

精心打造 全程手把手专业辅导

信心倍增 研习者步入绘画殿堂

工笔兰花

【新编】养心斋描摹画谱

姜冬莲 著

附赠四张原大白描画稿可直接过稿
扫描封底二维码观看绘画教学视频

姜冬莲, 1967 年生于新疆, 江苏南通人。现为江苏工程职业技术学院专业教师、研究员级高级工艺美术师、江苏省美术家协会会员、江苏省花鸟画研究会会员、南通王个簃书画研究会理事。作品多次参加省级以上展览并获奖, 现已出版有《当代名家姜冬莲作品集》, 养心斋速成描摹画谱系列《工笔鲤鱼》《工笔牡丹》《工笔玫瑰》《重彩牡丹》《工笔草虫》《工笔孔雀》《写意牡丹》《写意荷花》《写意竹子》《写意梅花》, 初学者之友工笔系列《工笔百花》《工笔牡丹》《工笔草虫》《工笔荷花》《工笔禽鸟》《工笔鲤鱼》《工笔仕女》《重彩牡丹》, 初学者之友白描系列《白描仕女》《白描牡丹》等 6 册, 白描百图系列《白描百图·荷花百图》《白描百图·花鸟鱼虫》等 8 册, 新编养心斋描摹画谱《工笔牡丹》《工笔荷花》《工笔百花①》《工笔花鸟①》等 10 册。

《溪涧幽兰》

图书在版编目 (CIP) 数据

工笔兰花 / 姜冬莲著. — 南京: 江苏凤凰美术出版社, 2018.4
(新编养心斋描摹画谱)
ISBN 978-7-5580-4213-3
I. ①工… II. ①姜… III. ①兰科—工笔画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第061230号

选题策划 毛晓剑
责任编辑 龚 婷
责任校对 吕猛进
责任监印 朱晓燕

书 名	工笔兰花
著 者	姜冬莲
出版发行	江苏凤凰美术出版社 (南京市中央路165号 邮编: 210009)
出版社网址	http://www.jsmschbs.com.cn
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	南京精艺印刷有限公司
开 本	889mm×1194mm 1/16
字 数	100千字
印 张	3.5
版 次	2018年4月第1版 2018年4月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5580-4213-3
定 价	25.00元

营销部电话 025-68155790 营销部地址 南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

《惟有兰花香正好》

目 录

目录

兰花概述.....	1	创作示范一《风来难隐谷中香》.....	9
工具与材料.....	1	创作示范二《先春发丛花》.....	14
兰花白描勾线用笔.....	2	创作示范三《婀娜花姿碧叶长》.....	19
兰花的结构.....	3	创作示范四《任是无人也自香》.....	22
花冠的结构.....	4	创作示范五《空谷佳人》.....	27
不同花冠的形态.....	5	创作示范六《推窗时有蝶飞来》.....	30
兰花叶形图.....	6	创作示范七《百花齐放各争春》.....	35
兰花枝叶的造型与穿插方法.....	7	创作示范八《妆成敛拜喜盈眉》.....	40
兰花起手双勾画法.....	8	工笔兰花的幅式与构图.....	45

工笔兰花

姜冬莲 ◎ 著

兰花概述

兰花是中国十大名花之一。兰花，附生或地生草本，叶数枚至多枚，通常生于假鳞茎基部或下部节上，二列，带状或罕有倒披针形至狭椭圆形，基部一般有宽阔的鞘并围抱假鳞茎，有关节。总状花序具数花或多花，颜色有白、纯白、白绿、黄绿、淡黄、淡黄褐、黄、红、青、紫。

中国传统名花中的兰花，仅指分布在中国的，兰属植物中的若干种地生兰，如春兰、惠兰、建兰、墨兰和寒兰等，即通常所指的“中国兰”。这一类兰花与花大、色艳的热带兰花大不相同，没有醒目的艳态，没有硕大的花、叶，却具有质朴文静、淡雅高洁的气质，很符合东方人的审美标准。在中国有 1000 余年的栽培历史。

历来人们把兰花看做是高洁典雅的象征，并与“梅、竹、菊”并列，合称“四君子”。通常以“兰章”喻诗文之美，以“兰交”喻友谊之真。也有借兰来表达纯洁的爱情，“气如兰兮长不改，心若兰兮终不移”、“寻得幽兰报知己，一枝聊赠梦潇湘”。

工具与材料

笔：主要分底纹笔、染色笔、勾线笔三种。笔者常用的底纹笔有寸半、二寸、五寸这几种，全为羊毫所制，笔锋柔软，蓄水能力强，主要用来平涂底色和作品背景。染色笔一般采用大白云，选择稍硬的，色易拖开。勾线笔应选择笔锋尖细、聚锋、富弹性的狼毫细笔，如“衣纹”、“叶筋”、“花尖”等。一支短锋的狼毫红圭也是不可缺少的，像花房、花蕊、芽苞这些细微处的设色都需要用小笔绘制才方便。设色用的大白云要多备几支，白色应专用，冷色、暖色、暗色有条件的话最好都有相对应的笔。

墨：国画一般选用“顶烟”、“贡烟”、“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”、“曹素功”、“书画”等墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸渗化易发墨，适于写意；熟宣纸不易渗化、不发墨，适于工笔。熟宣宜采用厚薄适当的为好。过厚的纸张容易吃色，但不容易过稿。过薄的熟宣大面积渲染背景容易漏矾，而且设色以后纸张很容易变形起皱，建议先勾好白描稿，再将纸张打湿后裱在画板上。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一、植物性颜料，如花青、藤黄、曙红、胭脂等，属水色的有花青、藤黄、曙红、胭脂等，属石色的有赭石、朱磬、石青、石绿、朱砂等。近年来新开发的化学合成颜料酞青蓝、玫瑰红、翡翠绿、橘黄、焦茶都可与传统国画颜料结合使用。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色盘、笔洗、镇纸、毡布等。笔洗用来提供清水、洗笔调色。镇纸用来压纸。毡布用白色纯羊毛毡为好，也可用化纤毡子代替。

※ 兰花白描勾线用笔

工笔线条的笔法来源于书法。每一条线在笔法上都有起笔、行笔、收笔三个过程。在这个过程中形成了线条的“虚”、“实”变化，此线型变化有四种类型，即：实起实收、实起虚收、虚起实收、虚起虚收。此四种线型变化在白描中按生活物象的结构变化而交替使用。面对一张稿子，勾线起笔顺序应从上到下、从左到右的顺序勾下来，这样既顺手，又不会蹭脏画面。其次，勾花或勾叶时，先勾最上层的花和叶，然后勾被它压住的第二层、第三层。这样就要求在勾线以前必须先读画，把线条和形象结构的前后关系弄清。

中锋用笔

侧锋用笔

钉头鼠尾描

铁线描

兰叶描

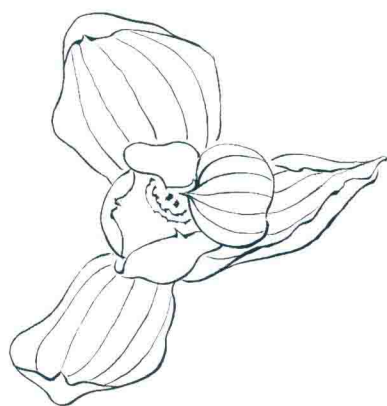
游丝描

钗头钉描

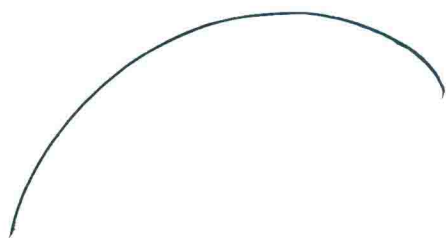

枝秆顿挫用笔较多，以铁线描为之。

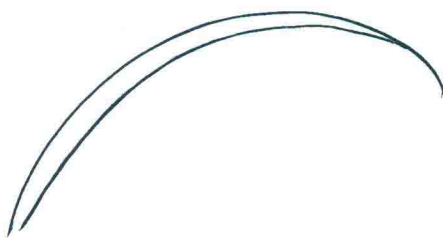

花瓣比叶轻柔，用细柔的兰叶描及游丝描为之。

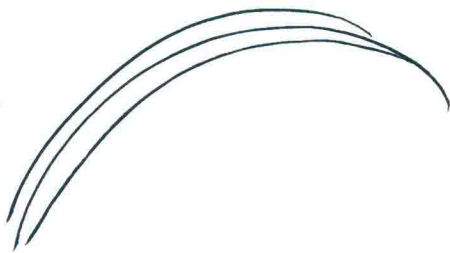
叶子勾线用笔步骤解析

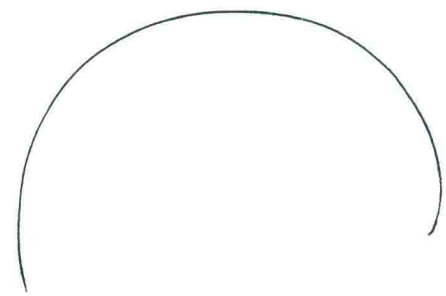
1. 主脉最粗，叶柄处是最粗点，由叶柄到叶梢渐渐变细，这条线要挺，要一气呵成。

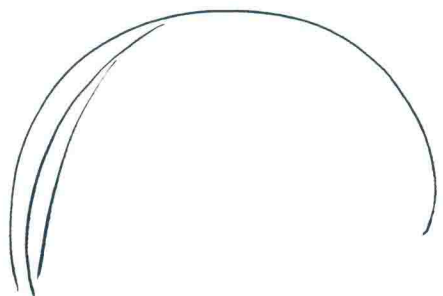
2. 叶缘的粗细微次于副脉或等同于副脉，叶柄粗些，叶梢细些，可在转折处和裂口处适当强调。

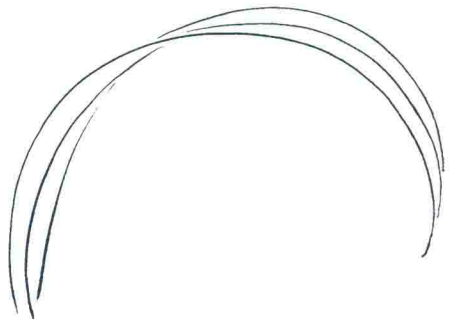
3. 后面的叶缘边线略微次于前面的叶缘边线。

1. 翻卷的叶边缘要先勾，并且要注意用笔的粗细、顿挫。

2. 翻卷外的线更细更虚，它是一个转折不定的面，它用线的规律是“虚→实→虚”。

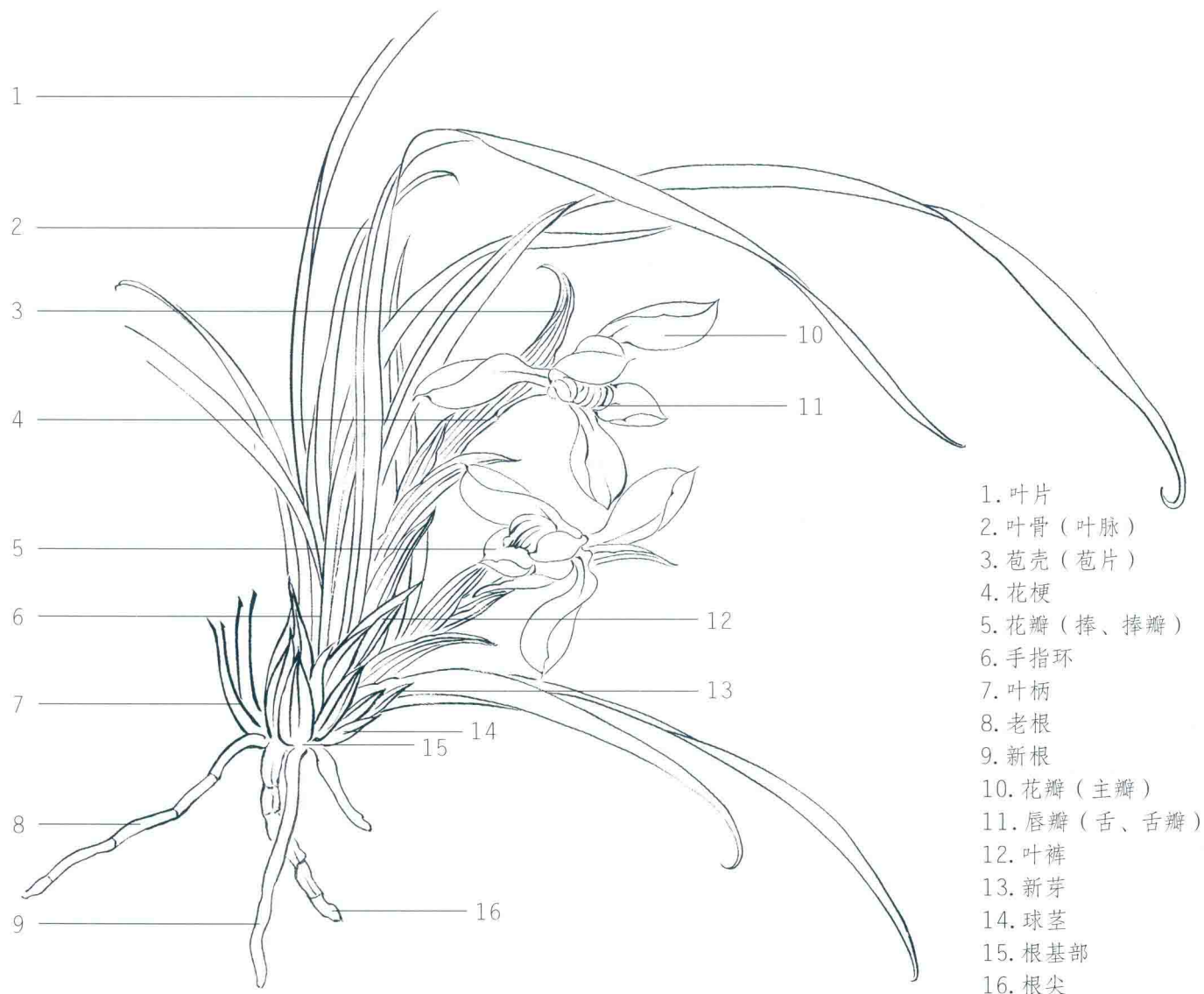
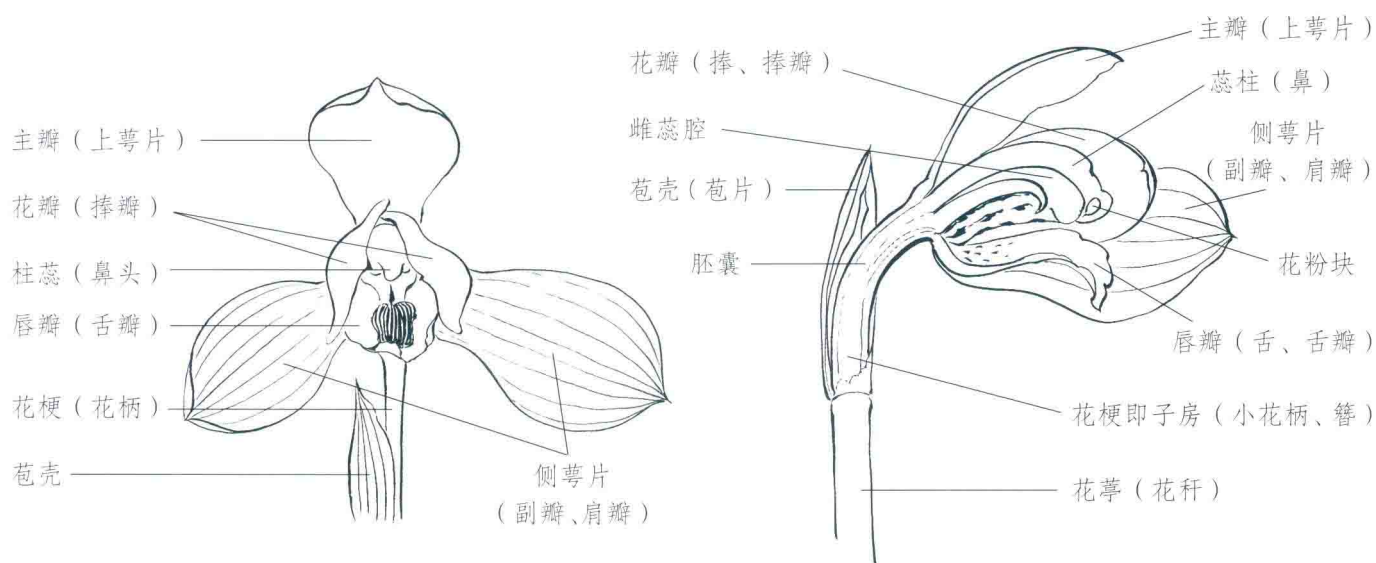

3. 勾叶缘、叶尖时注意行笔方向与叶尖的关系。副脉最细最弱，在着色中一般用色去勾。在线描中为了不破坏花的主体位，一般都不勾它。

❖ 兰花的结构

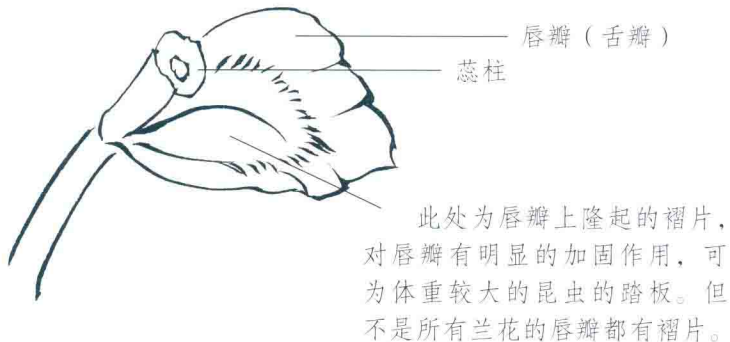
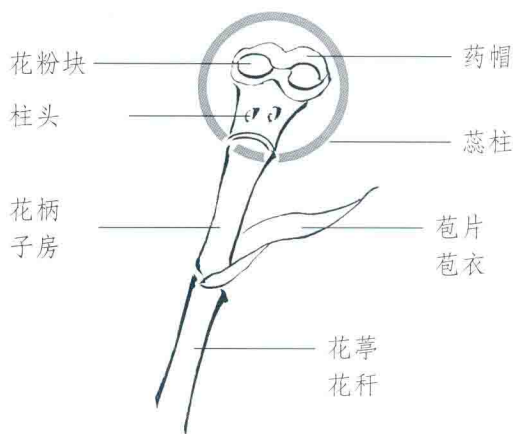
通常见到的花由花梗、花托、花萼、花冠、雌蕊群和雄蕊群等几部分组成。兰花是一种奇特的花，它的奇特之处就在于它的花结构与众不同。兰花结构的奇特是为了适应昆虫传粉，且具蕊柱、蕊喙、花粉团和唇瓣等。加之，兰花为两侧对称的花，唇瓣基部形成具有蜜腺的囊和距，雄蕊数目减少，子房下位，花形状、大小和颜色多样，多为草本植物，附生或腐生。

兰花有六枚花被（花萼与花瓣区分不明显，统称为花被），分为内外两轮，其中内轮有一枚特化成了唇瓣。唇瓣的作用是吸引昆虫来传粉并为昆虫驻足提供平台。

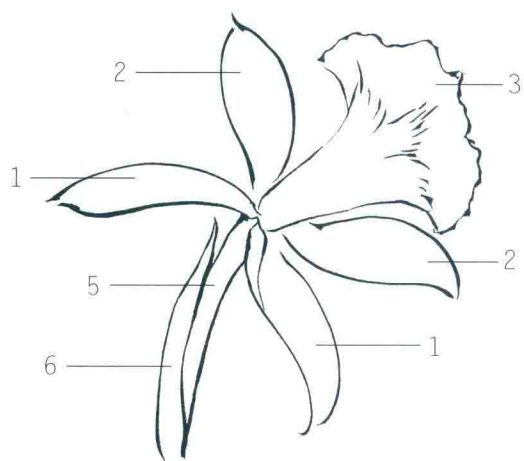

※ 花冠的结构

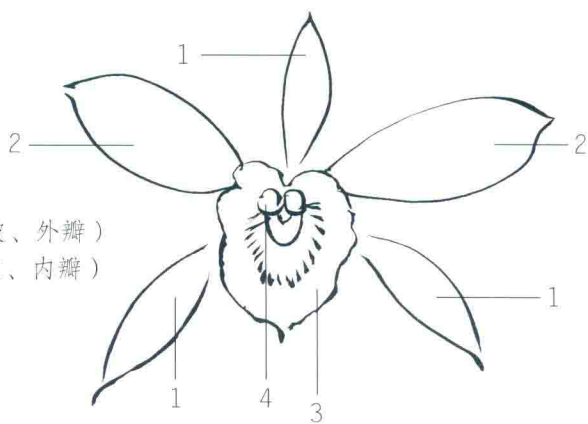
兰花的花冠共六瓣。外轮三瓣叫萼片；里面也有三瓣，对称的两瓣叫花瓣，还有一瓣朱点鲜艳的叫舌头；正中间蕊柱俗称鼻头。舌头是花瓣进化的特征，是区分水仙科与兰科的重要标志，这就是兰花独特的花器结构。所有兰花的花朵都呈二侧对称，花瓣中有一枚特化者称之为“唇瓣”或“舌瓣”；花蕊合生成一根蕊柱，花粉集中为两个或数个胆质的花粉块被一个“药帽”所覆盖，没有了其他花朵所拥有的花丝花柱等器官，这种特殊的结构决定了它们在自然界只能依靠昆虫传粉。

花器结构示意图

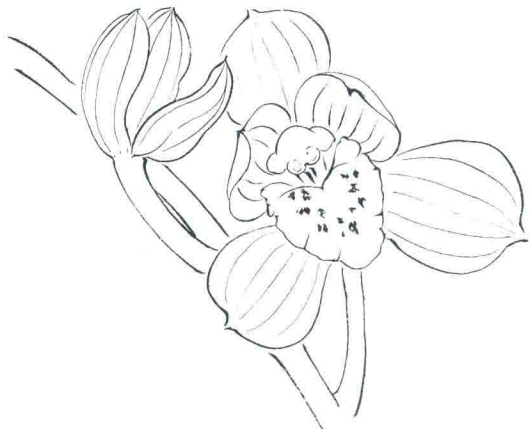

花冠的结构

花冠正面结构

兰花有国兰和洋兰之分，顾名思义，国兰即为中国地产，洋兰为舶来物。国兰像中国古典美女，形素净优雅、香清醇幽远；洋兰则是西方宫廷浓妆贵妇，形亮艳夸张、香浓烈短暂。国兰里又有“春兰”和“蕙兰”之分，花期在每年2~3月，花株秀美、花姿百态、花香幽远的当数春兰。相对于中国兰而言，洋兰的种类要丰富得多。一般来说，洋兰根据其生长习性不同，又被分为地生兰和附生兰。顾名思义，地生兰是指生长在土地上的兰花，同中国兰一样；而附生兰则是指附着于生长于其他物体，如生长在大树上的兰花，这类兰花一般生长在热带，具有气生根。

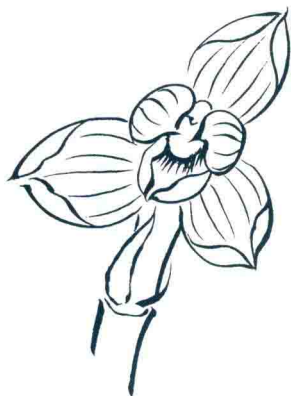
国兰的花冠造型 (春兰)

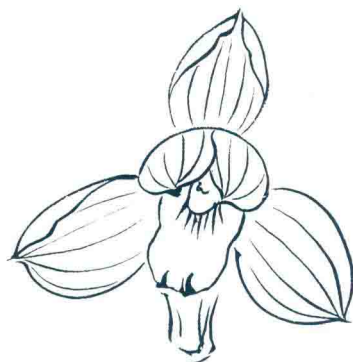
洋兰的花冠造型 (蝴蝶兰)

❖ 不同花冠的形态

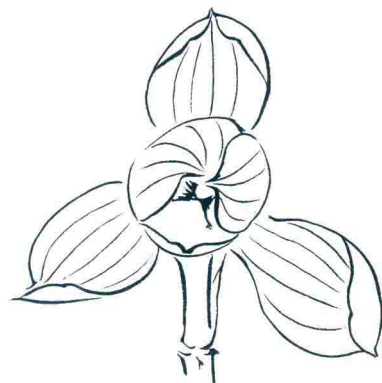
兰花以捧瓣的着生形态拟象，给以不同的名称，如形似蚕蛾、形似观音、形似豆壳、形似猫耳等，分别称为“蚕蛾捧”、“观音捧”、“豆壳捧”、“猫耳捧”……而捧的种类也是兰花的品质评判标准。瓣型花指荷瓣、梅瓣、水仙瓣。花瓣的长宽比例决定了其品位的高低。

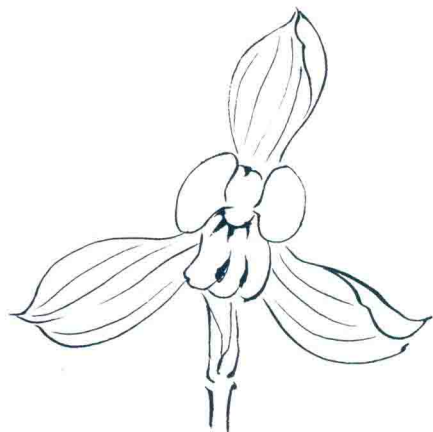
梅瓣型

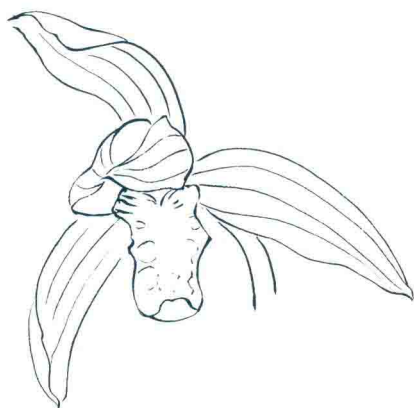
大荷瓣

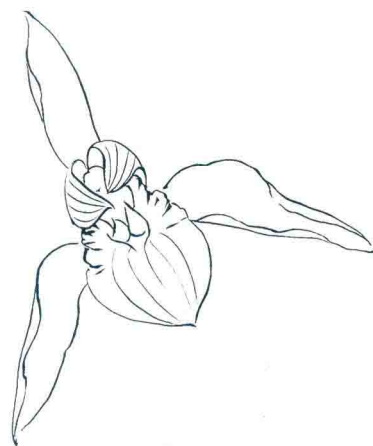
梅型瓣、如意舌

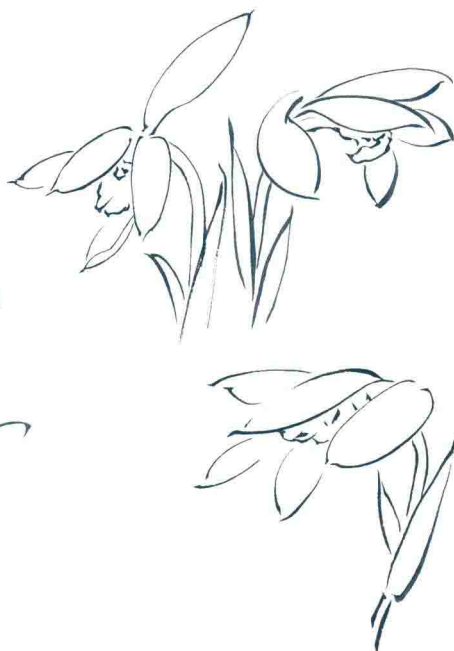
水仙瓣

大卷舌

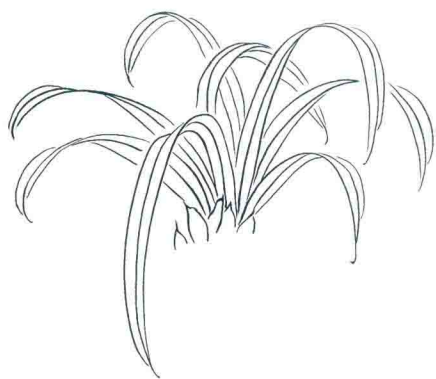
大圆舌

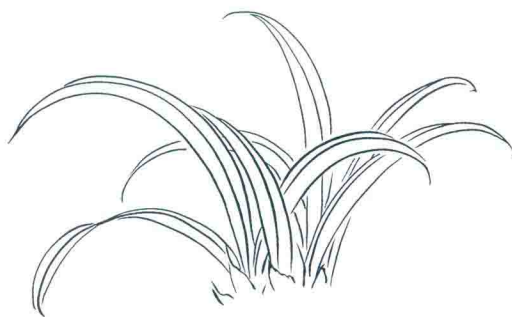
花冠形态

※ 兰花叶形图

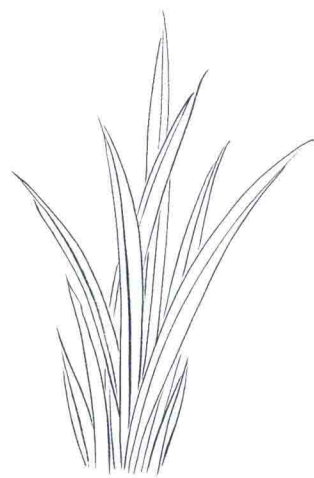
兰叶自茎部簇生，线状披兰的叶终年常绿，它多而不乱、仰俯自如、姿态端秀、别具神韵。兰叶数枚至多枚，通常生于假鳞茎基部或下部节上，二列，带状或罕有倒披针形至狭椭圆形，基部一般有宽阔的鞘并围抱假鳞茎，有关节。全部茎叶两面光滑，无毛无腺点，羽状脉，边缘有粗齿或不规则的细齿。中部以下茎叶渐小，基部叶花期枯萎。

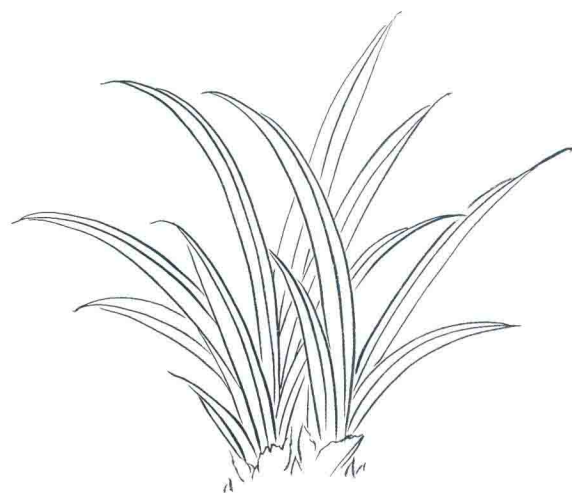
垂叶

半垂叶(方、镰形叶)

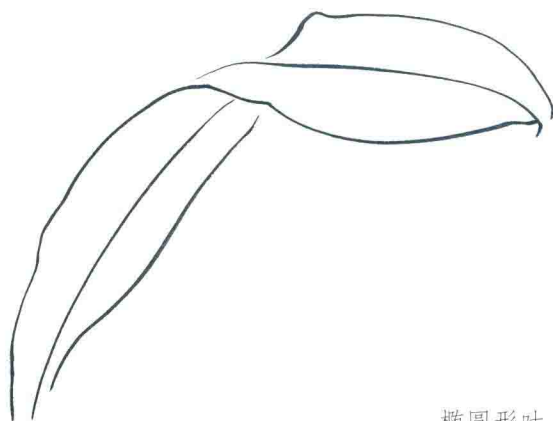
立叶

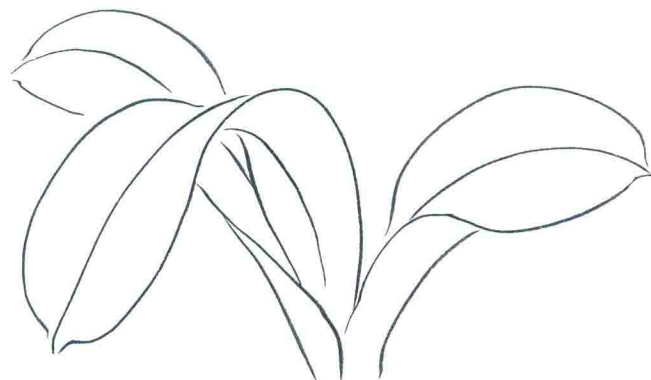
半立叶

带状叶

椭圆形叶

兰花枝叶的造型与穿插方法

画兰叶要求大胆落笔，第一笔首尾要窄，而中部略阔，两笔交搭，三笔为凤眼，长叶略作折形，有细长，四笔为笔头，又称一描四叶，长短有序。画兰叶，入门即此法，能参用隶书、行书笔法更加。画兰时，先看清布局位置，成竹在胸后，再从左到右，自下而上，一笔一笔地使其成丛。俯仰生动，交加而不重叠，运笔顺畅，方为得手。

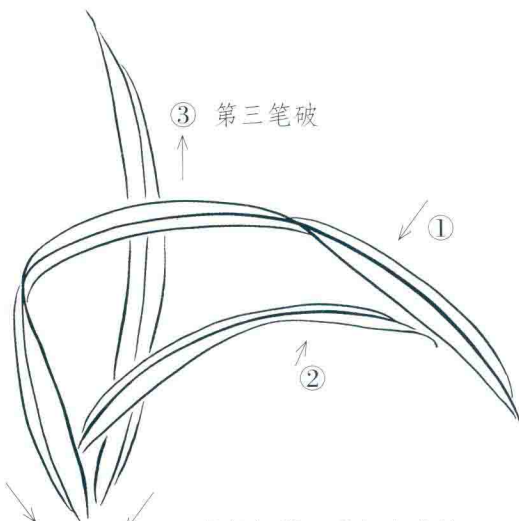
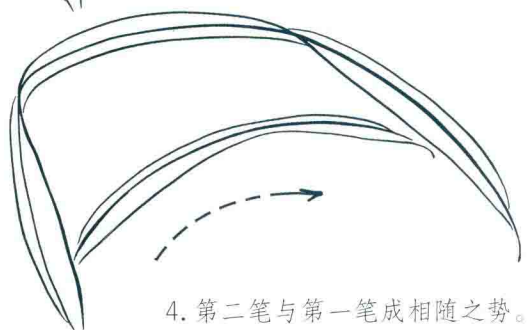
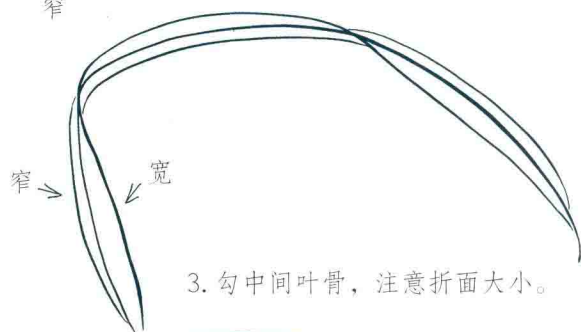
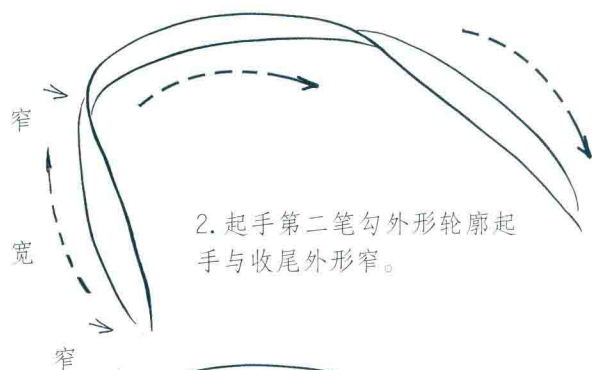
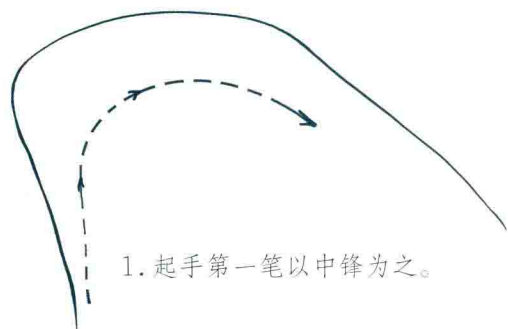
花叶造型方法

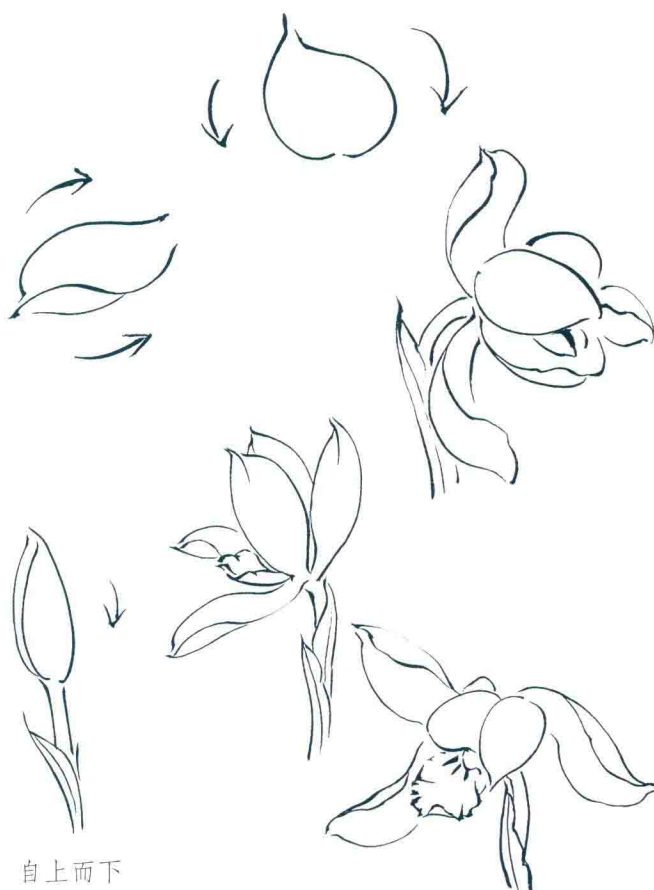
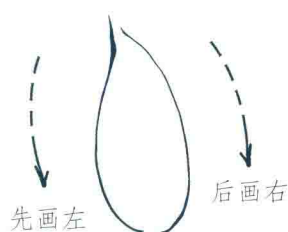
兰叶穿插方法

※ 兰花起手双勾画法

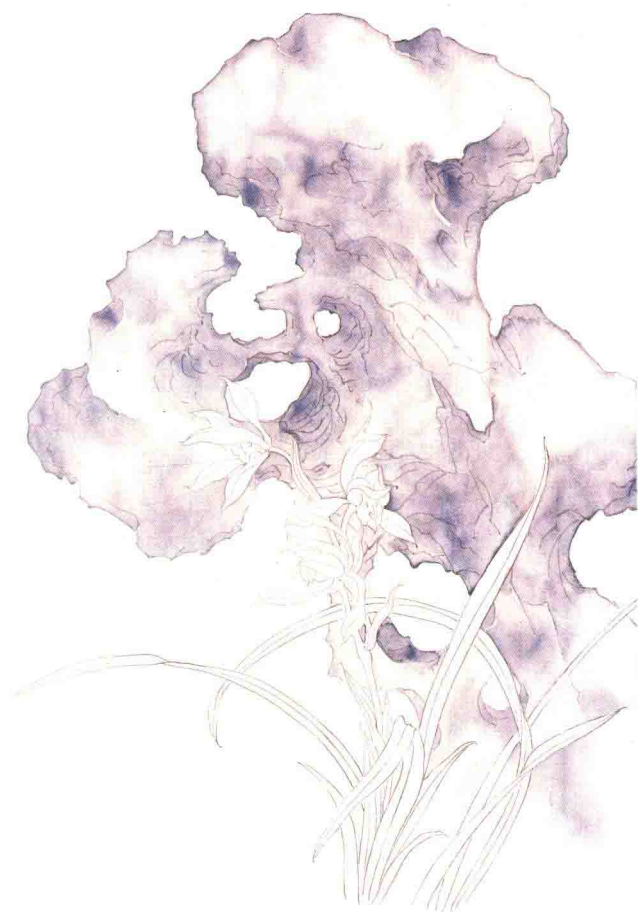
5. 根部相聚，成鲫鱼头状。

勾兰花以形态为主，勿要拘谨

第一步：中墨勾叶，淡墨勾花、石。

第二步：墨加少许胭脂、酞青蓝，调出紫灰色水要多，笔上蘸水分充足，平涂并积染石头（平涂过程中，一边涂上一边往画面的石头中滴水产生斑驳感）。

第三步：三绿平涂叶及花枝。

第四步：用浓度高的胭脂从兰花花瓣的尖部晕染。

第五步：用花青加墨分染叶，使其中间深、边上浅。

第六步：用白色从花瓣根部反染。

第七步：用曙红勾出苞叶的茎脉，分染花瓣层次。

第八步：用紫灰墨分染出石头的层次。

第九步：点花蕊，刻画花蕊及叶之间的层次，三绿加藤黄分染枝，罩染反叶，墨加花青分染正叶。

風來難隱谷中香

東蓮繪

第十步：调整画面层次，钤章完成。

❖ 创作示范二《先春发丛花》

第一步：淡墨勾花，中墨勾叶，地面坡石用极淡的铅笔线勾出。

第二步：花青加墨平涂兰花叶子的正面。注意平涂后面的叶子可加少量水，三绿平涂叶的反面及花枝。

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com