

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

兰竹篇

胡竹雨 著

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

胡竹雨，浙江永康人，号“白云山人”，斋号“雨竹居”、“无求斋”。在学校当过中小学教师，在剧团当过美工，在展览馆当过总设计，在文化馆当过美术干部，在影剧院当过经理。曾任金华市美术家协会副主席与金华市美协中国画研究会会长。一生从事美术创作、组织美术活动及美术教学工作。如今看看书、画几笔，以欢度退休时光。

作品《居里夫人》获“80年浙江省连环画创作奖”，《为什么生我》获“86年华东六省一市电影宣传画联展二等奖”，《墨兰》入选“全国第二届中国花鸟画展”。出版有《胡竹雨作品选》、《竹雨墨兰集》和《胡竹雨墨兰作品》等专集。

图书在版编目（CIP）数据

国画名家大范本. 兰竹篇/胡竹雨著. ——长春: 吉林美术出版社, 2011. 5
ISBN 978-7-5386-5378-6
I. ①国… II. ①胡… III. ①兰科—花卉画—国画技法②竹—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第052726号

国画名家大范本
兰竹篇

作 者	胡竹雨
出 版 人	石志刚
责任编辑	尤 雷
责任校对	陈 鸣
封面设计	赵锦剑
开 本	889mm×1194mm 1/8
印 张	7
版 次	2011年5月第1版
印 次	2011年5月第1次印刷
出 版	吉林出版集团 吉林美术出版社
发 行	吉林美术出版社图书经理部
地 址	长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话	图书经理部: 0431-86037892
网 址	www.jlmspress.com
印 刷	杭州艺华印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-5378-6 定价: 48.00元

国画名家大范本

GUOHUAMINGJIADAFANBEN

兰竹篇

胡竹雨 著

CONTENTS

GUOHUA MINGJIA DAFANBEN

目录

漫说画兰竹	3
作画工具	4
写兰起步	5
叶子的画法	5
花的画法	7
画竹启蒙	8
竹竿的画法	8
竹叶的画法	10
个字法画竹叶的步骤	11
介字法画竹叶的步骤	12
一川法画竹叶的步骤	13
写生与创作	14
作品欣赏	16

漫说画兰竹

梅、兰、竹、菊称“四君子”。千余年来不少画家都在画这一题材，更有以毕生精力专画其中之一者，代代相传，乐此不疲。观赏者也津津乐道，不觉其厌。画梅、兰、竹、菊恰与中华民族的文化、道德、民族精神、社会风尚所形成的美学思想和审美情感相默契，在传统国画中形成了独特而亮丽的一大特色。

孔子早把兰与人的德行加以类比，在《家语》中说“芝兰生于深谷，不以无人而不芳；君子修道立德，不为困穷而改节”。人们把竹颂扬为宁折不屈、高风亮节、虚怀若谷的谦谦君子，成了中华民族精神品格的一种象征。画家笔下的兰、竹，不再单单是一般的植物，而成了他们借以抒怀的载体，抒发自己的品操与志趣。为此历代文人学士尤钟情于画兰、竹，再加诗、书、印与画的有机结合，使画面更臻完美。尽管兰、竹题材单纯，但经过千百年文人、画家的精心创作，他们风格多样，变化丰富，在作品中不仅可以欣赏到中国画所独具的笔情墨趣，人们更为作品中的深邃意境、高雅格调折服，成为中华民族传统绘画艺术中的精华之一，素受华夏子孙的青睐。

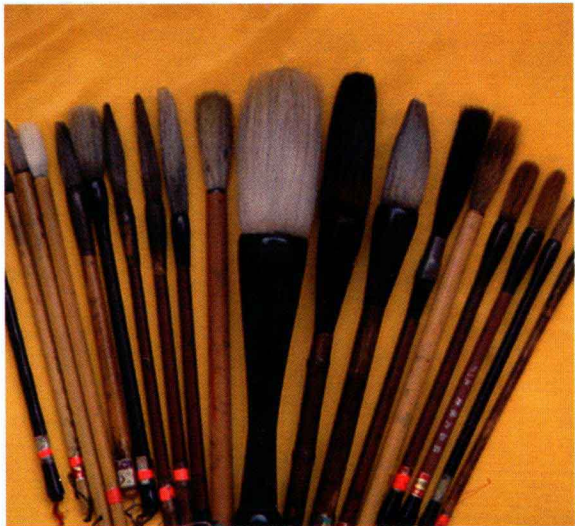
“四君子”画，还是学习中国画入门的基础教材，其中枝叶穿插的规律、运笔的技法与笔墨情趣的表现，都是中国画中的通则，尽可举一反三，旁及其他“花卉”、“山水”和“人物”。

如何学画兰竹？中国书、画的学习方法有一共性，那就是从临摹入手，这是学习前人的经验，速能见效的方法。古人想到了用画谱的形式来传授绘画，如元代有李息斋《竹谱详录》，后有《十竹斋》、《芥子园画传》等，书中把兰、竹一些基本特征通过具体的比喻如画兰有“交凤眼”、“破凤眼”、“鼠尾”、“螳螂肚”；画竹竿有“鹿角”、“鱼骨”、“鹊爪”，画叶有“落雁”、“飞燕”、“个字”、“介字”、“分字”等等，不一而足。把错综复杂的物象概括成一个简单程式，达到易记好习的目的。同时还要重视绘画理论的修养，先贤的画论，有助于理解画道。如画“墨竹”，已近千年，古人给我们留下了丰富经验。苏东坡在《文与可画筼筻谷偃竹记》中提出“胸有成竹”，“故画竹，必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其欲画者急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣”。而郑板桥侧提出“胸无成竹”，“文与可画竹，胸有成竹，郑板桥画竹胸无成竹。浓淡疏密，短长肥瘦，随手写去，自尔成局，其神理具足也”。看似相反，实是相成，所以他最后点明“有成竹无成竹，其实是一个道理”。

画好兰、竹，光靠临摹定然不行，必须到生活中去观察，现实中的兰与竹比画谱中的变化要丰富、生动得多。分析它们的生长规律，注意它们在不同环境下的变化，把学到的一些绘画技法运用到写生中去，进一步深化对兰、竹的认识，以便创作出更为生动的作品。这就是古人所谓的“外师造化”。

兰、竹有千百种，如兰花就有荷瓣、梅瓣、水仙瓣，有草兰、建兰、春兰；竹有毛竹、方竹、斑竹、罗汉竹等等。尽管形状各不相同，但在创作中就不必斤斤计较，写生是为创作时作借鉴，而并非要我们去画植物标本。这就是古人提倡的“中得心源”。郑板桥有“胸中之竹，并不是眼中之竹”、“手中之竹又不是胸中之竹”。他把“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”三者之间的关系讲得非常透彻。这些前人画兰、竹的经验之谈，很值得反复咀嚼。

最后提个建议，要想把兰、竹画得更好，就应加强书法的练习。尤其是画写意画，这是不可或缺的基本功。

作画工具

笔

毛笔分三类，硬性笔，用狼毫、鬃毫等毛制成，如狼毫笔、兰竹笔、鬃毫笔之类，富有弹性，易露锋芒，适宜画石头之类。软性笔，用羊毛制成，如羊毫笔，笔毫柔和，画出的线条浑厚，对于初学者较难掌握。中性笔，即兼毫，如白云笔，用羊毛与其它兽毛合制而成。今有一种用羊毫加人造纤维制成，既柔软又富弹性，性能如白云笔，一般初学者用它为宜。撇竹叶用兰竹笔比较合式，但白云笔含墨量要比兰竹笔多，画出的线条墨色变化更丰富，可以按各人的习惯选用。

色

墨，目前一般使用墨汁，但备一块好墨、一方砚，也有必要。有时把墨汁倒在砚中磨一下再用，效果更好。宿墨，可以把用余下的墨倒在小瓶子里贮存，经过数天就成，或用好的松烟墨粉碎，贮放在小瓶内加入一些水，让其胶充分腐烂即成。虽然臭味浓，但用它点花心、点苔点效果很好。颜料，可以用现成软管国画颜料。为了追求特殊效果，不妨备点浓缩广告色与丙烯颜料。用丙烯颜料时要注意，用后要及时把毛笔洗净，否则会很快凝固，笔就报废了。

纸

纸分生、熟两种。生宣纸易吸水易渗化，宜画写意。熟宣纸上过胶矾，不吸水，宜画工笔。元书纸用竹纤维制成，有半吸水性能，价廉，可作练习之用。还有一些有肌理的纸，可以做一些特殊效果，在创作时不妨试试。

印

印章，应备姓名章、字号章，最好朱文、白文一对。另外备一些各种形状的闲章，大小，多多益善。印泥，印泥颜色也不少。朱磬色比较明亮；朱砂色比较沉着；玫瑰色较为深重；仿古色无火气等等，可由自己喜好配备。盖章时最好用玻璃或磨光的花岗岩作垫，这样不仅印出的颜色厚实，而且充分体现出篆刻的刀石之趣。

其它

毛毡，以便作画时垫纸。盘碟，调墨色用，多几只为好，用调色盒或调色盘也一样。水盂，用以洗笔。另外备一些吸水纸，以便作画时调节毛笔中的水分。

历来画兰有两种方法,一是双勾用工笔方法画兰;一是用意笔写兰,纯用墨

意画中画叶是关键,常称“撇叶写兰”,而很少说画叶画兰,可见它像书法。要求画者像写字一样,需“智巧兼优,心手双畅,翰不虚动,下必有由。一画之间,变起伏于峰杪;一点之内,殊衄挫于毫芒”(孙过庭《书谱》语)。画兰叶不仅用笔提按顿挫多变化,而且兰叶的穿插格外复杂丰富,只要把兰叶画生动,就已是一幅了不起的作品了。有诗为证:“泣露光偏乱,含风影自斜。俗人那解此,看叶胜看花”。

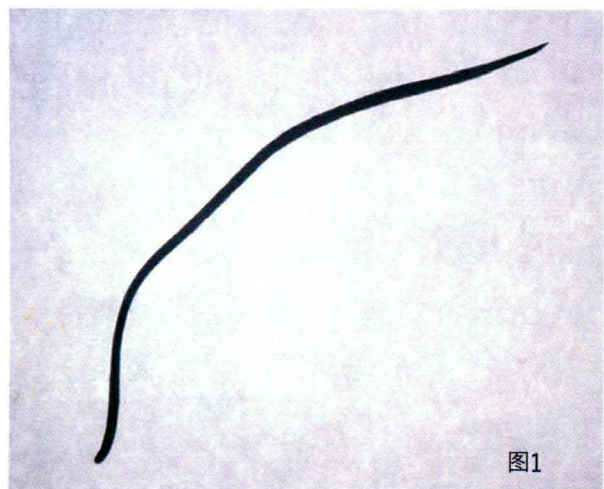

图1

叶子的画法

一撇叶: 取长锋兼毫笔用清水化开,并吸去笔中一部分水,蘸浓墨,从叶根开始,中锋用笔,悬肘运腕,一笔向右撇出,这是顺势,向左撇为逆势。在一片叶中,手腕要有微妙的提按,使线条呈现出粗细变化。同时撇出的线条不能同一弧度,变成力学中的抛物线,须曲中有直,直中带曲,柔中寓刚,富有弹性。(图1)

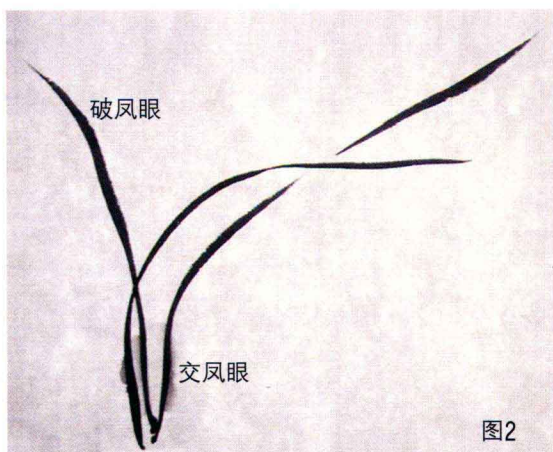

图2

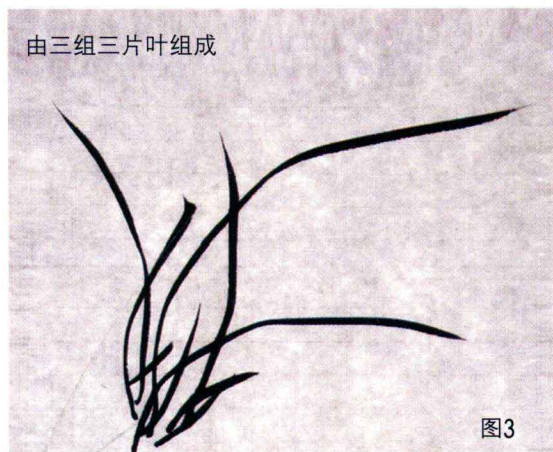

图3

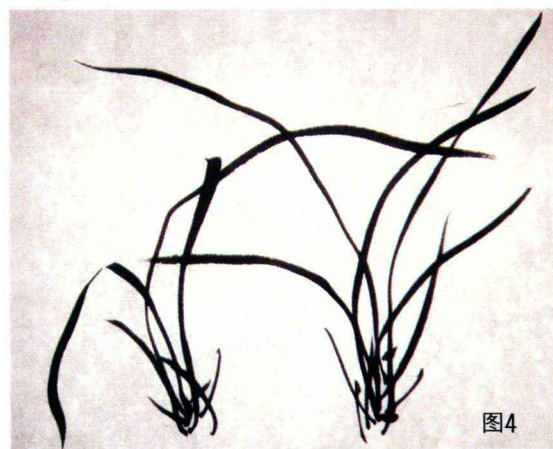

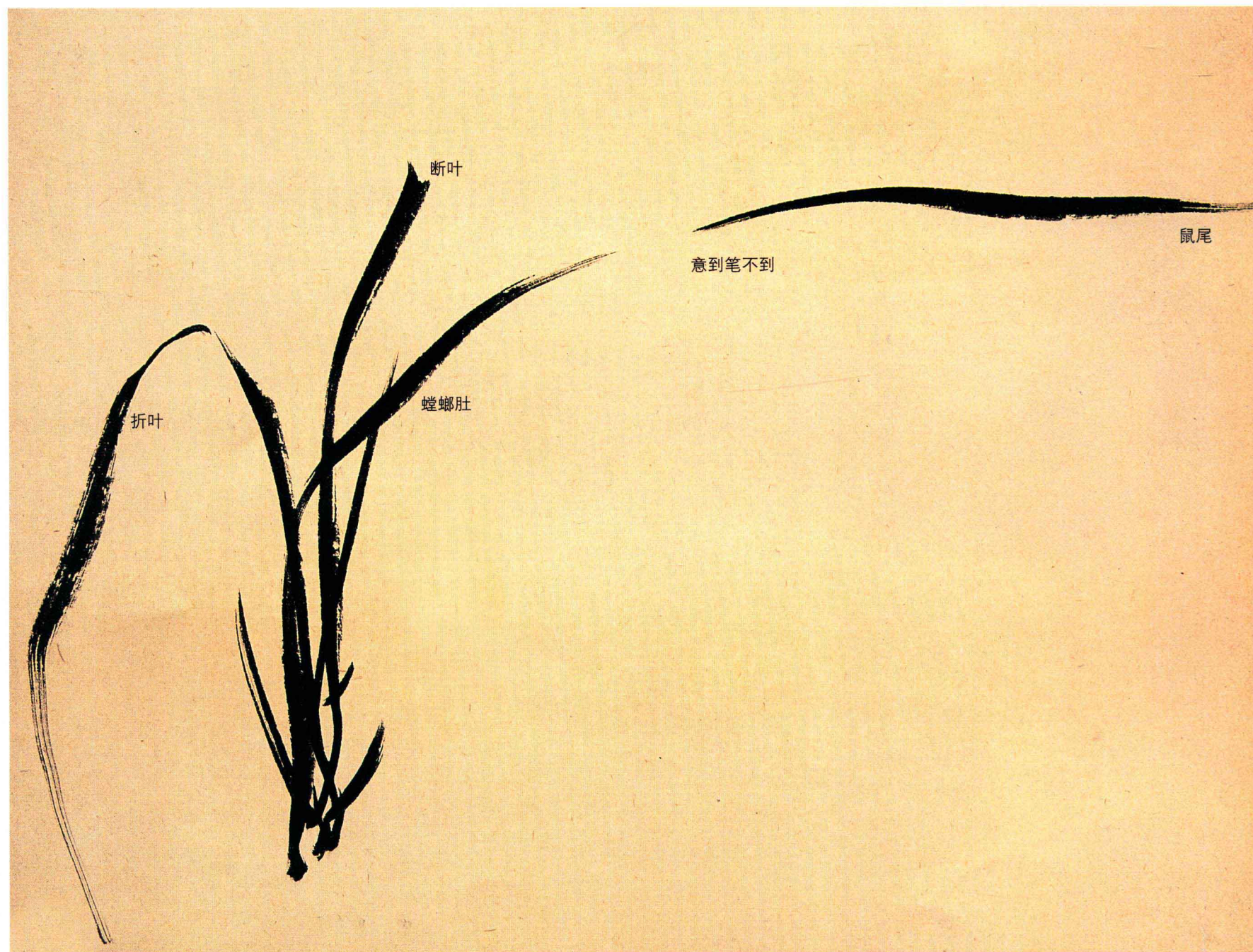
图4

二撇叶：笔法同上。两片叶相交,成了“交凤眼”。画的兰叶应相对均匀,中间略粗的,称“螳螂肚”,叶尖的称“鼠尾”。一笔撇去在运笔中间有意把笔提起,再轻轻按下以原速撇出,就成了中断,但感觉还是一片完整的叶,这就叫“意到笔不到”。

三撇叶：笔法同上。三片叶以上,就构成穿插。第一第二片叶同向撇出构成“凤眼”,第三笔往反向撇出,成了“破凤眼”,当然也可顺向破之。三片叶的组合是画兰叶的基础,如用两个或两个以上三片叶组成的组合凑在一起就成了一丛兰叶。三片叶穿插相交时切忌相交于一点,并避免叶与叶排成平行线,也要防止交叉后成了“井”字形。(图2、图3)

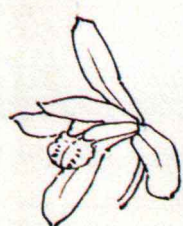
折叶与断叶：折叶可以突然改变叶的方向,丰富了画面的变化。画法是叶撇一半突然反向撇出,须刚中寓柔,劲中带婉。画断叶是当运笔到中途骤停并回锋成“方笔”,形似断叶。在一幅画中,添片断叶与折叶可以打破单调,但不宜多。

两丛兰叶以上的组合,须有主次,且要相互呼应。根部用短叶、小叶攒插,增强疏密的对比,但不可过多,既要“密不通风”,又要“密中有疏”,使其不感闭塞。(图4)

花的画法

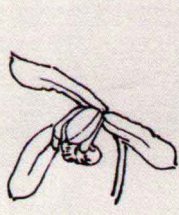
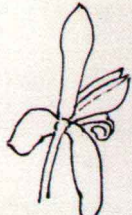
兰，是一茎一朵花，也有并蒂的。一茎多花的叫蕙，俗称九头兰，有的多到十数朵。从科学角度来讲，花的形状、色彩各有不同，有的萼片瓣圆而短，有的是瘦而长，有的萼片向内卷，有的萼片平而伸，有的叫“荷瓣”，有的叫“梅瓣”，有的叫“晕心”，有的叫“素心”等等，但画时就不必分得那么细了。至于花瓣的长短肥瘦可随画面的需要，也可随画者喜好，是兰是蕙，花多花少大可不必斤斤计较。花多可以使画面更丰富，一串花穿过兰叶的空隙，全露的显得婀娜多姿，半掩的似“犹抱琵琶”。蕙花带露含笑，兰叶临风轻盈，难怪都说“喜气写兰”！

花的外轮三片为萼，中间为中萼片，俗称主瓣。两边为侧萼片，俗称肩瓣或副瓣。内轮三片为花瓣，左右两片俗称捧心或捧瓣。反卷的称唇瓣，俗称舌瓣。在唇瓣上面一小片为蕊柱。

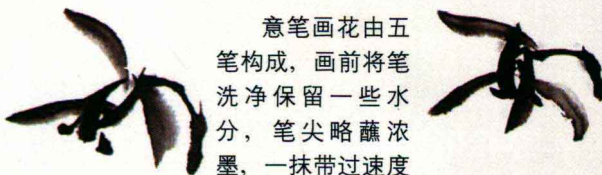
各种角度的花形

含苞待放

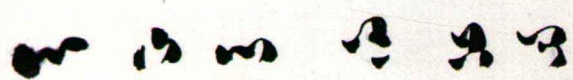

一笔画花蕾

意笔画花由五笔构成，画前将笔洗净保留一些水分，笔尖略蘸浓墨，一抹带过速度要快。

三笔画含苞待放

兰之点心，如美人之有目，或三点或四点，用浓墨点出。

画兰花可从外向内，也可从内向外，里外结合，一笔连续画数朵，墨色浓淡变化自然。只要掌握从花蕾到初放，从含苞到全开，从正反到偃仰等等不同的表现方法。这样在创作时就可达到挥洒自如，神融笔畅。

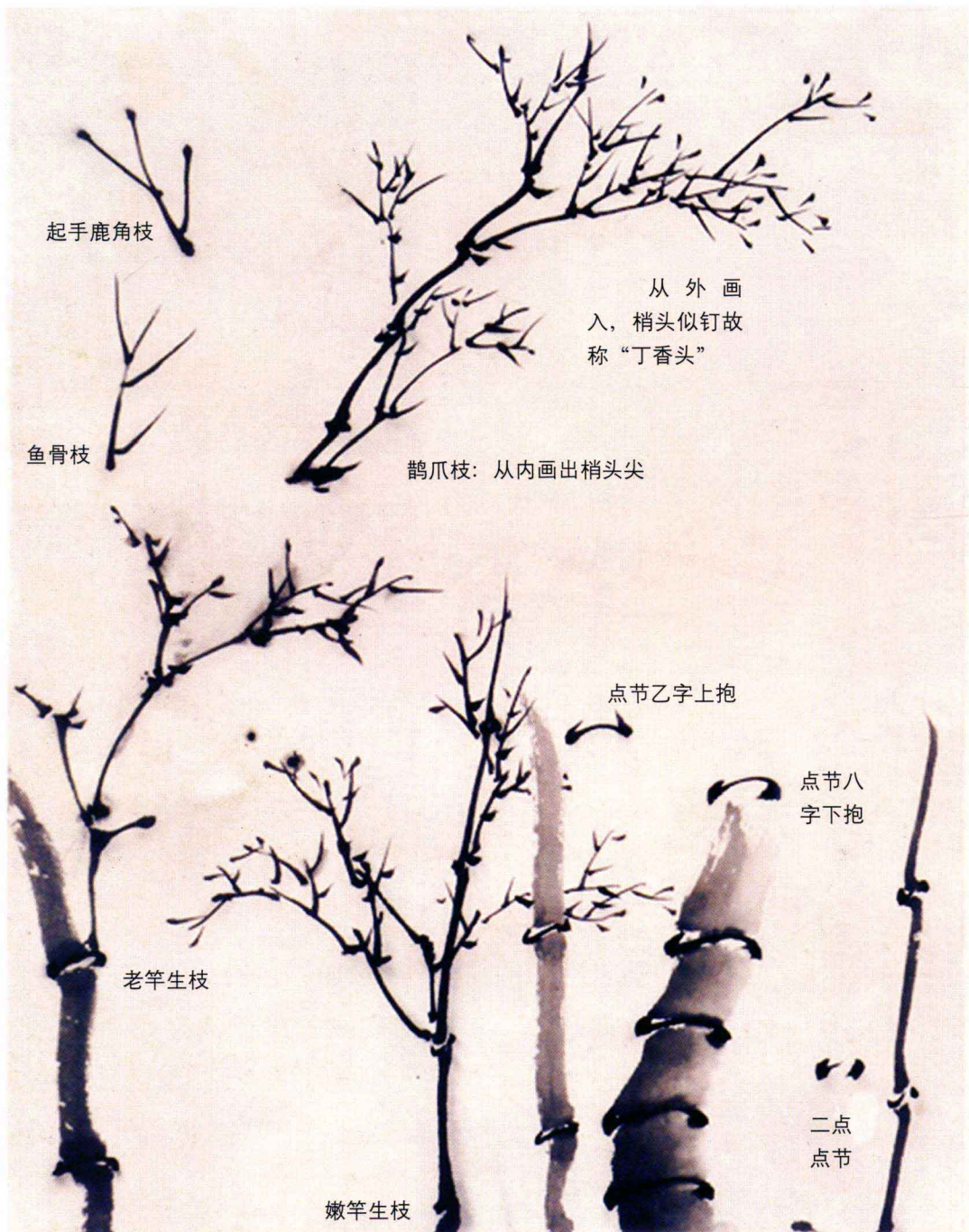
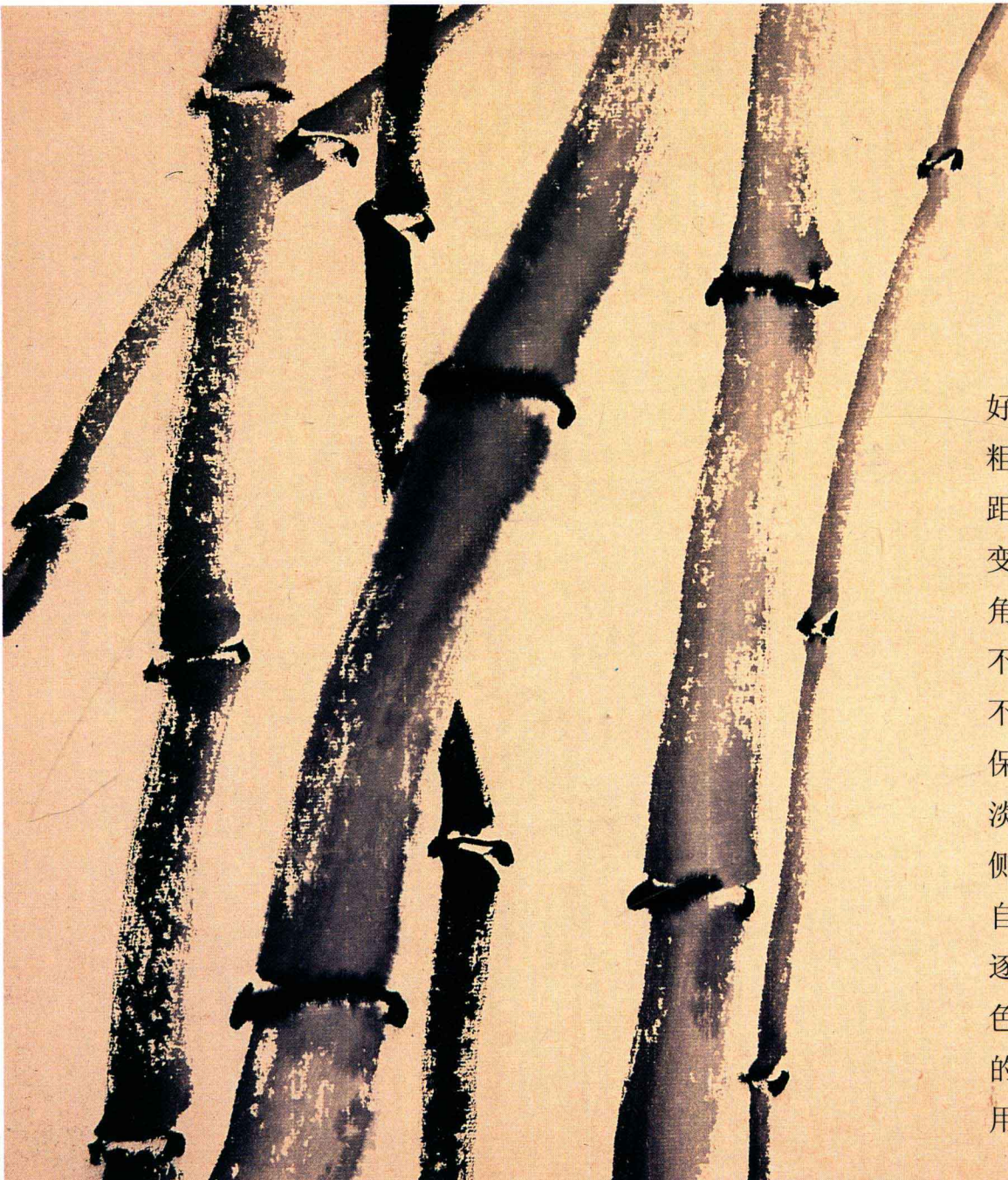

兰花点心

既丰富花的变化，又增加墨色的层次，有提醒墨色的功效，古人将此喻为“美人之目”，可见轻忽不得。当花在半干时用浓墨，或宿墨点心，如书法中的点，或三点或四点，在花瓣的根部参差点出。

竹竿的画法

画中立竿很重要,动笔前要考虑好,如粗细、竖斜、要画几根等等。粗竿间往往加细竿穿插,切忌竿与竿等距排列。数竿并列时,节的长短要有变化,避免节与节相对。竿与竿交叉角度要小,过大则成了“十”字,更不要三根竿相交于一点,如鼓架,显得不美。画粗竿,先用清水将笔化开并保留一定水分,蘸少许墨在盘上调成淡墨,再用笔尖蘸一点浓墨,悬肘用侧锋,下笔时略重,以匀速匀力逆锋自下而上,画到节末略顿挫,用同法逐节往上画,中途不再蘸墨,这样墨色从浓到淡变化自然,达到一气呵成的效果,自上而下也行。画嫩竿,笔用中锋,画法同上。

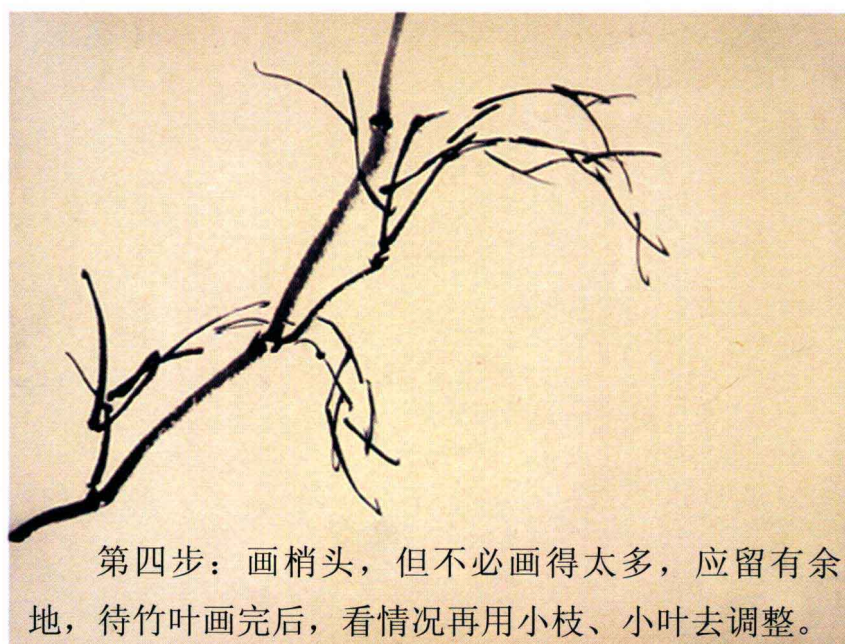
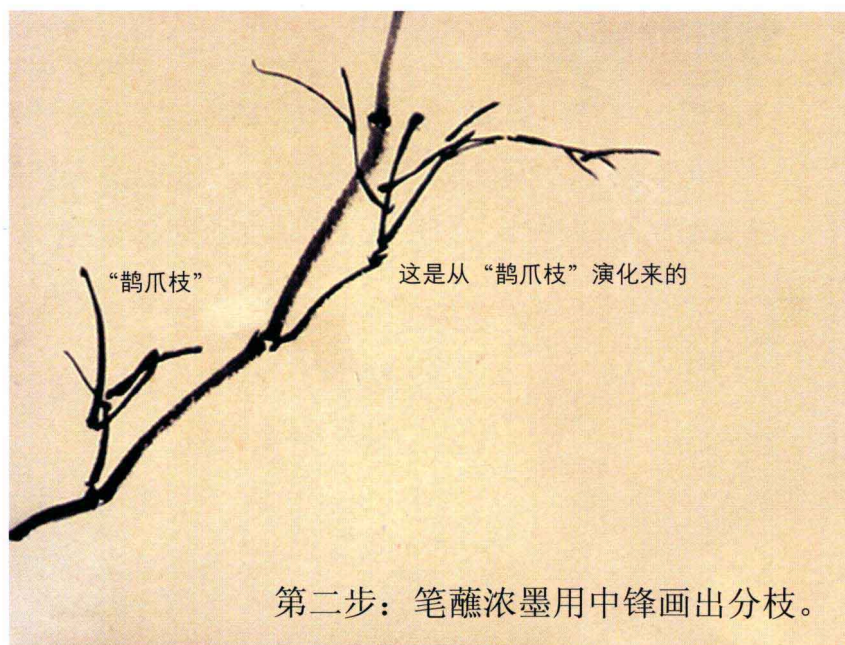
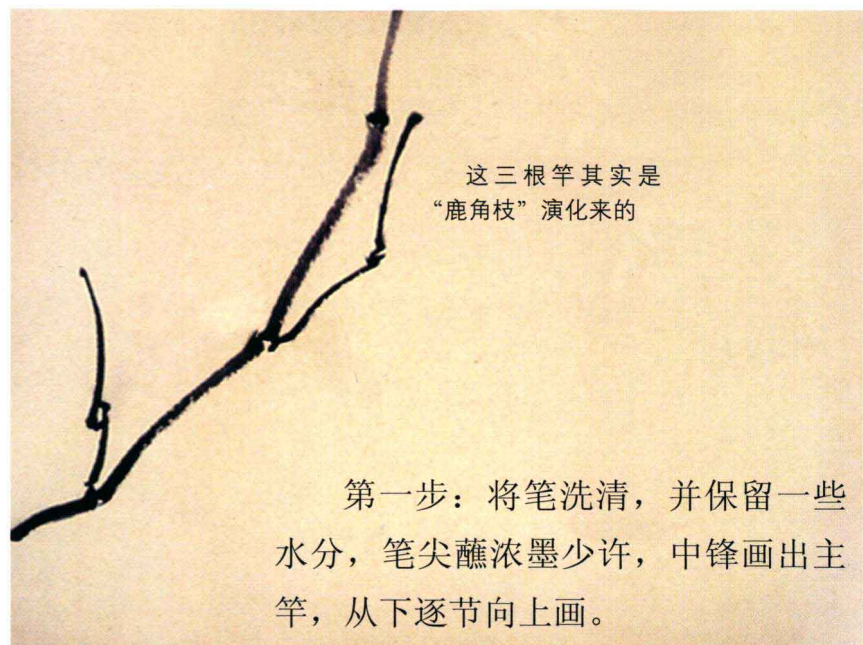
点节：当竿半干时应点节,节的形状如“八”字、“乙”字。笔

蘸浓墨,如同写草书,有顿挫起伏。点节是为了画竹的节环,增强竹的立体感,竿淡节浓也加强了墨色对比。

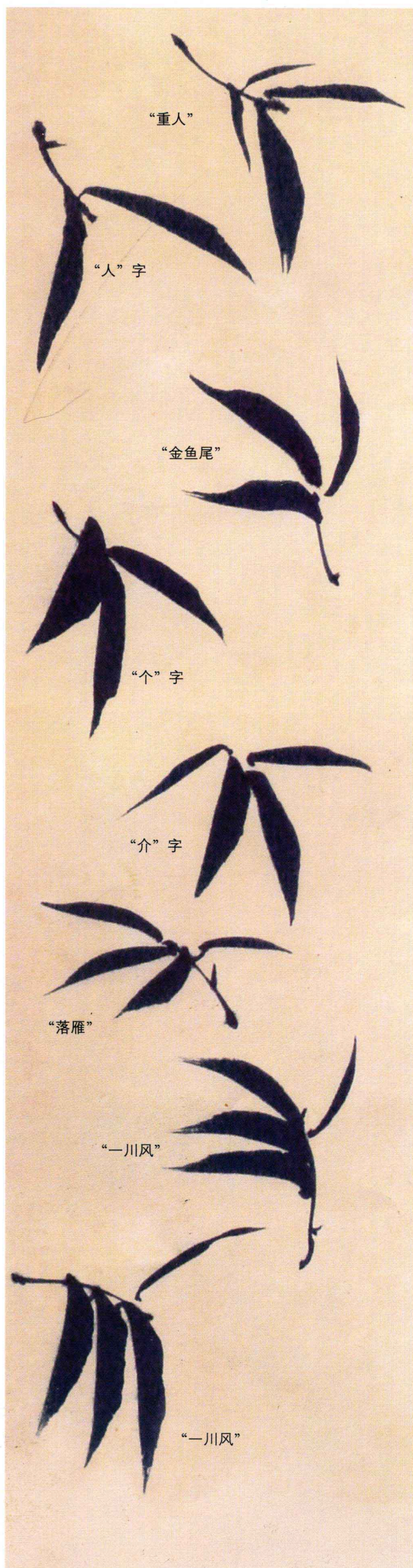
生枝：虽有“安枝分左右,不许一边就”的口诀,但画时应避免对称。可以按画面需要,强调一边。笔中含一些水分,笔尖蘸浓墨,用中锋以略快速度从节处画出,运笔流畅不能迟疑,也可从外向内穿插几枝,这样线条就有变化,枝的疏密应看需要而定。

出梢：画到枝头,用“丁香头”、“鹊爪”补上。“丁香头”指生叶处,“鹊爪”指“丁香头”集合处。“丁香”、“鹊爪”都是象形比喻。别看这些短小线条,在调整画面时很派得上用场,而且出梢部位是很见画家涵养与功底的,切不可掉以轻心。

竹叶的画法

叶在画竹中特别重要,是一幅画的关键。别看竹叶重重叠叠,变化复杂,古人用“人”字、“个”字、“介”字一概括,这样既易记又好学,显得简单多了。再把“人”字、“个”字、“介”字重叠组合,就可以画出丰富多彩的竹子。我们不妨从两片叶、三片叶、四片叶的重叠组合入手练习,就能事半功倍。

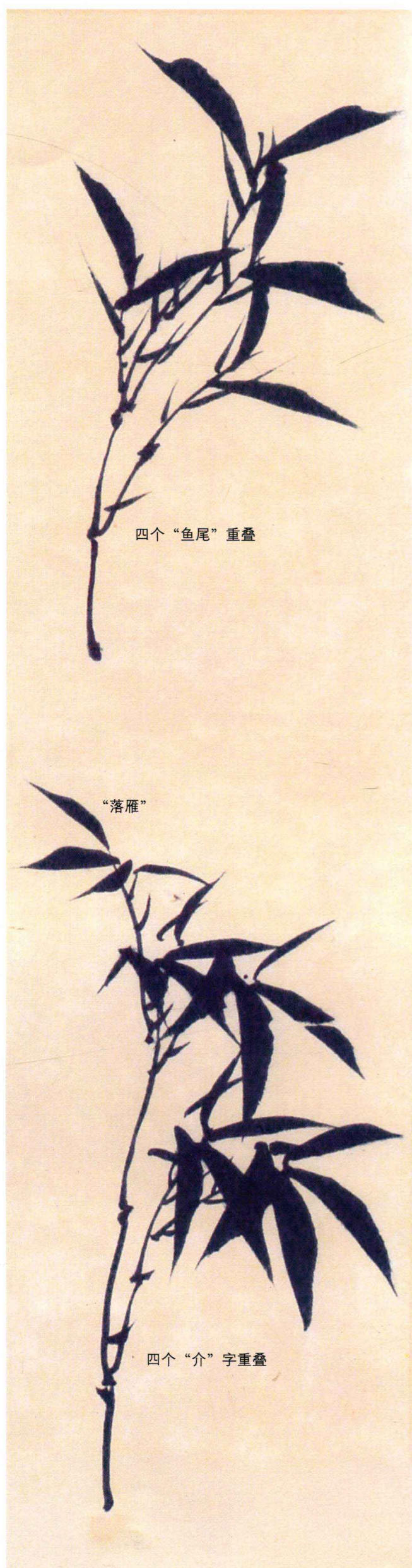

1. 人字法: 指两片偃堕之叶。把笔用清水化开,吸去一些水分,蘸浓墨,用中锋,藏锋入纸实按虚起一笔抹过,中间不可滞留。先练左右两撇,其形如“人”字。假使在这“人”字上再加一个“人”字,就成“重人”。“人”字朝上,就成“鱼尾”。用仰向“重人”与“鱼尾”组合与重叠,画成的竹子自有一番新篁出梢昂扬之气。

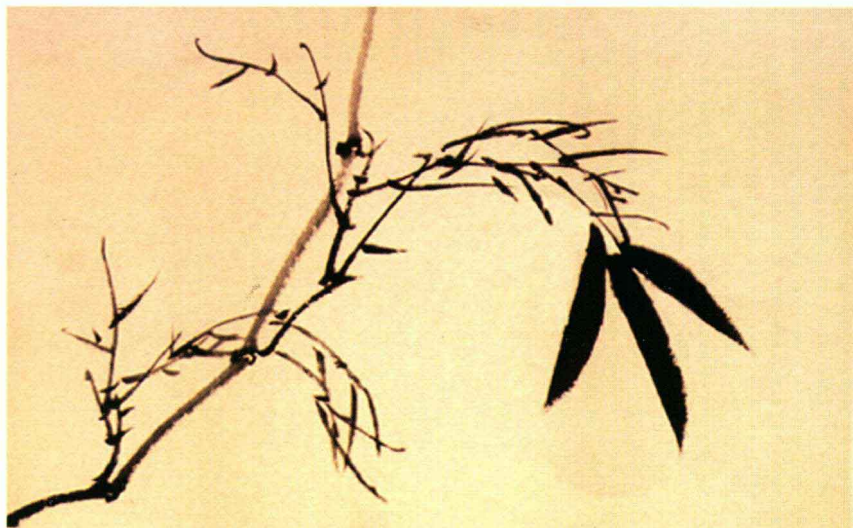
2. 个字法: 即三片叶的组合。三片朝下构成“个”字,朝上就成“金鱼尾”,也可称之为“飞雁”。

3. 介字法: 此是四片叶的组合,如“介”字也似“分”字,所以又叫“分”字叶。“惊鸦”、“落雁”等名称实际是介字的变化。若把“人”字、“个”字、“介”字加以组合,再在这上面添数笔小叶破一破,叶子的变化就丰富多彩了。

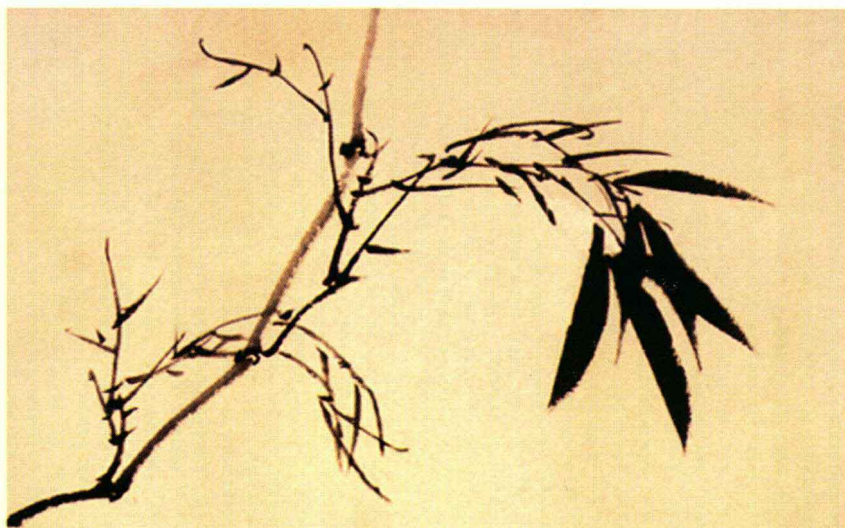
4. 一川法: 其实也是四片叶组合,用此法宜画风中之竹,故有“一川风”之说。还有雪竹、雨竹、笋等等,这些只要在熟练后,再按照个人的理解,可采用不同手法画出特殊的画面,大家可以大胆尝试。

个字法画竹叶的步骤

第一步：在梢头先用侧锋撇出中间一片。再撇左边一撇，撇完右边最后一片，这是第一个“个”字叶。

第二步：接着用同样方法撇上第二个“个”字叶。

第三步：最后补上第三个“个”字叶，比前面的叶略小。在这组“个”字叶中，第一个“个”字叶是主，其它的是宾。

第四步：在下面梢头添上两个“人”字叶。最后用“鹊爪”枝与小叶调整画面。

其实这也是“个”字叶，只是角度变了一下，就成了“金鱼尾”。

这是四片“介”字叶的变体，像飞翔的雁，美其名曰“落雁”。

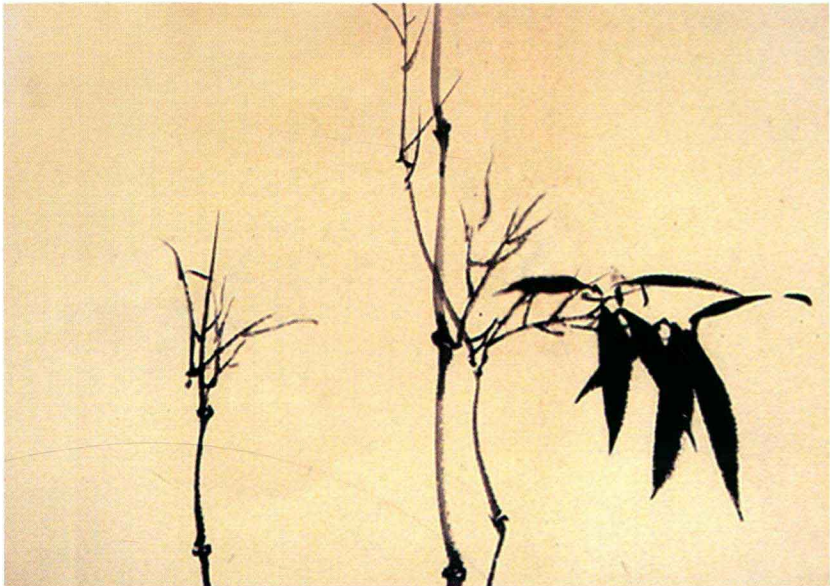
这里两片组成的叶像“人”字，这四片叶用两个“人”字组成。

画叶不外乎“人”字、“个”字、“介”字等形式组成。本图仅用三个“个”字，两个“人”字构成。画叶先把笔洗净，保留一些水分，再蘸浓墨用侧锋撇，下笔要劲利，实按虚起，一抹便过，速度要快。这样浓淡变化自然、生动。

介字法画竹叶的步骤

第一步：在梢头先撇第一个“介”字，撇第四片叶时可用中锋，用笔断意连的手法，叶就有了透视变化。

第二步：用同法撇第二个“介”字。

第三步：撇“介”字时，每个“介”字的角度有所不同，还要注意疏密关系的变化。

第四步：完成主体，用同法撇左边宾位上的“介”字叶，最后用“鹊爪”或小叶补充调整。

四片叶组成的竹叶像“介”字（亦称“分”字）。本图用七个“介”字组成，仿佛濛濛细雨，水珠欲滴。撇“介”字叶的笔法和“个”字相同，先撇中间的两撇，先左后右，再撇外面的两撇，同样自左到右。

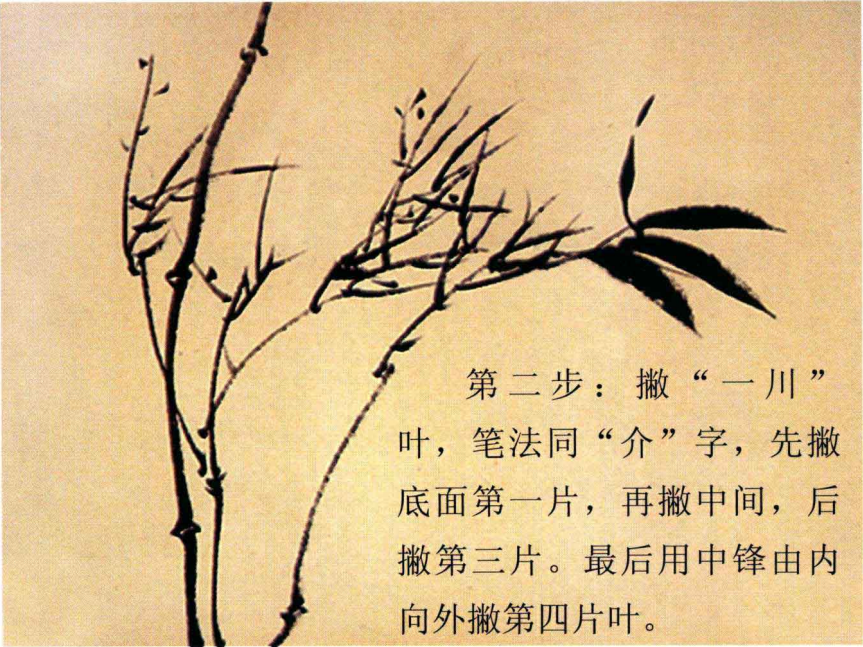
这里用四个“介”字叶组合，要注意每个“介”字叶的角度与位置的疏密变化。

这是三个“介”字叶的组合，每个“介”字叶不要画得相同，适当作一些变化。

一川法画竹叶的步骤

第一步：先画竿与枝，可把枝竿画倾斜，这样富有弹性。

第二步：撇“一川”叶，笔法同“介”字，先撇底面第一片，再撇中间，后撇第三片。最后用中锋由内向外撇第四片叶。

第三步：用同样方法撇出后面的几组“一川风”，但要适当改变相互间的角度、距离和位置。

第四步：用“鹊爪枝”、小叶补充调整。一树迎风招展的竹子跃然于纸上。

这是四片叶组成的竹子，形似“川”字与“一”字。用它组成的叶有迎风飞舞之感，故称它为“一川风”。这里共用六个朝上的“一川”画成了迎风飞舞之竹。把“一川”朝下也行，不妨全方位试试。

写生与创作

画谱只引你入门,书中所例举的程式毕竟是死的,“外面的世界更精彩”!拿速写本,一支笔(钢笔、铅笔、毛笔都行),到自然界中去写生,定会给你带来莫大的惊喜与乐趣。西画的“写生”是把眼前物象搬到画面上,要求造型精准。中国画的“写生”是把打动你心灵的景象反映在画面上,要求神似。“触目横斜千万朵,赏心只有两三枝”,画家的眼光何亚于诗人乎!

写生最难画的部分,就是不要画的部分。

自然中生长的兰与竹,纵横交错。如何下笔?不妨从小处入手,也可从局部入手,选择富有画意的枝头开始,慢慢扩展。要学会取舍,遇到需要补充的,可以从旁边选枝添上,也可把多余的或不好看的枝叶删去,只要需要,选几片好叶子“生”上去,能说不行吗?总之物是死的,人是活的。画竹如此,画兰也如此,画其它不亦可如此乎!其实写生过程就是创作的过程。一张好的写生就是一幅完整的作品。右边的几张就是从速写本上剪下的作品。

如何画好一幅作品,南齐谢赫提出六条品画标准:“一气韵生动是也,二骨法用笔是也,三应物象形是也,四随类赋彩是也,五经营位置是也,六传移模写是也”。这六条标准历千余年导引着中国画至今,不得不令人佩服古人的睿智。按此六条标准去画,作品定然不凡。虽然评作品首先看是否“气韵生动”,但作为画者面对纸,首先是考虑“经营位置”,也叫构图。哪里画竹、哪里画石、哪里画兰草、哪里落款铃印均有一个总体安排,要“胸有成竹”,接下就该考虑“象形”与“用笔”,石涛说:“搜尽奇峰打草稿”,此时把平常积累的形象,用训练有素的技法,可以尽情地在纸上“聊写胸中逸气”了。作画时应把握好主次、虚实、呼应,古人的经验是“凡画花卉,落笔时如布棋法,具以笔得势为先,有一种生动气象,方不死板”。也就是说,画面组织要有序,不可杂乱无章,“一味填塞,是老僧补衲”。最后还要注意,题款、铃印均是画的一个组成部分,切不可哪里有空哪里题字,即使一方小小印章铃错位置,也会破坏画面的气势而前功尽弃。没有把握时,最好把画钉在墙上,先看几天。多少字?字大小?写几行?都应慎之又慎。

纯用水墨画兰竹,“墨兰”、“墨竹”成了专门一科。有人用颜色去画,说是“创新”。其实古人的智商并不亚于今人,元代李息斋曾说一位友人“谓以墨写竹清矣,未若傅其本色之为清且真也。强予用墨竹法加青绿画成,虽粗可观,终非合作”,他认为彩色不如水墨。当然这跟历代文人崇尚“水墨为上”有关,但墨分五色,它的高雅素净、表现力强更为文人雅士所倾情,也为人们所认可。当然用颜色去画也未尝不可,苏东坡不是画过朱竹吗?

下页的作品,就是通过写生稿而创作的,仅供参考。

