

国画训练新编系列四

兰竹百图
画谱

周世璋◎著

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

兰竹百图画谱/周世璋著. -上海: 上海书店出版社, 2011.6
(国画训练新编系列. 第4辑)
ISBN 978-7-5458-0212-2

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第049247号

兰竹百图画谱

著 者 周世璋
责任编辑 包晨晖
技术编辑 吴 放
出 版 上海世纪出版股份有限公司
上海书店出版社
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
地 址 200001 上海福建中路193号
www.ewen.cc www.shsd.com.cn
经 销 全国各地书店
印 刷 上海精英彩色印务有限公司
版 次 2011年6月第1版
2011年6月第1次印刷
开 本 889×1194mm 16开
印 张 3
印 数 1-4 000
书 号 ISBN 978-7-5458-0212-2/J·48
定 价 20.00元

国画训练新编系列四

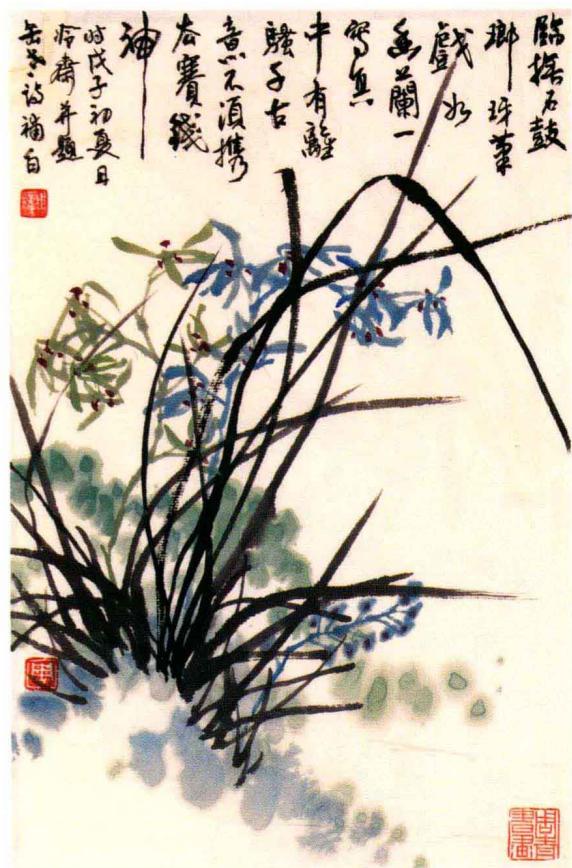
兰竹百图

周世璋 著

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

兰花

兰花，属兰科，是多年生的草本植物。

兰科植物中可供欣赏的有上千个品种，但在中国画里，经常被画家撷取为题材的，仅三四种而已。

画兰花，通常以春兰和蕙兰最多见。春兰叶狭，长约二十至二十五厘米，花期在二至三月之间，一茎一花（间或二花），花多黄绿色，六瓣，分内外两层，内三瓣为花瓣，又称“捧”或“捧芯”，下方的一瓣大的叫唇瓣，又称“舌”。外三瓣为花萼，上方的一瓣大的叫主瓣，基部的两瓣叫副瓣，又称“肩”。

蕙兰又称夏兰、九子兰，四五月间开花，叶直而长，花茎挺立，一茎多花，约五至十三朵不等，又以九花为多见。花色淡黄，花气清香。

兰花姿态端雅，终年碧绿，更以幽香闻名，世称“香祖”、“王者之香”、“天下第一香”。兰作为“四君子”之一，素有德者的美称为历代文人墨客乐于寓意寄情，托志喻人而反复吟咏、描绘的对象。

孔子尝有言：“芝兰生于幽谷，不以无人而无芳；君子修身立德，不为穷困而改节。”宋人王贵学以为：“竹有节而无香，梅有花而无叶，松有叶而无花，唯兰独并有之。”他对兰的偏爱已置于“岁寒三友”之上。故兰花厕身于“中国十大名花”之列，乃是名至实归。

画兰全在叶，故以叶为先。画叶又称撇叶，因其法与书法中之撇法相同。

撇叶一般三笔起手：第一笔起手，二笔交凤眼，三笔破凤眼。初学者可顺锋自左向右起手较顺手，待熟练后可练习反手左撇叶以及右下折叶和左下撇叶等其他构图和运笔。

撇叶多用狼毫笔（如“大兰竹”）（也有用长锋羊毫的），先调淡墨，于笔端吮浓墨，中锋用笔画出兰叶，注意要有长短粗细的变化，运笔要自然稳健，柔中蕴刚。

一般来说三笔完成交凤眼后，只是开了个头，第四笔根部发叶宜长，与前三笔交凤眼拉开距离，形成向外舒展之势；第五笔宜短，补充根部使之紧凑。有了这五笔兰花的基本面目成形了。根据画面需要有时也可加上第六、七笔，以加强根部之聚气。

兰叶用笔是根据画面变化随机发生的。撇叶一定要注意势的呼应。长叶定势分割画面的空白关系，短叶补充疏密。不要左右平均发叶，一则生乱，二则主次不分。兰叶分布外部舒展，根部一定要收紧。长叶由内向外画，有些短叶也可由外向内画。线条穿插宜成“凤”眼或“女”字形，切忌“井”字，“米”字交叉，如鱼网、如篱笆。

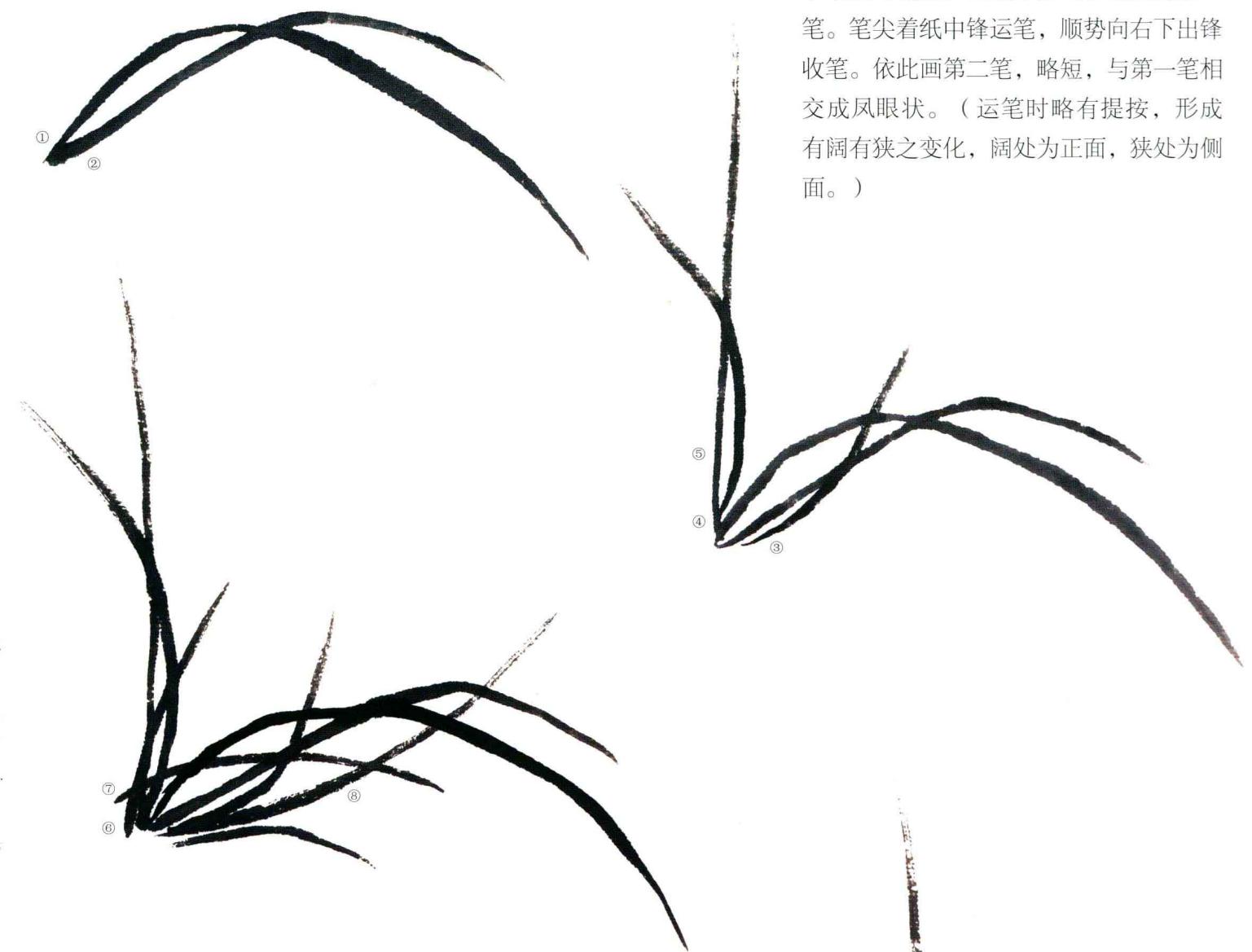
兰叶狭而长，线条要柔美、飘逸，但忌软弱无力、板滞臃肿。故用笔含水不宜太多，行笔不宜太慢；落笔须快，行笔流畅，运笔要有提按。叶之正侧面，宽窄一笔撇出，笔力直达叶之尖端，收笔要有回锋之意。有时笔断意连，有时意到笔不到。

画兰花以三笔为一组，画从兰则要有几小组，每组之间要呼应联系，疏密得当，错落有致，浓淡相宜，笔势统一。

古人在画兰中总结出许多宝贵经验，如“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”的画兰诀，以此法画从兰，则可免混乱。

要画好兰叶，须勤于练习，熟能生巧，巧而生妙。画时要心静气平，不慌不躁。所谓“怒气写竹，喜气写兰”正合此理。

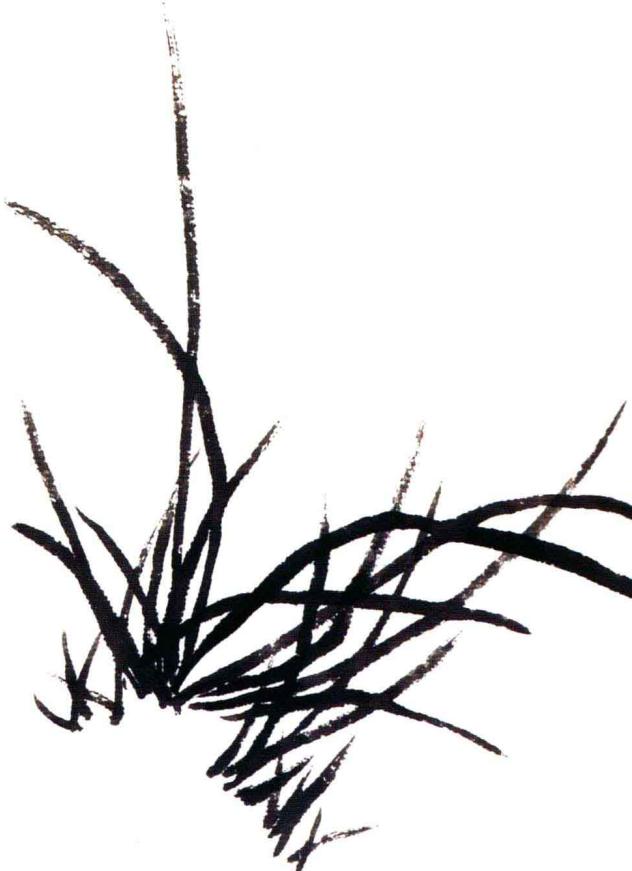

自根部向右上方画出第三笔，与前两笔交叉成“女”字形，即为破凤眼。再向左上方画第四笔，笔锋可出纸，第五笔向上与第四笔相交成凤眼状。（此时画面已成左右分势，然右为主，左为次。）

第六笔短，向右上破凤眼，接着于凤眼间穿插，画出第七、第八笔，分别向右和向右上伸展，增加右边的主势。接着向右横出第九笔，为下面要画的短叶和攒根走势作铺垫。

从底部向上画一层新叶和攒根。层叶交叉时，以“女”字形为佳，忌现“十”字形或“井”字形。

取大小相宜之狼毫笔，润笔调淡墨，于笔尖略吮墨，自左下方向右侧画出第一笔。笔尖着纸中锋运笔，顺势向右下出锋收笔。依此画第二笔，略短，与第一笔相交成凤眼状。（运笔时略有提按，形成有阔有狭之变化，阔处为正面，狭处为侧面。）

兰竹

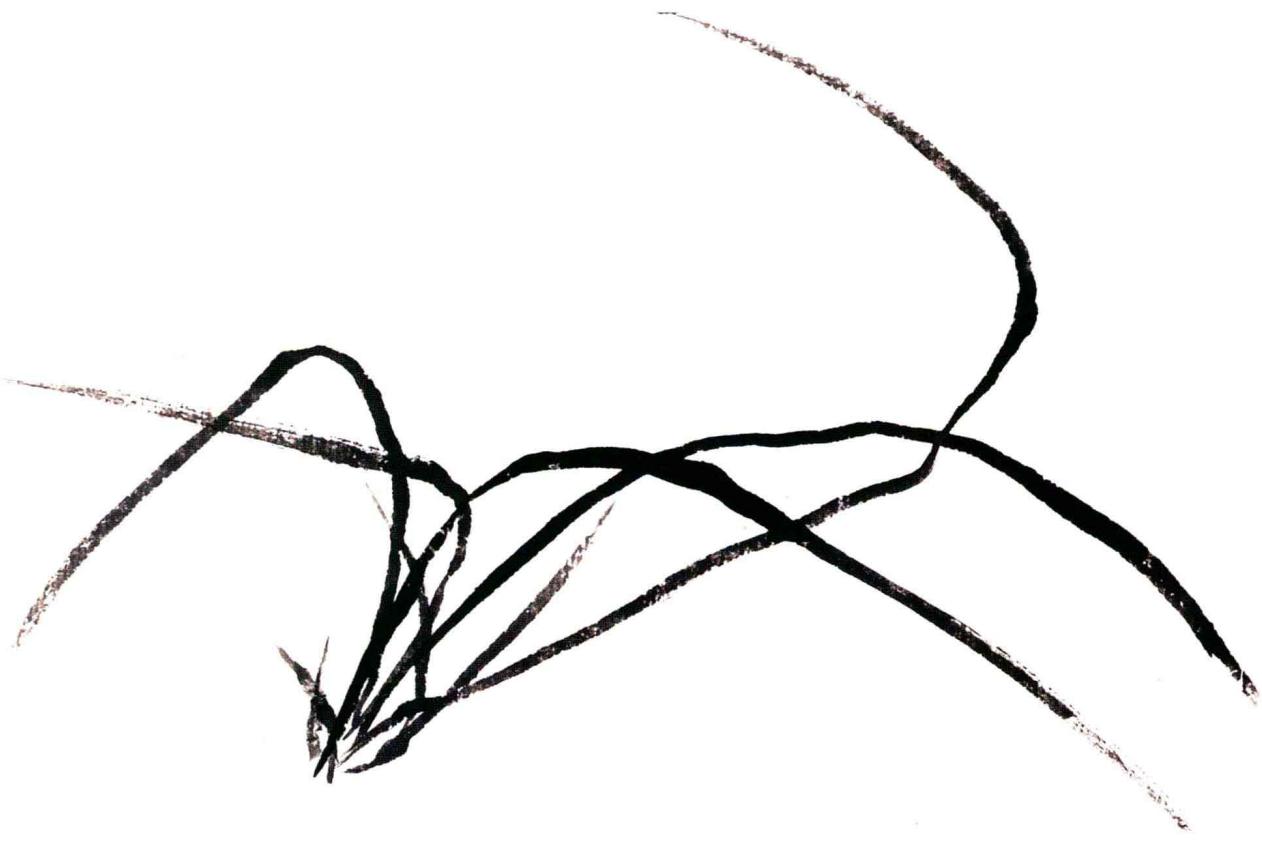

向左上方画出第三笔破凤眼，三笔交叉成“女”字形。随后逆向左下方画出第四笔。第五笔与第四笔相交成凤眼，再向左上方画出第六笔破凤眼。两组已成一丛。再画第七笔，较短，收笔回锋。

取狼毫笔蘸浓墨（注意笔肚的水份）自根部由下向右上方中锋顺起，行笔稍快，中途略有提按（以示叶面的正侧变化，）出锋收笔。如法第二笔，稍短，与首笔相交成凤眼状。

为增加右边叶势，从底部向右上方画出第八笔与第七笔相向交凤眼，再左向撇出第九笔破凤眼。在底部周围画上数笔短叶攒根，形成“鱼头”状。整个过程要一气呵成，用笔流畅，刚柔相济，浓淡自如，层次分明。

兰竹

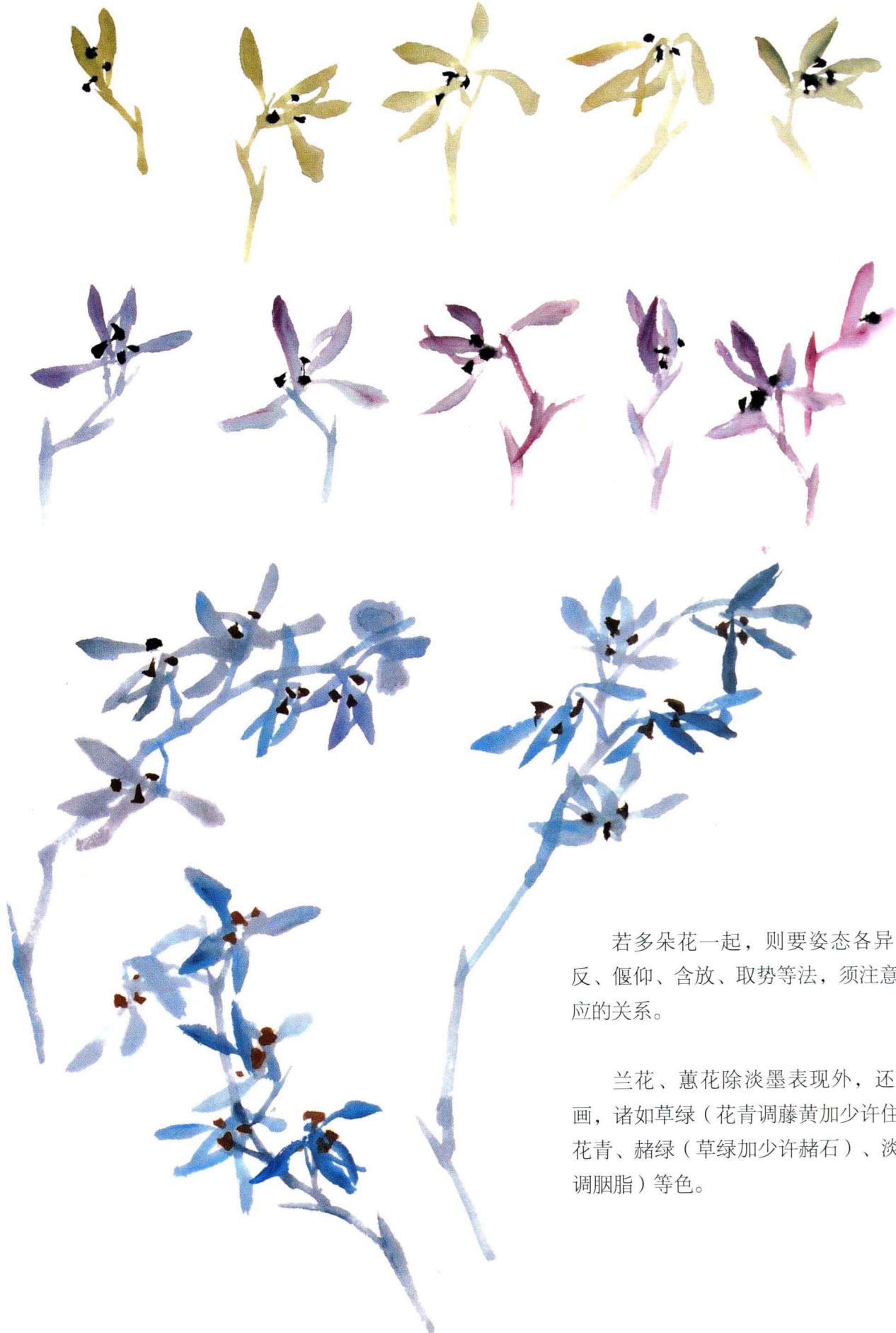

画花分五笔，自外向内点，外实内虚，花瓣要聚散得当，笔笔向心。用白云笔调淡墨，笔尖蘸少许浓墨，从中间的花瓣画起，然后外展，注意其内紧外松的造型特征。画时笔尖着纸不宜重，轻按虚收，先画出中间两片阔瓣，中间插画出窄瓣，再画出两侧的外瓣。

兰花花朵的墨色要表现得透明轻盈，关键是水与墨不能调匀，而要让其在纸上融合，以见笔意。因此下笔要肯定，笔势跳动而连贯。花瓣宜轻盈回护，自相照映，须五瓣归心，忌五出如掌，应以相互顾盼生姿为佳。

若多朵花一起，则要姿态各异，须得正反、偃仰、含放、取势等法，须注意聚散和呼应的关系。

兰花、蕙花除淡墨表现外，还可用色彩画，诸如草绿（花青调藤黄加少许朱砂）、花青、赭绿（草绿加少许赭石）、淡紫（花青调胭脂）等色。

蕙兰——以茎多花，画时既要考虑花朵的聚散变化，又要注意每朵的呼应有致，还要兼顾与叶的穿插互动。

画蕙兰上挺之式，要注意“左顾右盼”，不要多多向上，在梢端要有向下之意，以显上下互盼。

1. 取白云笔调淡墨，笔尖略吮浓墨，自下向外，分左右中锋画出两枝花梗。

2. 笔尖再蘸浓墨，轻按快出画出左梗下垂一端第一朵花，再向后退沿梗画第二朵向下的花，接着画第三朵，但要改变朝向，利用余墨画出第四、五朵花，此时墨色已淡，但仍显风姿。

3. 再在梗后画出第六、七朵蕙兰。重蘸墨后，在右边花梗顶端画花苞。再在右下角向左上插出第三枝花梗，墨色介于前二枝之间。

4. 在第三枝花梗上点苞。随后调淡墨画出第四枝花梗，上添六朵蕙花。再用小狼毫蘸重墨，点出花蕊。

兰竹