

结构与画法介绍●临摹要点介绍●技法要点演示●技法要点提示●范画临摹练习●范画配景画法

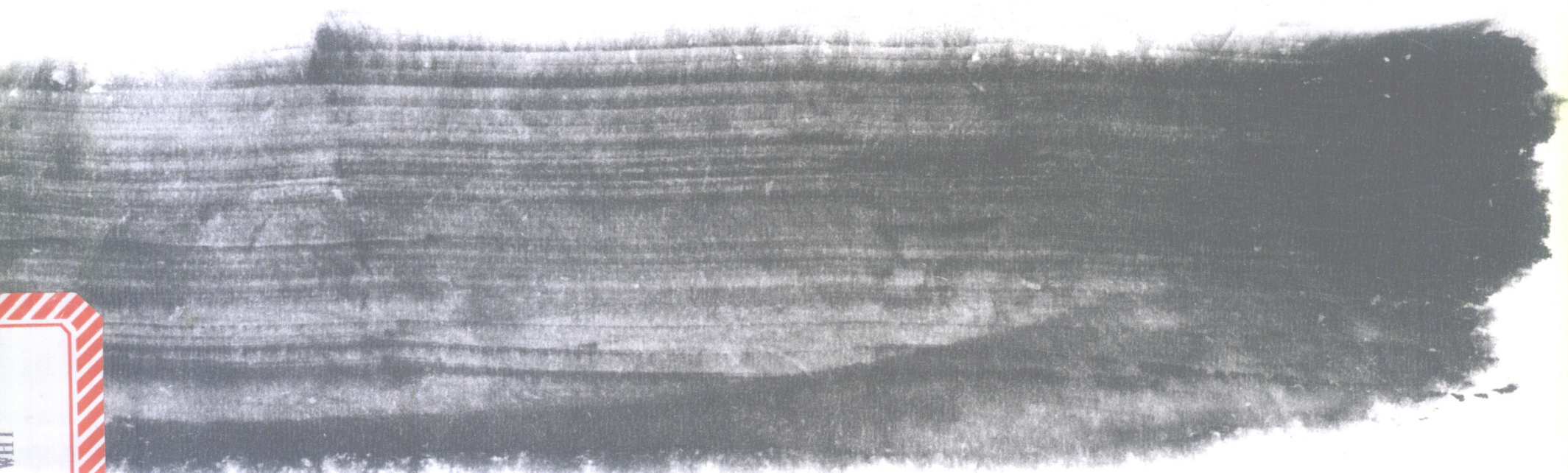
美术爱好者之友

范画临本

王汇涛 著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

画兰

图书在版编目(CIP)数据

范画临本·画兰 / 王汇涛编著. —南京: 江苏美术出版社,
2008.6

(美术爱好者之友)

ISBN 978-7-5344-2573-8

I. 范… II. 王… III. 兰科—花卉画—技法 (美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065506 号

王
汇
涛

山东省潍坊市人。2005 年毕业于中国美术学院国画系花鸟专业, 学士学位, 师从闵学林、徐家昌、田源、彭小冲、卢勇等名师。现为南通市书画院专职画师, 江苏美术家协会会员。

策划指导 徐华华
责任编辑 王左佐
装帧设计 徐宝娟
杨 昕
审 读 袁熙旸
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

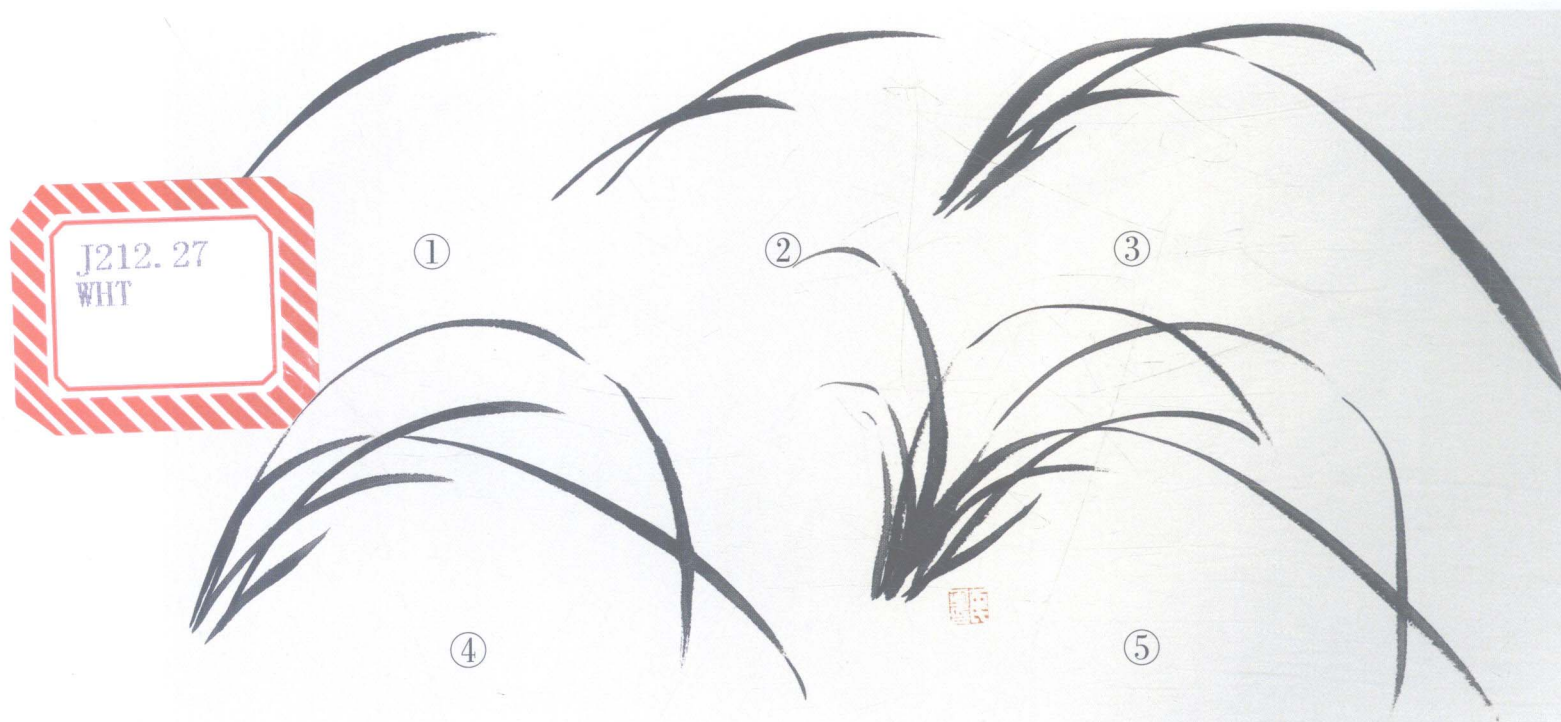
书 名 范画临本·画兰
编 著 王汇涛
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 889 × 1194 1/12
印 张 4
版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2573-8
定 价 20.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

一、兰花的结构与画法介绍

兰花品种繁多,形态各异。兰为一茎一花,蕙为一茎数花;布花须有疏密、正侧、向背、偃仰、含放、呼应之关系。用笔勿选过硬的狼毫笔,兼毫或白云为上。水分勿多,多则墨形难以控制,容易出现墨溢、肥腻现象;也不可太少,少则干枯,无兰花清润之味。墨色一般为淡墨,体现出兰花润透、雅逸之特性。点花蕊不可太急,等墨快干之时点蕊。蕊的点法尤如草书之中“上”、“下”字等。花托起到调节画面的作用,画兰时根据疏密需要的安排,可有可无。用笔之间注意虚虚实实,勿平均用力,防止死板无轻盈感。

画兰花之关键在撇叶,出笔要劲利。一笔之中,起伏、断续、提按转折均需交待清楚,收笔勿浮华。第二笔与第一笔相交,称“交凤眼”,第三笔从第一第二笔之间插出,称作“破凤眼”。画兰叶用笔多为狼毫亦或兼毫,出笔收笔如写草书般讲究。兰叶的画法有多种,大抵由写实性的线条、形状到抽象性的线条、形状,尤如草书的写法一样变幻无穷,或直或曲随性而变,笔笔之间要气脉相连。

二、临摹要点介绍

主次关系 画面之中,布局勿平均对待,整株兰叶、兰花要分清主次关系。在此幅作品中,左边居中的兰花有三朵,兰叶较之右边更多,故此株为主;而右边相望的一株为次。

虚实关系

前实后虚,方显空间的深度关系。实笔不肿,虚笔不浮。在画面中,虚实处理应该是矛盾的统一体,无虚则无实,无实则无虚,两者相辅相成,这样才能产生画面节奏。画面中有了矛盾再让其相互“和谐”,画面才有了“故事”,有了看点和趣味。

疏密关系

画面中开花主茎与兰花根部为密,未开花的右上方花茎为疏,兰叶的交错结构要错落有致。线条分割画面时切忌平均分割画面物象空间。除了布局的疏密关系之外,兰叶结构本身也讲究疏密关系,指的是叶与叶之间的“穿插”。画兰花难就在于此,线条穿插如草书中线条的穿插,极其讲究。切忌多线交于一点形成“十字交叉”“米字交叉”。也不可多线平行而出,古有“密不透风,疏可走马”之说,故在研究作品时要仔细体会画面疏密的处理方法。

藏露关系

时切
同的
叉”
密的

兰花要分前后,即藏露,有花挡叶或叶挡花,方显出层次的微妙变化。藏露皆要含蓄,勿平均处理。意笔兰花虽精概其意,但其生长规律出枝穿叶皆要交待清楚。大关系中的藏露可考虑兰花在石头前面亦或藏于石头后面,但藏时不可过,过则无法表达兰花为主体的画面传达。中国画中画面的空间前后关系不可过多,讲究概括、提炼空间的传达,在藏露上多为二到三个层次就可以了,过多的空间前后关系只能破坏画面线条的用笔趣味。

开合关系

兰叶与花头交叉取势时要理清大关系的开合关系与局部的开合关系。兰叶有静态之中的弧线放射状,有疾风中一边取势的倾斜同向状。若画面下方兰叶大部分右倾,偶有几片向左伸展则可打破同向的单调,但应控制好数量,多变则杂。若右边兰叶为合者则勿过分明显,以防机械做作。画面之中有了开合关系自然多了趣味,若一味地只开不合或只合不开则缺少了对比和矛盾,缺少了变化。一幅画面讲究的是大关系的开合关系、小结构的开合关系。画兰花时,次要的墨线可以反向出笔增加线条的丰富性。

呼应关系

主茎兰花显弧线形向下弯曲,其势伸向了画面的下方,在右下有一花头向上呼应,有若小鸟呼唤林中群伴,姿态生动、含蓄,画面自然回味无穷。大势兰叶向左下边延伸,根部若有树枝小叶同样要与之相呼应。在一幅画中,呼应关系若太过则只能使画面变得程式化、单调,故呼应的处理应以“似是而非”为妙。

三、技法要点演示

水墨兰花画法 (花的画法)

笔尖淡墨果断肯定地向下写出兰花花瓣,尤如写行书、草书般爽快。过慢则渗化不清。花瓣的交叠注意疏密,花头用笔要连贯,勿画一瓣调一次墨。用笔时提按、虚实要有变化,切忌无墨色及用笔无轻重的变化。点花心要等花头墨色快干时着手。用笔要劲利、潇洒,每笔皆要讲究笔法,如同书法一般,勿浮滑尖薄。

水墨兰花画法 (叶的画法)

画兰叶一笔之中要有提按、转折的变化,但不可叶叶雷同。意笔兰叶的转折无需分出浓淡,整片叶大体以同一种墨色深浅为宜。兰叶穿插尤为重要,不仅要多练习、观察其穿插的规律,亦要欣赏草书作品,从中体会抽象的线条穿插的韵律之美。古有“十年画竹,百年画兰”之说。根根变幻的线条不仅仅代表着具象的兰叶,在画家的心中,用抽象的墨线组织穿插去分割白色的宣纸空间会产生一种高深奇妙的唯美世界。

颜色兰花画法 先用毛笔蘸取三绿色,笔尖再蘸赭石色,色勿厚勿脏,一笔连贯画完整朵花头。花托部分亦同样处理。花心用胭脂色加墨点出。叶可用纯墨或者花青色加墨来处理。在用颜色画兰花时,色彩的多少搭配亦要分清楚。整幅画面明确何种颜色为主、何种颜色为辅。画兰花古人多为水墨,水墨兰花成就也最高,今人用颜色画之,当注意色彩的合理搭配,要做到清透、清雅,勿把兰花画成“涂脂抹粉”的俗气美人。

双勾兰花画法

双勾亦称白描。此类画面中,兰花花头一般会用浓墨勾勒与兰叶区分出来,用笔也注意线条与兰叶的不同变化,可用淡墨提边线以丰富画面的层次和效果。兰叶墨色忌过分单调,要有浓淡变化。双勾兰花线条勿平均对待,当讲究轻重、虚实等多种变化。双勾兰花因其画面效果不及纯水墨的没骨兰花强烈,故古人画之也不多。画双勾兰花以古代赵孟頫和文徵明等大家为上。双勾兰花在画面之中多与石头或没骨法兰花相互搭配。

双勾描兰花可在没骨兰花
之前亦可在后 雁溟

没骨与双勾结合画法

由于双勾兰花在画面中用墨的面积小、分量轻,故多为调整画面丰富层次之用。在已经处理好疏密关系的没骨兰花稿上可以加配双勾兰花来达到“满构图”繁茂的效果。双勾兰花一般墨色不宜过浓,过浓则无法突显空间的前后关系。

四、技法要点提示

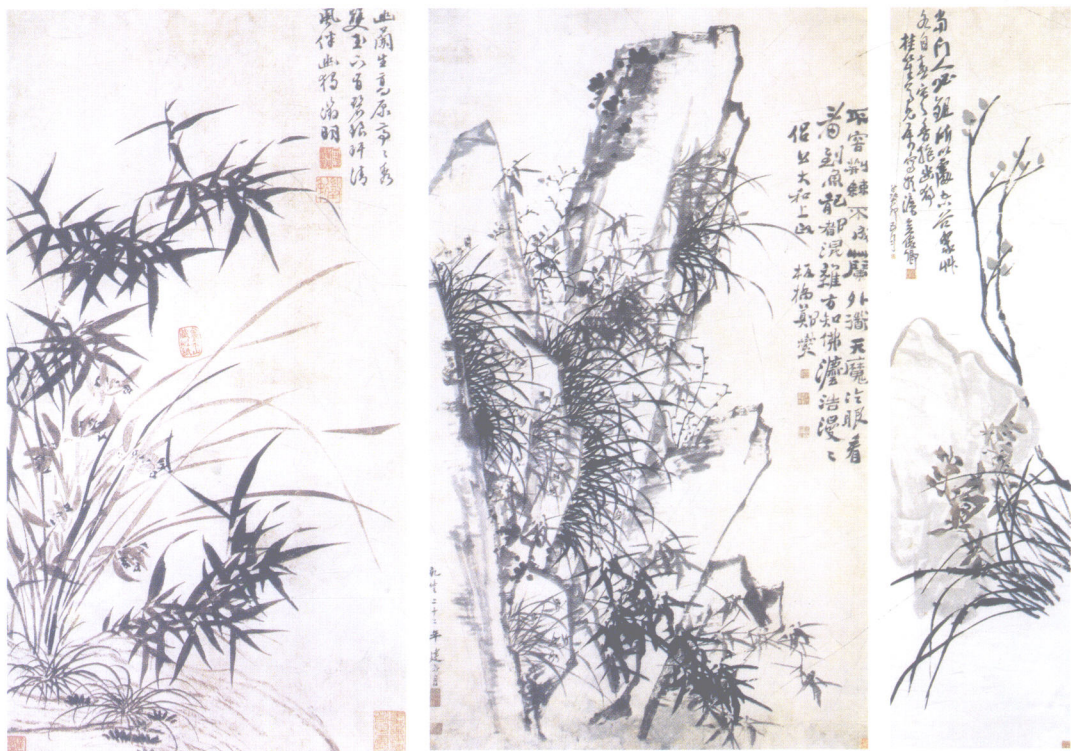
兰花生长于深山幽谷，具有素心高洁，不求闻达的高尚品性，是不慕荣利，忠贞不渝的崇高精神的象征，也是历代画家惯常采用和广大群众喜闻乐见的绘画题材，它与梅、竹、菊合称“四君子”，并逐渐总结成为中国花鸟画线性笔意基本训练的重要内容。自宋元以来，历代名家皆能撇兰几笔。历代擅长画兰的名家很多，其中成就较高的，应数宋代的郑思肖，元代的赵孟頫，明代的文徵明，清代的郑燮、石涛，近现代的吴昌硕。郑思肖所作墨兰多简笔，品相孤高。赵孟頫画兰法略似赵孟坚，以书入画，花叶丛丛，生意盎然。文徵明画兰清和逸雅、饶有神韵。石涛画兰，不拘一格，神融笔畅，得山林自然无限真趣。郑燮（郑板桥）画兰清劲圆润，气格高超，讲究章法、层次。古有“十年画竹，百年画兰”之说，可见画好兰花实属不易。能画兰者皆以行书、草书笔法入画，讲究气韵的连贯，线条的疏密穿插，线条的节奏和韵律等。学画兰花当多临古代书法家之行书、草书，体会其线条的变化，并且要观赏和写生大自然中的兰花，“外师造化，中得心源”。在学画兰花的过程中尤其要注意培养自己提炼概括线条的能力，并且最好能用自己研磨的墨来画花朵，这样画面中“墨分五色”的效果更易掌握。今人所用纸张、墨汁皆不及古人，故学画兰花过程中适当讲究笔墨，可以更好地领悟古人作画的意境。古人作画心定气凝，往往徐徐落笔于纸面，静止中体现高雅；或者风中疾舞，紧张中突显磅礴。梅、兰、竹、菊之中兰花最难画好，故要多练、多看，不断地从古人、今人的优秀作品中总结经验，这样才能在以后的创作中挥洒自如。

宋 赵孟坚 《墨兰图》

宋 郑思肖 《墨兰图》

明 文徵明 《竹兰图》

清 郑板桥 《兰竹荆石图》

清 吴昌硕 《幽兰图》

五、范画临摹练习 1

美术爱好者之友

14

范画临本 画兰

步骤 5 兰花墨色快干时,浓墨点蕊。最后落款,注意位置,勿与左边兰叶根部齐列。
此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com