

中国画技法有问必答丛书

写意兰竹 技法 有问必答

詹仁左 著

上海书画出版社

詹仁左 著

上海书画出版社

中国画技法有问必答丛书

写意兰竹 技法 有问必答

图书在版编目(CIP)数据

写意兰竹技法有问必答 / 詹仁左著. — 上海: 上海书画出版社, 2018.7

(中国画技法有问必答丛书)

ISBN 978-7-5479-1777-0

I. ①写… II. ①詹… III. ①兰科—写意画—花卉画—国画技法②竹—写意画—花卉画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 128803 号

写意兰竹技法有问必答

中国画技法有问必答丛书

詹仁左 著

责任编辑	金国明
审 读	陈家红
责任校对	周倩芸
封面设计	王 峥
技术编辑	包赛明
摄 影	李 烁

出版发行	上海世纪出版集团 ◎ 上海书画出版社
地址	上海市延安西路 593 号 200050
网址	www.ewen.co www.shshuhua.com
E-mail	shcpbh@163.com
制版	上海文高文化发展有限公司
印刷	浙江海虹彩色印务有限公司
经销	各地新华书店
开本	889×1194 1/16
印张	6.75
版次	2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷
印数	0,001—4,300

书号 ISBN 978-7-5479-1777-0

定价 48.00 元

若有印刷、装订质量问题, 请与承印厂联系

前言

我自从走上中国画教学的工作岗位后，三十多年来曾数次应邀编写有关教材，尤其是兰竹画技法方面的教材曾有多种不同版本。本书在总结了以往教材经验的基础上，对相关内容作了进一步调整、充实、改进。书中既有问答释疑形式的文字讲解，又配以相关的作画步骤，图文并茂，有些画稿还作了局部放大，以方便书画爱好者了解笔墨运用的方法。

画兰竹与其他书画艺术一样，都是以毛笔为创作工具。因此首先要学会正确熟练地使用毛笔，只有练得一手好字，在此基础上学习画兰写竹才能真正领悟到古人所谓“书画同源”之理，才能鉴别运笔的高雅与粗俗，才能创作出高格调的作品。

学习画兰竹也是一门修身养性提高审美情趣的功课。因此除了要常去自然界多观察、写生兰竹的基本结构，了解其生长规律，勤于研习运笔用墨和章法构图等技法外，另外可多读些中国古代传统的诗词文赋，了解些其他艺术门类，如音乐、戏曲、舞蹈等。因艺术是相通的，腹有诗书气自华，只有注重并不断提升自身的文化修养，加上勤学苦练，师法古人，师法自然，假以时日就有可能学有所成。

詹仁左

2018年7月

目 录

前言

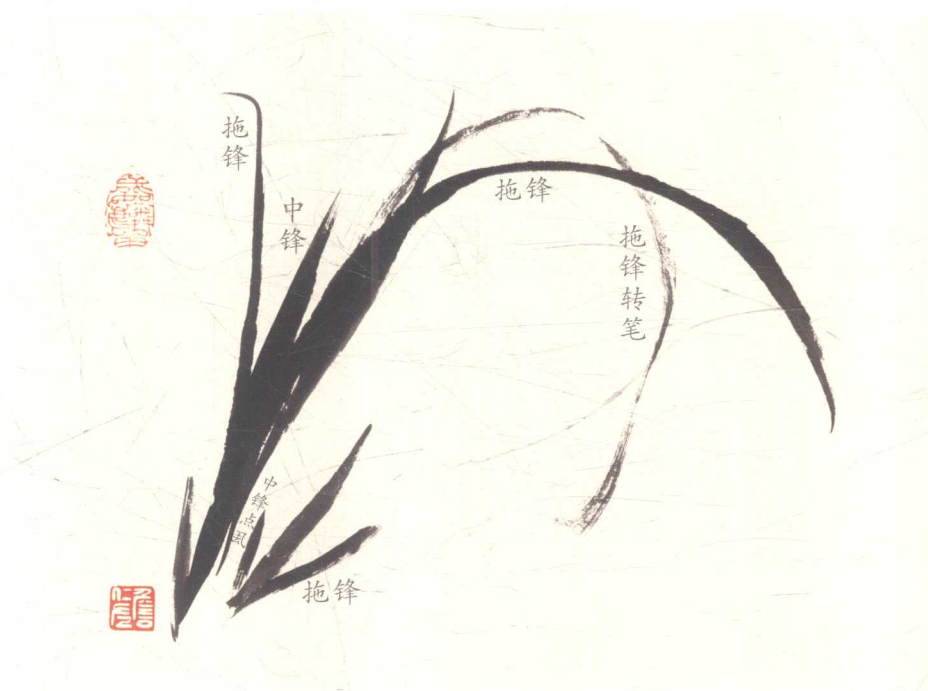
第一章 写意兰花	1
问题 001 画兰叶是用中锋还是侧锋或是其他笔法?	1
问题 002 兰叶的穿插中何谓交凤眼、破凤眼、“女”字交叉? 2	
问题 003 兰叶根部的组合中何谓“鱼头状”? 如何注意兰 叶的疏密关系?	3
问题 004 兰叶的交叉会出现那些毛病? 怎样避免?	4
问题 005 画兰叶如何使兰叶的穿插形态好看、姿态优美? 5	
问题 006 怎样画好兰蕙花朵?	6
问题 007 怎样进行由浅入深、由简至繁地学习画兰? ...	7
问题 008 兰花的叶子与花朵的关系如何处理?	8
问题 009 风中兰叶是否比正常生态下的兰叶难画?	10
问题 010 怎样画风和雨中兰蕙的花朵?	11
问题 011 怎样描绘雨中、风中兰叶?	12
问题 012 描绘风中兰蕙小品时笔墨如何处理?	14
问题 013 描绘雨中兰蕙小品时笔墨如何处理?	16
问题 014 怎样处理好一幅画面中的多组兰花?	18
问题 015 如何搭配兰花与石头?	22
问题 016 怎样用颜色来表现兰花?	26
问题 017 一般画彩色兰花的步骤是怎样的? (举画墨蕙兰 为例)	27
第二章 写意墨竹	32
问题 018 怎样的运笔才能画好竹竿?	32

问题 019 多枝竹竿在画面中如何安排? 竹梢又怎样画? 34	
问题 020 如何表现竹子中的新篁?	36
问题 021 怎样理解画竹时所讲的“个”“介”字? “个”“介” 字如何画, 如何搭配?	38
问题 022 怎样处理墨色的浓淡变化?	40
问题 023 新篁与垂竹在一幅画面中如何处理?	42
问题 024 怎样处理好画竹的疏密关系?	44
问题 025 三组竹子在一个画面中如何处理?	46
问题 026 为何说画竹结顶难?	48
问题 027 为什么说自右向左的竹子难画?	50
问题 028 怎样用颜色来表现竹子?	52
问题 029 表现风中的竹子要领是什么?	53
问题 030 表现雨中的竹子要领是什么?	55
问题 031 风雨中的竹子怎样表现?	57
问题 032 如何将兰花和竹子组合在一起描绘?	59
问题 033 石头在画兰竹中起什么作用?	62
问题 034 兰竹和哪些题材合画比较合适?	63
问题 035 雪中的竹子如何表现?	66
问题 036 怎样用硃砂画竹?	69
问题 037 用双钩方法画兰竹要注意些什么?	70
第三章 写意兰竹赏析	71
后 记	101

第一章 写意兰花

问题 001 画兰叶是用中锋还是侧锋或是其他笔法？

撇写兰花一般情况下都是以中锋运笔为主，但全部用中锋来画会缺少变化。在某些情况下为表现兰叶的质感，如嫩与老、干与湿、毛与光、长与短等，可侧锋、逆锋、拖锋、点丑转笔等融合在其中一起使用。这样可以画出兰叶的精神，丰富画面的美感。要达到这样的境界，一定要多想、多研究，熟练后方能做到。

画兰叶的基本笔法一

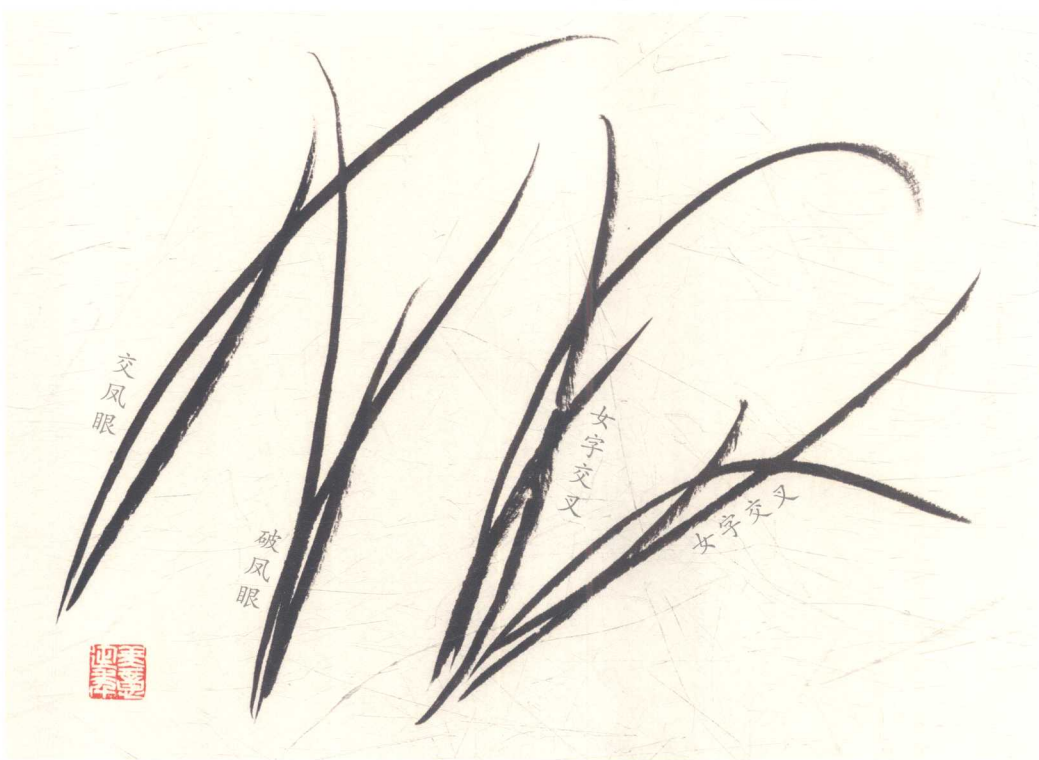
画兰叶的基本笔法二

问题 002 兰叶的穿插中何谓交凤眼、破凤眼、“女”字交叉？

1. 学习画兰，首先学会起手一笔，然后交叉两笔成凤眼状，再画第三笔破凤眼状，破了凤眼后就出现了女字交叉状。这三笔是学习画兰的最初起手，熟练后在这三笔的基础上加以发展，便可画较复杂的大幅作品。

2. 撇叶有“螳螂肚”。

为表现兰叶的转折变化，运笔时要有提按，按笔的地方叶子变宽显出螳螂肚的形态，故称“螳螂肚”。其实就是兰叶宽窄变化出现的形态。但在学习撇叶时，不要过分强调“螳螂肚”，否则会出现运笔习气过重的现象。

1. 兰叶穿插的基本方法

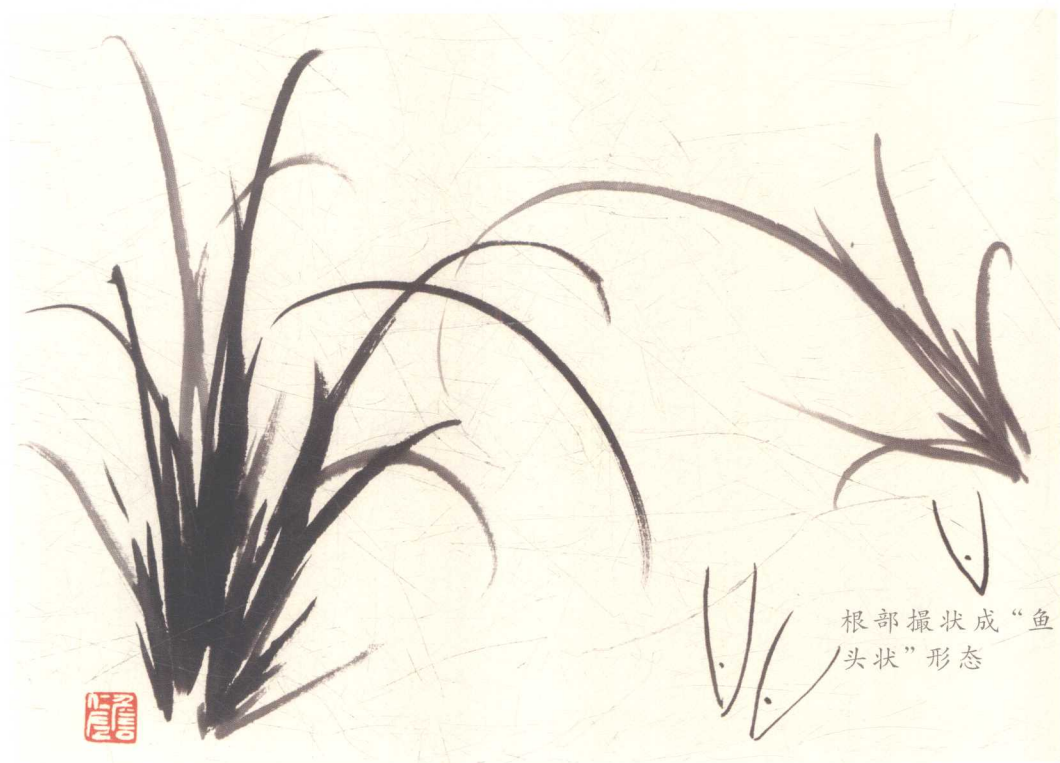

2. “螳螂肚”的示例

问题 003 兰叶根部的组合中何谓“鱼头状”？如何注意兰叶的疏密关系？

1. 学习撇叶时要注意兰叶的根部形状，因兰叶是一组一组聚生在一起，每四五叶成一组。画时将兰叶画成鱼头撮状，有聚有散，形态优美。将兰叶根部说成“鱼头状”，则不过是较为形象的说法，切忌画成并排、成捆、乱叉、打结。

2. 撇写兰叶要注意疏密，不仅注意根部、腰部，更要注意顶部及整株兰花的外围部。所以在撇叶时要注重叶与叶的穿插所产生的大小分割空间之间的形状变化。这是学习画兰花最重要的环节之一，必须多练、多想、多分析。

1. 兰叶根部的组合要呈“鱼头状”

2. 兰叶根部组合的疏密关系

问题 004 兰叶的交叉会出现那些毛病？怎样避免？

撇写兰叶最大的犯忌是数笔在一个点上形成打结的现象。为避免打结的现象出现，在撇叶时先用眼扫视一下这一笔过去是否会与前两笔交叉在一个点上。但每笔都这样去画，会出现呆滞的现象和穿插成“箩筐”的形态。虽然“箩筐”形态没有数笔交叉在一点上的毛病，但造型难看，不成作品。要真正解决这些问题，必须多练。

1. 兰叶的“打结”现象

2. 兰叶的“箩筐”现象

问题 005 画兰叶如何使兰叶的穿插形态好看、姿态优美？

撇写兰叶时，除了灵活的运笔外，必须做到兰叶有长短、曲直、穿插、空间的分割。更重要的是其外形的姿态须优美，要特别注意几笔较长的叶子和最外露的几组交叉叶子，须小心处理，做到形态有变化，笔触有变化，枯湿浓淡度有变化。

姿态优美的兰叶

兰叶的形态变化

问题 006 怎样画好兰蕙花朵？

1. 学习画兰花的花朵。先以普通春兰为入手的绘画对象，因春兰花朵生长结构较简单，容易理解其形态的生长规律。春兰花朵为五瓣、中间一蕊似舌状，在中间二瓣之间伸出。故画兰花时其五瓣的变化大多都在花朵外围三瓣求变化，或长或短，或卷或展。因此画兰花花朵时要重视在透视情况下的正面、侧面、背面以及盛开、半开、含苞的变化。画兰花花朵一般情况下都是一笔写一个花瓣，如写字运笔，中侧锋并用。花瓣要有顾盼，运笔要有呼应。

2. 在熟练掌握春兰花朵的画法后，可用此法画蕙花，其花朵与春兰花朵一样，只是它一株上生有数朵花朵。画时要注意一串花朵的上下关系。或疏或密，或开或合，画蕙花株梗运笔须圆润流畅。花蕊可用浓墨点出，似写“心”字，视花朵的开合大小点蕊，点蕊运笔宜厚重。

1. 兰花花朵的各种姿态

2. 蕙花花朵的姿态及花蕊的点法

问题 007 怎样进行由浅入深、由简至繁地学习画兰?

学习任何一件事，都应从浅从简开始，这样容易掌握。画兰也是一样，可从三笔五笔兰叶，一朵二朵花开始。在这简单的学习中去理解运笔用墨、叶子的穿插、花朵的安排等技法。这些简单的作业，已经涵盖了画兰的所有道理，当你能完全理解这些简单的作业，说明你已经基本掌握了画兰的入门方法。

三叶一花的画法一

三叶一花的画法二

问题 008 兰花的叶子与花朵的关系如何处理？

一般情况下画兰花都是先撇叶后画花。花朵的多少要根据叶子的布局来进行安排。因此花朵的安排是视叶子的穿插是否完善而进行的。总之叶子与花朵要融为一个整体来安排，不能重叶轻花或重花轻叶，要做到花叶相互映衬。

五叶二花的画法一

五叶二花的画法二

花与叶的处理一

花与叶的处理二

问题 009 风中兰叶是否比正常生态下的兰叶难画？

当你能熟练撇写兰叶后，可尝试画风中兰叶，风中兰叶的画法和正常生态下的兰叶运笔其实是一样的，只是其形态有所不同。风中的兰叶要表现出风吹兰叶一边斜的形态，或由左向右，或由右向左，注意其在一个方向的倾斜中求变化，在一组兰叶中要有数笔先逆再顺的转折叶，这样就更为生动了。

风中兰叶画法一

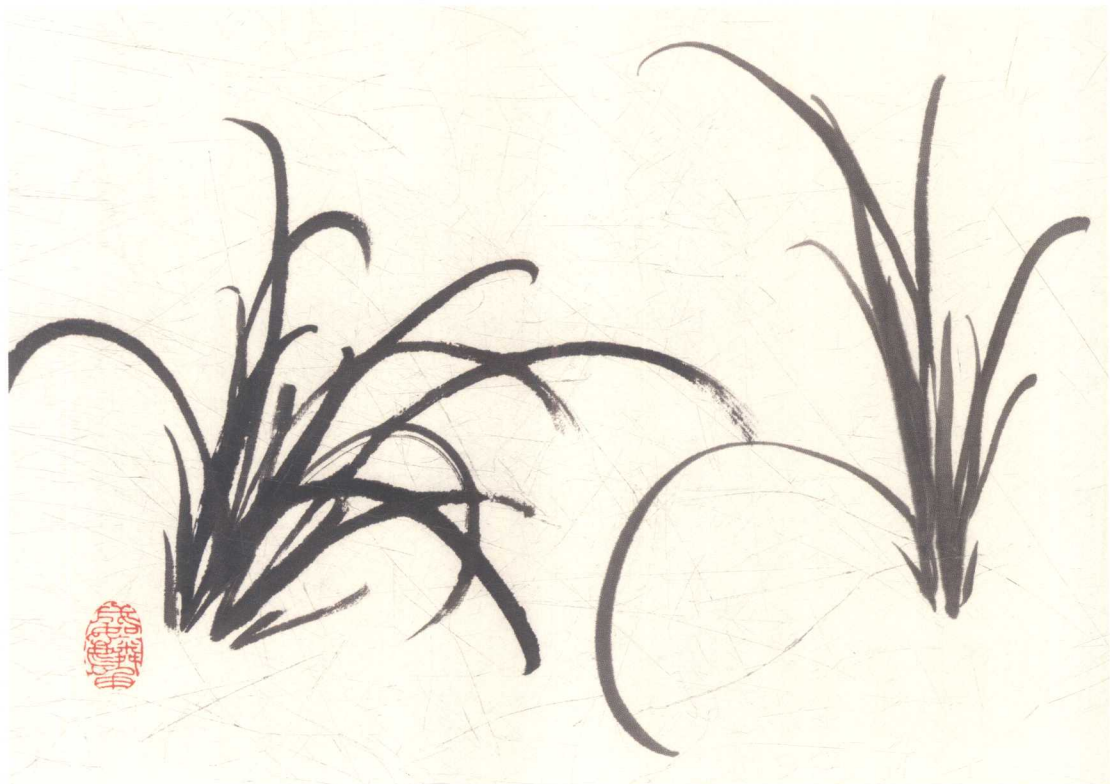

风中兰叶画法二

问题 010 怎样画风中和雨中兰蕙的花朵？

1. 在风和日丽的自然环境下，兰蕙花朵是静止的，花形也比较端正。但如果在野风的吹拂下，其形态就会随风吹而变化。所以在描绘时要掌握花瓣在风中的方向，画出花瓣在风中生动的细小变化，运笔用墨须灵动多变。

2. 雨中的兰蕙花朵要画出花朵含水低垂的姿态，其姿态不必像风中花朵那样变化多端，但在其不多变化中求细微变化，多画低头下垂态的花朵，可在花瓣的疏密和墨色的浓淡中求变化。

雨中兰叶画法

风雨中兰叶画法

问题 011 怎样描绘雨中、风中兰叶？

1. 雨中兰叶因雨水的粘黏变得湿重下垂，某些叶子有粘连合并现象。描绘这种兰叶运笔宜慢宜湿，叶子合并处紧密，但外挑的叶子要画得挺拔、优美。

2. 运用风中、雨中画叶法，可尝试用画风雨中兰叶的画法来完成。掌握叶子顺中求逆变和叶子粘黏和外挑的特点，便可表现出风雨中兰叶的特点。

风中兰蕙花朵画法