

[国画大课堂]

名家教你画 兰·竹

○ 赏竹 著

图书在版编目(CIP)数据

名家教你画兰·竹/赏竹著. —长春: 吉林美术出版社,
2010.1

(国画大课堂)

ISBN 978-7-5386-3710-6

I. 名... II. 赏... III. ①兰科—花卉画—技法(美术)

②竹亚科—花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第224208号

著名实力派画家赏竹, 1948年生于诸暨, 是花鸟画大师陆抑非先生的得意门生。多次参加过全国名家作品展并获奖。曾参加浙江省书画交流友好访问团, 出访过日本、美国及港澳地区。浙江电视台播放过专题片《著名花鸟画家赏竹》《赏竹精品赏析》。出版有《赏竹花鸟画集》、《赏竹画选》及挂历《书画名家赏竹花鸟画精选》等, 撰写的16本国画技法教材书已在全国出版发行。

赏竹是中国美术家协会敦煌创作中心画师、浙江省美术家协会会员、浙江省国际美术交流协会理事、浙江省中国花鸟画家协会会员、浙江省民建书画院副院长。客座教授, 定居杭州。

国画大课堂

名家教你画

兰·竹

赏竹 著

出版人 石志刚

出版 吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

责任编辑 尤雷

发行 吉林美术出版社图书经理部

印刷 杭州艺华印刷有限公司

出版日期 2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

开本 889×1194 mm 1/12 印张 5

书号 ISBN 978-7-5386-3710-6

定价 28.00元

上海地区, 邮本按址寄

ISBN 978-7-5386-3710-6

9 787538 637106 >

[国画大课堂]

名家教你画

兰·竹

赏竹 著

目 录

兰叶的画法	4
一组兰叶的画法	4
一丛兰叶的画法	6
春兰的画法	7
正面春兰的画法	7
各种角度的春兰画法	8
初开春兰的画法	9
将开春兰花苞的画法	9
含苞春兰的画法	10
花心的画法	10
春兰花朵的各种形态	11
向右侧倾的花朵的各种形态	11
向左侧倾的花朵的各种形态	11
向下花朵的各种形态	12
初开花朵与花苞的各种形态	12
蕙兰的画法	13
蕙兰的线描与水墨写生	13
画蕙兰的步骤	14
向右蕙兰的画法	16
向左蕙兰的画法	16
向右蕙兰花苞的画法	17
兰花的创作	17
春兰的创作	17
雨蕙的创作	18
风蕙的创作	19
彩色兰花的画法	20

朱磬春兰的画法	20
汁绿蕙兰的画法	20
白粉蕙兰的画法	20
兰花作品赏析	21
竹叶的画法	38
竹干的画法	40
小竹干的画法	40
毛竹干的画法	40
斑竹干的画法	40
竹节的画法	41
竹枝的画法	41
竹笋的画法	42
墨竹的画法	42
新竹的画法	42
盛竹的画法	43
风竹的画法	43
雨竹的画法	43
雪竹的画法	44
大写意竹的画法	44
彩色竹画法	45
朱竹的画法	45
花青竹的画法	45
绿竹的画法	46
佛肚竹的画法	46
竹子作品赏析	47

前言

兰花是中国十大名花之一，它品种繁多，能给人以赏心悦目之美感与唤起人们对真善美的向往，有“王者之香”的美誉。自古以来，我国就有画兰的悠久历史。自然界中的兰花虽多，但入画者很少，国画家描绘的是山野中最常见的那种兰花，开于初春时节，清香四溢，一柄单朵的为春兰。开于春末，一柄几朵至十几朵的俗称“九节兰”的为蕙兰，这两兰花的叶子干净顺畅，如弧线交织，姿态非常美观，花瓣体细长，瓣端较尖，色泽如玉，清淡素雅，散发着淡淡的幽香，是历代画家最喜欢的题材之一，并留下了许多以兰花为内容的精美艺术品。

元明以来，画坛推崇水墨为上，常用纯水墨画兰和竹，墨兰具有一种古雅、高洁之趣，也寄托了文人超脱世俗，隐迹山林的淡泊情怀。画家们既有精到的笔墨功底，又有高深的诗文修养，在兰花图中题上诗词以后，使作品更深了一个层次，十分耐人品味。李鲜的“不比桃花可问津，湘烟楚雨接芳邻，幽香独抱无人识，流水高山自在春。”郑板桥的“身在千山顶上头，突岩深缝妙香稠。非无脚下浮云闹，来不相知去不留。”的诗将兰花拟人化，被誉为隐居在高山深处的君子了。他们以画兰花来寄寓高人们的心迹，在污浊的社会中做到独善其身。

自古以来就有人描绘兰花，但写意兰花的发展，直到徐渭、蓝瑛时才趋成熟，具有了一系列美的程式，经过石涛、郑板桥等人的大力开拓发展，加之清代书法金石味的注入，画兰艺术已达到出神入化的境地。画兰可大体分为两种类型：一类是石涛、郑板桥、释真然的潇洒秀逸，另一类是李鲜、李方膺、吴昌硕的粗犷浑厚，皆各有千秋。当代攻兰的高手也多，早年我曾请吴弗之老先生画彩色兰竹图，他思考的时间很长，但作画的时候却一气呵成，至今看此画，仍觉得有一股强劲的气势和书法的力度。卢坤峰老师对兰竹有精深的研究，我看他画兰竹时往往全神贯注，行笔如剑，一挥而就，作品却神完气足。朱颖人老师画的彩色兰花用色高雅，花朵的安

排独具匠心，极为精到。我们画兰应研究、汲取古人、今人高手们的精华，再结合山崖旁的真花进行写生和创作，努力争取画出有新趣味的作品来。

竹子是大自然赐予人类的产物之一，它与中国文人的心路历程也有密切的联系，与中国的文化发展不可分割地紧密相连。从“竹林七贤”到苏东坡、郑板桥，无一不是借赞美竹子的虚心劲节，以竹寓人的高尚道德。郑板桥“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。”的诗，深情地歌颂了竹的坚毅品格。虽然竹的种类很多，画家的表现方式也多，但通常只以水墨为主，画彩色竹的很少见，画家画竹并非指特定的某一种竹的品种，而是撷取竹类中干枝和叶子加以提纯，最后成为美的程式化的墨竹。写意画竹的程式自文同、赵孟頫手下已形成，经顾安、王绂、夏昶、归庄、诸升、石涛、郑板桥等许许多多画家的传承、发展到已达十分成熟的境地。墨竹成了潇洒出尘、秀劲飘逸极为完美的艺术形象。直至清末蒲华的出现，画竹出现了水墨淋漓的大写意之风。蒲华以长峰羊毫画竹，尤擅用水，打破了传统的“个”字、“介”字的结叶程式，即兴为之，气势如快马砍阵，更为狂放自由。当代擅画墨竹者众，不胜枚举，皆各有建树。

画墨竹，看似简易轻松，实则梅、兰、竹、菊“四君子”中最为难攻。郑板桥云：“要知画法通书法，兰竹如同草隶然”，要求笔力强劲，书意内含，笔笔见分晓。故非轻易能够见成效。学习者只能在观察、分析真竹，潜心学习前人画竹的诀窍与程式，加以组合和创作，敢于下日积月累的长期苦功，才能做到得心应手，运用自如。兰与竹是花鸟画家的基本功，兰竹画熟练了，对于画各种树枝、草叶的交叉和构成是十分有益的，兰竹也是学画者锻炼笔力的极好题材。在此祝大家不断研习，静心修练，取得进步。

崇兰草堂弟子赏竹于杭州钱塘书画研究社

兰叶的画法

画兰先画叶，兰叶秀长，呈弧度，具有弹性，由于叶面的起伏和转折，使得叶子有了宽窄的不同，也使每一片叶子有了粗细、节奏的变化，画家笔下的兰叶，或婀娜多姿，或浑厚曲折，这与书法粗细、收放的线条变化极为相似，故随着历代画家的研究、发展，兰叶的线条皆融入了书法、金石在意趣，更具有精湛的艺术美。

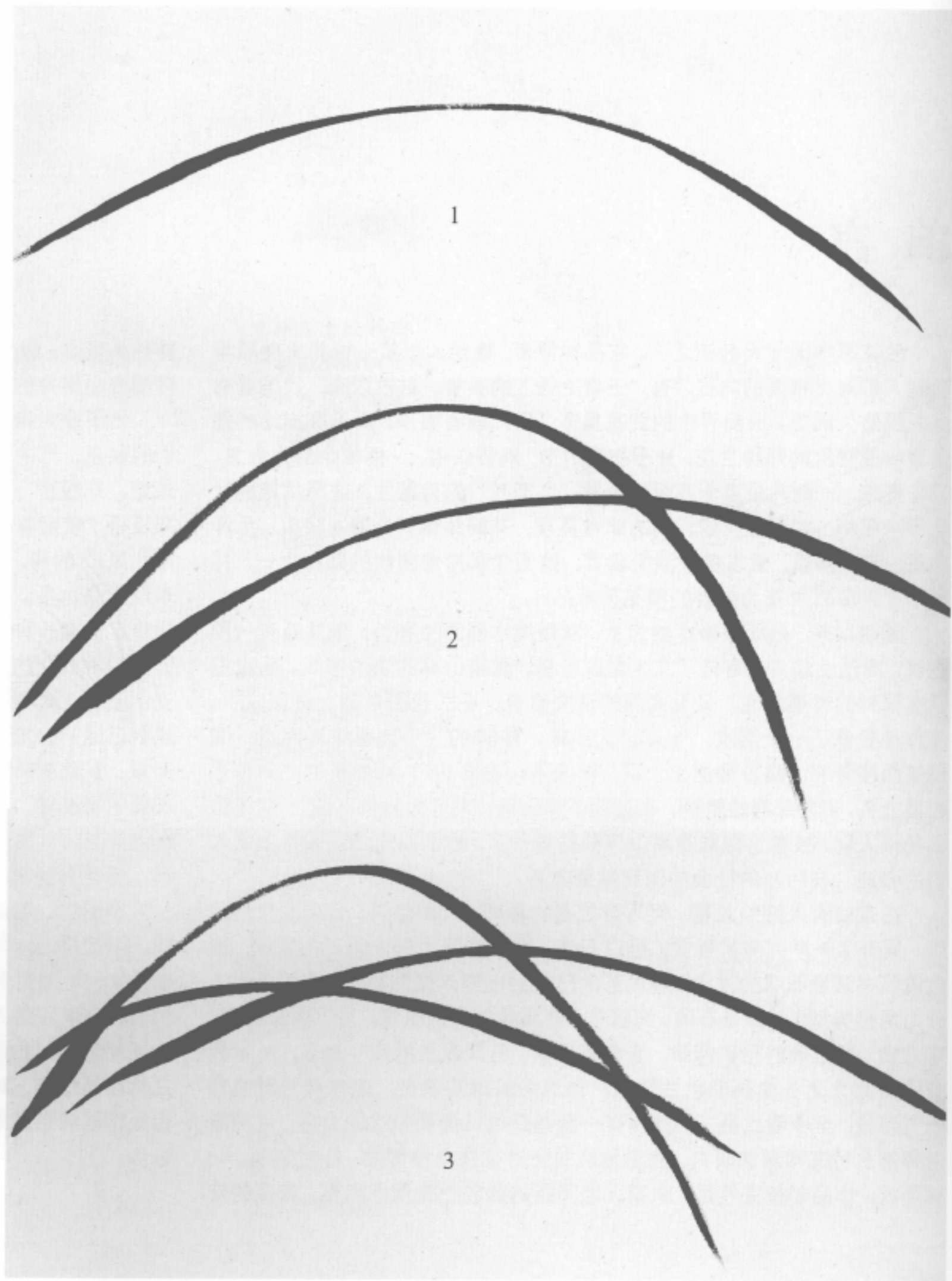
一组兰叶的画法

作画者应站立作画，悬肘悬腕：

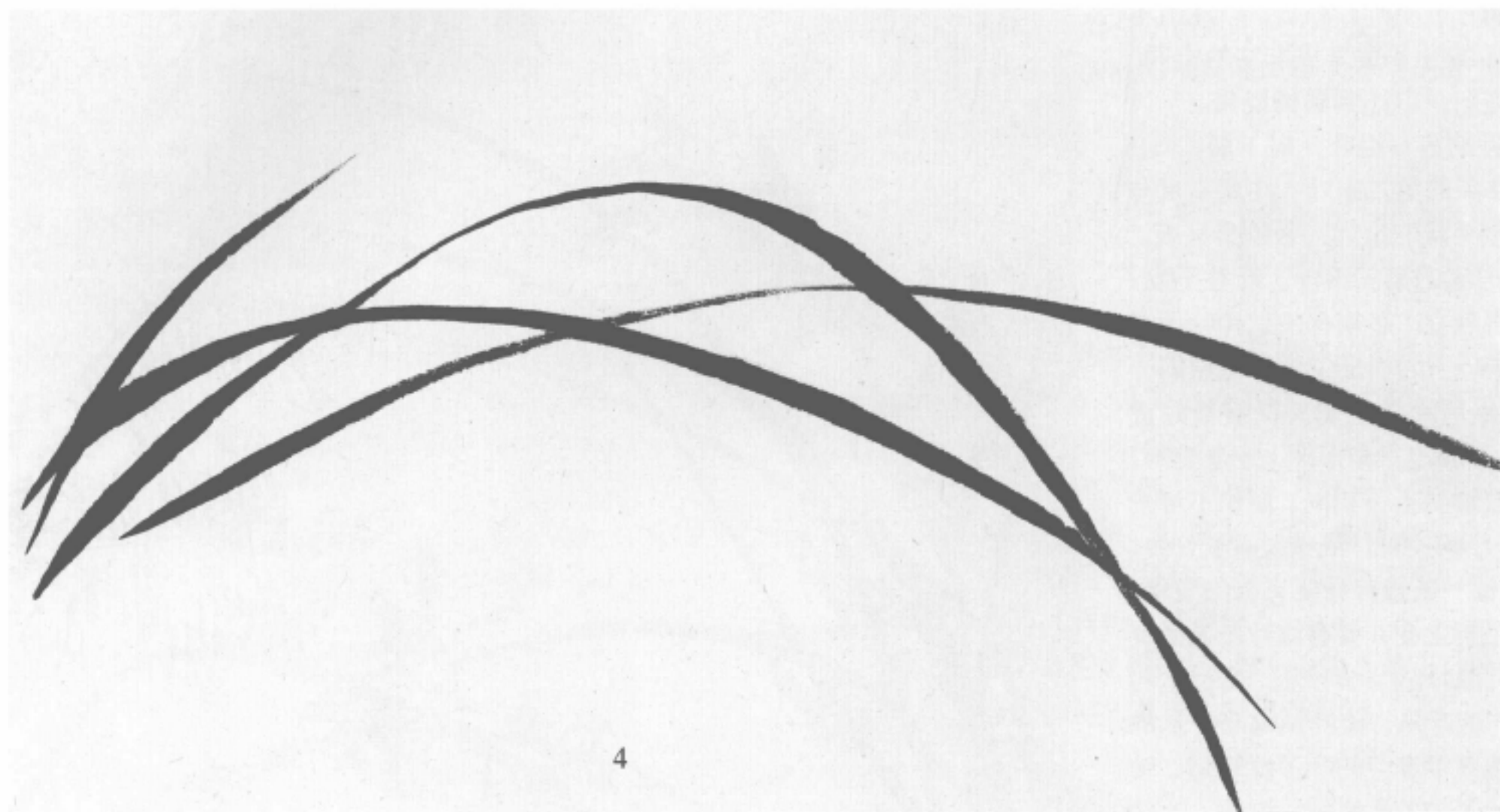
1. 用狼毫大兰竹笔（画兰竹也可用羊毫大兰竹、狼毫特大兰竹、长锋狼毫、长锋提笔等）以中锋为主起笔，从兰的根部向梢端画去，先较重地用笔，画到叶的中部渐渐将笔头提起（但不可离纸面），使线条随即变细一些，在行笔将到叶梢时，又将笔头按下去，叶又逐渐变粗了，形状犹如螳螂的肚子，行笔到叶梢的尖端时，方才将笔提起，离开纸面，叶梢的线也变尖细如鼠尾了。画兰叶基本上如此用笔，但每一叶不可皆用此法，可在叶基部粗壮一些，逆势起笔，使叶梢长长的呈细线；也可基部细瘦，叶梢却粗一些；或可整片叶如写篆书的中锋线条，粗细变化虽然不明显，但力度浑厚内含。增加笔法上的多样性，能使每丛兰叶自身含有丰富的变化和趣味。

2. 第二笔往上发，形成一个较大的弧形以后，再往下撇去。这片叶与第一片叶之间出现了一个大的空白，这就是“凤眼”。凤眼本身是美的形式。

3. 第三笔是斜的一根线从这个凤眼处穿过，再与第二叶的叶梢相交叉。这根线穿破了凤眼，谓之“破凤眼”。由于第三根线的交叉形成了几个不同形状的三角形，又略似“女”字形，这种空白符合三角觚美的原理。

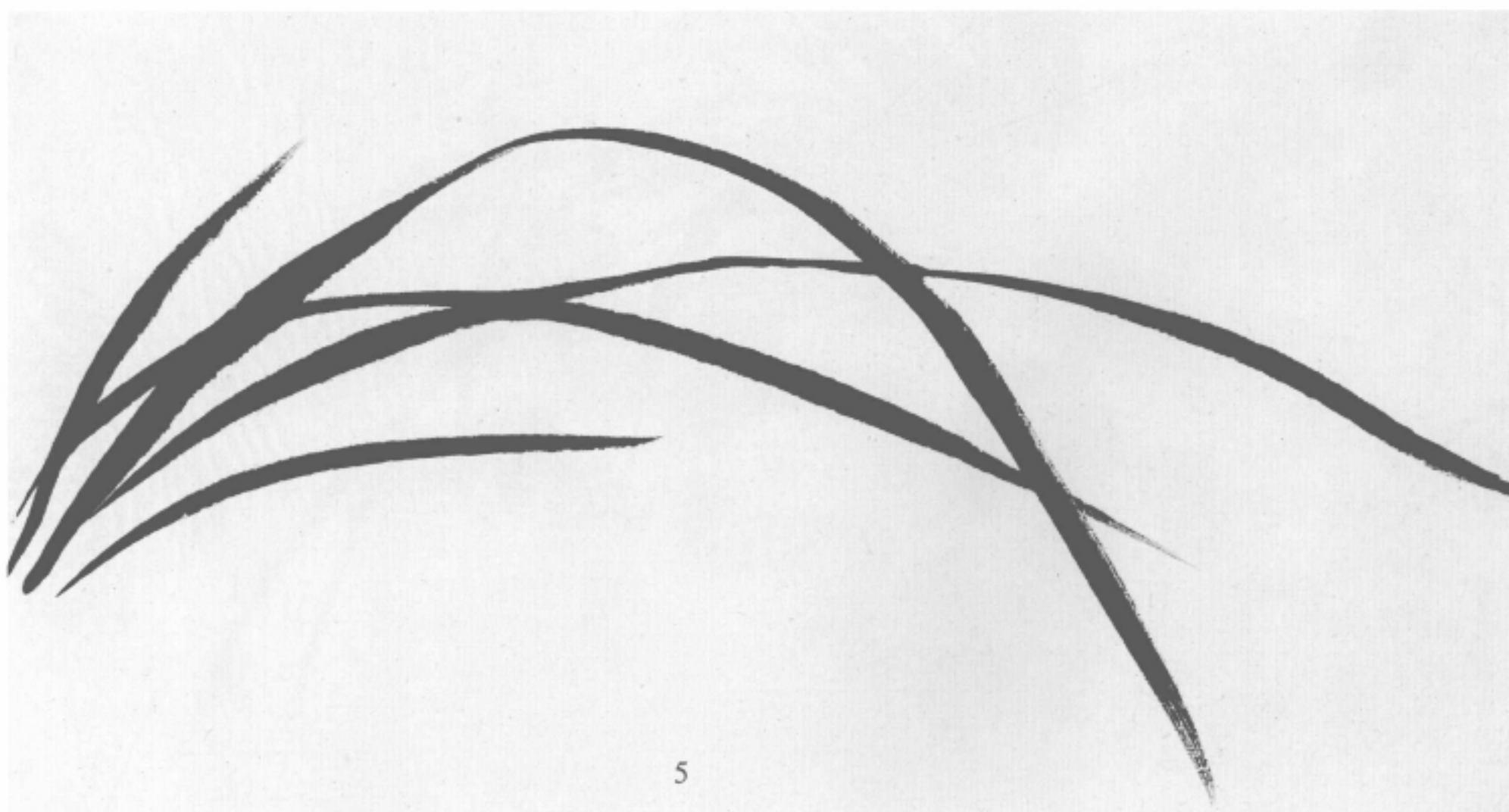

4. 第四笔在左上方撇一根短叶，与三根长叶形成了短与长，直与曲的变化和对比。

5. 第五笔在下方画一短叶，以支撑、扶助叶势向一个方向生发，加强这个势，并将叶基部包合成一束，形成一个整体效果。这五笔是一组叶。

这一组叶若再添加些叶子，画花朵以后就可成为一幅小品了。

一丛兰叶的画法

一丛兰叶可由三五组叶片组成，以几组不同角度、不同长短的叶子交叉成丰富的空间，最后统一于一个方向，以达到顺畅悦目。

1. 先画下方近的第一组叶，向下展。

2. 再画中间略斜的第二组叶，注意不可与第一组叶成同一水平状的排列，否则会呆板。

3. 然后画上方远的第三组叶，叶往上发。三组之间不可各自独立，必须有一二片叶子交搭相连，注意三丛叶子的根部位置不可在同一条垂直线上。画每丛叶子在交叉以后最好成“凤眼”“女”字、不等边三角形，这才是美的。线之间形成的空白形状不可相同，面积不可一样，要有大、中、小的空隙，线条要有长、中、短，粗、中、细。每一条线自身要有粗细变化，要有书法的一波三折之变。要有浓叶，也要有稍淡些的叶。要有浓叶丛与淡叶丛、密叶丛与疏叶丛、高叶丛与低叶丛、大叶丛与小叶丛的对比和变化。自然界中春兰的叶子比较短、较柔软，而蕙兰的叶子较长、粗壮、挺拔，这些在创作时也是应该注意的。叶子基本画好后，再添上花朵，也可在花朵的后方添上一、二片淡叶，然后题字、盖章，这样，一幅兰花图就完成了。

春兰的画法

前人画的兰花，都是按照美的规律，对真花作了变形、交搭，是作了艺术处理以后的花朵，花瓣有了明显的粗细和交叉，在形态结构方面比现实中的真花美多了。自然界的每一朵兰花，往往是类似的同一个开放样式，比较呆板、僵直。为了使学画的朋友能理解水墨兰花造型的来源和依据，我特意将真实兰花的正面角度，以及落笔的顺序作了示范，并将线描稿也一同排列。

正面春兰的画法

一朵兰花共有五瓣，外三瓣长，内二瓣短些、小些，中心有唇瓣。十分盛开的兰花不足观，因为其五瓣已全部展开，花心全露，正面看如五角形的海星状，很呆板。画兰花以中心两瓣收拢，其余三瓣伸展的形态为宜。正面观的花朵也不好看，原因是太对称、无变化。这朵是微微侧一些观察到的正面花朵，花瓣就有长短、遮挡的变化了。

1. 画兰花多从中间的两短瓣画起。先将笔浸湿，撇去多余的水份，或在废宣纸上吸去一些水分，然后笔尖蘸白瓷盘中的浓墨少许，按几下笔身，略带侧锋，笔尖着纸轻按一下成半弧状，即提起，提笔宜略快些。

2. 第二笔略短于第一笔，笔势打短弧形往上一拎。

3. 画上方的长瓣，笔尖在上，从上往下一顿，即拖出，基部渐收渐细。

4. 画左长瓣，笔杆向右倾斜，半弧形运笔，到瓣的基部渐细。

5. 画右长瓣执笔与上不同，是笔杆的顶部往左上方明显斜倾，笔尖在右下方，从瓣尖处下笔，往左上方拖出并收住。注意，所有的花瓣必须向花的中心集中。

6. 先画上方一笔的柄，再画下方的两个苞片。

7. 小狼毫笔（点梅、叶筋笔均可）浓墨点花心。花心常用“山”“心”字形的草书写法，三点相连或四点相连。意象而已，可按真花的转折，透视画之。

右下角的一朵花是线描稿，与左边的水墨花对照着分析，可知道水墨花是如何从真花中变化而来的。

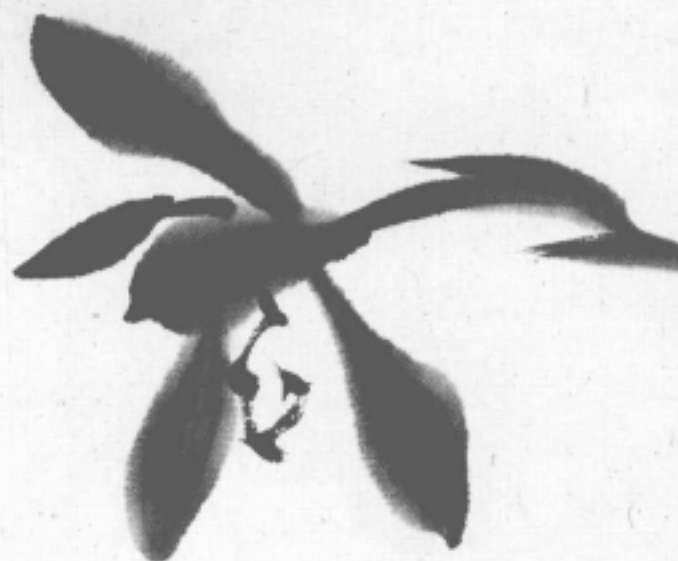

各种角度的春兰画法

这是五种不同角度的花朵，请学画者对照线描稿来认识水墨画法的表现来由。

向右

背面

向下

向左

仰面

初开春兰的画法

初开花朵的瓣较短，略收，围护花心，柄也较短。

正面初开花：短瓣在正中，两长瓣生在两边，整朵花的外沿如正三角形，较均衡稳定。

向右侧的初开花：此朵就有了透视变化，上方的长瓣只见到瓣尖部，近的长瓣也缩短了，唇瓣生在右方，整朵花的外沿如一个斜三角形，较灵动。

正面初开花

向右侧的初开花

将开春兰花苞的画法

向右的将开花苞：苞已裂开，外廓不光滑了。花瓣短，近的一瓣完整，其余是一二片既短又窄的瓣尖或瓣边缘而已。花柄宜与瓣形成一个角度，表现转颈时的力度。

向左的将开花苞：外形如斜三角，先点近的完整瓣，再画窄的瓣尖，要带弧形，有向内包的感觉。

向右的将开花苞

向左的将开花苞

含苞春兰的画法

向上的苞：苞外形光滑，端部尖。画成花生米样的一个墨点即可。花柄宜短些。浓墨心一二点即够。

向左的苞：苞要有力度和拟人化的姿态。

向上的苞

向左的苞

花心的画法

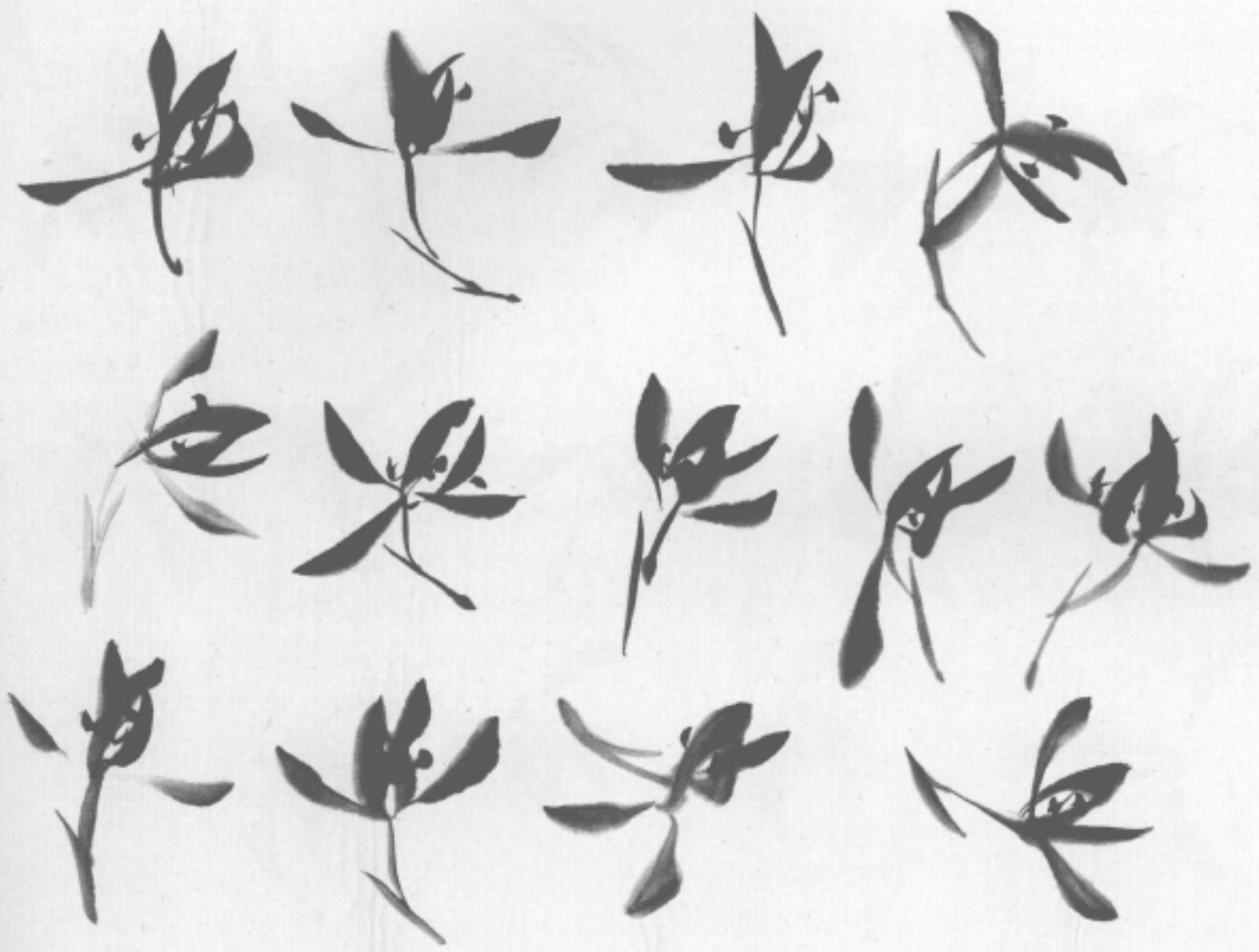
兰花画心是抽象的，但也是高妙的艺术处理，如同“山”“心”“以”等字的草书写法，一般由三点顿挫连接或笔断势连地写成，也有四个点子画成一个花心的。画心要有笔力，三点的安排要有变化，避免雷同。还可根据真花来合理地点心，正面花点心在正中，侧面花宜点在一侧，背面花心不可点在花瓣上，花苞只需一个点子即可。

春兰花朵的各种形态

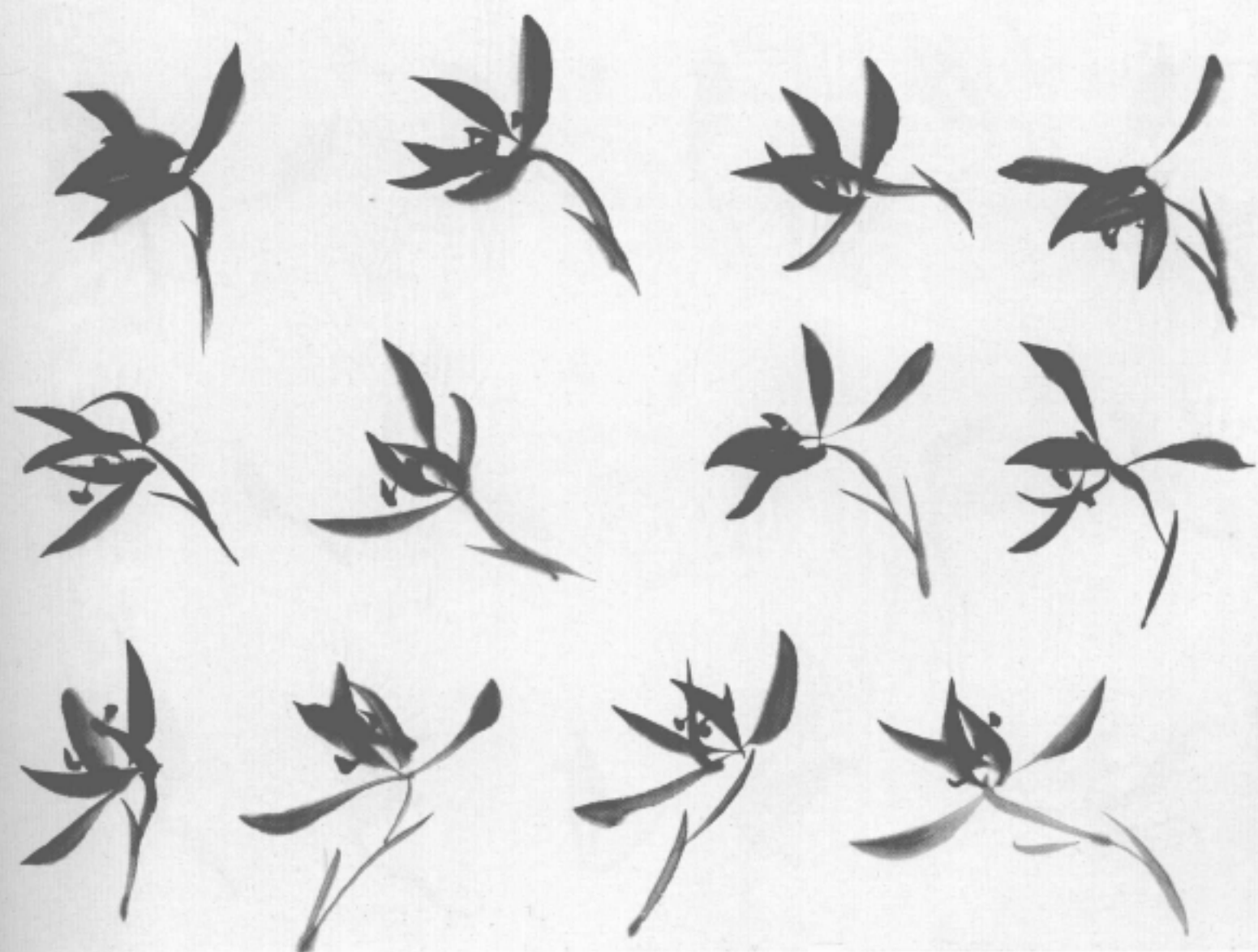
向右侧倾的花朵的各种形态

这是向右侧倾的各种形态的兰花。这种经过历代画家研究加工而成的兰花，赋予了多种美的因素，使每一朵花自身具有密和疏的对比。集中于花心处的三个瓣处理成了长短不一，宽窄不同的线，有了变化之美。将花瓣交叉，使瓣之间形成小空白，是一些小的不等边三角形。加之将花瓣画成圆弧，直线等如书法撇捺似的笔画形态，显得更加生动活泼。这许多美的因素是真花所没有的，故比真花美得多了。我们画兰花要善于总结、分析、挖掘艺术美的因素，然后灵活地运用于创作中，那样的兰花作品才是优美而有生命力的。

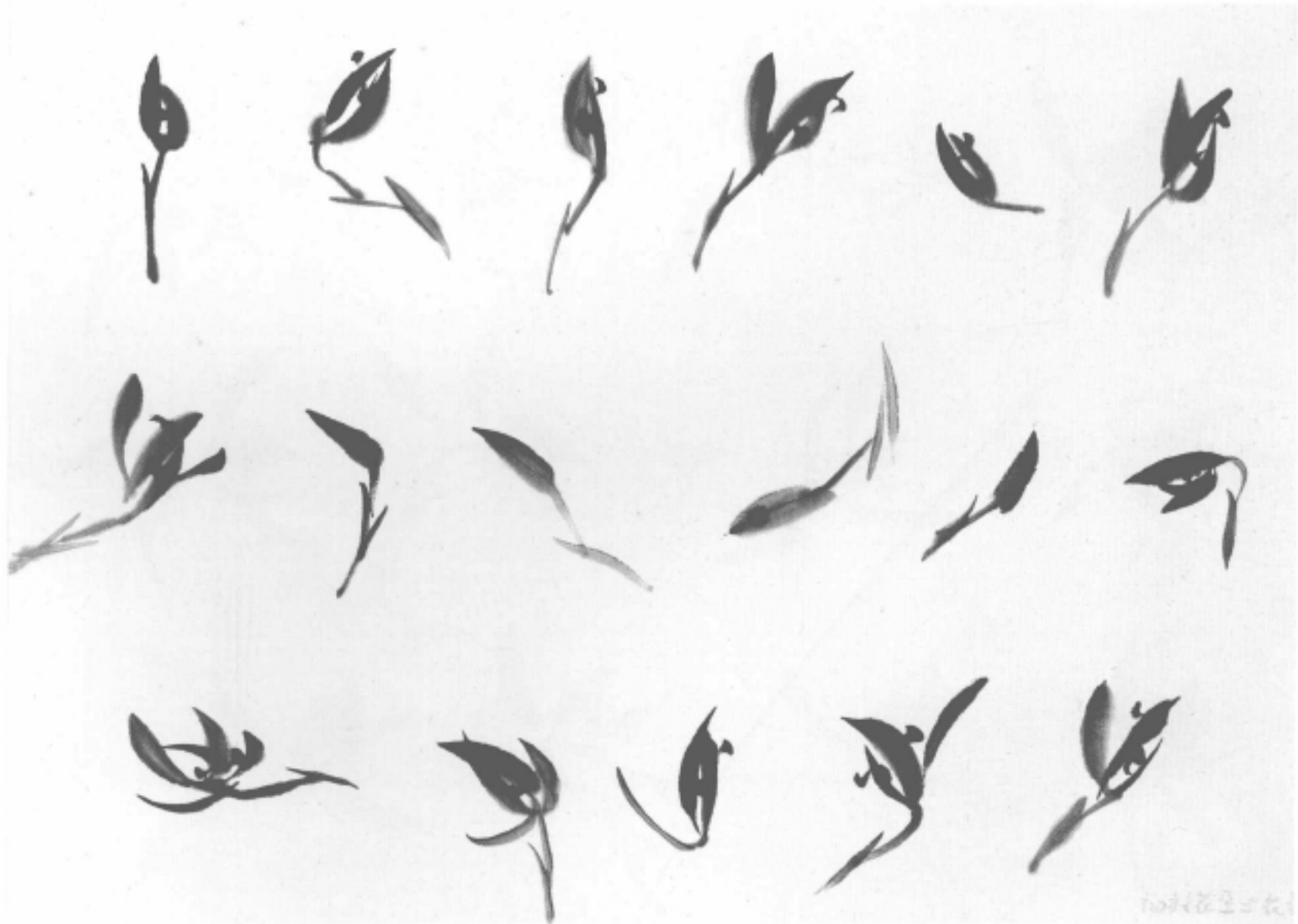
向左侧倾的花朵的各种形态

要学会往各个方向生花。应注意每朵花的五个瓣，有长短、宽窄、紧松、浓淡的变化，使每一朵花的形状各不相同，盛花犹如跳舞的仕女，蓓蕾状如活泼的小孩，要有生动美好的姿态，顾盼招呼的表情，以供观者细品。

向下花朵的各种形态

花头向下的花，常属于垂势，但垂中应有风韵，垂中要挺得住，不可缺乏生命力，关键在于花柄的方向和支撑力，让花的重心不倒。另外，应使上方的那一个长瓣上扬，具有提拉之力。一丛兰叶中，应以向左、右或上发的花朵为主，垂花宜少。只有画雨兰时可多画些下垂花。

初开花朵与花苞的各种形态

初开花的瓣较短，有的未张开，所以不必画全五瓣，画三四瓣即可。花苞虽小，也宜画得轻松玲珑，转折倾斜。

蕙兰的画法

蕙兰的线描与水墨写生

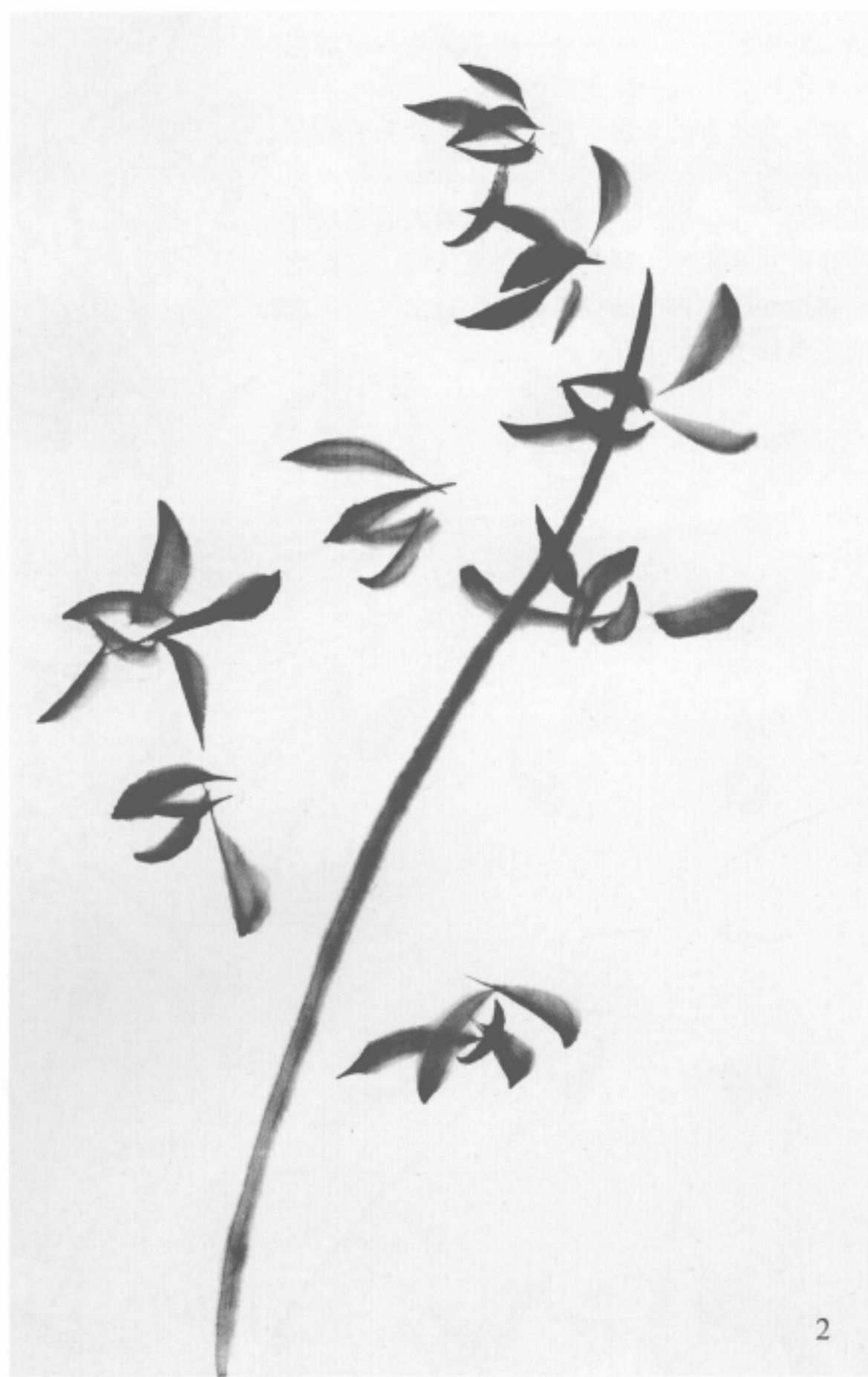
蕙兰与春兰不同，叶子比较粗长、硬挺，一根粗壮的梗上，四周生有几朵至十几朵花。为了便于理解，此图的左方是将真花画成线描，由叶筋笔中锋为主勾勒而成。右方是用水墨方法画的真花。读者可到山间或植物园、花鸟市场等处观察写生，仔细地分析其结构，理解花朵的透视变化及一梗花的组合。

从艺术方面来讲，真花远不及优秀的兰花图来得美，所以真花必须加工、取舍才能成为艺术品。“读万卷书”，学习参照前人的笔墨技法显得非常重要，只有深入研究传统，掌握绘画理论知识和古文诗词修养，你画出的兰花才能在质量上有个飞跃。

画蕙兰的步骤

1. 大兰竹笔蘸些墨，中锋稳重地自上而下一笔画主梗，要有曲线的变化，不可僵直如棒。
2. 从梗的梢部开始画花，每朵形态与春兰的花朵相同，花的总方向应统一，朝下为主，但也有一朵向上迎合的。花集中于上方为密，下方的花布置得较为疏朗，以形成疏密对比的艺术美。

3. 将花柄恰当而不雷同地生于主梗上, 注意花柄之间应避免互相平行。

4. 浓墨点每朵花的心, 要有变化, 不可雷同。

