

中国画单科技法

画兰教程

编绘：周鸣秋

上海人民美术出版社

蘭

中國畫單科技法

画蘭教程

編繪：周鳴秋

策劃：樂明祥

裝幀：桑麟康

曹楊

上海人民美術出版社

序言	3
画兰溯源画诀浅说	4
画兰起步	5
构图与立意	12
册页小品的画法	17
扇面的画法	22
斗方的画法	25
条屏的画法	31
立轴的画法	36
长卷的画法	47
横披的画法	50
中堂的画法	53

序言

作为民族文化的一个组成部分，中国书画的一支，梅、兰、竹、菊“四君子”同样源远流长，是花卉绘画艺术的取材对象和艺术代表，在艺术风格上丰富多彩、灿烂求备。我们说晋唐的艺术是张扬大气的，宋代是收敛严谨的，元代是粗犷奇拙的，明代是热烈奔放的，清代是华丽多蕴的，而梅、兰、竹、菊于千百年来经岁月的洗礼而跃然纸上、淋漓尽致、悠然自得、登峰造极，成为文人墨客揽画欣赏，争相描绘的极好题材。在其绵延发展的历史长河中始终以独特的风格屹立于世界艺术之林，成为东方艺术的卓越代表。

目前中国书画进入了一个全新的发展时期，同时也带动了群众性的书画爱好热潮，热衷于书画者似雨后春笋般蓬勃涌现。对广大书画爱好者来说，在学习书画的过程中，提高了艺术修养，培养了高雅情操，丰富了精神生活，人文素质得到提高和升华。为了进一步提高中国画梅、兰、竹、菊的学习和创作水平，我们必须学习“四君子”书画艺术中应当掌握的关键内容。作为一名艺术爱好者，要培养崭新的观念和全面的艺术修养，更是离不开对娴熟的乃至独特的绘画技法的学习。书画爱好者必须先打下扎实的基本功，基础打好了才能练出令人欣赏、赞叹的能书善画的本领，全面提高文化素养。艺朴之境，学无止境。

中国画有自己的独特规律，要保持其题材的本质特征，再变也不能破坏本体，就必须遵循其基本的程式和规则。以中国画“四君子”来论，唐、宋、元、明、清以来的无数书画家几乎都在对梅、兰、竹、菊的表现中体会到文人的艺术趣味，并沉浸在这种趣味中，精益求精而乐此不疲。因此梅、兰、竹、菊几乎成了花卉画家在艺术创作过程中的

一个必选题材，同时也是花卉画的一个标杆。在这个必选题材范围内通过对它的表现可以在身份的确立中怡养性情，抒发胸中逸气。但是在花卉画的发展疏离传统的现实倾向中，当代花卉画的发展出现了大家有目共睹的历史性变化，即不太重视梅、兰、竹、菊的基础训练和笔墨技法。因此我们应重新审视在传统艺术的发展中必须保留的一些必选题材并加以提升，使之体现中国文化的特色，进而确立中国独特的花卉画艺术的核心价值观。必选题材是能够看出其功力和素养的一项基本诉求，如果完全废弃或不加以提升，不仅在文脉上中断了中国花卉画“四君子”的传统，也可能使现代花卉画的传统失去了文化的含金量和欣赏审美的意义。艺精于勤，勤而能熟、熟能生巧、巧能生精、精能生神，这是必须的也是不变的法则，也只有这样才能发扬光大传承书画艺术之文脉。

中国画独特的工具材料及造型线条形成了其别具一格的笔墨和风格，古人在千百年艺术实践中创造并总结形成一整套笔墨技法，包括各种描法、皴法。紧紧抓住传统笔墨技法这个重点，从起步阶段开始一步一个脚印向纵深发展，走规范练习，扎实基础的正确轨道。当然任何传统都是有局限性的，传统也将随着时代的进步呈现多样化的发展。所以，在传统的梅、兰、竹、菊的绘画基础上，应推陈出新，创出自己的风格、水平和新的样式，这是每一位书画者的责任和义务。“笔墨当随时代”是中国画具有无限创造力、生命力的源泉和根本所在。

随着广大书画爱好者学习梅、兰、竹、菊的蓬勃热情进一步高涨，书画艺术必将得到提高。源远流长的梅、兰、竹、菊技法也将得到继承和发扬。

画兰溯源画诀浅说

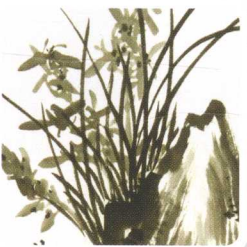
兰花，在中国画中历来被誉为“四君子”之一，因此也是历代文人墨客最喜欢，也是最适合表现的书画题材之一。唐杜牧在《赏蕙草》中赞兰：“寻常诗思巧入春，又喜幽亭兰草新。本是馨草比君子，绕栏今更为何人。”宋苏轼《题杨次公春兰》诗云：“春兰如美人，不采羞自献，时闻风露香，蓬艾深不见。”许多赞兰诗作广泛流传，被历代文人墨客所描绘、传诵，更被欣赏和喜爱兰花的书画家加以专写、特绘，从而为我国的书画专题题材增加了一个经典的画兰艺术宝库。

画兰名家代有高人，宋代有赵孟坚、郑所南，元代有李衍、雪窗、赵雍，明代有文征明、陈白阳，清代有朱耷、金农、石涛、郑板桥、吴昌硕，近代有陈师曾、潘天寿等。他们的风格各异，有笔法飘逸者，有意笔草草者，还有以金石入画笔法老辣者，更有在诗与画的有机结合中，善于以诗题点破画境，加深立意，而且能够以凝想形物的“迁想妙得”诉诸视觉，不拒斥文学性，亦重视绘画性。他们的画对后人影响很大，成为人们研究和临习画兰的经典范本。

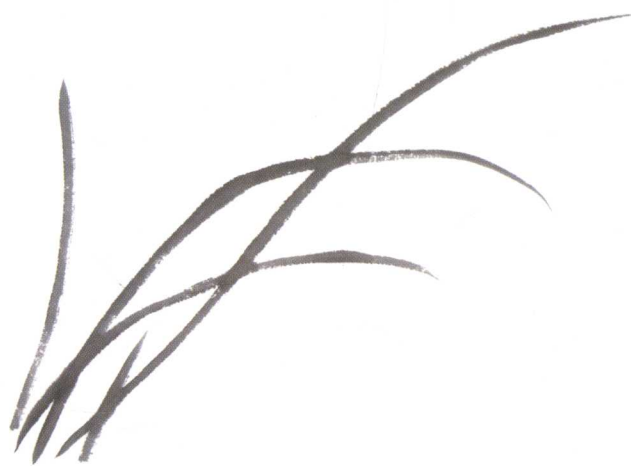
画兰首先要了解兰花的结构，以及学习画兰的用笔、用墨方法，紧紧抓住幽兰春夏季节的形态特征，把握兰花叶短而有力，花劲而逸，叶丛茂密，花朵疏淡的特点。同时又着重学习运用秀逸洒脱之笔，兰叶作钉头、螳螂肚、鼠尾描法，于顿挫中见细劲、放逸。以简单之笔，勾画于洒脱中秀妍，以掌握其结构，领悟其笔法，从简单到复杂逐步深入，并且要善于吸收名家大家画兰之优良技法及精髓。

没骨兰花，应以娟秀而飘逸的兰叶、丰腴而娇艳的花朵，淋漓地表达出兰叶势飞、花蕊舒吐，正叶宜浓、背叶宜淡、前叶宜浓、后叶宜淡，幽姿传神、奇妙气韵，以色当墨、积墨为色。双勾白描亦是画兰法之一，这是历代画风的创新，更是观念的更新。画兰先撇叶，运腕笔宜轻，两笔分长短，丛生要纵横，折垂当取势，俯仰自生情，欲别形前后，须分墨浅深，花分浓墨蕊，全开方上仰，初放必倾斜。凡画兰不可叶叶相匀，随笔撇去，不妨若断若续，意到笔不到，轻重适宜，得心应手，才能绘出奇思妙品来。须仔细效法古人名家作品，自三五叶至数十叶，少不寒悴，多不纠纷，自能繁简各得其宜。花须俯仰、正反含放法，茎插叶中，花出叶外，使其有阴阳向背，不重叠联比，花忌五出如掌指。花点蕊如美人之有目，以点蕊为花之精微，才能生动传神，决不可轻视和疏忽。兰花点蕊用山字法，时有雷同也不妨破格带四点，总之视情而定。

画兰应长期练习，坚持以日定能有所收获，路正道宽、淋漓痛快、甄陶天机、融化物我，才能破格出新，画如其人，用不同的心境、不同的画面，以自娱、自创的精神来表明对自己绘画的自信，以达到艺术的飞跃。

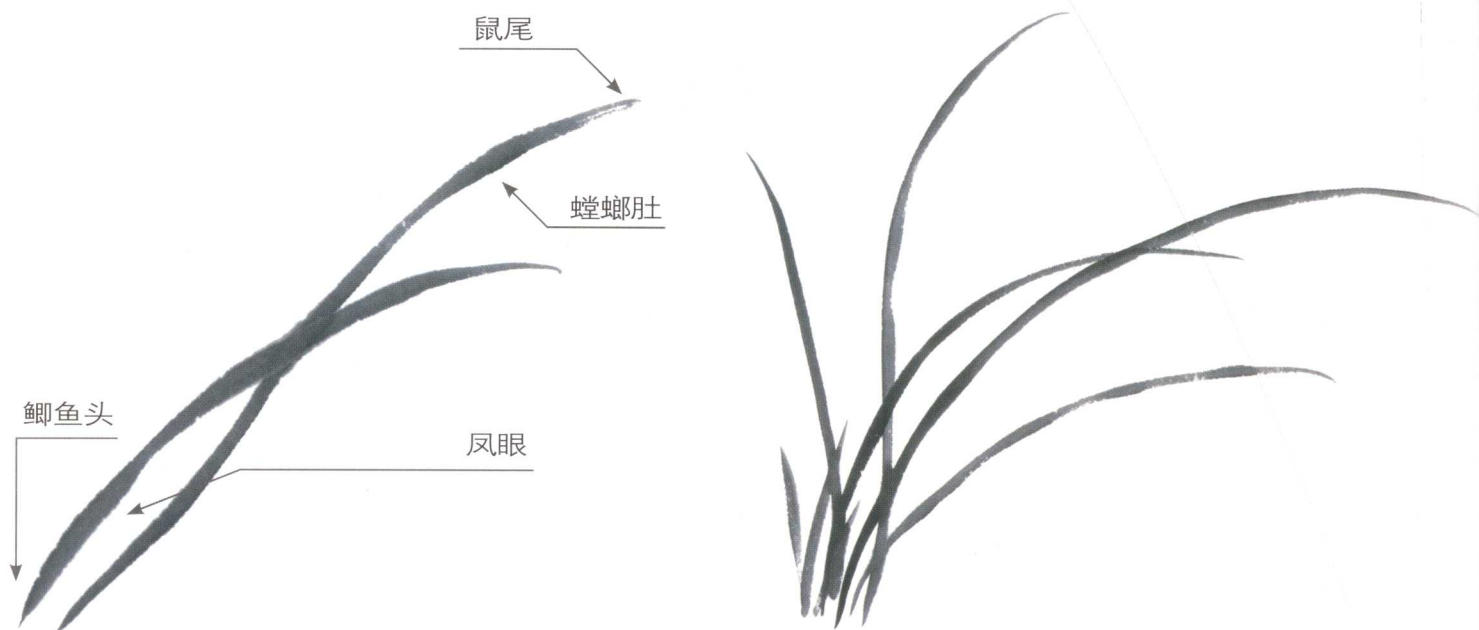
兰叶起笔画法

画兰起步

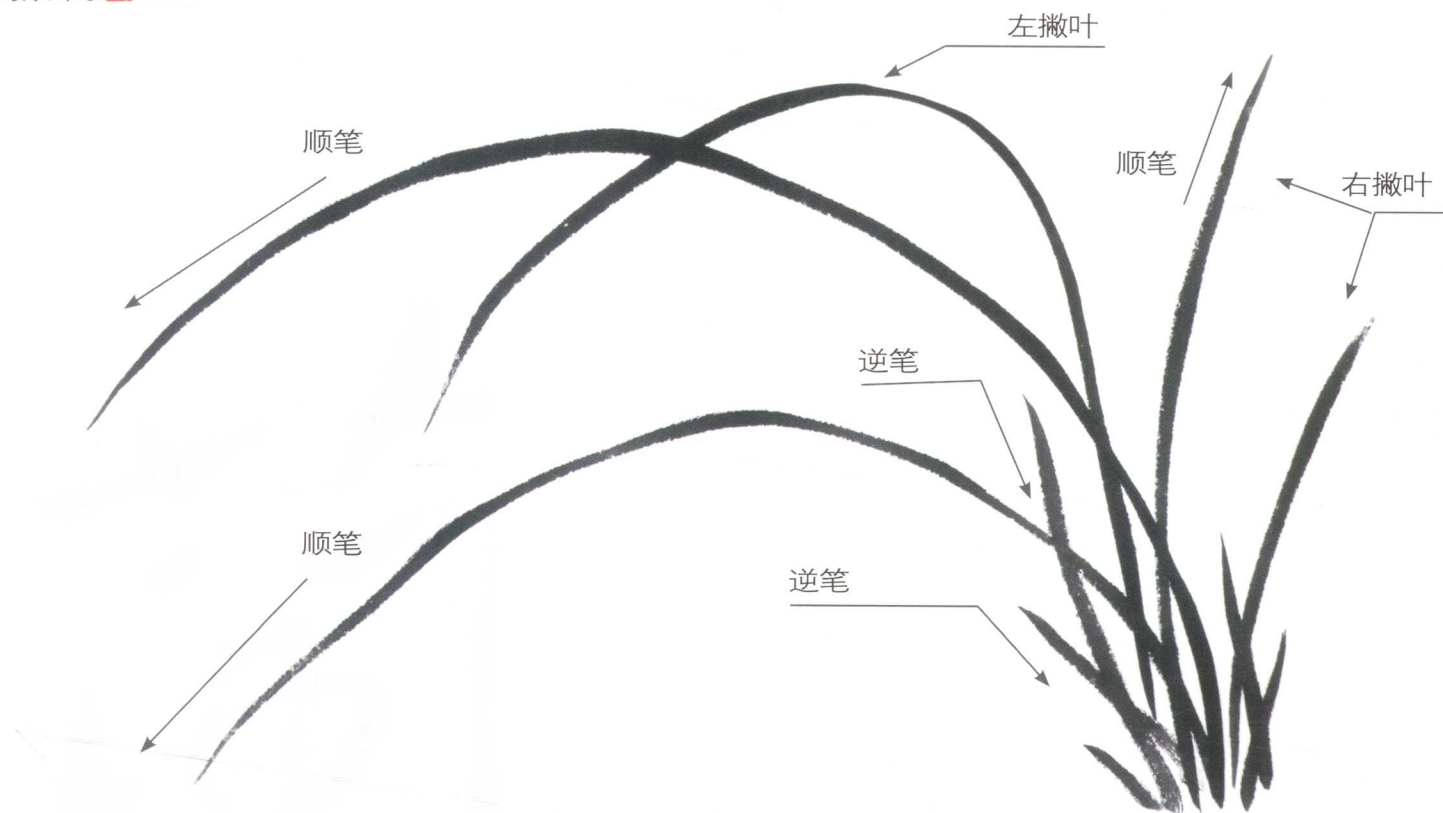
画兰花，应先画叶。兰叶应从根部中峰起笔，用笔要转折，曲中有直、直中有曲，兰叶才会自然生动。兰叶的用笔像书法的用笔，用笔时要体现出轻、重、快、慢的变化，轻即提笔，重即按笔，叶直则宜行笔快，叶曲则宜行笔慢。用笔要悬肘自如，第一笔要长，第二笔要短，成交凤眼，第三笔要破凤眼。根部要形如鲫鱼头状，中间如螳螂肚，收尾如鼠尾，画时注意笔的按提节奏，收笔不要雷同。画兰用兰竹笔为好。

画兰叶要注意叶子的穿插、长短、大小的变化，叶要有主次之分，主叶要长、次叶要短，短叶随长叶，不能随意分开而松散。穿插要有疏密、虚实的变化，虚指空白处，用笔墨的实来衬托出空白的虚。利用线条的粗细、长短的对比以使兰叶的造型能够优美舒展、飘逸而有生气。相邻的叶子用墨要浓淡适宜，不可太均匀，不可太散乱，不可随意画出影响美感而缺少艺术性的笔墨线条来。

兰叶左右撇法

画兰有顺笔、逆笔的变化，顺笔即由下而上，逆笔即由上而下。兰叶的造型千变万化，但万变不离其宗，有长有短，有粗有细，老叶嫩叶交织穿插。画叶时不可叶叶相匀、随意撇去而心中无数。要注意叶与叶之间的空间变化，叶子在用笔过程中可笔断意连，即笔不到意到，更要做到笔到墨畅、味韵足。也可在笔断处补花蕊，能起到有层次感、立体感的效果。

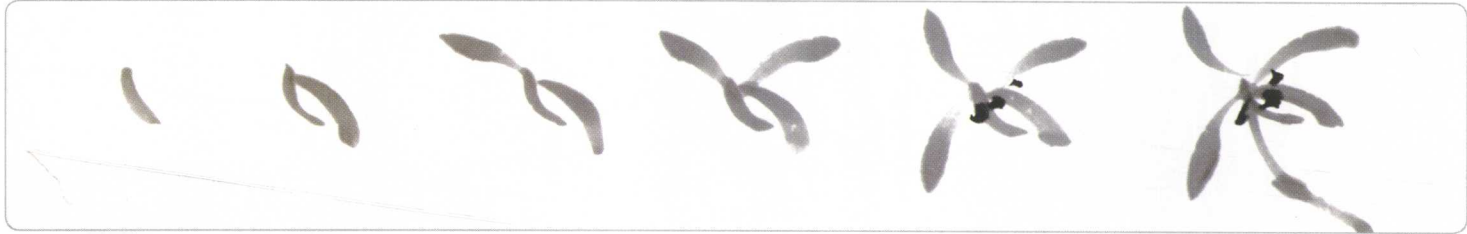
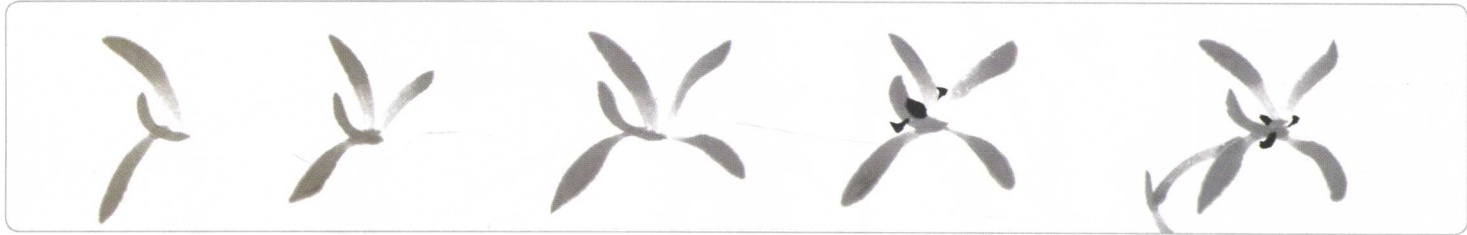
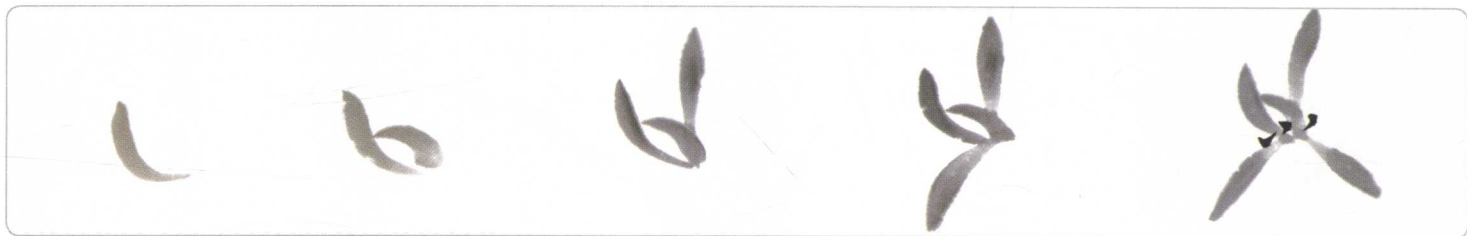
兰叶的疏密层次

多丛兰叶画法

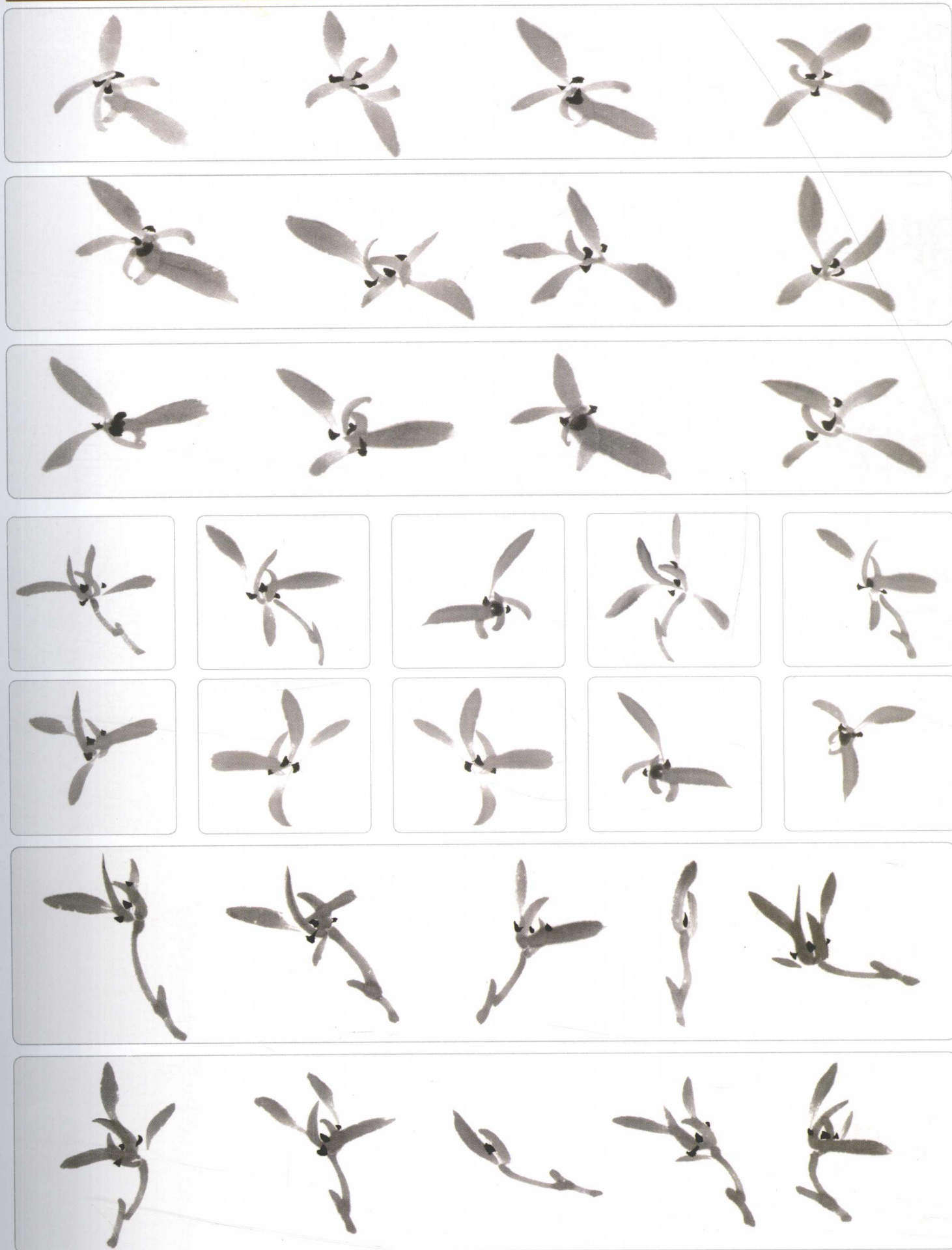
点蕊写花法

画兰没骨法是一种写意画法，直接用颜色或墨色点染，为宋人所创，是古今许多画家所喜爱的一种画法。其具体画法是用含少量水的羊毫笔或兼毫笔在笔尖上蘸少量墨从外向内画，花瓣有大有小，墨色有浓有淡，相对而言酌情处理，但勾花蕊必须用浓墨，从外向内三笔成“山”字形。花有五瓣，画花是画兰的核心。花有俯仰、正反、含放、全放的区别，兰花茎插叶中、花出叶外，有高下向背的区别，有的露出叶外，也有的藏入叶中，看情况布局美感而定。春兰为单花、细叶，蕙兰为串花、阔叶，两者有一定的区别。

兰花的各种形态

蕙兰写花法

兰花的多花组合即成蕙兰。蕙兰也有全放、初放及未放的形态。靠花茎根部的先放，顶花为最晚开放。蕙是左右出花，作画时先画花后画茎，把花串起来。画花茎要有势，不能过直而僵硬呆板。

双勾写花法

用勾勒法画兰花容易掌握兰花的结构，但墨线必须精炼。具体画法是用狼毫叶筋笔，中锋用笔，墨不宜太浓或太淡，笔中含水分要少，多则容易出墨点、线无力，也画不出花的精神。先由花瓣向花蕊画，两条弧线相对即成花瓣，花须五瓣，要有疏密正反之别，俯仰之致。勾花蕊时要细心，不能随意画出，要符合其花结构形态。墨色浓淡可根据兰叶的深浅而定。

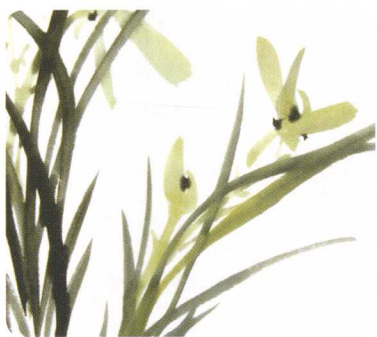
双勾画兰法

画兰叶用勾勒法，用笔提按要有韵致，富有节奏感。兰叶的交错形成许多凤眼，凤眼的面积大小不同，要构成变化的美。叶子的穿插要有疏密，叶与叶之间的墨线不可形成米字交叉型，中间几笔叶子应与左右有呼应之势。画面线条略带金石之气，线条如钢丝，坚硬而富有弹性，中锋用笔转折，跳动如舞春风，极好地表现叶子的质感。花朵俯仰有致，藏露得当，墨吐幽香，凡画两组或以上，须知有宾有主、有照有应，半空着花、根边小叶不可太多，折叶以劲折取势，须刚中带柔，折中带婉。

蘭

构图与立意

传统中国画画兰除了临摹与写生，最后还要进行构图与立意的创作练习。了解构图与立意的创作全过程，以便在发展理论思维能力的同时，提高对视觉艺术的鉴赏力、直觉感悟能力与艺术思维能力，取法乎上，作品要经得起品味，别有所见，给人启迪。

中国画画兰构图取材方法不受时间的限制，基本不采用静态的焦点透视而采用灵动的散点透视，允许视线可以上下左右前后移动来构图，甚至可取春夏秋冬四时之花卉画在一幅画中，以达到内容丰富、引人入胜的目的。

画兰可采用平稳的构图形式；画一巨石立于画面右下角或左下角，石头左边或者右边可留出大面积的空白。画兰题诗题款，也可采用悬崖式的奇特险景方式。画兰重在叶的布势上，也可用顺锋或逆锋画出。兰花也应顺主体叶子的生长，得势画面就会有美感。泥土、石头用墨要变化多端，兰叶墨色浓淡适中，花朵露藏得当。作品中的兰虽生于石间野地，但根实叶茂自会幽香吐艳。另，画兰可不画土不画石，以行草书题款，墨色浓淡可与兰花墨色相呼应，更使画面生动自然，这是中国画的独特构图方式。不过在强调兰叶与书法结合的效果时，更应发挥草书一样的表现能力。在构图与立意表达上应突破理性认识的局限，找到妙在“似与不似”之间的形象语言，如仍然是以水墨为主，则最终可发展水墨淡色或重墨浓色。以绘画为主，加之诗书画印的有机结合，讲究造险破险，形成强烈对比平衡的构成意识，以求造境深邃而意象浑朴，并将空间层次和色彩统调乃至光线表现有机地化入传统之中。

画兰应有清劲秀润，意境清远，拂拂灵气，以气取胜的视觉语言，更应有胸襟潇洒墨花飞，消得尘氛医得俗，以形写神，神形兼备的立意原则。好画除了画得像之外，还要从四个方面来对其进行考察，即气象、笔墨、韵味、构成，看它的气象是否高华壮健，笔墨是否变化多方，韵味是否融汇腴美，构成是否奇险得体，能做到这些就是好画。

艳静如笼月 香寒未逐风

90 × 48cm

◆此幅左上方画出一巨石，再在左下方画出一坡石、一大一小、一正一斜，打破平衡。画面中两丛兰花以左向上再斜下取势，兰花顺主体叶之势而长。坡石后画出泥土，以增加画面层次感。款用穷款，以不破坏兰生于荒野石旁似吐清香之美景。

清芬倍幽远
90 × 48cm

◆此幅作品用坡石直下，以右中到下为主。兰叶以右上斜下取势而出。坡下再画几叶山竹配景，以增美感。题款以直下为主，可题双款或多款，以补画面不足，进而能增加画意。

幽香已聞香
叢竹清尤見此君
戊子年冬月
於滬上侯石齋

蘭生其樾
清芬倍幽遠
壬子國鎮

纖玉於池筆意新
煙火不生塵展來香
隨風散花內英華第
二戊子年曉秋戲筆

春兰着意在芳姿

90 × 48cm

◆此幅画以右下向左上斜画出巨石，再平行画出石坡和兰。兰以前后、左右生长，形成一个既稳又飘逸的画面。兰叶要有交错，形成“凤眼”，形状不可等同，三丛兰花不可平均对待，需疏密有致。画面中兰、石合理布局构图均衡。

閑綠酣紅絕
 時春榮着意
 在安妥清徐
 石麟咏景唯
 曉上疾石齋
 并題此寸
 往傳寶實命

国香零落佩镶空
 90 × 48cm

◆此画以太湖石为主，石以
 左下角向上。兰生于石间，
 但也须藏露得当，根实叶
 茂、兰叶取势，石头右边留
 有大面积空白，以增空灵之
 感。左上角题长款，和兰、
 石墨色相融合，一斜一正相
 呼应，更显画面生动自然。

