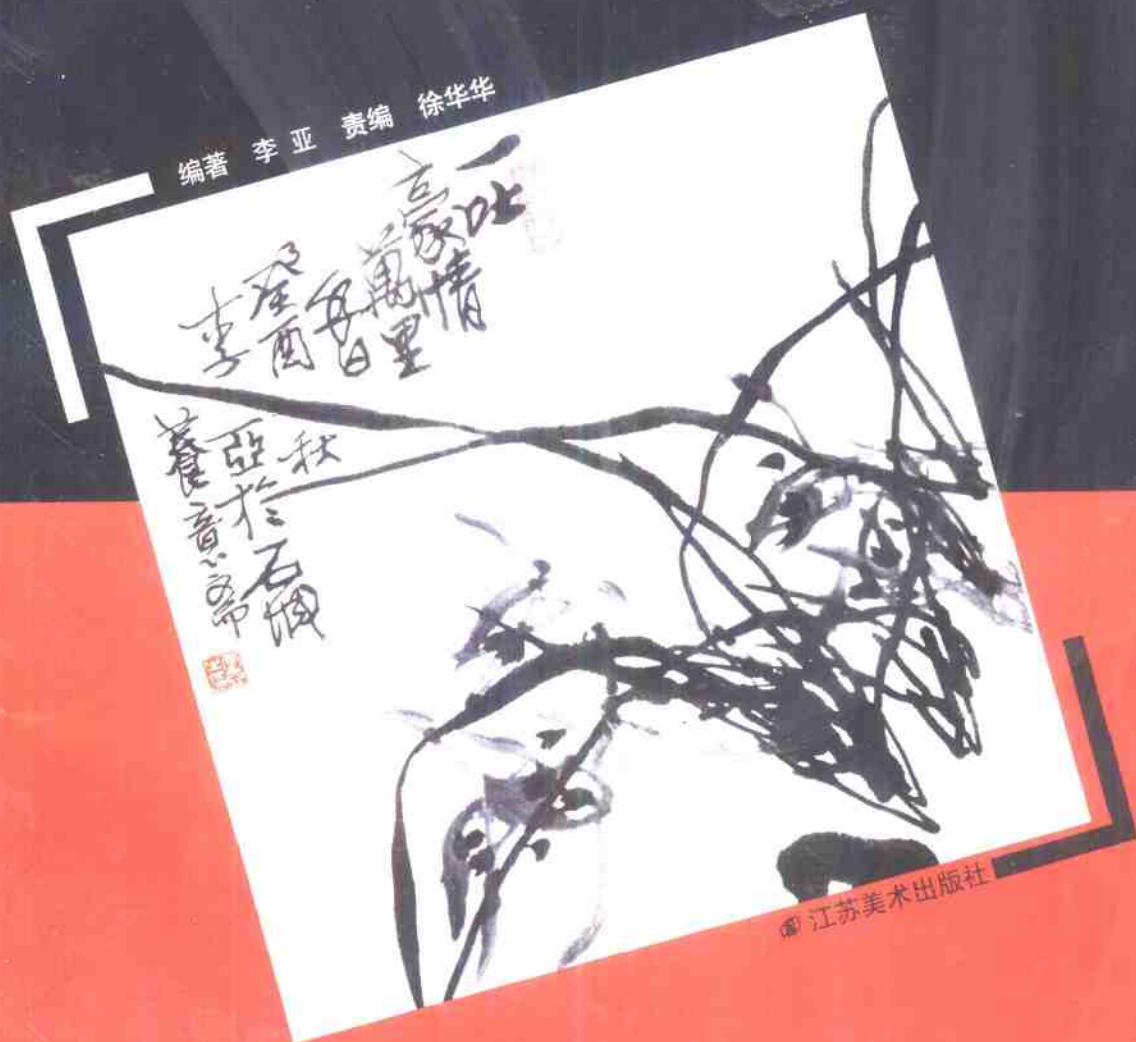

美术爱好者之友

怎样画

编著 李亚 责编 徐华华

江苏美术出版社

兰

西情

隨意

出山

李臣

寫於

石城

墨香日淡動解
頤士莊松石樹也

目 录

画兰概述.....	2
花式示意.....	3
画 叶	13
多茎组合	23
佳作欣赏之一	封二
佳作欣赏之二	封三

目 录

画兰概述.....	2
花式示意.....	3
画 叶	13
多茎组合	23
佳作欣赏之一	封二
佳作欣赏之二	封三

画兰概述

兰，性高洁，藏于深山，繁于幽谷。临风摇曳，潇洒自如。宜人幽香，沁人肺腑。“王者之香”，令人神往。骚人墨客，竞相称颂。屈原的《九歌》誉其为：“秋兰兮青青，绿叶兮紫茎。满堂兮美人，忽独与余兮目成。”以兰喻美人，既代表了自己坚贞不屈的个性，也是对理想中高尚有德之士“君子之风”的美称。所以数千年来，在我国人民心目中，兰花的坚贞不屈，淡雅宜人一直被视为民族高尚情操的象征。因此，历代不少画家以兰为题，抒写情怀（与梅竹菊在传统中合称为四君子），这是非常自然的事。

画兰始于何时，传说有唐殷仲宏，或曰北宋苏轼，均无据可考。唯有南宋杨无咎，是画史中记载较早的人。其外甥汤正仲，得其遗法，成为当时画兰名士。赵孟頫亦取法于杨无咎，笔致细劲挺秀，赵孟頫评论说：“所作墨花，于纷披侧塞中而就条理。”可见当时他们一脉相承已经形成了画兰的初步阶段。

到了元代，代表人物郑思肖，为前朝遗民，宋亡后隐居苏州，坐卧必朝南，自号所南，以示不忘宋室。所画墨兰根不着土，以示国土沦亡，寄托亡国之痛。倪瓒为他的画题道：“秋风兰蕙化为茅，南国凄凉气已消，只有所南心不改，泪泉和墨写《离骚》。”赞颂他的爱国精神并通过画兰所流露的情感。同时出现的如女画家管仲姬，世称“管夫人”，是赵孟頫的妻子，善画墨兰，笔意清秀，自成一派，在闺秀之中影响极大。赵雍继承其父赵孟頫，其画丰腴洒脱，颇受世人推崇。僧人普明，号雪窗，有人题诗赞曰：“吴僧戏墨点生绡，袅袅幽花欲动摇；梦断楚江烟雨外，秋风染水暮潇潇。”一时就有“家家怨斋（书法家）字，户户雪窗兰”之说。雪窗的墨兰传到日本，对日本画坛产生了极大的影响，芥子园画谱说：“文人寄兴，则放逸之气见于笔端；闺透传神，则幽闲之姿浮于纸上。”画兰分为二派大约由此开始。

明代画家一般都能撇几笔兰花。文徵明所画墨兰，笔墨苍润秀美，周天球和陈古白都从过他为师。徐青藤用笔放纵，水墨淋漓，创出了新

格。女画家马湘兰，薛素素等宗法管仲姬，潇洒恬雅，名冠一时，也算脱俗不凡了。

清代，郑板桥终生画兰竹，慷慨啸傲，素负盛名。八大山人偶尔为之却笔简意繁，耐人寻味。石涛任意纵姿，淋漓酣畅。李方膺笔转意折，野韵横生。吴昌硕老辣浑厚豪放，各呈其态。骆绮兰，字佩香，能诗善画，尤爱画兰，笔情超脱，格调婉约，是位多才多艺的女画家。

据上海人民美术出版社出版的梅兰竹菊“画谱”（1986年3月）所收集的传统画兰名家资料看，两宋尚在依形写生的开始阶段。元，已有随风飘动之感。到了明代，文徵明略有洒脱意，但却修长柔杂。概言之，宋元明画兰尚类草。直到徐青藤的“墨兰图”开始由繁取简，朱耷则笔简意繁达到了极限。所以清代画兰，已经随心所欲，任意纵横，笔情墨趣，简要概括，已臻成熟。郑板桥说：“石涛画兰不似兰，盖其化也；板桥画兰酷似兰，犹未化也。盖将以吾之似，学古人之不似，嘻，难言矣。”他还说：“写兰宜省，写石宜冷，画家妙法，笔底还狠。”前者说明将自然中的植物兰，化为具有笔情墨趣的艺术兰，不是那么一件容易的事。后者说明，若欲“化”，必欲“省”。这就总结了数千年来怎样画好墨兰艺术的秘诀。总之，画兰由宋元明的严谨娟秀柔弱之风，发展到清代气势雄健苍劲豪放之格，为我们积累了不少丰富的画兰经验，也使我们少走了不少弯路。

在近代，书写工具以钢笔为主，使用毛笔越来越少，能从事专业画兰的虽有，但已不多了。这几年随着物质生活的改善，精神文明的需求，书法艺术也得到了恢复与发展，因此想学画兰的人愈来愈多，不少人问我如何入手，我认为：最好先写字。因为临摹传统墨兰的基本技法与规律是容易掌握的，但是，如果不掌握“一波三折”法，不具备深厚的书法功力，是画不好兰花的。可以这样说：墨兰是用书法组成的。所以，我在画兰后落款签名的后面，往往加上一个“写”字，也就是这个道理。

李亚

1993.11.6 于养意斋

(一) 花由第一笔至最后点心示意图

图 1

(二)花初开各式示意图

图 2

(三) 花开一朵为兰开五朵乃至七朵者为蕙

图 3

(四)不同姿态示意图

图 4

图 5

(六) 两箭初开示意图

(七)高低简隔示意图

图 7

(八) 悬崖倒开示意图

图 8

(九) 随风飘动示意图

图 9

(十)花心一瓣三点示意图,石分深浅示意图

图 10

图例一

画叶 第一笔向右亦可向左
第二笔均可相交如凤眼状
不必局限于式方可随心
传统中画叶均从根下部落墨
然后向上直至叶尖撇去
这种画法由古至今已成习惯

图 11