

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

兰画艺术

名画

范志斌 段姣艳 著

技法
解密

1040.07

名画技法揭秘

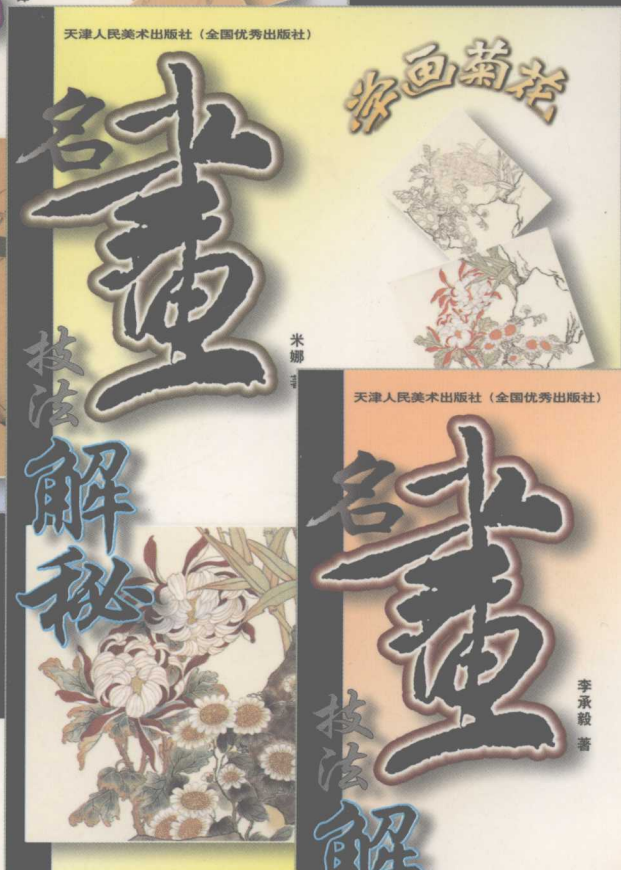
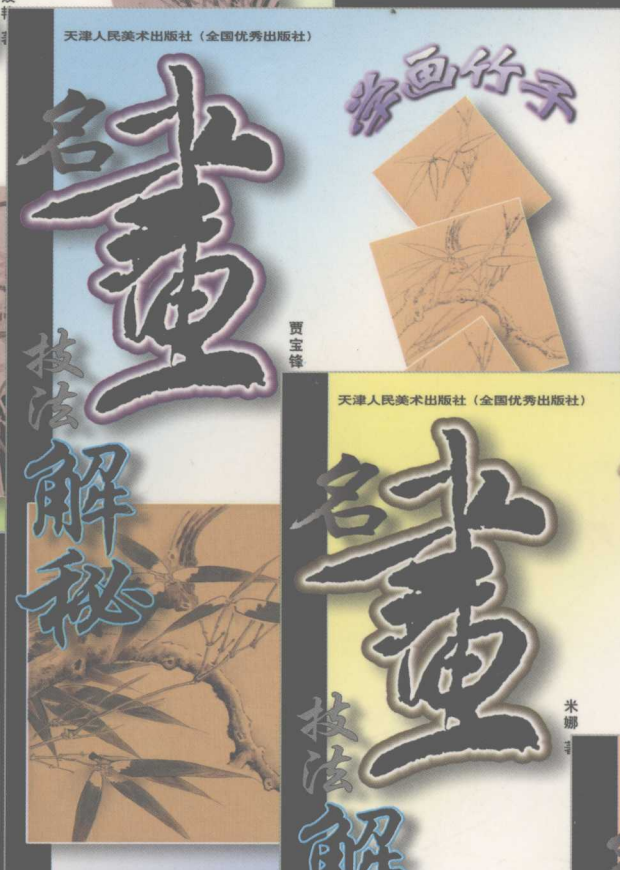
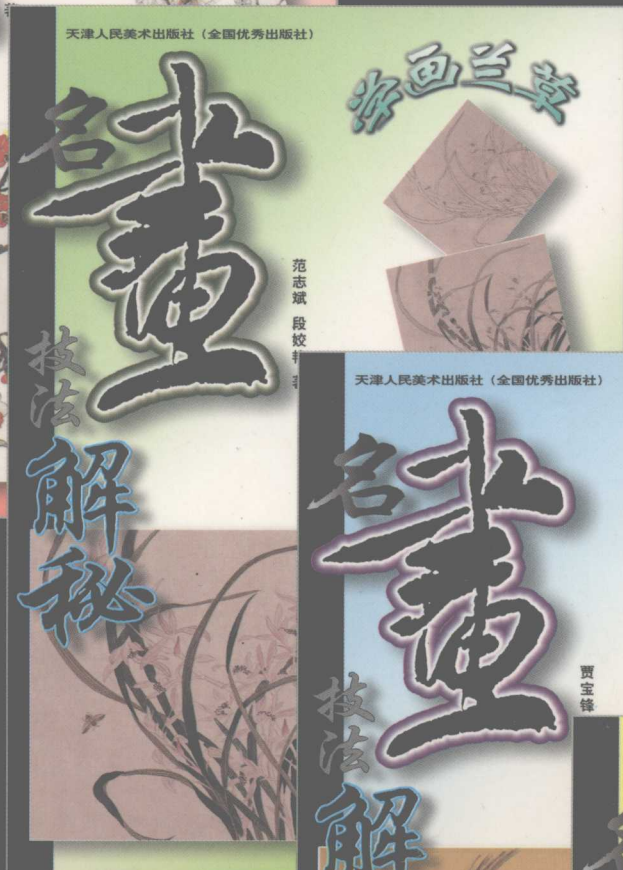
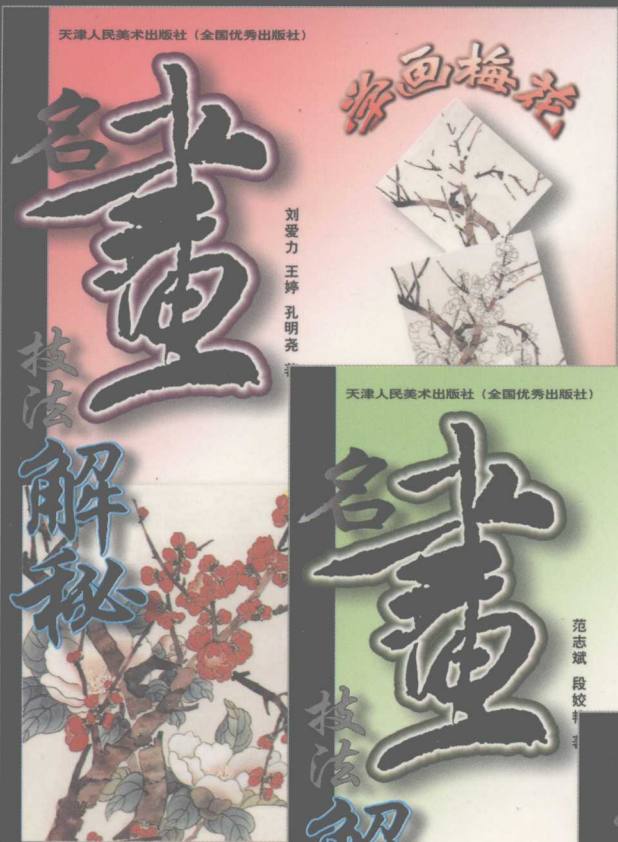
学画梅花

学画兰草

学画竹子

学画菊花

学画牡丹

责任编辑

薛强

程志薇

图片摄影

魏东

技术编辑

高振

装帧设计

薛强

图书在版编目 (CIP) 数据

学画兰草 / 范志斌, 段姣艳编. —天津: 天津人民美术出版社, 2005. 1
(名画技法揭秘)
ISBN 7-5305-2720-7

I. 学... II. ①范...②段... 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 (2004) 第116675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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津市中天印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/8 印张: 2

印数: 1-3500

版权所有, 侵权必究

定价: 16.00元

ISBN 7-5305-2720-7

9 787530 527207 >

一、《秋兰图》技法步骤

步骤一：勾兰叶

用硬毫勾线笔以略粗的线、稍浓的墨色勾出兰叶。勾线时用中锋，行笔要流畅，顿折要有力，起笔和收笔要讲究。

步骤二：勾兰花

以稍淡的墨色、略细的线勾出花瓣。

步骤三：渲染

本图首先用淡墨染叶，使之分出高低明暗。用两枝小白云笔，一枝蘸水或墨，一枝蘸水。画时用侧锋，用墨笔染画后立即用水笔在墨旁染画，只让笔尖接触墨笔染画的颜色，使墨遇水自然晕开。

步骤四：罩染

本图此步用透明的溶水性颜色和墨罩染兰花的花瓣和叶。花瓣用花青罩染，叶用墨罩染，花蕊用藤黄稍加赭石罩染。

步骤五：渲染白色

用白色染花瓣，点花蕊。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

丁 212.27
132

步骤五

秋兰图 宋 佚名

二、《水仙腊梅》（局部） 技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：勾线

先用淡墨以细线勾出花瓣，再用稍浓墨色以略粗的线条勾出枝叶。

步骤二：渲染

染叶用“低染法”，染时不要一次染足。要以稍淡的墨色分遍染成，以达到薄中见厚的效果。

步骤三：画花茎

用墨色晕染水仙的花茎，花茎底部用朱磬加淡墨画出。花托用赭墨略加朱磬、藤黄来画。

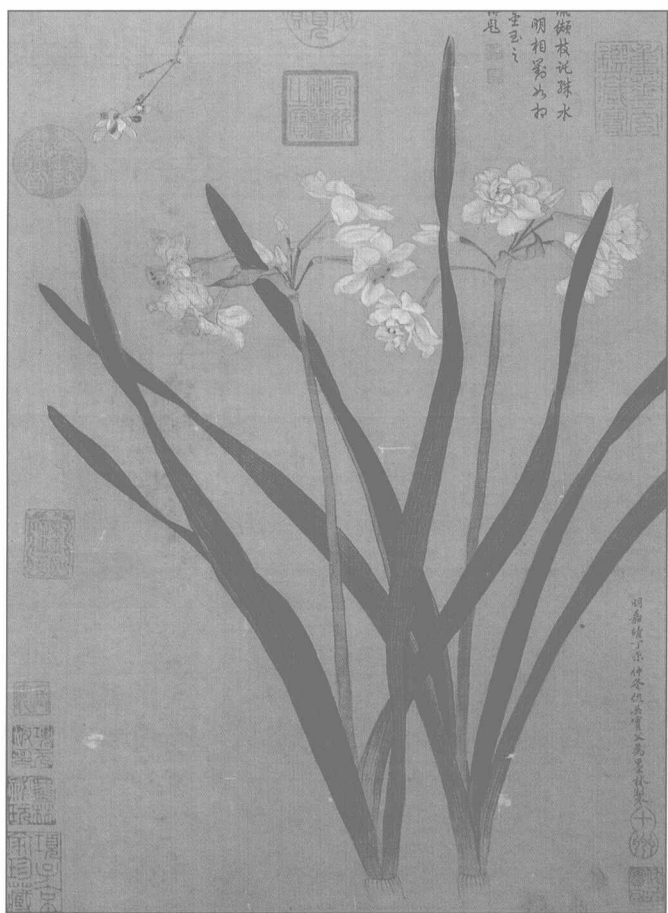
步骤四：白色渲染

用白色来渲染花瓣。染花时画留出勾勒的墨线，用高染法分数遍染成。

步骤五：精致刻画

每幅工笔重彩画都有一些细部需要精致刻画，本图的叶筋、花萼、花蕊，即需要精致刻画。叶的叶筋赭墨以细线勾之，花萼用藤黄加朱磬画之，花蕊用胭脂画之。

仇英（约1482—1559）字实父，号十洲。明太仓（今江苏太仓）人。移家吴县（今江苏苏州）。画师周臣，工山水、人物、仕女，而格力不逮。特工临摹，粉图黄纸，落笔乱真。至于发翠豪金，丝丹缕素，精丽艳逸，无愧古人。尝作上林图，人物、鸟兽、山林、台观、旗辇、军容，皆臆写古贤名笔，斟酌而成，可谓绘事之绝境，艺林之胜事也。董其昌题其仙弈图谓：“仇实父是赵伯驹后身，即文、沈亦未尽其法。”洵非过誉。尤工仕女，神采生动，为明代工笔之杰。

水仙腊梅（局部）明 仇英

三、《摹古册》（局部）技法步骤

步骤一：画淡叶、枝干

本图是用没骨法，花卉不用双勾，也不用勾勒作骨架，而是用颜色直接点染。用酞菁蓝加藤黄加墨将淡叶和枝干画出，它要求轮廓清晰、层次分明，但又要有骨气，忌纤细柔媚。

步骤二：画重叶

没骨法画既有工笔画的严谨和色彩丰富，又带有小写意花鸟画的轻松、生动、自然清新的一面。本图先用淡墨画出叶脉与叶脉之间的面，再用稍浓的墨色勾出叶脉，待干了之后再用赭墨将叶子罩染几遍，以达到薄中见厚的效果。

步骤三：罩染

用朱磬加藤黄罩染，用小白云或中白云笔将颜色均匀地画红色花朵，最好一遍罩成。

步骤四：画白花

用白色来渲染花瓣，以高染法分数遍染成。

步骤五：画红花

本图用朱磬加曙红渲染花朵的明暗关系。花蕊用曙红点缀，花瓣中的花纹用藤黄画。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

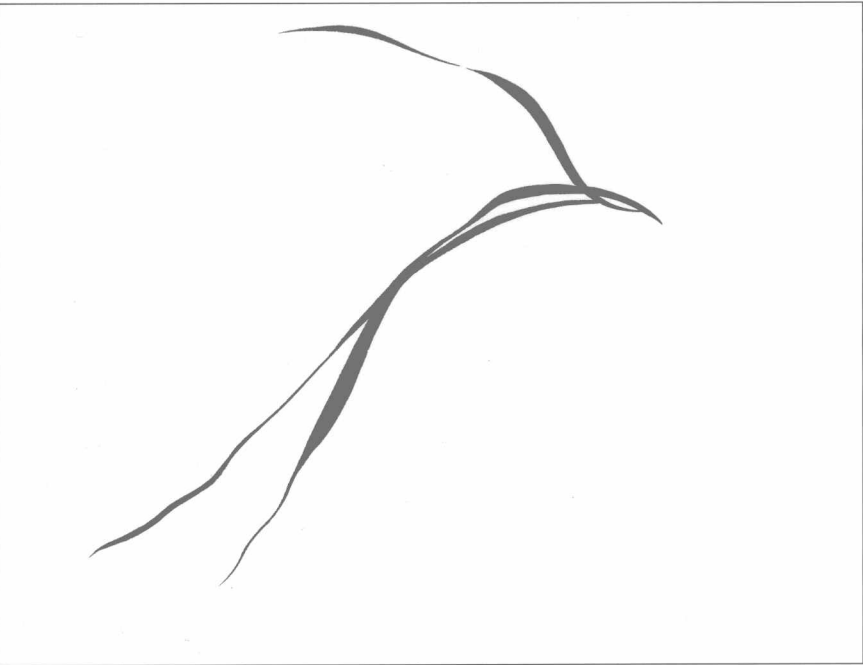
步骤五

恽寿平，初名格，字寿平，后以字行，改字正叔、号南田、云溪外史、白云外史、东园客、草衣生、巢枫客、横山樵者。江苏武进人。为“清初六家”之一。书法亦精。著有《瓯香馆集》。山水受黄公望影响，花鸟发展了徐崇嗣的没骨法，常州派创始人。他继承了徐崇嗣的没骨法传统，创造出色彩鲜明、笔墨简洁的清新画风，画史称他“不用笔墨勾勒而渲染生动，浓淡浅深间妙极自然”、“简洁精确，赋色明丽，天机物趣，毕集毫端”，以至于当时“无论江南江北，莫不家家南田，户户正叔”，一时从之者众，形成“常州派”。

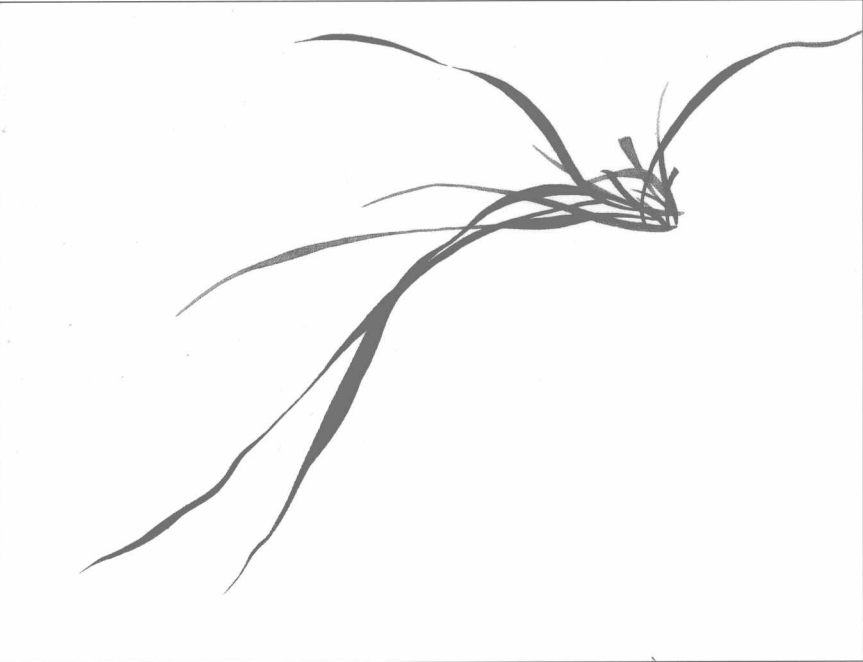

摹古册（局部）清 恽寿平

四、《石兰图》（局部）技法步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤一：勾主叶

以长锋硬毫笔用重墨从兰叶画起，中锋自下顺势往上，中间运笔转折时可略提一下出锋，体现出柔中有刚。二笔交凤眼、三笔折叶为破凤眼。叶的疏密、长短、空间、大小要有变化，相互照应。

步骤二：画辅助叶

接下来是其余几条短叶，用稍淡的墨色干湿、浓淡适中，以行笔流畅为宜，撇叶用笔中锋，短叶依势而出，互相穿插、互相重叠，使画面有前后层次。因为兰叶是从生，线条可有粗细、长短之变化，墨色也可变化，但不宜过淡。兰根部宜收紧，不可太齐。

步骤三：画花瓣

花瓣一朵五瓣，外三瓣长，内两瓣短，花朵花瓣长短及姿态不要雷同。墨色要用淡墨，花的间距也要有变化，茎的墨色略重。先画中间短的花瓣，再画长的花瓣，由外向内行笔，外浓内淡。

步骤四：画花蕊

待花瓣未干时用重墨点蕊。

步骤五：题款盖章

题款与印章要考虑画面的构图关系，与画面呼应。

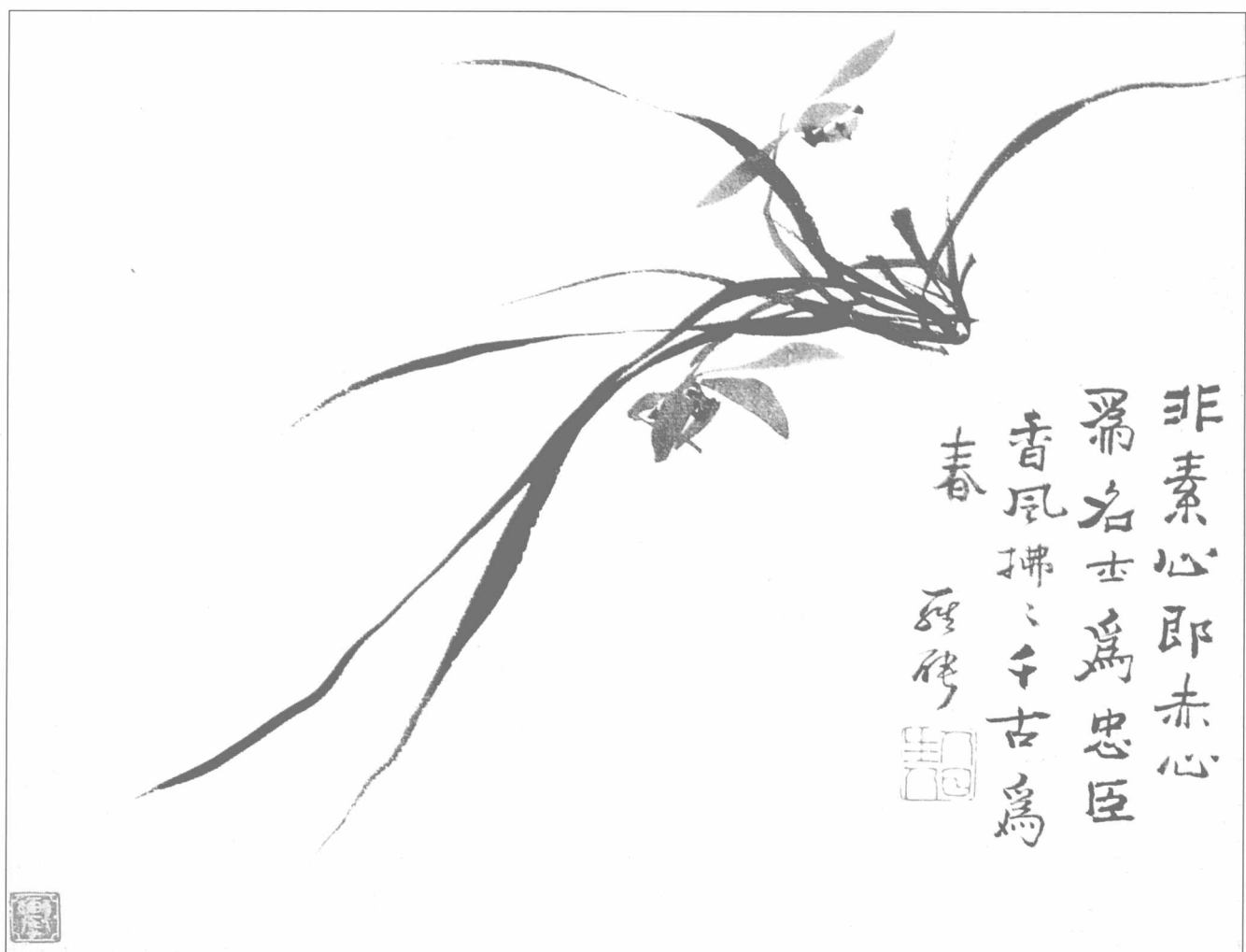

步骤四

步骤五

李方膺(1679—1756)字虬仲，号晴江、抑园、借园，江苏通州(今南通)人。雍正七年(1729年)，李方膺任山东乐安县(今广饶县)令。在任三年间为官耿白，政声卓著，深得民心。雍正十一年(1733年)完成《乐安县志》，此后宦途坎坷，曾两次罢官，一次入狱。退出官场后，长期隐居金陵(南京)，寄情书画，淡泊度日。能诗，擅画松竹兰菊，尤长写梅。用笔倔强放纵，不拘成法，苍劲有致，为“扬州八怪”之一。

石兰图（局部） 清 李方膺

五、《九畹幽香》（局部）技法步骤

步骤一：勾线

先用稍淡的墨色以细线勾出花瓣和蜜蜂，再用稍浓的墨色以略粗的线勾出枝叶。

步骤二：渲染

用胭脂（少许）加墨染叶，使之分出高低明暗。

步骤三：罩染

叶的正面用花青加藤黄加墨罩染。叶的背面用藤黄加朱磦罩染。不同的叶的颜色要略加区别，使之感觉变化丰富。

步骤四：画花瓣与枝干

用洋红加水，将花瓣分染与勾勒。花托用稍浓的曙红画，使画面效果层次丰富。分染的花瓣分数遍画。

步骤五：画蜜蜂、花蕊，勾叶筋

用赭墨渲染蜜蜂头部、翅膀和身体，用墨色勾画花纹。用曙红画花蕊。用墨以细线勾叶筋。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

溥心畲(1896—1963)，清道光皇帝曾孙，原名爱新觉罗溥儒，为清代皇室贵胄，自小在宫中饱览历代书画名家珍藏，耳濡目染，使他落笔时自有一股俊逸之气，在画坛别树一格。画法上将南北宗融为一体，以北宗之体传南宗之意，在民国画坛博得了巨大的声誉。

九畹幽香（局部） 溥心畲

秋兰图 宋 佚名

八花图（局部） 元 钱选

水仙腊梅（局部）明 仇英

水仙（局部）明 张元士

兰竹（扇面）明 文征明

双钩兰花图（局部） 明 仇英

兰花图（局部） 明 马守贞

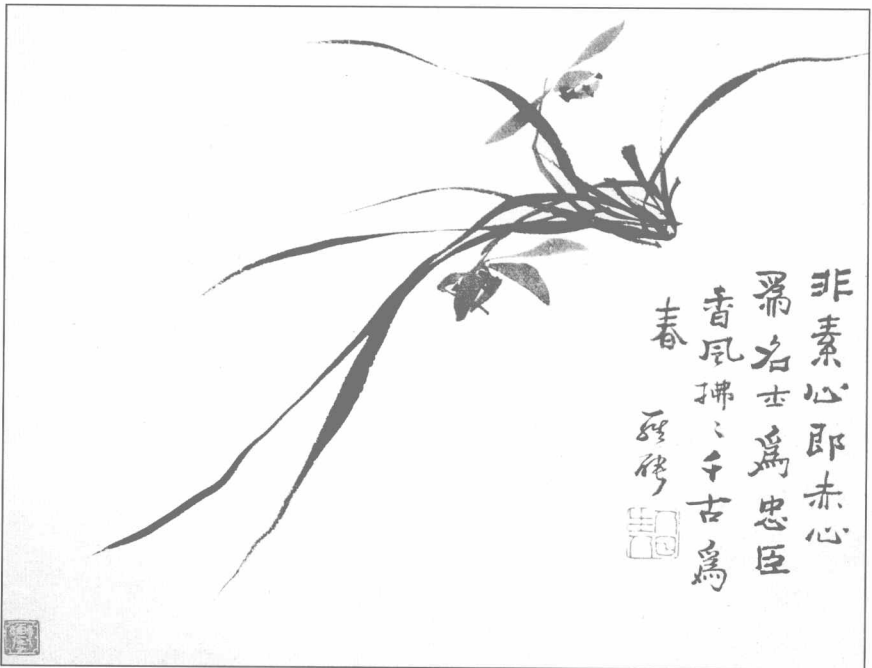
花卉扇 清 任薰

摹古册（局部） 清 恽寿平

幽兰丛竹图（局部） 清 蒋廷锡

兰石图（局部） 清 李方膺

花卉图（局部）清 石涛

兰竹册（局部）清 郑燮

花卉图册（局部）清 徐玟

兰花（局部）清 金农