

中国画技法普及教学

美术爱好者之友

写意兰竹

主编 赵锦杰
编著 赏竹

ZHONGGUOHUA JIFA PUJI JIAOXUE

CTIS

湖南美术出版社

中国画技法普及教学

美 术 爱 好 者 之 友

常州大学图书馆
藏书章

写意兰竹

主编 赵锦杰 编著 赏竹

CTS

湖南美术出版社

著名画家赏竹

1948年生，是花鸟画大师陆抑非先生的得意门生，多次参加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，到过日本、美国及中国的台湾、香港、澳门等地区。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》。出版过《赏竹花鸟画集》、《赏竹画选》、《赏竹画百花作品集》及挂历《书画名家赏竹花鸟画精选》等，撰写的《名家教你画荷花》、《蔬果技法解析》等多本国画技法教材已在全国出版发行。作品新颖生动，颇具个性。

赏竹是浙江民建书画院副院长、浙江省美术家协会会员、浙江国际美术交流协会理事、浙江省中国画家协会会员。

图书在版编目(CIP)数据

中国画技法普及教学. 写意兰竹 / 赵锦杰主编 ;
赏竹编著. — 长沙 : 湖南美术出版社, 2013. 7
ISBN 978-7-5356-6374-0

I. ①中… II. ①赵… ②赏… III. ①兰科—写意画—
花卉画—国画技法②竹亚科—写意画—花卉画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第156038号

写意兰竹

中国画技法普及教学

出版人：李小山

主 编：赵锦杰

编 著：赏 竹

责任编辑：吴海恩

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：杭州杭新印务有限公司

(杭州市西湖区袁浦镇兰溪口村)

开 本：889 x 1194 1/16

印 张：3

版 次：2013年8月第1版

2013年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5356-6374-0

定 价：16.00元

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-84787105 邮 编：410016

网 址：<http://www.arts-press.com>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与

印刷厂联系调换。联系电话：0571-88845626

写意兰竹

目录 CONTENTS

第一章 兰花的教学示范

- 兰叶的画法 / 01
- 春兰的画法 / 03
- 兰花各种角度的画法 / 04
- 初开花朵的画法 / 05
- 花朵的不同角度 / 05
- 蕙兰的画法 / 06
- 兰花作品的创作 / 08

第二章 兰花的临摹作品 / 12

第三章 竹子的教学示范

- 竹叶的画法 / 28
- 竹干的画法 / 29
- 竹笋的画法 / 30
- 竹枝的画法 / 30
- 墨竹的画法 / 31
- 彩色竹子画法 / 34

第四章 竹子的临摹作品 / 36

第一章 兰花的教学示范

● 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，这与书法中粗细、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、金石之意趣，更具有精湛的艺术美。

一组兰叶的画法

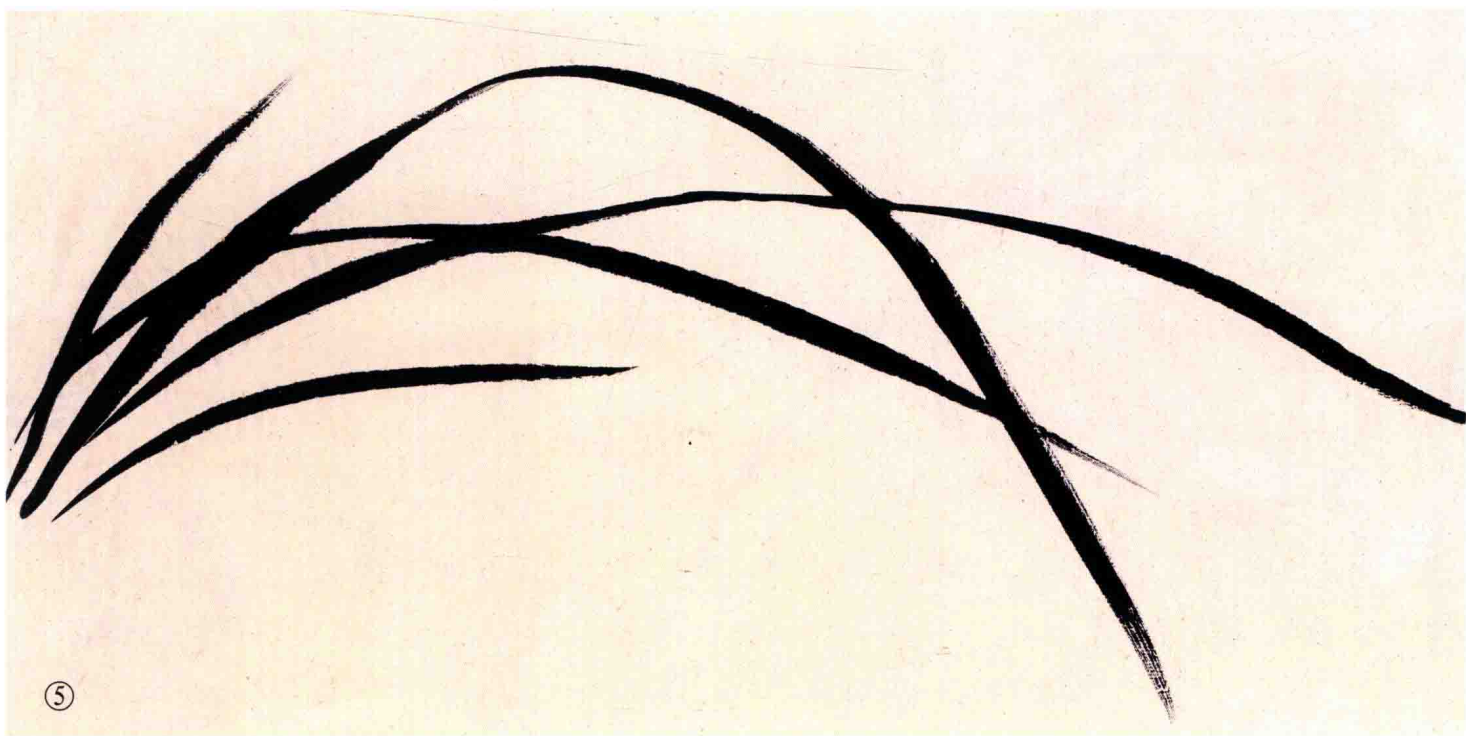
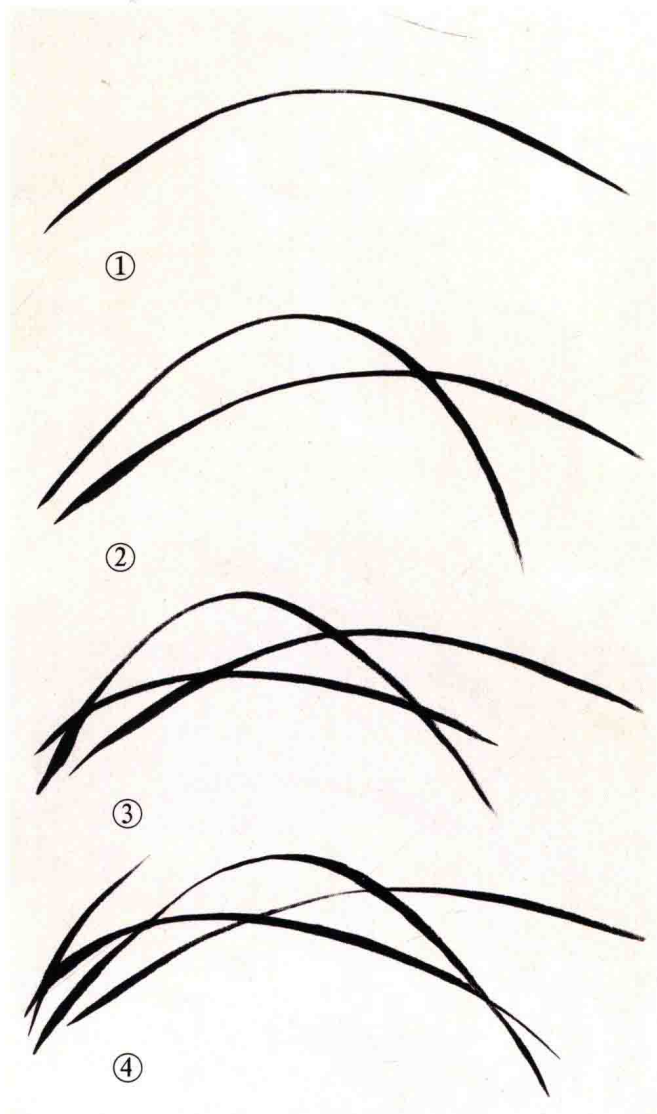
①作画者应站立作画，悬肘悬腕。用狼毫大兰竹笔（画兰竹也可用羊毫大兰竹、狼毫特大兰竹、长锋狼毫、长锋提笔等）以中锋为主起笔，从兰的根部向梢端画去，先较重地用笔，画到叶的中部渐渐将笔头提起（但不可离纸面），使线条随即变细一些，在行笔将到叶梢时，又将笔头按下去，叶又逐渐变粗了，形状犹如螳螂的肚子，行笔到叶梢的尖端时，方才将笔提起，离开纸面，叶梢的线也变得尖细如鼠尾了。画兰叶基本上如此用笔，但每一叶不可皆用此法，可在叶基部粗壮一些，逆势起笔，使叶梢呈长长的细线；也可基部细瘦，叶梢却粗一些；或可整片叶如写篆书的中锋线条，粗细变化虽然不明显，但力度浑厚内敛。增加笔法上的多样性，能使每丛兰叶自身含有丰富的变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

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”。第三根线的交叉形成几个不同形状的三角形，又略似“女”字形，这种空白符合三角形美的原理。

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。

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，必须有一两片叶子交搭相连，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，这才是美的画面。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一两片淡叶，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，内两瓣短些、小些，中心有唇瓣。盛开的兰花不足观，因为其五瓣已全部展开，花蕊全露，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。图中是微微侧一些观察到的正面花朵，这样花瓣就有长短、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，撇去多余的水分，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提。

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。

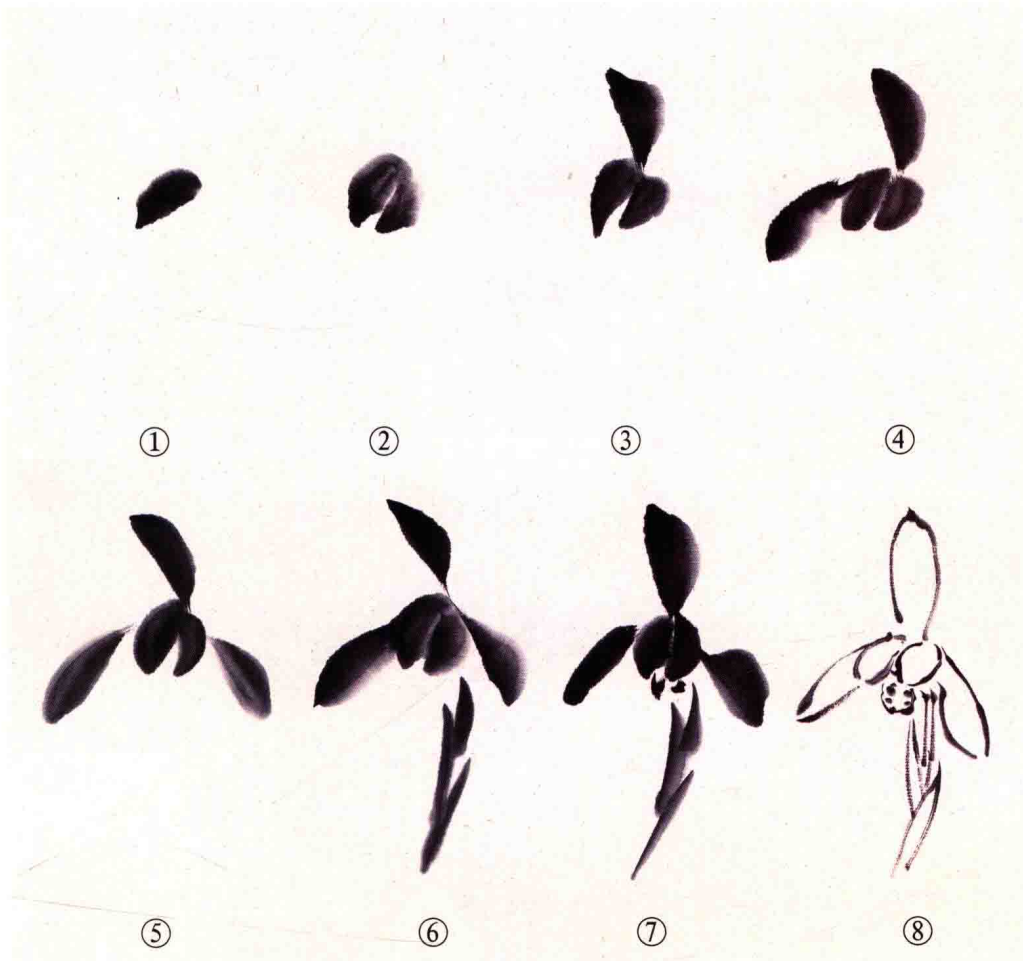
④画左长瓣，笔杆向右倾斜，半弧形运笔，到瓣的基部渐细。

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。

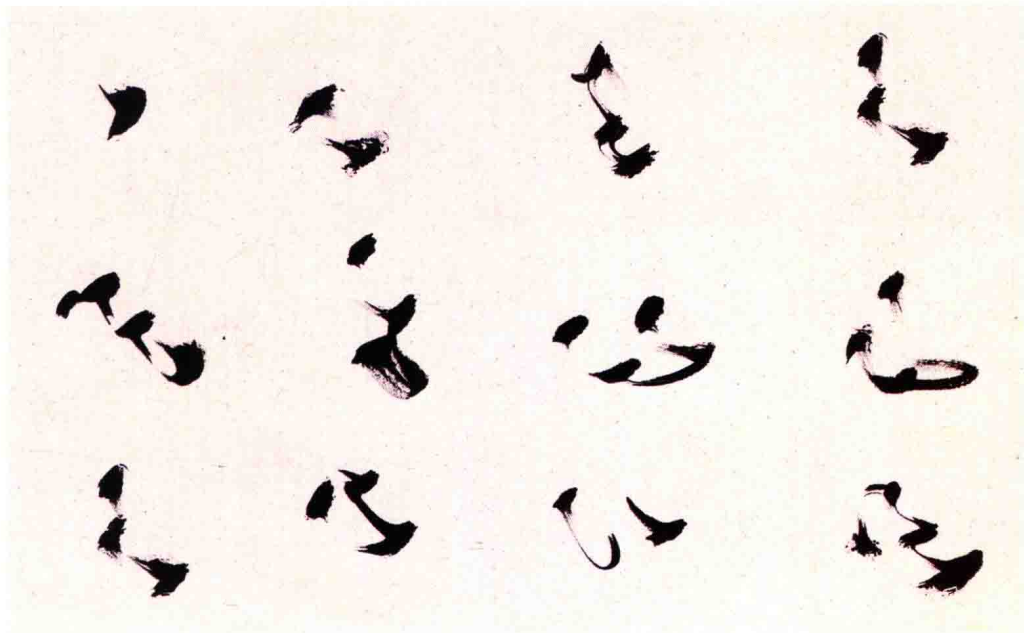
⑦小狼毫笔蘸浓墨点花蕊。花蕊常用“山”、“心”字形的草书写法，三点相连或四点相连，可按真花的转折，透视画之。

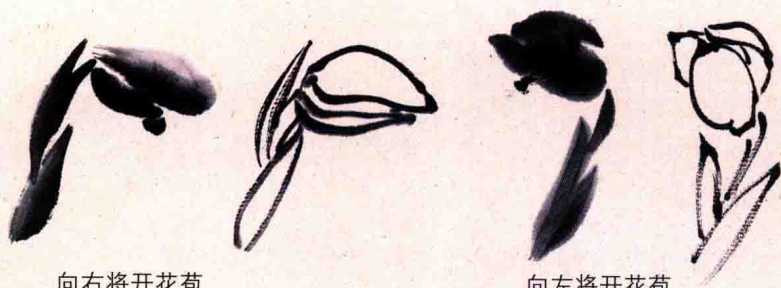
⑧右下角的一朵花是线描稿，与左边的水墨花对照着分析，可知道水墨花是如何从真花中变化而来的。

花蕊的画法

兰花画蕊是抽象的，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蕊的。画蕊要有笔力，三点的安排要有变化，避免雷同。还可根据真花来合理地点蕊，正面花点蕊在正中，侧面花宜点在一侧，背面花蕊不可点在花瓣上，花苞只需一个点子即可。

向右将开花苞

向左将开花苞

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，其余是一两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，表现转折时的力度。

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。

正面初开花

向右侧的初开花

初开春兰花苞的画法

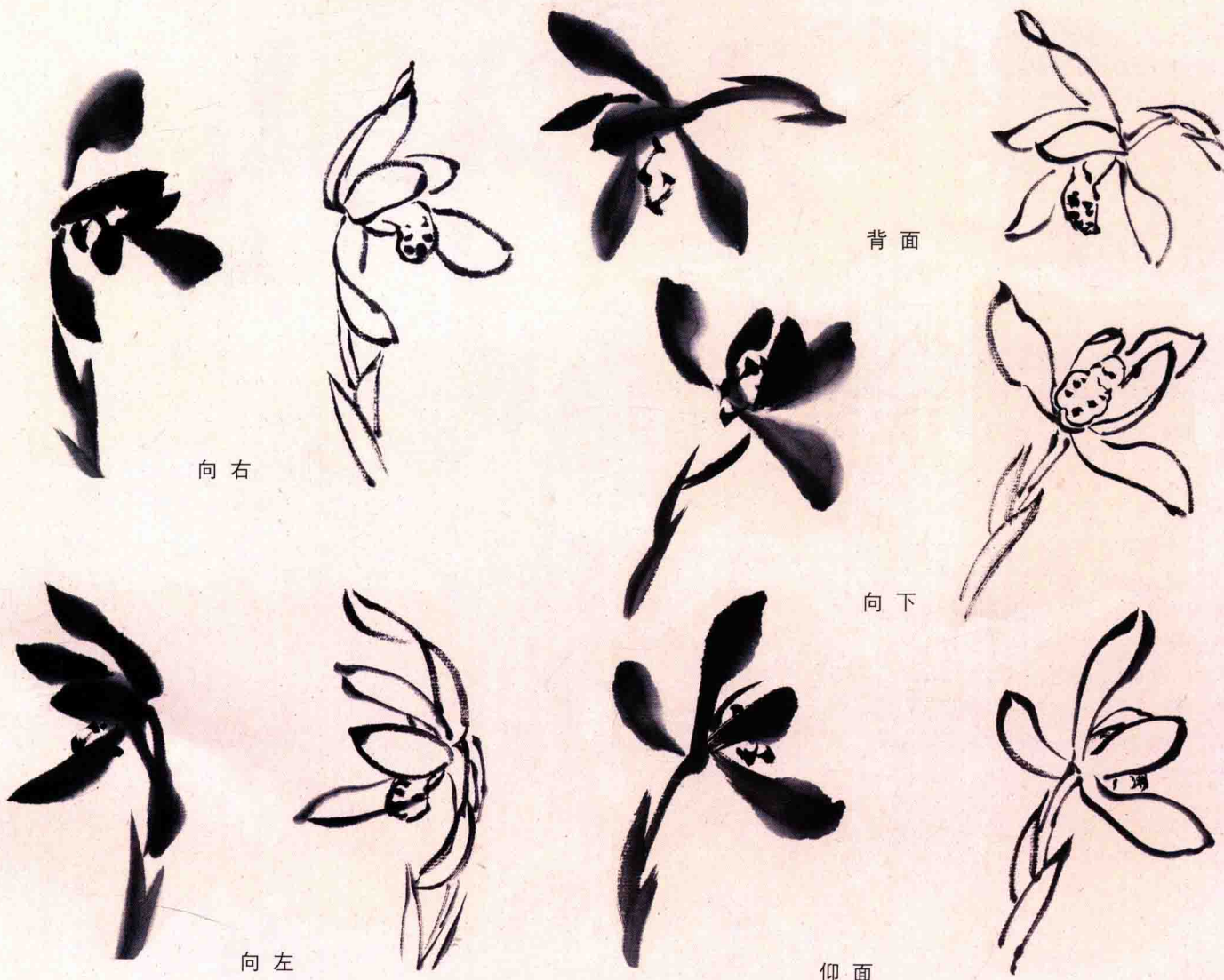
初开花朵的瓣较短，略收，围护花蕊，柄也较短。

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。

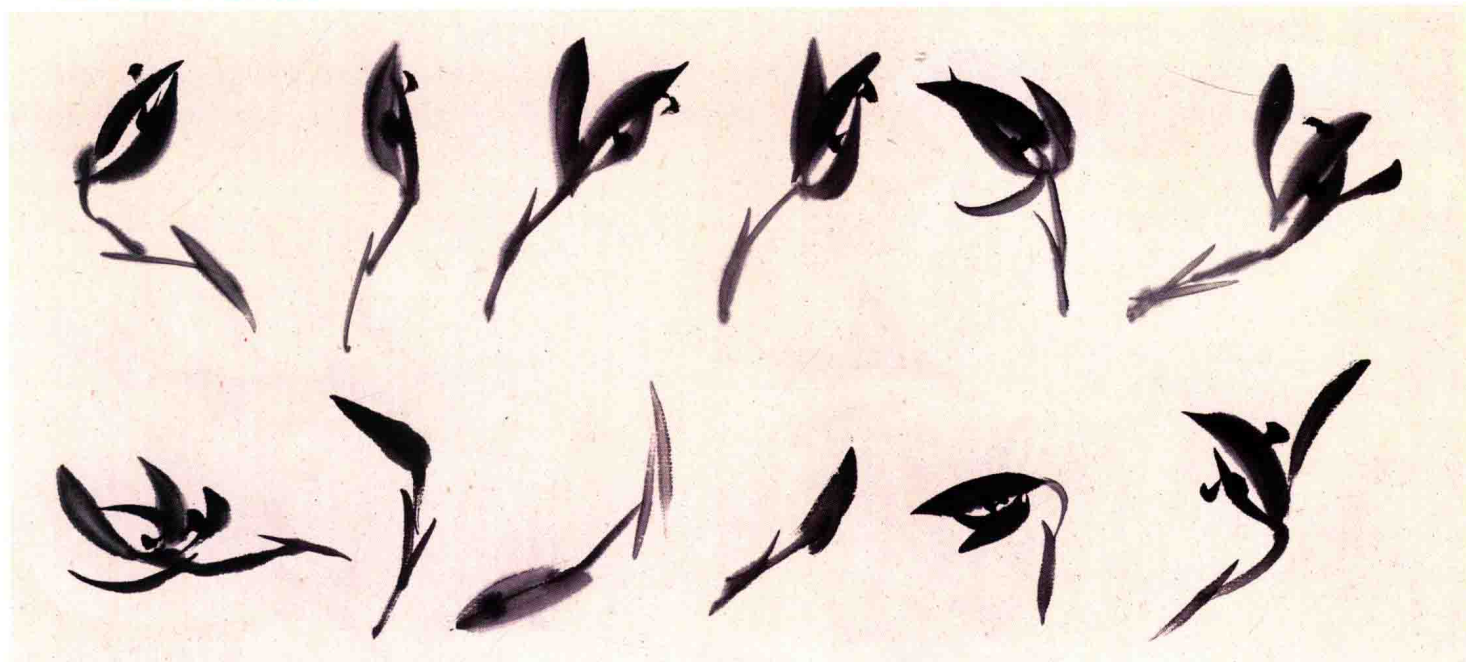
向右侧的初开花：此朵就有了透视变化，上方的长瓣只见到瓣尖部，近的长瓣也缩短了，唇瓣生在右方，整朵花的外沿如一个斜三角形，较灵动。

● 兰花各种角度的画法

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。

● 初开花朵的画法

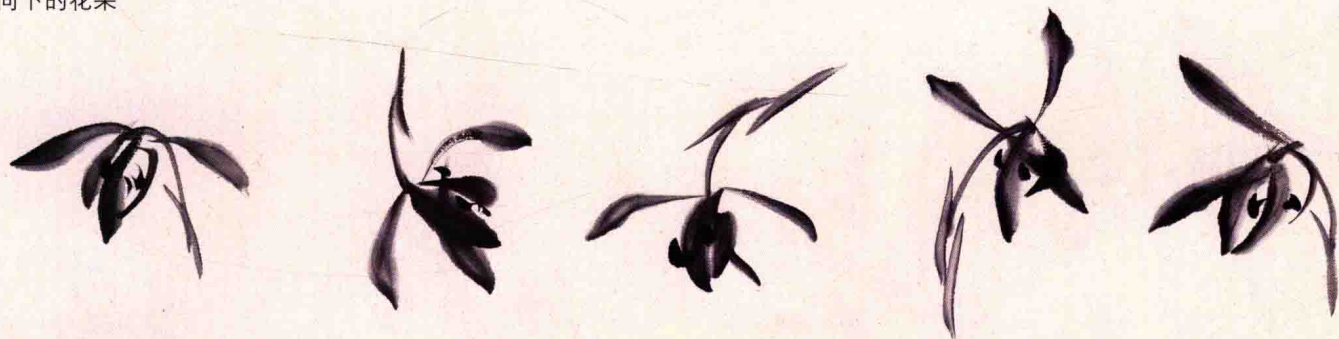

● 花朵的不同角度

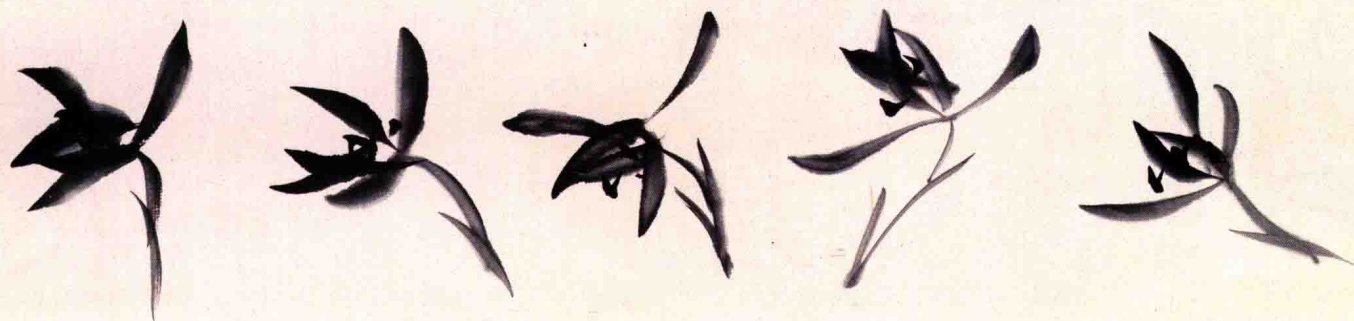
向右侧倾的花朵

向下的花朵

向左侧倾的花朵

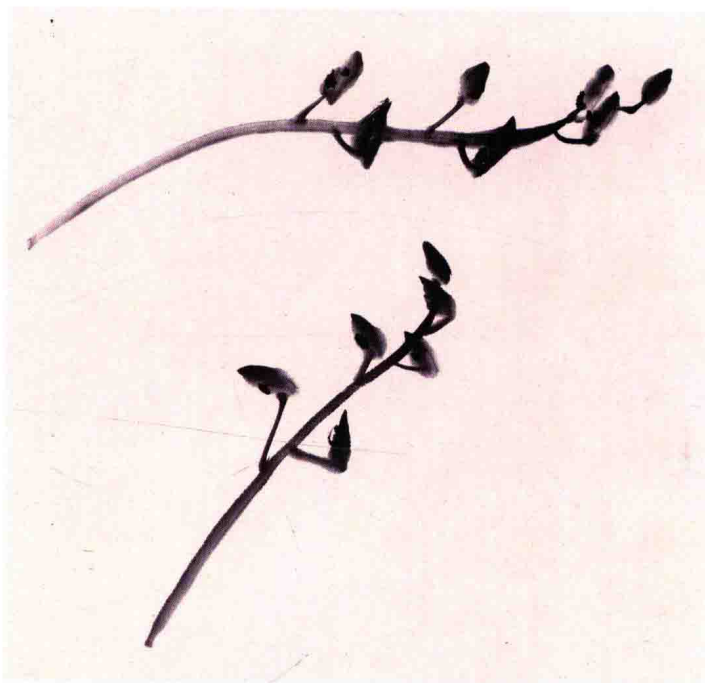

● 蕙兰的画法

蕙兰的线描与水墨画法

蕙兰的叶子比较粗长、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。

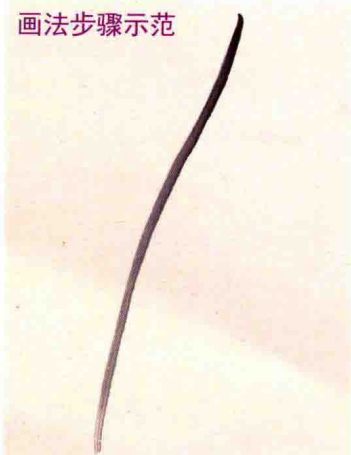

花苞的画法

左图的一株主梗用中锋画，上浓下淡。点花苞也要用中锋。花苞向右上生长，与主梗协调一致。在兰叶丛中，蕙兰的花苞能起到调节主次、呼应、疏密、高低、方向、气势的作用。

右图的一株，主梗向右，而花苞却向左，充满回转之力，增加了动势。画兰最好具有较深的书法功底，行、草、篆、隶的笔力对画兰都是十分重要的。

画法步骤示范

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。

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 浓墨点每朵花的蕊，要有变化，不可雷同。

向右蕙兰的画法

左边一株的主梗和花朵都往右上生长，方向一致，总的如宝塔状，下宽上窄，具有三角形的美。下方的花盛开，到梢部渐成花苞。

右边的一株已全部盛开，但总的外形也仍然呈宝塔状，具有三角形的美。下方的花柄长些，梢部的花柄短些。花朵以向下生发的为多，逆势向上的只有两朵，总的仍统一悦目。主梗虽明显向右斜倾，但由于花朵向左生发，将倾势拉回了，重心依然稳妥，达到了造险破险，险中得趣之艺术效果。

向左蕙兰的画法

左边一株弧形的主梗如弓，富有弹性，花向左奔，有风势之感，以表现清风传馨的诗意。

右边的一株，主梗用中锋，极似篆书的长线条，内在的扭动赋予了梗的力度，又如“S”形的波动线，似舞女的婀娜多姿，富有灵动之美。花朵总势向下，分为两丛，下方的一丛花多些，所占面积大一些为密处。有的地方只画残柄，不生花，留以空白让其畅气。

● 兰花作品的创作

春兰的创作

动笔之前先确定兰叶的布局：此幅以下方一丛为主，故布叶多，花也多，为密处；而上方一丛为次，故叶稀少，花也很少，为疏处。每幅画还应视情况确定一个总趋势，此图是一张横式的宣纸，故叶丛也以横势为主，纵势为辅，含有横势与纵势的对比因素，以造成激烈的运动感。两丛之间以一片叶子连接，花朵互相呼应，使构图达到紧凑、和谐，无散碎之病。

春兰的画法

①狼毫大兰竹笔蘸浓墨画主撇叶。
②羊毫大兰竹笔蘸浅黄绿，再蘸朱膘（朱膘应调匀些墨，以避免色彩的火气），从瓣尖落笔，侧锋向瓣根画去。花柄和苞片宜浅一些。③叶筋笔蘸胭脂调墨点蕊。④淡墨含水量多一些点地苔。

雨蕙的创作

此纸是豆腐宣，是介于生纸与熟纸之间的宣纸。

①先用提笔蘸中淡墨画石头。②再用狼毫大兰竹笔画叶子。③用另一支大兰竹笔蘸淡墨画花。④小狼毫蘸浓墨点蕊。⑤待半干，用喷壶喷水滴少许。⑥出现雨意时，用电吹风将纸吹干即可。

风蕙的画法

画轻风中的蕙兰，主梗稍弯向一侧，花朵及花瓣往同一方向奔，但仍然要注意花朵的参差错落。若画狂风暴雨中的兰花，则花下垂，并向左去，叶子也竭力地斜向左方，以表示疾风骤雨的意境。

汁绿蕙兰的画法

①先用大兰竹笔以浓墨画叶。②因为纯用汁绿太艳，不雅，故汁绿中应调些墨，然后画花。③浓墨点蕊。④墨中调少许赭石色，画石头并点苔。

汁绿蕙兰

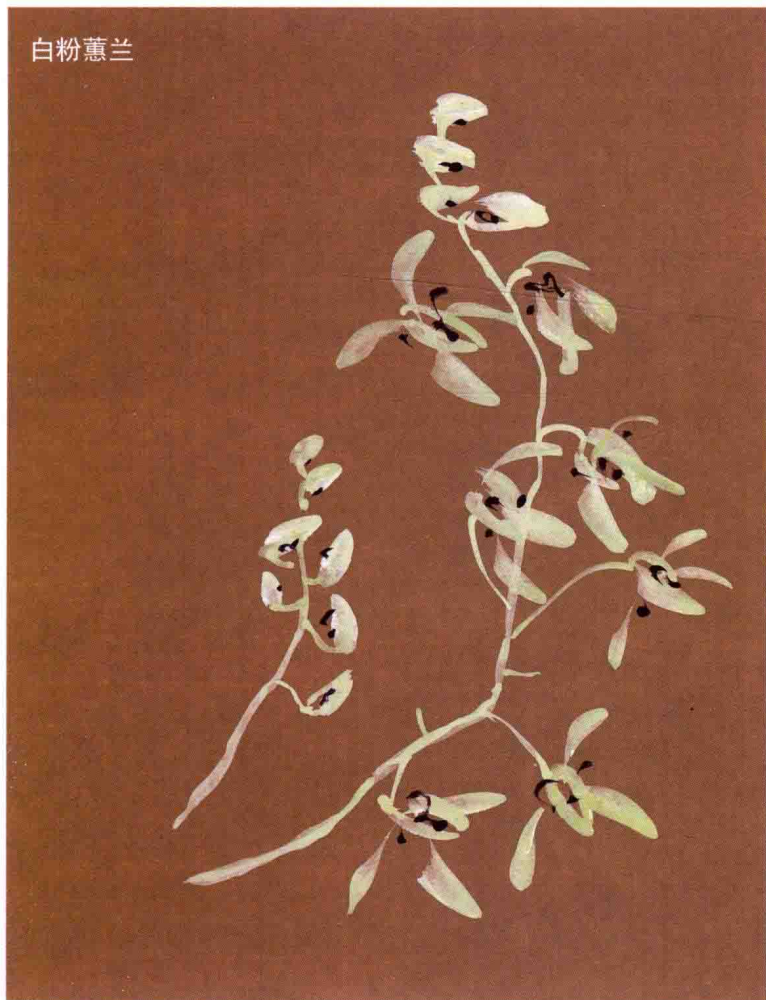

白粉蕙兰的画法

选择底色较深的生宣。

①狼毫大兰竹的笔根蘸薄钛白，笔前端蘸浓钛白，笔尖处再蘸一点浅黄绿色画花瓣。②然后画主梗，并用柄将花与主梗相连接。③叶筋笔蘸胭脂调墨点蕊。

白粉蕙兰

汁绿蕙兰

第二章 兰花的临摹作品

