

老年大学

写意花鸟画辅导教材

兰花 毛竹

● 沈岳 / 著

● 浙江人民美术出版社

老年大学

写意花鸟画辅导教材

图书在版编目(CIP)数据

兰花、毛竹/沈岳著. —杭州: 浙江人民美术出版社,
2001.7 (2002.1重印)
老年大学写意花鸟画辅导教材
ISBN 7-5340-1245-7

I. 兰… II. 沈… III. ①兰科-花卉画-技法
(美术)-老年大学-教材②竹亚科-花卉画-技法
(美术)-老年大学-教材 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第029891号

编者: 沈岳

责任编辑: 黄晓峰

装帧设计: 张然

责任出版: 胡国林

出版发行: 浙江人民美术出版社

地址: 杭州市体育场路317号

邮政编码: 310006

制版: 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷: 浙江兴发印刷厂

开本: 889×1194 1/16

印张: 2

版次: 2001年7月第1版·第1次印刷

2002年1月第1版·第2次印刷

印数: 5,001-9,000

书号: ISBN 7-5340-1245-7/J·1072

定价: 12.50元

作者简介

沈岳, 1957年出生于杭州。1980年考入浙江美术学院中国画系, 毕业后留校任教。曾在浙江老年大学、杭州老年大学讲授花鸟画专业课程多年。现任中国美术学院副教授, 系中国美术家协会会员。

作品曾多次参加国际、国内画展, 并有花鸟画作品专辑出版。

1987年,《大众美术报》刊登了艺术大师刘海粟的文章《高调子未必调子高——与浙江美术学院教师沈岳的谈话》, 介绍了沈岳花鸟画的艺术特色。

1999年建国五十周年之际应邀为北京有关部门绘制了巨幅国画作品《十月金秋》, 现被悬挂在北京天安门城楼上。

目录

- 兰花、毛竹画法概述/1
- 兰花画法/2
- 兰花示范作品/11
- 毛竹画法/18
- 毛竹示范作品/24

兰花、毛竹画法概述

兰花

兰分春兰、蕙兰两大类。春兰叶狭，长约20至25厘米，花期在2至3月之间，品种甚多，花瓣均为5片，有梅花瓣型、蝴蝶瓣型等。叶又分为直叶兰、垂叶兰、曲叶兰等。

蕙兰俗称九节兰，叶比春兰直而粗长，质较坚韧，一茎多花，约5至13朵不等，花期在4至5月间。我国兰花品种很多，花期也不相同，春、夏、秋、冬都有兰花开放，如春有春兰，夏有蕙兰，秋有建（闽）兰、漳（州）兰，冬为墨兰、寒兰等。兰花喜温暖、湿润的气候，故在南方较为多见。各兰种的花型各不相同，虽大部分可以入画，但亦有些不宜入画，因此在写生时要有选择。

历代画兰的作品很多，一是它形态潇洒飘逸，婀娜多姿，二是它素有“天下第一香”、“香祖”之称，文人喜爱它的品质高雅，可以寓意寄情，而初学画者则首先要重其线条的变化和造型生动，然后再求情趣的表现。

学画兰花要认识它的生长规律、形态特征，方能入手。画时先从撇叶开始，一笔起手，二笔交风眼，三笔破风眼，然后渐深入。初学撇叶宜以5至7叶为单元练习其组合方法，待熟练后再二三从组合，由简到繁比较容易掌握。画兰竹向来称为“撇兰竹”，落笔撇去，疾徐交替，有力度而不能太着力，若无力就显虚浮，而力重则显滞沓，与写字的道理相同。

画花常以墨色为主，也有带色。兰花的颜色有碧兰和素兰两种，主要区别是在舌瓣中，素兰的舌瓣为紫红色，素兰为白色和淡黄色，花瓣也分绿色和紫红色等。

毛竹

竹属禾本科，是常绿植物。中国的竹品类甚多，常见的有早竹、刚竹、斑竹、箭竹等。了解竹的生长规律是画竹的第一步，需多看，多练，所谓“胸有成竹”，方能心手相应。

可入画的竹有野生竹和庭园竹之分。在自然界中有高达十几米的毛竹，但园林竹一般在一米至三四米左右。竹竿刚柔相间，坚挺而富有弹性，一般在六节以上生小枝，竹节粗而明显，但其他粗竹类的竹节却细而不明显。一般竹高而叶小，竹小则叶大，这是竹类生长形态的规律。

竹与梅、兰、菊并称为“四君子”，因物喻志，赋予“直节虚心”，“虚怀若谷”，“高风亮节”等品格。画竹始于北宋文同，其画风写实，笔法沉着简练，墨韵深厚华滋，别具一格。元代画竹更为盛行，画家辈出，风格多样，技法逐渐完善。在用笔上，画家柯九思把书法用笔归结到画竹中去，主张“写竹竿用篆法，枝用草书法，写叶用八分法，或用鲁公撇笔法”。清代画家郑燮（板桥）画竹写字，相互借鉴，称为“六分半书”，由此把画竹的技法又推向新的境界。鉴于技法上的完善，故历来画竹就作为花鸟画用笔的基础。

在艺术造型上，历代画家根据竹的生长规律和绘画实践，把竹叶归纳成十三种程式。画竹首先以画干起笔，因干在构图上有着起承转合和因势利导的重要作用，所以要非常重视发干的倾向变化。画干要注意三个方面：一是中锋用笔，由下向上画去，直中有曲，一气呵成，方显得气势贯穿而富有变化。二是两干不能平行，竹节亦有高低之别，注意下短上长的规律。三是两干交叉不能成十字，三竿不能又成一点以及交叉点不宜在画面中央，添小枝时枝宜密而不宜疏，因在加叶时会盖去一部分，所以要从整体上去考虑。

竹叶的交错层次复杂，故要分笔画，层层相加，以求疏密得当，竹叶的墨色要比枝干略淡些，在运笔上，法如写字，要提按有力，顿挫有致，擒纵有序而使整幅作品贯气。

总之，画兰竹平时要多练，特别是竹叶的交叉造型，更要仔细观察，所谓“无事常将兰叶撇，挥洒点擦皆传神”，因为在花鸟画中常以草配景，所以竹叶撇好了，以后画草就方便了。

■ 兰花画法

● 花

兰花应从中间的花瓣画起，然后外展，同时要注意内紧外松的造型特征。

兰花花朵的墨色要表现得透明轻盈，方法是水与墨不能在笔里面调透，而要在纸上融合，以见笔意。

花蕊如写草书，三四点以若断若连的笔势聚合相宜，多用浓墨，与花瓣不经意地渗化其间，更见生趣。

兰花花朵的
形态要画得婀娜
多姿、风情万种，
方显优美。

画兰花时可先画花，也可先画茎，两种方法的运用要看画面的构图及留空位置而定。

蕙兰，俗称九节兰。花多茎长，画花时既要注意其姿态的生动性，也要关注互相之间的呼应关系。

交凤眼

破凤眼

叶

兰叶起笔，有交凤眼，破凤眼之说，初学者以此入手打好基础。

兰叶用笔的虚实无定论，完全是根据画面的变化随机而生。长叶由内向外画，有些短叶也可由外向内画。

兰叶外部舒展，但根部一定要收紧。

垂叶的根部可以
采用疏密互用的
方法。

叶叶气势。动态也能顺逆并用。

画叶有多种方法，除常见的用笔之外，也可试用
中侧锋顿挫的行笔技法。

两组兰叶要有主次之分，叶子的粗细变化不宜太多，以具整体感为佳。

■ 兰花
示范
作品

九节兰

王者风范

芝兰气味宜同调

清沁

幽兰