

老年国画大学堂·兰

写意花鸟画技法

曹国鉴 韩嘉明 编绘

人民美术出版社

曹国鉴 字慕植，祖籍安徽歙县，曹操七十四代孙。1936年3月出生，出生于北京书香世家。9岁师从汪慎生习画，由临摹入手开始系统修习传统笔墨技法。20世纪50年代初于故宫博物院绘画馆倾心临摹研究，体会笔墨、设色的技法要领。尤为注重深入研习各家绘画风格特点及各时期技法变化。书法上擅长瘦劲飘逸的书体，兼擅行草、篆隶。先后得到汪慎生、陈半丁、高希舜、王雪涛诸名师教诲。1959年由汪慎生、吴镜汀推荐加入北京中国画研究会，同年花鸟画《八哥秋菊》在首届青年美展获奖。作品参加历届中国画研究会在中国美术馆、北海画舫斋的展览及国内外的交流巡回展，并广为收藏。

曾任中国社会科学院考古研究所研究员，2002年被聘为北京市文史馆馆员。现为中国社会科学院书画家协会顾问、中国画研究会理事。《老年学书画·写意花鸟画技法》十二分册由人民美术出版社出版发行。《曹国鉴花鸟画教学》（上、下）2007年由湖北美术出版社出版发行。2008年线装本《曹国鉴写意花鸟画集》由北京线装书局出版发行。

韩嘉明 女，1941年10月26日生于书画世家。擅长工笔仕女人物画。毕业于由蒋兆和、黄胄、叶浅予、黄均诸先生授课的中国画研究会人物进修班。18岁，作品《百蝶图》参加北京“三八节画展”获奖。同时加入北京国画社，在此期间临摹了大量古代优秀人物画作品，坚持素描练习，从师于老一辈画家王重年教授。1959年从师于黄均教授专攻工笔人物画，从师北京师范大学郭预衡教授修习古典文化。中国画研究会会员、中国老年书画研究会创作研究员、辅仁美术研究会研究员。

序言

郭预衡

曹国鉴、韩嘉明编绘的《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》是一部水到渠成的力作。其造诣之精，特色明显，主要体现在几个方面。

首先是学有丰源，功力深厚。其父曹家麒，为一代书法耆宿，与同代名家汪慎生、吴镜汀、胡佩衡、陈少梅、郑诵先、萧劳等都有交往。曹国鉴先生幼年学画，既承家学，又得通家前辈指授，其根基之坚牢，已非一般所能企及。再加上自幼勤奋异常，不仅有此家学师承，而且又曾反复临摹馆藏历代名作。举凡宋元之工笔，明清之写意，无不呕心沥血，尽力揣摩，领悟各派各家的笔意和风格。还有几处考古发掘的古墓壁画，也曾躬临摹绘，师其笔意画法。由于多方面的师法和临摹，“转益多师”，“真积力久”，也就形成了自己的画风特色。

其次是既师传统，又师造化。曹先生几十年来，不但夜以继日，伏案挥毫，而且经常往来于首都故宫，园林池馆，山椒水涘，临摹写生，从不间断。因此之故，对于自然界的花卉虫鸟，物情物态，乃有更多领悟；引纸泼墨，也就更多心得。也正因此之故，凡所创作，既有前代传统的特征，亦有个人独创的特色。

此书之作，不仅是著者数十年临摹写生的成果，也是多年教学经验的总结。曹先生二十年来曾在十余所中央部委老年大学任教，启迪学员，教学相长，亦积累了丰富的经验，对于中老年学画的特点，体会甚深。再加以曹先生为人诚挚，肯将金针渡人，口讲笔授，多是发自肺腑。举凡用笔、用墨、用水、用色，以及各种技法，无不尽心传授，发人深省。尤其是针对中老年人学习的难点所在，指点更为具体，这也是本书的一大特色。

我与曹先生结识多年，对其画品人品，了解实深。值此《老年国画大学堂·写意花鸟画技法》问世之际，不胜欣忭，故略陈浅见，权作序言。

墨兰的历史发展和演变

“兰生于幽谷不以无人而不芳”，自古以来爱兰、赏兰、咏兰、画兰是中国人的传统，中国人之所以对兰有如此深厚的情感，皆因兰有“四德”，即清、幽、远、超。清者，不浊之谓，格调高雅。幽者，亦称暗香。远，谓其“兰生林樾间，清芳倍幽远”，“种兰幽谷底，四远闻馨香”。超，谓其超凡出众，卓然不群。百花园中众芳传香，而被推上王位，享有“王者之香”，或“香祖”、“国香”之类赞誉的仅有兰花。兰花幽香清淳，逸人的香气是其它任何花卉所无法比拟的。

墨兰的起源当在北宋以后，据文献记载当时的吴元瑜、苏轼、释仲仁、米芾等人都画过兰花，但今天已无迹可考。但这个时期画风的一个特点是追求“笔情墨趣”，从而为后世文人画的发展奠定了坚实的基础。北宋灭亡后，继之南宋的赵孟坚亦擅写兰，从其传世的《墨兰图》中可以看出，画风上延续了宋代的写实风格，注重物象的自然形态，贯穿着重视“理”的精神。

元代墨兰的发展又有了新的含义，把忠节视为兰的象征。这里要提到的郑思肖（所南）应该是其代表画家，当南宋被蒙古族建立的元王朝灭亡之后，他画的兰花均是露根在外。问其缘故，他以诗“一国之香，一国之殇。亡国思致，楚地有光”作了回答。足见他把自己的亡国之痛和孤高喻为幽谷之兰，寄托亡国之恨。从其作品的风格上讲反映了写意的特点，写出了兰花的清气。与郑思肖同时代的画家，也是元代最富代表性的画家之一的赵孟頫（子昂），亦擅画兰，他画兰的主要特点在于把书法的用笔融入画中，把书画同源的理论付诸实践。他以行书的撇笔写兰，实现了兰叶富于变化的野趣。传统画论有“意足不求颜色似”之说，赵的墨兰正符合了这一理论，即所谓的“以墨代色”，“以墨显色”。从这里我们可以清楚地看出文人画风从形似到神似的转化，即从“写实”到“写意”。

元代还有一位画兰的名家雪窗，有人评价雪窗的墨兰“吴兴二赵（孟坚、子昂）后，雪窗继其美”，可见其画风的近似。

到了明代的中期和后期，兰花与文人之间的关系可以说更加密切，把爱兰、赏兰和画兰相结合，当时活跃于江南的以沈周、文徵明为首的“吴门画派”的画家，应是这一时期的主要画家。文徵明的墨兰影响最大，被誉为“文兰”。他说“以风意画兰，以雨意画竹”，风和雨所强调的是兰竹的柔韧动态，所以他笔下的兰叶撇笔多为长叶，飘逸潇洒，颇具风意，墨色的韵味充满了情趣，所表现的是兰的典雅和娇嫩。明代墨兰的特点在于写意的趋势更为强烈，所画的兰的形态逐渐远离了写生、写实，而成为抒发文人画家心中“逸气”的手段，形成这一时期的主流画风。明代晚期又有与之完全相反的另一流派的出现，那就是以徐渭为代表的“似与不似”之间的狂野画风，他以大写意的豪放笔墨不拘形似的泼洒，意在抒发强烈的情感。

清代的墨兰继承了明代的写意潮流，初期就出现了两位极富个性的画家——石涛和八大山人（朱耷）。而出类拔萃者当推石涛，石涛画兰特别

注意行笔的运腕，他说：“运腕虚灵则能折变”，足见深悟运腕之妙方有他笔下的灵动多姿。在一幅兰花册页上他写到：“长短踈跂，起舞自得”，这是他在深悟草木性情之后，通过刚柔相济，往来自如的笔法表现踈跂起舞、飘逸潇洒的兰叶，穿插上他能做到得心应手，多而不乱，少而不疏，风格变化之多可谓古今独步。

朱耷不以写兰独擅，偶尔作兰以简之再简的笔墨写花叶亦颇具神韵，风格独特。

石涛之后，“扬州八怪”的李鱣、李方膺亦是画兰的高手，他们画兰多以草法写花、写叶，笔墨遒劲流畅，气势雄浑。笔法率意，多勾曲波折，纵横豪放，重在写意抒发个性。郑板桥亦擅墨兰，笔法爽利劲秀，于气势墨彩间见精神，不足之处仍与其画竹一样锋芒外跃，有伤雅韵，不过他的兰花应该说还是比墨竹要好。

清代末期的吴昌硕以篆法写兰，笔法稳健苍劲，画风古朴凝重，在长叶、短叶的转折、行止上都做到自如挥洒，以羊毫篆法写兰可谓独辟蹊径，自成一家。

纵观画兰的发展历史，其过程亦是由工到写，从写实、写生的重形似到注重笔墨神韵的神似转化，随时代的发展，不同风格流派应运而生，从中我们可以清楚地看到画兰传统的继承、发展和创新的过程。四君子之一的墨兰历经各个朝代而经久不衰，足见其魅力所在。相信日后也必然有无愧于古人的新人、新作不断涌现。

兰的画法

一、撇叶

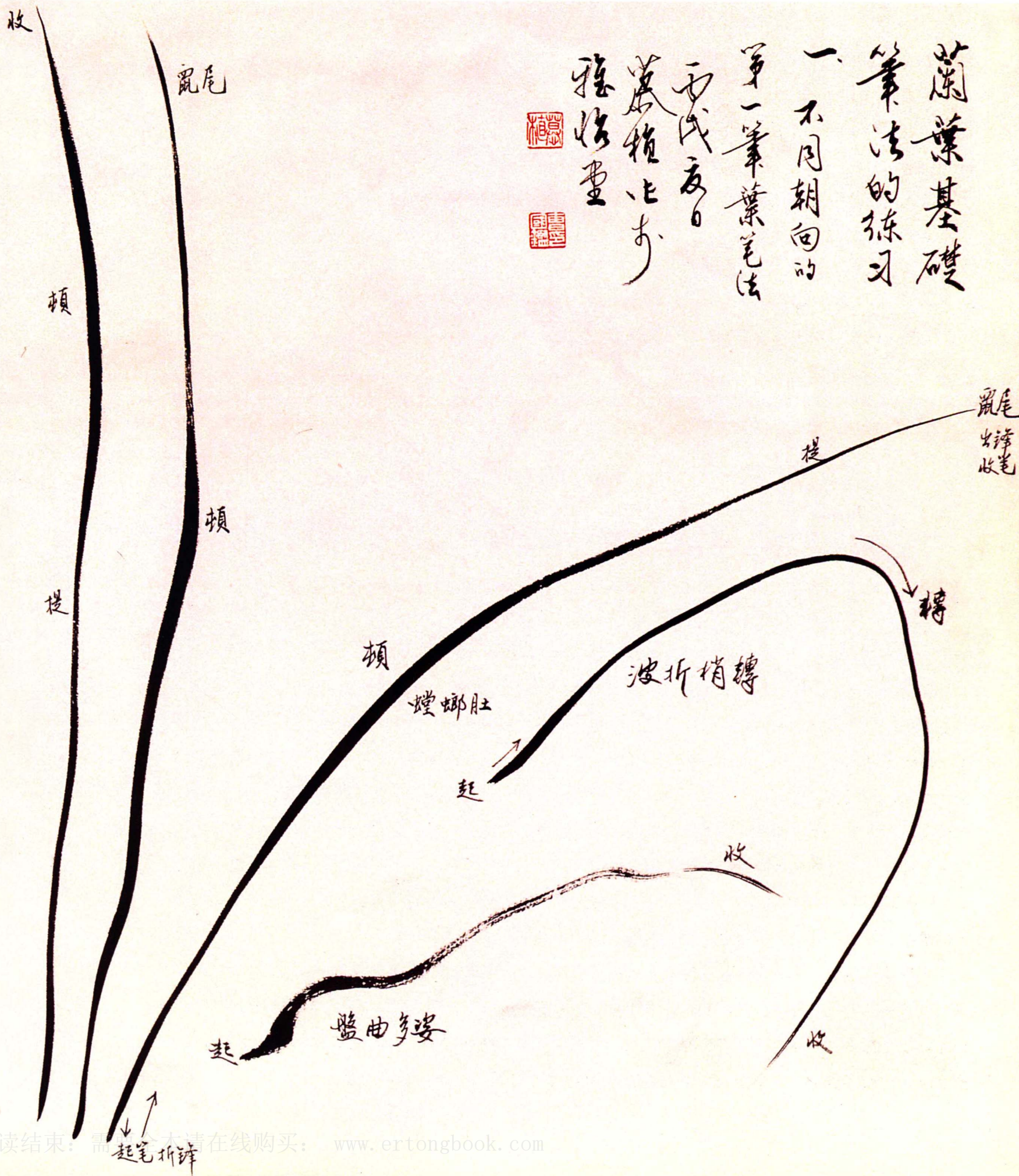
写兰先撇叶，后添花，再点蕊、穿茎、写根。画叶之所以称撇叶，其原因在于撇的笔法同于楷书永字八法中的撇法，故名之。兰叶细长且挺劲，寓柔于刚。一长叶正面、背面的曲折细微变化极多，其难度也正在撇笔当中的起、止、提、按、顿、折等笔锋之间的转换中体现。叶姿的飘逸潇洒全在于笔法的变化。古人有“画竹十年，写兰一世”或“半生竹一生兰”的说法，讲的是画好兰竹的难度，竹叶短小况且如此，兰叶修长撇起来必然比写竹要难，尤其在叶的组合穿插上，其难度之大并非夸大。在写意花卉中，兰竹虽结构简单，但画起来决非简单。习画者只要方法得当，循序渐进，基本画法还是可以掌握的，为此本册在画法上首先侧重兰叶基础笔法的练习，有多幅的示图对不同笔法的撇叶做了详尽的解析，望初学者以此敲开兰叶笔墨这一入门的关口。

兰属草本植物，其叶片攒聚在每株兰草的根底部，每株兰草的叶片或多或少，株与株之间的距离也有宽窄的差别，每株叶片的数目不等，多则七、八，少则三、四。长叶居中，两侧是小叶，撇长叶时须注意每株兰草的下部要簇拢和交接，每株之间亦应上下交错。兰叶的基本形不外乎直立、斜立、垂形或半垂形，不同形态的叶片穿插于每株兰叶之间，构成其多姿的变化。

写兰叶用硬毫长锋笔站立挥写，笔笔衔接，一气呵成。每笔叶都是自根部向叶梢处行笔。入手一般先从左下向右上撇出，即所谓的“右撇式”。练习一段时间右撇后再进而练习左撇式，即从右向左撇出。每一笔撇写后，不得重描或修饰，顺其自然，求其笔意上的生动。在练习两种不同的撇式之前，先要练好不同朝向第一笔叶的笔法。见图一中不同的从起笔到收笔的撇法，其中从折锋起笔到不同朝向的收笔，一笔当中的粗细，要凭借腕力的提、按、顿、转、折形成曲线变化，其迅急收笔都是鼠尾形式的提笔出锋。唯右侧下角是一条波折式的叶梢下转和下侧的一条曲折变化、盘曲多姿、干湿笔墨俱现的撇叶行笔，初学者要从中领会笔意的上下连贯。线无论长短、曲直以至弯曲下滑，每一笔都是一气呵成，中间不得停歇或转换，以求气脉的连贯。

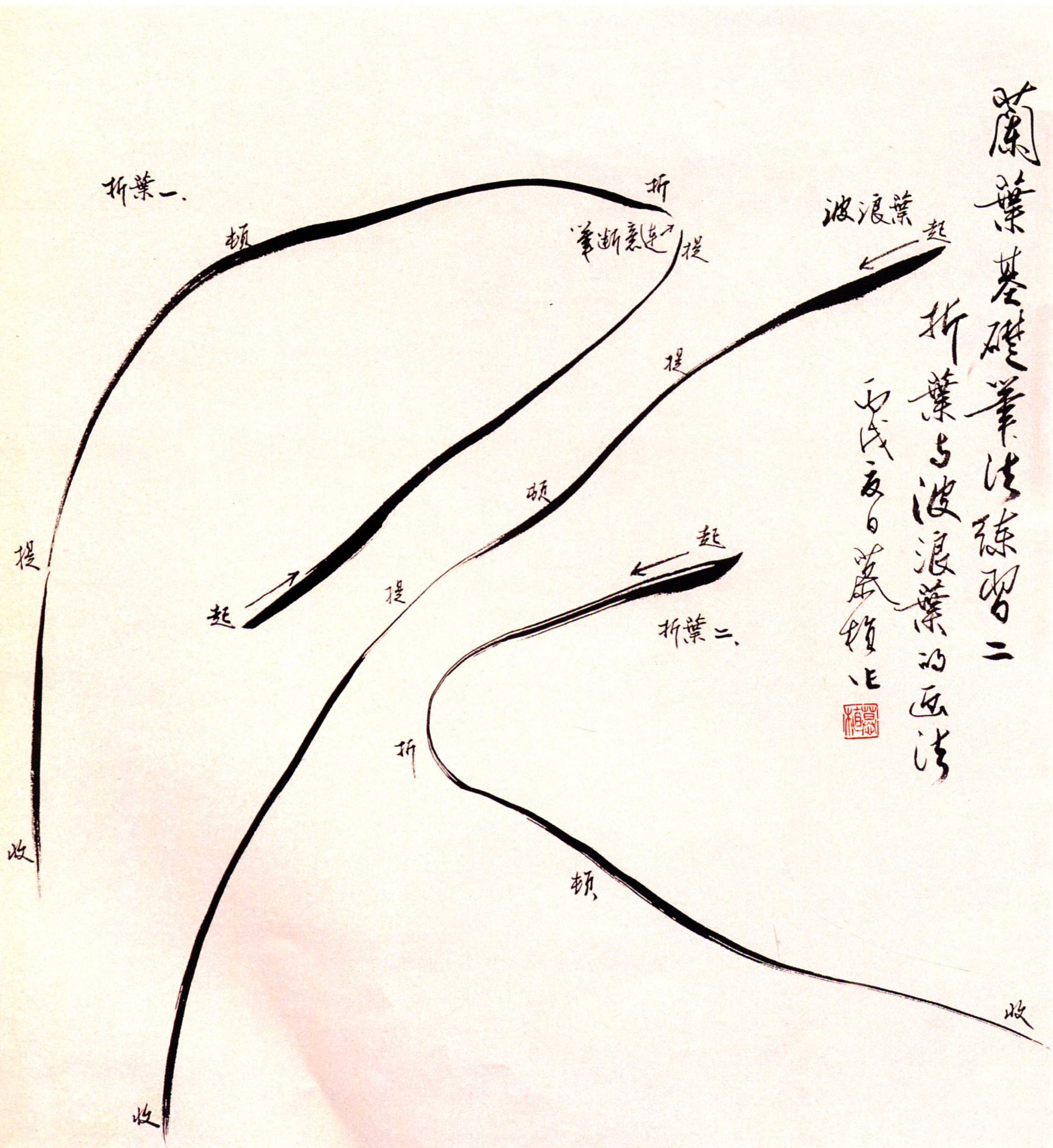
图一 兰叶基础笔法的练习一·不同朝向的第一笔叶笔法

兰叶基础笔法练习二·折叶与波浪叶的画法。(见图二)画法中一条线的粗细变化更为悬殊,有的部位细如毫发,有的部位折笔处笔断意连,所谓波浪叶讲的就是这种起伏变化大的提按转折用笔,这类叶的起笔有藏锋也有不藏,露锋入笔后迅急提按转换,笔笔都是一波几折,飘逸潇洒。此类行笔来自狂草书法的笔意,在草法写兰叶中常应用之。

图二 兰叶基础笔法练习二·折叶与波浪叶的画法

兰叶基础笔法的练习三·第一笔叶与第二、第三笔叶笔法。(见图三) 第一笔竖长，从左侧的下角折锋起笔直冲向左上角，运笔要起、提、轻顿、轻提，再顿后迅急出锋收笔。第二笔从左下角起笔朝右侧方向撇出，其中的提与顿变化也十分明显，最后以极细的鼠尾形式收笔。第三笔从左下角的起、提、顿，再转入提，经过轻顿后，提笔迅急鼠尾收笔。这三笔之间叶的粗细变化相互协调，各具特色。第二、三笔相互交合呈“凤眼”，两线粗与细之间的细微变化值得习画者细心品味。

图三 兰叶基础笔法的练习三·第一笔叶与第二、第三笔叶笔法

出锋收笔

兰叶基础笔法的练习三
丙戌夏月
莫鹤

第一笔叶与第二、第三笔叶笔法

第一笔叶与第二、第三笔叶笔法

第一笔叶与第二、第三笔叶笔法

第一笔叶与第二、第三笔叶笔法

兰叶基础笔法的练习三

顿

轻提

轻顿

提

起笔折锋

顿

提

起

顿

提

轻顿

提

鼠尾

收

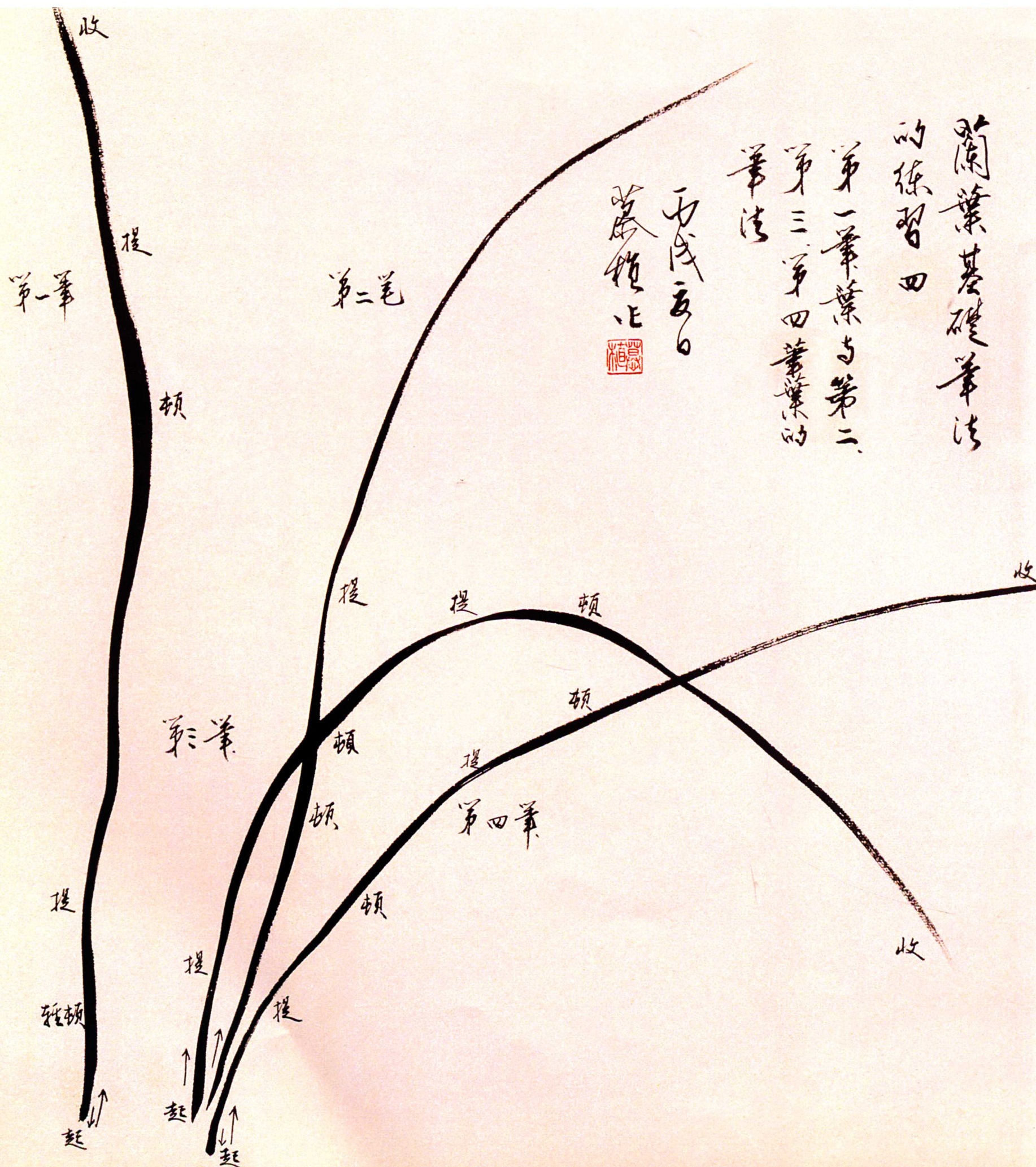
鼠尾

收

兰叶基础笔法的练习四·第一笔叶与第二、第三、第四笔叶的笔法。(见图四)这四笔在朝向和粗细的变化上各不相同,第一笔竖长,自根部起笔后,经过行笔上的轻顿、提及笔上下按的顿,随之轻提后出锋收笔,这是一条粗细变化明显的线。第二笔也是从下到上露锋入笔,经过顿、提后,以鼠尾的形式收笔出锋,这是一条波浪起伏变化不明显的线,所显示的是线的自如、舒朗飘逸。第三笔仍是露锋起笔穿过第二笔,形成凤眼状,朝右侧下方撇出,通过笔上的起、提、顿、提,再顿后出锋收笔。第四笔自左下方藏锋起笔,通过笔上的两次提和顿出锋收笔。这四笔的组合是左撇式出笔的笔法形式,从笔锋的转换和提、按中构成一株兰叶的组合。

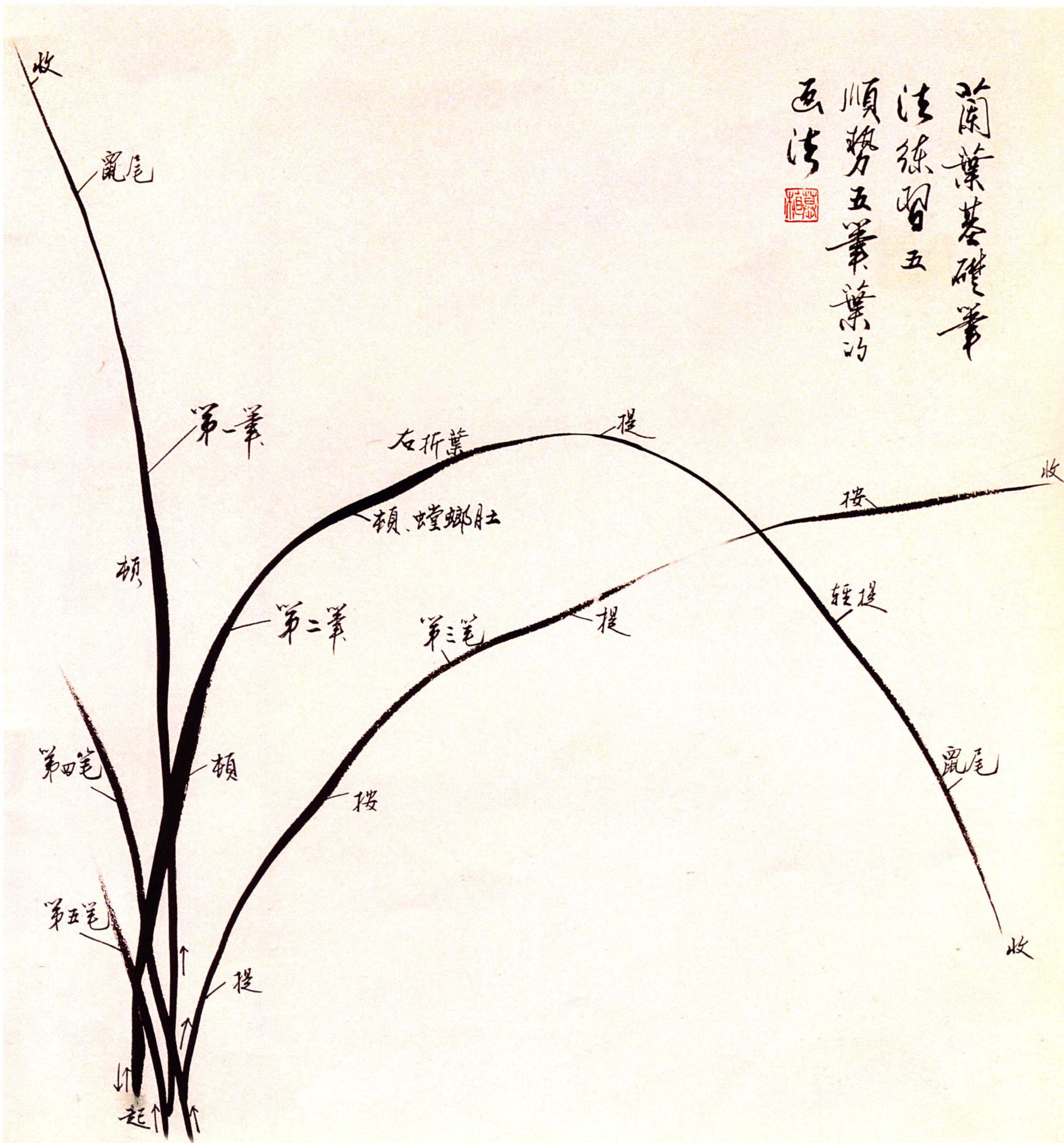
图四 兰叶基础笔法的练习四·第一笔叶与第二、第三、第四笔叶的笔法

兰叶基础笔法练习五·顺势五笔叶的画法。(见图五)这是左出式五笔叶的组合形式。左出式是顺势，行笔上方便，笔法也容易掌握。第一笔长，自根部起笔向上撇出，行至当中顿笔后随即上提，然后以鼠尾形式收笔出锋。第二笔从左下角出笔，穿过第一笔，经两次顿和提向右折向右下方，以鼠尾形式出锋收笔，呈右折叶。第三笔紧贴着第一笔从左下方冲向右上方，笔速稍快，因而出现了所谓笔断意连的笔意，途经两次行笔过程中的提和按，迅急出锋收笔。这一、二、三笔的撇叶，是这一组合的主笔，下边的第四、五笔均为补笔，分别穿过第一、第三和第二笔，成破凤眼形式。这就是一笔长，二笔弯，三笔斜，四、五笔短，上撇。各笔之间的长短随出笔形式所定，没有成法的固定形式。

图五 兰叶基础笔法练习五·顺势五笔叶的画法

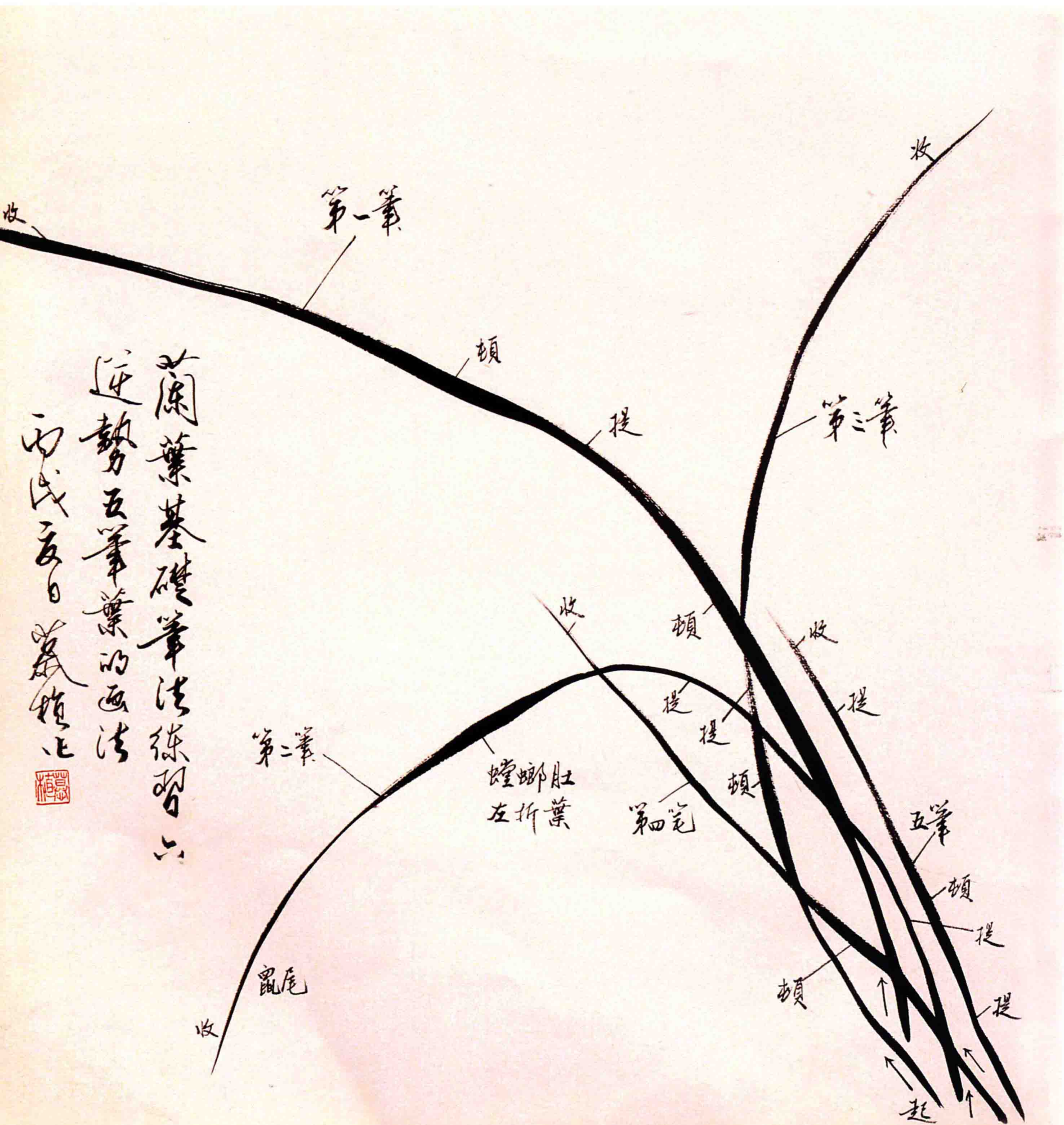

兰叶基础笔法
练习五
顺势五笔叶的
画法

兰叶基础笔法练习六·逆势五笔叶的画法。(见图六)逆势讲的是从右侧朝左侧撇出的叶,这个反向的叶撇起来不如顺势叶那么顺手,存在一定难度,但学撇叶顺逆不同方向都需掌握。五笔中的前三笔主叶均偏上,具体的讲,第一笔起笔斜向左上方,笔上的顿和提都不明显,第二笔偏细偏柔,行笔中两提一顿朝左方下侧迅急弯曲下垂,鼠尾出锋收笔。这个左向折叶很明显的出现了兰叶的“螳螂肚”形象。所谓“螳螂肚”是指一叶中出现两头尖细、中间粗、状似螳螂的肚子。第三笔起笔后经两顿、两提,迅急斜向鼠尾出锋收笔。这三笔的相交点呈一个三角形,第二、三笔的交会处为凤眼。接下来的第四笔起笔后冲向左上方穿过第一、三笔,呈“破凤眼”,第五笔与第四笔同向上冲后收笔。五笔中做为补笔的第四、五笔最短,正因为这五笔互有长短,以及线上粗细的变化形成了兰叶的曲线美。

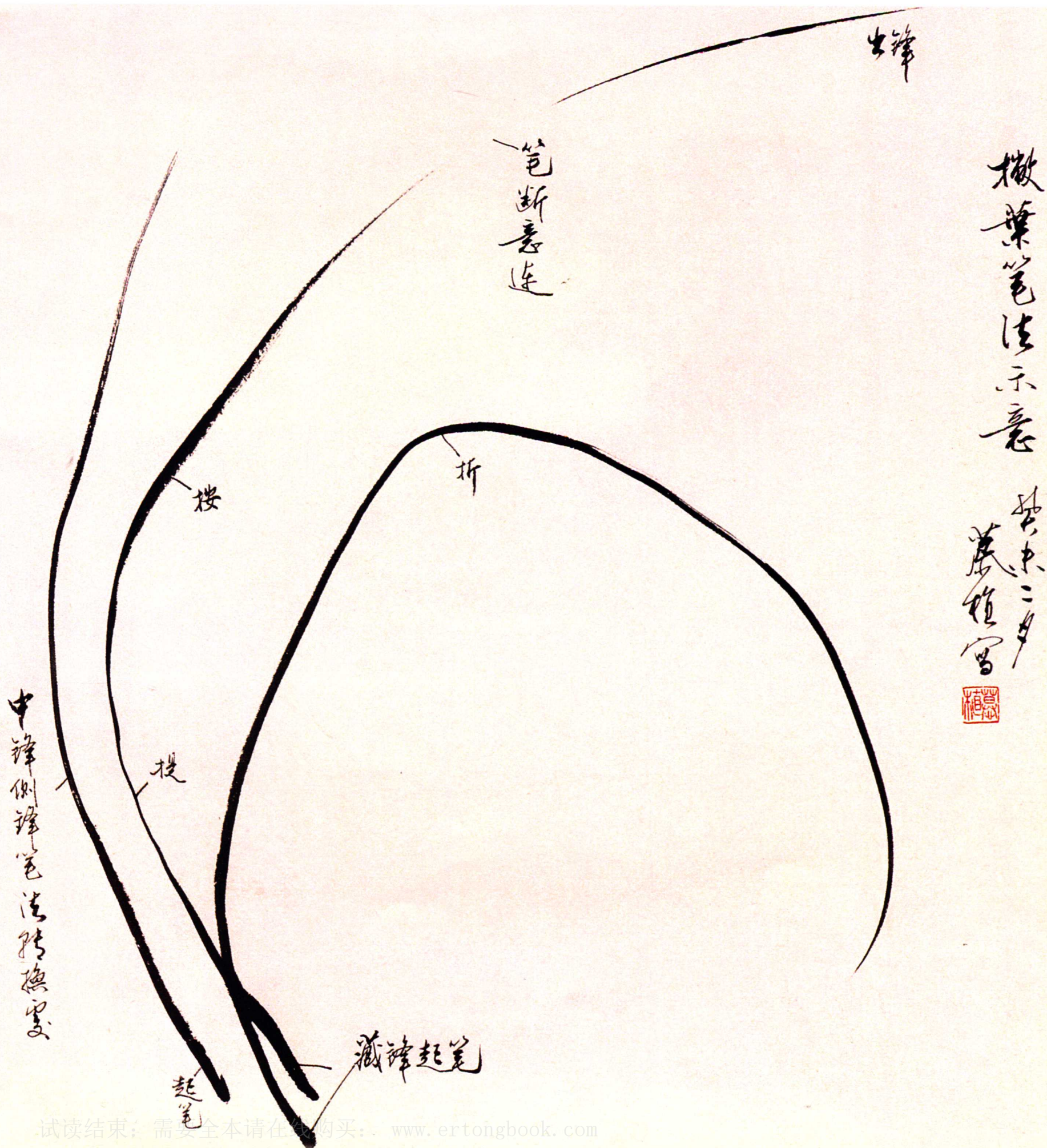
图六 兰叶基础笔法练习六·逆势五笔叶的画法

图七《撇叶笔法示意》中，讲到了笔法的中锋和侧锋的转换，（左侧边缘第一撇笔）同时讲了藏锋笔法的扭曲起笔，经过提和按的顿笔，提笔出锋，途中由于笔速快而出现了大的笔断意连的断续笔意，这种笔法中的变化，读者可仔细品味其神韵。第三笔（根部三笔中的中间第二笔）起笔后折锋下滑撇向右侧下角，此种笔法在兰叶中的折叶上比较常见，作为基础笔法可单独练习，以求得笔法上的多姿变化。

图七 撇叶笔法示意

图八至十一讲的也是兰叶基础笔法的左、右下垂叶笔法的练习和叶上蕙花的安排。作为垂叶，主要求的是叶的姿态变化要飘逸潇洒。垂叶的特点是长叶居多，其中短叶夹杂其间随风舞动。撇长叶出笔要劲利，柔中寓刚，一笔之中有起伏断续之变，以别叶的正面、背面。在相互的穿插上，间隔疏密是撇叶首先要注意的，过疏过密均不可取，要疏密得宜，间隔上需注意粗细叶、长短叶之间的曲直和朝向变化。长叶要互有长短，出锋收笔不可都是鼠尾细笔，要粗细兼顾。同时要注意风的走向，有风势，姿态才能飘逸灵活。

蕙兰花茎高伸出叶外，凌空着花。作为下垂式的兰，取蕙花构图上显得更完美，花开四面，花姿偃仰欹侧形态各异。

上：图八 兰叶基础笔法练习·左垂叶的画法

下：图九 兰叶基础笔法练习·右垂叶的画法

图十 兰叶基础笔法练习·左垂叶上蕙花的安排

图十一 兰叶基础笔法练习·右垂叶上蕙花的安排

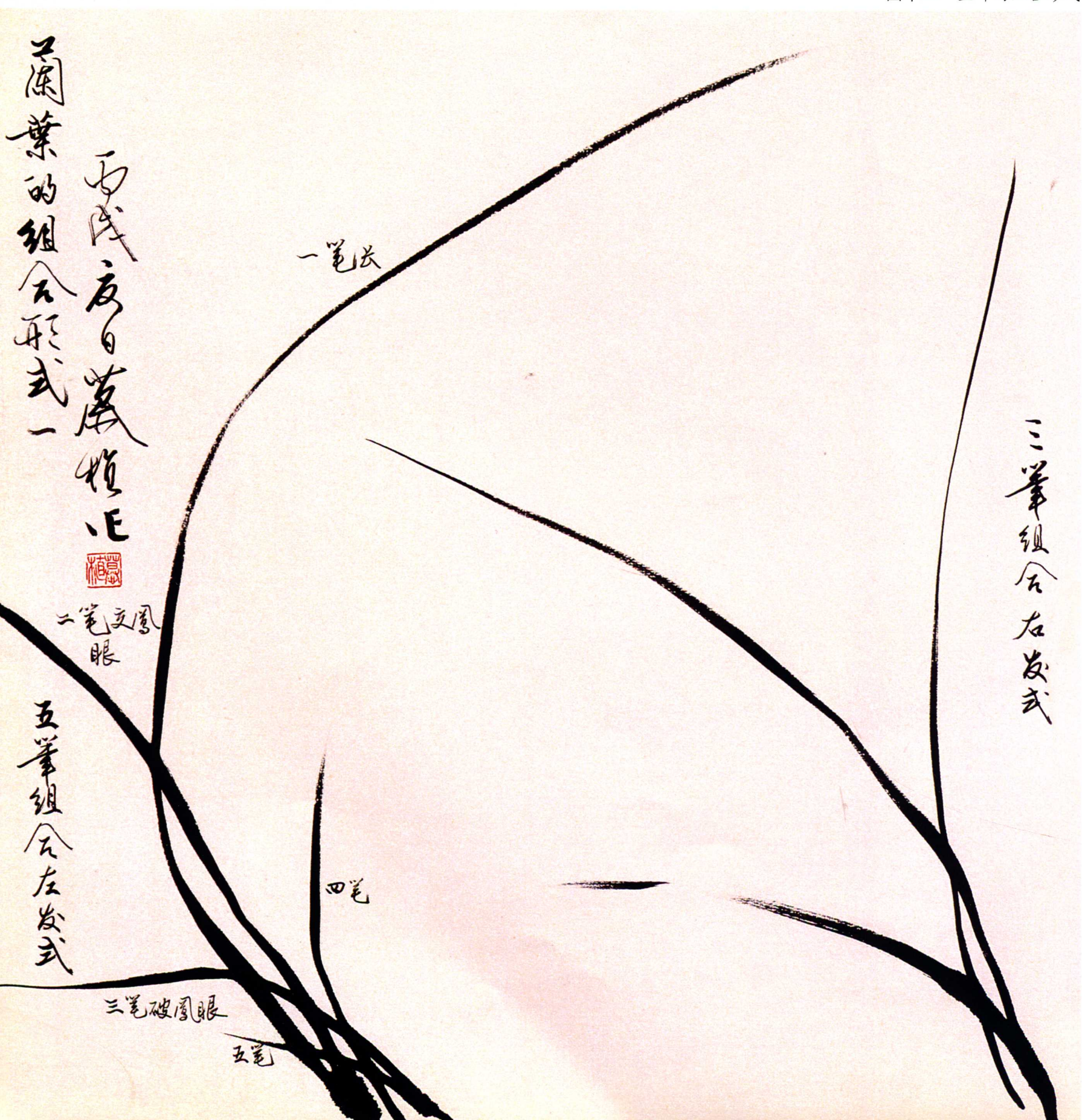

二、兰叶的组合形式

(一) 兰叶组合的基本形式是三笔组合、五笔组合

初学者首先要练习好这两种组合，三笔组合是“女”字形的穿插组合，三笔之间互有粗细、长短和朝向的变化，在三笔组合的基础上加入补笔扩大到五笔，成为一株。发笔分左、右，左发式为顺势，右发式为逆势，逆势行笔不顺手，所以有一定难度，但兰花作品中左、右式都必须有，才能在撇叶的变化中求得整体叶姿的飘逸、潇洒。从五笔组合的笔法上看，第一笔自根部藏锋起笔，通过两次的提、按、顿、折，斜向右上方出锋收笔，这是五笔中的一长笔，第二笔贴近第一笔，自左侧下边藏锋出笔，穿过第一笔向左侧上方行笔，与第一笔形成了“交凤眼”。第三笔在距第二笔稍远一些的右下方出笔，经过提和按，迅急以“鼠尾”形式向左下方出锋，形成所谓的“破凤眼”。第四笔从右下方穿过第三笔折锋向上出锋收笔。第五笔为一短笔，自右侧穿过第四、二、一笔出锋收笔。第四、五笔是补笔。(见图十二)

图十二 兰叶的组合形式

图十三 兰叶组合式的章法示意·上下式

(二) 上下式

上下式是指一幅作品中，由上、下两组兰叶所组成的画面。每组兰叶两三株不等，叶姿均属下垂形。从叶舞动飘逸的动感上看无疑是有微风吹动，叶片正背面的粗细变化在风中尤为显著，叶的组合疏密有序，繁而不乱，自始至终气脉贯通。（见图十三）

(三) 左右式

上下两株兰叶分左右相向共处于一个画面，顺势、逆势的走笔构成了画面的灵动脱俗，因为五笔组合的两株兰叶章法上做到了简洁流畅，疏而不空，潇洒的叶姿更增添了意境。画面上空间的留白正是体现了传统中国写意画的创作手法。（见图十四）

图十四 兰叶组合式的章法示意·左右式

(四) 倒卷式

从左上角垂下的两、三株兰叶被风吹向右侧上方，形成了倒卷的构图，两笔长叶的冲出赋予了画面章法上的无限生机，通幅在叶的组合穿插上有繁有简，做到了繁而不乱，疏而不空，灵活松动。（见图十五）

图十五 兰叶组合式的章法示意·倒卷式

