

老年学书画

曹国铭著

写意花鸟画技法

第六册 兰竹树石

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意花鸟画技法 第6册, 兰竹树石 / 曹国鑑著. -2版.
北京: 人民美术出版社, 2000.6 (2001.7重印)
(老年学书画)
ISBN 7-102-02197-6

I. 写... II. 曹... III. 写意画: 花鸟画-技法(美术)
IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 62919 号

老年学书画

写意花鸟画技法 第六册 兰竹树石

著 者: 曹国鑑

出版发行: 人 民 美 术 出 版 社
(100735 北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 刘继明

装帧设计: 刘普生

印 制: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2000 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 2 次印刷
开本 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张 3
印数 10001-15000
ISBN 7-102-02197-6/J · 1888
定价 12.00 元

第六册说明

兰、竹、树、石的画法是学习花鸟画的一个重要组成部分,是学习写意花卉笔法和墨法的一种基础练习。兰、竹、树、石从题材上讲既可独立成画,亦可相互结合或作为陪衬与其他花卉共同组成画面,以增强构图的完整性。这部分内容文字通俗易懂,图解详尽,从第一笔的起、收到多笔的组合,由简单到复杂,深入浅出、简明扼要、便于自学。书后所附的示范作品,习画者可参照练习。

兰的部分,讲了兰与蕙的不同结构、叶的撇法和组合;竹的部分讲了竿、节、枝、叶的笔法和墨法,以及结顶、组合的多种形式,对风、晴、雨、雪及色竹的特点也有概括的介绍;树的部分讲了常见的松、柏、柳、梧桐、棕、铁六种树的画法、用笔和设色;石的部分讲了花岗岩和湖石在花鸟画中的多种画法,并附有坡石、水口及各类杂草的画法说明。

目 录

兰花的画法	1
墨竹的画法	7
松树的画法	21
柏树的画法	27
柳树的画法	29
梧桐的画法	32
棕树的画法	34
铁树的画法	35
石头的画法	37
示范作品	45

兰花的画法

一 花的画法

兰与蕙的区别主要在于一茎一花与一茎多花，一般画上见到的兰花是蕙而不是兰。

兰是早春开花，一茎一花，有梅瓣、荷瓣和尖瓣之分。梅瓣，是说它的花片形圆近似于梅，点法上起笔也同于点梅瓣，行笔至末端向里出锋收笔；荷瓣，其形短肥而头尖近似荷花瓣，点法是用露锋笔尖朝上，先朝左点再向右折笔，后拖然后出锋；尖瓣，其形瘦长而尖，点法是露锋点入然后下按，再轻轻提笔至末端收笔出锋。不同朝向的瓣均参考上述笔法。（见附图1《兰花的点垛画法》）

兰的结构是花五瓣，当中的两瓣较短朝内侧抱蕊，另外三大瓣伸向外侧。花芯是由鼻和舌所构成，茎是由几片蔴叶包裹而成连接花蒂，兰的花芯实际是一个瓣。兰花也有半开或全开的状态，舌上有的有红斑，有的没有红斑，没有红斑的称“素心”。（见附图3《兰花瓣的结构与姿态》）

图1 兰花的点垛画法

兰花画法示意
花瓣的墨色与用色

图2 兰花画法示意

点花，一种是纯墨色的浓淡点法，另一种是草绿蘸淡花青或草绿蘸淡胭脂的色瓣点法。先点内瓣两笔，再点外侧瓣三笔，行笔起伏较大，要点得飘逸潇洒。要用行书的笔法，三笔间互有引带。兰花的美全在外侧这三瓣笔法的变化。茎部的蕚以浓草绿蘸胭脂左、右两笔下行，形成包裹的样子。用勾、写结合的方法画亦可，笔法要简洁。点斑用浓胭脂色，大的斑点一般两点比较明显，细碎的斑点有的露得不明显，可酌情适当地点入。（见附图1《兰花的点垛画法》）

蕚一茎多花，五至十朵之间，花从下而上开。尖瓣居多，在一串花之中藏、露、含、放、俯、仰、欹、侧颇具姿致。花六瓣，分内、外层，外层三大瓣是主瓣，内层三瓣，两瓣对称，当中一瓣向外翻卷。传统画法一般把这三瓣概括成两瓣，共五瓣，内层紧束，外层开张，先点内层瓣，再点外层瓣。花苞左右两笔相包。行笔要笔笔衔接贯气，笔断意连。具体笔法和用色与兰花相同，而在外侧三七瓣的点法上更需注意一串花之间造型上的变化，笔意上更需灵活多变。郑板桥、李鱣在蕚的点法上的用笔值得参考借鉴。花芯用浓墨点在花瓣的相合处，花苞点在瓣的合缝间，半干时点入。花的三点呈草书的“ㄣ”字型或两点呈“ㄥ”字型，苞的两点上下连接呈“ㄣ”型。（见附图4《兰花的不同姿态与点芯》）

二 叶的画法

画叶称撇叶,意味其用笔同于楷书的“撇”法。撇叶一般用浓墨,与淡色花相互映衬,但有时考虑到层次也用淡墨。每株兰叶在五笔至七八笔之间,先从简单入手练习右撇式和左撇式。(见附图 5《兰叶画法一》叶的撇法)第一笔长,自下而上随行笔的提按间粗间细;第二笔仍朝右撇,较短;第三笔朝左撇,与第一笔相交呈“凤眼”状。另一种形式是第一笔长,粗细变化自如,要粗若螳螂肚,细若鼠尾;第二笔朝相反方向撇,与第一笔相交,亦成所谓的“交凤眼”;第三笔短,穿过第一、第二笔形成“破凤眼”。从一株进而两株、三株反复练习。撇长叶、折叶难度更大些,主要在于要掌握好行笔的提按与腕力的灵活,要站着画,以腕运指,力来自臂、肘、腕然后到指,充分运用好腕力,行笔才能灵活。每一叶片无论长短都要送出而不能甩出。笔断意连这在撇长叶中是经常遇到的,折笔既要体现兰叶的轻柔,又要折得有力,要柔中有刚。(见附图 6《兰叶画法二》折叶、垂叶式)在叶的组合上,长短、粗细与疏密要有变化,穿插交错有致。对画一丛兰叶或分布在画面上下、左右的多株兰叶,在墨色上要有浓淡层次变化,不可不分远近地一律黑色。在叶子的分布上切忌杂乱无章,漫无秩序,要宁少勿多。

兰叶撇得好坏,笔法上能否潇洒飘逸,这和一个人的书法功底密切相关。尤其是行、草书,有行、草书法的功底,腕力必然灵活,这才能提按转折自如驱使画笔,粗、细、长、短的叶片也就随之写出,见笔见墨。我们讲写兰就是这个意思。

图3 兰花瓣的结构与姿态

素花的不同姿态与点蕊
姜维宁

图4 兰花不同姿态与点蕊

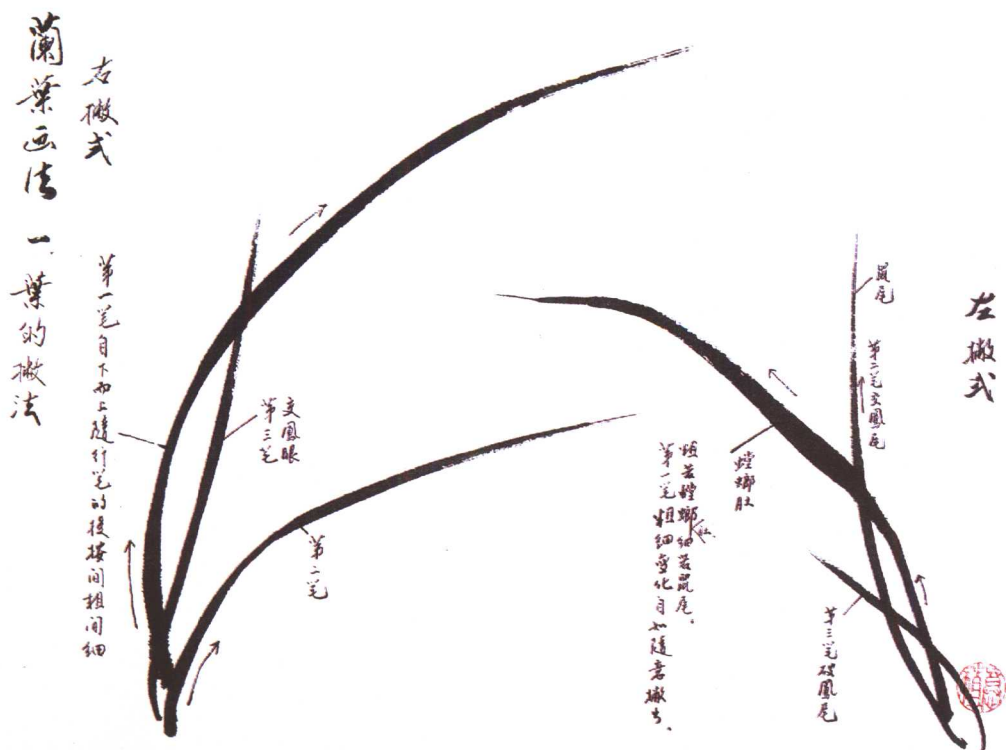

图5 兰叶画法一

图6 兰叶画法二

露根式画法
兰花组合构图形式二

图7 兰花组合构图形式

图8 兰竹石的组合构图

墨竹的画法

画竹谓写竹,意即要用书法笔意笔笔写出。笔要提得起,笔提不起画竹难以画好。明代王绂讲:“画竹之法,干如篆,节如隶,枝如草,叶如真。”足见书法与画竹之间关系的密切。

一 竹竿的画法

画竹先立竿，竹竿决定了画面的构图形式。竿分单笔和复笔两种画法。中锋悬腕、悬肘，起笔略重，然后轻提一拖直下，收笔向左稍稍一带，一节画完再依次逐节画完全竿。笔意要贯穿，自上而下一气呵成，要写出竹的动势和质感。写单笔竿最好蘸一次墨画完一节，中间不再蘸墨，以免影响上下的衔接。竿的墨色一般偏淡，表现一侧墨浓，一侧墨淡有两种方法：一种是笔上先蘸灰墨，笔尖蘸浓墨，画出的竿是左侧浓右侧淡；另一种方法是蘸灰墨后，笔尖处蘸清水画出的竿是左侧淡右侧浓。（见附图9《竹竿画法一》用笔示意）竹竿的节中间部分较长，偏下部分逐节渐短、渐粗，偏上部分至近梢处逐节渐短、渐细。两竿以上要注意墨色上的浓淡，以浓淡区分前后层次，前者浓，后者淡。（这里讲的浓淡一般指灰墨当中的浓或淡，个别的细竿也可用稍重一些的深墨）竿与竿之间要有宾

图9 竹竿画法一

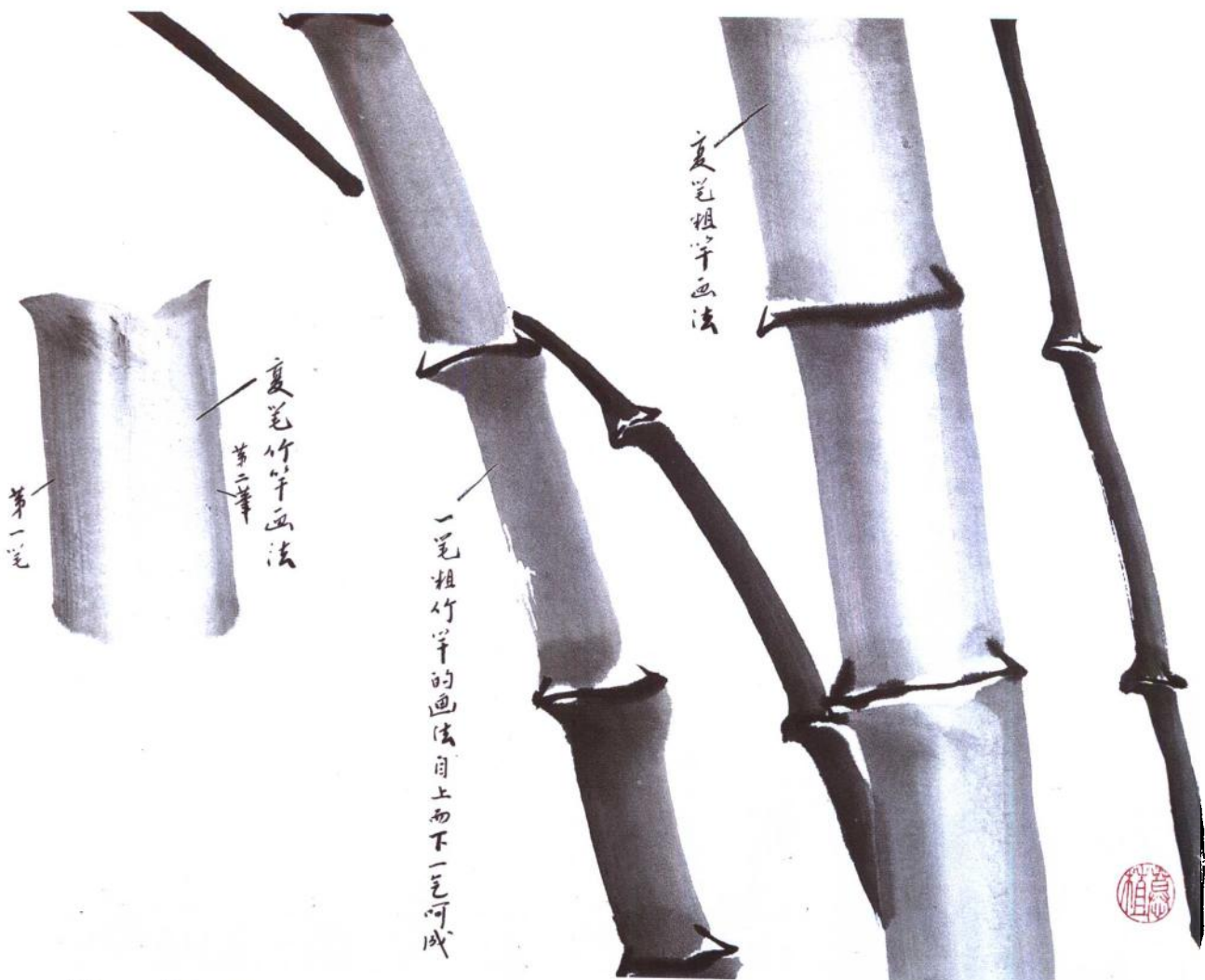

图 10 竹竿画法二

主、疏密、参差、掩映。两竿不宜齐脚，前后要有距离，要避免用笔中出现的并列或大的交叉。三竿用笔忌讳出现鼓架状，第三竿要避免两竿中小的交叉，从一侧出竿，在竿形的弯直上加以区别。另外，竿与竿之间要避免平行对节。

画竿宜用狼毫提斗笔，墨色要蘸得饱，但不宜过多，多则容易臃肿而节不能成形，行笔速度宜中速。

复笔画竿，指的是毛竹竿。用大提斗笔，先饱蘸清水，然后笔肚蘸灰墨，笔尖蘸浓墨，从上到下第一笔画左侧一笔（笔尖朝左），第二笔调转笔尖朝右，画右侧一笔，两笔衔接，笔根处的清水自然相融，形成两侧浓当中淡的立体效果。第一节画完于笔根处注入清水，笔尖再蘸浓墨于画碟上略点一二下，然后落笔画第二节，以此逐节画完一竿。（见附图 10《竹竿画法二》复笔画竿法）

二 竹节的画法

画节用浓墨，笔不宜过湿，过湿则易于渗化造成节与节之间的污痕。竹节有“乙”字形和“八”字形两种写法，“乙”字形又有上弯、下弯之别；“八”字形也有上抱、下抱两种形式。自左向右点写，行笔有提按、有断续，笔意要联贯。

三 竹枝的画法

竹枝左右互生,相互交错,每节出两枝。行笔劲健潇洒近似草法。按竹的生长规律,从地面起第五节开始生枝,但作画则按照画面的具体情况酌定。写枝有两种行笔法:一种是从外向里画,一种是从里向外画。竹枝画法各有名目,李衍《墨竹谱》云:“生叶处谓之丁香头,相合处谓之雀爪,直枝谓之钗股,从外入谓之垛叠,从里画出谓之逆跳。”枝的多少与叶的多少有关,枝丰叶茂,枝稀则叶疏;叶少枝昂,叶多枝垂。画枝用点梅一类的狼毫硬笔。(见附图 11《竹竿、竹节与竹枝画法》)

四 竹叶的画法

写叶用笔要实按虚起,叶根起笔,叶梢收笔。运笔要有轻重、提按,要爽捷劲利。写叶首先要注意结构,其次是注意用笔。在运用人字、个字、介字、分字或破分字上不可过于机械,从入门的角度上讲,这些前人总结的规律有助于初学者从中找到入笔和组合的方法,由浅入深循序渐进。熟练之后,就要从中走出来,不受“字型”笔法的约束,自如组合,随笔势的发展可以在笔法上或增或减。

竹叶分仰竹和偃竹,仰竹一般指晴竹或嫩竹,春天嫩叶向上。偃竹是指竹叶下垂,夏天的雨竹、风竹和冬天的雪竹叶的形态都属此类。仰竹起笔,第一笔从左下向上撇出,形

图 11 竹竿、竹节与竹枝画法

图 12 竹叶画法一

如弯月；第二笔穿入第一笔向右侧撇出，形似鱼尾，或成一倒人字；第三笔叶在两笔中间上撇一笔，形如飞雁。仰竹的组合主要是不同大小、不同长短、不同朝向“人”字的重叠，竹梢部分叶宜大，里边可以穿插小叶与大叶的组合。从一个人字到八个人字的组合形态各异。（见附图 12《竹叶画法一》仰竹）偃竹从一笔到五笔六笔。一笔撇、两笔人、三笔个、四笔分、五笔破分，从上向下、向左、向右分别撇写。偃竹的组合主要是这几个字之间两或三个字型的重叠。撇叶笔法与楷书的撇法近似，但行笔上不宜拘谨，笔法灵活才能体现写竹的潇洒。（见附图 13《竹叶画法二》偃叶，（见附图 14《竹叶的组合示意》）

初学画竹宜从规矩入手，要掌握好竹叶的基本形，竹叶瘦长，自叶根入笔后逐渐地由粗到细至叶梢收笔，要笔笔送出而不是甩出。侧叶的弧形要自然地收拢，由粗变细，不可信手一画。撇叶要避免落笔下按后骤然提笔而使之出现尖刀状。叶形过短、过粗或过圆，形似桃叶，或撇叶柔弱弯曲、间粗间细、形似柳叶，这些都不是正确的撇法。

叶有正、侧、反、折、叠的不同形态，有低有昂，笔法也不同。要不断地转换笔锋，通过行笔的提和按表现劲捷与柔媚。中锋和侧锋的转换是笔法上常见的，一些“俏笔”主要在于侧锋的运用。“补笔”是在组叶中调整叶组笔法变化和构图形式上不可少的一步，补笔的长短、大小要有意地与原来的组合笔法不同，有时要利用补笔破掉某个字的字形。竹叶的分布要有聚散、疏密，要疏不散、密不乱。竹叶的组合从简到繁，从两三组逐步扩大

到五六组,乃至七八组。竹梢大叶的位置、方向关系到一个大叶组的趋势,要在宽窄、肥瘦、长短、大小的变化中求得一个叶组的整体美。组有大有小,一幅画上要从构图的角度先有心中的腹稿,从而确立叶组的分布。

偃竹的结顶,传统画法有几种形式:其一曰:“高飞孤燕”,四笔组成形似飞燕;其二曰:“二蚕舐首”,两笔组成形似双蚕相触;其三曰:“四鱼竞旦”,五笔组成,形似四鱼争逐一旦;其四曰:“尖尖平平”,意谓尖顶和平顶。这些形式主要用于一组叶的顶部,以简略的几笔调整了组叶在构图上的疏与密。(见附图 15~18《墨竹结顶式之一至之四》)

竹叶两叶不宜并联;三叶、四叶不能成“井”字或“川”字形;五叶不宜成手掌状或蜻蜓状,要组织得法就会避免这些毛病。

竹叶的墨色一般宜浓,数竿以上的竹叶要有层次的远近,前边的、近处的宜浓,远处的、后边的宜淡。先画近处的,再画远处的。无论浓色与淡色蘸墨均应饱满,写叶才能润泽。另外也可笔上先蘸灰墨,然后于笔尖部分蘸浓墨,依次写来先浓后淡,色泽衔接得自然。这样层层写出,韵味比前一种先写浓再写淡显得更自然。写竹除墨色外,还可用朱砂写朱竹,用草绿蘸花青、蘸墨写绿竹,也可用赭石蘸墨写赭墨竹。

写竹要注意穿枝,通过穿枝把每个竹叶连接在枝上,不能让叶悬空,每写完一组竹叶随即穿枝。

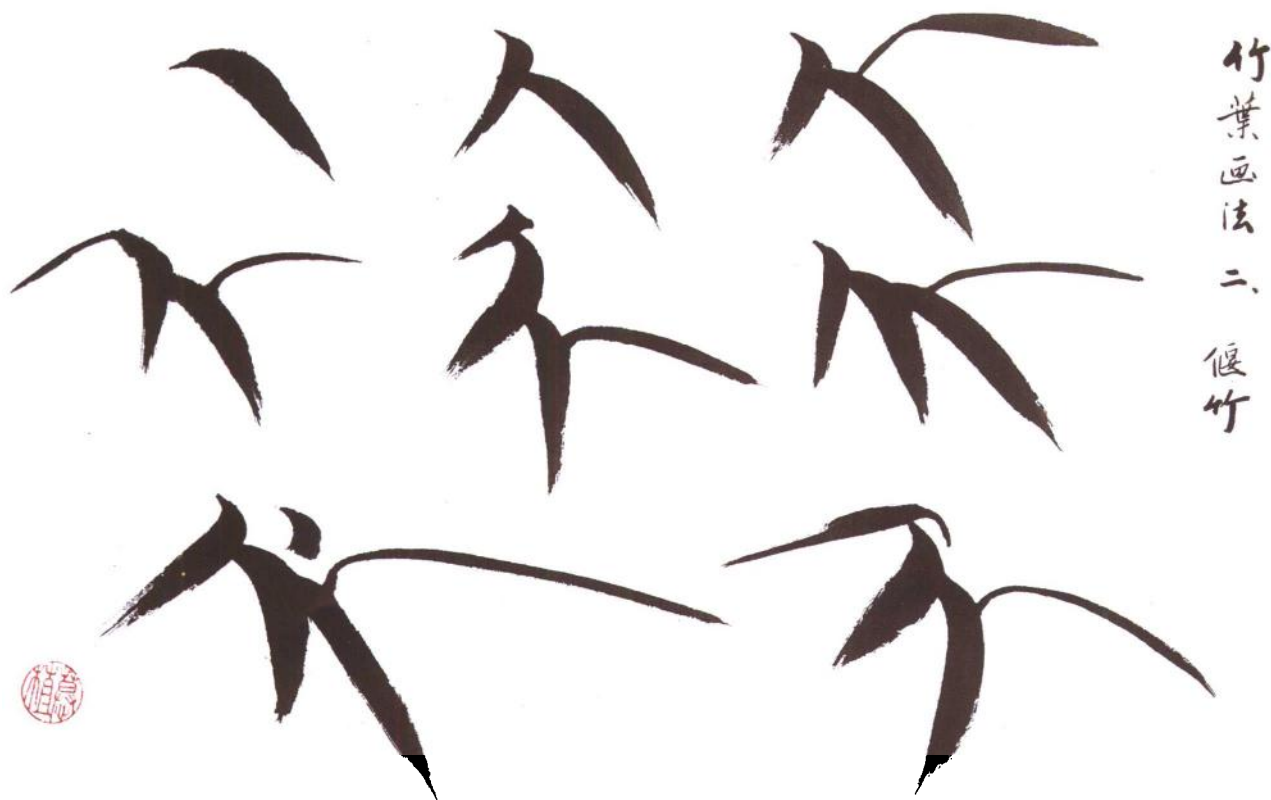

图 13 竹叶画法二

為初學者便於用筆，竹葉一律未添點穿葉的細枝。以一組葉兩組葉以至五組葉的組合上注意，葉組間的疏密與小的疏密變化，注意相互間粗細、長短、大小的不同筆法。

图 14 竹叶的组合示意

五 晴竹、雨竹、风雨竹、风竹、雪竹及色竹的画法

晴竹

晴竹一般竹叶上仰，“人”字相叠，适当地穿插“个”字。小叶、碎叶密集其内，长叶、粗叶多生于枝梢，要有朝向的变化、疏密的变化。（见附图 19《晴竹画法示意》）

雨竹

雨竹下垂，“个”字、“介”字相叠，要避免“人”字的重叠，即所谓的“久雨不重人”。墨色浓淡相间，叶梢墨色浓，叶长、叶大，当中的叶子色淡、碎密。远处的叶子在染淡墨水或清水后，趁湿以淡色笔写入，以示雨意迷蒙。（见附图 20《雨竹画法示意》）

风雨竹

风雨竹要表现风势，也要有雨意。要有远近，远处虚幻，在染淡墨水或清水之后，以灰墨写入，近处墨色以浓为主，间以淡色。叶依风势朝向一侧，呈下垂式，下部枝梢叶长、叶大，中间大小叶穿插叠错，顶部叶稀疏。以“个”、“分”或“一川”几个字的形式组合。竿宜倾斜，节不宜弯。（见附图 21《风雨竹画法示意》）

风竹

画风竹要迎风取势,风势有大小,这在竹竿、竹枝摇曳倾斜的幅度上也不同。狂风则竹竿斜的幅度更大,微风仅在枝、叶上有些动势,风大一些竿不弯,仅节弯。组合竹叶,用“个”字、“介”字顺风向交叠,行笔在“一川”的排列上要避免单一的形式,笔意上要有行书的牵丝映带,大小、长短相叠错。一般大叶、长叶生于梢部,顶部的笔意要飘逸俊俏,如“高飞孤燕”一类的用笔适于风竹的结顶。用墨上,要浓叶中穿插淡叶,以示远近层次。(见附图 21《风雨竹画法示意》)

雪竹

画雪竹写竿、布叶都要空出积雪部位。先确立构图,竹竿在画幅中的位置,定出叶组的多少及分布然后入墨。

1. 先以半干笔,灰墨蘸浓墨,侧锋笔尖朝右或朝偏下部位,间湿间枯地自下而上逐节写出竹竿。写竿要空出积雪的厚度,所以暗面部分竿的墨色宜窄不宜宽。主竿确立后随即添节。

2. 布叶的用笔应视叶的不同角度,不同位置积雪后的透视变化相叠错。一般垂叶积雪少,叶的大部分墨色宜浓,叶形与正规叶无异,有的仅在梢部有少量积雪;在结顶部位积雪厚,画竹叶笔宜碎不宜整,要留出叶间染雪的空隙;在侧叶上积雪亦多,墨线仅勾出

图 15 墨竹结顶式之一

积雪下部的轮廓及叶尖。雪竹叶的行笔有的偏硬,有的要在颤动中行进,宜毛宜涩。竹枝落笔亦应考虑染雪后的效果,枝宜细,墨色可浓可淡。

3. 染雪用淡墨加少量花青调成淡蓝灰色墨水,先染叠叶间的积雪空隙,再染出竿及竹枝或一组叶的外廓。顶部积雪轮廓不宜染得过齐、过整,要高低不齐,表现积雪有薄有厚。渲染背景的用色,近上部可偏淡(或空间部位大的地方),叶组间或竿、枝积雪处用色可适当偏深。染雪后随即以稍浓一些的白粉汁用笔弹在画幅上(空间部分和竹的积雪部分均弹入),以增强雪意气氛。(见附图 22、23《雪竹画法示意一、二》)

附月竹

先写前景及远景的竹叶和竹竿,待墨色全干后用淡墨水先勾出月的轮廓范围,再渲染天空部分的灰色。(见附图 24《墨竹画法示意》)

朱竹

朱竹用浓朱砂色蘸胭脂色写。画朱竹一般主要是晴竹,写竿、撇叶以浓色为主。朱竹后边衬湖石,从石孔中亦可露出竹叶。(见附图 25《朱竹画法示意》)

图 16 墨竹结顶式之二