

刘国瑞 著

怎样画兰竹

刘国瑞 画

风雨竹长留清

新渡知坤

壬午年夏月

怎樣
在
蘭
竹
石

沈
陽
張
敬

(京)新登字 045 号

怎样画兰、竹、石

刘国瑞

*

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号)

新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 4.5印张 12千字 插页2
1990年11月北京第1版 1992年5月北京第2次印刷
印数12001—23000册

ISBN7-80053-796-X/J·058

定价:5.75元

序

屈原“纫秋兰以为佩”；苏轼“宁可食无肉，不可居无竹”；米芾痴癫而拜石……兰、竹、石，在中国的文化史上就是这样被赋予人的品格，作为志尚高洁的象征，吟诵于诗，挥写于画。特别是中国古代的文人画家们，从不把兰、竹、石当作一般的自然物来写照，也从一般地来再现这些自然物的外形。文思和情意总伴随着这些艺术形象，也贯注在那精湛的笔墨和法度之中。

艺术通过新变不断地得到拓展，但新变也离不开对传统的继承和反思。审美的继承性也表现在画中的兰、竹、石至今依然是人们喜爱的艺术形象。不仅艺术家们乐此不疲，不断地以新的形和新的色赋予它们以新的内涵，更有许多中国画爱好者自画兰、竹、石起步，进而去穷索中国画的堂奥。然而初学者时常苦于没有入门的阶梯，已经成名的画手也需要交流经验，进一步提高自己的艺术水平，因此，《怎样画兰、竹、石》之类的技法书的出版，对于艺术的普及和提高，其意义就是不言而喻的了。

吾友国瑞为济南画院画家，曾在李苦禅、张茂材等名画家指导下，从事书画艺术多年。他深知自学者的需要和艺术的苦衷，盛夏之中，走笔为文，撰成是书，足见其对艺术至诚至厚之心。国瑞兄精于意笔花鸟，对兰、竹、石亦研究颇深，画法中每参以书意，画风朴厚中蕴清雅之致，他的这些长处在这本画法著作中也可照见。他旁采古今名人之经验，融之以个人作画心得，不仅文字叙述深入浅出，条理明晰，实实在在的像他的人一样没有浮华之笔，附图也笔笔用心力写出，幅幅能看出他的功力和艺术格调。读之开卷有益，悟之获益匪浅，余信之。

入门时循法度，出师后无成法，进而画自家之兰、竹、石，创造自家之法，表现现代人的情感和审美意趣，这是些题外的话，但确是笔者的希望。谨此为序。

刘曦林

一九八八年八月于中国美术馆

目 录

序	(1)
学画兰、竹、石的准备	(1)
怎样画兰	(3)
怎样画墨竹	(19)
怎样画石	(45)
图例	(65)

学画兰、竹、石的准备

画兰、竹、石要备好笔、墨、纸、砚、笔洗、碟、毡。

画笔：画兰竹以长锋健毫为宜，如长锋兰竹笔、大狼毫、大书画笔、石獾笔等。此种笔笔锋挺健，初学容易掌握。再备一二支羊毫或兼毫提笔，以备画略粗些的竹干以及画石、坡及点苔之用。

墨：用油烟墨或书画墨汁均可，后者如一得阁、中华墨汁等。普通墨汁因其托裱时容易走墨不能用。

纸：用生宣纸，以安徽宣纸为佳。兼用原书纸、毛边纸或其它生宣纸练习。

砚：以端砚最好，因其发墨快，下墨细。普通砚也适用，唯墨池不宜太小，太小使用不方便。用书画墨汁加水少许，油烟墨研浓后使用更佳。

瓷碟：备一、二个调浓淡墨用，大小适中，以白色为宜。

毛毡：以色白质细为佳。可按画案大小选购，平常置画案上，随时作画方便。

学习画兰竹的方法

1. 胸有成竹

对兰竹要直接观察研究，要熟悉其生长规律、外形、神态。兰竹一年四季，风雪雨晴，不同的自然环境，皆有不同形象变化，作到胸中有数，下笔才不至迟疑或盲目作画。

2. 学习传统技法

水墨兰竹画，历史悠久，历代有许多画兰竹的名家，他们多从生活中观察

体会创作了许多专画兰竹的技法。我们从流传下来的大量珍贵作品中,可以研究借鉴传统的技法。如果能研究一下各家的画法,临摹一些好的作品,对学画兰竹是大有收益的。

3. 持之以恒,敢于创新

常言道“拳不离手,曲不离口”,是说对学业要时时练习,不能放松,勤学才会有好的成绩。作画也要持之以恒,反复练习、研究,久之自可通会。

另外,在学习传统技法的基础上,要敢于探索创新,不断试用各种画法,贵在形成自己的风格。

在学画兰竹的同时,最好兼学书法。学习书法有助于笔力的表现,对学画兰竹及其它景物都有重要的辅助作用。

怎样画兰

兰的品种很多,通常画兰有两种,即春兰和蕙兰。春兰俗称“草兰”,叶丛生,窄而短,质刚韧,早春根际抽花茎,一茎一花。花多为黄绿色,花被六瓣,分内外两层排列。外三瓣为萼,形状相似。内三瓣为花瓣,上侧两瓣同形,称为捧心瓣,向下一瓣较上侧两瓣为大,有种种形状,称为唇瓣,俗称“舌”。唇瓣白色,具有红紫斑点。在两捧心瓣中间,有一合蕊柱,兰谱上称之为鼻,鼻是蕴藏香气的部分。鼻的顶部有着粘韧花粉粒的雄蕊一至三枚,花药无柄,与花柱结合。果实是绿色长圆形的蒴果,俗称兰荪。

蕙兰,四五月间开花,又名九节兰。叶窄而长,花茎挺立,一茎上有七八朵甚至十余朵花。花色淡黄,唇瓣绿白色并有紫色斑点,花气清香。又有秋季开花的建兰,叶宽而长,挺秀多姿,俗称“秋兰”。冬季开花的有“寒兰”,初春开花的有“墨兰”等,皆同蕙兰画法相同。

1. 画兰起手法

学画兰先从兰叶画起,画兰叶谓之撇叶,如书法之“撇”用笔,故名。撇叶宜悬肘,悬肘则笔下灵活。执管中部或略高一点。以左向右行笔为顺,以右向左行笔为逆。顺笔容易,逆笔略难。初学可先练习顺笔,再习逆笔,反复练习,左右兼长,方能用笔得心应手。

2. 画兰叶用笔用墨法

画兰叶墨色略浓,干湿适中,以行笔流畅为宜。过浓则行笔板滞、干枯,过湿则下笔易洇而臃肿,不易掌握。

撇叶用笔中锋,行笔要有提按。叶之正侧面宽窄一笔撇出,笔力直达叶之尖端,收笔要有回锋之意。切忌笔画一般宽窄如绳之状。撇出之叶不能重复用笔,否则无挺秀劲健之生气。

3. 画兰叶穿插法

画兰叶先起手一笔，行笔中要有提按，再撇二叶称“交凤眼”，三叶称“破凤眼”。行笔按处即叶之宽面称“螳螂肚”，提笔细长尖端称为“鼠尾”。根部添加数笔短叶有如鱼头状者称“攒根鲫鱼头”。(参看图一、二)

撇出的兰叶不可过于均匀，要长短不齐、有疏有密。每丛兰根部宜收紧，一丛兰或两丛、数丛兰要有虚实、要分清主次(参看图三)。

初学先练一丛兰叶穿插，或五笔或七笔。叶少容易穿插，画一时期待有经验时可练习一丛十数枝兰叶或两丛、三丛兰叶。叶繁容易画乱，要注意三笔以上兰叶不可交插在一个点上。兰根部也不可太齐、太散。(参看图四)

4. 兰叶浓淡法

画兰叶以浓墨为主，淡墨为次，也有全用浓墨者。叶之长短相异，用笔轻重有别，即可分清主次。若一丛或数丛兰，其间有数叶浓淡相兼，宾主分明，墨色富有变化则另有一番韵致。

其画法是：先使笔吸淡墨或水分，然后笔尖蘸少许浓墨，撇出之叶即有浓淡变化。又撇浓墨之笔，笔尖蘸清水少许，撇叶有浓淡墨趣。笔中水分不可太多，撇叶时水分多，行笔要快，以免墨色洇出太多，失去兰叶劲秀气韵。水分少，行笔要慢，以免墨色枯燥无味。(参看图五)

5. 折叶及下垂兰叶的画法

折叶，可将撇出之短叶在尖端提笔时随即外撇，提笔转折要快，行笔外撇略按即提起收笔。亦可在画数笔叶后，按构图需要在某短叶尖端接笔外撇。

下垂兰叶宜在叶之窄面弯曲下垂。撇叶行笔要流畅，先按笔撇叶，提笔至笔尖(即叶弯曲处)按笔外撇，随即提起收笔。

另有丛叶中之断叶，枯尖叶，可在撇叶收笔时使笔回锋顿挫，笔尖不可散，仍是中锋回折用笔回锋顿挫要快，不可迟疑，要见笔力。(参看图六)

6. 蕙兰叶画法

蕙兰：叶窄长而挺劲。撇叶如兰叶法相同，唯叶长。撇叶时提按、起伏要灵活多变化。须以气贯之，笔力直达叶尖，使之飘逸中有圆劲气韵。收笔要有回锋之意，忌行笔浮滑、柔弱、板滞。蕙叶根部穿插短叶不宜太多、太散。(参看图七)

7. 倒垂兰叶画法

倒垂之兰，多画于悬崖、峭壁的配景中。构图位置宜高悬，可见气势。

兰叶亦由叶根部撇出,由上而下或左或右,求其有长短、疏密、错落之变化,于舒展中见精神。撇叶行笔转折与上述折叶弯叶画法相同。如根部有悬崖山石遮掩,画时可不必收根。若画数丛兰,墨色要分清主次,以浓墨为主,淡墨为次。(参看图八)

8. 兰花画法

传统画兰花多画五瓣,舌瓣以点花蕊表示。瓣阔者为正面,瓣窄者为侧面。每花反正向背要描写清楚,不可太潦草。花瓣因透视角度不同,有长短宽窄、疏密轻重之别。古人画兰花有“五瓣休如掌,须同指曲伸”的说法,是说画兰花要有变化。五瓣相出,如飞蝶起舞,临风舒展,尽其妙姿。

通常以淡墨画兰花。亦可蘸淡墨后笔尖蘸少许浓墨,或蘸少许浓墨后笔尖再吸点水分画兰花。此种画法,墨色富有变化。

兰花可先画一侧面花瓣,再画一略大而宽的花瓣,两瓣中间出一笔(或侧或正),然后再画另两瓣。五瓣要有宽窄疏密变化。用笔多由花瓣尖端画起,过程是:下笔渐按,行笔,提起笔锋收笔。每瓣中间形成略有鼓肚的形状,但各花瓣宽窄长短不可太均匀。用笔方向是自上而下,自左至右,右边花瓣也可自右向左逆笔出之。花的形状、角度不同,入画造型也随之略有些变化。熟练画法后,用笔用墨及造型可灵活运用,尽可能做到形神兼备而不雷同。(参看图九)

9. 蕙花画法

蕙花一茎多花,有五六朵至十余朵者不等。花形画法与画兰花相同。有先画数花后画茎者,也有先画茎后再画花者,二法皆可运用。花茎顶端有含苞未开之花,用淡墨作点表示。(参看图十)

10. 花蕊的画法

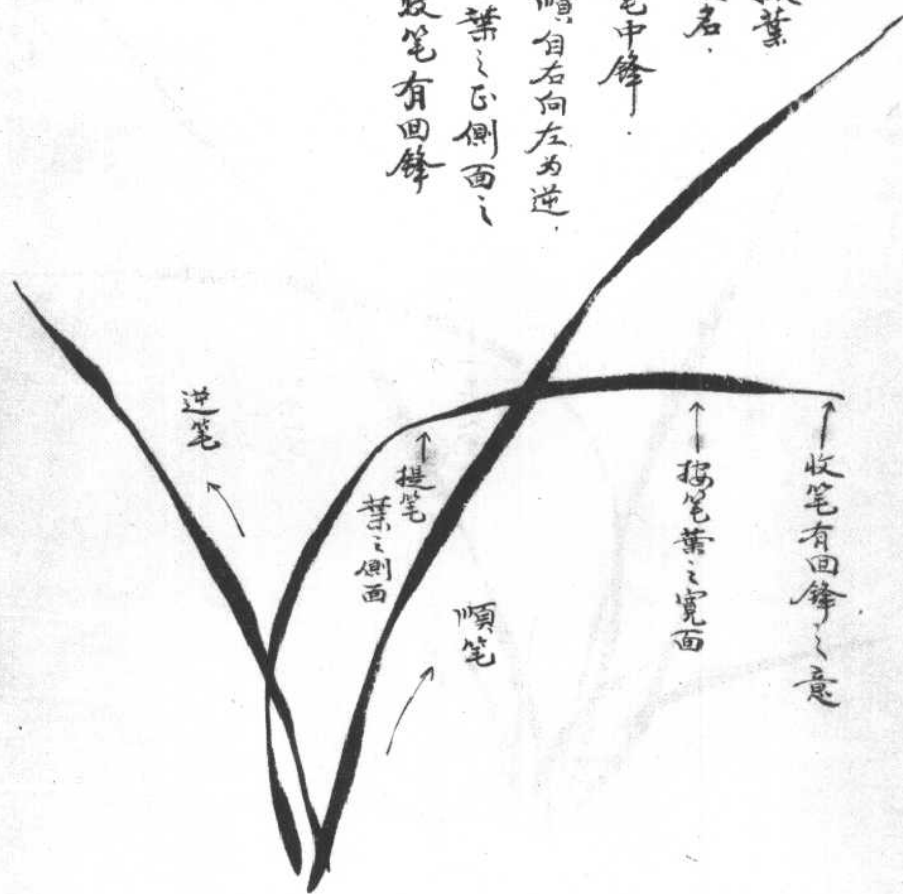
兰花五瓣画成后,待墨半干,用浓墨点心。点心之点实际表现花之舌瓣。通常点心多作“三点如山”字形,也有四点或数横点作舌状斑纹者。根据兰花俯仰向背花瓣遮掩形状,作点多少不必完全一样。正面全露之花作三点、四点,半露作一点、二点,含苞花心作一点。点有大小疏密,用笔中锋,虽小小数点,亦有运笔回锋顿挫之意。(参看图十一)

11. 花后补叶法

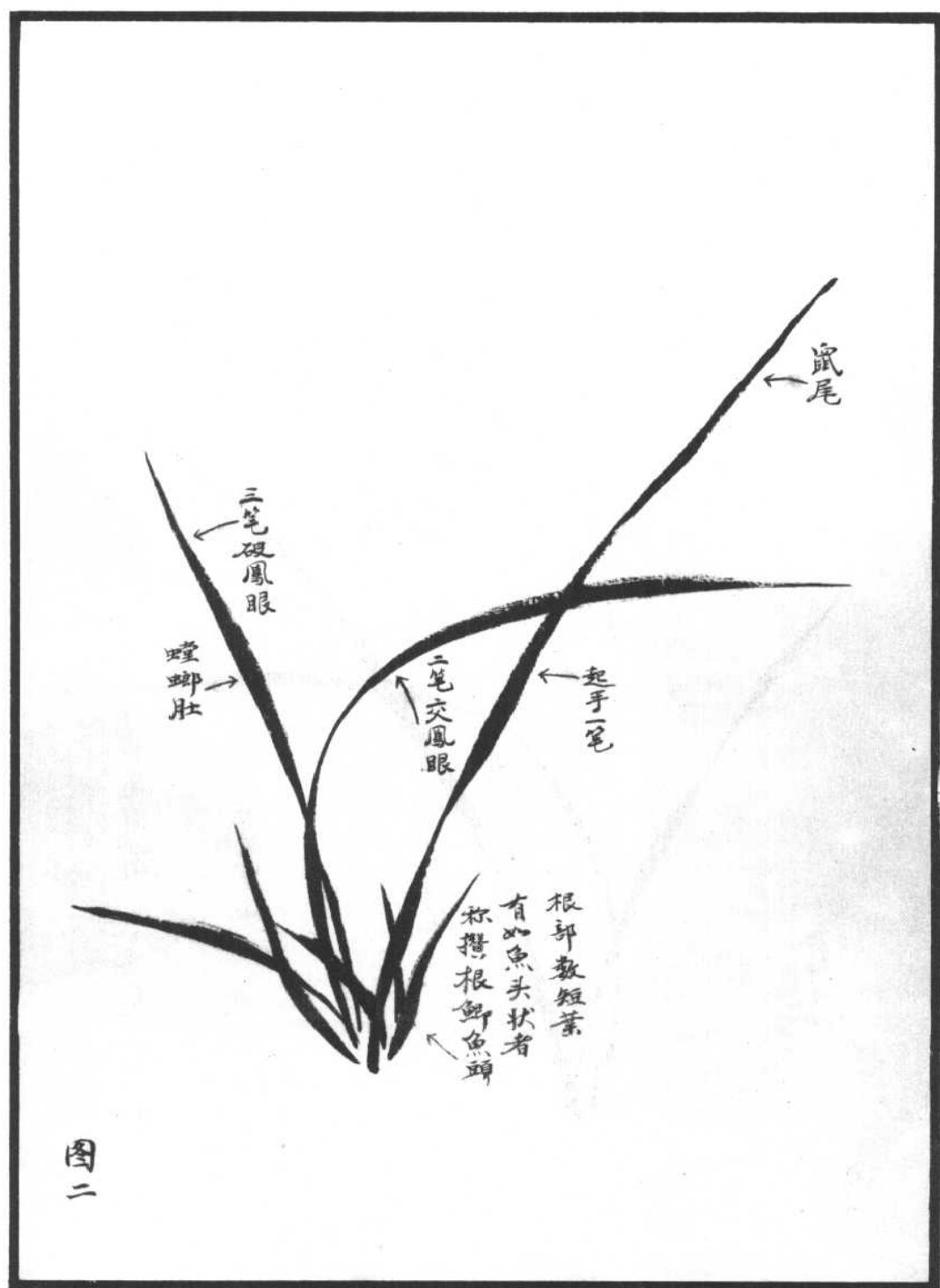
花有在叶外者,有在丛中者,叶少花稀。画花后感觉疏密不同,气韵不足,

可在花后补一二笔或数笔叶，使兰花有生于丛中之感。撇叶至兰花处，笔要空开，然后下笔撇成。笔虽断，意要连，此法合乎兰的生长规律，不至花叶脱节。（参看图十二）

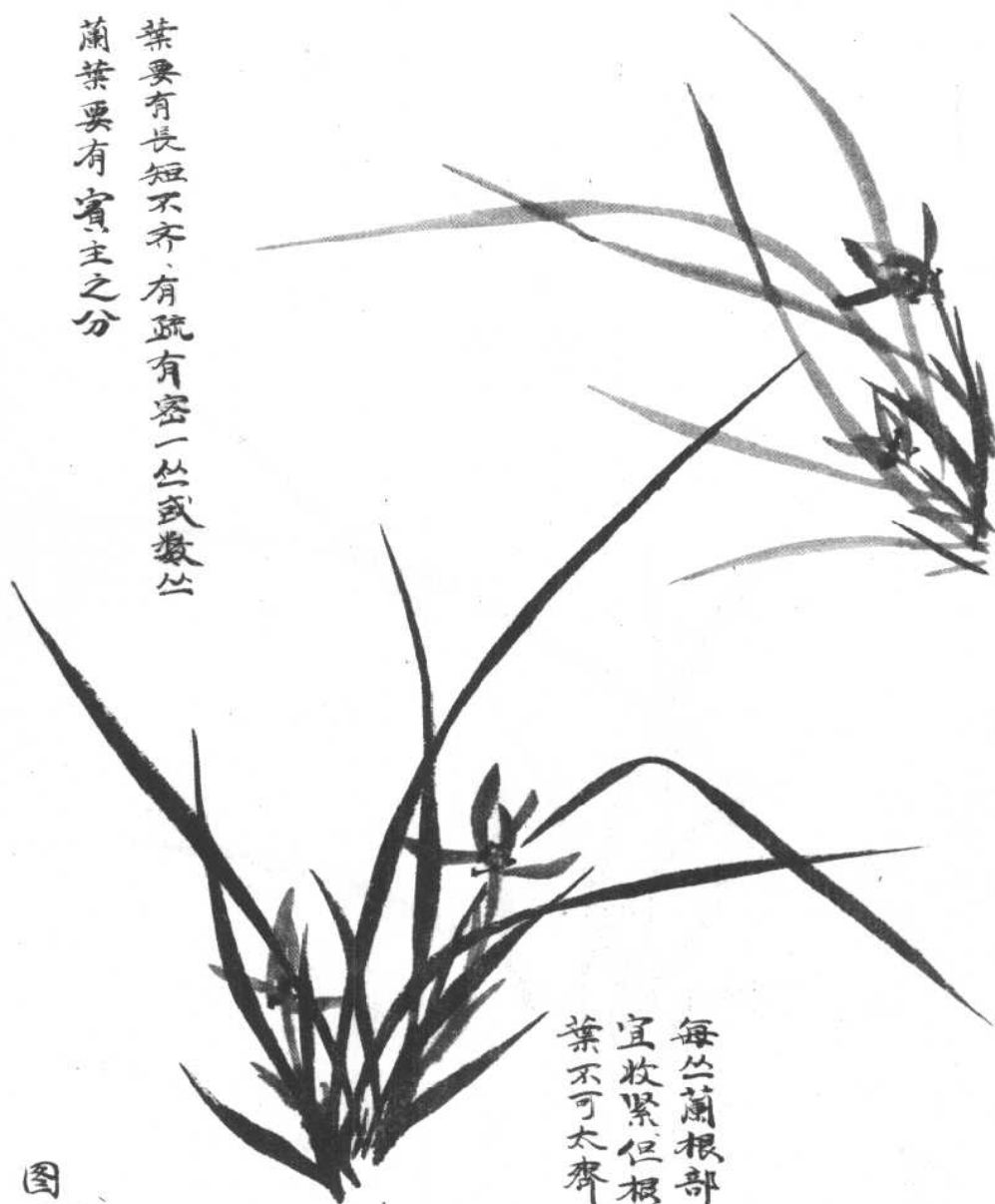
畫蘭葉謂之撇葉
如書法之撇筆故名
撇葉宜懸肘用筆中鋒
自左向右行筆為順自右向左為逆
行筆要有提按葉之正側面
寬窄一筆撇成收筆有回鋒
之意

图一

葉要有長短不齊有疏有密一叢或數叢
蘭葉要有賓主之分

每叢蘭根部
宜收緊但根
葉不可太齊

圖三

三笔以上蘭
葉不可穿插
在一个点上

葉根部不可
太齊太散

圖四

