

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

兰花篇

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法图典·兰花篇/陈相锋,陈姿娟编著.——武汉:
湖北美术出版社,2012.11
(画室必备)
ISBN 978-7-5394-5263-0

I. ①中… II. ①陈… ②陈… III. ①兰科—花卉画
—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130545号

编委会: 陈相锋 王国栋 苏国强
陈姿娟 孙文科 吴冠华
李净洋 陈朵朵 曾 慧

丛书策划: 苏国强

责任编辑: 苏国强 姜亚男

封面设计: 敖露

技术编辑: 李国新

画室必备·中国画技法图典·兰花篇 © 陈相锋 陈姿娟编著

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武昌雄楚大街268号湖北出版文化城B座

电 话: (027)87679520 87679521 87679522

邮政编码: 430070

印 刷: 武汉精一印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 4000册

版 次: 2013年2月第1版 2013年2月第1次印刷

定 价: 52.00元

画室必备

中国画技法图典

长江出版传媒

湖北美术出版社

编著 陈相锋 陈姿娟

兰花篇

目 录

序言	3
兰花类	4
双勾法	5
墨笔法	11
兰叶类	31
双勾法	32
墨笔法	38
章法	63

序言

吴宪生

中国传统绘画历史久远。自有画史始，人物、山水、花鸟、走兽、亭台楼阁等，逐次发展壮大，终成为洋洋大观，先人们用自己的智慧，创造出了具有鲜明民族特色的中国绘画艺术。他们以中国人特有的睿智去认识自然，以天人合一的心态融入自然，以师造化的谦卑诚意去感受自然。『外师造化，中得心源』，从自然中获取创造的源泉，从与自然的悟对中创造出极其丰富多彩的绘画表现方法。人物画写生传神，山水画对景造境，花鸟画借物抒情，以一杆毛笔写尽天下物理，又巧妙地寓常理于常法之中，世代相传，不断发展，成就了中国绘画史上的一座又一座高峰。

浩瀚的中国传统绘画宝库，有学画者取之不尽的资源，可是从哪里入手呢？先要学会读画。记得过去老先生上课时，总是嘱咐我们要好好读画，不仅要知其然，更要知其所以然。中国画技法的创造，都由师造化而来：『三停五部』是观察了许多人后的心得结晶；『石分三面，树分四枝』是对自然规律的尊重；『大小斧劈』那么斩钉截铁，是古人对坚强的理解，对力的颂扬；『五笔飞燕』是对个人的既形象又生动的叙说；『画马三块瓦』是对马之结构透彻理解的精彩表述，既简又抓住要害；花木草叶之阴阳向背，禽鸟走兽之千姿百态，无一不是从自然中来。古人观察自然，融入自然，把玩自然，捕捉自然之精灵，找寻其造型的规律，用最简练概括的样式表达出来，于是这些样式便成为经典。图谱成为千百年来人们绘画入门的钥匙，学画的人倘不能从中找出图谱样式与自然的渊源，是无法真正理解先人们的匠心的。画论里常说：『师古人之迹易，师古人之心难。』临摹由古人之迹入手，进而入古人之心。由常法悟出常理，古人之技法才能真正为我们所用。因为临摹不是学画者的终极目的，通过临摹，我们获取了表现自然基本规律的方法，再以此去认识、理解、表现丰富多彩的客观世界，沿着先人们『师造化』的足迹，真正进入绘画创作的境界。

初学绘画，总是由临摹开始，无论中外大都如此。中国画历来都是由师傅领进门的，如何学呢？第一门功课便是临摹，像写字临帖一样，照着范本临摹，一笔一画，由简单到复杂，由局部到整体，逐步地掌握作画技巧。西洋画的学习，也是重视临摹的，达·芬奇就告诫学画的少年要临摹名家的作品，通过摹写出自名家手笔的素描来练自己的手。看来，临摹是学习绘画之必不可少的手段，只是在中国画的学习过程中，临摹的作用更加重要。

临摹首先要有好的范本，学画者常常因此而烦恼。多年以前，我和山东美术出版社的王经春编审一起主编过一套大型的图谱画册，就是想满足学画者的需求，提供尽可能好的范本，出版后颇得读者的倾心。惜当时条件所限，所选编的内容不够丰富，遗为憾事。如今，湖北美术出版社再次担起这个责任，编辑出版《中国画技法图典》丛书，分类更加细致，图例亦更加丰富，且从局部到构图完整的作品，均有收录，是一套难得的好画谱。不仅为初学者临摹学习提供了精彩临本，也为从事中国画创作的画家提供了丰富的参考资料，相信这套图典的出版，一定会受到读者的青睐。

二〇一二年二月十八日夜于杭州

兰花篇

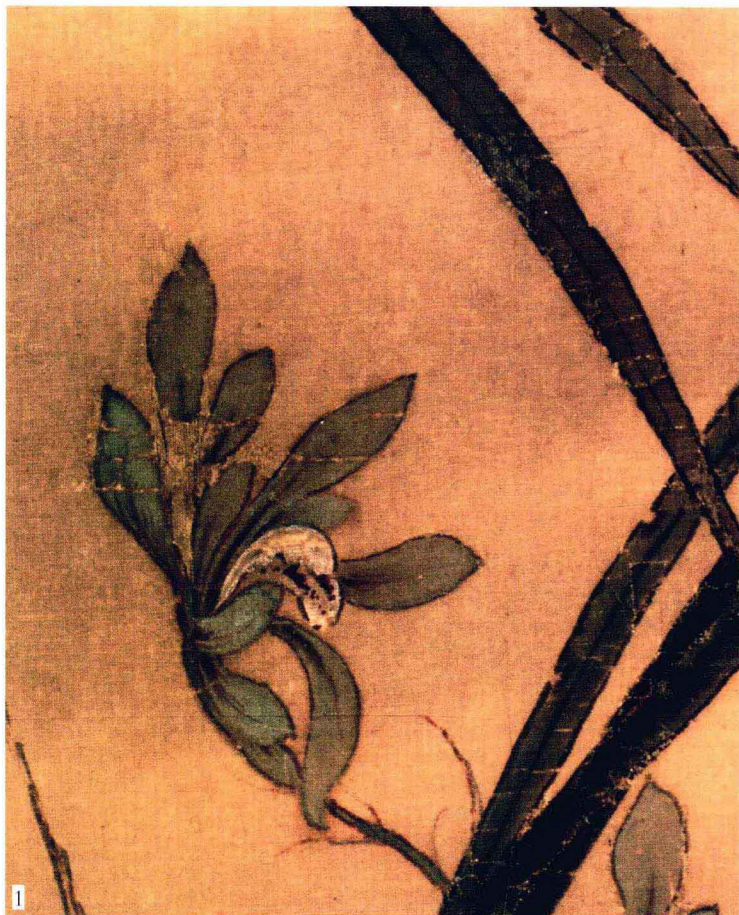
(一) 兰花类

兰花芳香幽淡，无论生处空谷碧溪，还是堂前庭阶，皆亭亭静立，素雅高洁。由于儒家「比德」思维的影响，兰逐渐被赋予了人格化的道德情操寓意。在梅兰竹菊四君子之中，兰被誉为「花中君子」，以气清、韵清、姿清、色清这四清饮誉群芳。孔子在《孔子家语》中云：「芷兰生于深林，不以无人不芳；君子修道立德，不为穷困而改节。」东晋陶渊明有「幽兰生前庭，含熏待清风」之赞，唐代李白则有「孤兰生幽园」、「香气为谁发」之叹。由于兰花的品格特性不断受到文人士大夫的重视，使咏兰、画兰逐渐成为文士怡养情性、寄托远志的精神表征之一。

兰花属于兰科，是多年生的草本植物。花单生或成总状花序，花冠由6枚萼片与6枚花瓣及蕊柱组成。古人将一茎一花者称为兰，一茎多花者称为蕙。在现传较早的兰花作品中，多为偏重写实的描绘方式。如宋马麟《兰图》中的设色兰花，宋佚名《百花图卷》中的水墨兰花，皆先以细线勾勒，然后以墨或色渲染。南宋末年赵孟坚、郑思肖擅以水墨小写意法写兰花，不事勾勒，以墨笔直接写出，其墨兰画法与风格对后世影响很大。元代赵孟頫画墨兰擅名当世，其画兰多辅以飞白石，元代雪窗、赵雍以及明代的文征明亦多用此法。这一时期的兰花点蕊之法尚较细碎，未有明确的概括与提炼。清郑燮画墨兰甚多，其画兰花已开始用较为简练的三点法点蕊。清恽寿平擅以没骨法写兰花，色彩逼真，姿态婀娜，在画兰法中独创一格。明代徐渭与清代的蒲华、吴昌硕以水墨大写意法写兰花，水墨淋漓，不求形似，但求抒发胸中之逸气。近世以来，擅画兰花者甚多，其中较著名者有潘天寿、郭味蕖、吴茀之、诸乐三、陆抑非、应均等人。

宋 马麟 兰图

1. 宋 佚名 秋兰绽蕊图
2. 宋 佚名 秋兰绽蕊图
3. 宋 佚名 百花图

1. 宋 佚名 百花图
2. 明 仇英 双勾兰花
3. 明 仇英 双勾兰花

清 徐玟 芝兰图

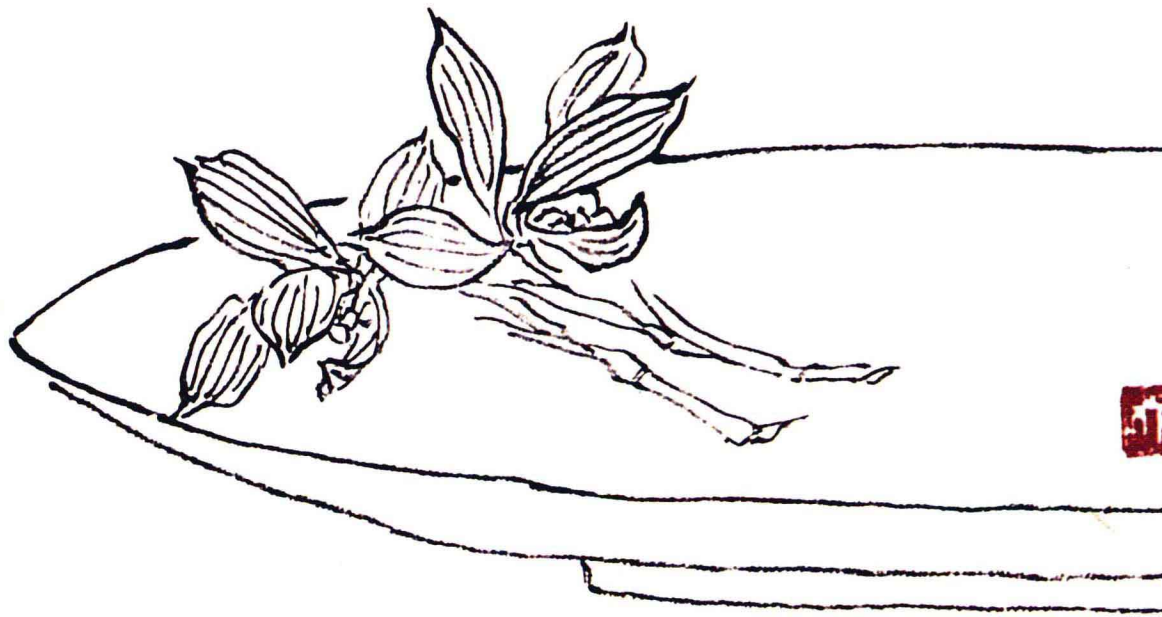

1

王者之香

1. 清 恽寿平 九兰图
2. 清 虚谷 王者之香

寫生
 頤者
 華
 新
 蘭
 特
 特
 蘭

2

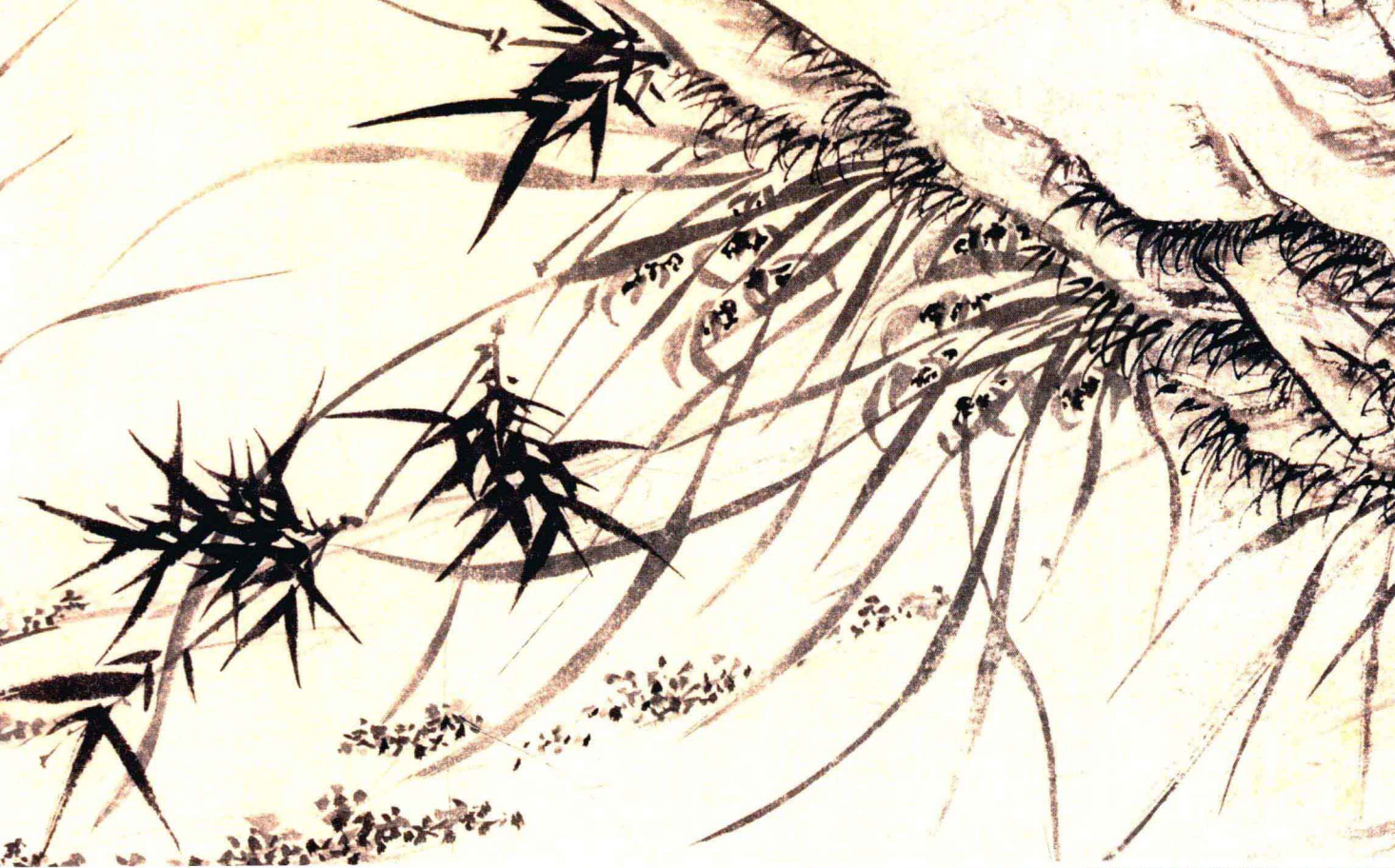
1. 近现代 潘天寿 春兰新放
2. 近现代 陆抑非 兰花

1. 元 赵孟頫 兰竹石
2. 元 赵孟頫 兰竹石

明 文征明 漪兰竹石图

明 文征明 漪兰竹石图

明 文征明 漪兰竹石图