

中国画临习技法丛书

兰花

辽宁美术出版社

郭舒著

兰花是一种以香著称的花卉，具高洁、清雅的特点。古今名人对它评价极高，被喻为花中君子。在古代文人中常把诗文之美喻为『兰章』，把友谊之真喻为『兰交』，把良友喻为『兰客』。兰花是中国十大名花之一。兰花散发的幽香，撩人而带神秘感，是世界上任何一种花卉的香气不能比拟的。所以兰花历来为人们所喜爱。同时，兰花也是『花中十二师』之一。在中国古代，兰花寓意『正气之化身』。

中国画临习技法丛书

兰花

辽宁美术出版社

郭舒著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书. 兰花 / 郭舒著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5 (2014.11 重印)
ISBN 978-7-5314-6184-5

I. ①中… II. ①郭… III. ①兰花—花卉画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第087855号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 2.25
字 数: 45千字
出版时间: 2014年5月第1版
印刷时间: 2014年11月第2次印刷
责任编辑: 李 彤
封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫
版式设计: 李 彤
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6184-5
定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国画临习技法丛书

兰花

辽宁美术出版社

郭舒蓉

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书. 兰花 / 郭舒著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5 (2014.11 重印)
ISBN 978-7-5314-6184-5

I. ①中… II. ①郭… III. ①兰花—花卉画—国画技
法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第087855号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 2.25
字 数: 45千字
出版时间: 2014年5月第1版
印刷时间: 2014年11月第2次印刷
责任编辑: 李 彤
封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫
版式设计: 李 彤
技术编辑: 鲁 浪
责任校对: 李 昂
ISBN 978-7-5314-6184-5

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

兰花概述

兰花为多年生草本，单子叶植物。根长筒状。叶自茎部簇生，线状披针形，稍具革质，2~3片成一束。兰花是中国传统名花，是一种以香著称的花卉。兰花以它特有的叶、花、香独具四清（气清、色清、神清、韵清），具高洁、清雅的特点。古今名人对它品价极高，被喻为花中君子。

形态特征

根肉质肥大，无根毛，有共生菌。具有假鳞茎，俗称芦头，外包有叶鞘，常多个假鳞茎连在一起，成排同时存在。叶线形或剑形，革质，直立或下垂，花单生或成总状花序，花梗上着生多数苞片。花两性，具芳香。花冠由3枚萼片与3枚花瓣及蕊柱组成。萼片中间1枚称主瓣。下2枚为副瓣，副瓣伸展情况称户。上2枚花瓣直立，肉质较厚，先端向内卷曲，俗称捧。下面1枚为唇瓣，较大，俗称兰荪。成熟后为褐色，种子细小呈粉末状。

春兰、蕙兰按其主瓣、副瓣、捧及唇的形状、质地等的不同变化分为梅瓣、水仙瓣、荷瓣、蝴蝶瓣、奇种与素心等。梅瓣为萼片短圆，肉质较厚，稍向内曲，基部狭窄，捧瓣肉质肥厚，先端内曲成兜，唇瓣短而硬，花初开时微向上，名种有宋梅、西神梅等品种。水仙瓣为萼片稍长于梅瓣，先端渐尖，捧瓣质地厚，先端也成兜，唇瓣微垂或反卷，名种有汪字、翠一品等。茶瓣为萼片宽大，质厚，基部窄，先端宽而凸尖，捧瓣不成兜，唇瓣较润，微反卷，名种有大富贵、翠盖花等。蝴蝶瓣为向下的两枚萼片的内侧，质地变厚，成波状绉，并有红色块斑，有时整个萼片或花瓣数量突然增多（如绿云，花冠常在8枚左右），或花朵形状有特殊变化。素心为花被、花茎、苞片同一颜色，纯绿、黄绿等，没有杂色的斑绿、黄绿等，没有杂色的斑纹，名贵品种有张荷素、老文团素等。

中国画兰花溯源

兰花幽香清远，馥郁袭衣，深受国人所爱，称香祖、国香、王者香。有花时赏花，无花时观叶，正如张雨云：“泣露光偏乱，含风影自斜，俗人那解此，看叶胜看花。”

由于兰花深受国人所爱，画兰者代不乏人。但是，画兰起源于何时，实难查考。两宋时期，花鸟画繁荣昌盛，据传北宋（960—1127）的苏轼（1037—1101）曾画兰，但未见真迹传世。南宋（1127—1279）是画兰孕育、形成时期，著名画家有扬无咎、赵孟坚、汤正仲等。扬无咎（1097—1169）字朴之，号逃禅老人，又号清夷长者，江西南昌人。善画水墨梅竹松石，亦画兰。笔墨洒脱，推陈出新，自成一体，名闻遐迩。其特点是画后往往加以诗文题跋，从此形成了诗书画更密切结合的风气，把画家的品德、学问、气质、艺术修养都在画中尽情地表露出来。赵孟坚（1199—1267）字子固，号彝斋，海盐（今属浙江）人。宋宗室，宋亡后隐居画兰，以示清高。画兰口诀：“龙须凤眼致清幽，花叶参差莫并头。鼠尾钉头皆合格，斩腰断臂亦风流。”作品笔致细劲挺秀，花叶纷披。文徵明评曰：“高风无复赵彝斋，楚响汀江烂漫开，千古江南芳草怨，王孙一去不归来。”存世作品有

《墨兰卷》。

元代文人画有很大发展，画兰技艺进入成熟、发展阶段，著名画家有郑思肖、赵孟頫、管仲姬、雪窗等。郑思肖（1241—1318）字忆翁，号所南，又号三外野人，福建连江（今属福建）人。宋亡后隐居苏州画兰。扁其室曰“本居世界”，以“本”字之“十”置于“穴”中，即大宋。其作品花叶萧疏，根不着土，多为悬岩下垂之势，以示国土被元掠夺。据记载元朝邑宰闻其精于画兰，不妄于人，胁以赋役取之，郑怒曰：“头可断，兰不可得。”表明了坚贞不屈的态度。元代四大画家之一的倪瓒为其题诗云：“秋凤兰蕙化为茅，南国凄凉气已消。只有所南心不改，泪泉和墨写离骚。”至此“兰”便成为“忠贞”的象征，故有兰出“郑赵（孟坚）”之说。这一时期的特点是几乎全用墨画，从而开辟了赵孟頫墨兰墨竹的先路。赵孟頫（1254—1322）字子昂，号松雪道人，水精富道頫，湖州吴兴人。以笔墨圆润苍秀见长。他托古改制，开创了元代新画风。主张“作画贵有古意，苍古无意，虽工无益”。同时还提出了“书画同源”的论点。他认为：“石如飞白术如籀，写竹还于八法通，苦也有人能会此，须知书画本来同。”妻，管道

升，工书画，擅画墨竹梅兰。僧普明（生卒年不详）字雪窗，于平江出家为僧。以画兰称著，其作品在江南广为流行，所著《画兰笔法记》在日本有传本。

明代的花鸟画开始向纵深发展，将水墨写意画推进到一个新的高度。有成就的画兰代表人物有文徵明、周天球、徐渭、李日华、陈元素等。文徵明（1470—1559）初名壁，字徵仲，号衡山居士，长洲（今苏州）人。为吴门四大家之一。其作品构图平稳，笔墨苍润秀雅，早年细谨，中年较粗放，晚年粗细兼备。他认为：“写生之法，大与绘画界，妙在用笔之遒劲，用墨之浓淡，得化工之巧，具生意之余，不计纤拙形似也。”其画派传布极为广远。徐渭（1521—1593）字文长，号天地，又号青藤道人，山阴（今属浙江绍兴）人。一生十分坎坷，八次应试，名落孙山；蓄意自杀，“九死而九生”；失手杀妻，被执坐牢七年。坎坷的经历，艺术上表现了强烈的感情色彩。形式上不拘一格，标新立异。粗笔狂纵，豪放恣肆，开辟了大写意画派的一路——青藤画派。“他揶揄调刺，嬉笑怒骂，借助于笔墨抒发胸中的郁积怨恨。”充分发挥了笔墨的表现力。他认为：“大抵以墨汁淋漓、烟岚满纸、旷如无天、密如无地为上。”强化了文人画的特色。如“墨花图册之七”的一诗一画（墨兰）。却有“推倒一世之豪杰，开拓万古之心胸”的气概，达到了画兰史上的巅峰，不愧为

一代巨匠。

清代，随着花鸟画的进一步发展，画兰名家更多。朱耷、石涛、金农、李鱓、郑板桥、李方膺、汪士慎、罗聘、吴昌硕等。朱耷（1626—1705）谱名朱统鑫，别号雪个、个山、屋驴、人屋、八大山人等，江西南昌人。明宗室，性格倔强，行为狂怪，国破家亡之痛，慷慨于书画中。其作品笔墨锤炼到凝重、圆浑、蕴藉的境地。构图险奇简略，物象极度夸张变形，主观情感鲜明突出，“墨点不多泪点多”。艺术上达到了高度成熟。可惜画兰不多。李方唐（1695—1754）字虬仲，号晴江、秋池、抑园，又号借元主人，南通人。是有创造性的画家，画兰造诣极深，爱画风雨为背景的兰竹。他把阴雨连绵，雾霭空蒙的气氛表现得极为充分。用笔纵横豪放，苍劲有力，叶势飘舞，超凡脱俗。常用题画诗抒发其怀才不遇和孤傲之情，如“兰有芳心我有心，相同臭味泪沾襟。遭逢世上原无定，好伴深山看古今”。郑燮（1693—1765）字克柔，号板桥，江苏兴化人。专画兰竹石，自称“四时不谢之兰，百节长青之竹，万古不败之石，千秋不变之人。”笔情纵逸，天姿豪迈，自成一格。通过兰竹石来抒发其情感；以诗、书、画三者有机地呼应达到三绝中的三真——真气、真意、真趣，从而形成了完美的整体。吴昌硕（1844—1927）初名俊，俊卿，字昌硕、仓石，号击庐、苦铁，浙江安吉人。工书法，擅写“石鼓文”，朴茂雄

健，精气盘旋，能破陈规。30岁左右始作画，受任伯年启发；并吸取徐渭、朱耷等诸家之法，兼以篆书、狂草笔意入画。其写意花鸟，色酣墨饱，浑厚苍劲，开拓新貌。善画兰花。纵观历代名家，齐白石作了极其精辟的概括：“青藤雪个远凡胎，缶老（吴昌硕）衰年别有才，我欲九泉为走狗，三家门下转轮来。”

现代画兰出现了波澜壮阔的局面，几乎每位名家都画兰。山东兰竹画院院长姜本鹤认为：

“齐白石、萧龙士继承了吴昌硕苍劲古拙之风，并创出新意。潘天寿、李苦禅和王雪涛等杰出画家，所画墨兰格调新奇，各有己意，画兰水平都是无愧前人的。”萧龙士（1889—1990）名品一，字翰云，安徽萧县人。其画风受青藤、八大山人、吴昌硕等人影响，20世纪40年代又拜齐白石为师。齐白石评其墨荷曰：“龙士画荷，吾不如也。”陈之佛、傅抱石、张书旂撰文赞曰：

“萧龙士先生，精究之法，平素潜神苦志，悉心研磨，故下笔落墨，辄饶奇趣……读其所画兰石，洒脱有致，心窃慕之……”刘海粟评其墨兰曰：“铁线纷披，遒举更胜昔年，墨韵四溢，张吾素壁，觉其须髯飞动，香风回荡于几案间”。其嫡传弟子郑正，1925年生，亦主工兰荷，齐白石1949年曾为其题赞，又学青藤、缶庐，画艺精进。所画墨兰气势磅礴，落墨淋漓，潇洒自如。潘天寿（1898—1971）早年名天授，字大颐。自署阿寿、雷婆头峰寿者等，浙江宁海人。远师徐渭、朱耷、石涛等人，近受吴昌硕的影响。他立意“从高处、远处、大处着眼；从近处、奇处着意”。构思可用“写神抒情”和“迁想妙得”概括之。布局善于“造险”和“破险”。笔墨有金石气，朴厚劲挺，气势雄阔。题识跌宕疏斜，如歌颂兰的品格，表现一个“清”字，“清如冰雪藐姑仙”；表现一个“幽”字，“忽有幽香寻不得，兰于石背一花开”。融诗、书、画、印于一体，形成独自风格。总之，大颐认为：“一幅作品，笔、墨、气息神情和风韵格趣，四者俱全，而以笔为骨，墨和色彩为血肉，气息神情为灵魂，风韵格趣为意志。”则为佳构。

郑板桥画兰

郑板桥是“扬州八怪”的杰出代表，特别是写兰竹花卉的一代宗师。

史称“板桥有三绝：曰画，曰诗，曰书；三绝之中又有三真，曰真气，曰真意，曰真趣”。他的书法自成一体，隶楷参半，称“六分半书”，具纵横错落、瘦硬奇峭之趣。他的诗反映生活，言之有物，又具形象化、通俗化的特点。以这样的诗书配在写兰作品上，就使他的画更具意趣与真气。他的“三真”是他内心的表露，集中表现了对人民疾苦的同情，他说：天地间第一等人，只有农人……皆苦其身，勤其力，耕种收获，以养天下之人。使天下无农夫，举世皆饿死矣。因此，他的画兰就是为了表达这种“民胞物与”的真挚而强烈的感情。他说：“凡吾画兰、画石，用以慰天下之劳人，非以供下在安享之人也。”有了这样的襟怀，他的画就有了“三真”。

板桥喜欢画盆兰，也常画峭壁兰、棘刺丛兰。板桥兰画中数量最多，最耐人玩味的是兰竹石图，这固然是古代写兰的传统，“八怪”花卉画的特色，也是他的创造，他的突出成就。他在兰竹画中常添石，认为“一竹一兰一石，有节有香有骨”，“兰竹石，相继出，大君子，离不得”。

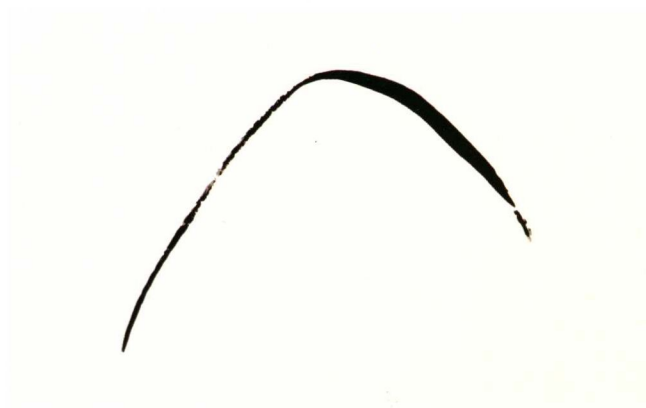
板桥的兰竹石画达到登峰造极的境界，而其题画诗又起了画龙点睛的作用，如“一半青山一半竹，一半绿阴一半玉。请君茶熟睡醒时，对此浑如在石屋”。“一片青山一片兰，兰芳竹翠耐人看。洞庭云梦三千里，吹满春风不觉寒。”

“石上披兰更披竹，美人相伴在幽谷。试问东风何处吹？吹入湘波一江绿。”

“中国画”之兰花叶片画法

中国画之兰花，一般以墨色点染，由五撇三点组成花瓣。先画三短两长，淡墨撇出中间三短笔，先撇出中间一笔，然后撇出相抱的左右两笔，最后撇出外侧左右两长笔。花蕾先用淡墨作上下相应相合的两笔，然后中间用浓墨作点染。当墨色未干透时即用浓

墨在中间三撇之间点出呼应的三点，即为花芯。再用瘦劲流利的淡墨画出花茎。花茎宜用短笔左右交替画出。无论兰与蕙，其花都有正侧仰俯和含苞、欲开、盛放等形态。花枝要有倾向和姿韵，或左或右的欹斜，又要使花茎有弧曲动势，切忌僵直。

步骤一：选用长锋兼毫毛笔，以淡墨饱含水再蘸浓墨中锋运笔画出第一笔。

步骤二：用转折之笔，交凤眼。

步骤三：兰叶须有长有短交错转折。

步骤四：叶丛根部自上而下画出多笔残叶短笔和自下而上画出嫩叶。

步骤五：用淡墨略蘸浓墨点出花瓣，注意要有节奏感，俯仰顾盼。

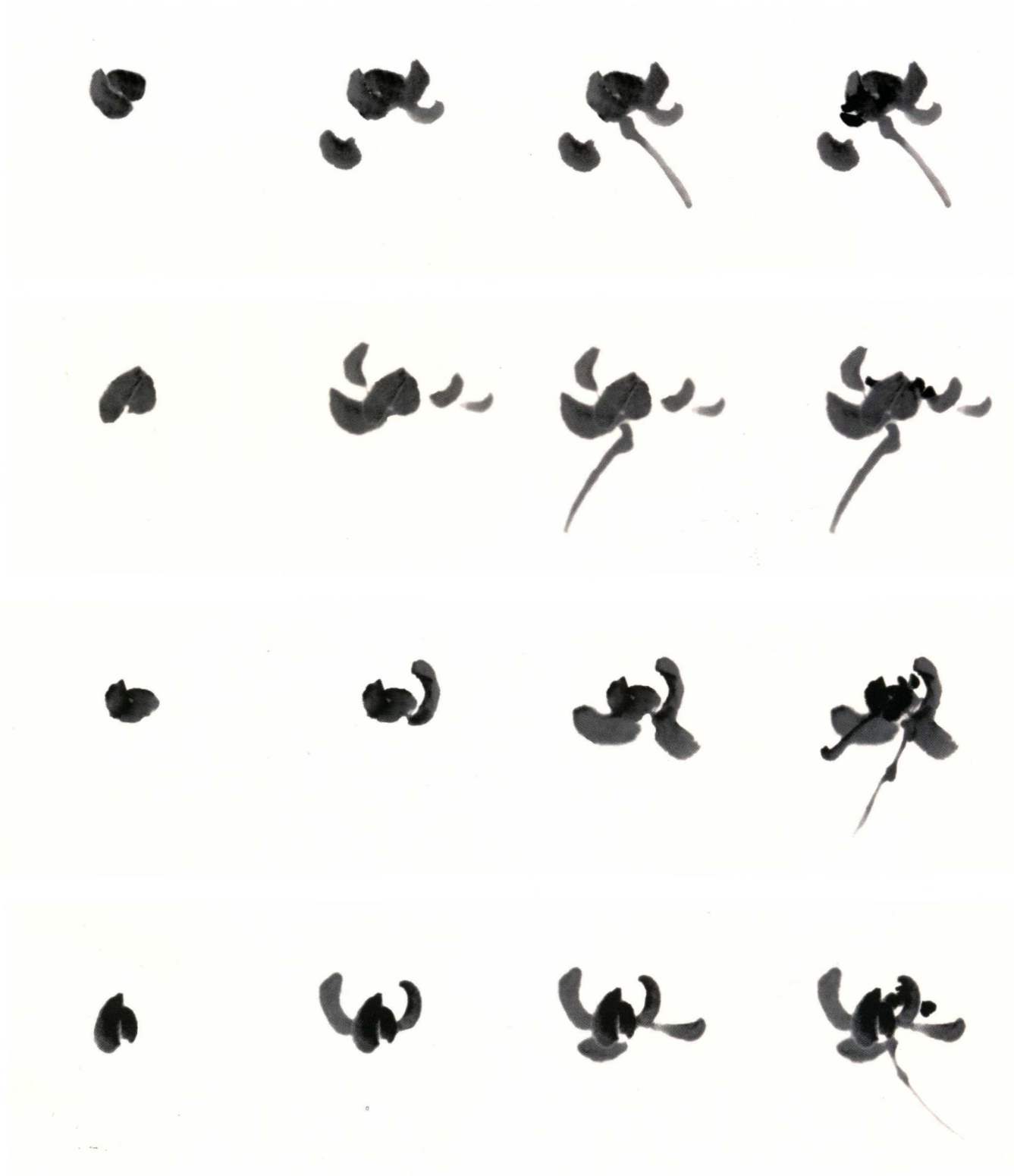

步骤六：用浓墨点染花芯，用淡墨画出花茎用浓淡相宜饱含水分的大白云点花丛的根部。

“中国画”之兰花花朵画法

大凡“中国画”兰花，分为两种构成形式，其一为一茎一花，其二为一茎数花，虽然统称为兰，其实应有兰和蕙的区别，兰为一茎一花，一般是春兰。蕙为一茎上有数朵乃至十几朵花，一般是蕙

兰、建兰、墨兰等。兰花花瓣两轮，外面一轮为三片，上方一片为顶瓣，两侧为副瓣；内轮一层为三瓣，上方两片为翼瓣，俗称捧心，下方一瓣为舌，俗称唇，上有紫红斑点或蓝色、绿色斑点等。

步骤一：用淡墨蘸浓墨中锋点出花瓣。

步骤二：用较淡墨画出花茎，注意节奏。

步骤三：用点花瓣组合。

步骤四：在花瓣快要干又未干透时点染花芯。

春兰画法步骤图解

步骤一：用浓墨画出交错有致的叶片。

步骤二：注意叶片的方向和疏密变化。

步骤三：点春兰花瓣为一花一茎，注意错落有致。

步骤四：蘸花青调淡墨画出春兰青花瓶。

寄君青

琴瑟調和
好無不絕

辛卯年
華卿書

《三清图》创作步骤图例

步骤一：在右下方用淡墨蘸浓墨画出写意的花瓶，注意浓淡变化。

步骤二：在瓶口处撇出兰叶和嫩叶、枯叶，注意兰叶的交结，取向。

步骤三：用淡墨蘸少量的浓墨，点出数朵兰花、花茎和花芯。注意花瓣错落有致。

步骤四：为使画面更丰富精彩，在花瓶后面添加梅花，梅花的走向取势要注意衬托兰花的作用。

步骤五：为使整幅画更完美，在兰花花瓶前面用饱蘸浓墨的大笔，干净利落地添加一枝竹子，这样画面更有层次更加完美。

步骤六：在画面上方题写落款，《三清图》兰、梅、竹是人们喜爱的三种常见文人绘画题材，将三者有机结合会更有意境。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

三 清 圖

美之齋

步骤六

《露寒香冷》创作步骤图例

步骤一：用大笔蘸浓墨并饱含水分，在宣纸右下方着笔，连勾带皴画出山石，注意墨色干湿浓淡的变化和山石虚实的变化。

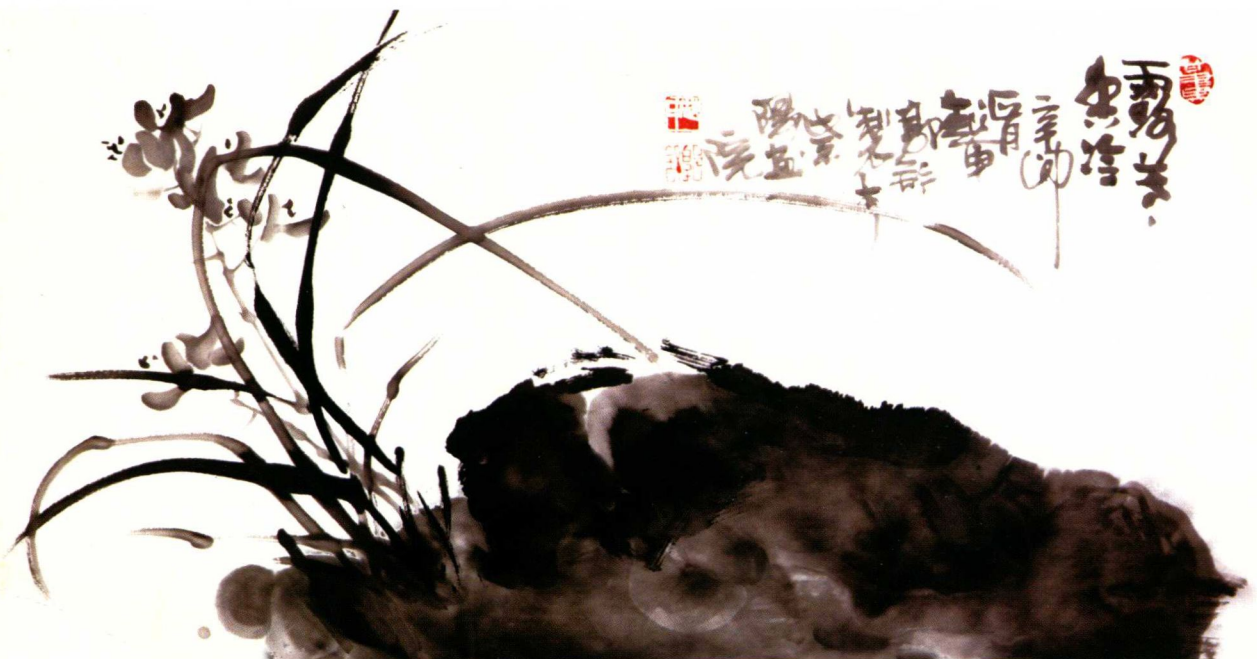
步骤二：在山石的左上方先画兰叶，注意兰叶的取势走向。

步骤三：在先画的兰叶基础上添加兰叶，注意兰叶的疏密、转折、粗细、长短。

步骤四：用淡墨的笔尖蘸少许浓墨点缀花瓣，花与花之间要仰俯有致，相互呼应。

步骤五：最后的题款很重要，是作品点睛之笔，绝不是为题款而题款的，是作品的重要组成部分。该图用淡墨蘸浓墨题写画款，使画面更别致、生动自然。