

画兰新技法

李方玉 著

中国大百科全书出版社

中国书画技法精品丛书

画兰新技法

李方玉著

画兰新技法

李方玉 著

中国大百科全书出版社出版发行

(北京阜成门北大街 17 号)

新华书店总店北京发行所经销 机械工业出版社印刷厂印刷

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

开本 787×1092 1/16 印张 2.5 印张

印数 1—7,000

ISBN7—5000—5231—6/J·8

定价: 7.00 元

(京)新登字 187 号

目 录

前 言	(1)
技 法	(3)
撇叶法	(3)
画叶用墨	(6)
画花法	(7)
画花用笔	(10)
花心点法	(11)
特殊形态兰花的画法	(14)
露兰画法	(14)
风兰画法	(16)
雨兰画法	(18)
雾兰画法	(20)
兰花其他画法	(22)
画兰构图	(23)
意在笔先	(23)
画兰布势	(24)
疏密节奏	(25)
空白虚实	(27)
呼应	(29)
前后层次	(30)
款识与印章	(31)

前 言

兰，是世界性名花，为我国历代文人墨客诵扬歌吟，为画家所描绘。它含香体洁，花姿婀娜，碧叶修长，花柱娉婷，朴实而俊雅，静谧而安祥，在百花中无可匹敌。“禀天地之纯精”，经雪霜凌励不改其性。春临大地，在寒风中傲然开放，芳满幽谷，给人们带来春意和美好的憧憬。兰花被作为民族的精神和坚贞、美好高洁的象征。

兰花有形、有色、有香，被誉为“香祖”、“天下第一香”、“国香”、“王者之香”、“空谷佳人”、“花中君子”。自宋以来，人们又将其与梅竹菊并称为四君子，与银杏、牡丹并称为“园林三宝”。

我国最早的伟大诗人屈原，在其代表作《离骚》中言及以秋兰为佩，君子爱怜芳草。“沅有芷兮澧有兰，”“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。”“秋兰兮青青，绿叶兮紫茎。”汉武帝也有“兰有秀兮菊有芳，怀佳人兮不能忘”诗句。南宋画家郑思肖，爱兰画兰，每作离土露根兰，意在“土为番人夺去”，借以发泄他的“亡国”之痛。

草木本是无情之物，画家诗人把自己的忧伤喜乐，以艺术的手法倾注于所表现的艺术形象之中，是朴素的又是浪漫主义的，表达了画家诗人对世事炎凉的感叹和对生活与理想的追求。历代诗人们留下的咏兰诗令人目不暇顾，历代画家

留下的画兰佳作亦丰富多采。这是我国文化艺术中宝贵的组成部分。

今天，方兴未艾的中国花鸟画，在世界绘画艺术历史新潮流的审视中，进入了更加繁荣的发展时期。风致清绝的蕙兰，也伴随着文艺事业兴隆的春风走进了千家万户。越来越多的人养兰种兰，由南方至北方，发展到全国各地，兰花不但广泛地被人们作为案几清供，美化环境，美化生活，越来越多的人也以画兰为雅事，他们不仅在表现其客观之美，更重要的是把兰花作为抒发和表达人们的意愿情感的媒体。兰，已深深地扎根于人民之中。

时代不断前进，画兰这一“文人画”科也必须推陈出新，不断发展，跟随时代的潮流，反映时代的风貌，赋予画兰以新的笔墨，新的技法，新的感情，创作出更多为群众喜爱的兰花佳作，从而使这一为人们所共同喜爱的“幽谷美人”以新的美颜娇容开放于人间、艺苑。

技 法

撇 叶 法

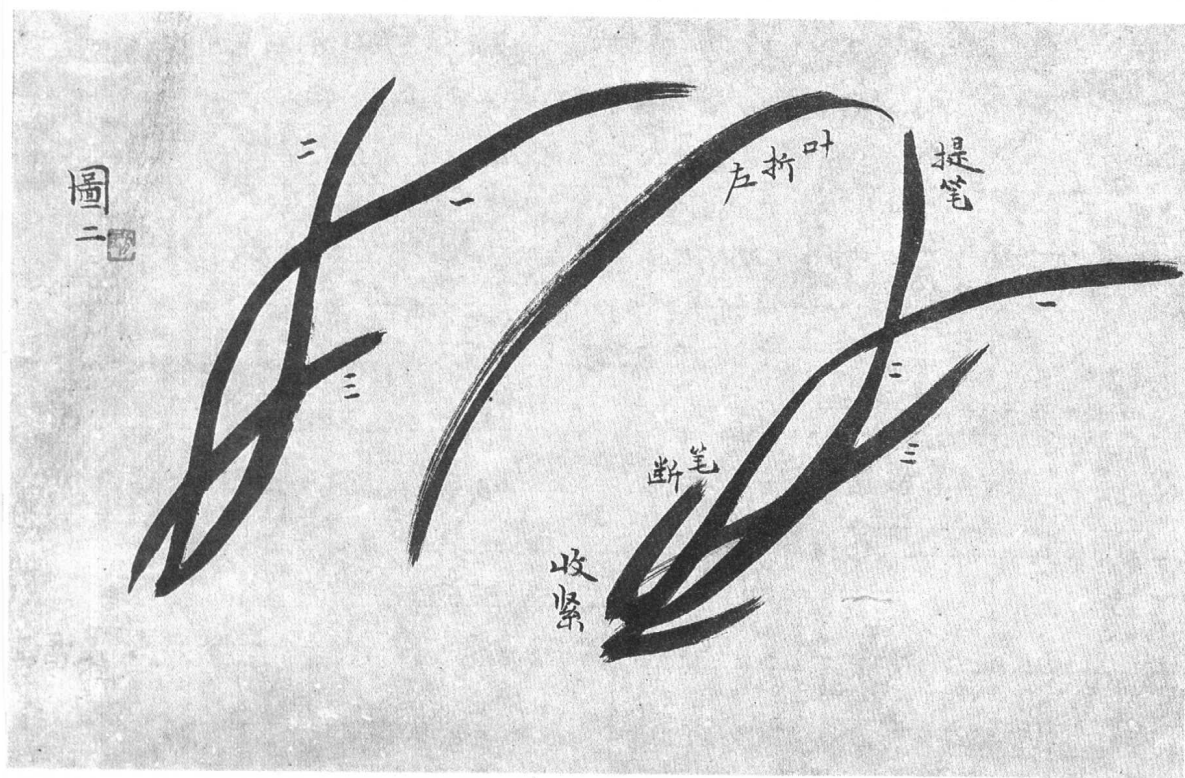
3

兰花是兰科兰属的多年生常绿草本植物，约有百余种。按其生态习性，大体可分为两类：地生兰（生长在土中）和气生兰（附生于其他物体上），我们栽培观赏的多为地生兰。如春兰、夏兰、秋兰、寒兰。春日开花为春兰，秋日开花的为秋兰。一茎多花者称蕙，蕙是兰的一种，亦称蕙草、薰草，俗称佩兰。兰叶最多七片，蕙兰可多达十一片。兰蕙叶的姿态有直立生长的，向外斜长的，还有弯曲成弧形的，以弧形姿态最美，被视为上品。兰花的叶子不仅是分类上的一个重要标志，而且由于它姿态潇洒，风韵流畅，也为人们乐于欣赏。元代张羽曾赋诗曰：“泣露光偏乱，含风影自斜，俗人那解此，看叶胜看花。”画兰全在于叶，常有画兰难于画叶之说。画兰亦称“撇兰”，即言主要在撇叶。叶之用“撇”是书法“撇”之借称。其用笔一般以狼毫为健，亦有以长锋羊毫笔为之者，别有情趣。画兰撇叶一般有起笔出于右而收笔至于左，或起笔出于左而收笔至于右的两种主要方式。由左至右为顺，由右至左为逆，初学应先顺后逆，即先学向右而后渐习向左，以至上下左右顺逆往来均自如，方可进入化境。如拘于顺手，只能一边，是画不好的。画兰蕙之撇叶，无论左起、右起，均宜以中锋笔为主，其转折处兼而侧锋用笔（图1），行笔稳健劲捷，墨透纸背，应婉转流畅而不轻浮油滑。古人有所谓“喜气画兰”“怒气画竹”之说，“喜气”意为温和流畅的行笔，而非断续板滞之迹。苏东坡论画法谓刚健含婀娜，端庄杂流丽，此语亦为画兰不传之秘。这些皆指用笔。撇兰之叶，一笔之中应有提有按，线条曲中带直，或直中带曲，柔中偶挺，挺中存柔，笔笔交代，古人所谓“钉头鼠尾螳肚之法”（如图1）。画断折之叶，用折笔（如图1），一组兰花，断叶不宜过多，多则表示枯萎。

画叶之组合，主要在三笔四笔，即两笔交凤眼，三笔破凤眼。应忌交叉成“十”字或三笔成“米”字。画兰“三笔”之法，是画兰的最基本方法（如图1），须反复练习。组叶之中，

必须浓淡有致，叶与叶之间要有俯仰之势，高下之情，叶之墨线应有长短、粗细、刚柔的变化，兰叶之收笔应有鼠尾、断笔等不同笔法（如图2）。丛兰之叶，叶须掩花，花后亦须出叶。

以上所谈，为画兰撇叶的基本要领方法，但画无定法，学者不可拘泥于固定之法。而要学习传统，推陈出新，创造新法。

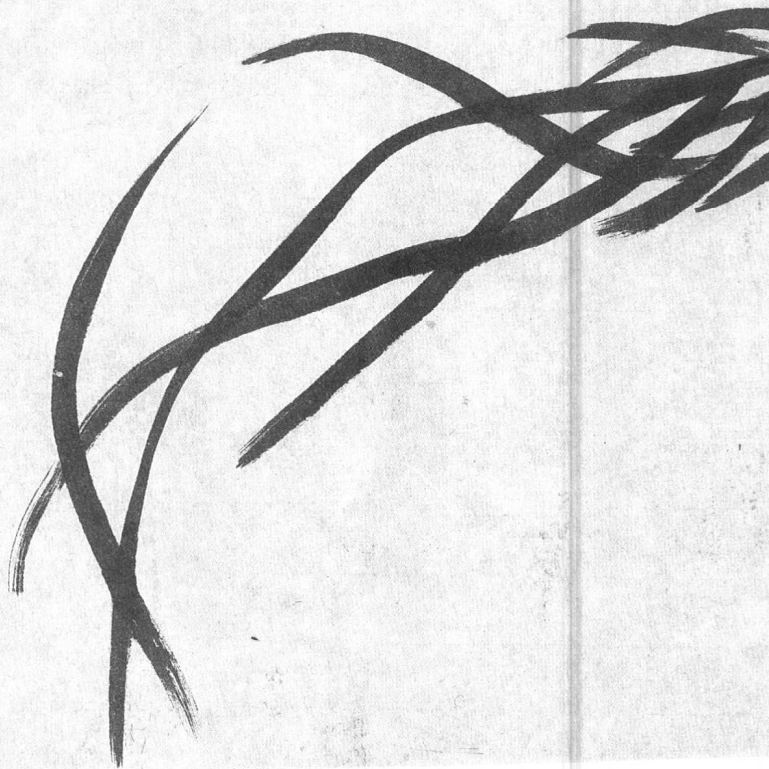
画兰撇叶，看似简单，实则不易。常有如下毛病。①用笔粗拙而少流畅婉转；②用笔轻佻浮飘，犹如细草；③撇叶太直而无变化，犹如铁丝；④组叶平行重复，叶叶相匀；⑤兰叶穿插散乱或如竹篱，叶叶相背或如钳形；⑥用笔断脱过多，折叶过多；⑦撇叶无长短粗细变化。

画叶用墨

画兰用墨，一般是叶浓花淡，叶用浓墨，花用淡墨。花淡以示其娇嫩。叶与叶之间的墨色，一般前浓后淡，但墨色变化不宜过大，变化大则花不突出，叶花用墨应拉开距离，以求相得益彰之效。如兰叶只撇三两笔，更勿需求墨色多变，而求用笔之变，叶之与花应相映成趣（图5）。画下垂之兰，如画其他风姿之兰，但必须统一其势（见图6）。

圖六下垂之蘭 畫垂蘭其勢須統一
畫下垂蘭之葉如畫其他凡安之
三叶除注意其動勢外還要講求其用毛

画花法

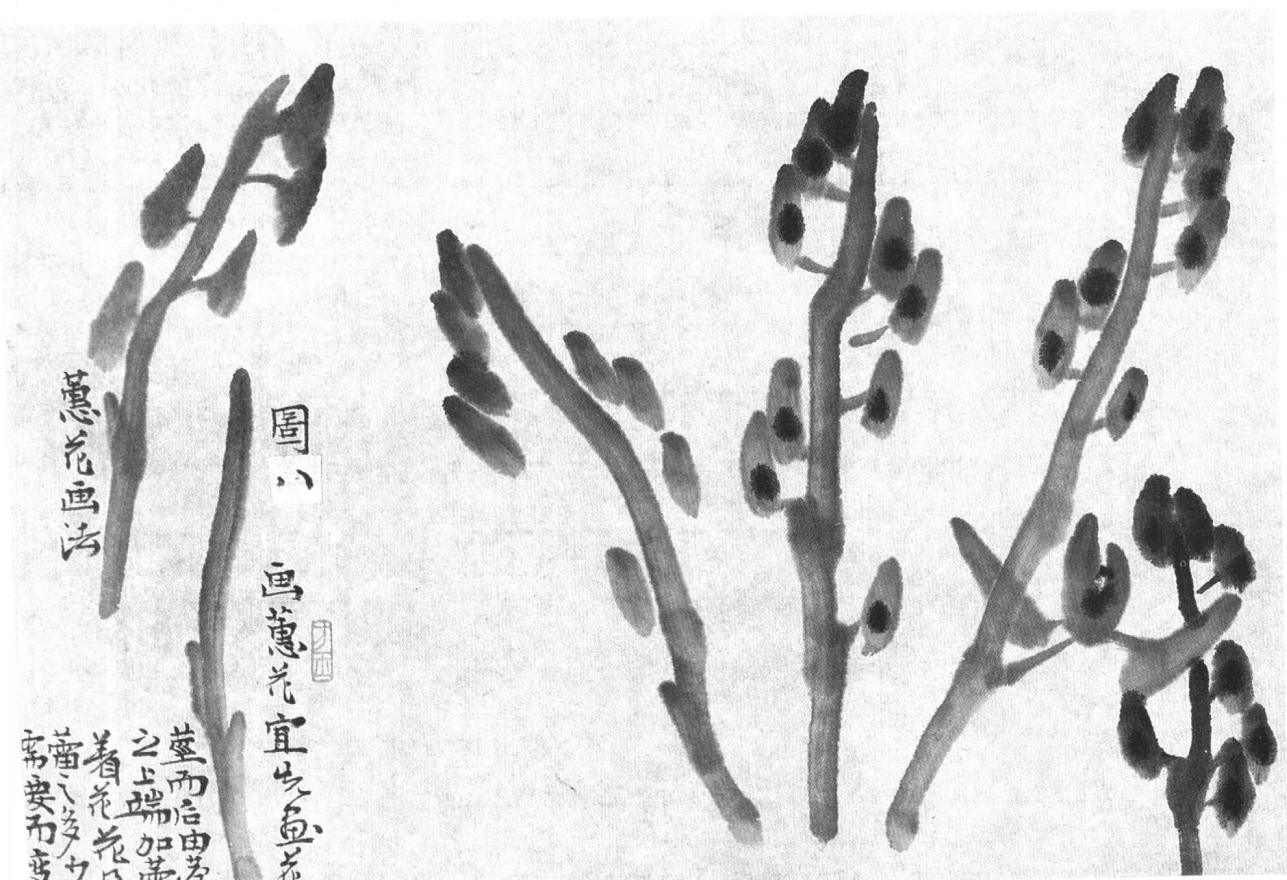
兰花，花心有斑点者为“赤心兰”，无斑点者为“素心兰”。兰花的花单生，蕙兰一茎一般生五至九朵，多者可达十八朵。兰、蕙的花，有五瓣，分内外两层，外层三瓣形状相同，内层两瓣对称，中间一瓣称唇瓣。唇瓣以圆矩、端正，绿色或白色者为好，以色彩鲜明者为珍贵。兰花初放未放时，层层包合，紧聚一起。五出花瓣，瓣之阔者正向，瓣之狭者侧向，可有大有小，三长两短，或三短两长（如图9）。

画花须得偃仰、正反、含放之变化，使之有顾盼神情，不可同向排列。其茎插叶中，花出叶外，花后再补以叶，则花藏叶中，也有花出叶外者，不可拘执。

兰花一茎一朵，蕙花挺然一干。兰花花梗要短，少有曲折，不可过直，蕙兰花梗较长，要随势而画。花分两面，花重如垂。作蕙花宜先由茎画起，而后顺茎按花。画兰可先画茎再花，亦可先花后茎（如图8、9）。

画花瓣宜注意掩折、交插，兰蕙之花忌五出如掌指之状。两朵花多朵花的排列安排，更应注意其排列得当，即线条（把花瓣看作线条）的交插，有疏有密，左右相错，有聚有散，既不要正好相对，亦不要正好相背（如图 10）。瓣宜轻灵回互，自相顾盼照应。

图九

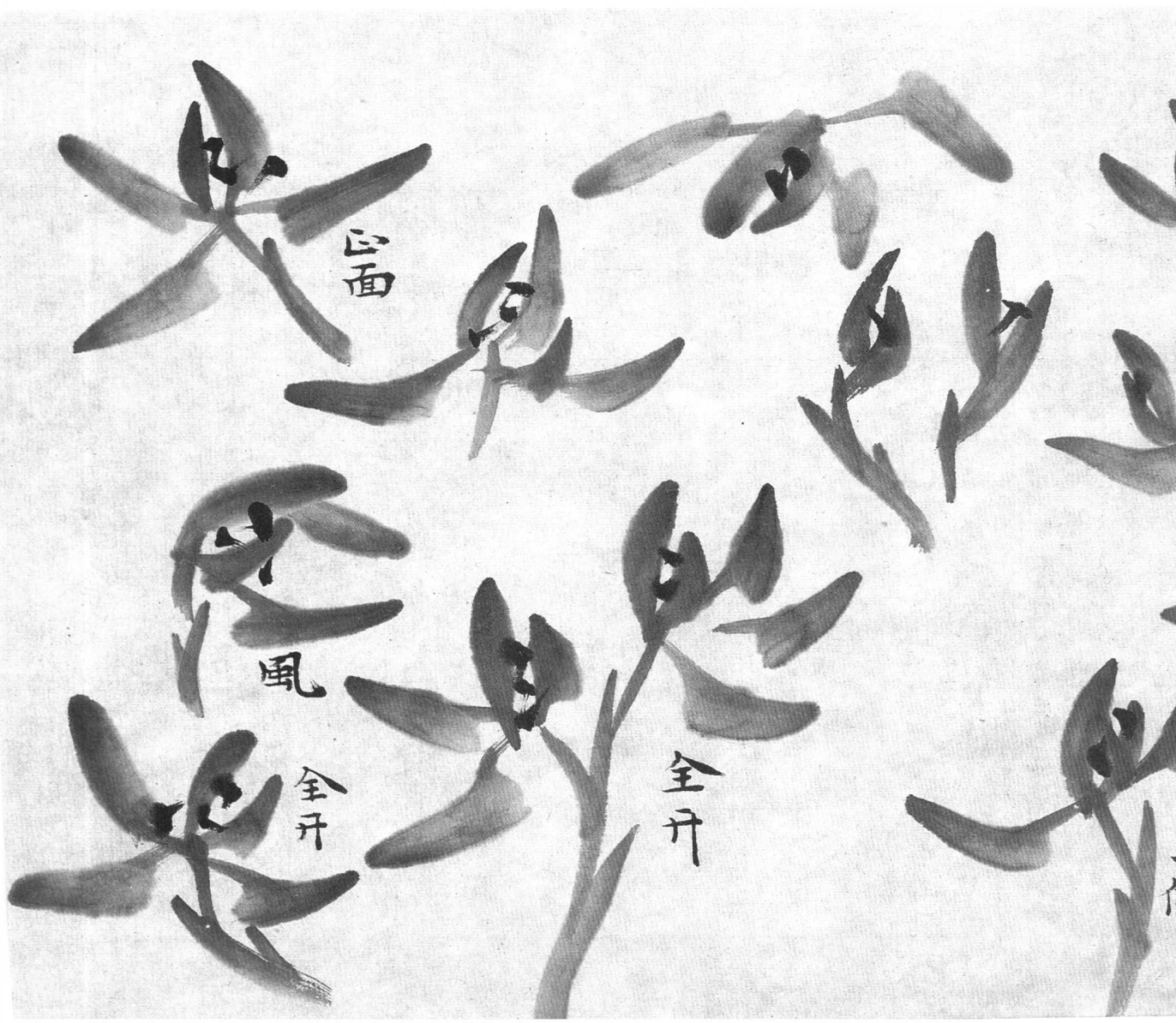
畫花之法
別注意
相與間
錯落使
氣感一
亦注意
變化使
其生動

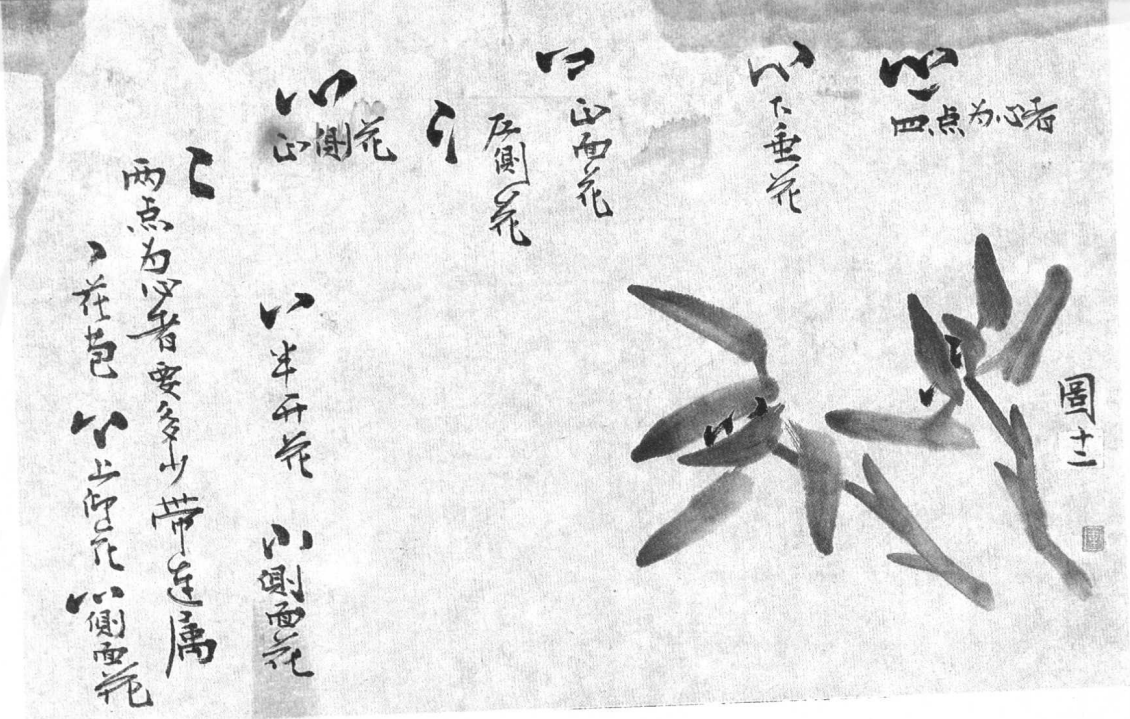

画花用笔

画花用笔，可先从茎画起，即先画茎再顺茎添花，或先从花画起，即先把花的位置排好，再画茎连接，可视不同情况而定。画花瓣须从瓣尖处入手，起笔较重而收笔较轻。花有正面全放，正面初放，含苞将放等之别（见图 10）。画花一般先从花心画起，后画外三瓣，最后点蕊。也可先画最前面主要的一笔，而依次画出相连的花瓣。花瓣画好，再画苞托，一气呵成。

画花用墨，一般较撇叶为淡，笔头蘸墨，笔根稍淡于笔尖，笔内含水分宜足，水分不足其花不易产生水露渍湿娇嫩馥郁之韵。画花先从笔尖用墨，由笔尖至笔根墨色渐次减

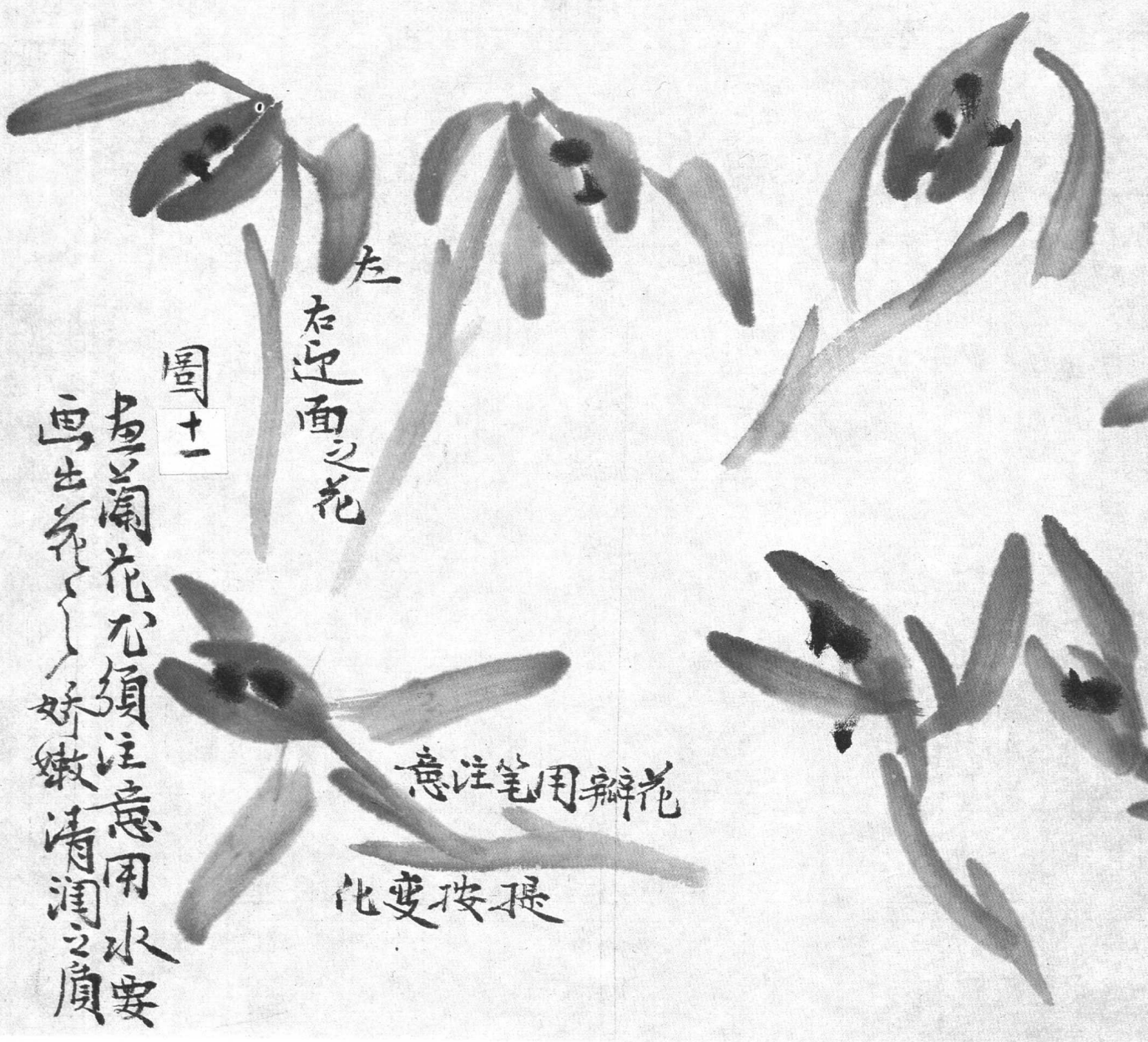

弱，所画花瓣自有墨色层次的不同变化（图 11）。画花亦有用重墨者，如郑燮（郑板桥）等，这要视画面需要而定。兰花还可用来画，如赭墨色、赭红色、赭绿色、草绿色等。

花心点法

兰之点心，如美人之有目。点得好，可使花朵富有精神。一般在花瓣墨色将干未干时，以浓焦墨点之，着淡墨处墨色渗化，不着处清楚，花及花蕊湿润而有墨趣。

点花心有三点、四点及四点之变格等格式。点与点之间要笔断意连，墨点应劲捷爽利且有一定的“书”味，即要点蕊见笔。点蕊的位置，一般于花瓣相含处，或有半点隐于花瓣之后，亦有含苞将放而嵌于花瓣合缝之间的（如图10、12）。

画兰，或画根或不画根皆可。根为簇生，肉质，呈圆柱状，笔中水墨饱满画根的质感易佳（如作品赏析图4，12，16，22）。

