

Guohua rumen xunlian

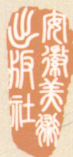
国画

入门训练

(写意篇)

兰花

蔡白 编著

春风香国图 蔡白

图书在版编目 (CIP) 数据

兰花. 写意篇 / 蔡白编著. —合肥: 安徽美术出版社, 2006. 1

(国画入门训练)

ISBN 7-5398-1575-2

I. 兰... II. 蔡... III. 兰科—花卉画: 写意画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 136288 号

国画入门训练·兰花 (写意篇) 蔡白 编著

安徽美术出版社出版 邮编: 230063
合肥市金寨路 381 号 电话: (0551) 2655456

安徽鼎鑫制版有限公司制版 新华书店经销
合肥远东印务有限责任公司印刷

787mm × 1092mm 1/16 印张: 2.5
2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-5398-1575-2 定价: 12.00 元

(写意篇)

目

录

■ 概述	1
■ 工具与材料	2
■ 兰的结构	3
■ 兰叶的用笔	4
■ 兰叶的穿插	6
■ 兰叶穿插图例	8
■ 兰叶的用墨	10
■ 画兰叶的错误现象	11
■ 兰花花朵的画法	12
■ 花朵布局与错误现象	15
■ 兰花创作示范一	16
■ 兰花创作示范二	20
■ 兰花创作示范三	24
■ 兰花与其他景物的搭配	28
■ 作品赏析	32

概述

在中国画中，被誉为“四君子”之一的兰很早就是历代文人墨客最喜爱表现的题材之一。孔子在《家语》中赞兰“芝兰生于深谷，不以无人而不芳”。屈原也有名句“绿叶兮素枝，芳菲菲兮袭余。秋兰兮青青，绿叶兮紫茎”。这些赞兰诗句广泛流传，被历代人们所传诵，由此可以看出人民对兰的喜爱。

历代画兰名家很多，宋代有赵孟坚、郑思肖，元代有李衍、雪窗、赵雍，明代有文徵明、陈白阳，清代有朱耷、金农、石涛、郑板桥、吴昌硕等。他们的风格各异，有笔法飘逸者，有意笔草草者，还有以金石入画、笔法老辣者。他们的画对后人影响很大，成为人们临习兰的范本。

画兰首先要了解兰的结构以及学习中国画的用笔、用墨方法。开始可以先从临摹入手，以掌握其结构，领悟其笔法。从一片叶子、一朵花开始练习，从少到多，从简单到复杂，逐步深入。并且要善于吸取众多名家优良的画兰技法，理解“古为今用”的含义，这样长期坚持，定能取得丰硕的成果。

笔

中国写意花鸟画所用的毛笔有硬毫、软毫、兼毫三类。由于兰在花卉中的特殊性，所用工具不同于其他花卉。画兰叶宜用硬度适中的毛笔，如“兰竹”（硬毫）、兼毫等笔，点缀小草可用其他硬毫小笔，染色用软毫笔。好笔的笔头必须是尖、圆、齐、健俱备。“尖”指笔锋要尖，笔头毛锋尖端处要有透明发亮的部分。“齐”指毛笔散开后锋要如刀切一般齐，不齐，毛笔吸墨效果不佳。“圆”指笔头圆、紧密、饱满。“健”指笔头要有弹性，要柔中见刚、刚中见柔。

试笔锋时可用水泡开笔锋，然后用笔尖在左手背上中锋画圆，转动笔尖不分叉仍能抱紧一团，就是好笔。

墨

可用墨锭研磨，也可用瓶装墨汁，如“一得阁”、“曹素功”、“中华”墨汁等。用时若用墨研一研，效果会更好。墨汁用过后盖紧瓶盖，放阴凉处，以防变质。已倒出的墨汁，久放不宜再用。

纸

中国画用纸种类很多，如宣纸、皮纸、毛边纸等都可用，安徽产红星宣纸为最佳。初学不要过于讲究纸质，等练习有一定水平之后，可再选纸质以求变化趣味。

颜料

画兰一般以墨写之，用色很少，但也有用颜色去表现的，一般成盒或单色袋装国画颜色都可使用。

其他

除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毡布、吹风机等。砚台主要用来研墨，初学者若用墨汁，也可用小碟代替。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好，也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗用来提供清水、洗笔调色，用时经常换水，否则脏后影响墨色效果。毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。吹风机的使用是为了迅速干燥画面，以进行下一步作画。

小常识

中国画的用笔非常讲究，会用者能八面出锋。用笔是中国画的主要艺术语言之一，可以说是作品成功的关键。南齐谢赫的“六法论”第二条就提到“骨法用笔”，可见用笔在中国画中的重要位置。

六法论：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。

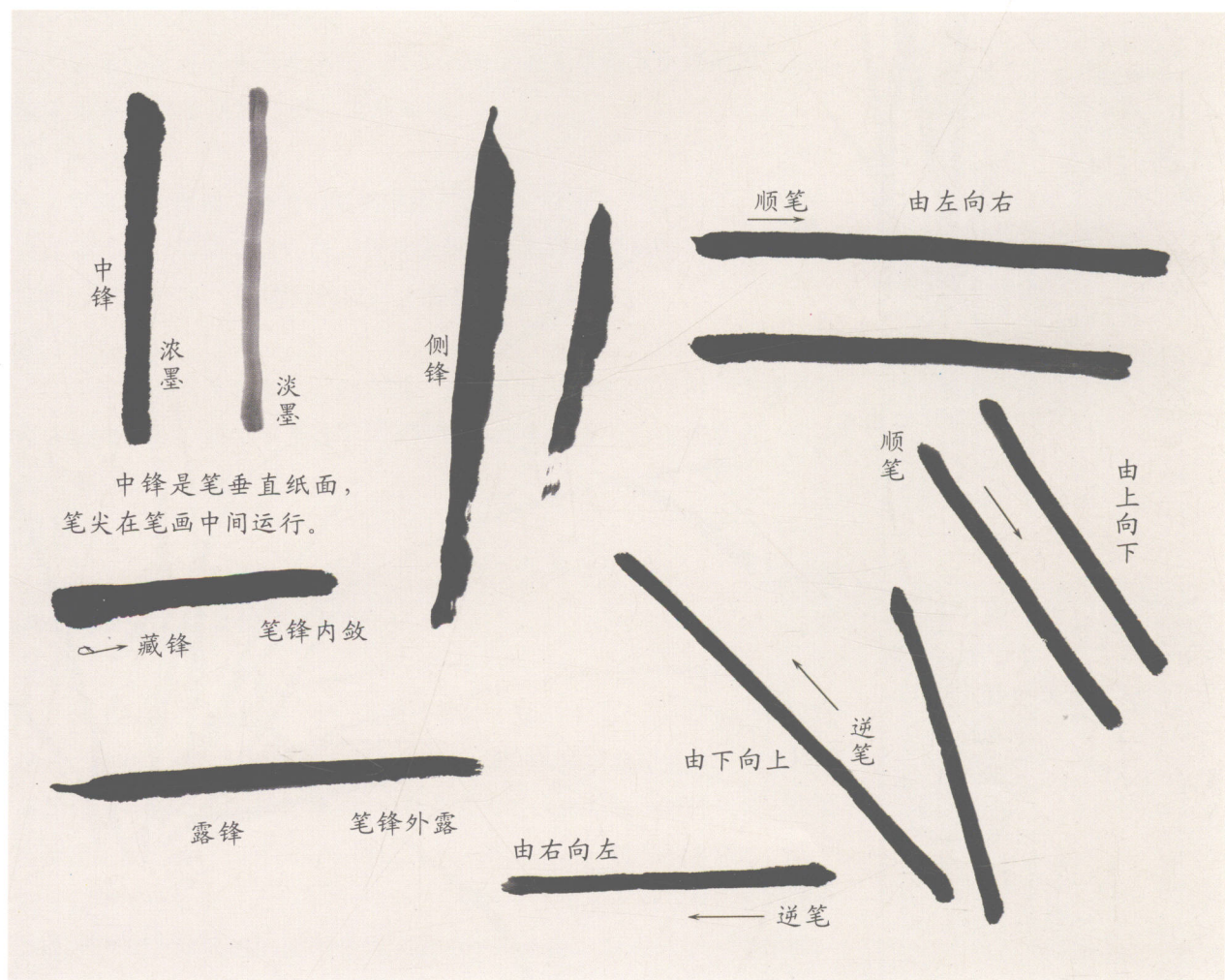
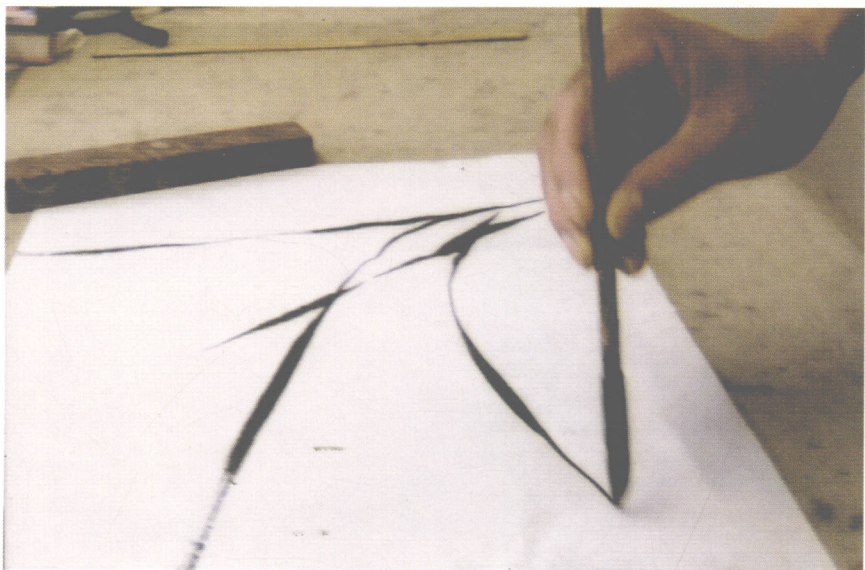
兰不同于其他植物，它的美主要集中在叶子上。兰的种类很多，叶子也不相同，有阔叶、窄叶、线叶、长叶、短叶，还有深坑（叶的中脉深陷叶片，横切面呈V字形）、浅坑、平坑等。所以画兰时要注意叶子长短粗细的变化。并且兰的叶质有柔滑、坚韧之感，注意线条的表现。此外兰有兰、蕙之别，兰为单花，蕙为串花，风韵不同，表现时也需要区别对待。

兰叶的用笔

古人画兰有“兰半生”的说法，是由于兰不同于其他花卉，它的用笔是非常重要的。画兰有如逆水行舟，不进则退，所以要经常练习，不能间断。画兰难在用笔，要解决用笔，可练习书法。自古就有“书画同源”之说，书画不分家，没有书法基础，初学画兰，难度很大，所以要以书法为基础，悬肘练习，为画兰打好基础。

中锋用笔

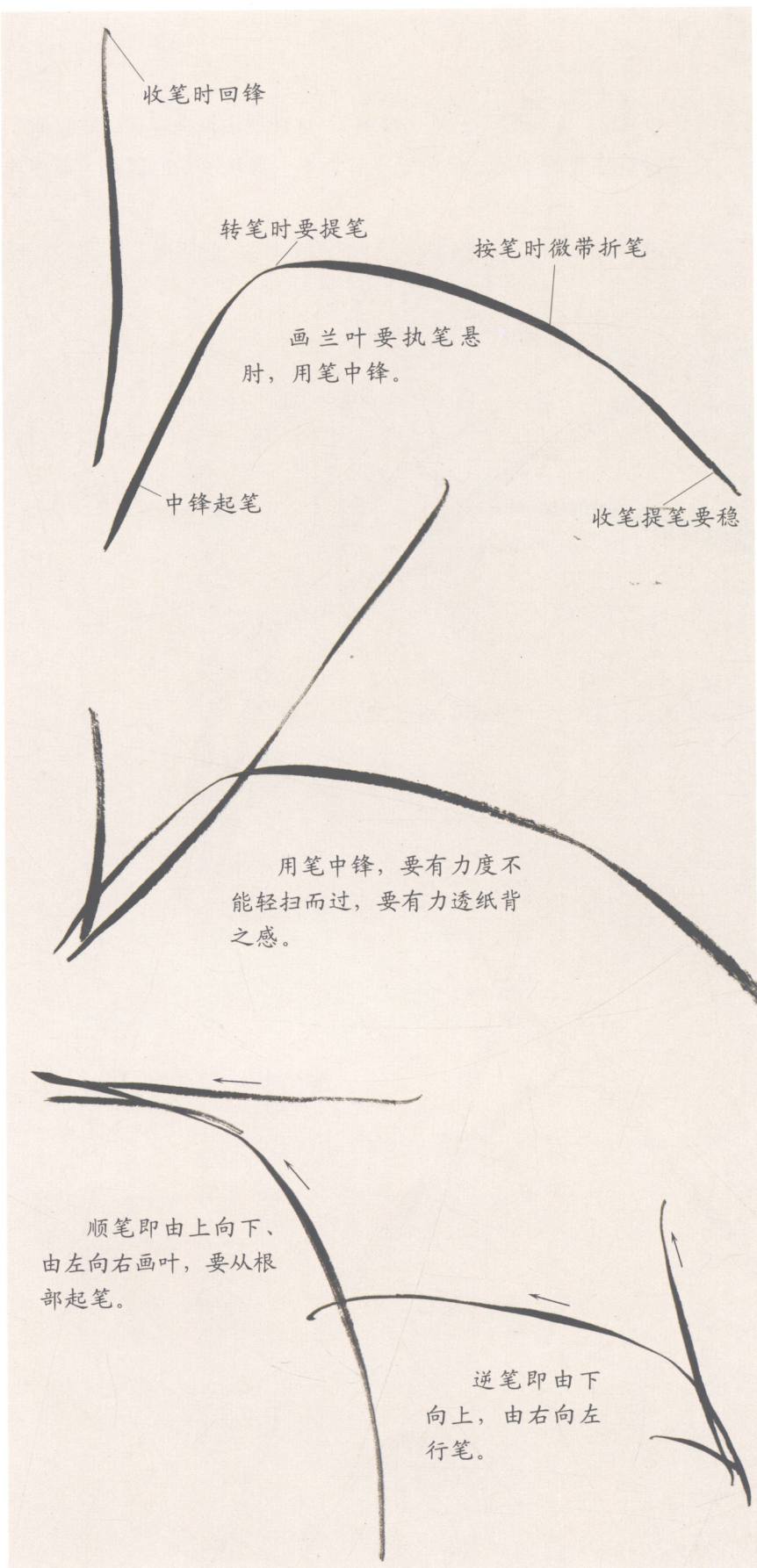
画兰叶应先从兰叶根部中锋起笔，有顺笔、逆笔的变化。顺笔即由上而下，由左向右行笔；逆笔即由下而上，由右向左行笔。

用笔的轻重快慢

画兰叶时用笔要体现出轻、重、快、慢的变化。轻即提笔，重即按笔。用笔轻则线条细，用笔重则线条粗。毛笔接触纸面，用力不能过重，因为宣纸吸水性强，画面容易出现太粗或太重的墨线，影响画面效果。用笔过轻或速度过快，笔锋在宣纸上轻扫而过，线条就会太浮、太弱。叶直则宜行笔快，叶曲则宜行笔慢。

用笔的转折力度

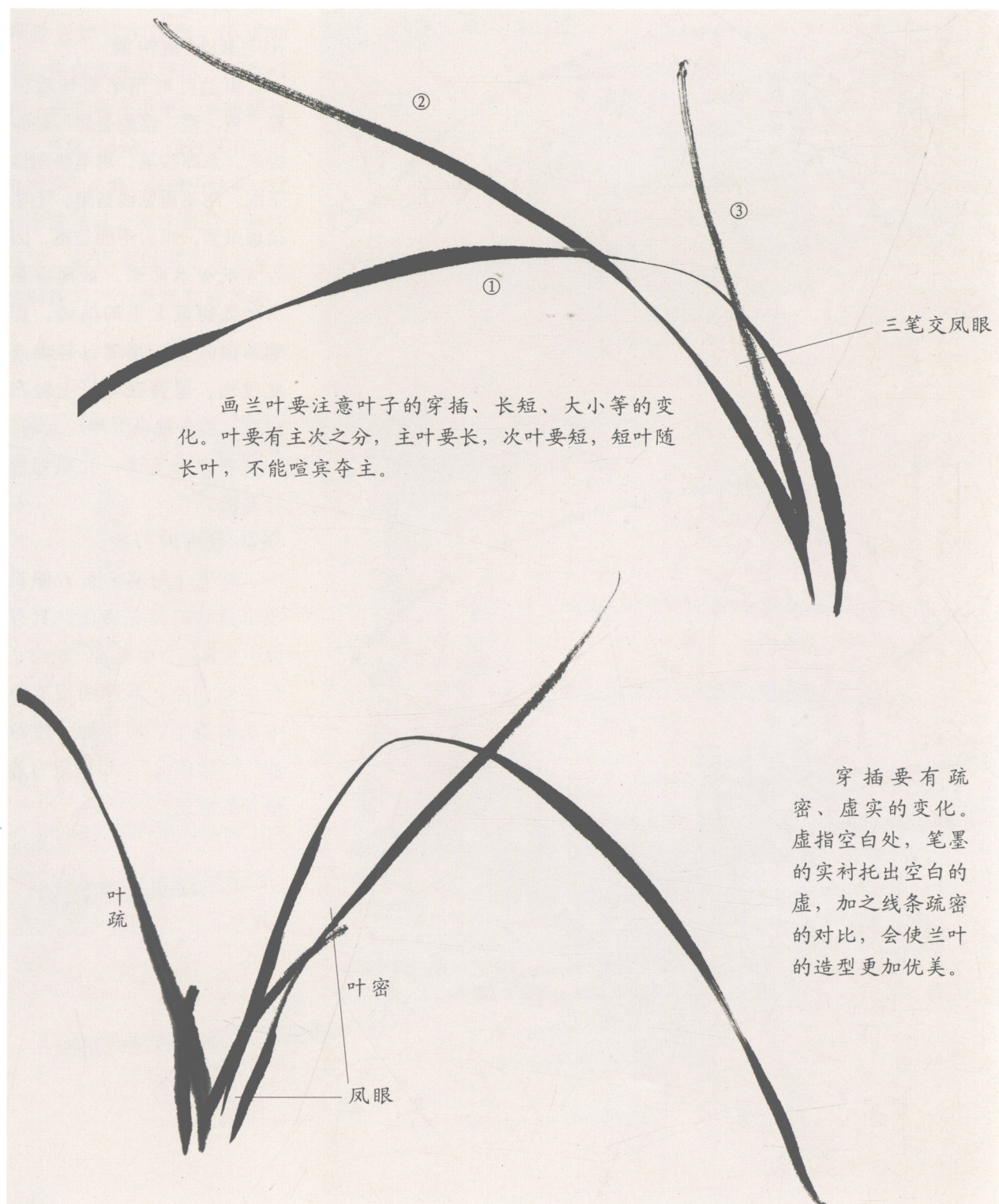
画兰叶用笔转折方能表现出兰叶的曲直变化，只有曲中有直，直中见曲，兰叶才会生动自然。兰叶的用笔像书法的用笔，线条如“锥画沙”、“印印泥”，也就是力透纸背的意思。

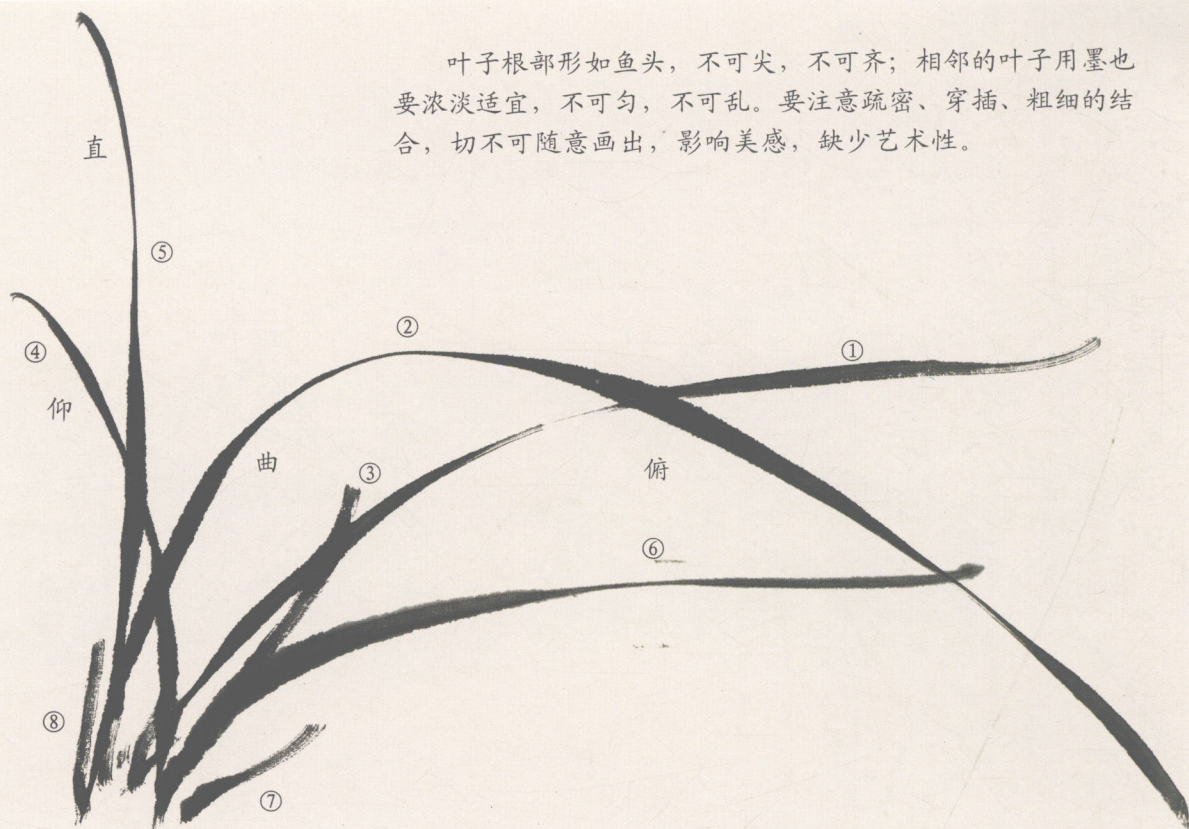
兰叶的穿插

兰叶的穿插，古人总结了一套方法“一笔长，二笔短，三笔交凤眼”。这种说法很有道理，它说明了主次及穿插关系，避免了叶叶相同、笔笔没有变化的不足。但凤眼要有大小、形状不一的区别，要体现出留白的美。

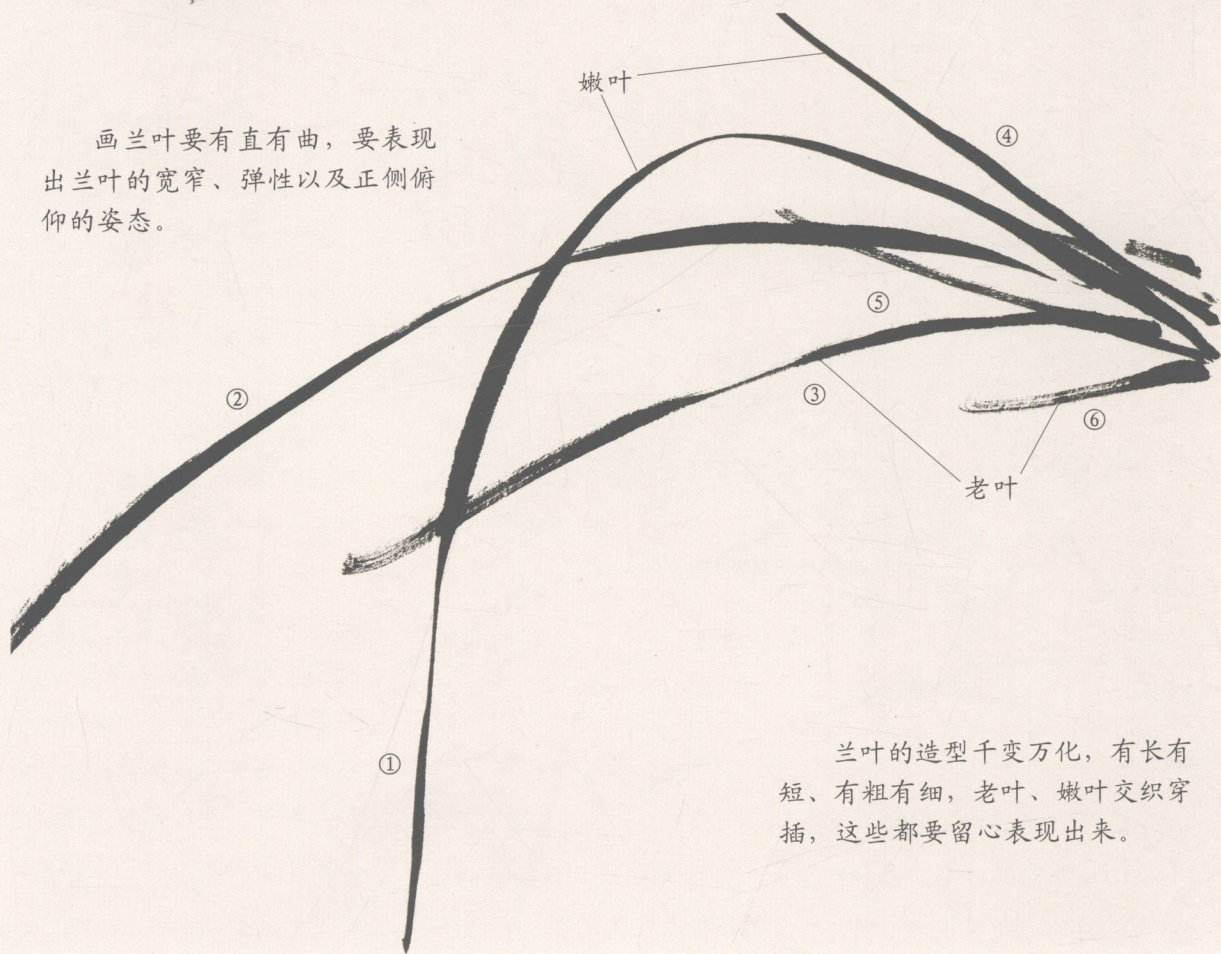

叶子根部形如鱼头，不可尖，不可齐；相邻的叶子用墨也要浓淡适宜，不可匀，不可乱。要注意疏密、穿插、粗细的结合，切不可随意画出，影响美感，缺少艺术性。

画兰叶要有直有曲，要表现出兰叶的宽窄、弹性以及正侧俯仰的姿态。

兰叶的造型千变万化，有长有短、有粗有细，老叶、嫩叶交织穿插，这些都要留心表现出来。

在掌握一株兰草的画法以后，再练习多株组合。由于多株组合兰叶很多，画叶时不可叶叶相匀，随笔撇去，要注意叶与叶之间的变化。

一片叶子在运笔过程中，可笔断意连，即笔不到意到。画一丛叶子的收尾要有变化，有的收笔回锋，有的顺锋画出纸外，还有的逆锋收笔如“鼠尾”等等。并且还要注意留白的大小不要太雷同，也要有节奏感。

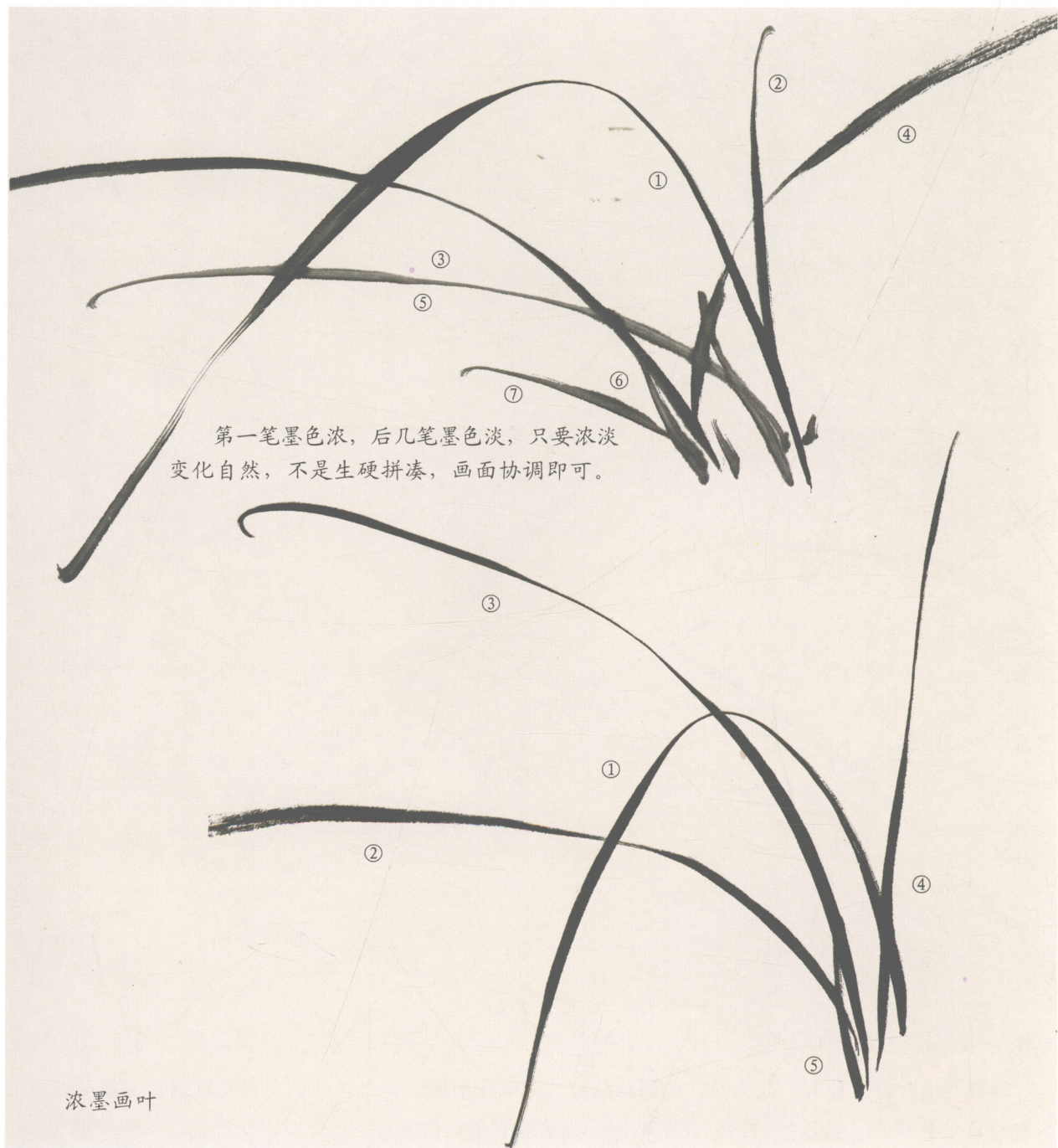

两株兰组合时，要有主次关系。此幅画两株兰草前疏后密，通过兰叶的交错与题款互为联系。如果两株兰草只有疏密、前后的关系，互不相连，画面就会散而孤立。

兰叶的用墨

在中国画中，用墨非常重要。墨的变化丰富多彩，用墨好可在宣纸上淋漓尽致地传神达物，用不好则会出现墨燥、线条臃肿等现象。画兰叶用墨虽不严格要求墨分五彩，但也不能随便使用。墨的多少、浓淡的不同，会产生不同的效果。作画之前，先在白色盘里放少许墨汁，用笔把墨平开；然后用笔在废宣纸上吸去过多水分，使笔含水适中再蘸墨。笔上含墨过多，行笔易出墨点，会使兰叶线条臃肿无法收拾；笔含墨也不宜过少，少则线燥，没有润味。所以画兰叶时，墨要适量。一片兰叶从起笔到收笔，由于快慢不同，表现出来的线条墨色也有区别。

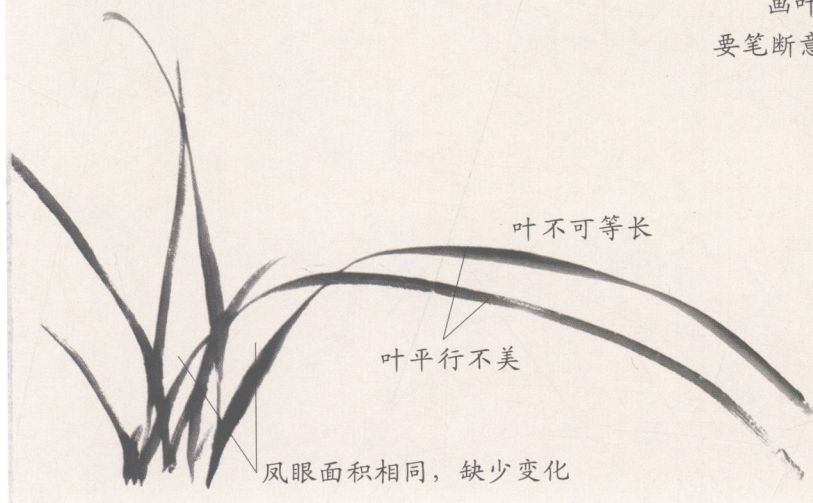
用墨不统一。一幅画当中，有的叶太浓，有的叶太淡，不是一气呵成而是间断作画或用墨不熟造成。

兰叶交错，两笔交一点是正确行笔。而三叶行笔一点是画兰最忌讳之处。

兰叶画得太柔、太弱，有失兰叶的韧性。兰叶应画得曲而挺，要见方笔。

画叶后不可描接，要一气呵成，叶断也要笔断意连，否则会失去墨趣。

画叶平行过多，长度相仿，叶子穿插所留风眼面积、形状相同，从而缺少变化，画面呆板无生命。

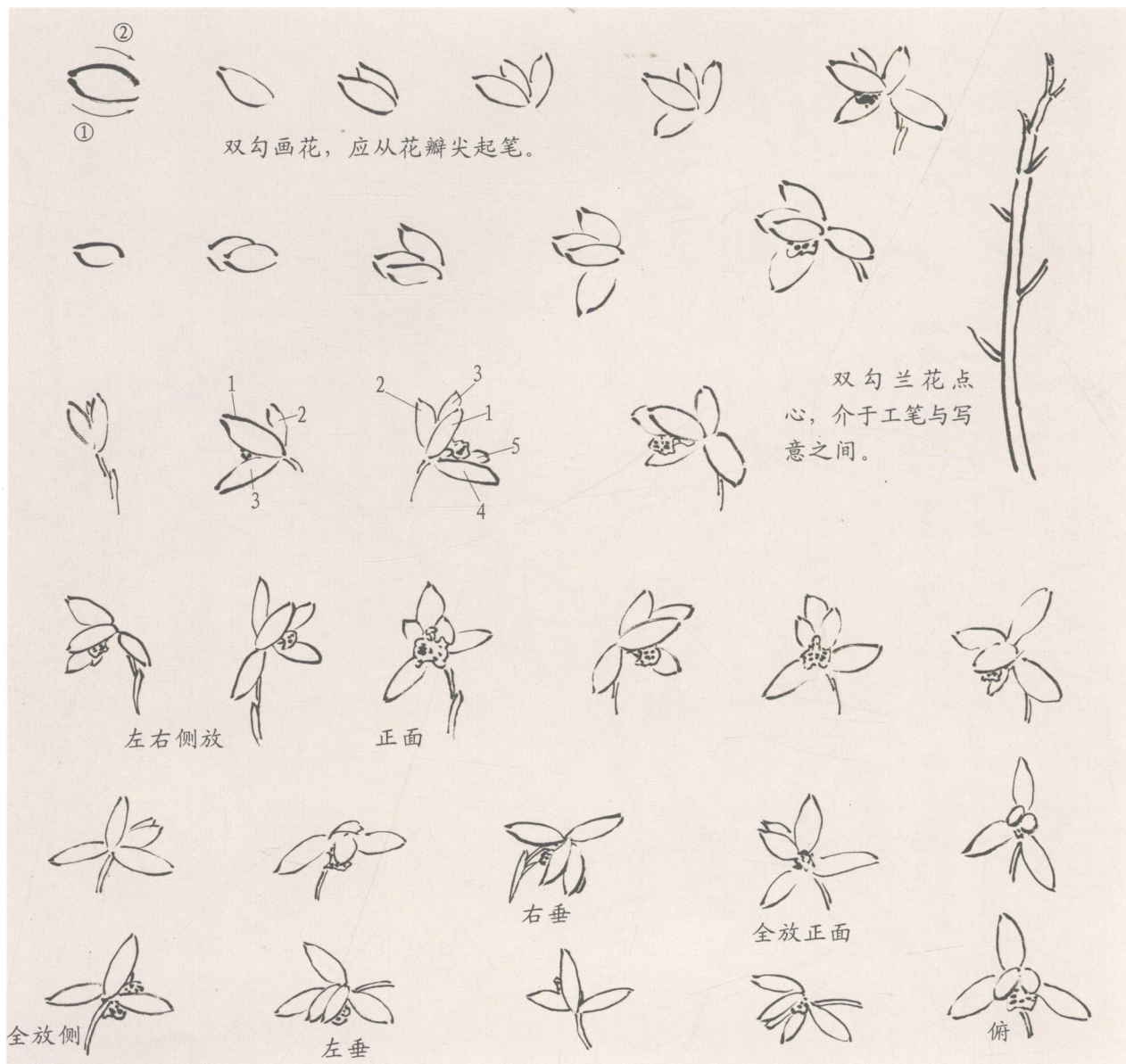
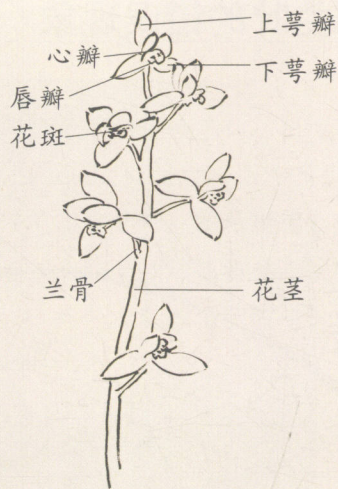
兰花花朵的画法

点花是画兰的核心，花有偃仰、正反、含放的区别。兰花茎插叶中，花出叶外，有高下、向背的区别，有的露出叶外，也有的藏入叶中。春兰为单花，蕙兰为串花，有一定区别。

勾勒法

初学者用勾勒法容易掌握兰花的结构。具体画法是用小笔中锋，墨不宜太浓太淡，笔含水分要少，水多容易出墨点。先由花瓣尖向花心画，两条弧线相对即成花瓣。花须五瓣，要有疏密、正反之别。勾花心时要细心，不能随便画出，要符合其结构，墨色浓淡可根据叶子的深浅而定。

兰花的构造

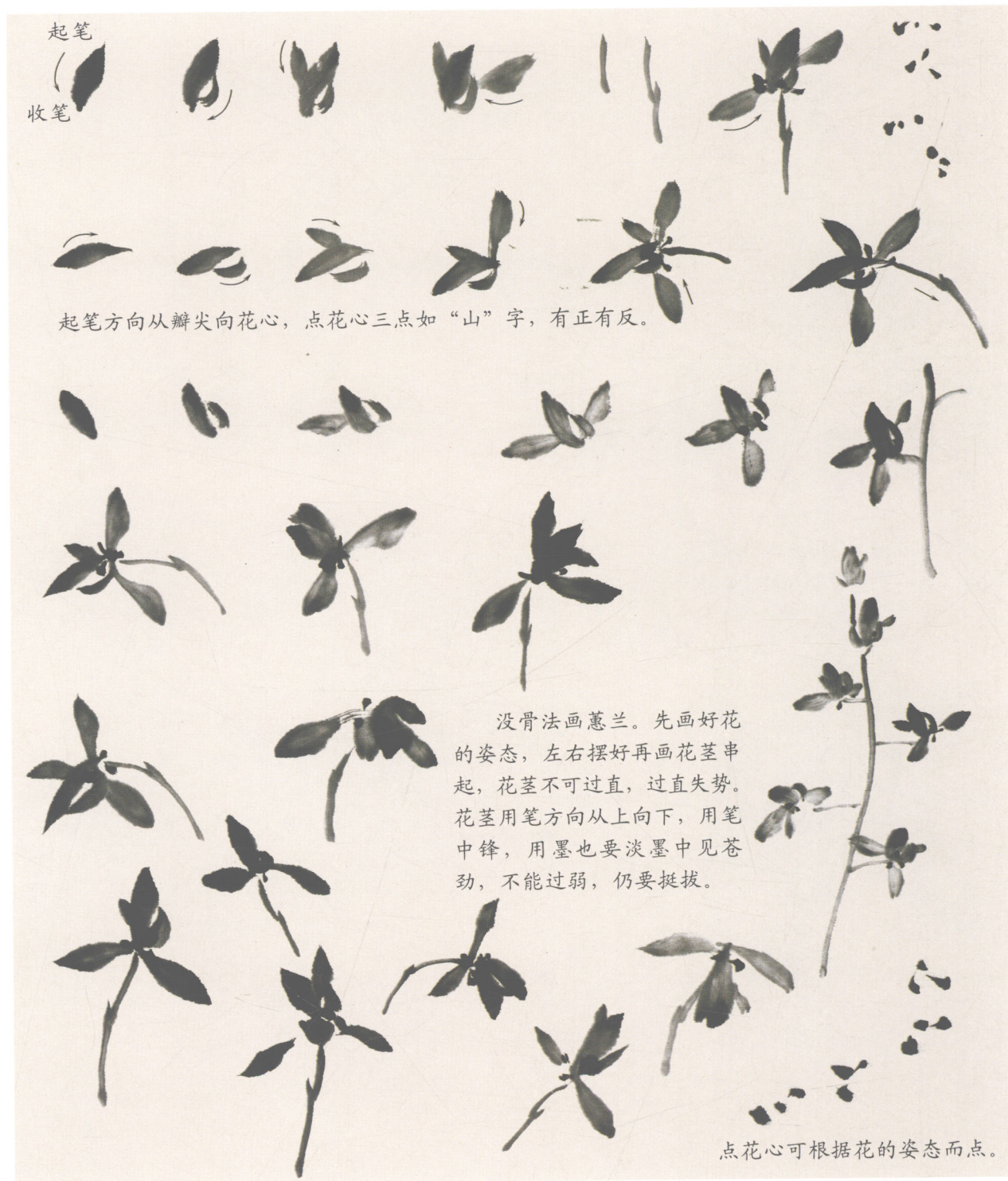

没骨法

没骨法是一种写意画法，不勾墨线轮廓，直接用颜色或水墨点染。这种画法是古人徐崇嗣所创，为古今许多画家所喜爱。具体画法是用含少量水的兼毫笔在笔尖上蘸少量墨，从外向内画，和勾勒法运笔方向相同。花瓣有大有小，墨色有浓有淡（相对而言）。勾花心须用浓墨从外向内，三笔即可。

兰花的多花组合即成蕙，蕙花也有全放、初放、未放的几种形态，离花茎根部近的先放，顶花为最晚开放。蕙是左右出花（即串花），作画时应先画花，再画花茎把花串起来。画花茎时要有势，不能过直。

没骨法用色可以多样，如朱砂、赭石或花青+藤黄等都可。

画花茎用色不宜太浓，笔中水分不宜过多，要表现出茎的挺拔，不能过直过曲，特别是蕙的兰骨。