

吴 蓬

画兰技法

喜微泰逢慢勿否遇

名家绘画技法丛书

吴 蓬

画 兰 技 法

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴蓬画兰技法／吴蓬著．—北京：北京美术摄影出版社，
2003． (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-257-1

I．吴… II．吴… III．兰科—花卉画—技法(美术)

IV．J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第038242号

吴蓬画兰技法

出版：北京美术摄影出版社

地址：北京·北三环中路6号

邮编：100011

网址：www.bph.com.cn

发行：北京出版社出版集团

经销：新华书店

制印：精美彩色印刷有限公司

版次：2003年5月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16

印张：3

印数：8000册

统一书号：ISBN 7-80501-257-1/J·248

定价：15.00元

谈画兰

兰，这种花受人们爱慕应追溯到商周时代，在《易系辞》中有：“同心之言，其臭如兰。”不过最有影响的还是孔夫子的一段话：“与善人居如入芝兰之室，久而不闻其香，则与之俱化矣。”这句话有两层意思：若与善良之人在一起，时间一久，便不觉得他的德行有多高，只知道为人就是应该如此；另一层意思是指善于某种技能者，与其共处日久，便不觉得他的这项技能有多高，比如，下棋、弹琴、绘画、书法等等，你若与之长久相处，直觉诸类皆应如此之佳，无所谓有特别的了不起。因为你已经与其同化了，已经不同一般了。

目前能见到的最早一幅画兰作品是南宋马麟（生卒不详）的绢本兰花，他

《兰花图》宋·马麟

是“南宋四大家”之一的马远之子，宁宗年间画院祗候，山水、人物、花鸟兼善，所画兰花以勾填法作成，花以淡墨勾成，叶以深色勾填，他画的兰花已具备了阴阳变化之美。接着有南宋的郑思肖（1241—1318），字所南，福建连江人。元兵南下，隐居吴中到亡故。常作无土兰，用笔简逸而劲挺，能见水墨之韵，可学。之后又有赵孟坚（1199—？）、赵孟頫（1254—1322），此二人所作兰花有势而无骨，可观而不可学。到了元朝，有僧人普明，号雷窗，俗姓曹，松江人，住苏州承天寺、嘉定菩提寺。善画兰，也能山水。所画墨兰，清逸潇洒，可学。明代有文徵明（1470—1559），号衡山居士，长洲（今江苏吴县）人。擅画山水，师法宋、元。亦善花卉、兰竹、人物。墨兰师法普明，常作雨兰，有飘逸清丽之韵。可学。又有项元汴（1525—1590），字子京，号墨林居士，浙江嘉兴人。他是明代最有名的鉴藏家。所画墨竹、墨梅、墨兰，天真雅淡，颇有逸趣。可学。接着有魏之璜（1568—1646），字老叔，江苏上元（今南京）人。还有陈元素，字古白，江苏吴县人。他们的墨兰，点花墨韵清丽，布叶章法娴熟，可学。在明季还有一位山水画大家蓝瑛（1585—1670），字田叔，号蜨叟，晚号石头陀，钱塘（今杭州）人。其墨兰用笔萧旷而道媚。他的精品《兰石图》卷，有大气，可学。在清初，有朱耷（1626—约1705），南昌人，有雪个、个山、八大山人等别号。他所作墨兰，简约而凝炼，其笔墨的枯浓淡湿，阴阳协调，对后来学习写意画

《兰竹图》(局部) 明·魏之璜

《兰花》 清·石涛

者起了很大的影响。同时代的石涛(1642—约1718),姓朱,名若极,己酉(1645)后更名原济,字石涛,号大涤子,又号清湘老人,自称苦瓜和尚。善山水及花果兰竹,笔意纵恣,脱尽窠臼。他喜欢在皮纸上写兰石,笔墨松灵自然,但不够浑厚,兰叶多扁薄,学者须知。

在清室宫廷中有一位康熙进士蒋廷锡(1669—1732),字杨孙,号南沙,江苏常熟人。工花卉、草虫,所写墨兰高雅绝俗,能在平淡中见真趣,可学。到了清中期,扬州八怪的花果草木虽有粗俗之风,但所写兰竹,尚有一股清气。如郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。工诗词,善书画,尤长于兰竹。墨兰学蓝瑛,并以书法入画,别俱一格,然有一股尖峭之薄意,学者须知,千万别学其习气。又有李方膺(1695—1754),字虬仲,号晴江,江苏通州人。其人傲岸不羁,善写松竹兰,老笔纷披,不拘绳墨。所写墨兰,有生健苍润之趣,可学。晚清的海上画

《兰竹图》(局部) 清·朱奎

《幽兰图》 清·石涛

派中有吴昌硕(1844—1927)原名俊,字仓石,别号缶庐、苦铁,浙江安吉人。为我国近代金石书画大师,善于把金石书法的意趣融合于绘画,笔墨老辣劲健,气势磅礴,色彩古艳,结构松灵而突兀。所写兰花,色墨融浑,沉朴而有雅气,可学。最后还得提一位海上名家蒲华(1832—1911),字作英,号胥山野史、种竹道人。山水荒率高古,尤善画竹。所作墨兰,以长锋羊毫湿笔饱墨写之,有淋漓肥挺、恣意纵横之概,那是熟中返生的笔墨情趣,当然可学,但得学到熟练后再去学他(因为在他画兰的笔致中,有折钗股、屋漏痕及锥划沙的趣味,较为难学),方能得其风采。当代写兰之佳者实在不多,惟有大颐潘天寿先生之墨兰,可以一学。

我们实践了画兰这门课题,觉得画画并不难,只须懂得“阴阳”两个字。作画时若出现枯笔,必须用湿笔补衬一下;若有浓笔就得配上淡笔;在结构上,这儿松了点,即加上几笔紧一点;

觉得紧了一点,可用随意活泼的几笔把它挑松;用了顺笔,觉得有点光滑,即添上几下逆笔,使之受到约束;如果不经意快疾地发了几笔,就得马上用涩笔把它稳住;这儿太茂密了,就得留一处疏朗的地方,让它透透气;有的地方太实了,就得设法虚灵一下。诸如此类现象,在中国画的创作过程中,比比皆是。

《幽兰图》 清·蒋廷锡

可以说中国画的创作方法与我们中国人修身的要领相似。怪不得古代的文官武将们皆俱有一手良好的字画功底。毋庸置疑,这并非是他们逢场作戏或卖弄才华的装饰,实是一种做人的修养,一种入世的修养。让我们再看看中医吧。中医的治病用药,又称作“变理阴阳”。

《兰》 清·郑燮

“燮”是调和的意思，让身体六脉调和，就正常了。我们生活中的阴阳关系，在中国书画中能相应地出现，妥善地调解。所以我们的老祖宗认为人生的基本“义理”也就是易道。组成八卦的基本符号，是阴阳，阴阳即是矛盾。有一位

书法家认为书道是矛盾的形象化。书道中充满了矛盾，曾经这样归纳过：

笔画方面：点一划；横一竖；撇一捺；挑一啄；粗一细；方折一圆转……

笔法方面：中锋一侧锋；藏锋一出锋；提一按；起一伏；衄一挫；轻一重；迟一速；疾一涩；起一伏；往一复；纵一放；垂一缩；连一断；抑一扬；凝重一浮滑；轻灵一沉健；巧一拙；凝重一浮滑；轻灵一沉健；巧一拙；欲左先右、欲上先下、欲下先上……

墨法方面：浓一淡；苍一润；燥一湿……

结构方面：疏一密；松一紧；避一就；复一载；向一背；欹一正；纤一浓；外拓一内敛；增一减；平正一险绝……

章法方面：纵排一横列；连贯一错

《墨兰》 清·吴昌硕

《金竹》 清·蒲华

《墨兰》 清·蒲华

落；均匀一偏重；虚一实；疏朗一茂密……

这种种阴阳关系，这种种对立而统一的关系，若引申到生活中去辩解，人生就不难了。书画能用阴阳关系去处理，当然也就不难了。

所谓“五行品味说”，是我近年来对书画审美之五要，借“阴阳五行”中之“金、木、水、火、土”为五则朴素

之审美标准。

“金”者，金石味。用笔老辣、干炼，刚柔相济，枯湿相约，具金石味。你要达到这一致范，必须练好金文，先从黄宾虹先生的大篆入手，得着笔法后，再去临写大量的西周青铜器铭文。到时候你笔下的金石味自然会应运而生。

“木”者，松灵、质朴。形态质朴，结构如草木般自然松灵，有随意见物形之致。你要达到这一致范，必须练好草书。草书的大家很多，例如孙过庭、黄山谷、张旭、怀素、傅山、王铎等。还有一种沉着痛快的书体，如当代书法大家王遽常先生的章草，非学不可。当你得笔后，再去用笔作画就能轻松随意，塑造形象不以形拘，能在取形中见其笔致变化。再具体地讲，你握笔的松紧也得恰如其分。你的手好比抓住一只麻雀，不能抓得太紧而把它捏死，也不能抓得太松而让它飞走。这样你的用笔就达到松灵活脱而进入随意见物形的境界了。

“水”者，滋润。墨色不干巴，有滋润感。何为水的致范，说穿了很简单，要在枯笔的基础上用水才见其滋润的美感。正像雨水必须洒在干裂的土地上，才有价值，否则便成了涇水泛滥。

“火”者，气韵。题意豁然，线条动势及水墨韵味如火焰光照。这是书画者的内涵、学养及天分所至，你不必强求，只要你肯实其中，功到自然成。

“土”者，浑厚。用笔不浮躁，圆浑沉着，积墨不腻，如肥土之积，浑厚丰实。从具体用笔来讲，你得以中锋用笔为上，竖起笔来作画，千万别把笔杆子躺下去以拖笔作画，即使要以侧锋用笔，也得竖起笔来侧锋直用。行笔之速度须以笔中的含水量而定。水多则快行，水少则慢行，为的是让墨水恰如其分地渗透在纸上。如同照相机的原理，

就是光圈的大小必须与快门的速度相协调，让底片感光恰到好处。所以作书画也同样，能力透纸背而不滞板者为上乘。在山水画中的积墨，必须以松灵为要，若浑厚而不松灵，是谓大病。故此你得久战沙场，方可百战百胜。

黄宾虹好作金文大篆，其功力可谓前无古人。故此，宾老线条的“金石味”，是与他的金文功底不可分割的。我们细细拜读黄宾虹先生作品，随处皆可见到，他的用笔勾线、皴擦点染，既老辣又韧炼——此乃“金”。再看宾老画面的结构、造型，皆是随意松灵，质朴可爱，同时又能在浑厚中见松灵。细察宾老的线条组合，正如纤夫行舟、担夫争道，繁而不乱，自然灵通——此乃“木”。我们见到的许多宾老山水画，常以为未曾干透，其实是几十年前的作品了，这就是滋润感，正如宾老所说的“干裂秋风，润含春雨”。所以说，一切美的感慨，都是在对比中显现的。没有那老辣的金石味线条，是不可能体现滋润的美感的——此乃“水”。宾老作品中，除了一些习作之外，都有豁然的气势、氛围。如《宿雨初收》、《春雨朦霏》、《夜山之游》等等作品中一些浑厚华滋、潇散清旷、苍浑高古之意境，一开卷就咄咄逼人，荡人心扉——此乃“火”。再看那些浓淡相破的墨色、色墨互渗的情趣。故此我评价宾老的积墨为积德。每积一层，自有一番境界，不厌其繁，如同积德，有多多益善之慨——此乃“土”。总体讲来，宾老作品“五行俱全”，是我们后一辈人学习与借鉴的优秀楷模。

具备了“五行”之征，只能说是合乎正格罢了。书画家若要进入高层次水平，最后的较量，就是靠“气度”了。

“五行”这一审美标准，古代有类似的说法。比如五代荆浩在《笔法记》中提及“用笔四势”：筋、肉、骨气。我

以“五行”对照，惟有木为筋、土为肉、金为骨、火为气，缺一水，不全。宋代苏轼论书法写道：“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一不可。”我以“五行”对照，神为木、气为火、骨为金、肉为土、血为水，“五行”全矣。其实“五行”之征的完备，非但书画如是，文章如是，人生、事业皆得“五行俱全”，方可臻为上乘。

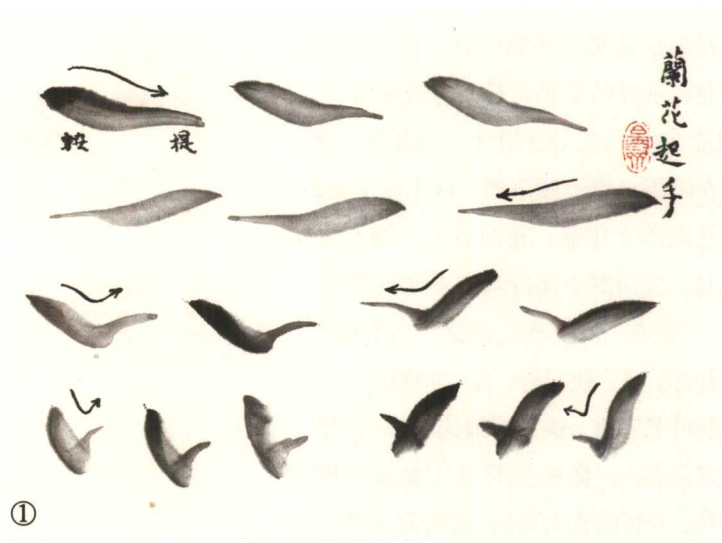
综上所述，当我们掌握了“笔墨”的基本技法后，觉得画国画并不难。我现在把它总结出二十个字：

刚柔粗细（线条）；枯湿浓淡（墨色）；松紧虚实（布局）；快慢顺逆（行笔）；生熟巧拙（笔性）。

这二十个字能运用得当，作品就进入高层次水平。

最后，我得奉告诸位：画画并不难，难的是如何丰富自己的大脑，如何开拓胸襟。当然，这是一辈子的事。

画兰基本技法

① 画兰起手，应该先画好一笔花瓣，由简及繁循序渐进（如果你是一位从来没动过笔的人，先学上这么简单的一笔，然而又是丰富饱满的一笔，对以后学习画竹画梅及山水树石等，将会带来无穷的生机）。

用长锋羊毫笔，在饱含极淡墨水的笔头上蘸一点浓墨，竖起笔杆，自左至右一按一提画出一笔，即成一只饱满而圆润的花瓣（注意：笔锋得在正中行走）。当画得像样了，就换一个方向，自右至左画。接着再练画弯瓣。

② 一只花瓣学会了，就画简单的花蕾（注意：笔杆要竖直，千万不可拖笔作画）。

③ 兰花组合。先练习上仰式。须从中间二笔开始，再添两旁。最好是蘸一次墨画好一朵兰花，若是大笔画兰，可一次性画好数朵兰花。点花蕊的笔势要有顾盼。可单独在纸上练习。

④ 画下垂式必须有力度感，否则易画成瘪死的兰花。练习时不妨比示一下自己的手，戏剧动作中有兰花手势。你在观察真实兰花的同时，把花看成是变化多样的手势，是很有情趣的。

⑤ 花梗与花朵之组合。先发梗，也是在淡墨水笔上蘸浓墨，自上而下地画，趁湿添上花蕊，再加花朵，最后点花蕊。皆须用中锋行笔，不可用拖笔。

还有一点要告之诸位，兰花基本上分春、夏、秋三种，春兰叶短花少，夏兰叶长花多，秋兰叶细花亦小（当然亦未尽然）。你画兰时只须知其大概就是，不必求其太真实。要知道画画是通过笔墨技巧的表现，来抒写胸中的情怀，被写物只不过是一个大略的载体。若力求其真，何必作画，去拍照可也。

④

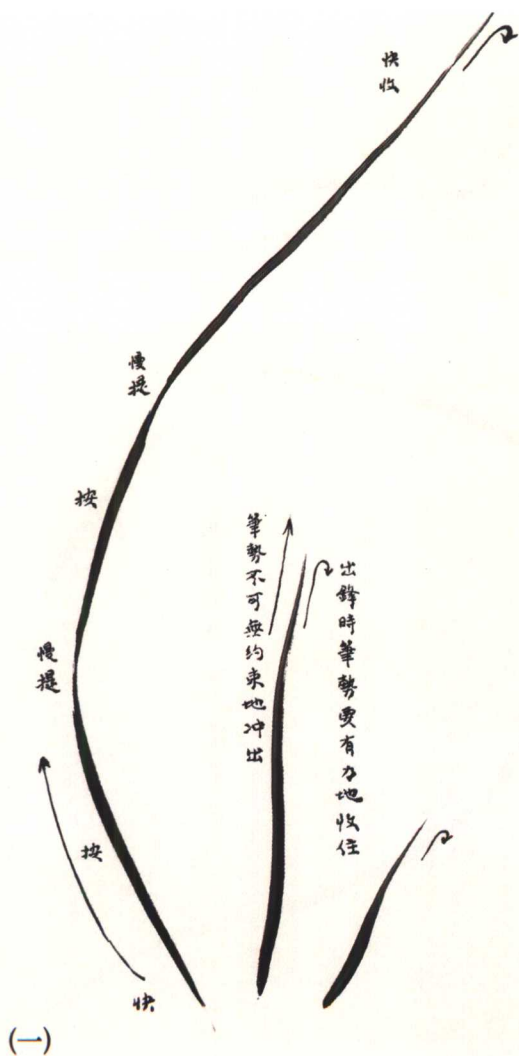
⑤

兰叶的错误画法示例：

- (一) 转折处不可过细或细长。
- (二) 按下去不可太粗笨。
- (三) 兰叶不可卷曲抖动得过分。
- (四) 兰叶不可画得像提桶环一样。
- (五) 数叶交搭处避免成“米”字型、“井”字型。
- (六) 兰叶撇出至结尾处不可着落在纸角上。
- (七) 兰叶不可画得像直尺一样。

兰叶起手(一)向上式

兰叶的画法示例：

(一) 向上式：亦是用长锋羊毫笔（与画花的一样大小），在饱含淡墨水笔的笔头上蘸着四分之一的浓墨（笔毫长度的四分之一），要不快不慢地，从容悠哉地行笔，所谓怒画竹，静画兰。理会一“静”字即可。

画兰叶俗称撇兰叶，若一下笔，就感到有难度。学习者须知难而行。

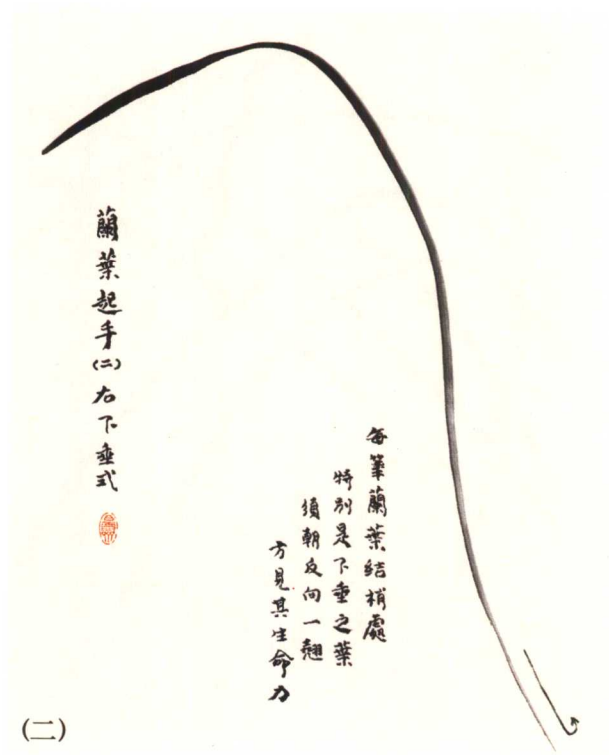
人们都知道，当画家，“兰、竹”是一道关，必须闯过去。

就是这长、中、短三笔，不妨在废报纸上练撇数千笔，方可得着笔法。撇时须注意，收笔处笔势须在空回，有力地收住。好比武术中用拳出击一样，不可无约束地冲出去，须在击中时立即有力地收回。

你学好了这一笔，对将来画竹时撇竹叶，带来莫大的方便。

(二) 右下垂式：须注意的还是收笔。

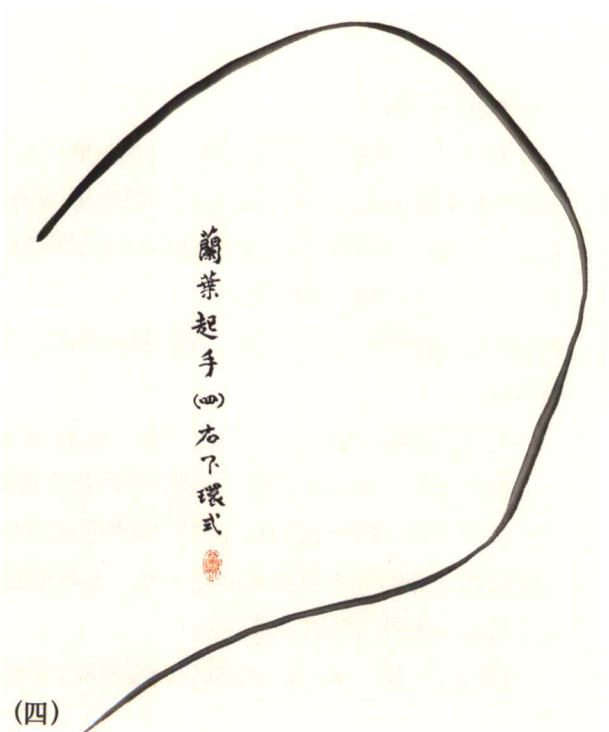
我再解说一下，这种收笔法，以其说笔锋空中快速一回，不如说它来自手腕韧带的弹力。还有一点要稍稍留意，在结梢处须朝反方向微微一翘，就显得有生命力了。否则就显得无力地下垂下。

(三) 左上环式：所谓“环”，是方中带圆的意趣（在审美上称之为“柔中蕴刚”）。在转折处，笔向上略提一下，不可太细，亦不可太粗（与平直处一样粗细）。

(四) 右下环式。

(五) 左下环式。

叶与叶的组合：

(一) 兰草组合的诀窍是构成大小不一的风眼。要注意的是根部线头的方向不能太散，否则就不紧凑，当然也不真实。

(二) 组合兰草须由单入繁。须注意的是留下的风眼不可差不多大小，或是均匀地分布，要疏密有致。

兰草组合式(二)

(二)

(一)

花与叶组合：

(一) 须由简到繁。这是一幅最佳之构成，须反复多练。

(二) 若见到好的墨兰，可用熟宣纸或拷贝纸（因为这种纸墨水不会渗到纸背，原作不会搞污）勾成白描图，要细心地勾描，把笔致的微妙处也一丝不苟地描出，然后填上浓墨，填浓墨时把原作放在一旁仔细对照着填。填好后待干，把宣纸罩上，能明显地看出墨稿，再看一眼原作，画一笔摹稿，这是一种事半功倍良佳捷径，也可把书上这幅用复印机放大后再去描摹练习。古人说：聪明人要下笨功夫，是有道理的。

若見到墨蘭佳作
可用熟宣紙或拷
貝紙勾成白描圖
是一良佳之捷徑

(二)

花与葉合成
須由簡到繁
此幅簡明
可反復多練

(一)

白描兰花示范：

这是一幅白描作品。同样可以蒙上熟宣（最好是薄的一种蝉衣宣）或拷贝纸去描摹。描时须短笔逐步去描，方可见笔力。如同篆刻中的切刀法，比那光溜溜的线条来得有味，耐看。在此我得提醒诸位，学习中国画的最

佳法门是先临摹后写生。如同猎人，先在家中打靶，然后出门狩猎。你在学习画兰的同时，去种兰、养兰、赏兰，那是很好的配合。接触多了也就在不知不觉中写在胸中了，也是所谓“写生”。

画兰步骤

《思致幽隽图》范例

① 用中锋写出石头轮廓,再用侧锋皴出石面。

② 在石上画出丛兰。先撇叶后加花。

③ 在右下添上一棵露根兰花,须留意撇叶时兰叶的交搭。不可零乱,要疏密有致。

④ 补上浓墨竹叶,使松散的画面抱紧。