

写意花鸟画法丛书

学画兰草

● 蒋凤白 著
● 科学普及出版社

兰花是自然界之多年生草本植物。叶子丛生，条形或披针形，叶绿挺秀，婀娜多姿。春、夏、秋开花，花色有黄绿、绿、紫色不同种类。兰花花开幽香清远沁人肺腑，气味清香，是观赏性植物，也是我国传统绘画『梅兰竹菊』四君子中花、香、叶俱全之名花之一。自古至今，众多文人、画家都爱兰、植兰、咏兰、歌兰……推崇备至。他们借画兰抒情寄志。孔子家语：『兰之生于幽谷不以无人而不芳。』将兰喻为『花中君子』。『空谷美人』。唐朝李白题诗曰：『为草当作兰，为木当作松。兰秋香风远，松寒不改容。』兰已成为人们高洁品德之化身，崇尚美好事物之象征。人们纷纷以兰之高洁品德而自励并培育社会精神文明高尚情操为己任。

作者简介

蒋风白原名鸿逵。现代著名画家。1915年6月出生于江苏省武进市，1931年求学于国立杭州艺专（现中国美术学院），得潘天寿老师亲授。1942年任四川国立艺专助教。抗战期间先后在重庆、北碚举办多次个展。得汪东、梁实秋、老舍、张充和朱锦江等文化名人之赞赏并为其题写诗文。中华人民共和国成立后，曾任上海人民美术出版社国画编辑，全国老年书画研究会顾问，苏州国画院特聘画师，中国美术学院客座教授。1997年荣获文化部中国诗书画院院士职称。

红学专家冯其庸教授在其出版的画集序中写道：“风白先生不但是兰竹的专家，而且兼擅翎毛花卉和山水人物。”“风白先生的兰竹，鄙见以为方之板桥而有余，方之石涛犹未足，或恰在两者之间……其清在骨，其秀在神，其润在墨，其雅在笔，在此清、秀、韵、雅，自然是名家笔墨，不同凡响，自足不朽了”。

三

写意花鸟画法丛书

学画兰草

蒋风白 著

刘竹青摘文

90245619

科学普及出版社

J212
1052

花前絮语

兰花是自然界之草本植物，为我国传统绘画“梅兰竹菊”四君子中花、香、叶俱全之名花之一，叶绿挺秀，婀娜多姿，花开幽香清远沁人肺腑。自古至今，众多文人、画家都爱兰、植兰、咏兰、歌兰……推崇备至，他们借画兰抒情寄志。孔子家语：“兰之生于幽谷不以无人而不芳”，将兰喻为“花中君子”、“空谷美人”。

兰已成为人们高洁品德之化身，崇尚美好事物之象征。人们纷纷以兰之高洁品德而自律，以培育社会精神文明高尚情操为己任。

传统中国画的特点是讲究笔墨技巧，并以书法中具有高度艺术性之“线”作为造型基础。自古均强调书法是画法之基础，绘画笔墨得力于书法。我们学画兰花，要突出表现兰叶飘逸幽美之风韵，就必须练习书法，练好运笔作线之技法，这又是学好中国画之基本功。撇兰时执笔要求悬腕悬肘，运用全身体力、腕力、臂力，才能得势，这宛如练习气功，因此对健康有益。书画家一般均长寿，这是有一定道理的。所以学画兰花是极好之事。

亲爱的读者：我感激科学普及出版社邀我编写这本小册子，这对社会及个人都有益。能使我们志同道合地走到一块来，我感到由衷的高兴！自此我们可互相学习钻研，为我们祖国传统艺术之继承、发展、创新作出贡献。

今年我已86岁了，我在1931年16岁时考进了国立杭州艺专（今中国美术学院），得潘天寿老师亲授。在当时之国画研究学习班上，第一堂课潘老师就教我学习撇兰花，

并谆谆教导我们要练习书法，拜大自然为师，要临摹、写生等等。六十多年来，我遵循老师教导，刻苦钻研祖国传统技法，在此基础上创新，并向大自然学习。我亲手培植了数十盆兰花，几十丛翠竹，在春夏秋冬，风晴雨雪中进行观摩、写生，也摄下不少照片。现将我数十年创作实践中积累的点滴经验，习惯使用的写兰技法一并提供给各位参考，请灵活运用并请多多指正并提出宝贵意见。

蒋风白

2000年1月28日

写于姑苏瓣连巷芳草堂

学前准备

一、学习中国画的传统笔墨技法

兰花具有优雅秀逸的风韵是和叶的长短、疏密、交叉以及偃仰的动势分不开的。叶是兰花的重要部分，画兰宜以叶为先。为了要把兰花的生动神韵表现出来，就必须学习运用中国画笔墨技巧。

1. 如何运笔作线

兰花的叶是以“线”为造型基础的，这是运用书法中之“撇”法。可选用狼毫或大兰竹画笔，用中锋运笔，稍偏锋，参用书法中之“逆入平出”之技法（见《怎样画兰叶》中的详述）。

2. 端正作画姿态，最好悬腕、悬肘

作画时要求站立，运用腕力、臂力、全身之力。执笔宜高，悬腕、悬肘，手指抓紧笔干，掌心虚圆，以使笔在指中上下左右自由运用。求笔锋提、顿、轻、重，转折之变化，但不宜握得太紧。运笔不宜太快，要稳重，留得住墨。我认为运笔时也不必笔笔求变化，但笔法要端正，不必扭捏作态。

3. 如何用水、用墨

墨分五色即焦、浓、重、淡、清。墨离不开水，要用水来调合才可分出浓淡。古人云“用墨之妙全在用水”。笔端之含水量要掌握好。太湿，画出之线松散无骨力；反之，则枯干无韵味。写意画兰，一般以墨色为主。墨分五色，不着色，亦胜有色，最能表现兰花素雅美丽之自然风韵。

二、勤练书法

先贤郑板桥指出：“要知画法通书法，兰竹如同草隶然”。艺术大师潘天寿也教导我们：“画笔能从书笔来”。撇兰叶运笔作线的技法就是从书法中来。因此，要画好兰花就应当多练习书法，这也是画好其他国画（山水、花鸟画等）必须练习之基本功。

三、选择毛笔熟悉宣纸之性能

画笔种类很多，一般有狼毫、羊毫之分，笔锋有长短、软硬、尖、秃之别。一般亦可用大兰竹。初学阶段宜用生宣，略偏熟的半生纸。太薄太厚之纸均不适宜，这要在实践中取得经验，反复进行练习。

四、向大自然学习

我们学画兰，不单要刻苦学习中国画的笔墨技法，勤练基本功，更应深入兰草丛中和兰草结为朋友，在春夏秋冬、风霜雨雪中对兰草进行写生。要仔细观察、掌握兰草在各时期有各种不同形态、结构、习性和风韵的变化，用笔如实记录下来。久而久之，当你为兰草淡雅飘逸的风韵而“触景生情”时，就会产生“形神兼备”、“引人入胜”的好画。清代花鸟画家恽南田曾说：“作扁豆一枝，游棚半月”也是这个意思。

以上所讲，要求由形似进而“神似”，可见写生在绘画创作中起到何等重要的作用。

五、临摹

临摹主要是指向近现代、古代有成就的画家学习。这些画家都经过一生、少至数十年的苦学苦练。他们千锤百炼而取得的成就是极为珍贵的。他们的作品风格及特点不同，是经验的结晶。我们应从临摹他们的作品中学习他们优秀的笔墨技巧，严紧的构图和坚韧不懈的创作精神。

临摹应由浅入深，由局部到整幅，由大到小，由工笔到写意。要取其精华，去其糟粕。我们学习的目的是为创作新的作品，不为临摹而临摹，不能为其所囿。

写生、临摹、创作是相关相连互相促进又不可分割的，都将为最终创作出好的作品而服务。

怎样画兰

一、怎样画兰叶

(一) 春兰、蕙兰、建兰之叶形生态

兰花的品种很多，这里主要介绍民间较普遍熟悉的春兰、蕙兰、建兰三种。春兰约在3月上旬开花；叶4~6枚，有黄绿、浓绿之别；叶稍短，质软。蕙兰，又名夏兰，约5月中、下旬开花；叶质坚韧，有厚薄之分，有光泽；叶瘦而长，挺秀。建兰又名秋兰，在秋天开花；叶润而肥，挺硬如剑。

兰花的叶具有迎风招展，秀逸幽美的风韵，这是和叶本身的长短、起伏、疏密……等的气势分不开的。叶是兰花的主要部分，学画兰花，首先就应把兰叶画好。

(二) 画叶的用笔、用墨法

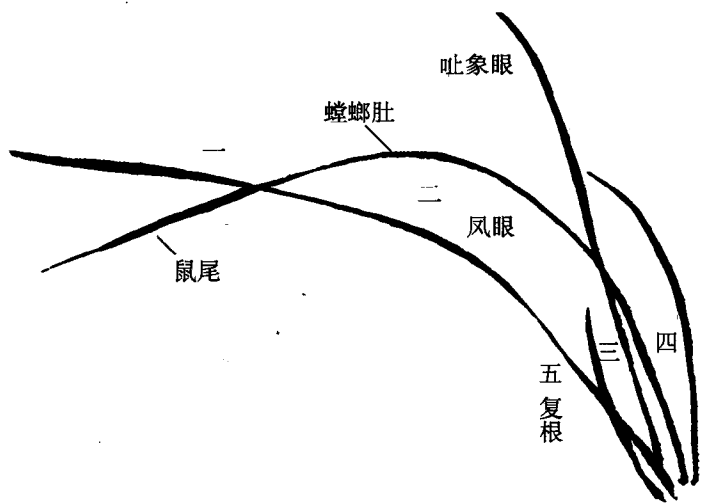
“写兰之妙，气韵为主”。画兰要取势，方可得形传神。除运用书法中的“撇”法外，重在于笔的提、按、拖、压，以此来表现叶子的挺拔飘逸，进而达到传神写真。另外，兰叶用墨之浓淡也很重要。画时叶比花的墨色要浓；正面叶较浓，反面叶较淡；前面叶比后面叶浓；短小及嫩叶用较淡之墨。丛生兰必须前后、左右交叉，有透视立体感，墨色有深浅之分。

古人写画兰叶，有状如“螳螂肚、鼠尾”等描述，是视其形而论之。在技法中是有这些用笔方法的，即在运笔到某一段时用笔重一些，就成螳螂肚。这是根据画时的运线情况及兰叶的自然风韵而落笔形成的。在写意画里，如果要有意识地来形成螳螂肚，而对兰叶的自然风韵起到扭捏作态的不好影响，就变得俗气了，反而弄巧成拙。一些有名画家如潘天寿等对这些撇兰技法介绍得并不多，可能就是担心起到副作用。另外，兰花的正反叶，在写意画兰中很少能表现得恰到好处，而工笔画则可以用色彩表现出来（图一）。

(三) 画兰叶时首先要重视下列几点

1. 三笔组合法。这是兰叶的基本组织法，从技法具体讲，就是一撇二交三破。画兰叶以三片叶为一组，千叶万叶以三片的交叉为基础。可一组组地增加上去，可发展到数十叶，数百叶。

2. 重视“女”字形交叉。根据“女”字形交叉法撇兰叶，画面就有疏密、长短、偃仰……各种形态之变化、飘逸美观，避免了三条线在一点上及线与线平行之弊病。

图一

(四) 兰叶画法示范

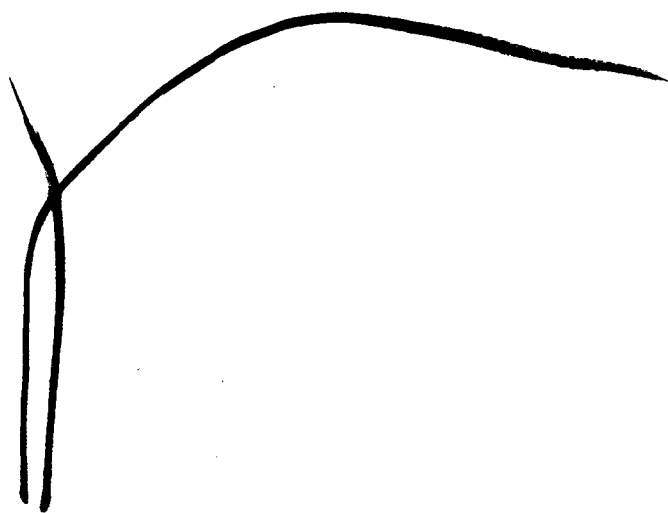
1. 三笔组合法

(1) 起手第一笔，这是决定一张画的布局、位置之关键。这一笔一般是长叶，笔势长而有力（图二）。

起笔时应意在笔先，全神贯之。用狼毫笔（大兰竹）或山马笔，运用中锋，稍带偏锋。起笔时先将笔在清水中蘸湿使含水量适当，然后用笔锋两侧蘸上略浓之墨，再以笔尖吸少量清水或淡墨，之后从叶根部落墨起笔。落笔可如写隶书一样稍顿，采取“逆入平出式”，向左向右均可，直向叶尖撇去。运笔之轻重缓速要根据宣纸的性能决定，如含水分多就不宜慢，否则要渗化，无笔力，画时可灵活掌握。

图二 一笔起手法

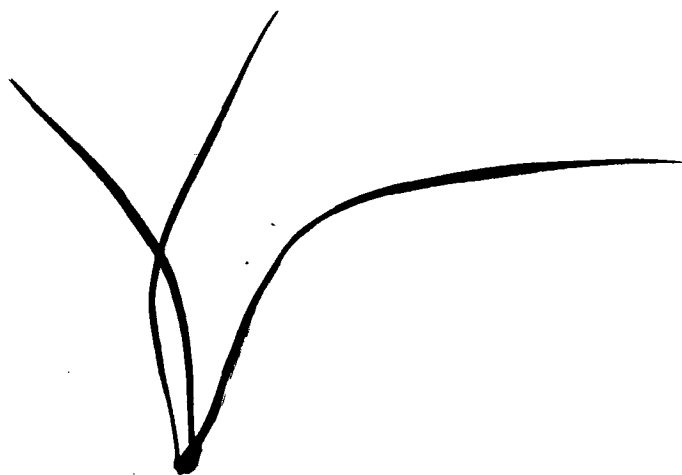

图三 二笔交凤眼

(2) 第二笔，交叉成凤眼。第一笔画好后，根据第一笔笔势画第二笔，并和第一笔相交成凤眼。第二笔略短于第一笔，不宜和第一笔平行（图三）。

(3) 第三笔破凤眼。上面二笔撇好，第三笔在前二笔交叉处从中破之。习惯讲是破凤眼。这第三笔笔势比前二笔宜短。

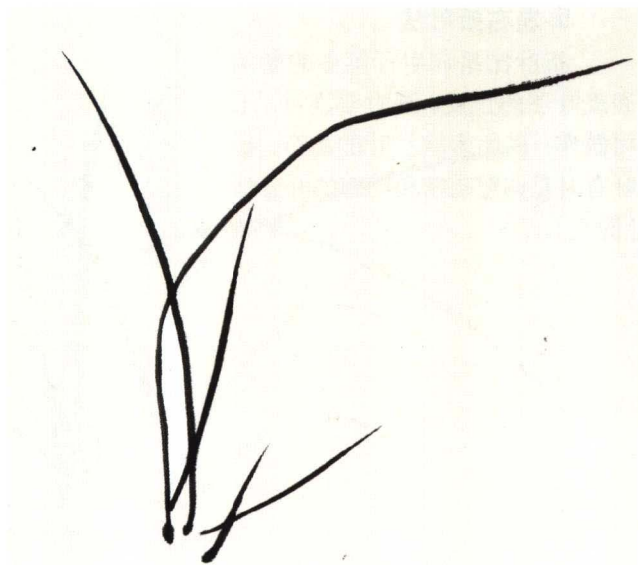
以上三笔画法简言之是：一撇 二交三破，即是三笔组合法（图四）。

图四 三笔组合法

2. 五笔组合法

三笔为一组，五笔亦为一组。以上三笔撇好，可在旁边再补均稍短于以上三笔之二笔。应和前三笔相交，不宜平行。如果要画得茂盛些，可三笔一组，五笔一组组合起来，按此规律可发展到数十、数百组（图五）。

图五 五笔组合法

3. 丛兰叶之组合法

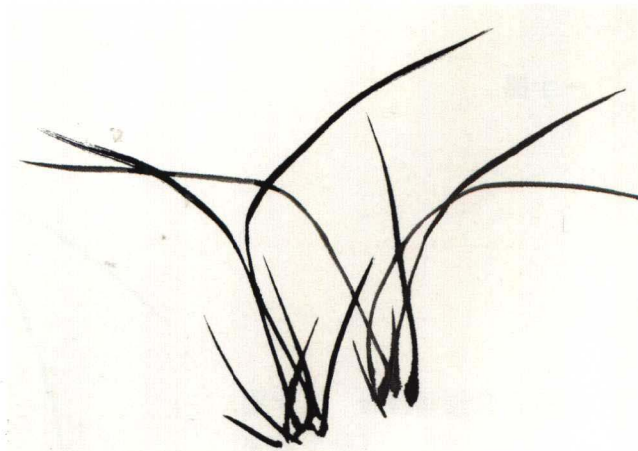
三笔、五笔一组组地发展，交叉补笔，就可画成一丛丛的兰花。要注意有参差、疏密、长短、俯仰（图六）。

图六 丛生兰叶画法

4. 左右发笔法

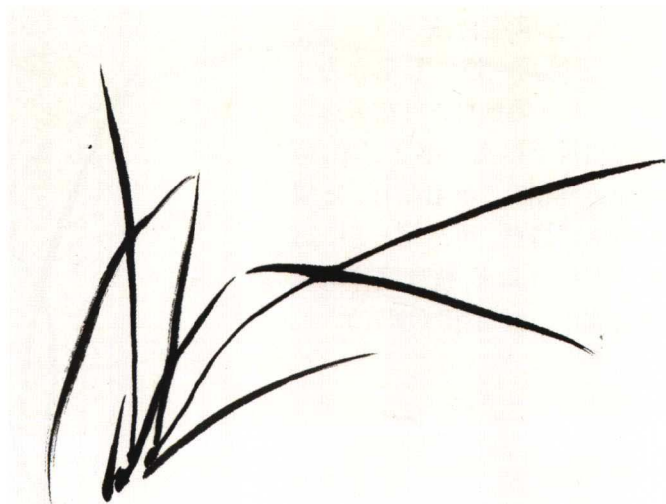
运笔撇兰叶起笔在左，落笔在右为顺笔；起笔在右，落笔在左为逆笔。顺笔习惯方便，逆笔较难。要画得美观有变化，上下左右之发笔都要练习纯熟（图七）。

图七 兰叶左右出笔法

5. 左右折叶法

折叶法是利用行笔中的断续表现叶子的正反。画时要连贯，不可做作，以免影响兰叶的动态。折叶有时是调整疏密和动态的好方法（图八）。

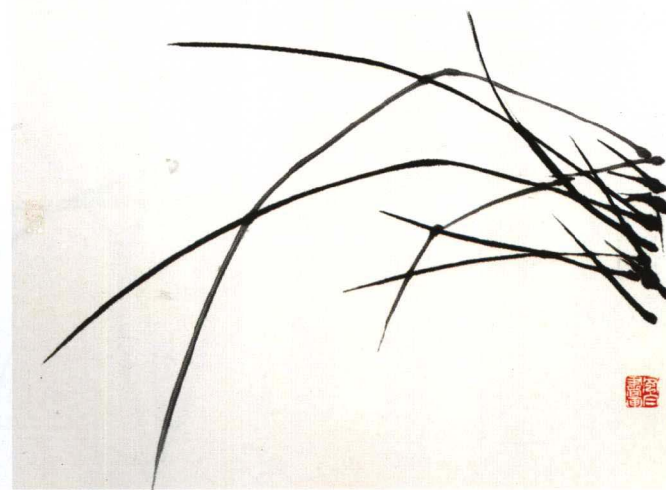
图八 左右折叶法画法

6. 三笔一组五笔一组 随意组合法

1. 随意向右发笔法（图九-1）
2. 随意向左发笔法（图九-2）

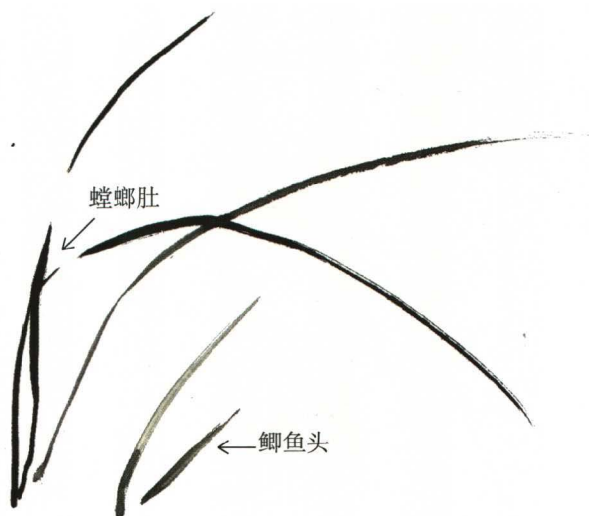
图九-1

图九-2

7. 意到笔不到

二笔螳螂肚和二笔鲫鱼头
(图十)。

图十

8. 悬崖兰叶倒垂法

参见图例 (图十一)。

图十一

9. 叶旁补石法

参见图例 (图十二)。

图十二 长短翩跹青石自重(有主客之分)

(五) 画兰叶时要重视下列几点

(1) 无交叉排列如竹篱笆; (2) 平行无变化; (3) 三笔交在一点上; (4) 几笔成井字形。参见图例 (图十三)。

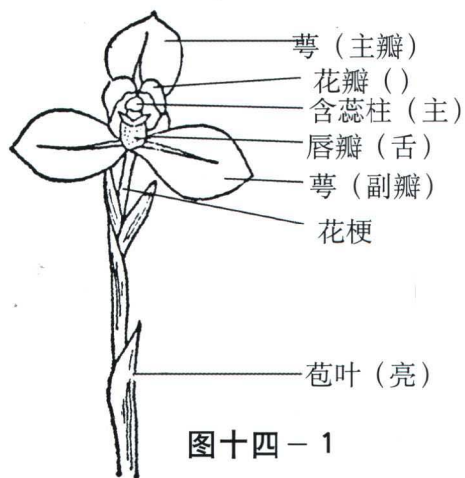
图十三

二、怎样画花

1. 花形之构造

一般兰的花由五瓣组成。内层二瓣(棒瓣), 稍短。外层三瓣, 上面的一瓣叫主瓣, 向下的二瓣叫副瓣。花开放时, 副瓣向左右伸展, 稍长。桂蕊上还有舌(唇瓣), 实际上有六瓣(图十四-1和图十四-2)。

春兰一花, 蕙兰、建兰一茎可生十多朵花。兰花的颜色比较单一而朴实, 一般以嫩绿色为佳。写意画兰, 一般都以淡墨为主, 以表现出兰花润湿透明、腴润之风韵。

图十四-1
兰花花部

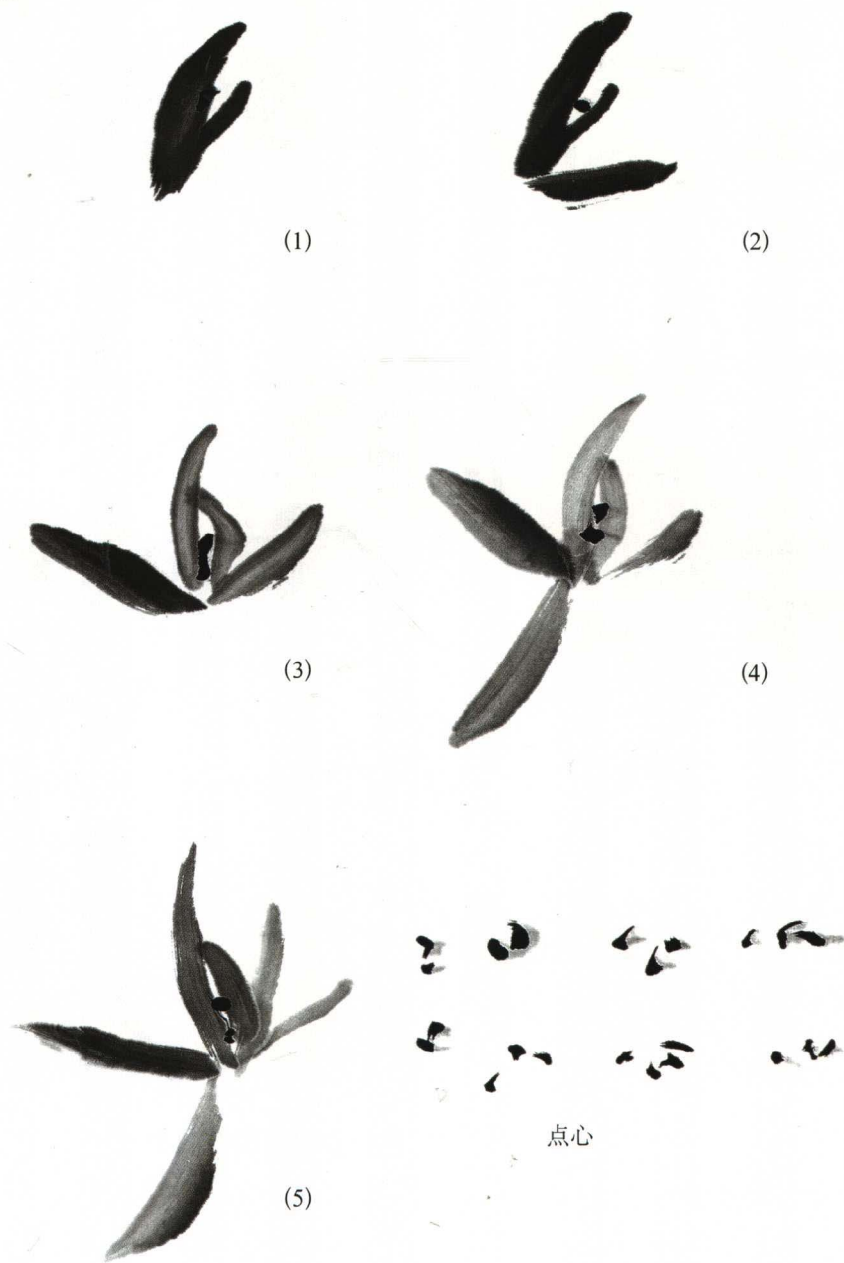
图十四 2 各种姿态的兰花花头

2. 画花用笔、用墨法

画花可用狼毫笔或山马笔、大兰竹。用中锋，有时可兼用偏锋。画前先将笔在清水中蘸湿，使笔根含水量足，再用笔尖蘸少许淡墨。画时笔身稍顿，笔尖轻轻着纸然后可用侧锋、笔身、笔根着纸轻按，再轻轻提起轻拖。也可用淡墨笔蘸水（用笔尖）。水分用量要根据宣纸之性能，在实践中得经验。

3. 兰花的画法

参见图例(图十五至图十八)。

图十五 画花步骤示意图

图十六 含苞初放、全放示意图

图十七 正侧反花形图

图十八 并头花开图