



赵秀勋
编著

兰竹画法二十四要

怡琮题



 山东美术出版社

兰竹画法二十四要

怡陈题



赵秀勋 编著

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

兰竹画法二十四要/赵秀勋编著. — 济南: 山东美术出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5330-2958-6

I. 兰… II. 赵… III. ①兰科—花卉画—技法 (美术)
②竹亚科—花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第081980号

选题策划: 马晓东

责任编辑: 沈 健

徐 璐

封面设计: 徐 璐

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂

开 本: 889×1194毫米 16开 7.5印张

版 次: 2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷

定 价: 34.00元

序

中国画艺术有许多基本法则和基本技巧，如写生是积累生活、积累素材的基础，勾线是艺术表现方法和造型手段的基础等等。学习、继承、认识、运用中国画的一般法则与技巧的过程，正是一个有作为的画家必须要经过的发展过程。

写生是中国画造型基本功训练的方法之一，是画家向大自然索取生活素材的主要手段。特别是对于以写其生意、写其生机为主的中国花鸟画尤为重要。写生是中国花鸟画的优良传统，如五代时的徐熙对花卉写生就已有“叶有向背、花有低昂、花光艳逸、晔晔灼灼”的描写。宋代宋伯仁则有“作于花放之时，谛玩梅花之低昂、俯仰、分合、卷舒、图写花之状貌”之说。赵昌被称为“写生赵昌”，他不仅对花写照绘其形象，而且当场进行色彩记录；易元吉则栽花种竹、饲养水禽，以资其画笔之妙；曾云巢画草虫“取草虫笼而观之，穷昼夜不厌，于是始得其天”，可见古人对写生的重视程度。现当代的大师、名家：黄宾虹、齐白石、徐悲鸿、蒋兆和、李可染、刘海粟、黄胄、于非闇、李苦禅、郭味蕖、俞致贞、陈子奋等，无一不重视写生，并对写生有其专门论述。

线，是中国画中最重要造型手段。根据史料分析，中国画的白描开始于寺观壁画的粉本，后来逐渐成为一种具有独立审美价值的画种。如现在能见到的《送子天王图》、《八十七神仙图》等，宋画《朝元仙仗图卷》属那一时代白描作品的典型。宋元年代是白描艺术发展的成熟时期，李公麟、张择端、李嵩、赵孟坚、赵孟頫等，其白描风格更加多样，并在勾线的基础上稍加淡墨渲染。到了明清两代，陈洪绶、任渭长、任伯年、改琦、费丹旭都是白描艺术的典型代表。明代陈洪绶的《花卉山鸟图卷》等白描作品线条粗犷厚重，夸张多变，标志着白描艺术发展到更高的水平。如今，白描艺术已进入新的发展时期，老一辈的如俞致贞、于非闇、田世光、陈子奋、郭味蕖等，都在白描艺术上有卓越的成就，并为发展白描艺术做出了重要贡献。

赵秀勋进我的研究生班后，出的第一本画兰专著《兰与画兰》里面，涉及到写生和白描，这本《兰竹画法二十四要》在这个内容上更全面了，内容更深入了。他多年来一直坚持写生和白描创作，其白描兰竹作品尤其注重气韵生动，自然天成，线条遒劲多变，多次在国画展上入选、入展。这是他坚持从基础做起，循序渐进得到的回报，也是他敢于向艺术殿堂的某个领域纵深探索的成果，更是他多年来实践兰竹写生以及进行白描创作的体会和总结。

《兰竹画法二十四要》所收录的图片是秀勋从近几年的几百幅作品中遴选出来的。写生与白描的文字内容也较全面、深入。难得的是，该书在白描部分总结出了兰花的12花型、72花式及48种叶番（式）。其中的白描花式、叶番填补了美术史以及工具书上画兰技法的空白。如果没有对艺术一定的悟性和深厚的理

论文化素养，以及丰富的生活实践，是难以至此境界的。该书的出版无论对业余或是专业花鸟画作者，尤其对于画兰竹者无疑会有不小的借鉴和指导意义。

《兰竹画法二十四要》的出版是一件值得欣喜的事，也愿秀勋在艺术探索中人之愈深、进之愈快、业之愈精。谨洒数言，是以为序。

李魁正

2007年5月于北京

前言

“缘物寄情”、“迁想妙得”是我国从古至今人们的特殊审美方式。人们在欣赏事物客观美的同时，喜欢把自己的价值观与事物的某些特征相比附，借美好的事物以寄托情感。北宋以来，文人学士们开始将“比德”观念用于绘画实践中。他们以简约素淡的水墨挥写梅、兰、竹、菊等传统花卉植物，并以梅的铁骨坚贞、清香远溢；兰的素淡高洁、抱香独立；竹的虚心劲节，四时青葱；菊的傲霜怒放，高雅宜人等特性比之于君子的道德情操，以托物言志，寓兴于水墨丹青之中。这便是中国文人画的源头，与此同时以梅、兰、竹、菊为题材的“四君子”画也在传统中国花鸟画中，形成了一个独特而重要，且影响深远的门类。

花卉写生一般理解为对花写照，是面对实物直接描绘的一种方法。其本旨还在于写花之生意、之生机，从而表达人的精神气质。值得注意的是当初的文人画忽视写实，认为文人画应是对现实物象做本质的表现。由于错误地理解，后来因袭成风，造成一些人脱离生活，一味模仿而成为陈词滥调。

中国画的写意观并非排斥写生，而是十分强调画家要通过耐心不竭、细致入微的手写心记来把握形象、意境和气氛。如“外师造化中得心源”、“妙得生意而不失真”、“对花写照将人意”等都是中国画写意理论的精华。花鸟画有人称之为写生画，它是借助无限丰富的自然世界来表现生机和意趣。画家们对物象认识和把握，经过思维加工，形成一种客观认识，再以笔画表现出来。

中国花鸟画从古至今，凡有创新、有时代感、有突破、有大成就的画家都十分重视生活、重视写生。宋元以前如此，现代的齐白石、徐悲鸿、潘天寿等中国花鸟画大师也是如此。当代重视生活、重视写生已成为花鸟画的时代特点之一。人们愿意从艺术作品中去窥探现代的自然美，以及现代人心灵深处返璞归真的审美趋向。因此，有见地的画家不断地向生活领域拓展，给花鸟画的发展带来了勃勃生机，已成为现代花鸟画发展的主流。

白描作为一种具有审美价值的艺术表现形式在宋元时就发展到了成熟期。它要求画家能够熟练地运用不同类型的线条，来表现不同形态的客观形象，用线的变化和统一创造和谐的韵律，在技巧上达到随形而赋线、随线而形生的化境。白描之根本在于对中国画线条的认识和掌握运用。“中国画之线条不是单一的轮廓线，也不是结构线。但又要有形态结构，更重要的是要有意、有神、有情感的表现能力。”线在白描作品中已是具有充分独立性的，所以其线条重在融化形色、撷取精神而产生的感觉和意趣，是高度提炼的艺术化的线条，是脱去繁缛、独标高洁的线条。

要使中国花鸟画尤其是兰、竹、菊等传统题材走出脱离生活、因袭成风、盲目追求“写意”和“本质

表现”的误区和藩篱，除要深入生活、写生入画外，重要的是在表现方式上注重线条的提炼和在运用上下功夫，在线条的丰富性和表现力上下功夫，在笔力、笔气和笔韵等线条的技法锻炼上下功夫。

中国的兰竹画和菊梅画合为“四君子”画，可谓传统题材。其丰富的文化内涵，托物寄情的深刻寓意更适合欣欣向荣的现代生活氛围和人们对传统吉祥美好事物的欣赏需求。相信“四君子”画在新时代同仁们的共同探索和努力下，更能焕发绚丽的光彩。

由于时间仓猝，加之联系不便，书中引述、引用了古人和当代名家的经验文字及实物、画作图片等未能及时垂教，在此一并致谢。

因水平所限，书中难免出现谬误，敬祈批评指正。

感谢所有给予本书以支持帮助、指导的老师、专家和朋友们。

赵秀勋

2008年10月于北京

目 录

前 言

- 1/ 第一章 兰竹与兰竹画
 - 1/ 一、兰
 - 6/ 二、竹
 - 11/ 三、兰竹画
 - 12/ 四、兰画花型、叶型、花式画法
- 13/ 第二章 兰竹写生十二要
 - 13/ 一、要明确写生是兰竹画创作的必要手段
 - 13/ 二、要在写生前做好充分的准备
 - 14/ 三、要在写生过程中讲究物理、物性、物情
 - 15/ 四、要掌握写生是一个艺术创作过程
 - 15/ 五、要把握写生中的意象写实和意象变形
 - 16/ 六、要遵循写生的基本步骤
 - 17/ 七、要深入观察、熟悉写生对象，选准入画角度
 - 18/ 八、要下功夫经营写生的位置（构图）
 - 21/ 九、要按顺序下笔，按要求加工整理
 - 22/ 十、要避免写生过程中容易出现的问题
 - 22/ 十一、要强调“以形写神、物我交融”的创作境界
 - 23/ 十二、要做色彩写生的练习
- 25/ 附一：写生图例

44/	第三章 兰竹白描十二要
44/	一、要明确白描是一种以线造型的艺术表现形式
44/	二、要了解白描对笔、墨、纸的要求
44/	三、要熟练的运用白描的基本笔法
45/	四、要掌握白描讲究因物用线
46/	五、要在白描中调配使用好墨色
46/	六、要遵循白描的勾线顺序
47/	七、要注意描写对象的特质及变化
48/	八、要处理好边缘线和折面线
48/	九、要讲究白描中的“笔力、笔气、笔韵”
49/	十、要在白描构图中注意开合叠压、宾主揖让
50/	十一、要在白描中有穿插变化、置陈取势和虚实相生
51/	十二、要在构图中疏密有致、起伏参差和均衡合度
52/	附二：历代名家论写生、用笔、白描技法
56/	附三：
	（一）竹叶基本形态画法十六式
	（二）花瓣十二式
	（三）叶型四十八番
	（四）花头七十二式
	（五）兰花花式画法
	（六）竹叶、秆、枝画法
76/	附四：白描兰竹图例
108/	参考文献

第一章 兰竹与兰竹画

中国人习惯把梅、兰、竹、菊这四种花卉植物高洁坚贞的品性，看成是君子美好的品德象征。于是便有了颂扬“四君子”美德的诗词文赋，有了展示“四君子”风韵的水墨丹青。

兰竹画在“四君子”画中占有重要地位，学习与探索兰竹画及其发展脉络和它的新的拓展方向，就必须对兰竹和中国的兰竹画有新的、更深入的了解。

一、兰

兰花是一种高雅、绚丽、有着丰富文化内涵和独立审美真情花卉植物。它那高洁坚贞、抱香独立的品性被象征为高尚的君子品德；它那柔美谦和、朴素淡雅的气质，常被喻成美好而清白的人生境界；它有着典雅的株型、优美的花姿、灵秀的叶态和清馨的幽香，又被称为国兰、“香祖”。

兰花在植物分类学上属于兰科植物，是单子叶植物中的一个科，多年生草本植物。兰科是有花植物中最大的科之一，有800左右个属，3—3.5万个原生种。

兰花的植株主要包括根、茎、叶、花四部分。

根。兰花的根为肉质根，大都为圆柱状，粗大肥壮，多呈灰白色。

茎。兰花的茎有三种形态，直立茎、根状茎和假鳞茎。根状茎可能是兰花真正最原始的茎，有节，节在生根的同时长出新芽，经过一个季节的生长，成为一个假鳞茎。因其呈圆球状又被称为“芦头”、“蒜头”等。

叶。兰花的叶片因品种不同其形状和姿态也不相同，有的粗状、有的细长、有的肥厚、有的薄逸。兰叶通常分为直立叶、半直立叶和弯垂叶

三种。兰叶的颜色多为翠绿或浓绿，叶面丰润而有光泽。

花。兰花的花由花葶和花朵两部分组成。花葶又称“花柄”、“花茎”或“箭”。花葶高于叶面的称为“出架”，低于叶面称“不出架”。春兰、豆瓣兰、春剑一般不出架。蕙兰、寒兰、墨兰均出架，有的为高出架，花葶下部由鞘包裹，鞘又称“苞衣”。花朵与花葶相接部分叫花轴，花朵按一定规律生长在花轴上称“花序”。兰花的花朵从外到内分别有三枚萼片、三枚花瓣和一个蕊柱构成。三枚萼片已经瓣化，又称外三瓣，上面一枚是主萼片，下面两枚侧萼片人们习惯称其为“肩”。其三枚花瓣称为内三瓣，上方两枚称捧瓣，下面一枚是舌瓣或称“唇瓣”。蕊柱是兰花繁殖的部分，又称“鼻头”，为雌雄合生，也是兰科植物区别于其它科属植物的一个重要特征。(图1)

我们传统的兰花画，主要的描绘对象是产于我国的兰科兰属兰花，其中大多是春兰和墨兰，即：

“一葶一花为兰（春兰），一葶多花为蕙（蕙兰与墨兰）”，当代许多洋兰如蝴蝶兰、大花蕙兰、石斛兰等，也常成为画家的描绘对象。

中国兰花家族庞大，品种繁多，目前已有1200多种。根据传统地生兰园艺栽培的分类方法，国兰主要有春兰、莲瓣兰、豆瓣兰、春剑、蕙兰、建兰、寒兰及墨兰八个原生种品系。

洋兰是指原产地在国外，用西方技术培育出的，适合人们欣赏习惯的园艺兰花品种。目前已经或能够入画的主要品种有卡特兰、大花蕙兰、蝴蝶兰、石斛兰、兜兰等。本书主要介绍国兰，为便于了解，对洋兰也做简要的介绍。

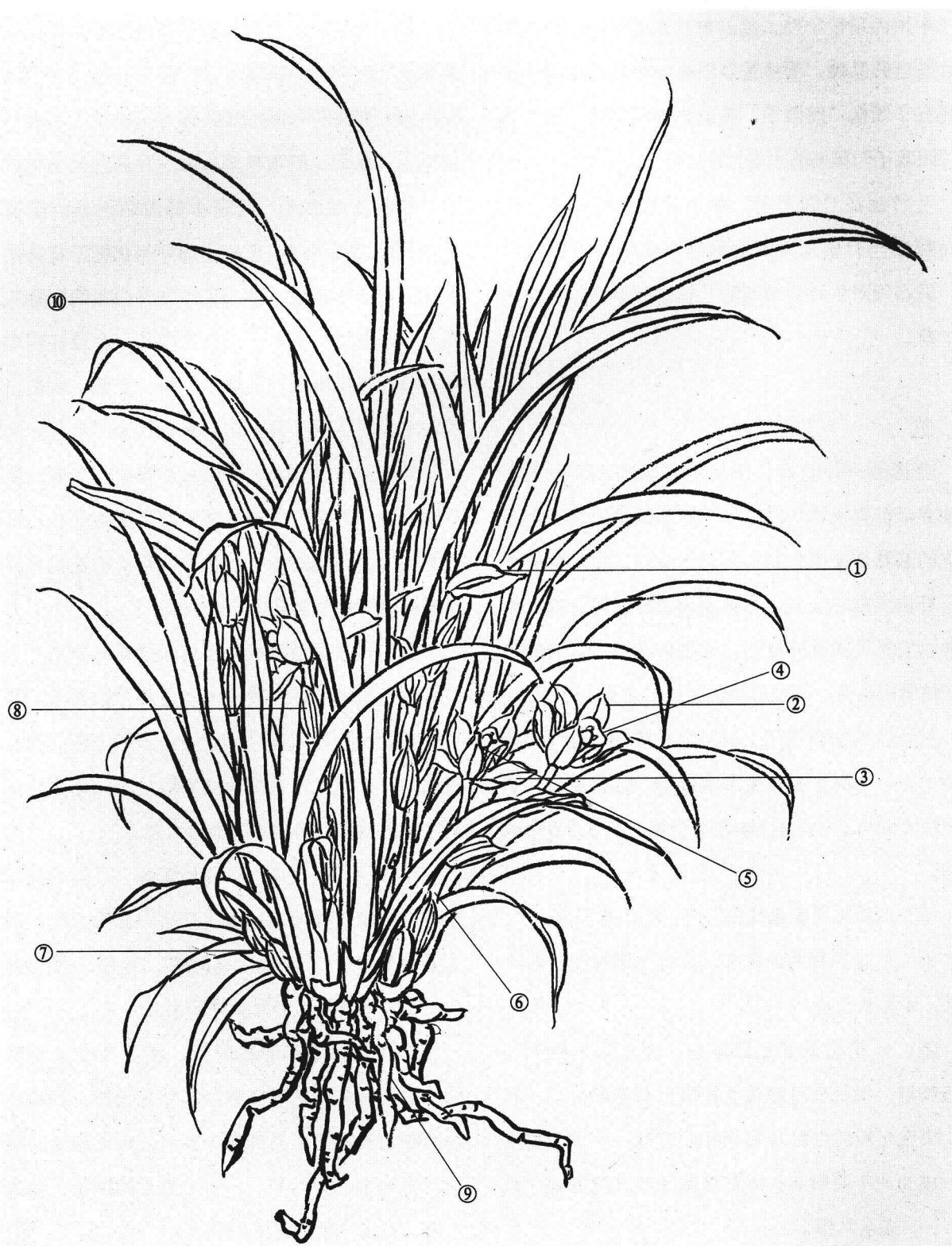


图1 兰结构图

- ①花苞 ②花 ③花瓣 ④唇瓣 ⑤蕊柱
⑥花茎 ⑦假鳞茎 ⑧苞衣 ⑨根 ⑩叶

春兰。春兰植株较矮小，叶多为带状，丛生。花葶不出架，多数为一葶一花，花期在每年的2-3月份，花直径约4-5厘米，浅黄绿色，通常在萼片及花瓣上有紫褐色的条纹或斑块，瓣型多样，有香气。(图2)



图2 春兰(绿云)

莲瓣兰。因花瓣有7-9条复色条纹，很像莲花瓣而得名。莲瓣兰有宽叶和窄叶两种，叶态有的直立有的弯垂，每年12月至次年3月开花。每葶着花2-5朵，多数出架，花朵较大，有红、白、粉、黄等色，花香清纯绵甜。(图3)



图3 莲瓣兰(荷形)

春剑。因春季开花，叶片直立或半垂，叶脉隆起挺立其势如剑而得名。每株叶5-7片，丛生，在

每年的2-3月开花，每葶3-6朵，花朵较大，花色丰富，有香气。(图4)



图4 春剑(荷瓣)

豆瓣兰。也称线叶春兰，其株型、花期、花朵均与春兰相似，只是叶片稍窄，比春兰更耐寒，大部分豆瓣兰主要价值在观赏性，无香气。(图5)



图5 豆瓣兰

蕙兰。又名夏兰、九节兰、九子兰等。叶片边缘有齿状，直立性较强，长30—80厘米，呈带状。花葶直立，多不出架，每葶着花5—12朵，在每年的3—5月开花，多数花为黄绿色，清香或浓香。(图6)



图6 蕙兰

建兰。又称秋兰、四季兰等。其植株较大，叶片较长有光泽，立叶或半垂叶。花葶一般矮于叶面，也有的出架。每葶5—9朵花，花色丰富，淡黄绿居多，有香味，每年6—10月开花，有的一年开花2—3次。(图7)



图7 建兰

寒兰。丛生，叶片细，有光泽且直立性较强。花葶直立，略出架或平架，每葶5—12朵花，花形呈穗状。花色丰富，花香浓郁。一般花与花鞘同色，每年10月到次年1月开花。夏寒兰（新变种）花期在夏季。(图8)



图8 寒兰

墨兰。是国兰中株型最大的一种。墨兰的叶片近革质，长40—90厘米，宽0.15—0.4厘米，暗绿或碧绿色，有光泽。因叶宽，故又称大叶兰、阔

叶兰。花茎粗壮直立，常高出叶面1-2倍，为大出架，每茎有花7-17朵，花型、花色丰富多样，有浓香。花期为每年春节前后的1-3月，所以又称报岁兰、贺岁兰。墨兰株型高大，花姿秀美，是古今画家兰画创作的主要描绘对象。(图9)



图9 墨兰

洋兰。洋兰的品种繁多，在园艺栽培上分为附生兰和地生兰两种，每种都有许多类别的品系，为便于写生与兰画创作，本书简要介绍已被广泛喜爱的，特别是受到画家关注的几种洋兰。

蝴蝶兰。因风姿绰约、美艳超群而被誉为“洋兰皇后”。蝴蝶兰为单轴类兰花，没有假鳞茎，叶片宽大，扁平而厚，气生根，根粗大并常露出花盆。花朵大，形似蝴蝶，色泽鲜艳，花色丰富，花期长达2-4个月。是洋兰中最普及的品种之一。(图10)



图10 蝴蝶兰

石斛兰。洋兰中石斛的品种最多，原生种有1500多个，其中近百个品种产于我国。石斛花朵较多，每茎一般7-9朵，多者二十几朵，花型优美，艳丽多彩，并有多重香味，花期1-2个月。(图11)



图11 石斛兰

大花蕙兰。民间俗称洋蕙，又称西姆比兰。其根系发达，叶片多，每株有8-10枚。大花蕙兰的花瓣阔圆，花形丰满，花茎直立，每茎有花10-20朵，花期50-80天，花色有红、黄、绿、白、粉红及各种复色。目前世界上的大花蕙兰多是经杂交选育的良种。(图12)

常作为入画题材的洋兰还有卡特兰、兜兰等。(图13、14)



图12 大花蕙兰



图13 卡特兰



图14 兜兰

二、竹

“竹之为物，非草非木”。竹是一种既不同于凡草，也不同于俗木的独特植物。人们广泛地喜爱竹子，爱它洒脱的风姿，挺拔的气势；爱它四季常青、虚心劲节；爱它傲骨逆风，刚柔并济；更爱它“依依君子德，无处不相宜”的品性。

竹子仅在我国就有竹类植物39属500余种。进入画家视野并多为画家描绘的竹类，大都有较高的观赏价值。如枝柔叶细的泰竹类；挺拔屹立的龙竹类；秆形奇妙的佛肚竹、花竹、黄金间碧竹

等均为适宜入画的品种。本书受篇幅所限，仅从入画的角度，遴选了12种观赏性、实用性较高的品种予以介绍。

画竹，须对竹的各部分先有较明确的认识，然后画之方能得心应手。如竹的主要部分有杆、笋、枝、根、叶等组成。细一点又分为竹杆最靠底部带气根的节谓之根基。杆节上生长之气生根称为具刺。节间乱赘而生者谓之须。枝上乱赘而生者称之枝刺。节叶谓之苞箨。刚破土者谓之萌，又名蕊，半笋时称其初篁。新篁一般为立态。(图15)



枝刺	竹叶	分枝	
竹节		竹秆	
芽眼		秆箨	
条纹		气生根刺	
竹渍	笋	根	根基



图15 竹的结构示意图

笔竹。产于浙江杭州。一种典雅优美的丛生竹。竿型直立，高400厘米左右，直径2—3厘米。从接近基部处分枝，每节生1—3枝。半直立的叶片为淡绿色，多呈重人形或鱼骨形，既浓郁又排列有序。以丛竹入画，风姿绰约，秀美动人。(图16)



图16 笔竹

马来甜龙竹，也称马来麻竹。分布于东南亚地区 and 我国云南省西南部。竿高1500—2000厘米，径粗6—20厘米，间节长30—50厘米。挺拔秀美，节间为翠绿色，生有白色茸毛。分枝节位较高，多数在九节以上，多枝簇生，主枝显著。竹叶多以鱼骨状或“分”字状排列。极具观赏性，入画秀雅壮观。(图17)



图17 马来甜龙竹

高肩叶藤竹。分布于东南亚地区 and 我国云南省西南地区。竹竿纤细绵长，有的长达数十米，作攀

援状生长。竿色碧绿光滑，叶片窄小，多为鱼骨状排列。其攀援如藤的形态入画，有一种委婉缠绵的特殊韵味。(图18)



图18 高肩叶藤竹

毛脚龙竹。产于云南西双版纳。竿高1800厘米以上，直径8厘米左右，节长约30厘米。叶片较大，“介”字形或鱼尾形分布。灰绿色竹竿，基部数节生有细密的气根，“毛脚”之称由此而来，是一种粗犷挺秀的观赏竹。(图19)

香糯竹，也叫糯竹、糯米香竹。产于云南西南部，广东也有引种。竿高1000厘米左右，直径4—7厘米。微微下垂的梢头，粉绿色的竹竿，配以栗色箨片，“个”字形竹叶潇洒飘逸，入画后更显婀娜俊秀。傣族称其为“埋好兰”，是他们用于烧煮糯米饭的特殊竹种。(图20)

麻竹。也叫大头竹、马竹、甜竹等，分布在广东、广西、云南、贵州、福建、河南和浙江、江西两省南部，是我国南方一个广泛种植的竹