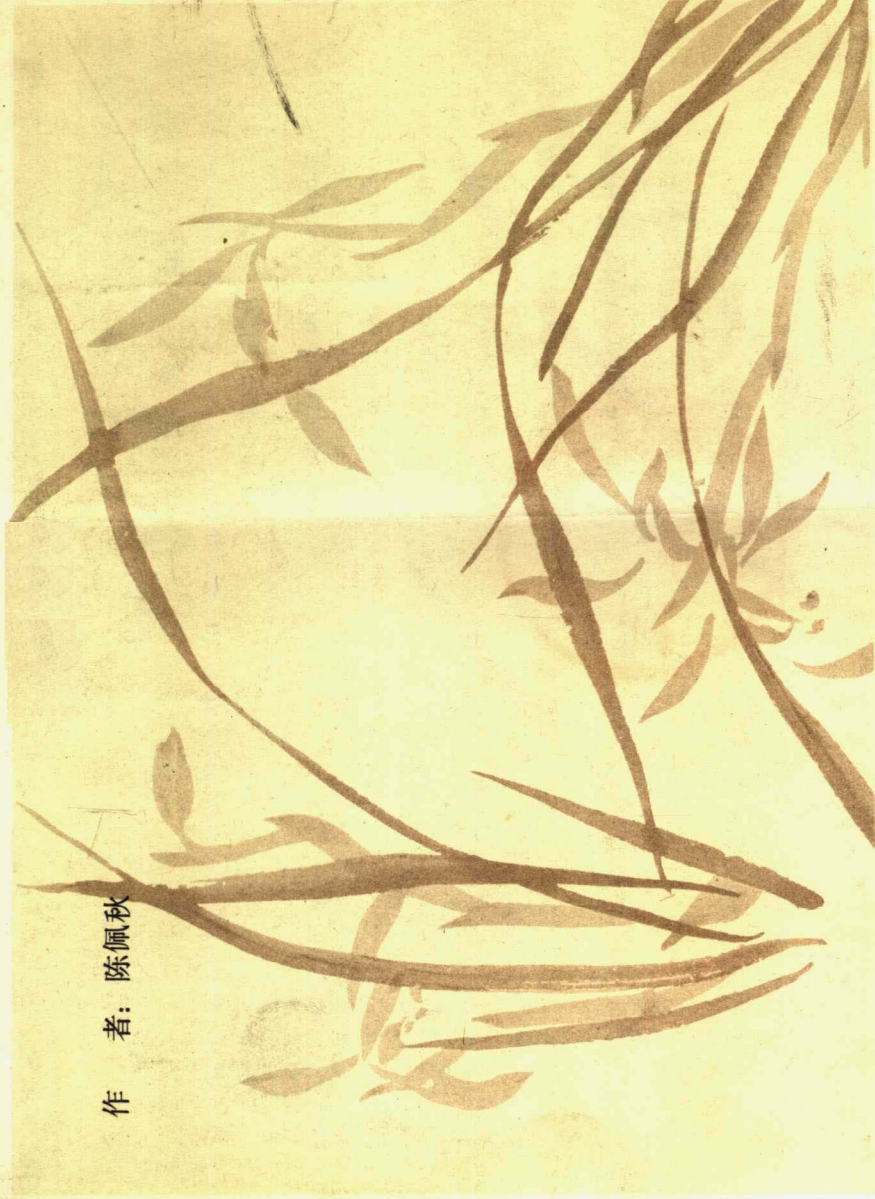

作者：陈佩秋

怎樣畫蘭花

中国画技法入门

封面设计：周 萍
责任编辑：曹谨乾 张 雄

怎样画兰花

陈佩秋 编绘

★

上海书店出版社 上海鞍山路237号

上海市印刷十一厂印刷 新华书店上海发行所发行

开本：787×1092 1/24 印张：1

1986年8月第1版 1986年8月第1次印刷

印数：00,001—25,300

书号：8172·1661 定价：0.85元

前 言

画兰，历来已有不少的杰出画家，如南宋的赵孟坚、郑思肖，宋人纨扇中的无名氏，元代的赵孟頫父子。至于明清，就更不乏人。经历数代，画家众多，因而画兰的技法也各异，但大体上可归纳为工笔的和写意的两类。

这本书，我所介绍的画兰方法，因以初学者为对象和篇幅的关系，加之自己掌握的画兰方法有限，只能对两类不同风格的画兰方法，作简略和粗浅的试探，尚乞读者多多鉴谅。

图一 右向风眼

初学须先撇笔，从一笔二笔至数笔。叶的形态有长短粗细。

图左起向右，撇第一笔。这一笔长些和短些皆可，但它的特点是两头（起笔和收笔）尖当中粗，像写字时用力撇出的一笔。第二笔与第一笔撇成一个相似风眼的形状，称做撇风眼。这一笔的长短，须与第一笔相反，一笔长二笔则短，一笔短二笔须长。

接着，撇第三笔，交叉穿过风眼的上、中、下部皆可，一般穿过中下部合适些。此笔称为破风眼。然后撇第四短小的一笔。

图二 左向凤眼

前页为右向凤眼，此为左向凤眼。图左起始二笔是撇凤眼，图右第三笔是破凤眼。这一笔从凤眼的中部穿过，形成一个套在一起、大小不同的两只凤眼，即第一、二两笔组成的一只大风眼，和第一、三两笔组成的一只小凤眼。这三笔组成的两只凤眼的头角，其形为三笔一式排列。又无交错参差之态，故第四笔仍须再破凤眼。这第四撇出的最短的一笔，同时破去了两只大小不同的凤眼，达到了参差交错的要求。第五撇次短的一笔。

图三 右折叶

兰的叶片，各有短长，长叶因重心和风力的影响，向左右摆动下垂。这称它做左右折叶，意即下垂之叶。此图为右折叶，起始撇凤眼，这一凤眼与前二图凤眼不同，它因叶片的下垂，凤眼的尾部隆起两叶形成了大交叉。由此可见，凤眼尾部的两笔叶片，可以撇成相隔一定的距离，使它撇开着口，也可以撇成相接或相交。第三笔仍是破凤眼，第四撇小叶。

图四 左折叶

兰叶自左向右撇顺手，自右向左撇不如向右撇得势，故须多练习。此图起始仍是撇凤眼，破凤眼，然后辅以短笔。

前面所提兰叶的形状是两头尖当中粗，而折叶的特点却是转折处须要细如丝，像是二片叶子的尖处相连接。这是因为兰叶是扁平的，在空间可以四面翻转，当向左、右侧面翻转时，转折处看到的是它的侧面，即叶片的厚度只有纸样薄，因此撇左右折叶时，它的转折处线条必须特别细。

这图的两片折叶，用的是写意式笔触，但它表现了叶片的正面、背面和侧面，合乎透视的规律。这种依据客观物象规律来决定主观表现的用笔方法，称做「笔法」。

图五 双株

兰花是草本植物，它的叶片攒聚在每株草的底部，因肥瘦和新老叶的交替，每株兰草的叶片株数或多或少。株之间的距离也有宽窄。每株叶片的数目不等，多则七、八片，少则三、四片。长叶在中，二侧是小叶，如铺长叶状，因而在画兰叶时，注意每株草的下部须要揉扰和交接。

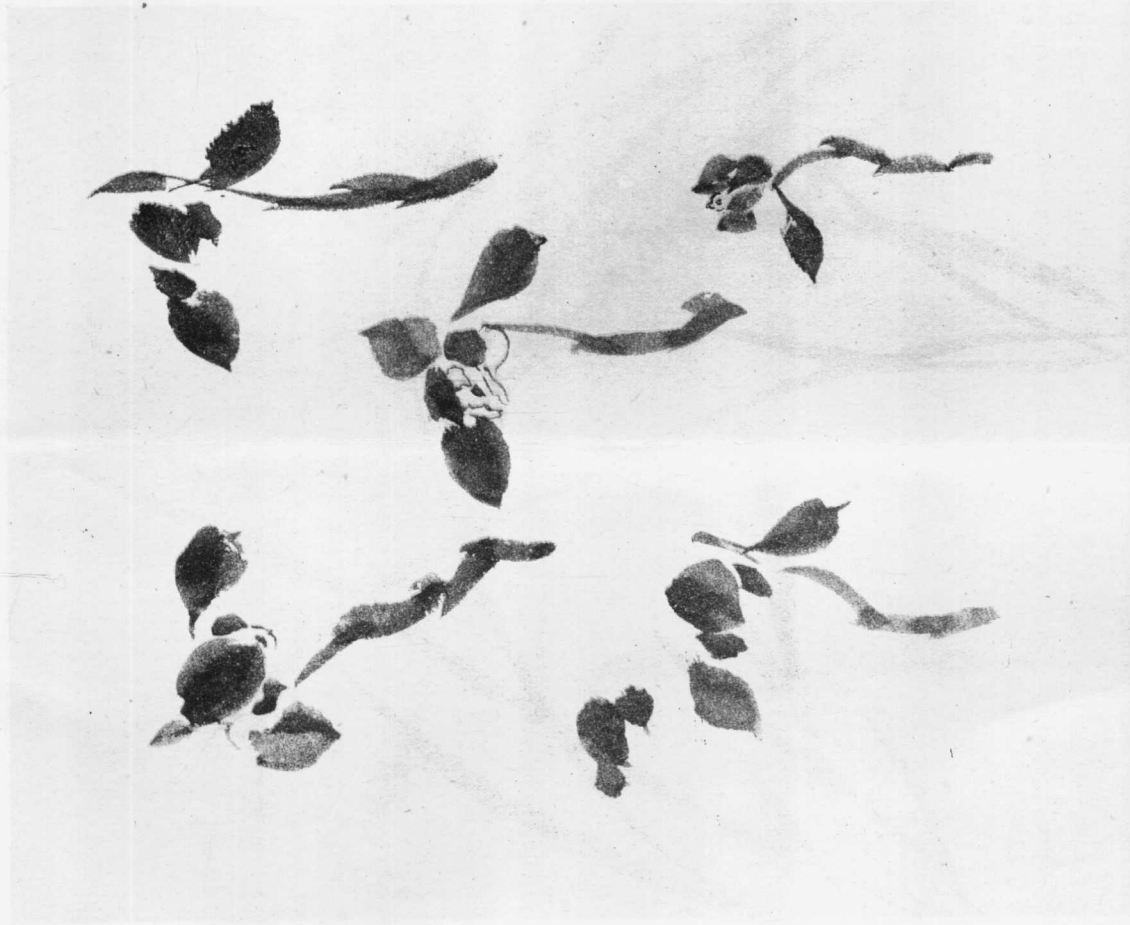
这图为双株，如果增画它的株数时，只要留心近根处的位置，不使排列在同一水平线上即可。

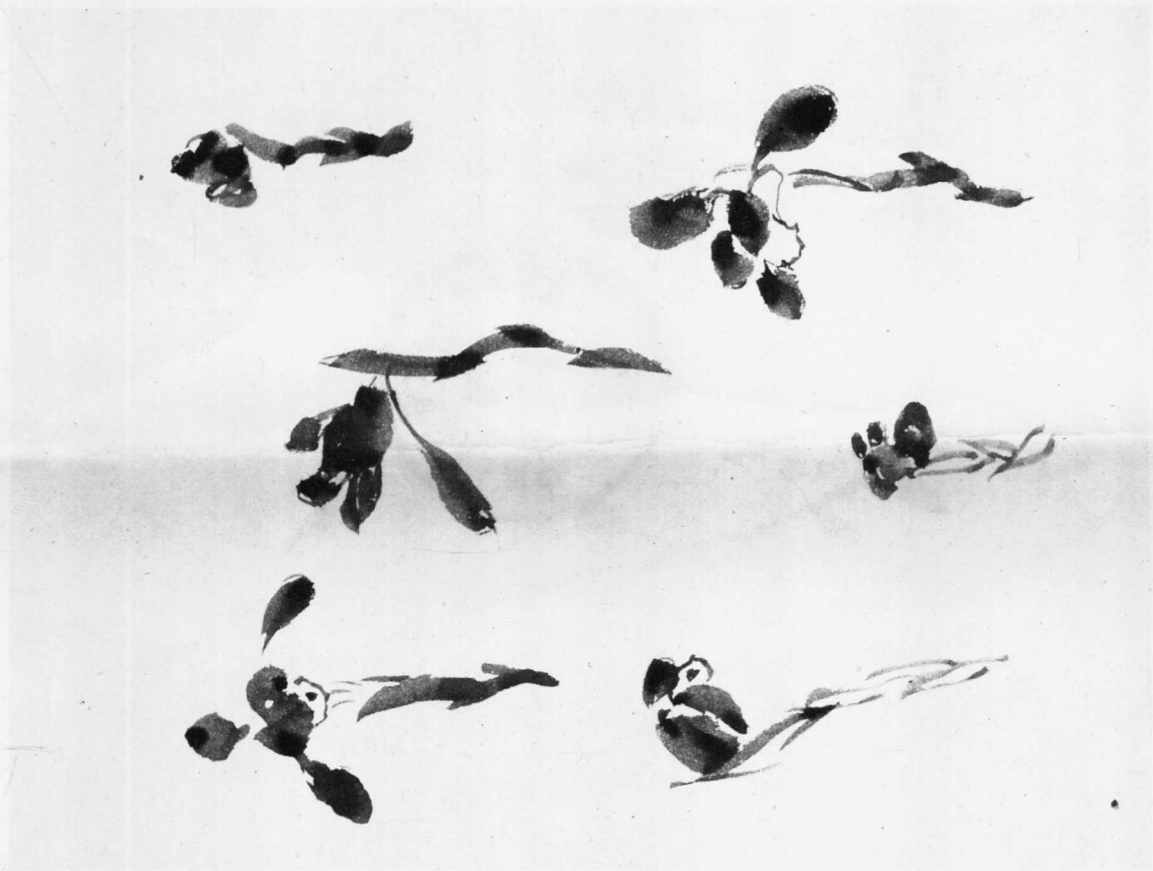
图六 荷瓣

早春开的兰花，一般一茎一花，有荷瓣、梅瓣、尖瓣等。前二种比较名贵，尖瓣则价贱量多，由于量多，经常和人的生活接触，所以传统的画兰，几乎全属这一品种。

此图为荷瓣。瓣形短肥而头尖，颇似荷，因称荷瓣。花片一般为五出，中二短瓣向内侧抱心，外三瓣较长各向外侧挺出。花心由鼻和舌（雄蕊、雌蕊）组成。茎由数箨包裹。

本图上画二花，上端外瓣抱心未开，故须先点这一瓣，次点抱心二短瓣（如图左三瓣的顺序），最后点下二外瓣，加上茎和箨，再勾鼻和舌。如图中全开和图右下半开的一朵。

图七 梅瓣

梅瓣花片圆形，瓣的点画层次与荷瓣同，不同的是本图其下二朵未开的蓓，它的茎和箨不是用墨点出的，而是用墨线勾出的，甚至花片也可用墨线勾出而不用墨点出，但叶片却是点出或撇出，这称做「勾花点叶（撇叶）」法。

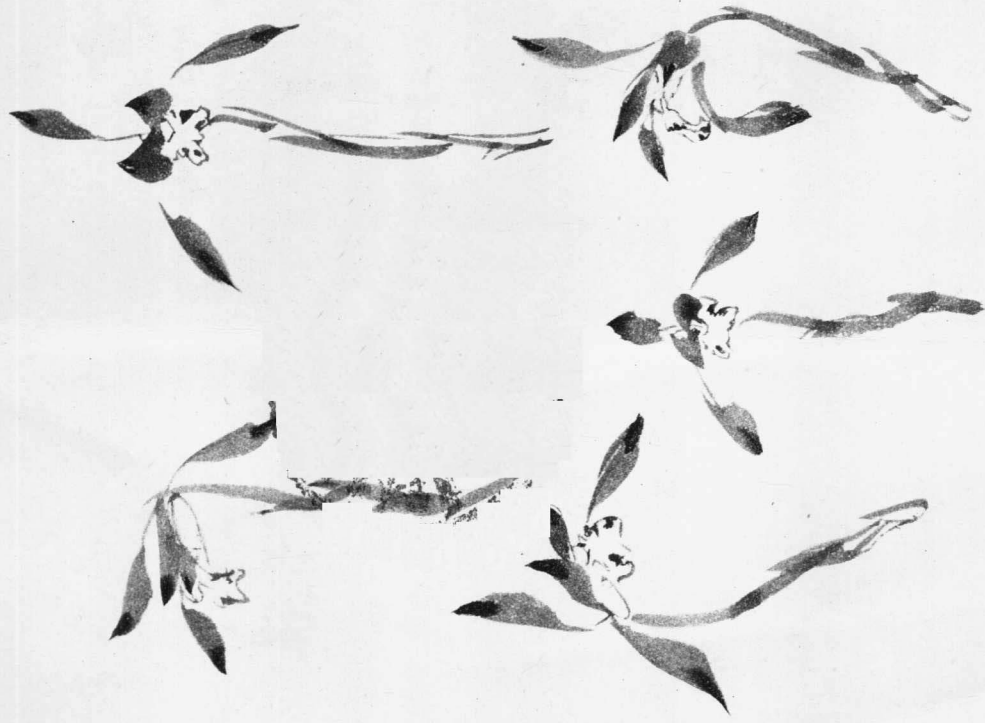
本图右下全开一朵的舌，其上无红斑，称做「素心兰」。由此可知，舌上的斑，可以点，也可以不点。至于花形，左、右、上、下，全开、半开，必须反复默记背画。

图八 尖瓣

此花的瓣形瘦长而尖，全瓣的粗细不似梅，荷瓣明显，但它的花片柔弱，内外瓣的翻转幅度较大，姿态多而妩媚。

本图左下一花，茎是写和勾的方法并用的，写是像写字那样，这写出的简略一笔，概括和表现了茎的形，这种减笔画法称之为「写意」。勾是勾线。用相对的两根线条，和多根的线条来勾勒和表现物体的形，这便称做「双勾」。

本图的点划程序亦如前。

图九 蕙

春末开花的兰，一茎多花，五至十朵以上不等，因与春初一茎一花者区别，故称蕙。

本图四枝，二枝并行，二枝交错。开花的秩序一般自下而上，如图左起第二枝样。

蕙花中也有梅瓣和素心，但它的品类不如一茎一花者多，传统的蕙花画法皆作尖瓣，颇出姿致。

春兰之外，亦有冬夏、秋时开花的建兰、寒兰、墨兰等，大都一茎多花的，叶形有狭长，也有阔大，不在本篇范围，故略。

图十 双栋掩映

用两根线条勾出叶片的形体，包括长叶，辅叶，左右折叶。共分双栋，一栋四叶，一栋七叶，右面一栋最前二叶相扭相交，二栋叶片前后左右穿插交错，互相掩映。

初学先用铅笔打草稿，再用透明度清晰的纸蒙在草稿上拷贝，如初小学生习字描红一般，称之为「摹」。

本图左一栋两片短小的辅叶，细看组成这小叶的两根墨线的特点，它和写意画撇成的一般，同样是两头细中间粗，好似一片极其细小的兰叶，因此，称这种线形为「兰叶描」。

图十一 双陈簇拥

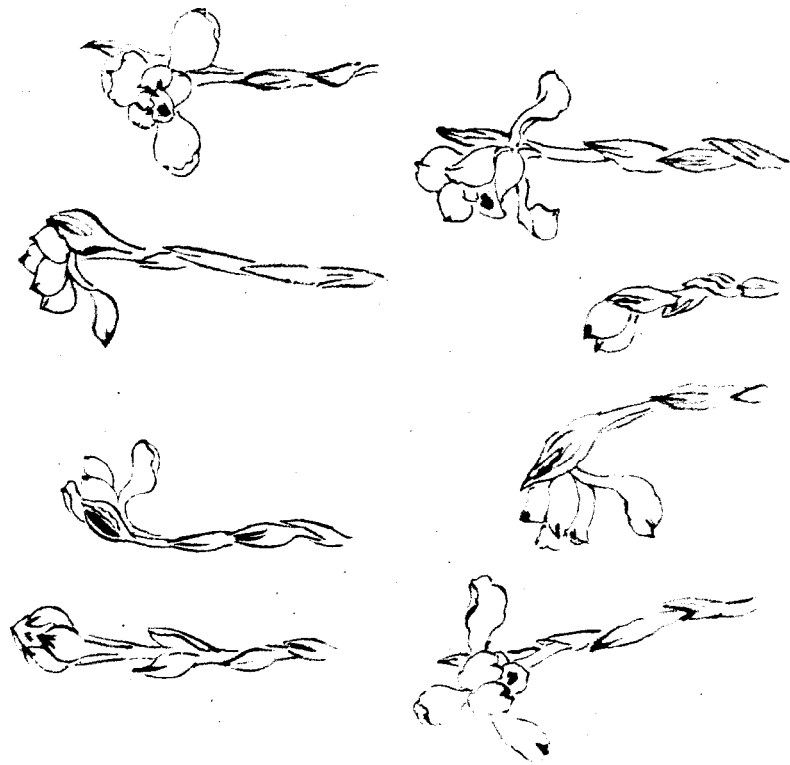
本图二陈叶片的近根处簇拢，二陈叶片左右向分开，左陈其上的二片折叶，转折处单线，细瘦如丝，笔势流动轻盈，用这种流动如丝的线条来勾描物体，这一线形便称做「游丝描」。倘使勾描物体的线是刚劲的，并且均匀有力，于是便称这种线形为「铁线描」。

总之，游丝和铁线，都是用来比喻用笔的形象，就是说，用笔得当，不但可以概括物体的状貌，还能表达物体的质感和精神。如前所说，依据客观物象规律来决定主观表现物体的用笔方法称为「笔法」。而恰如其份地，不但表现了物体的面貌，兼而表达了物体的质感和精神之好的用笔方法，称为「有笔法」。综上，「笔法」，不仅包含物体的形，还应体现物体的神。

图十二 梅瓣·荷瓣

前第十、十一两图，叶线的勾法，除三种之外，勾线还可粗可细，可以均匀，可以顿挫，还可以粗细相间，并且可用浓淡深浅不同的墨色来勾。花与叶都可采用这种勾法。

本图是从写生草稿复制的花头，其间圆者为梅瓣，尖者为荷瓣，这是从事双勾画兰的必经过程。对花写生的，叫做直接生活，看图临摹，它的好处是省力便于初学。但若图本提供的画兰不符合客观物象的规律，那将贻误学者。所以说，要提高画兰质量，写生是不可缺少的。

图十三 尖瓣

花片的勾勒方法与梅瓣荷瓣同，图左下、右下二花，用墨线勾出花瓣、茎、箴的轮廓，再在轮廓内烘染墨色，染出花瓣和茎以及箴的明暗和浓淡。

本图中的二花，和第二十二图的水墨萼，它的勾线和敷染，纯属墨色，这种全用墨色勾勒和烘染的双勾，称为「水墨双勾画」。

图十四 蕙

本图为四枝并列，与第九图写意蕙兰——二枝并列、二枝交错的结构有所不同。图九仅左起第二枝下端，作一全开之花，标明茎上的花朵，是自下而上开的。右面二枝，作交错状，避免四枝一式排列的平板形式。

本图恰作四枝一式排列，但左起第二枝下端一花，斜刺穿入第一枝的心脏部位，三、四两枝，亦各有花互相穿插，也打破四枝一式并列的平板僵局。这是说，利用枝的交错和花的穿插，都能克服画面的平板使之趋于完美。

思考怎样安排画面，以及利用各种方式方法，使画面获得完美，这就叫「构图」，也称为「章法」。早期称做「经营位置」。

