

工笔兰花绘画技法

GONGBI
LANHUA
HUIHUA
JIFA

◎田希丰 著

天津人民美術出版社

GONGBI
LANHUA
HUIHUA
JIFA

工笔兰花绘画技法

◎田希丰 著

天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

工笔兰花绘画技法 / 田希丰绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2011. 1
ISBN 978-7-5305-4328-3

I. ①工… II. ①田… III. ①兰科—工笔画: 花卉画—技法 (美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第243654号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

开本: 889×1194毫米 1/12 印张: 5 印数: 1—2500

版权所有, 侵权必究 定价: 44.00元

作者简介

田希丰 1958年生于北京。现为中国工笔画学会会员、北京美协会会员、北京工笔重彩画会会员、职业画家。

工笔花鸟画师承著名画家王庆升先生，并得到诸多工笔名家指导。他勤写生重创作，深居简出，潜心研究工笔花鸟画近三十年。擅长画牡丹、荷花、兰花。作品被北京美协、中国历史博物馆、毛主席纪念堂收藏。数家报刊对其创作成果给予专题报道。曾在中国美术馆、当代美术馆、中央美院美术馆及墨岚画馆等多次举办个展、联展。并与荣宝斋多次合作在日本办展。

主要参展作品：中国美协举办的“中国的四季”画展获优秀奖，纪念《延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展获优秀奖。全国工笔画学会与中国美协举办的全国第三、四、五、六届工笔画大展。

“'97全国工笔画精品展”。我国台湾首届“中华”工笔画大展获精英奖。“海峡两岸工笔画名家展”。“与世纪同行”全国工笔画精品展。全国“丰收杯中国画大奖赛”获二等奖。作品编入当代中国工笔画大型画册。

主要出版著作：《中国画坛花鸟画名家精品——田希丰工笔花鸟画》，《中国画精品系列丛书——田希丰工笔花鸟画》，《中国画技法丛书——田希丰工笔牡丹画集》，《中国画技法丛书——田希丰工笔荷花画集》，《牡丹白描画谱》，《百花白描画谱》。

前 言

梅兰竹菊被誉为花中四君子。历代文人墨客常以诗词歌赋等形式赞美、讴歌它们各自独特的品质。在这四君子中，当属兰花最为神奇。她仙姿飘逸、秀雅超群，却无意与百花争艳，她不像牡丹那“花开时节动京城”的喧闹，也不如荷花“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的壮观。然而，她怡然自得于寂静的幽林空谷中，并以其洁身自好的高贵情操，赢得世人喜爱。

我很喜兰，也爱画兰，但我更敬佩兰花在名利至上、物欲横流、繁杂喧嚣的尘世中，仍能保有一份清心寡欲、宁静平和、淡泊悠闲的心境。那种对世俗的超然，难能可贵。我为兰花那不以无人而不芳，至贞至纯、自强不息的崇高精神所折服，所以，我的画室起名为“清幽画室”，亦当座右铭。

兰花大体可分为中国兰和洋兰（亦称热带兰）两类。中国兰属兰科，多年生常绿草本植物，品种很多。早春开花的叫“春兰”，叶丛生，窄而短，弯曲下垂，一茎一花或双花。夏秋开花的叫“蕙兰”，叶窄而长，花茎直立，一茎多花，多者能生十余朵。中国兰最显著的特点是芳香袭人。但这种香不像牡丹香那样浓烈，亦不比荷花清香飘散满池塘。兰花的香，妙不可言。那阵阵的、忽隐忽现的淡淡幽香，沁人心脾。其香愈清、其味弥永，有王者之香的美誉。此外，中国兰的颜色清雅、素丽，不像热带兰那样艳丽夺目。热带兰多分布于热带、亚热带。在我国西双版纳等南部地区生长着很多种类的热带兰。热带兰为附生植物，多附生在雨林中的树干上，或高山溪谷的峭壁岩石缝隙中。种类极其繁多，由于热带兰有其绚丽的色彩和丰韵多姿的美貌，因此是观赏的佳卉，十分入画。多年来，我就以热带兰为题材，创作出大量的兰花作品。

画兰，不是一件容易的事情。创作时，没有充足的素材，只靠凭空想象或闭门造车得来的作品，就缺乏“兰”高雅的气质和生动的神韵。我曾去西双版纳及各地写生兰花，收集了众多的兰花素材，但在创作过程中渐渐发现，仅凭借这些兰花写生素材创作远远不够，不足以把兰花在大自然中那种优雅飘逸的气韵淋漓尽致地表现出来，更不能营造出感人的意境美。如要达此种意境，则需画家用心灵去对话自然，感悟自然，发现自然中的美，将其升华，融入想象，运用浪漫主义创作手法寓情于景，表达出自己内心的向往和意愿，赋予作品超越自然的新生命。

经过多年的探索，反复推敲、提炼，笔者将兰花与云雾缭绕的幽谷、溪涧完美地结合起来。在长满苔藓的山石、水汽的衬托下，更彰显出兰花在大自然中那空灵虚静的神韵气质。并尝试用各种自然景象：如朝阳、夕晖、晨曦、月色以及竹林等作背景烘托兰花，以凸显其独特的韵味。

总之，兰花带给人们的美无法用文字畅快表达。赏兰可安神养心，延年益寿；画兰可陶冶情操，修心养性。兰花带给我很多人生感悟的同时，又赐予我宁心静气、淡定无为的创作心境，从而使作品达到天人合一，至善至美。

田希丰
2010年10月2日

目 录

一、蕙兰绘画步骤.....	1	《幽谷风姿》	34
二、兜兰绘画步骤.....	6	《清露芳香》	35
三、粉蝴蝶兰绘画步骤.....	11	《雾谷幽韵》	36
四、白卡特兰绘画步骤.....	14	《幽兰露香》	37
五、作品赏析.....	17	《兰竹芳馨》	38
《空谷幽兰》	17	《雨林奇香》	39
《清幽世界》	18	《幽兰情深》	40
《圆月清幽》	19	《幽林映月》	41
《高雅净洁》	20	《洁净清幽》	42
《雾中清艳》	21	《空谷清香》	43
《幽林芳意》	22	《幽谷情思》	44
《雨林幽香》	23	《空谷芳韵》	45
《幽香清远》	24	《幽香四溢》	46
《空谷幽涧》	25	《晨谷溢香》	47
《空谷佳人》	26	《雾中飘香》	48
《怡然幽香》	27	《兰芳竹翠》	49
《深谷芳洁》	28	《清雅幽洁》	50
《猗兰幽香》	29	《素淡清雅》	51
《清芬劲节》	30	《幽林芳香》	52
《竹韵兰芳》	31	《晓风含露》	53
《劲竹高洁》	32	《幽贞》	54
《谷幽蝶舞》	33	《含露留香》	55

一、蕙兰绘画步骤

步骤一：创作画稿之前，首先要有立意，然后需要细心研究，反复思考，怎样处理画面，才能达到最完美。此幅作品，蕙兰为粉红色，如果花后山石画实，画面就显闷了，故采用大面积的云雾，这样既托出花，又显画面含蓄、空灵。此画花、花梗用淡墨勾；叶用重墨勾，因兰叶修长，线要勾得流畅、飘逸；石用铅笔勾出轮廓。

步骤二：主花用曙红分染，次花用曙红加花青分染，用色淡些。叶用花青分染，留出水线，正叶深，反叶浅，干后用花青再统染一遍。用散锋，干墨点出石的结构。

步骤三：用墨、花青、赭石画出山石，趁湿撞入石绿，留出雾气。用白粉从外向里分染花瓣，干后用曙红从里向外分染一遍，两组花要有冷暖、虚实变化。用藤黄分染唇瓣，用赭石染出花梗包壳。叶用草绿分染，反叶、花梗稍黄些。

步骤四：用曙红勾花瓣筋，部分花瓣用淡白粉提筋，用藤黄加赭石深入分染唇瓣。用胭脂染柱头。用三绿分染叶。反叶、花梗用四绿染。用赭石勾花梗包壳。

步骤五：用胭脂点出唇瓣上的斑点。用藤黄加白粉点蕊。用白粉点柱头尖部。用三青分染叶。用赭石染部分叶尖。用花青加胭脂勾勒部分叶筋。用草绿勾勒花梗及反叶。最后调整画面，渲染一下雾气，签名盖章。

二、兜兰绘画步骤

步骤一：写生兰花时要注意深入了解、掌握各种兰花的结构及特征，不要光写生花，还要留意对兰花配景的写生与观察，如此幅作品中的龟背竹和一些画中的山石、小溪、竹林等。对于兰花生长的环境也可借助相机拍摄，收集素材，以满足创作需要。此画花、花梗用淡墨勾。花叶、龟背竹用重墨勾。反叶及虚处叶用中墨勾。因龟背竹叶厚，用线要粗壮有力。树干用铅笔勾出轮廓。

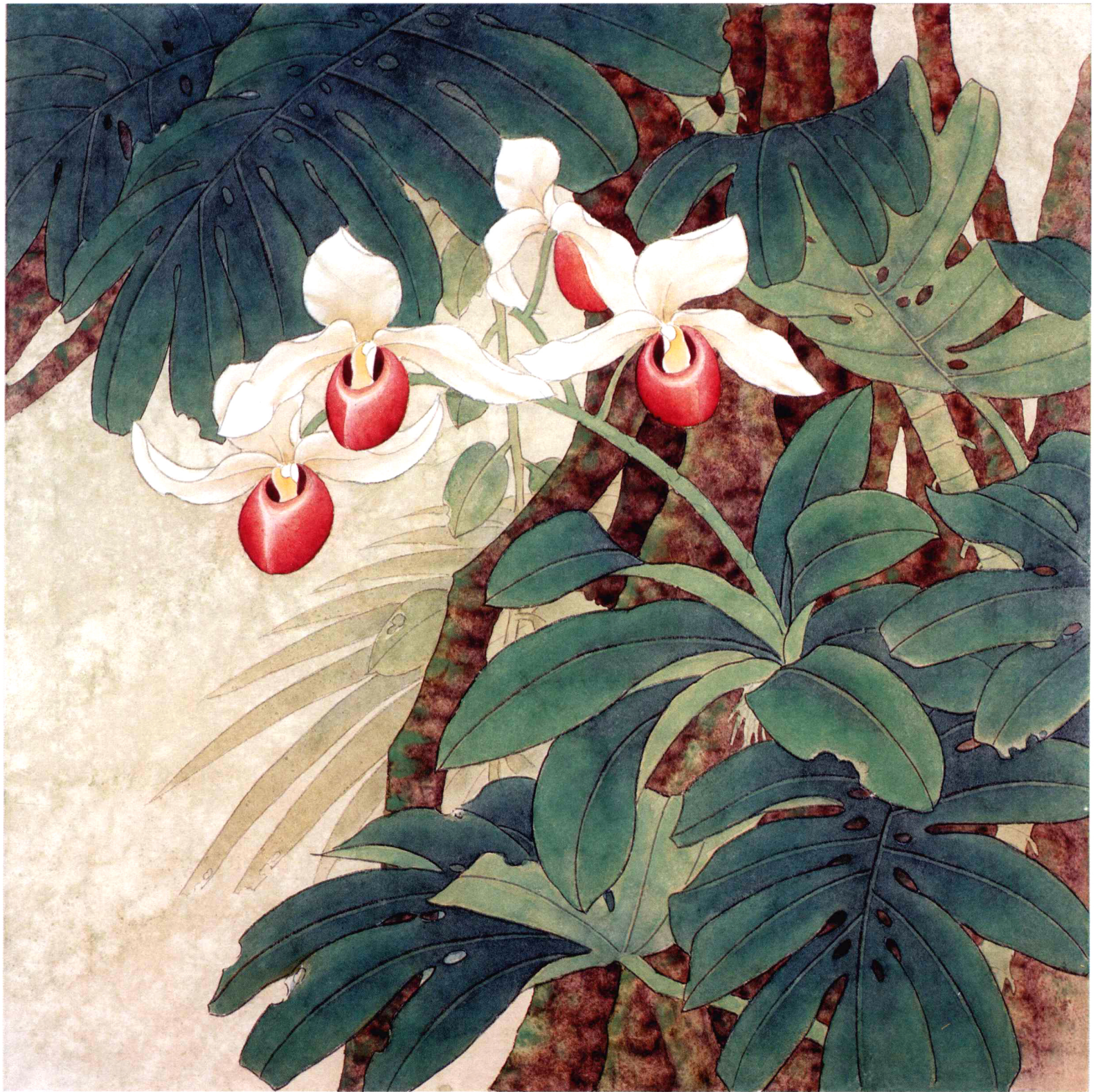
步骤二：用芽绿（藤黄加赭石加少量花青）分染花瓣。用硃磬分染唇瓣，凹处用花青打底。用花青分染花叶和龟背竹，留出水线，正叶深，反叶浅。干后再用花青统染一遍。

步骤三：用赭石加墨画出树干，水分大些，趁湿撞入淡石绿。用深浅不同的草绿罩染花叶、龟背竹。用淡草绿染虚处的叶。用白粉从外向里分染花瓣。用曙红分染唇瓣。

步骤四：用曙红再次分染唇瓣，要染出兜状的立体感。用藤黄染花心处。用三绿分染花叶、龟背竹。用四绿分染反叶、花梗。用赭墨提染树干部分凹处。

步骤五：用胭脂点出花心斑点。用头青分染龟背竹。用赭石分染部分叶子。用花青加胭脂勾勒龟背竹筋及花叶主筋。用草绿勾花叶副筋及反叶、花梗。用四绿画出花的气根。最后调整画面虚实关系，签名盖章。

三、粉蝴蝶兰绘画步骤

步骤一：工笔花鸟画创作过程有个特点，就是创作每一幅画都需要有细致的写生素材，没有写生就谈不上创作，所以，写生是艺术的源泉，画家的生命。写生应该包括收集素材和到大自然中领悟自然，从而启发创作灵感，就是古人讲的“外师造化”。此幅作品因花为浅色，以淡墨勾花。花叶正面、竹叶用重墨勾，反叶、竹竿及花梗用中墨勾。

步骤二：用秃笔散锋点石头，留出雾气，用曙红加花青从里向外分染花瓣，用硃磬分染唇瓣。花叶用花青分染，留出白线。正面叶深，反面叶浅，干后再用淡花青统染一遍。竹用花青分染，竹叶深，竹竿浅。