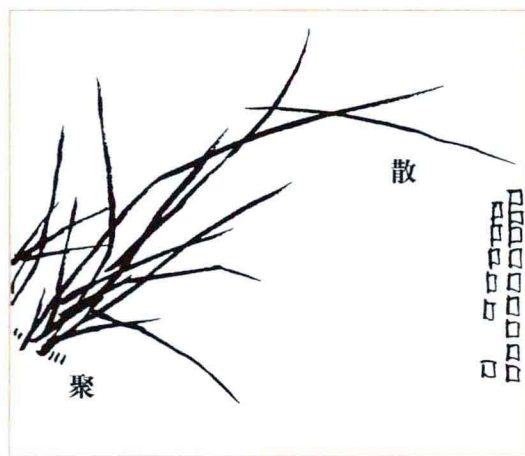
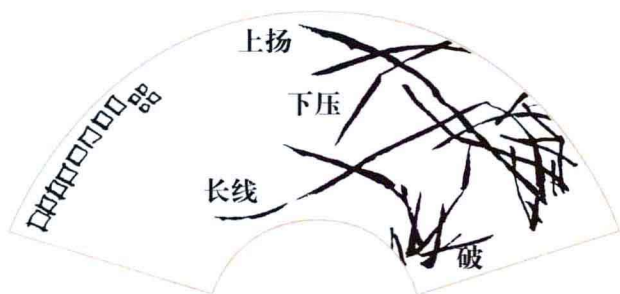
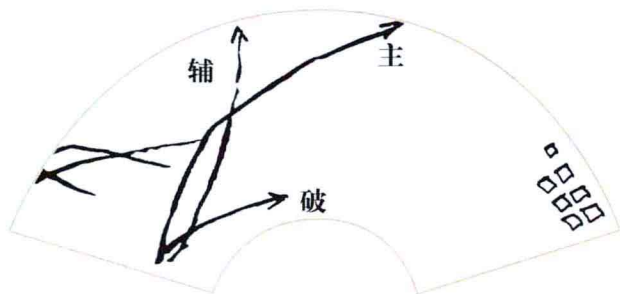
所以,在构成一幅作品时,除了考虑题材本身的物理特性外,应更多地关注材料组合在宣纸上所构成的点、线、面和黑、白、灰关系,所谓笔笔生发,正是因此点定彼点、因此面定彼面的结果。在作品中,点可以是鸟,也可以是花,或可以是印章;线可以是实线,也可以是一串点所形成的视觉上的线,它们相比较而存在,共同作用,在画面里起着平衡和协调的作用。

写意兰花的构图规律

在构图时,需要考虑几个方面的矛盾关系,起笔时要制造矛盾,叫“设险布势”,如果没有“奇、险”,也就没有了“势”,没有了看点。作品完成的过程就是解决矛盾的过程,矛盾解决了,作品就完成了。好的作品总是能打破平庸,出奇制胜。

构图时常常需要考虑的矛盾关系有大小、长短、聚散、疏密、藏露、主辅、正欹等。

写意兰花的技法解析

1. 兰花有兰和蕙之分，一茎一花为兰，一茎数花为蕙。不管是兰是蕙，一般以五笔写花，三笔点蕊。

2. 写兰花，无论墨花还是色花，均可笔尖色重，笔肚色淡，中锋写出。下笔要肯定有力，笔势跳动而连贯，笔笔向心。

3. 蕙兰的画法同兰花一样，其画法：可先画花茎，也可先写花，花茎颜色可稍浅于花，不可画得太直，也不可全露出来。花的姿态各异，相互顾盼为佳。

1. 取大笔调赭墨写出石，以稳定画面。

2. 画兰叶起首由三笔组成，“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”，三笔的方向可任意改变，使用时灵活运用，注意长短参差。

3. 写花，先调淡紫色，笔尖蘸浓紫色，直接点写而成，要有行草书的笔意为妙。

4. 补一飞翔的蜜蜂造成横势，画面顿显妙趣。