

蔡白 编著

兰花

国画入门训练新编

(写意花鸟篇)

安徽美术出版社

不以无人而不芳 不以无人而不芳 不以无人而不芳

不以无人而不芳 蔡白

图书策划：朱阜燕

责任编辑：朱阜燕

封面设计：宋文岚

国画入门训练新编·兰花（写意花鸟篇）

蔡白 编著

图书在版编目（CIP）数据

国画入门训练新编. 写意花鸟篇. 兰花 / 蔡白编著. —合肥：安徽美术出版社，2009. 8

ISBN 978-7-5398-2056-9

I. 国... II. 蔡... III. ①中国画—技法（美术）
②兰科—花卉画—技法（美术） IV. J212 J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 084460 号

安徽美术出版社出版

邮编：230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层

编辑部电话：（0551）3533611 3533612

合肥晓星印刷有限责任公司印刷

新华书店经销

787mm×1092mm 1/16

印张：3.5

2009年6月第2版

2009年6月第5次印刷

ISBN 978-7-5398-2056-9

定价：16.80 元

蔡白，号皇藏布衣，安徽萧县人。1986年毕业于阜阳师范学院美术系。1992年进修于天津美术学院中国画系，拜著名画家霍春阳教授为师。作品入选第十二届、十三届当代中国花鸟画邀请展，获佳作奖、优秀奖。出版有《国画入门训练·兰花》、《蔡白画集》、《蔡白作品集》等书。

目 录

● 引言	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	12
● 画兰叶的错误现象	13
● 兰花花朵的画法	14
● 花朵的布局	19
● 构图中应注意的问题	23
● 兰花创作示范一	24
● 兰花创作示范二	28
● 兰花创作示范三	32
● 兰花与其他景物的搭配	36
● 作品赏析	40

引言 □

在中国画中，被誉为“四君子”之一的兰很早就成为历代文人墨客最喜爱表现的题材之一。孔子在《论语》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，由此可以看出人们对兰的喜爱。

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。转动时笔尖不分叉，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。用时若将墨研一研，效果会更好。墨汁用过盖紧瓶盖，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。

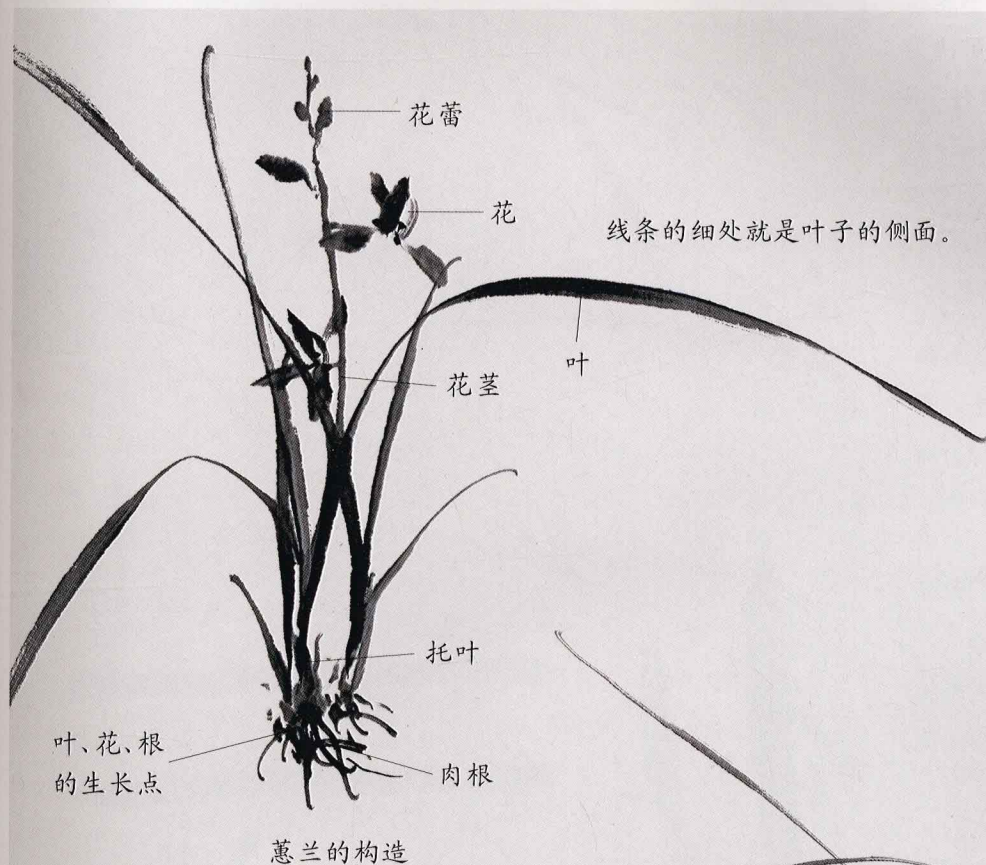
其他

除了以上必备的工具外，还须准备以下辅助工具，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使画面干燥，以进行下一步作画。

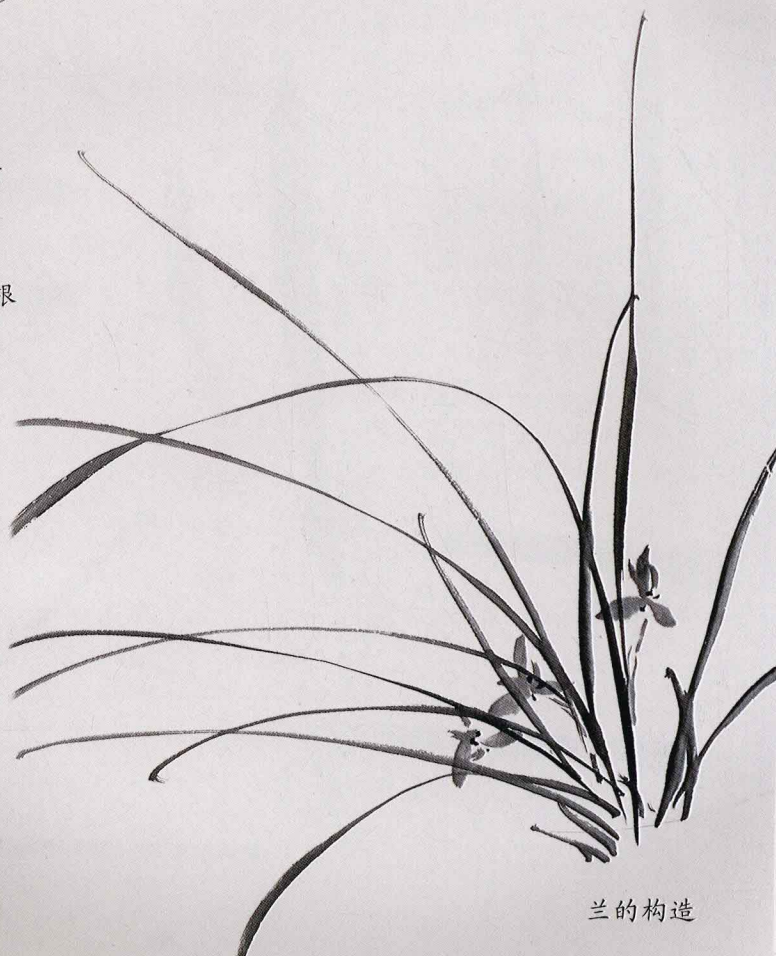
兰的结构 □

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。兰的叶质有柔滑、坚韧之感，表现时注意线条的表现。此外兰有兰、蕙之别，兰为单花，蕙为串花，风韵不同，表现时也必须区别对待。

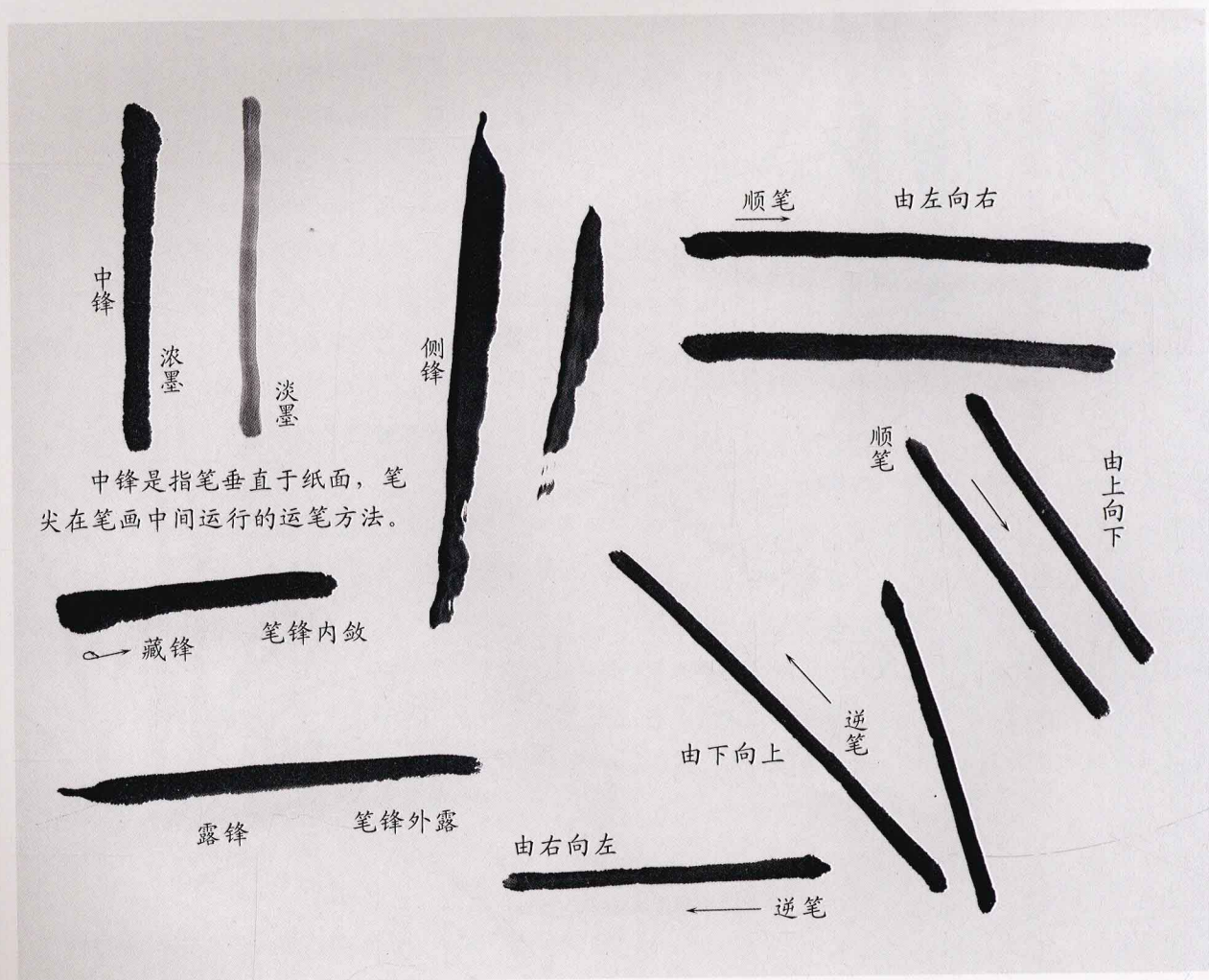
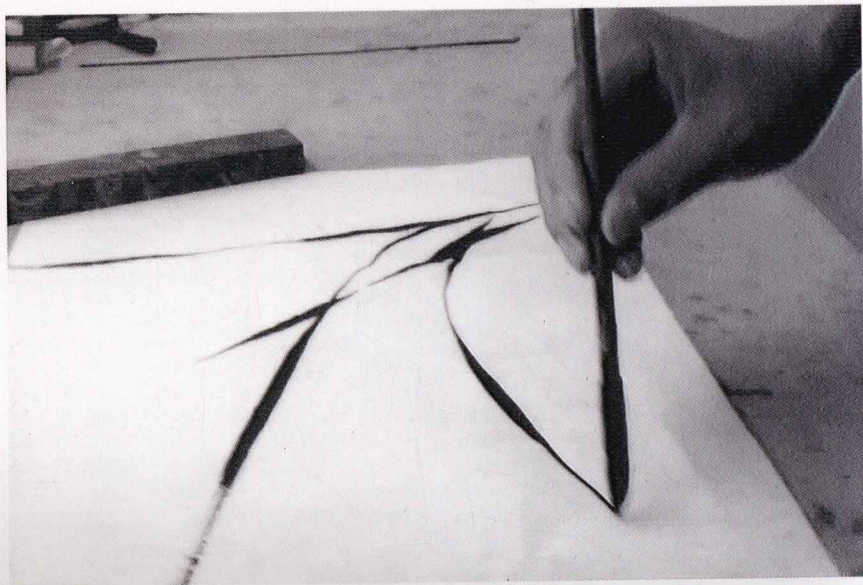

兰叶有正侧、曲直、俯仰之态，兰叶的交错穿插形成优美的线条。

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

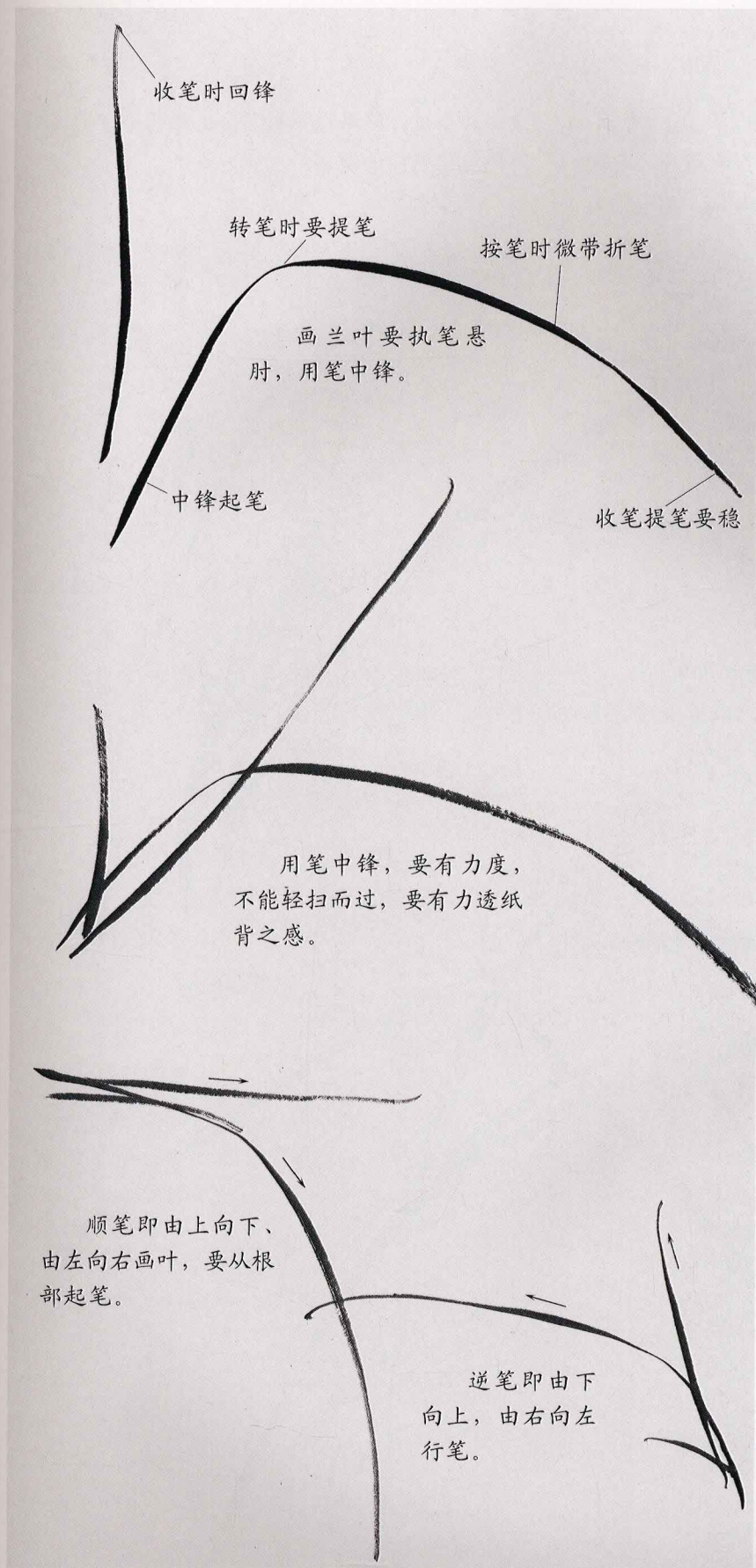
画兰叶应先从兰叶根部中锋起笔，有顺笔、逆笔的变化。顺笔即由上而下，由左向右行笔；逆笔即由下而上，由右向左行笔。

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

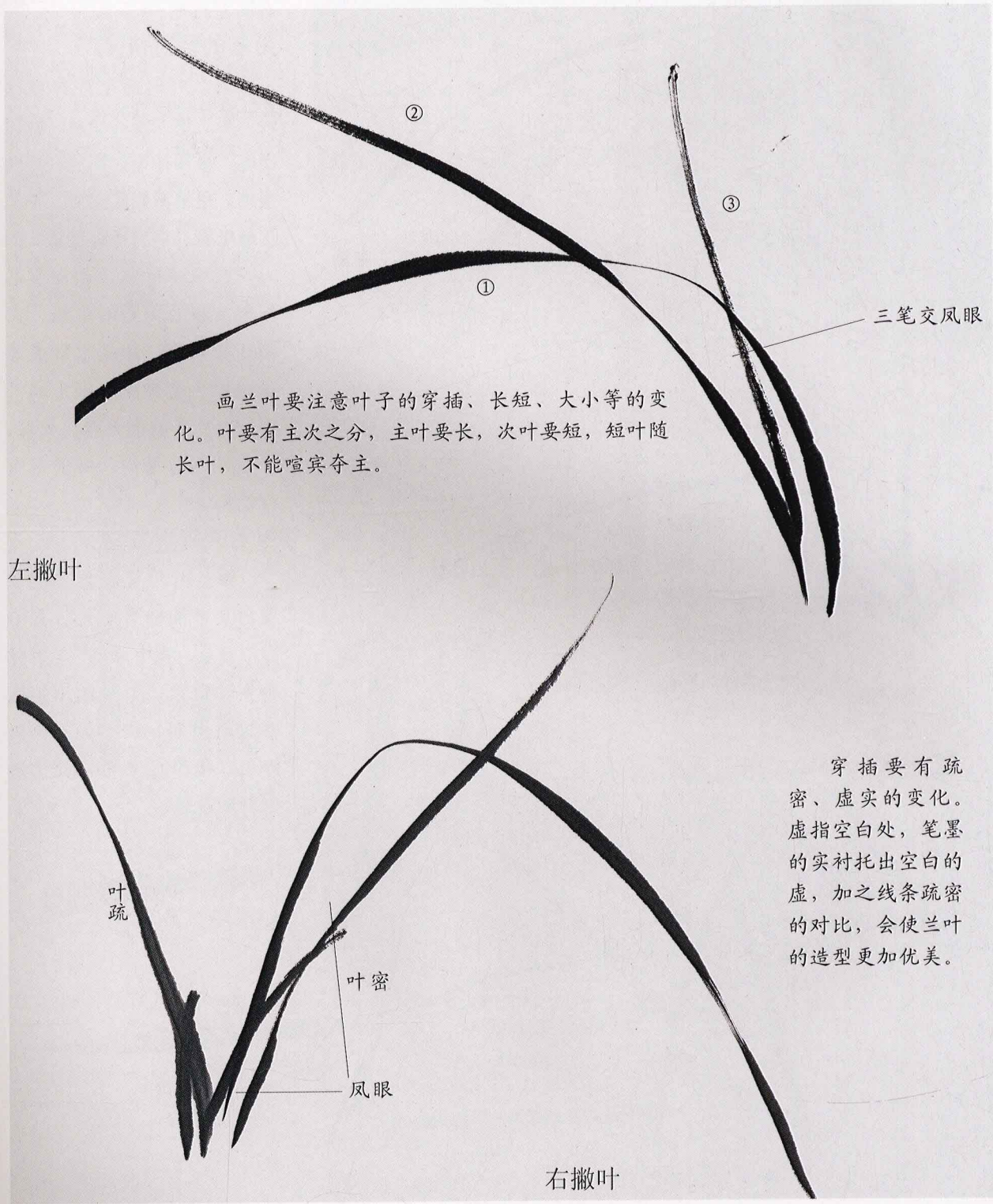
画兰叶用笔转折方能表现出兰叶的曲直变化，只有曲中有直，直中见曲，兰叶才会生动自然。兰叶的用笔像书法的用笔，线条如“锥画沙”、“印印泥”，也就是力透纸背的意思。

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。

画兰叶要注意叶子的穿插、长短、大小等的变化。叶要有主次之分，主叶要长，次叶要短，短叶随长叶，不能喧宾夺主。

穿插要有疏密、虚实的变化。虚指空白处，笔墨的实衬托出空白的虚，加之线条疏密的对比，会使兰叶的造型更加优美。

叶疏

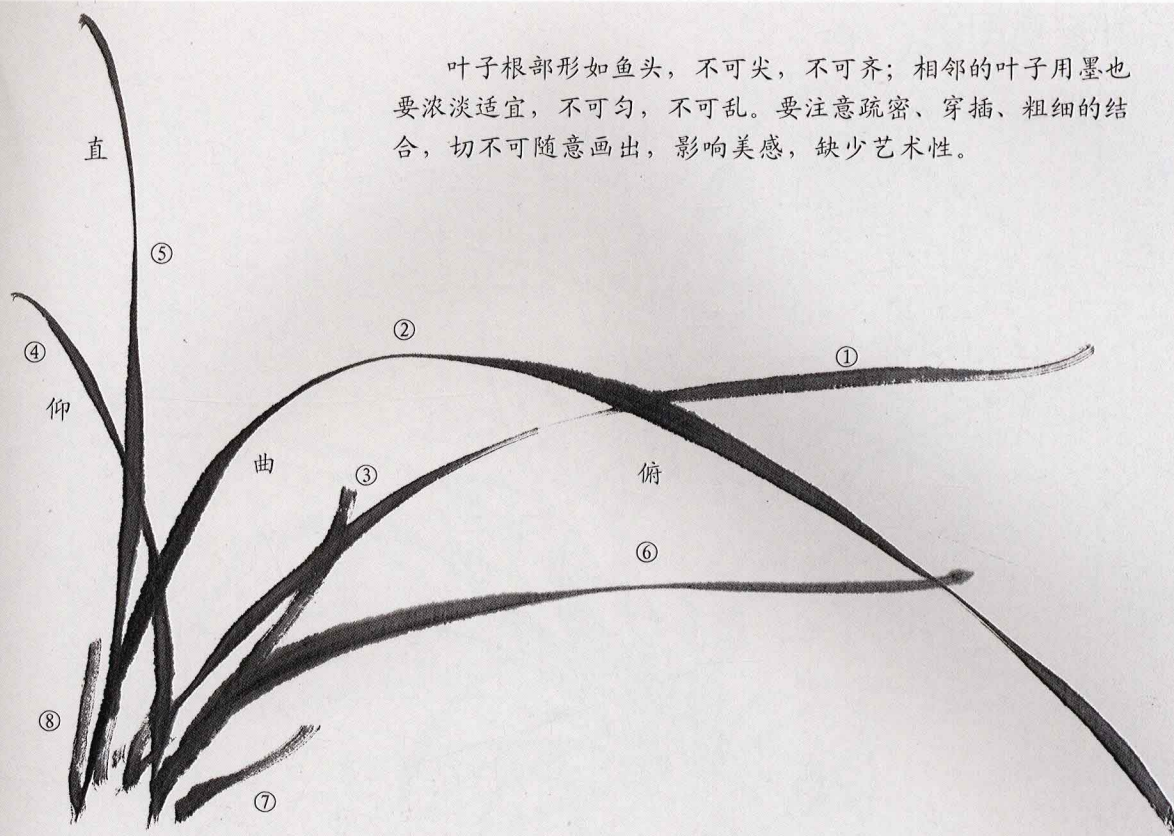
叶密

凤眼

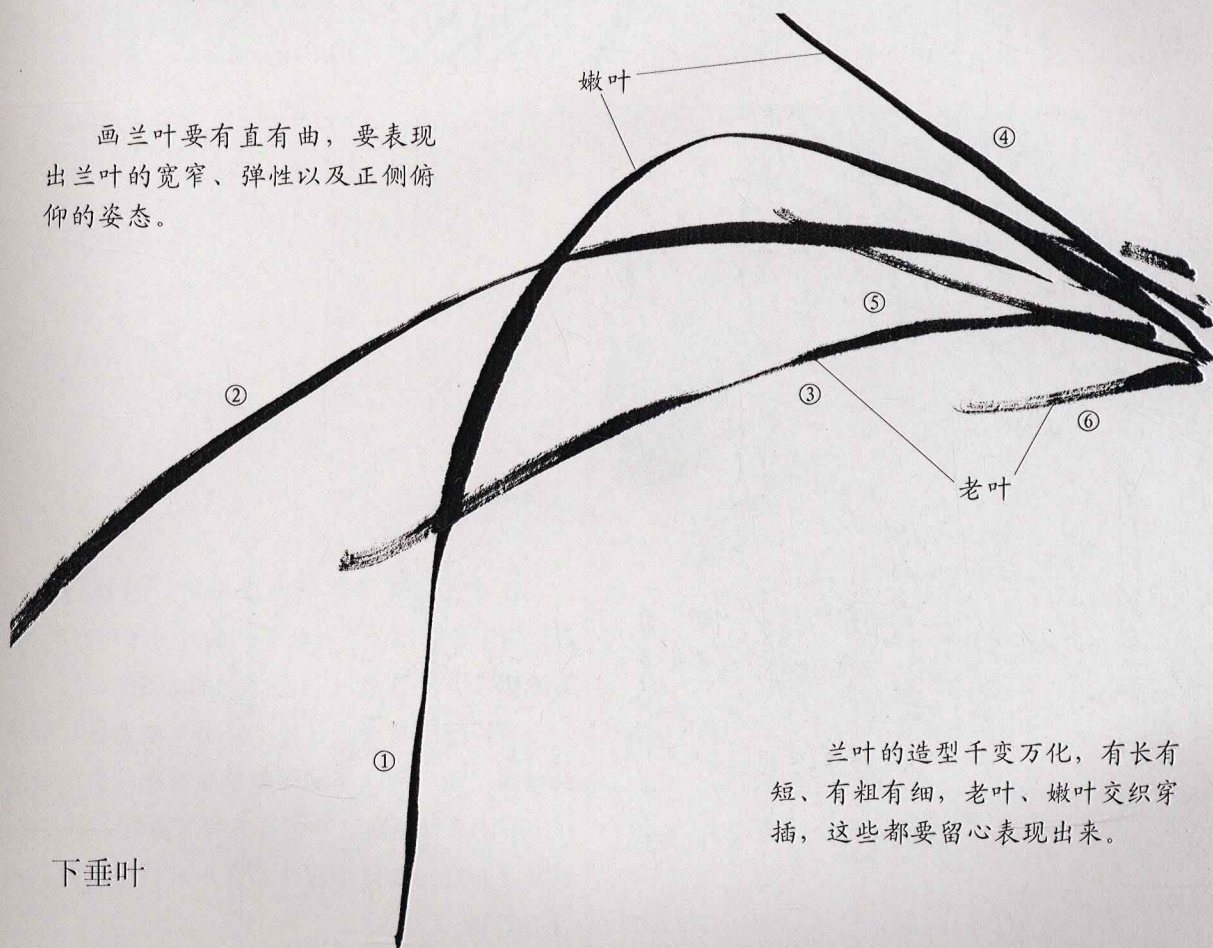
右撇叶

左撇叶

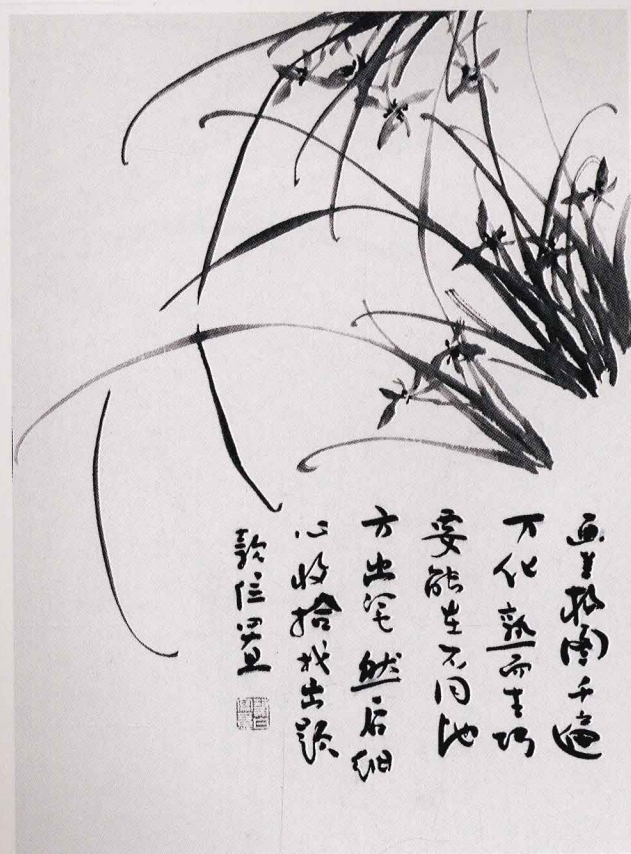
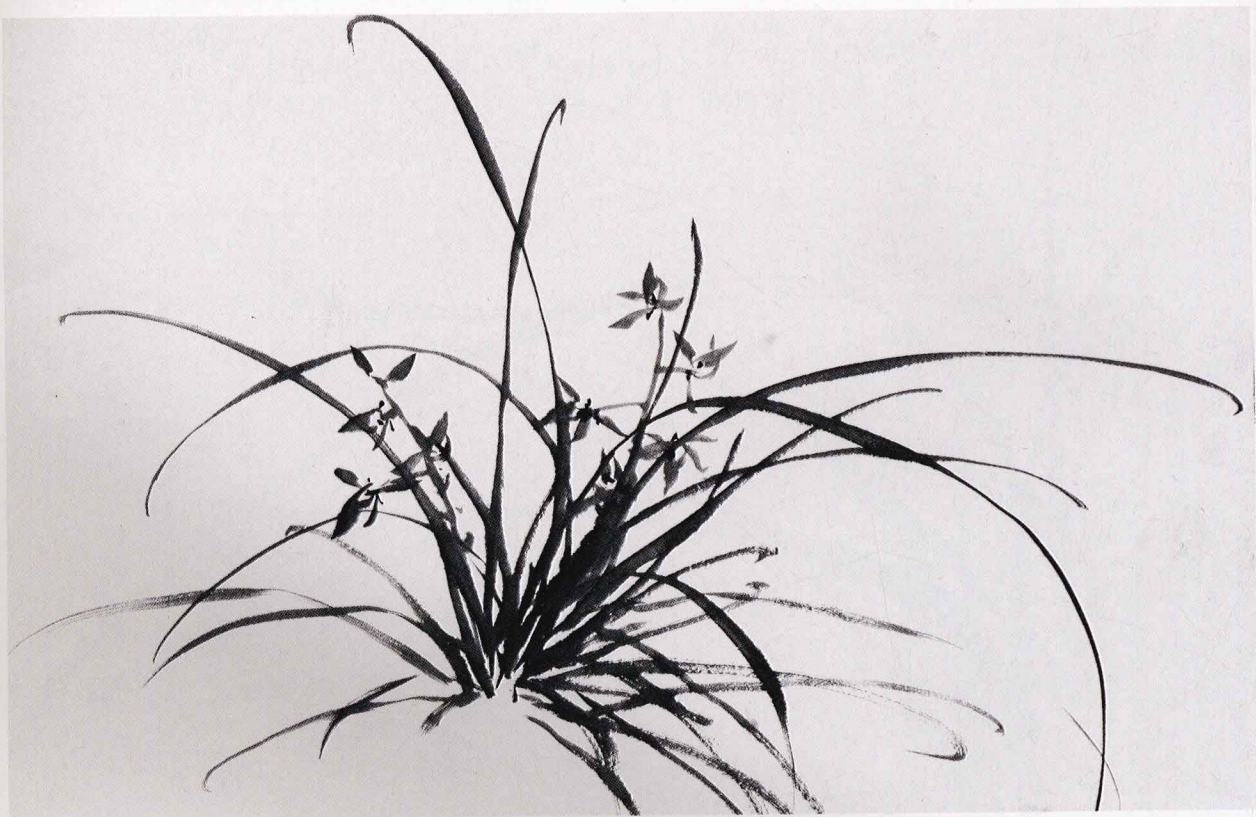
叶子根部形如鱼头，不可尖，不可齐；相邻的叶子用墨也要浓淡适宜，不可匀，不可乱。要注意疏密、穿插、粗细的结合，切不可随意画出，影响美感，缺少艺术性。

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。

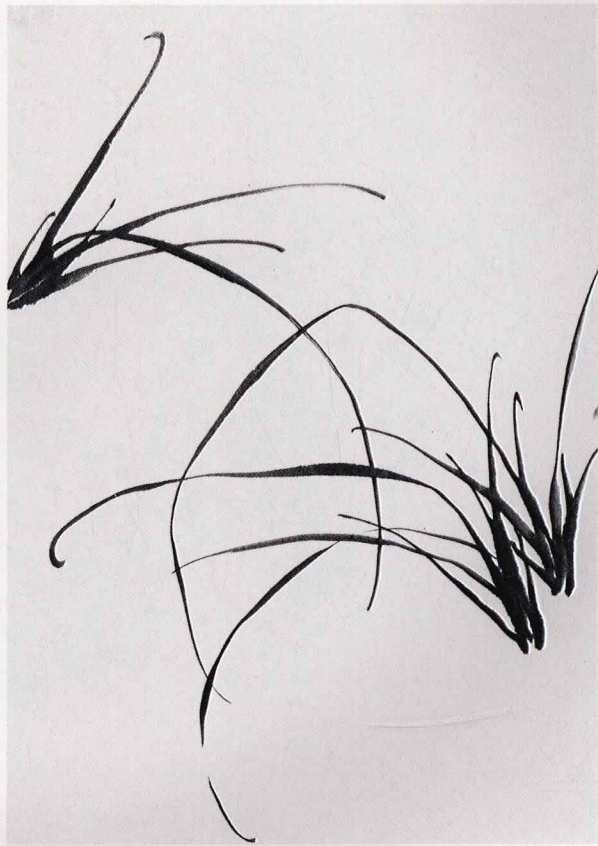
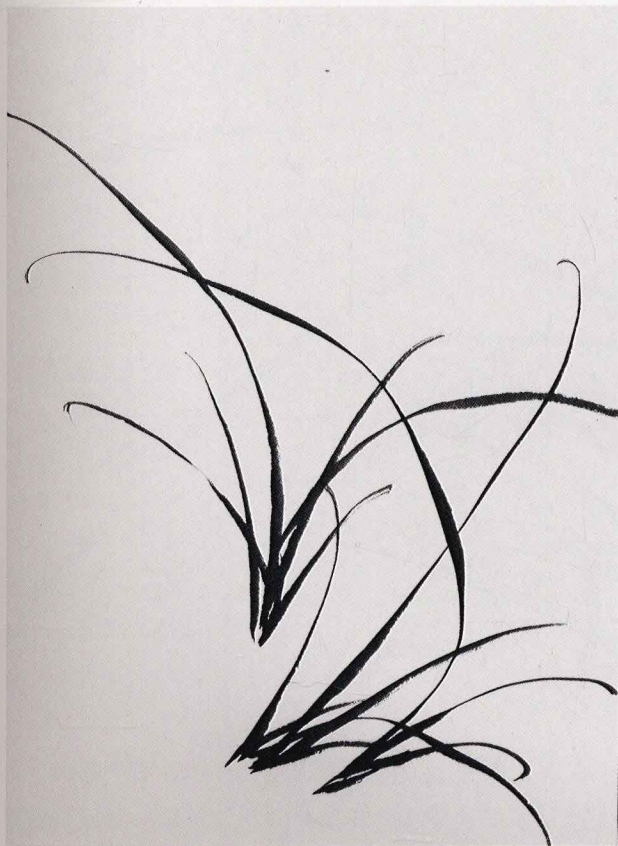
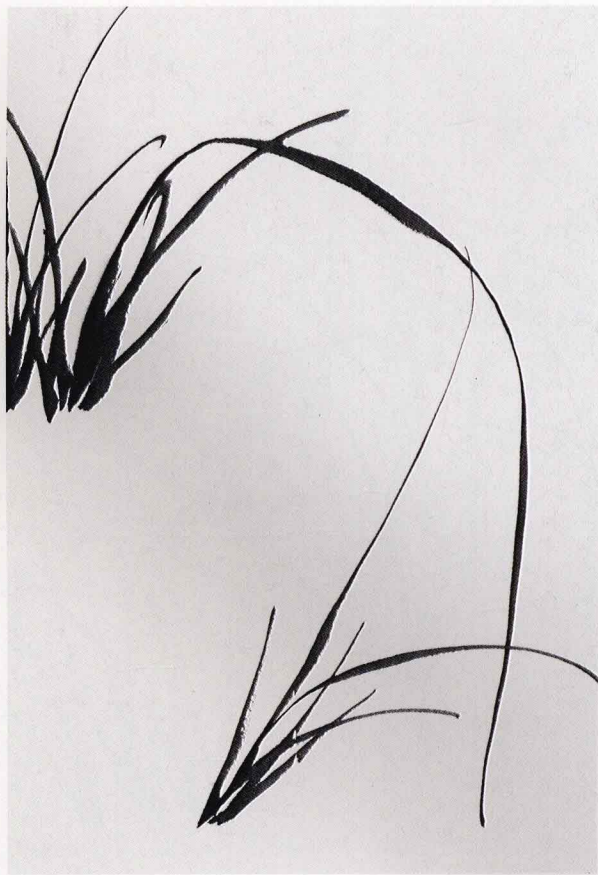

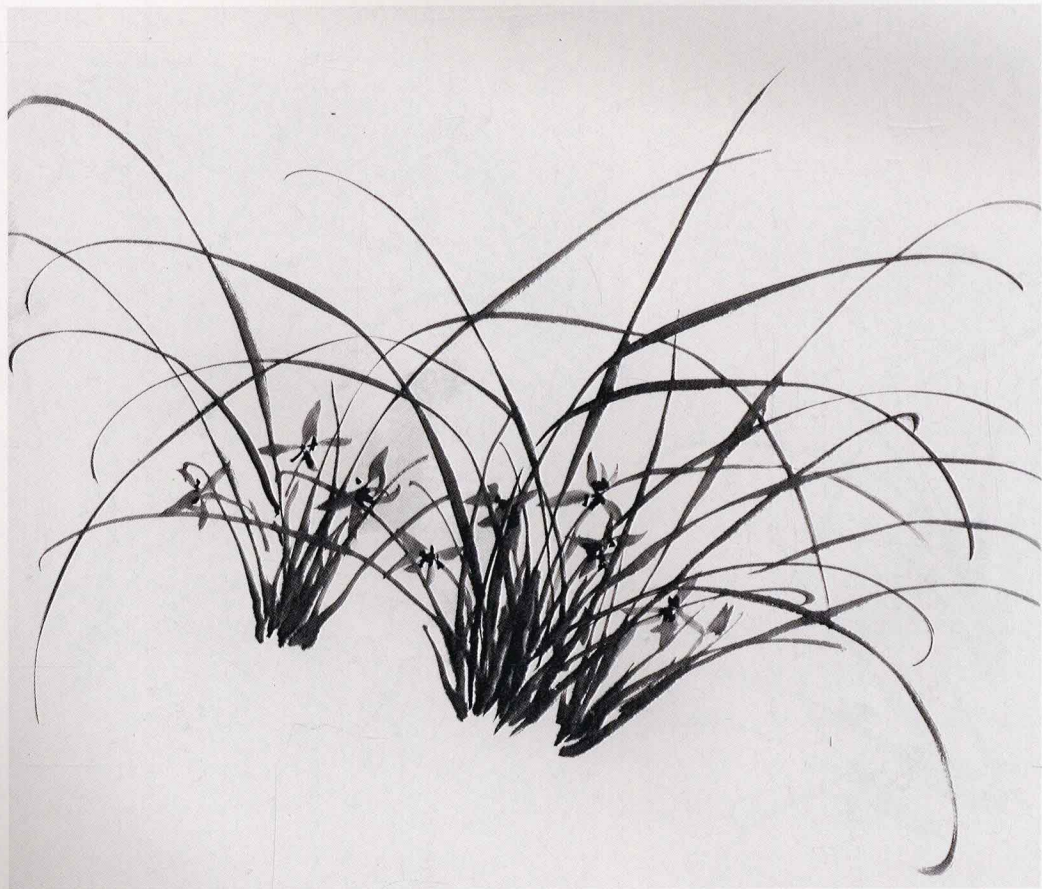
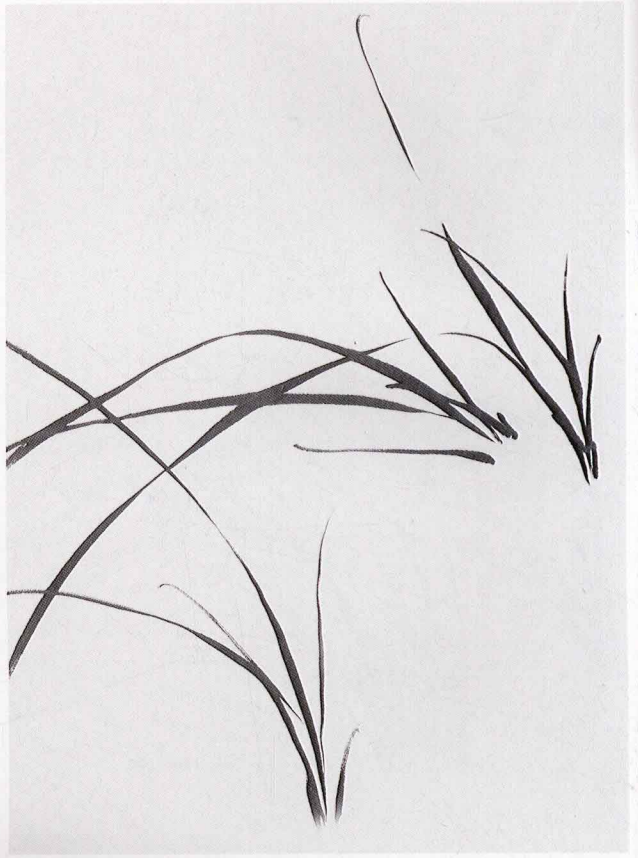
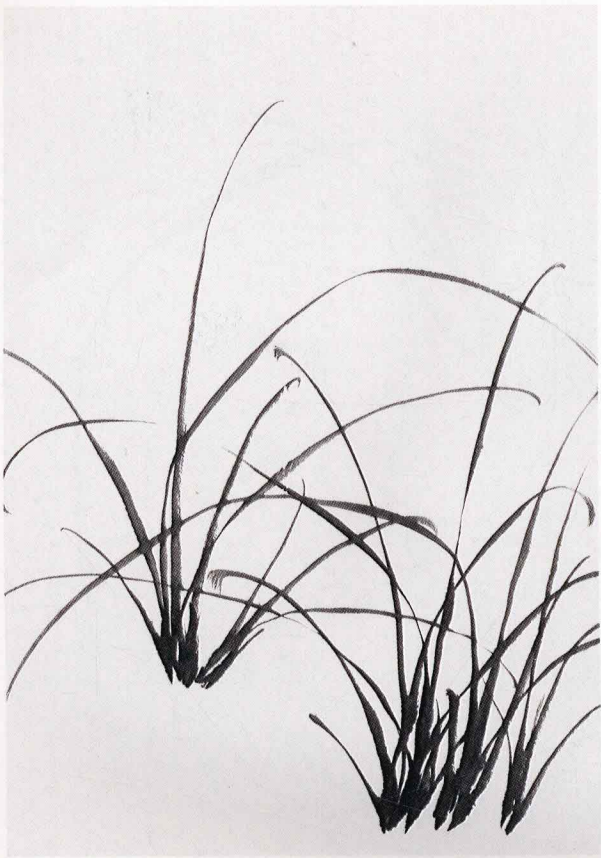
兰叶的造型千变万化，有长有短、有粗有细，老叶、嫩叶交织穿插，这些都要留心表现出来。

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。

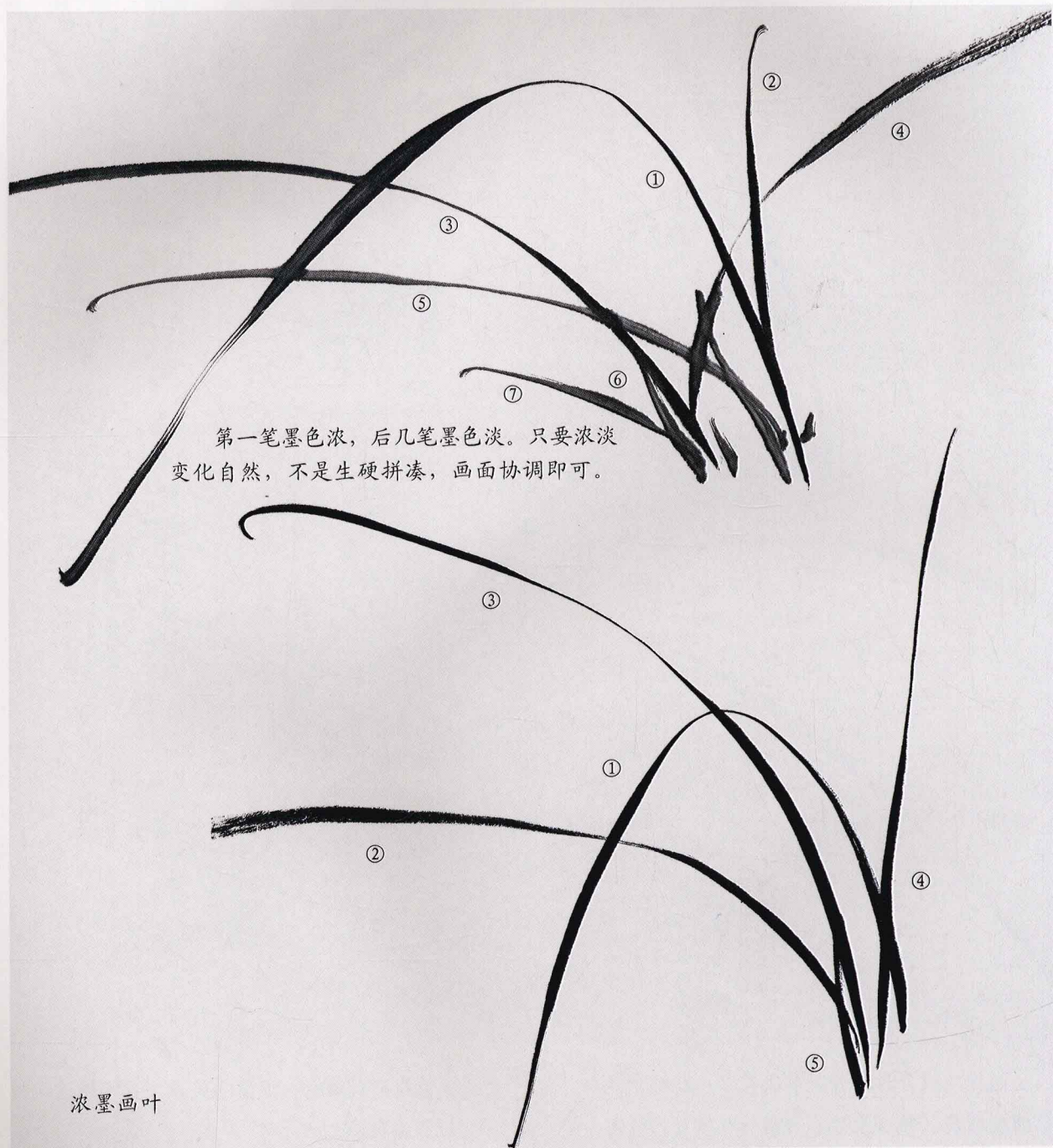
两株兰组合时，要有主次关系。此幅画两株兰草前疏后密，通过兰叶的交错与题款互为联系。如

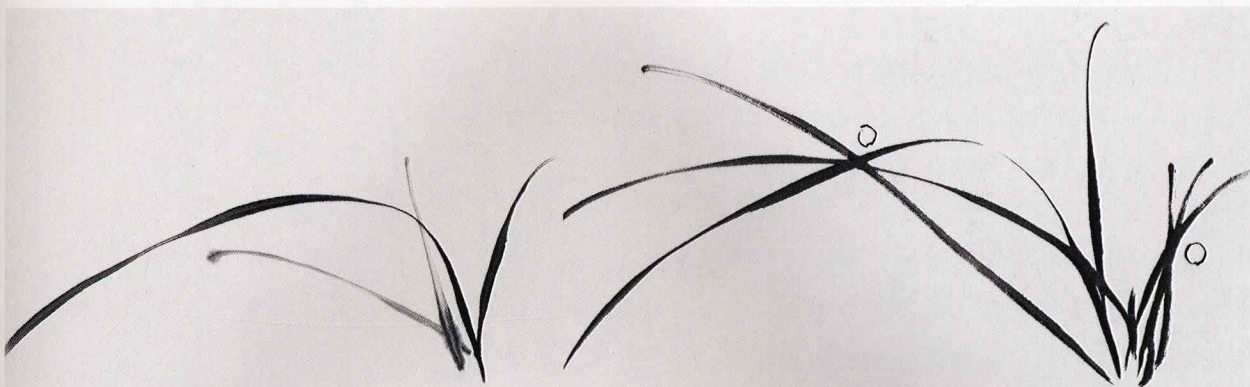
果两株兰草只有疏密、前后的关系，互不相连，画面就会散而孤立。

兰叶的用墨

在中国画中，用墨非常重要。墨的变化丰富多彩，把墨用得好，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

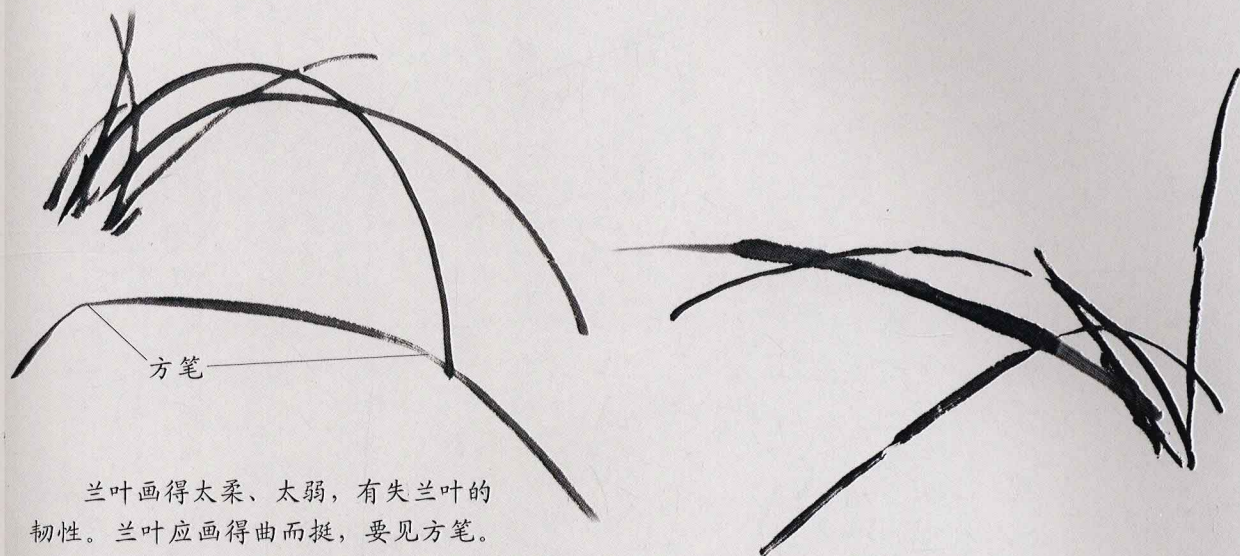
开；然后用笔在废宣纸上吸去过多水分，使笔含水适中再蘸墨。笔上含墨过多，行笔易出墨点，会使兰叶线条臃肿而无法收拾；笔含墨也不宜过少，少则线燥，没有润味。所以画兰叶时，墨要适量。一片兰叶从起笔到收笔，由于快慢不同，表现出来的线条墨色也有区别。

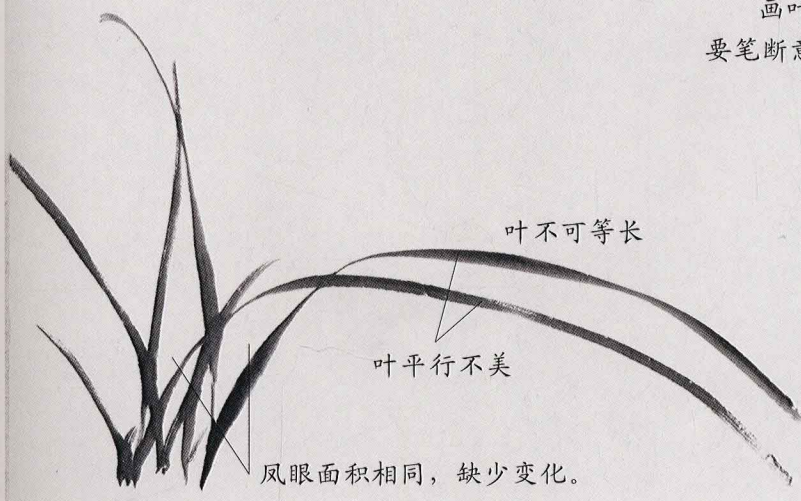
用墨不统一。一幅画当中，有的叶太浓，有的叶太淡，这是间断作画或用墨不熟造成的结果。

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。

叶不可等长

叶平行不美

风眼面积相同，缺少变化。

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，画面呆板不生动。