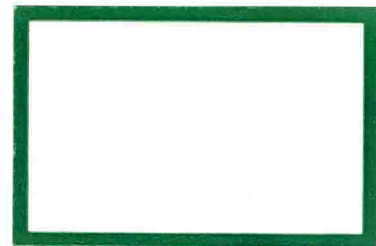

錢金鼎

教你畫蘭花

人民美術出版社

以金鼎

教你画兰花

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

钱金泉教你画兰花 / 钱金泉著. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.9

ISBN 978-7-102-06137-5

I. ①钱… II. ①钱… III. ①兰科—花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第213984号

钱金泉教你画兰花

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

编辑部: (010) 65122584

发行部: (010) 65252847

(010) 65593332

责任编辑 刘继明 管维

装帧设计 朱京法

责任印制 文燕军

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2012年10月第1版 第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16 印张: 6.5

印 数 0001—3000

ISBN 978-7-102-06137-5

定 价 36.00元

版权所有 翻印必究

作者钱金泉近影

序

上世纪80年代初,因工作需要,我由北京中国社科院考古研究所调至苏州博物馆,此后,就认识了同乡画家钱金泉先生及乃师蒋风白大师,特别是蒋先生(住在苏州城中瓣莲港46号)常邀去其家看他收藏的历代名人字画,每往必有金泉先生陪同前往,常有品茗论画时,三人一坐就是半天。

钱金泉先生,男,1944年5月4日出生于江苏武进县小河乡新田村(今为常州市新北区),现居苏州市,汉族,大专学历。1964年参军,1966年7月入党,1969年提为干部,十余年的军旅生涯,使体魄、精神、品格和艺术素养都得到了很大的锻炼和升华。其上海军旅时就和著名画家陆俨少、谢稚柳、钱君匋、唐云、程十发等往来,后来又相继与上海作家、书法家田遨先生以及徐子鹤、钱定一、袁颂民等前辈交成朋友。上世纪70年代末,转业至苏州工作,经唐云介绍认识蒋风白先生,后经南京国画院院长亚明先生和蒋风白大弟子刘云先生促成,拜蒋风白先生为师,走上专攻兰竹之路。以后,其作品在日本名古屋和国内多地进行过展出,并在多家媒体发表,也被多处博物馆、艺术馆及个人收藏,且被多家艺术品公司拍卖。

金泉先生现任中国红色文化研究院副院长、中国书画艺术委员会会员、中国老年书画委员会委员、江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画协会会员、苏州市华夏书画院院长等职。

其水墨兰竹画作受到众多收藏家的青睐和书画爱好者的宠爱,并能得到许多文人雅士的赞扬与敬佩。时有名家前辈直接在其画上题跋,如国学家钱仲联,国学家、红学专家冯其庸,书画鉴藏家杨仁恺,书法家、书法理论研究家祝嘉先生,书法家吴进贤先生,诗人、作家、书法家田遨先生,微雕大师戈壁先生等,特别是蒋风白大师和亚明先生等均在其画上题跋,加以鼓励。

蒋风白大师在金泉先生所绘的一幅兰竹画中题跋:“此系金泉研弟近作,枝叶老辣、朴茂、挺拔有致,绝似秋风干烈,春雨湿润之感,堪称妙品。”

国学大师冯其庸87岁时也在金泉先生兰竹画上题跋:“叶叶春茂蕴、容光自焕发。”

金泉先生,平易近人,助人为乐,以捐赠书画积极参加各种公益事业活动。金泉先生在一幅兰竹画上题款:“贤者虚怀与竹同,世间清品至兰极。”这两句诗也

表达了金泉先生的人品和画品，即兰花之精神、竹枝之气节。他宽宏大度，德高艺馨，是极具实力的专职水墨画家。他说一口浓浓软绵带有常州乡音的普通话，使其更加儒雅淳朴。从上世纪末至今每年都有数个月住在桐庐富春江畔精心创作，为何住在桐庐一住就是十几年呢？因为桐庐是我国生长蕙兰和春兰的主要产地，桐庐山川相连，兰竹茂盛，可以经常上山写生，使其艺道日新月异。启功大师的入室弟子现为新疆军区大校的梁文源先生于2010年6月25日观金泉先生现场作画时即赠五言诗一首：

兰竹最难写，钱翁独绝伦。
挥毫无俗态，落纸有精神。
九畹参差发，一竿次第新。
芬芳美人喜，风露满堂闻。

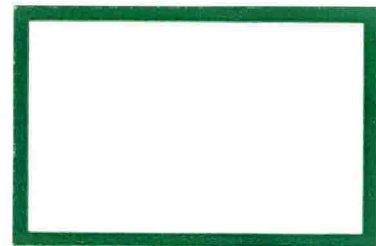
为让更多的人欣赏到金泉先生画兰花艺术魅力，今以兰竹先贤郑板桥诗为本文殿后，与大家共勉。

兰草写三台，无人敢笔裁。
取得新奇法，墨香吹出来。

钱玉成（苏州博物馆研究员）
壬辰闰四月时年七十于领秀江南

目 录

序.....	5	21. 怎样画风兰.....	29
浅谈兰花大写意	7	22. 怎样画雾露兰.....	29
画前须知和准备	9	23. 怎样画雨淋兰.....	30
怎样画兰花	11	24. 怎样画雪兰.....	30
1. 兰花叶的几种称谓.....	11	25. 怎样画露根兰.....	31
2. 三笔组合法.....	12	26. 怎样画盆兰.....	32
3. 兰叶的一组与多组合法	13	27. 怎样画山坡兰.....	33
4. 六笔组合法.....	14	28. 怎样画悬崖兰.....	34
5. 怎样画根	14	钱金泉作品欣赏	35
6. 怎样画花和花蕾、点花心	15	古代画家画兰作品欣赏.....	96
7. 怎样画兰花仰、侧、偃、迎、背等不同姿态 ..	16	古代作兰题画诗	100
8. 怎样画并头开花与出茎	17		
9. 画兰时要注意以下几种败笔和构图忌讳	18		
10. 画兰先画叶，顺笔悬崖兰画叶法.....	19		
11. 画兰先画叶，悬崖逆笔叶画法.....	20		
12. 怎样画茎写花.....	21		
13. 怎样画补石.....	22		
14. 完整作品.....	23		
15. 章法与布局.....	24		
16. 怎样画春兰.....	24		
17. 怎样画蕙兰.....	25		
18. 怎样画补叶	26		
19. 怎样画半身兰.....	27		
20. 怎样画晴日兰.....	28		

以金鼎

教你画兰花

人民美術出版社

作者钱金泉近影

目 录

序.....	5	21. 怎样画风兰.....	29
浅谈兰花大写意	7	22. 怎样画雾露兰.....	29
画前须知和准备	9	23. 怎样画雨淋兰.....	30
怎样画兰花	11	24. 怎样画雪兰.....	30
1. 兰花叶的几种称谓.....	11	25. 怎样画露根兰.....	31
2. 三笔组合法.....	12	26. 怎样画盆兰.....	32
3. 兰叶的一组与多组合法	13	27. 怎样画山坡兰.....	33
4. 六笔组合法.....	14	28. 怎样画悬崖兰.....	34
5. 怎样画根	14	钱金泉作品欣赏	35
6. 怎样画花和花蕾、点花心	15	古代画家画兰作品欣赏.....	96
7. 怎样画兰花仰、侧、偃、迎、背等不同姿态 ..	16	古代作兰题画诗	100
8. 怎样画并头开花与出茎	17		
9. 画兰时要注意以下几种败笔和构图忌讳	18		
10. 画兰先画叶，顺笔悬崖兰画叶法.....	19		
11. 画兰先画叶，悬崖逆笔叶画法.....	20		
12. 怎样画茎写花.....	21		
13. 怎样画补石.....	22		
14. 完整作品.....	23		
15. 章法与布局.....	24		
16. 怎样画春兰.....	24		
17. 怎样画蕙兰.....	25		
18. 怎样画补叶	26		
19. 怎样画半身兰.....	27		
20. 怎样画晴日兰.....	28		

序

上世纪80年代初,因工作需要,我由北京中国社科院考古研究所调至苏州博物馆,此后,就认识了同乡画家钱金泉先生及乃师蒋风白大师,特别是蒋先生(住在苏州城中瓣莲港46号)常邀去其家看他收藏的历代名人字画,每往必有金泉先生陪同前往,常有品茗论画时,三人一坐就是半天。

钱金泉先生,男,1944年5月4日出生于江苏武进县小河乡新田村(今为常州市新北区),现居苏州市,汉族,大专学历。1964年参军,1966年7月入党,1969年提为干部,十余年的军旅生涯,使体魄、精神、品格和艺术素养都得到了很大的锻炼和升华。其上海军旅时就和著名画家陆俨少、谢稚柳、钱君匋、唐云、程十发等往来,后来又相继与上海作家、书法家田遨先生以及徐子鹤、钱定一、袁颂民等前辈交成朋友。上世纪70年代末,转业至苏州工作,经唐云介绍认识蒋风白先生,后经南京国画院院长亚明先生和蒋风白大弟子刘云先生促成,拜蒋风白先生为师,走上专攻兰竹之路。以后,其作品在日本名古屋和国内多地进行过展出,并在多家媒体发表,也被多处博物馆、艺术馆及个人收藏,且被多家艺术品公司拍卖。

金泉先生现任中国红色文化研究院副院长、中国书画艺术委员会会员、中国老年书画委员会委员、江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画协会会员、苏州市华夏书画院院长等职。

其水墨兰竹画作受到众多收藏家的青睐和书画爱好者的宠爱,并能得到许多文人雅士的赞扬与敬佩。时有名家前辈直接在其画上题跋,如国学家钱仲联,国学家、红学专家冯其庸,书画鉴藏家杨仁恺,书法家、书法理论研究家祝嘉先生,书法家吴进贤先生,诗人、作家、书法家田遨先生,微雕大师戈壁先生等,特别是蒋风白大师和亚明先生等均在其画上题跋,加以鼓励。

蒋风白大师在金泉先生所绘的一幅兰竹画中题跋:“此系金泉研弟近作,枝叶老辣、朴茂、挺拔有致,绝似秋风干烈,春雨湿润之感,堪称妙品。”

国学大师冯其庸87岁时也在金泉先生兰竹画上题跋:“叶叶春茂蕴、容光自焕发。”

金泉先生,平易近人,助人为乐,以捐赠书画积极参加各种公益事业活动。金泉先生在一幅兰竹画上题款:“贤者虚怀与竹同,世间清品至兰极。”这两句诗也

表达了金泉先生的人品和画品，即兰花之精神、竹枝之气节。他宽宏大度，德高艺馨，是极具实力的专职水墨画家。他说一口浓浓软绵带有常州乡音的普通话，使其更加儒雅淳朴。从上世纪末至今每年都有数个月住在桐庐富春江畔精心创作，为何住在桐庐一住就是十几年呢？因为桐庐是我国生长蕙兰和春兰的主要产地，桐庐山川相连，兰竹茂盛，可以经常上山写生，使其艺道日新月异。启功大师的入室弟子现为新疆军区大校的梁文源先生于2010年6月25日观金泉先生现场作画时即赠五言诗一首：

兰竹最难写，钱翁独绝伦。
挥毫无俗态，落纸有精神。
九畹参差发，一竿次第新。
芬芳美人喜，风露满堂闻。

为让更多的人欣赏到金泉先生画兰花艺术魅力，今以兰竹先贤郑板桥诗为本文殿后，与大家共勉。

兰草写三台，无人敢笔裁。
取得新奇法，墨香吹出来。

钱玉成（苏州博物馆研究员）
壬辰闰四月时年七十于领秀江南

浅谈兰花大写意

明代董其昌《蕙兰》诗云：

绿叶青葱傍石栽，孤根不与众花开；

蕙兰展卷山窗下，习习香从纸上来。

此首咏兰诗构思新颖，意趣横生，妙不可言。

兰花是自然界的产物，为传统绘画题材之一，我国古代把兰花与梅、菊、竹称为四大名花，并列为“四君子”，人们对兰花的审美价值、品赏可以从形、色、香、韵四方面来感受观赏和评价。

一、兰花的形

所谓形即兰花之姿，素有“观花一月，观叶经年”的说法。难怪张羽有诗赞誉：“泣露光偏乱，含风影身斜。俗人那解此，看叶胜看花。”宋代黄庭坚于《书幽芳亭记》中云：“兰似君子，蕙似大夫。何为君子与大夫，君子坦荡荡，大夫具气概。”

二、兰花的色

自然界所有花的颜色，兰花上应有尽有，真是万紫千红、色彩缤纷。如兰叶之色，常年碧绿、青翠如玉……

三、兰花的香

兰花香气甚为独特，清烈而不浊，醇正而幽远，若有若无，忽远忽近，飘忽神秘，历来被誉为“天下第一香”。此外还有幽香、王者之香、香祖、国香、兰幽香风远。等美称。

四、兰花的韵

韵是兰花形、色、香更高层次的精神升华，风韵、神气。最重要是品赏兰花的神韵、兰德。

兰花不趋炎附势，立足于悬崖峭壁，依然得地含芳。不欺凌弱小，不盛气凌人，兰在山野，沐清风，伴明月，宁将幽香共百草，不生阶庭事王侯。自我约束，花中真君子也。因此有了康熙帝对它“纵使无人亦自芳”的评价。目前流行在社会上养殖的兰花有几十种，据说包括进口的西洋兰花在内有几百种，谁也没有统计清楚。但我觉得写兰花能用毛笔通过水墨来表达国画的只有蕙兰和春兰，特别是蕙兰叶子细长，有线条交叉之美，飘逸之美，花蕾多，有幽香之韵味。上世纪末以来，我每年在浙江杭州的桐庐工作室居住三四个月，专攻写兰竹。桐庐位于富春江两岸，环境优美，富春江从城中穿过，气候宜人，山连着山，竹枝漫山遍野，气候、地理环境和土壤特别适宜蕙兰和春兰的生长，因此我常去深山野林对自然生长的兰花进行观摩写生。我看到蕙兰的叶比春兰更长，花开得更多，好的蕙兰一枝蕾能放5-16朵花，因此，老百姓又称蕙兰为九头兰或叫九节兰。

如今人们将供养兰花视为精神生活，弘扬的是和谐美，因为兰花是高洁品德之化身，崇尚美好事物之象征。

亲爱的读者：万分感谢人民美术出版社编辑出版《钱金泉教你画兰花》这本书，该书并在全

国各大新华书店以中国画技法教材发行，这说明对我几十年来画兰花的肯定和鼓励，对社会及个人都是件好事。智者见智，仁者见仁，能使志同道合的人相聚在一起，我由衷的高兴，自此彼此可以互相学习研究，为我们传统艺术之传承、弘扬、发展、创新而作出努力。

传统中国画的特点是讲究笔墨技巧，以书法中具有高度艺术性之“点”、“线”作为造型基础。有书画同源之说。学画兰花要突出表现兰叶飘逸优美之风韵，章法、线条之重要，墨分五色，即焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨之变化。墨分五色都离不开水，因此作水墨国画用水也是关键。练习基本功，学好中国画，撇叶执笔时第一要求聚精会神，第二要求腿站稳。运用悬腕、悬肘、体力、腕力、臂力、指力方可得势。其二对健康有益，可促使人心态平衡，消除杂念，培养兴趣、提高修养、调节精神，书画家多数长寿，这是有目共睹的了。

我学画兰竹，师承蒋风白先生，老师教我以专攻兰竹为主，恩师说：学画兰花、竹枝，看看容易，实际将兰竹画得精而到位，很不容易。求其精，不求其多。多则样样会而不精，等于样样不会。有人说：“兰竹只能画小品”，这是个误区，蒋老师运用潘天寿先生的话说：中国画，不管画山水和人物或兰花、竹枝，只要把握一定的想象意境而产生空间，就可以自由发挥，同时中国画要讲究注重章法，画中要注意留白，画面有空白，就能产生透气感。中国画的特点是浓淡结合、疏密结合，“疏”的地方空间可以跑马，“密”的地方针也插不进去的感觉，画面留有空白也是画，这是潘天寿老师在讲课时经常谈到的。兰花常年生长在深山野林、悬崖峭壁，与竹石为伴。兰花有丛芳也有群芳，竹枝有竹林，有的山区称竹海，给你提供了无限的想象空间，因此兰竹同样可以画出五尺正张、六尺正张，甚至更大的作品。拜大自然为师，多写生，拜古贤为师，多临摹等等，几十年如一日，我遵循老师教导，循序渐进，刻苦钻研传统技法，在此基础上有所收获。平时亲手植兰、养兰、观兰、写兰，无论春夏秋冬，惠风和畅还是寒冬腊月，长期到大自然中去揣摩写生，使兰花的各种形态深深地印在我的脑海里，为本人大写意打下了良好的基础。今天我把写兰技法心得和体会毫无保留一并提供各位参考，共同学习。我虽然学习写兰竹已五十余年，但我学得还不够，理解还不深，画得也不够理想，怀着向各位同仁学习的目的求得大家多提宝贵意见，专此艺礼。

顺呈咏兰一曲致谢：

家有幽兰数拾盆，时值芬芳香醉人。

修身养性寄高洁，为有香祖君子心。

2012年3月18日 钱金泉

写于姑苏兰竹斋

画前须知和准备

蕙兰和春兰具有优雅秀逸的风韵,兰叶有长有短、有疏有密,交叉之分以及偃、仰、折翻、粗、细、浓、淡的动势分不开的。叶是兰花的重要部分,画兰宜以叶为先。为了要把兰花的生动神韵表现出来,就必须学习和运用国画的传统笔墨技法和笔墨技巧。兰花的品种很多,这里主要介绍民间比较普通熟悉的春兰、蕙兰二种。春兰约在3月上旬开花;每枝蕾1-5朵,有黄绿、浓绿之别,叶稍短,质软。蕙兰,开花较多,又称九头兰或九节兰,一枝蕾能开5-16朵花。4月下旬至5月上旬开花;叶质坚韧,有厚薄之分,有光泽;叶瘦而长,挺秀。有宽叶、中叶、细叶之分。

兰花的叶具有迎风招展,秀逸幽美的风韵,这是和叶本身的长短、起伏、疏密等的气势分不开的。叶是兰花的主要部分,学画兰的主要部分,学画兰花,首先就应把兰叶画好。

1. 怎样选用毛笔作线和掌握宣纸性能

画兰花前首先要弄清楚兰花的叶是以“线”为造型基础的,这是运用书法中之“撇”法。要使作画能得心应手,选用毛笔和宣纸也很重要。画叶可选用狼毫笔(大兰竹笔)作画笔,也可选用猪鬃笔、山马笔、石獾笔,用中锋运笔,稍偏锋,参用书法中之“逆入平出”之技巧(详见《怎样画兰叶》中的叙述)。本人在画兰竹时,选用旧兰竹秃笔、石獾笔、猪鬃笔等硬笔画叶画石。宣纸有安徽宣、浙江宣、四川宣,写意画一般用生宣,初学者也可选用半生半熟宣纸,因为半生半熟宣纸不容易化墨(工笔画用熟宣)。因此,毛笔和宣纸是作好画的必要条件。

画前用具准备

2. 作画姿态

作画时要具备适合自己身体高低的画桌,桌面铺有平坦的毛毡。作画时要求站立,运用腕力、臂力、全身之力。执笔宜高,悬腕、悬肘,手指抓紧笔杆,掌心虚圆,以使笔在指中上下左右自由使用。笔锋由起、按、提、收、轻、重、顿、转折之变化,不宜握得太紧。运笔不宜太快,运笔太快,会产生留不住墨,干枯笔无韵味。运笔时也不求每一笔都有变化,但笔法要端正、稳重,出笔要流畅、自然脱俗。因此,作画前的准备工作十分必要。

作画站立姿势

3. 怎样水墨结合

墨分五色即焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨。墨离不开水，水墨是“国画”之特点，要用水来调合才可以分出浓淡。古人先贤云：“用墨之妙全在水”。笔端含水量要掌握好。太湿，画出之线条松散无骨力；反之，则枯干无韵味。写意画兰，一般以墨为主。墨分五色，不着色，胜有色，最能表现兰花素雅美丽之自然风韵。用水必须有二只较大的常用作画水缸、放入清水，进行随时用清水洗笔，用2—3个小盆子进行调墨，使墨汁随时可将焦墨调成浓、重、淡、清，在用墨时也可用废宣纸，进行舔笔调试墨色。

“写兰之妙，气韵为主”。画兰要取势，方可得形传神。除运用书法中的“撇”法外，重于笔的起、按、提、运、收，一次来表现叶子的挺拔飘逸，进而达到传神写生。另外，兰叶用墨之浓淡也很重要。画时叶比花的墨色要浓；正面叶较浓，反面叶较淡；前面叶比后面叶浓；短小及嫩叶用较淡之墨。丛生兰必须前后、左右交叉，有透视立体感，墨色有深浅之分。

4. 古人写画兰叶，有状如“螳螂肚、鼠尾”等描述，是视其形而论之。

在技法中是有这些用笔方法的，即在运笔到某一段时笔重一些，就成螳螂肚。这是根据画时的运笔产生的线条风韵而自然落笔形成的。在写意画里，如果要有意识地来形成螳螂肚，鼠尾叶而对兰叶的自然风韵只能起到扭捏作态的不良效果，那就变得俗气了，反而弄巧成拙。兰花的正反叶，在写意画兰中也很少能表现得恰到好处，而在画工笔画时则可以用色彩表现出来。因此在作写意画时，不必故意刻求螳螂肚、鼠尾叶、正反叶等，肤浅之见，仅供参考。