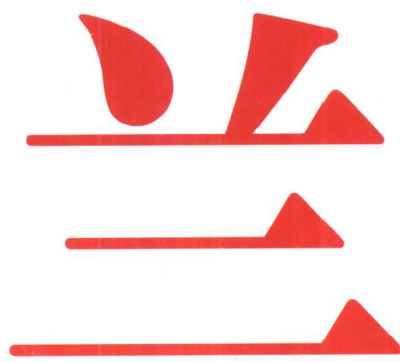

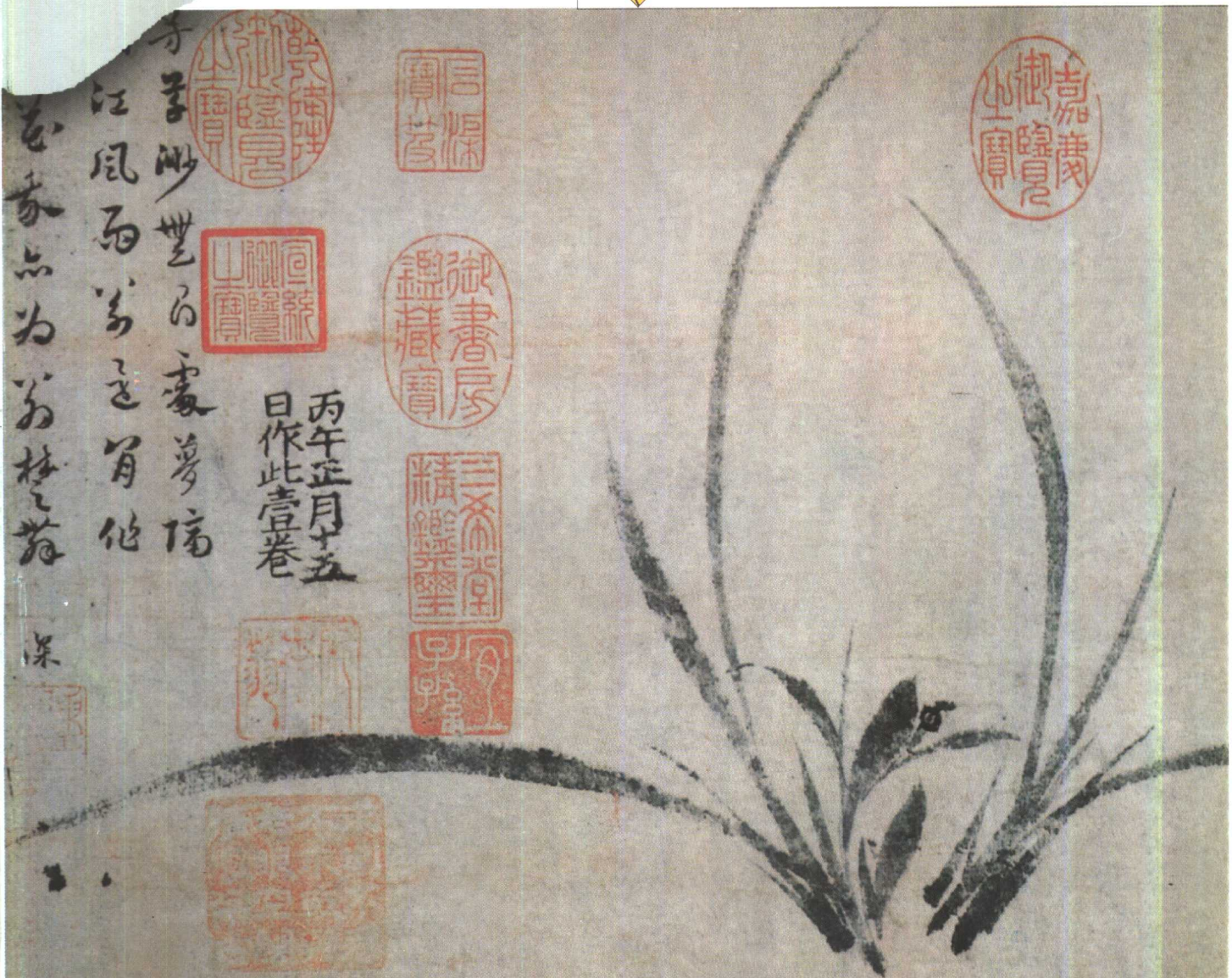
写 意 画 系 列

要诀

江 苏 美 术 出 版 社

中 国 画 基 础 入 门

中国画基础入门

画兰要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画兰要诀/陆越子著. —南京:江苏美术出版社,
2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1054-1

I. 画... II. 陆... III. 兰科—花卉画;写意画—技
法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40835 号

责任编辑	徐华华
	张 韪
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 兰 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
如 皋 印 刷 厂 印 刷
开本 787×1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001—20,000 册
ISBN 7-5344-1054-1

J · 1055 定 价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮 编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	概述	(5)
第二节	兰花的生态结构	(6)
第三节	画兰花之传统技法演绎	(8)
第四节	兰花技法赏析	(13)
第五节	兰花花朵画法	(19)
第六节	兰花叶茎画法	(28)
第七节	兰花作品构图解析	(35)
第八节	作品欣赏	(41)

中国画基础入门

画兰要诀

陆越子 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画兰要诀/陆越子著. —南京:江苏美术出版社,
2000. 8(2000. 10 重印)
(中国画基础入门. 写意画系列)
ISBN 7-5344-1054-1

I. 画... II. 陆... III. 兰科—花卉画;写意画—技
法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40835 号

责任编辑	徐华华
	张 韪
封面设计	冯忆南
审 读	钱兴奇
责任校对	吕猛进
监 印	符少东

画 兰 要 诀

江苏美术出版社出版发行
江苏省新华书店经销
如 皋 印 刷 厂 印 刷
开本 787×1092 1/16 印张 3
2000 年 8 月第 1 版 2000 年 10 月第 2 次印刷
印数: 10,001—20,000 册
ISBN 7-5344-1054-1

J · 1055 定 价: 10.00 元

社 址/南京市中央路 165 号
电 话/3308318 邮 编/210009
发行科/南京市湖南路 54 号
电 话/3211554 邮 编 210009
江苏美术版图书若有印装错误,可向承印厂调换

目 录

第一节	概述	(5)
第二节	兰花的生态结构	(6)
第三节	画兰花之传统技法演绎	(8)
第四节	兰花技法赏析	(13)
第五节	兰花花朵画法	(19)
第六节	兰花叶茎画法	(28)
第七节	兰花作品构图解析	(35)
第八节	作品欣赏	(41)

第一节 概述

兰花素静雅洁,幽香宜人,既是人们非常喜爱的案头清供,又是文人、画家经常吟诵和描绘的对象。兰花与梅、竹、菊由于它们各自不同的生态特点,人们赋予它们各自不同的性格。因而梅兰竹菊并称为画中“四君子”。

梅、兰、竹、菊,清丽芬芳,各具姿质。梅,先众木而花,先天下而春,山崖野村,香飘万点。兰,生长于深山幽谷,如野草一般平凡,然其王者之香,君子爱怜。竹,或一二临窗,或三五傍水,遍竹成林,或万竿碧玉,为人们的生活空间平添了无穷情趣。菊,深秋而荣,白露为霜,虽秋风萧瑟,仍傲立夺目。草木本无情,是属自然之本。由于人们对其倾注了情感,无情的草木就被人格化了,也具备了喜怒哀乐之情。于是梅兰竹菊就成了“四君子”。有诗人为四君子吟咏,有画家为四君子传神。竹,虚心劲节,直竿凌云,可喻高风亮节;菊,凌霜而荣,傲骨晚香,不与群芳争艳;梅,冲寒斗雪,玉骨冰肌,情性高雅坚贞;兰,清静幽香,芳草自怜,洁身自好。文人墨客,寄情其中,乐此不疲,千年不衰,这是不无道理和原因的。由于花鸟画家自身作画的经验之故,又给了“四君子”一种笔墨含义。这是因为四君子之画无论从用笔、用墨、构图、造型、意境等方面都具备了整个花鸟画最基本的规律和方法。故而学画好梅兰竹菊,就画好了花鸟画,当画其它物种时尽可以触类旁通、举一反三了。

图1:明 文征明 《兰竹图卷》(局部)

第二节 兰花的生态结构

兰,多年生草本花卉,丛生,其叶细长,从根茎抽出,四季常青,叶间抽茎生花,柔美多态,香气浓郁清雅,有空谷佳人之誉。一茎一花者为兰,一茎多花者为蕙,品种甚多。花色有白、紫、水绿、草绿、红色、暗红色等。兰叶长尺许,茎长约三寸,茎顶开花一朵,少许为两朵。蕙叶长二三尺,潇洒多姿,其茎可长二尺许,茎周生花五六朵,也有十数朵的。古来称兰蕙为国香、王者香、香祖、第一香等。兰与水仙、菊花、菖蒲并称“花草四雅”。

兰花常开于春初,又称春兰,一茎只开一花;蕙兰春夏开花;建兰夏秋开花;墨兰、寒兰冬季开花。一茎着多花者,皆不及春兰名贵。兰花上品分为“梅瓣”、“荷瓣”、“水仙瓣”等。花中央的小瓣俗称“鼻”。通常有紫褐斑点,无斑者称“素心”,尤为名贵。一般花瓣狭长而尖者,为草兰。

图 2: 蕙兰——报岁兰

图 3: 蕙兰——解佩兰

图 4: 春兰——龙字兰

图 5: 春兰——西神梅

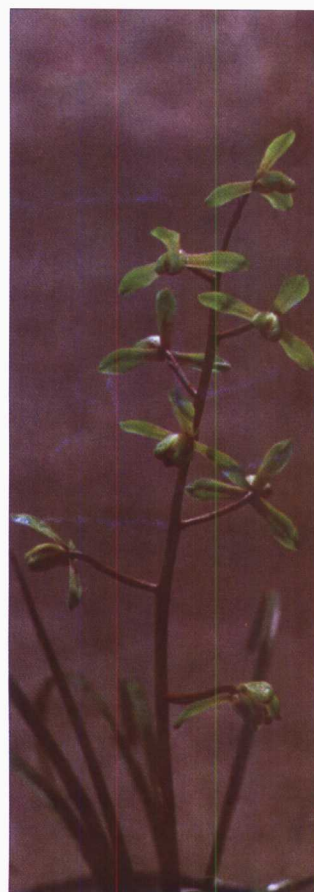

图 6: 春兰——大红朱砂

第三节 画兰花之传统技法演绎

图7:宋 郑思肖 《墨兰图》

花鸟画虽说是唐代分科,但实际上宋以前花鸟基本上作为山水、人物画的配景而从属之。宋早期花鸟和山水、人物亦还是若即若离,黄居寀和崔白,在取材和构图上将动物放在画面的主要位置之上,花鸟画的特征便开始明确起来。后来文同、苏东坡和米芾等人创作了人文人画,使宋代的花鸟画从理论和本体格局上为后代的花鸟画奠定了其基础。宋代花鸟画基本以写实为主。此时的兰花作品也仅仅是在对物象外形的描绘上,并未有完整的画法理论问世。

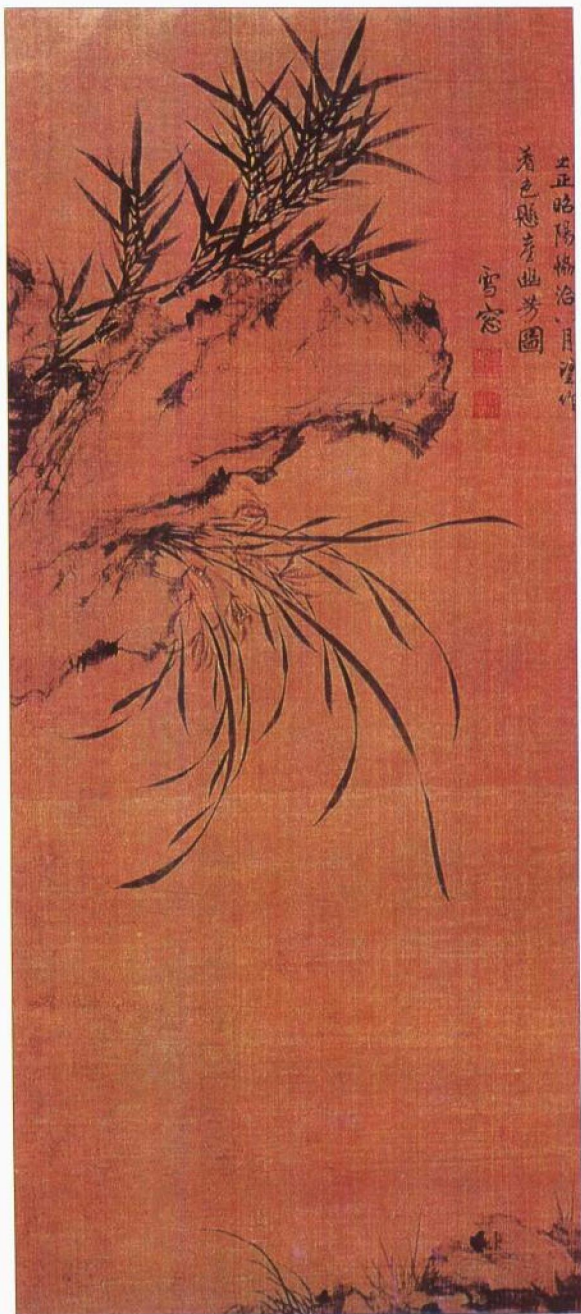

图 8:元 普明 《悬崖幽芳图》

元代赵孟頫提出了“石如飞白木如籀，写竹还须八法通，若有人能会此，须知书画本来同。”倪云林又提出了“逸笔草草，不求形似”之理论。他们的理论对后代影响很大。他们把中国画中的用笔与书法用笔联系在一起，认为中国画“不求形似”而强调“逸笔草草”。这奠定了中国画本体形式的基础，充分反映了元代画家的审美追求。但理论的提出要在实践中得到运用，尚需时日。特别是发展初期的花鸟画并不能完全解决这个问题。故而元代兰花在画法上还是以描绘外形为主，还不能够到达以书入画、以气领笔、以笔通神的自由王国。

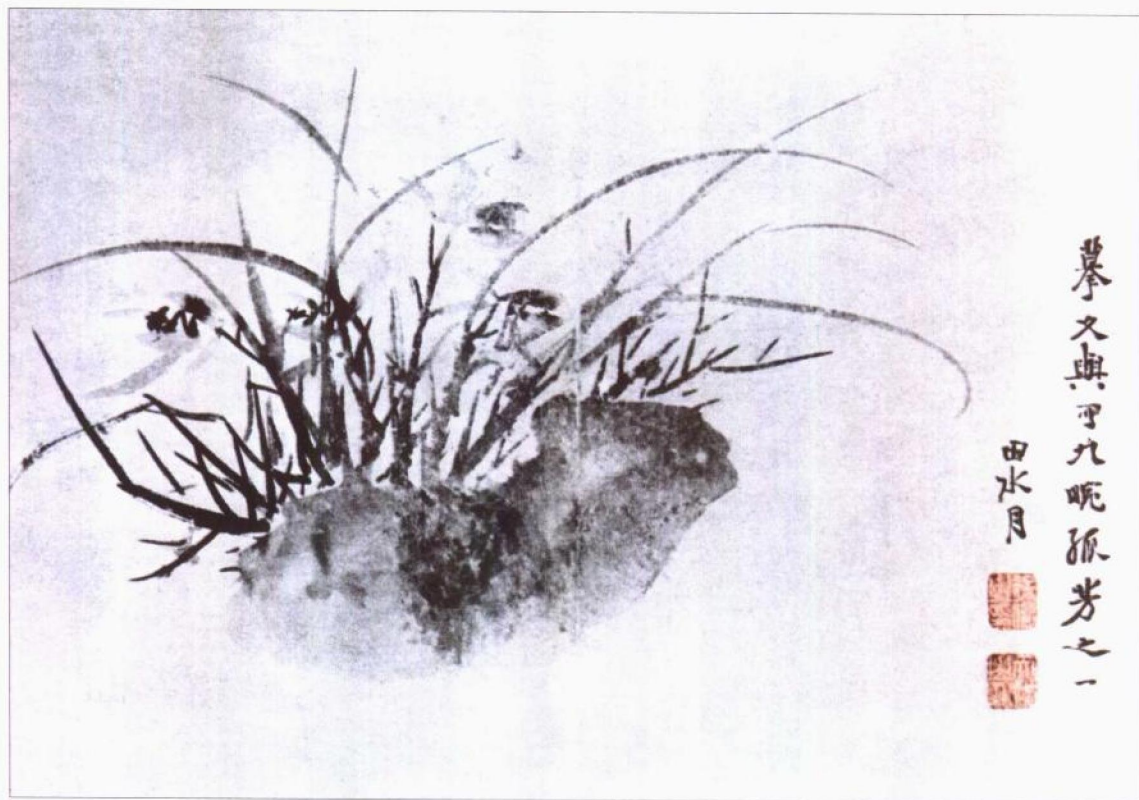

图9:明 徐渭 《墨兰图》

明代徐渭等人的实践使元赵孟頫的“书画本来同”和倪云林的“逸笔草草，不求形似”的理论得到了实现，取得了前所未有的成功，使中国写意花鸟画发展到了一个高峰。这是数代人不懈努力的结晶。徐渭开拓了大写意花鸟画的先河，将“逸笔草草，不求形似，聊写胸中逸气”发展到了极致。徐渭的兰叶以草书笔意写出，狂放而不失姿态，犹如信手拈来那么轻松自然。

图 10:清 李方膺 《兰》

图 11:清 郑板桥 《兰草》

清代,花鸟画大师迭出。朱耷、石涛、“扬州八怪”、恽南田、“海上三任”、赵之谦、吴昌硕等,把中国花鸟画推上了历史的高峰。中国画发展到清代,基本问题已不是“书画同源”和“不求形似”了,而是出现了风格、特点、面貌不断更新和百花齐放的局面。清代花鸟画大师个个都是写兰高手。这里选出的李方膺和郑板桥是“扬州八怪”的成员。他们的画同样精彩但风格不一,郑板桥的兰草行书用笔,而李方膺的兰草则草书入画。郑板桥画的兰草文雅清新,李方膺画的兰草则狂放潇洒。

第四节 兰花技法赏析

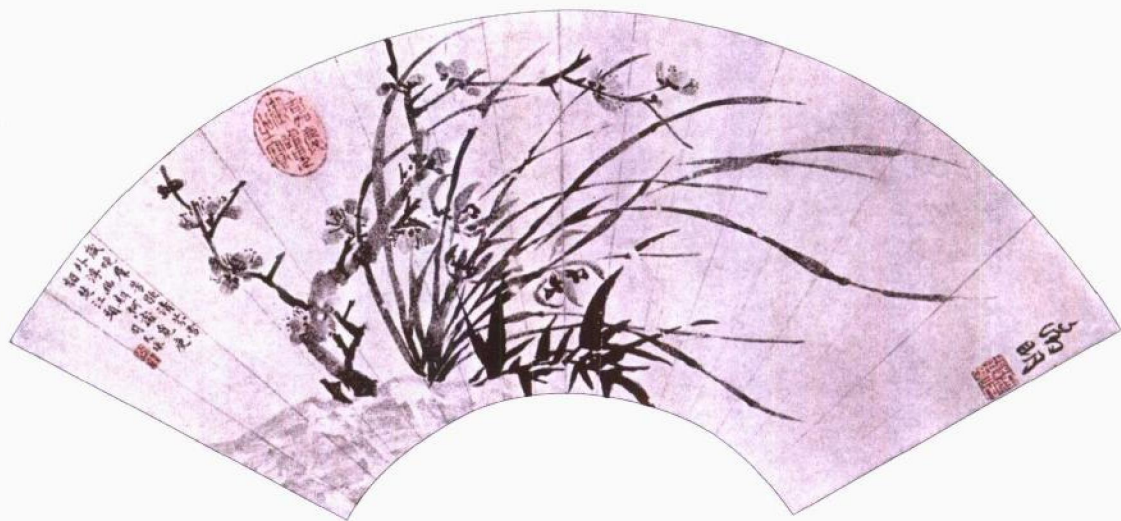

图 12:明 文征明 《兰花扇面》

元代理论延伸至明代的实践，使明代花鸟画得到了大发展。写意画用笔的轻松自然、无拘无束成了明代画家颇具共性的一个特点。文征明此作兰草画得轻松，有一种风动之感，其提按行止均恰到好处。