

当代百家兰画谱

DANG DAI BAI JIA
LAN HUA HUA PU

主编：刘思东

岭南美术出版社

江南大学图书馆

91612641

当 代 百 家 兰 花 画 谱

主编：刘思东

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代百家兰花画谱 / 刘思东主编. — 广州: 岭南
美术出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-5362-4583-9

I. ①当… II. ①刘… III. ①兰科—花卉画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第064292号

责任编辑: 刘向上 高爽秋

责任技编: 许伟群

当代百家兰花画谱

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2011年4月第1版
2011年4月第1次印刷
开 本: 889mm × 1194mm 1/16
印 张: 5
印 数: 1—3000册

ISBN 978-7-5362-4583-9

定 价: 32.00元

前言

刘向上 张铁威

提起“兰”，人们便会自然而然地联想到“君子”。的确，在中国传统文化中，“兰”早已成为“坚贞高洁”的象征。古代文人墨客喜好画兰，是因其清逸秀雅的特征与画者崇尚纯洁脱俗的心性相吻合。但，在当代画家眼中，“兰”并不像古人那般赋予那么多的品格象征，而想到更多的是绘画语言的本身。事实上，在学习国画技法基础时，从“四君子”入门是很好的方法之一。它们既是四种不同的植物（包括木本、草本），又代表着四种不同的笔墨技法、形态结构、笔墨规律。每一种技法都可代表一类植物的画法，学成之后不但可以理解传统中国花鸟画之笔墨规律，更可举一反三，触类旁通。就画“兰”而言，可以学习曲线的组合构成。尤其是水墨兰花，更是可以锤炼画者的笔力与墨韵，故而不乏画家都将水墨兰花作为国画基础训练的必修课。古代习兰画家，多半是文人雅士，写兰更多的是抒发内心的情怀。当代画家视野开阔，造型基础扎实，他们更注重的是如何在传统绘画题材中注入新的绘画语言与营造具时代气息的意境。从这本《当代百家兰花画谱》中，便可窥见他们各自的探索与实践。这些作品根植于传统，而又通过各自的艺术思索与实践，使传统的“兰花”呈现出更为丰富多姿的艺术形态。

历代喜好画兰者，不乏名家妙品，积淀丰厚，“推陈出新”难乎其难。编印此书的目的，我们无意标立某种方向，而是呈现多种面目，或许能让习兰者得到一些借鉴与启发。

兰草堪同隐者心

——中国人水墨兰情结

□ 刘思东 邱以明

中国“比”、“兴”两种艺术手法，至少从《诗经》就开始运用了，东汉王逸《离骚经序》中说道：“《离骚》之文，依《诗经》取兴，引类譬喻。”由此，寓意抒情便成为了中国艺术最本质的特征之一而存在。同时，《诗经》中以香草比喻为美人，可见借植物来寓意也正是出现在这个时候。

兰花，姿色俊秀、香气沁人并又四时常青。人们从花叶、花瓣、色彩等欣赏和栽培兰花，又以兰花为材质食用和药疗，进而到兰花生于山石旷野仍花茂叶健与文人雅士清高隐逸相契合的高洁品质，中国人的兰花情结自然浓得化不开。因此，关于兰花的品赏、吟诵和描绘也就历久不衰，为人玩味。

在西方，古希腊人看到当地原生的兰科植物的根部大都成对肥大，形如动物的雄性生殖器，于是根据兰花的形体创造了“兰”字；在中国，古文的“兰”字写为“蘭”，而“蘭”、“蘭”、“蘭”从金文开始就常常混用了。所以，“蘭”在《诗经》中：“兰也”，而《汉书·地理志》作“蘭”，从“蘭”字中展现了一幅美丽的画，门前绿草如茵，门内明月映照，其中便有着一定的寓意。而兰花进入人们的生活中，始见于“执兰招魂”等宗教性质的祭祀。孔子说到：“兰生幽谷，不以无人而不芳；君子修德，不因贫困而改节”，“与善人居，如入芝兰之室，久而不闻其香，即与之俱化矣”，“兰为王者香，今乃独茂与众草为伍”。自此以后，人们总是给兰花寓托了种种思想和内涵。

秦汉以来，园林发展迅速，观赏植物因此而广为种植，其中是否有植兰不得而知。然而，植物品赏之风盛行使适于观赏又品质高洁的兰花植于园林成为可能。最迟在东晋时期我们就可以在园林庭院中看到兰花的身影了，陶渊明便有《幽兰》一诗：“幽兰生前庭，含薰待清风。清风脱然至，见别萧艾中。”中国兰科植物保育委员会名誉主席陈心启教授研究提出：“今兰非古兰：唐末以前的‘兰’指香草。”虽借助一些典籍中的词条加以证明，但是不足以使人信服，于此也没有甄别的必要。南宋迁都临安，政治中心南移，江南经济、文化日益发展，《扬州史话》中说道：“四方豪商大贾，鳞集麋至，侨寄户居者，不下数十万。”这些有钱有闲阶层建造富丽堂皇的花园，品赏植物以附会风雅。因此，“江南花园之多，一时为天下之冠”⁽¹⁾，兰花的赏玩、买卖亦随之兴旺，其中关于兰花的著述自是不少。据艺兰专家吴应祥先生研究：中国现存最早（也是世界最早）关于研究兰花的著作《金漳兰谱》正是南宋人赵时庚所著，该著作与同时代王贵学的《王氏兰谱》被后世誉之为“述兰双璧”，影响极其深远。延至明清，兰艺书籍更是数不胜数：如袁世俊《兰言述略》、吴恩元《兰蕙小史》、杜文澜《艺兰四说》、冒襄《兰言》、朱克柔《第一香笔记》、屠用宁《兰蕙镜》、张光照《兴兰谱略》、岳梁《养兰说》、汪灏《广群芳谱》、吴其浚《植物名实图考》、欧金策《岭海兰言》、张应文《罗钟斋兰谱》等，其中张应文的《罗钟斋兰谱》内容分为“列品、封植、杂说”三部分，其内容的详尽足见兰花的栽培、赏玩发展到明清时期已形成成熟的体系并延续至今。

宋、明、清三代为兰艺鼎盛时期，关于兰花的描绘、吟诵自然也大为发展。潘天寿先生在《中国绘画史》中说道：“墨兰亦起于宋，而源流未审或谓与墨菊同起于殷仲容。《芥子园画谱》云兰菊盛于赵吴兴，然不始于吴兴，而始于殷仲容，不知何据。至宋末，汤正叔雅，赵孟坚多好之……盖梅兰竹菊等，为植物中清品，不可假丹铅以求形似，须以文人之灵趣、学养、品格，注之笔端，随意写出，以表作者高尚纯洁之感情思想，一如《三百篇》之草木鸟兽，《离骚》之美人芳草者然。故世人称为四君子。”

兰花幽香清淡，色雅不俗，而兰叶起承转合之形，风韵飘然，刚柔相济为人玩味。“穷则独善其身，达则兼善天下”，中国古代士人进则立功，退则静养：如植花养草、著书立说、授徒传道、吟诗雅咏、写字画画等。与“澄怀观道”的山水画不同，作花鸟画常常要体现姹紫嫣红、色彩斑斓的效果以完成它“文明天下，粉饰大化”的使命。而对中国艺术影响最大的老庄道家的美学观崇尚自然，主张“朴素”。所以，唐代张彦远说：“运墨而五色具。”至宋初文人画渐起，士人多倾向于幽微简远的情趣，以水墨简笔绘画为消遣。兰花色雅而不俗，以水墨作兰花用笔简易，挥洒便利，不必调粉涂脂，不必循规蹈矩，脱略迹象，以笔墨之情趣为旨归。《宣和画谱·花鸟叙论》又说道：“所以绘事之妙，多寄兴于此……展张于图绘，有以兴起人之意者，率能夺造化而移精神遐想，若登临览物之有得也。”所以，兰花那种淡雅幽贞的品性就自然而然成为士人娱情寄意的理想对象并以水墨画的形式不厌其烦地描绘了。从作无根之兰以寄亡国之痛的郑所南，“一舟横陈雅玩，至忘寝食”的赵子固，到夫妻共好画兰的赵松雪和管道昇，进而到“墨花横溢”的陈元素，“萧疏高旷，得郑思肖遗意”的钱世征，“纵横偃仰，神趣横溢，纯乎士气”的蒋予检，“不袭前人法”的顾眉等。千百年来，文人士大夫从兰花形相、品质中赋以丰富的精神内涵已不是一句“托物言志”所能言尽的，“兰草堪同隐者心，自荣自萎白云深。春风岁岁生空谷，留得清香入素琴”。⁽²⁾可见，水墨兰花情结已被诗化为文人士大夫“趋雅”的一种象征，这种象征随着兰花“君子”美誉的确立而得到空前发展。

宋代王贵学说道：“挺挺花卉中，竹有节而啬花，梅有花而啬叶，松有叶而啬花，唯兰独并有之。”而“独并有之”的兰花，却并不是“四君子”水墨画中最兴盛的一门。最早的“四君子”水墨画是五代徐熙的《雪竹图》。《宣和画谱》也特立墨竹一科，古画论关于墨梅墨竹著述众多，其中有李衍的《竹谱》、释仲仁的《华光梅谱》等。而最早的墨兰画是南宋赵孟坚的《春兰图》，比墨竹画自然要晚得多，关于墨兰的古画论也只有清代汪之元的《天下有山堂画艺》和《芥子园画谱》中所辑录的一部分。

“(画兰)分为两派，文人寄兴，则放逸之气，见于笔端；闺秀传神，则幽闲之姿，浮于纸上；各臻其妙。”⁽³⁾可见，历代作水墨兰，女性画家亦多擅长。兰花姿态优美，显示出女性特有的妩媚和英气，清代金农的《画兰》一诗就曾说道：“雨过深林笔砚凉，女兰开处却无郎，柔笺骀穗多纤态，不数金陵马四娘。”封建社会女性不受重视，作水墨兰的女画家自然名不见经传。竹直有铮铮之气，梅有傲骨，历代画梅竹的主要以男画家居多。这不知是否可以附会为水墨兰不是“四君子”画中最兴盛的原因之一。但是，清代汪之元的《天下有山堂画艺》中说道：“写兰之法，多与写竹同，而握笔行笔取势偃仰，皆无二理。然竹之态度自有风流潇洒，如高人才子体质不凡，而一段清高雅致，尚可摹拟。惟兰蕙之性，天然高洁，如大家主妇，名门烈女，令人有不可犯之状。若使俗笔为此，便落妾下媵辈，不足观也。学者思欲以庄严体格为之，庶几不失性情矣。”可见画水墨兰比画水墨竹梅不易，兴盛

则自然不过之。

“万物静观皆自得”，任何事物都有其本质属性，在中国人眼中这些属性常常与生命相联系而表现为意象。古人以眼睛观察万物，以心灵观照品质，而品质的表达往往暗含不露，多以比附、隐喻手法表达出来。孔子从“芝兰生于幽谷，不以无人而不芳”的品质悟出了“君子修身立德，不为困穷而改节”；元代僧觉隐从“兰叶势飞举，花蕊舒吐”中“尝以喜气写兰”而“得（兰花）喜之神”，这正是“静观”的结果，而“静观”体现为文化体验：既要“池水尽墨”，又须“读万卷书，行万里路”的技艺双修。清代邵梅臣说道：“（水墨兰）皆用大笔取势，淋漓酣畅，活泼泼地，要以得笔墨神趣为工。”画水墨兰寥寥数笔，须见兰之偃、仰、欹、正、含、放，风晴雨露、盎然生机，可见画兰技法本属不易，由古至今，为君子者寥如晨星，画喻为“君子”的兰花得其神者自是不多。

中国画素为自我完善、内省的艺术，今之物化社会，人的心境浮躁不已，以平静心来体悟事物本源用于作心的调整，作水墨兰无疑是一个非常不错的体验方式。同时，中国人对兰花不畏严寒、不求人识等品质，看做是人“真、善、美”品质的体现，其追求自是永恒不变的，可以相信，中国人的水墨兰情结历久不衰并将一直延续下去。

注：（1）《扬州画舫录》：“莲花埂新河抵平山堂，两岸皆建名园。”

（2）清汪士慎《空谷清音图册页》题画诗。

（3）《芥子园画谱》兰谱中所述。

ANGDAIBAIJIALANHUAHUAPU

代 百 家 兰 花 画 谱

目录

山 父【王者之香】……………1

马金才【佳色】……………2

方 士【上善若水】……………3

方国兴【兰花四条屏】……………4

毛 峰【幽兰】……………5

王少伦【空谷佳人】……………6

卢中见【野芳发而幽香】……………7

关 山雪【空谷幽兰】……………8

关 俊【兰生幽谷无人识】……………9

刘思东【清花幽兰香意浓】……………10

刘 洺【谷深兰色秀】……………11

江 溶【一枝压千红】……………12

许敦平【幽香】……………13

何俊华【兰花】……………14

吴云峰【花放剑兰秀】……………15

张思燕【绿蔓生紫烟】……………16

张秋猷【清香】……………17

张铁威【幽香寂寞无人采】……………18

张铁威【素心自知】……………19

张演钦【秋兰亦婉约】……………20

李少钧【山中意味长】……………21

李建设【晓色】……………22

李懿殷【香远】……………23

杨永权 ■ 醉露 24

杨福音 ■ 故园 25

沈默 ■ 蕙风和畅 26

苏小华 ■ 兰花两株 27

廖红球 ■ 一花一妙香 28

陈天硕 ■ 墨兰 29

陈永康 ■ 崖兰 30

沙力 ■ 兰花 31

陈训勇 ■ 秋兰 32

陈奇志 ■ 兰香 33

陈育昭 ■ 素心一点芳 34

陈炳佳 ■ 空谷听香 35

陈鄂 ■ 香风 36

周洁萍 ■ 双燕报春 37

周洁萍 ■ 蝶香 38

周国城 ■ 王者之乡 39

林蓝 ■ 兰 40

林蓝 ■ 兰 41

林琳 ■ 醉香 42

赵鸿月 ■ 浮香 43

唐明生 ■ 春风 44

涂国喜 ■ 幽趣 45

莫各伯	幽谷清芬	46
莫各伯	烟开兰叶香	47
贾广慧	兰韵	48
贾博鸿	抱香	49
贾博鸿	谷深兰色秀	50
李绪洪	空谷兰幽香	51
郭晓慧	妙香	52
郭晓慧	爱幽兰	53
郭嘉	花之君子	54
梁炳志	新香	55
黄唯理	清雅	56
詹伟明	春雨	57
鄞珊	兰香四屏	58
鄞珊	蕙风和畅	59
廖华才	幽兰丰韵	60
蔡寅坤	梦兰他日应	61
黎柱成	双清图	62
潘小明	清如瘦竹	63
历代兰花诗词		64

山 父 / 王者之香
原名：朱嘉权，广州市美术家协会花鸟画艺委会副主任

马金才 / 佳色

铁道部郑州铁路局美术家协会副主席，洛
阳市瀍河区政协委员，中国国画家协会会员

方 士 / 上善若水
广州画院院长，国家一级美术师，中国美术家协会理事，广东省美术家协会副主席

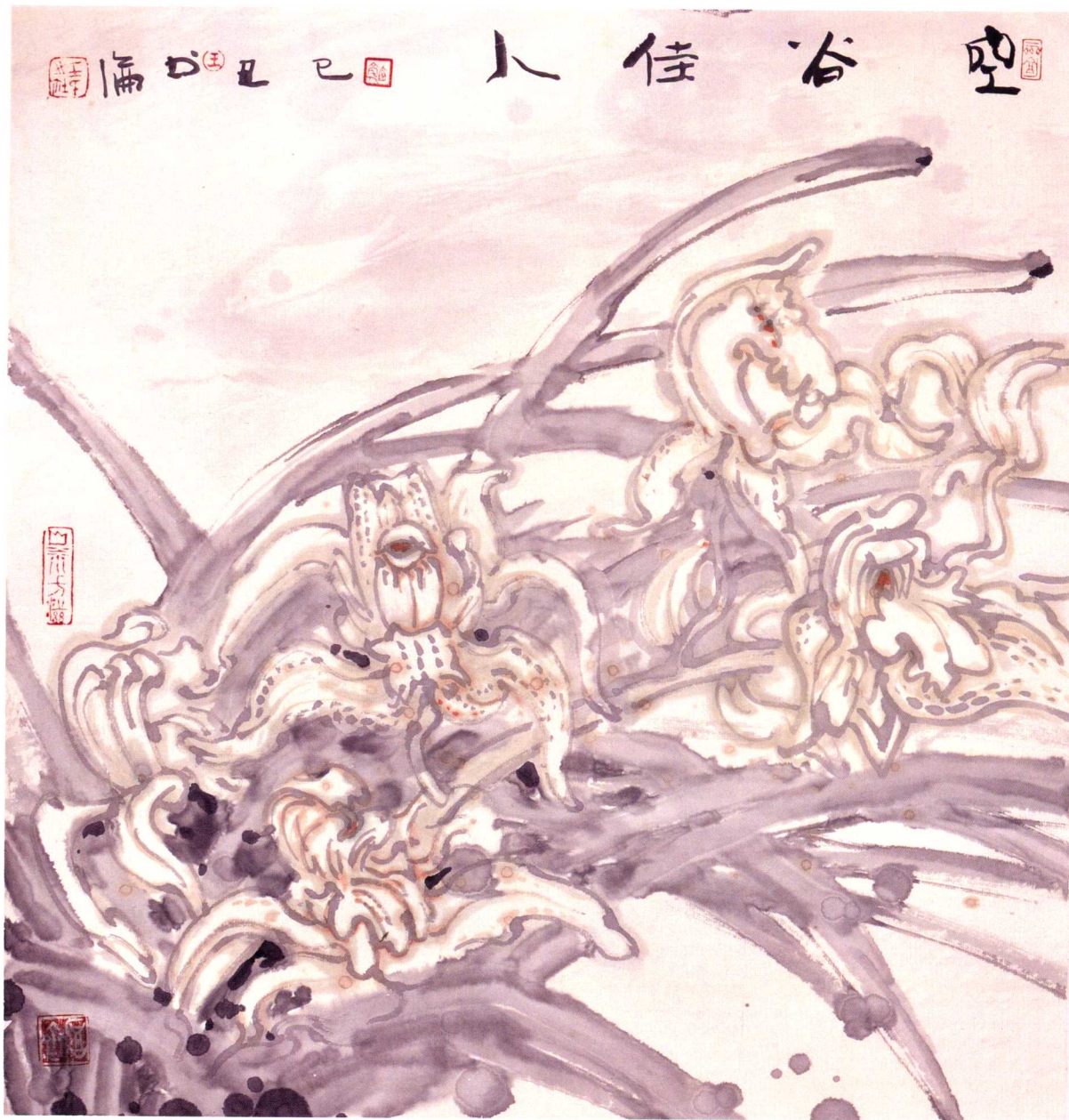
方国兴 / 兰花四条屏

江西省博物馆研究员，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴画家，中国美术家协会常务理事

毛 峰 / 幽兰

重庆书画院院长，重庆书法家协会顾问，中国书法研究院理事

王少伦 / 空谷佳人

广东省青年美术家协会常务理事，广州青年美术家协会副主席，广东中青年书画研究院特聘画家

卢中见 / 野芳发而幽香

中国美术家协会会员，广东省青年美术家协会副主席，汕头市美术家协会副主席