

◎刘彦明／编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAIJIFA
JICHUJIAOXUE

兰花的画法

湖南美术出版社

中 国 画 技 法 基 础 教 学

兰花的画法

刘彦明 编著

图书在版编目(CIP)数据

兰花的画法 / 刘彦明编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

(中国画技法基础教学)

ISBN 978-7-5356-3950-9

I. ①兰… II. ①刘… III. ①兰科—花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 189497 号

中国画技法基础教学 兰花的画法

出 版 人: 李小山

编 著: 刘彦明

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 谢 颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3950-9

定 价: 11.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

刘彦明简介

1972 年生于山东莒县，现居北京。自幼酷爱绘画艺术，得诸多师长的帮助，继承中华民族艺术精神，融西法于中国绘画于一体，以形写神，水墨画南北技法兼容，而立清新、朴实、洒脱之风格，富有时代气息。作品曾在《中国书画报》、《美术大观》、《美术报》、《北方美术》、《文化报》、《国画家》、《书画典藏》等画刊上多次发表并获奖。

目录

概述	1
兰叶的画法	2
兰花的画法	6
兰花的作画要点	10
兰花的范画练习（一）	13
兰花的范画练习（二）	14
兰花的范画练习（三）	15
兰花的范画练习（四）	16
临摹作品精选	17

■ 概述

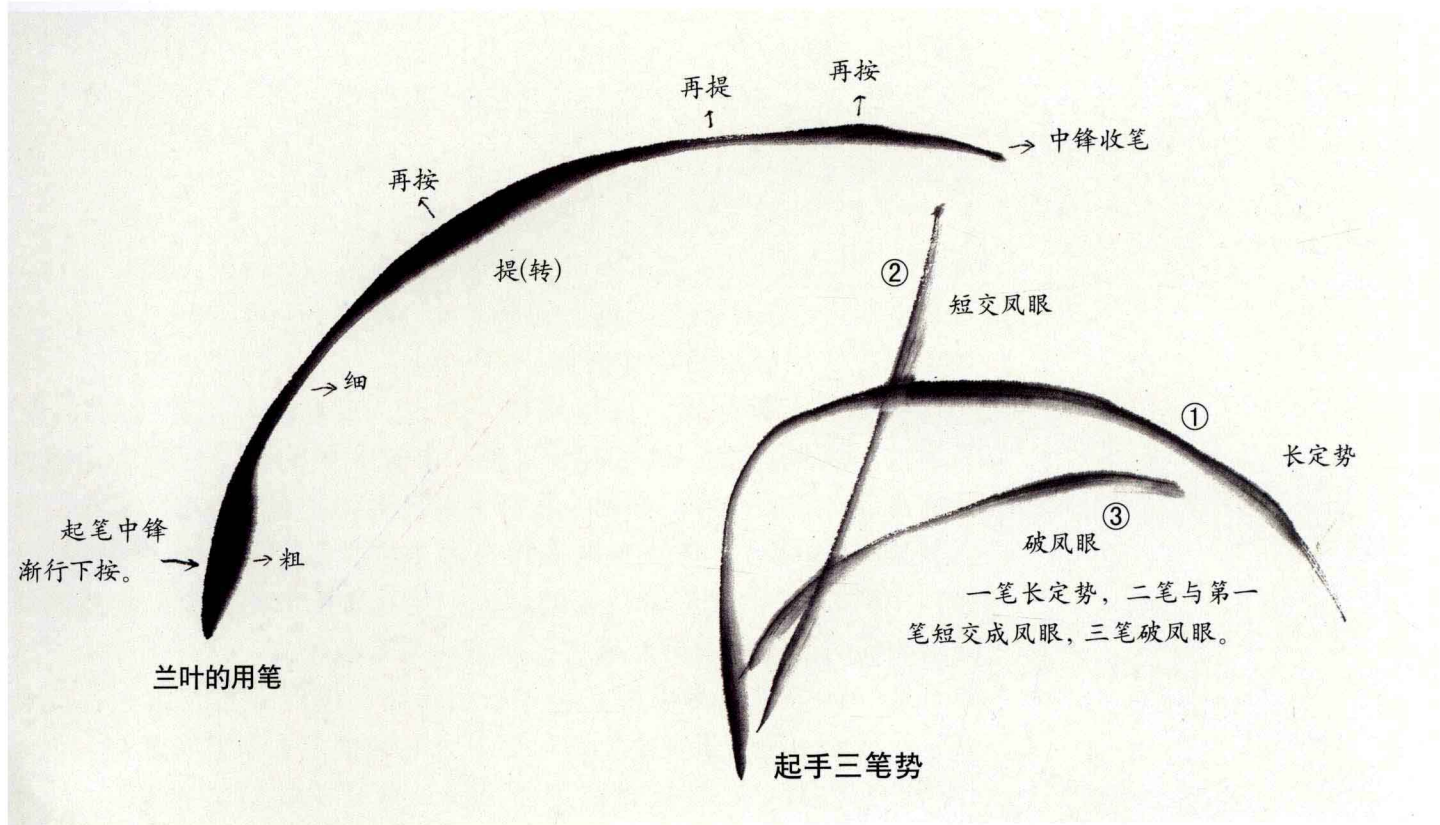
自古以来，作为“四君子”之一的兰花深受中国文人的倾慕。它生于深山幽谷，有“王者香”之称的馥郁清芬，加上其纯洁高雅的形象，成为坚贞不渝、不慕荣华的君子美德的化身，也是画家书写描绘的恒定题材。本书编者试图在传授个人画兰技法的同时，让读者从中领悟中国画用笔、用墨的基本技巧及线条穿插组织的规律，同时了解传统中国画的审美情趣。

古有“十年画竹，百年画兰”之说，可见画好兰花实属不易。能画兰者皆以行书、草书笔法入画，讲究气韵的连贯，线条的疏密穿插及节奏和韵律等。学画兰花当多临古代书法家之行书、草书，体会其线条的变化，并且要观赏大自然中的兰花并勤写生，“外师造化，中得心源”。在学画兰花的过程中尤其要注意培养自己提炼概括线条的能力，并且最好能用自己研磨的墨来画花朵，这样画面中“墨分五色”的效果更易掌握。今人所用纸张、墨汁皆不及古人，故学画兰花过程中适当讲究笔墨，可以更好地领悟古人作画的意境。古人作画心定气凝，往往徐徐落笔于纸面，静止中体现高雅。

学画的过程是一个不断积累的过程，只有脚踏实地，在基本方法熟练掌握之后，才可能实现随心随性地对兰花自由表现，切不可一开始就想与众不同，追求个人风格，这样做欲速则不达。“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”是艺术创作的三部曲，能够遵循创作规律，才能在艺术实践中得心应手，游刃有余。

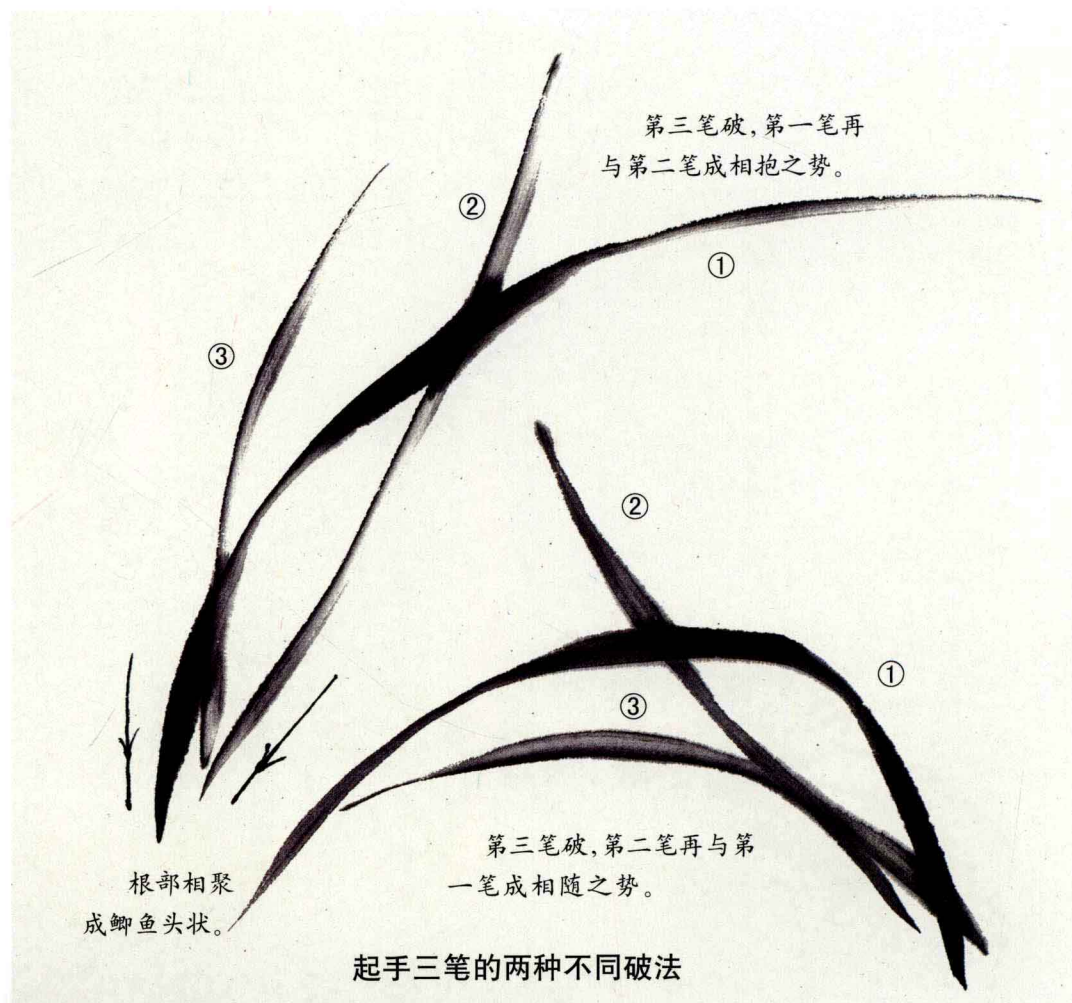

■ 兰叶的画法

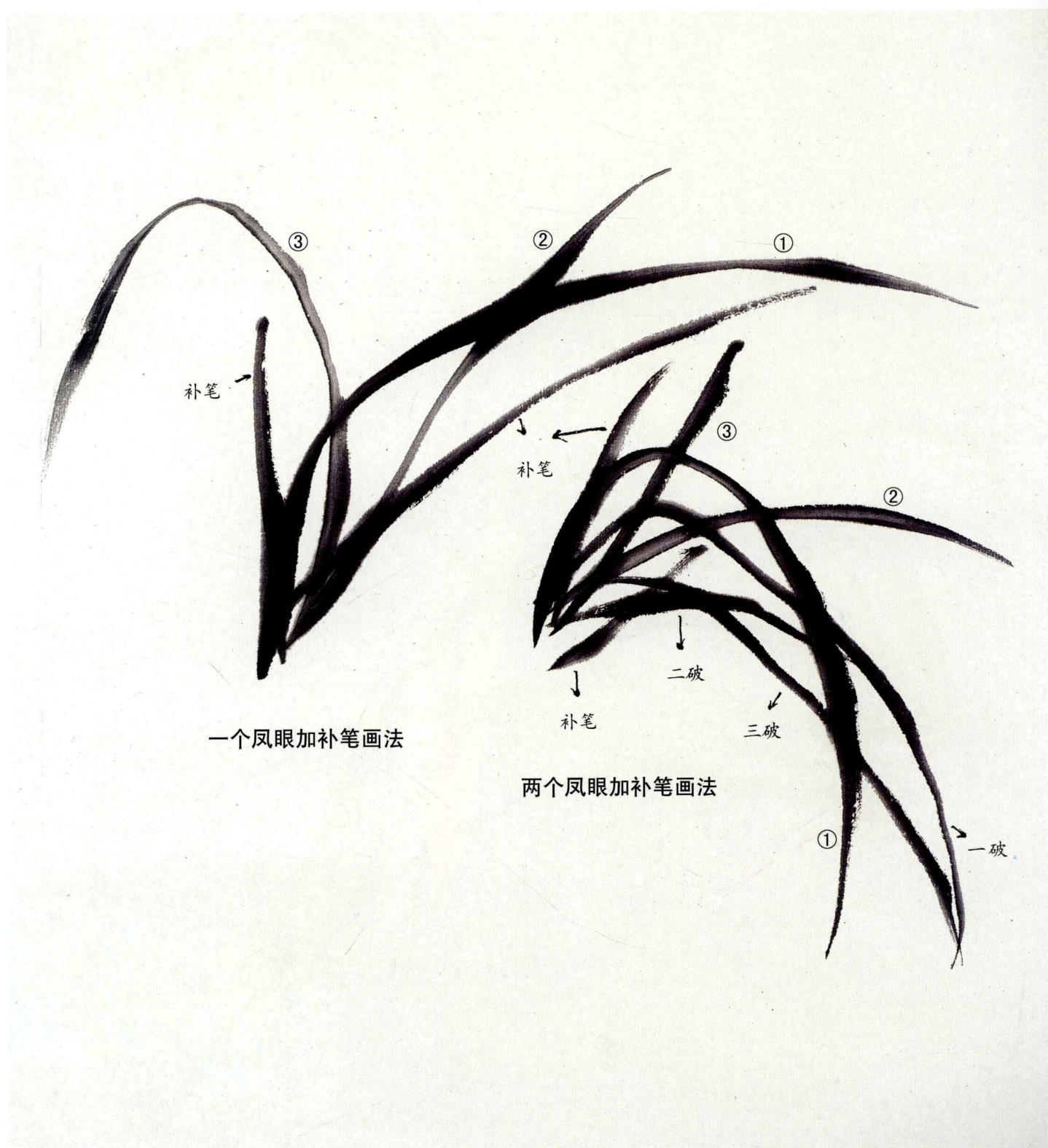
兰叶起手法

画兰花之关键在撇叶，出笔要劲利。一笔之中，起伏、断续、提按转折均需交代清楚，收笔勿浮华。第二笔与第一笔一笔相交，称“交凤眼”，第三笔从第一第二笔之间插出，称作“破凤眼”。画兰叶用笔多为狼毫亦或兼毫，出笔收笔如写草书般讲究。兰叶的画法有多种，大抵由写实性的线条、形状到抽象性的线条、形状，犹如草书的写法一样变幻无穷，或直或曲随性而变，笔笔之间要气脉相连。

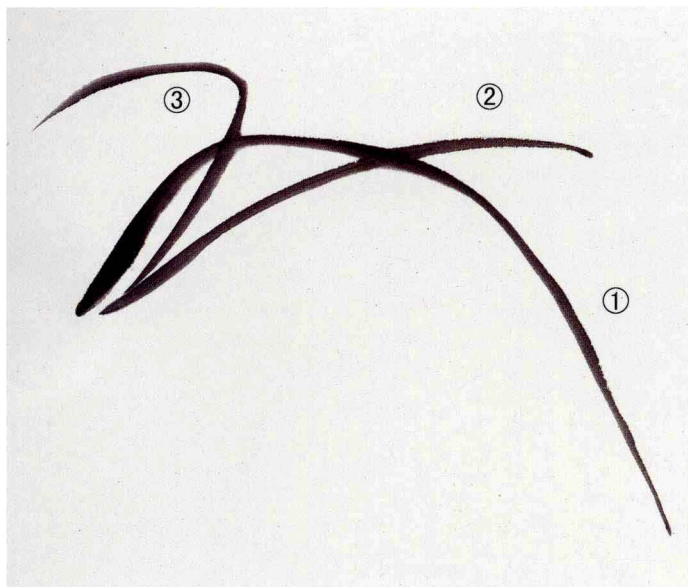

五笔撇兰法

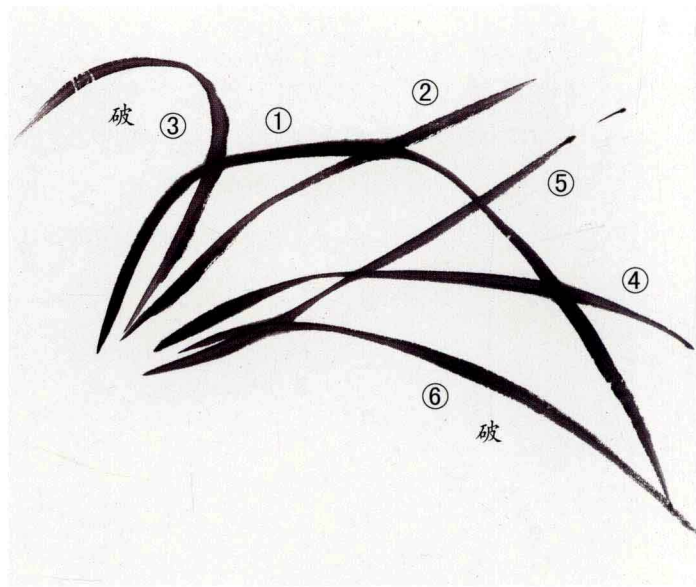
浓黑写主叶，注意起笔处尖而不薄，圆而不肥，如书法起笔般讲究，一笔出去，果断行之。加次叶时注意穿插。在加每片次叶时都要想到整体布局 and 结构，只有顾全了大局才能画出潇洒的兰叶。兰叶大势从左下方向上然后折向右下角。若兰叶全都朝一个方向则单调无味，在不影响大势的情况下可添加反向的小叶与之呼应。加叶丰富画面时，注意分清主次关系。兰叶根部大体分两组，但仍然感觉为一株兰花，左边兰叶为主，右边为辅，线条的粗细搭配非常重要，不能一个模样。

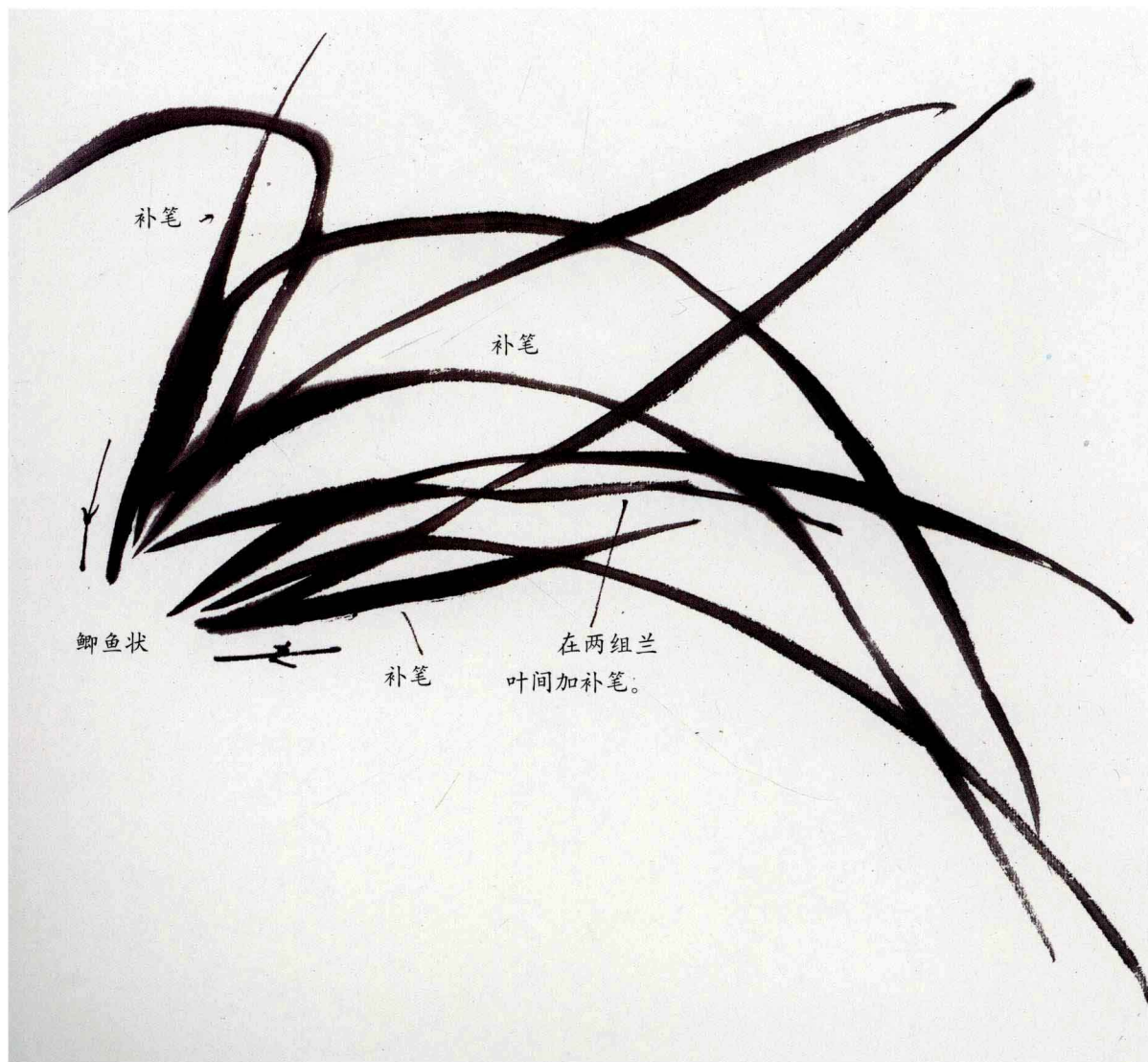
两组兰叶的画法步骤

步骤一：先画出第一个起手三笔。

步骤二：运用破法，画出兰叶。注意凤眼要有大小的变化，两组兰叶的动势要统一。

步骤三：补笔的作用是使线条更具有疏密节奏感，在画根部时要形成一大的鲫鱼头，以成聚势。

水墨兰叶的画法

画兰叶一笔之中要有提按、转折的变化，但不可叶叶雷同。一笔兰叶的转折无需分出浓淡，整片叶大体以同一种墨色深浅为宜。兰叶穿插尤为重要，不仅要多练习，观察其穿插的规律，亦要欣赏草书作品，从中体会抽象的线条穿插的韵律之美。根根变幻的线条不仅仅代表着具象的兰叶，在画家的心中，用抽象的墨线组织穿插去分割白色的宣纸空间会产生一种高深奇妙的唯美世界。

■ 兰花的画法

国画中兰花的种类

国画兰花，有两种构成形式，一种是一茎一花，一种是一茎数花，虽然统称是兰，其实是有兰和蕙的区别，兰是一茎一花，蕙是一茎上有数朵乃至十几朵花。

一茎一花图

一茎数花图

兰花的结构

兰花花瓣分两轮，外面一轮为三片，上方一片为顶瓣，两侧为副瓣。内轮一层为二瓣，上方两片为翼瓣，俗称捧心，下方一瓣为舌，俗称唇，上有紫红斑点。

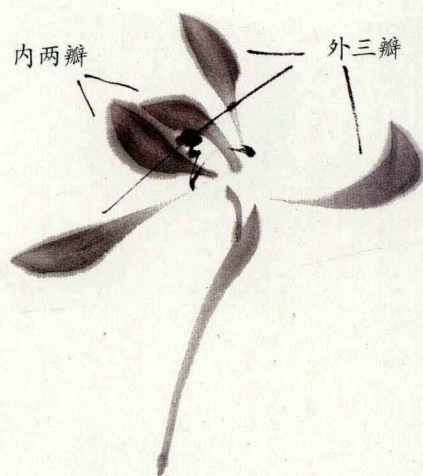
兰花的开放过程

无论兰与蕙，其花都有正侧、仰俯和含苞、欲开、盛放等区别。花枝要有姿韵，或左或右的倾斜，又要使花茎有弧曲动势，切忌僵直。

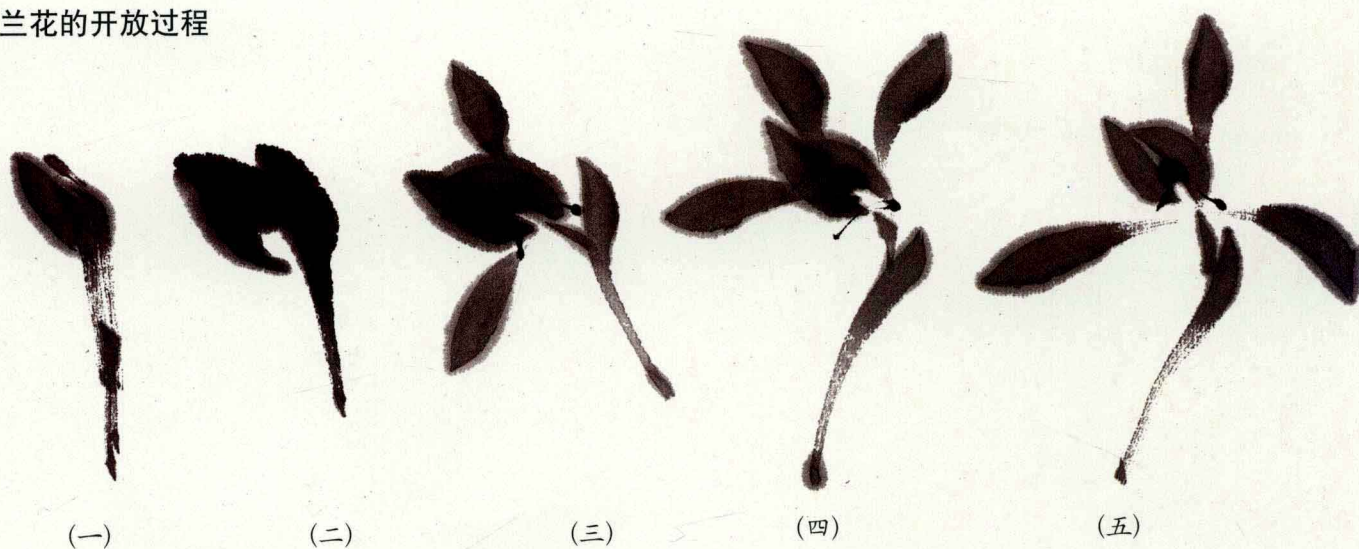
蕙兰的姿态

蕙兰一茎多花，在画时须有聚散变化，呼应有情，还须兼顾与叶的穿插关系。

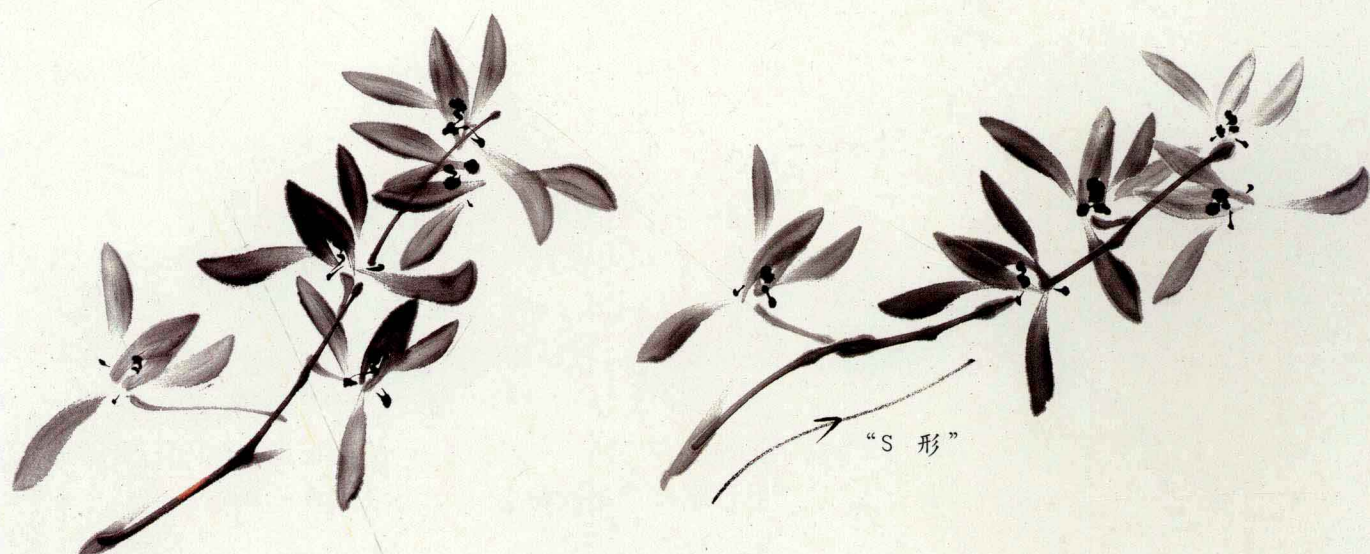
兰花的结构

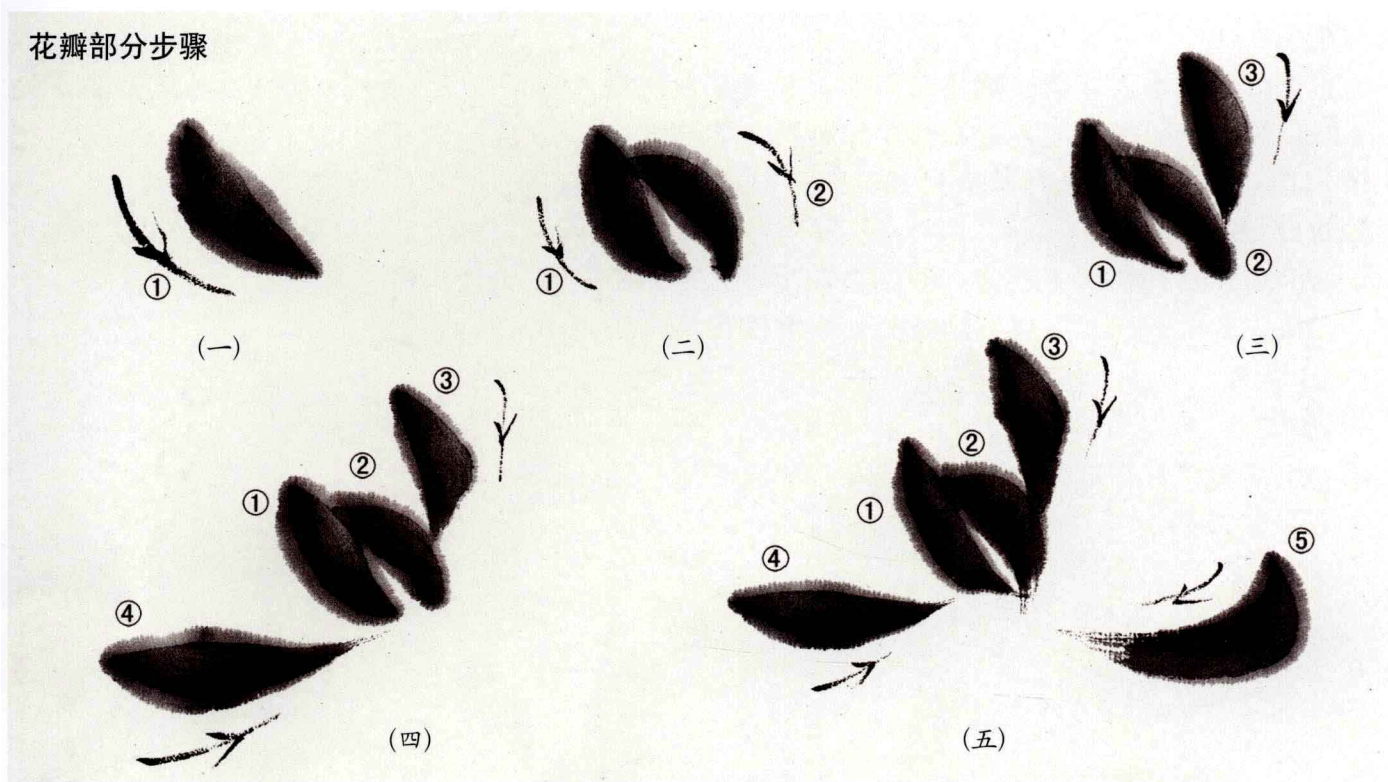
兰花的开放过程

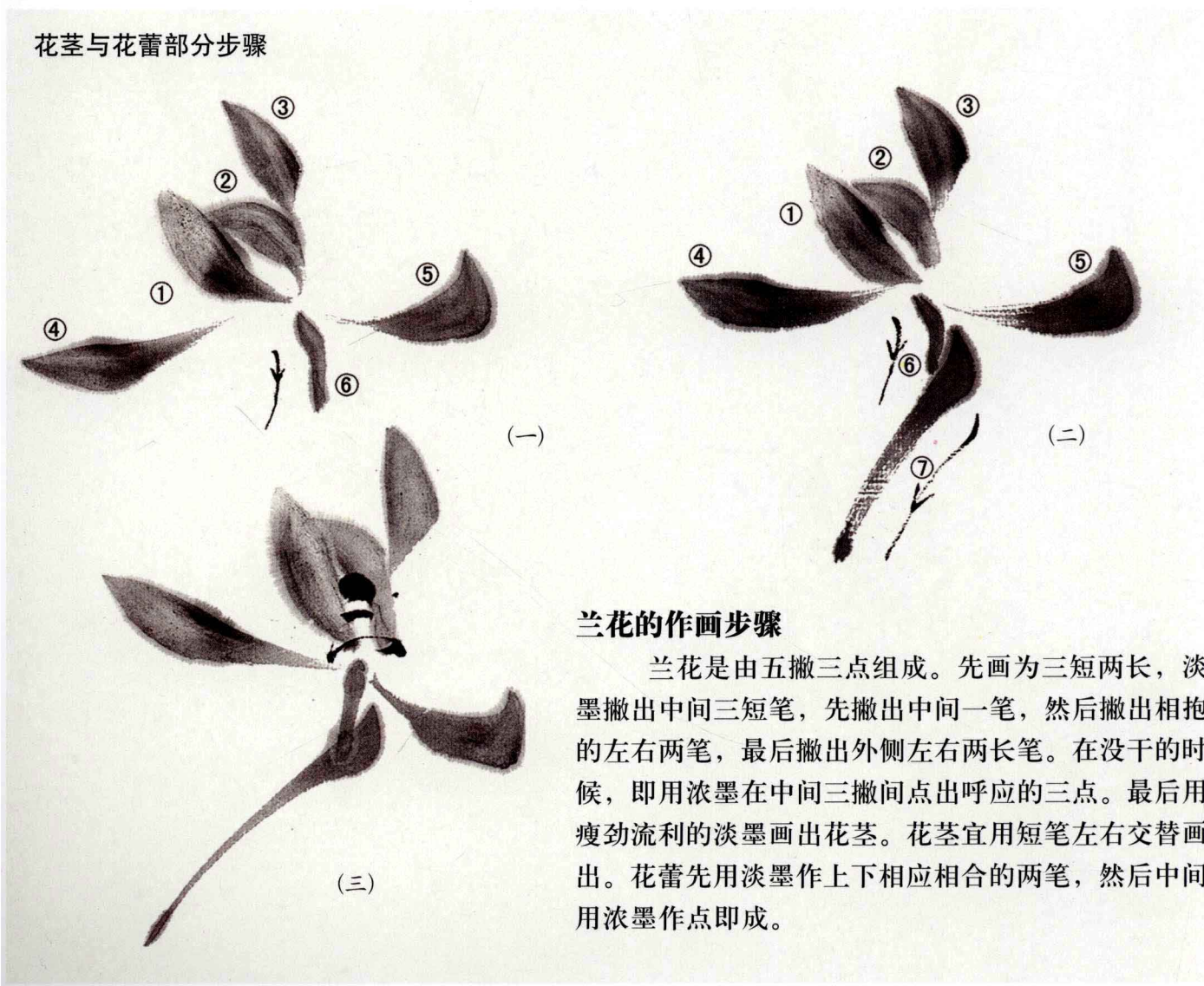
蕙兰的姿态

花瓣部分步骤

花茎与花蕾部分步骤

兰花的作画步骤

兰花是由五撇三点组成。先画为三短两长，淡墨撇出中间三短笔，先撇出中间一笔，然后撇出相抱的左右两笔，最后撇出外侧左右两长笔。在没干的时候，即用浓墨在中间三撇间点出呼应的三点。最后用瘦劲流利的淡墨画出花茎。花茎宜用短笔左右交替画出。花蕾先用淡墨作上下相应相合的两笔，然后中间用浓墨作点即成。

兰花的各式姿态

画兰花须有疏密、正侧、向背、偃仰、含放、呼应之关系。用笔勿选过硬的狼毫笔，兼毫或白毫为上。水分勿多，多则墨形难以控制，容易出现墨溢、肥腻现象，也不可太少，少则干枯，无兰花清润之味。墨色一般为淡墨，体现出兰花润透、雅逸之特性。点花蕊不可太急，等墨快干之时点蕊。蕊的点法犹如草书之中“上”、“下”字等。花托起到调节画面的作用，画兰花时根据疏密的需要安排，可有可无。用笔之间注意虚虚实实，勿平均用力，防止画面死板兰花无轻盈感。

■ 兰花的作画要点

藏露与主次关系

兰花要分前后，即藏露，有花挡叶或叶挡花，方显出层次的微妙变化。藏露皆要含蓄，勿平均处理。一笔兰花虽精概其意，但其生长规律出枝穿叶皆要交代清楚。大关系中的藏露可考虑兰花在石头前面亦或藏于石头后面，但藏时不可过，过则无法表达兰花为主体的画面。中国画中画面空间前后关系不可过多，讲究概括、提炼的空间传达，在藏露上多为两到三个层次就可以了，过多的空间前后关系只会破坏画面线条的用笔趣味。

画面之中，布局勿平均对待，整株兰叶、兰花要分清主次关系。在此幅作品中，居中的兰花有五朵，兰叶下方较多，故此株为主；而上边的一株为次。

颜色花画法

先用毛笔蘸取三绿色，笔尖再蘸赭石色，色勿厚勿脏，一笔连贯画完整朵花头。花托部分亦同样处理。花心用胭脂色加墨点出。叶可用纯墨或者花青色加墨来处理。在用颜色画兰花时，色彩的多少搭配亦要分清楚。整幅画面明确何种颜色为主、何种颜色为辅。画兰花古人多为水墨，水墨兰花成就也最高，今人用颜色画之，当注意色彩的合理搭配，要做到清透、清雅，勿把兰花画得俗气。

虚实关系

前实后虚，方显空间的深度关系。实笔不肿，虚笔不浮。在画面中，虚实处理应该是矛盾的统一体，无虚则无实，无实则无虚，两者相辅相成，这样才能产生画面节奏。画面中有了矛盾再让其相互“和谐”，画面才有了“故事”，有了看点和趣味。

疏密关系

画面中开花主茎与兰花根部为密，未开花的右上方花茎为疏，兰叶的交错结构要错落有致。线条分割画面时切忌平均分割画面物象空间。除了布局的疏密关系之外，兰叶结构本身也讲究疏密关系，即叶与叶之间的“穿插”。

疏密关系
与叶呈逆勢
之
人
記

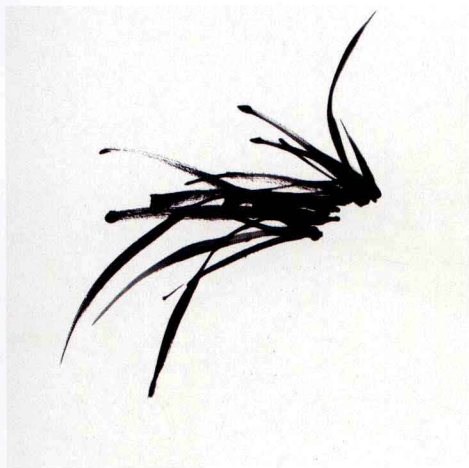
天
之
氣
清
而
水
之
氣
清
於
黃
海
之
濱
並
記
人

穿插关系

画兰花难就在于此，线条穿插如草书中线条的穿插，极其讲究。切忌多线交于一点形成“十字交叉”、“米字交叉”。也可多线平行而出，古有“密不透风，疏可走马”之说，故在研究作品时要仔细体会画面疏密的处理方法。

■ 兰花的范画练习（一）

步骤一：用狼毫笔（小兰竹）蘸浓墨画出近处的兰叶，注意用笔的浓淡、干湿变化，兰根要聚点成组。

步骤二：用赭石调入少量淡墨勾皴出坡石，注意石的动势和体积感。

步骤三：点兰花瓣的大小，浓淡虚实。花心用较干的重墨干脆利落地点出。

步骤四：调整画面，题款、盖章完成。