

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

牛忠元画兰花

NIUZHONGYUAN HUA LANHUA

案头画范

牛忠元画兰花

NIUZHONGYUAN HUA LANHUA

中国画技法丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

牛忠元画兰花 / 牛忠元编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2008. 11

(案头画范)

ISBN 978-7-102-04472-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第176078号

中国画技法丛书

案头画范·牛忠元画兰花

出版者 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

编 绘 牛忠元

责任编辑 陈振新

装帧设计 杨会来

版式设计 陈振新

制版印刷 北京百花彩印有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

版次 2008年11月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 6

印数 5000册

ISBN 978-7-102-04472-9

定价 32.00元

作者简介

牛忠元, 1955年3月生于河北霸州, 毕业于河北师大美术系, 1976年开始从事美术教学工作至今。1980年以后师从张琪先生、黄显隆先生学习工笔花鸟画。1993年入北京画院工笔花鸟班研修, 师承王庆升先生。1996年入中央美院进修中国画。现为中国美术家协会会员。

曾在《人民日报》、《美术》杂志、人民美术出版社以及黑龙江、四川、安徽、广西等美术出版社发表和出版工笔画作品三百余幅。作品《春光似锦》《风韵》《戈壁早春》《版纳深处》等被天安门城楼、中南海、毛主席纪念堂、中国对外展览公司收藏, 并编入《天安门珍藏画集》《中南海珍藏画集》《美术年鉴》《20世纪国际美术精作博览》。

概 述

兰花是高雅而又带有神秘色彩的植物,我国古代常以君子、雅士、幽人来称颂。兰花在植物学中属于兰科植物,是单子叶植物中的一个科,为多年生草本植物。我国的兰花是最早盆栽植物之一,宋朝时养兰的风气已很盛行。兰花以其花形、花色及幽香为特点;叶子丛生,条形,先端尖,对以观叶为主的兰花称为“艺兰”。

画兰的技法历史悠久,《三希堂兰谱》就有所记载。唐宋时期的画兰创始人是名家殷仲宏,至南宋时的画家郑所南,是文人寄兴派之首;另一以女画家管仲姬为代表的闺秀传神派,兰花的悠闲之姿,浮于纸上,栩栩如生。上述两派有异曲同工之美,皆以笔墨见长,采用墨笔写法、双勾白描法等,可谓正宗的画兰技法,后代画家也都沿用此法。

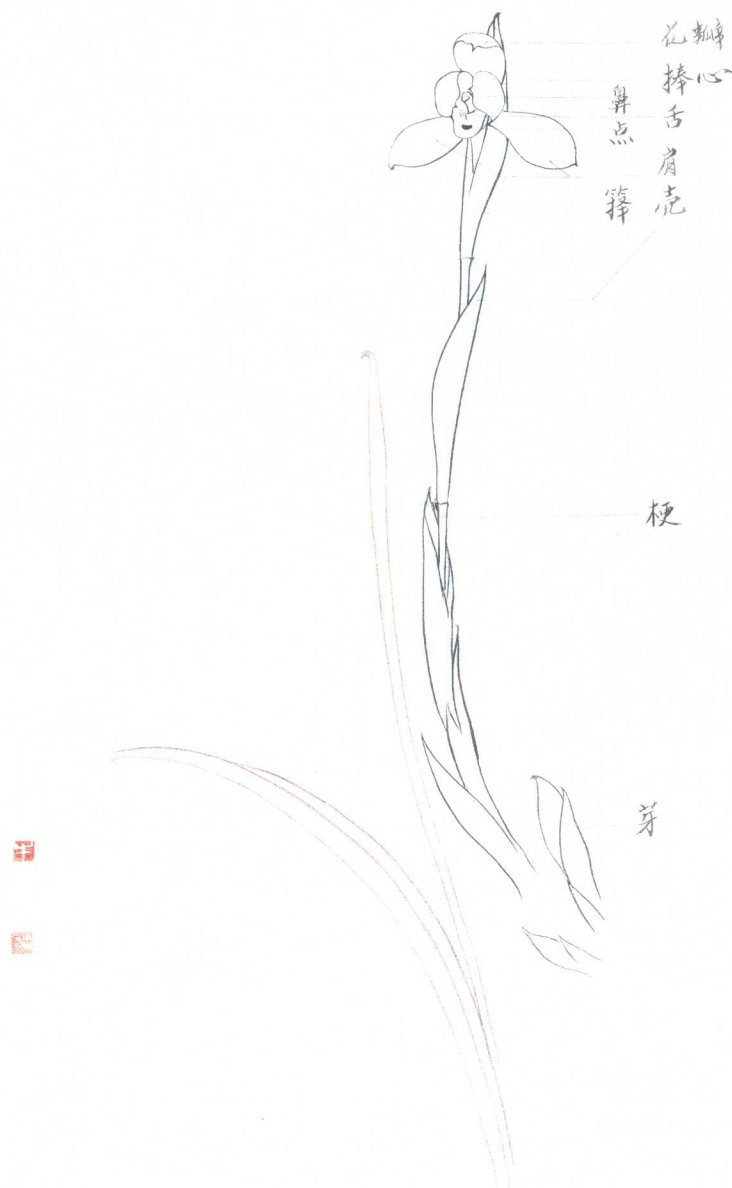
写兰之妙气韵为先,以喜气写兰,以兰叶势飞举,花蕊舒吐得喜之神,而运用之妙尤在笔法先。墨以分二色,叶宜浓宜淡,前叶浓后叶淡,一片而浓淡不同。淡墨写瓣,焦墨写萼,用一花则墨色不同以定法。

兰的构成也以气韵为先,虽寥寥数叶自具天然风韵,飘飘欲仙,疏而不寒,取兰叶须掩花,花后更须插叶,虽似从根而发,然不可取。虽古人画法自有意到笔不到之法,但繁简得宜,在心领而神会。

工笔兰的构成与写意没有不同,重在立意。通过写生创作体现兰的风致神韵,因兰叶繁多必删繁就简,以兰叶的折垂取其势,偃仰生其情,充分再现兰的空谷幽香。

画兰的基本方法

中国画从古至今,分析作品的优劣,首先把用笔看作是最重要的条件之一,其次用墨、着色及意境等。由于兰的品种不同,叶子的大小、低垂或直立较难掌握,故用笔尤为重要。花卉勾勒,笔墨要结合

形象,要仔细观察体会花、叶、茎的质感,笔法的转折顿挫,线条的粗细长短,要结合不同的内容性质和特点随之变换运用。如花、叶子的薄厚与柔嫩,就要借助用笔力度的变化,来体现刚柔粗细的变化,体现线条的光、挺、圆、润之感。工笔画因落墨不宜改动,不得有败笔之处。凡稿本,必精细、准确、无误,方可定稿。因绢透明可蒙在稿本之上,用枕尺压住,即可落墨。

以下分别简介和示范三种兰。花的颜色、叶的形态皆不同。另附各类兰花作品供参考,深入体会针对不同品种的艺术表现,因技法及色彩的运用差异,会产生不同的效果。

春兰

1. 勾稿

花、苞片、茎和鞘以淡墨勾线。因花色为淡黄绿色，肉质，如果墨线过重，上色后会失去花的柔润、飘逸、轻盈的质感，所以墨线切勿过重。相反，用重墨勾勒叶片，包括主筋和边线，体现出叶子的刚劲挺拔之势，且具飘动之感。由于叶子正反面色相不同，用墨浓重必别之，反叶勾线要淡些。

初学者勾勒兰花选用狼毫短锋笔为宜（小红毛笔、叶筋笔等），熟练后可用长锋笔，二者皆可出现好的效果。

2. 着色

花的中萼片、侧萼片及花瓣的反瓣，用花青、藤黄、赭石调和成淡草绿色晕染出明暗关系。正瓣、苞片、茎和鞘，用淡草绿加少许藤黄晕染。蕊柱、鼻、唇瓣用淡藤黄色晕染。晕染时第一次勿重，逐次加深才有润味。

叶子的反正面分别用淡草绿和墨晕染并留水线，水线要与墨线粗细相当，多次晕染效果更佳。至满意时即可统染，因叶片窄，分染不可过重，否则罩色后显得刻板，从而失去透明灵动之感。

画春兰着色最好用中白云笔，水笔和色笔太大不易掌握。但蕙兰宽叶，需用大白云笔，因含水量多，晕色过程中不用再次吸水，这样晕染出的虚、实色彩效果更佳。

3. 托色

为了使绢本兰花的画面不失去单薄之感，可托色反衬。

花、苞片、茎、鞘均在画的背面托白粉，反叶托浅黄色（白粉加少许藤黄调和），正叶托石绿色（用白粉、藤黄、赭石、三绿调和），切勿色相过重，要充分考虑画面着色后的效果。

在托色调和时，色不可太稀或太稠，稀易漏色，稠不易晕开。托色前可用废绢试色，色相合适后可以再托于画幅背面。

龍

亭

戊子年三月牛忠元于北京

4. 完稿

用草绿加四绿、藤黄色再重复的晕染花的正反瓣直到满意。用藤黄、朱砂色反复染蕊柱、鼻、唇瓣，点染的色不能重。苞片、茎、鞘用胭脂和白粉提染。

正叶用花青分染、统染二至三遍，然后以石绿色为主重复罩染但不可过厚，再以花青色提染即可。反叶罩染四绿，再用淡草绿重复晕染多次。

画面色彩调整后便可进行最后勾勒。整幅画面可以用浓淡不同的草绿勾勒，但蕊柱、唇瓣和鞘可用藤黄和胭脂勾勒。最后题款用印。

石斛兰

1. 勾稿

石斛兰花瓣四出、大小各异，并富有张力，边缘轮廓清晰无褶，为金黄色但又是晶莹透明之感。花茎有曲折回旋之态。生于块状根茎与长卵叶子的夹缝中，神秘诱人，无需雕琢就已经具有完美的艺术形态。

用笔多以光挺的圆弧勾花和叶子，以曲直挺拔的短线勾花茎和根茎，花用淡墨，叶、茎用浓墨勾线。

2. 着色

黄色的花应先用淡赭石色晕染出明暗关系。花茎染淡草绿，因茎太细晕染不宜过重。

正叶、反叶分别用花青和草绿色晕染并留水线，水线粗细和叶子主筋相当。根茎也用草绿色晕染出明暗关系。

背景的构成应是作者对艺术生活体验的再现，是自己写生和画面构成要素的有机结合，而又不失整体。背景内容勾线应以淡墨为好，有修改的余地。初加背景可先用铅笔勾稿，应以稿本为主。

3. 托色

在绢的背面用浓白粉托花，花与茎、叶与根茎之间也用白粉色接染但不得有笔触。花茎、根茎和反叶托浅黄绿色（白粉、少许藤黄、四绿调和）。正叶托浅石绿色（用白粉、三绿、藤黄调和）。

4. 完稿

黄色的花可先罩一层稀白粉，干后先用藤黄晕染，而后再用淡赭石和藤黄晕染，要反复调整。用白粉提染花瓣的边缘部分，这是为了体现花的透明质感。用淡赭石勾勒边线，白粉加藤黄调和点蕊。

花茎、根茎、反叶罩染四绿，再用草绿提染重复二三次，以草绿色勾勒茎的边线和叶筋。正叶用花青统染再留水线晕染，草绿色加入青、三绿色调和罩染（可重复），用墨少许调花青勾叶脉和边线。

背景着色难度大，是作者对自然环境的提炼和浓缩，染背景不可急于求成，此类作品都在二十天以上才能完成。背景调整要以石色为主，反复罩染、提染，皴擦枝干，画面色彩效果统一后方可用墨勾勒，并根据画面构成题款、加盖印章。

立叶报岁（墨兰）

1. 勾稿

花有黑、绀色之分，叶片直立如剑、质强劲，叶厚为深绿色有光泽，长65厘米左右，宽3~4厘米，顶端稍成兜状。

因花按绀红设色为深色，所以花和叶皆可用浓墨勾线。勾线用笔最好为长锋狼毫笔（如河北任丘崔氏笔、叶筋笔均可）。此叶剑形，用线可略粗，更能体现叶片的强劲挺拔。勾线要一笔而就，这样才能表现出线的光、挺、圆、润之感。

2. 着色

首先用花青、黄、赭石调和出土黄色，用排笔刷于白绢上做旧。干后，花用胭脂从瓣尖向根部晕染，根部以草绿提染（花的反瓣重正瓣淡），花茎和唇瓣用藤黄晕染，用墨晕染叶子留水线，水线粗细可比主筋线条略粗，方显出叶子的强健和质感。

3. 托色

在绢稿的背面用白粉色平涂花和茎，平涂时要包括花、茎的轮廓线但不得出线。叶子平涂四绿（四绿加白粉调和）。

为体现兰花的空谷幽香，也在稿背面添加背景，来表现画面虚实对比和自然的空阔关系。补景托、染用色与背景前相同，但要极淡，重则影响空间感，如没有把握多次重复即可。

大葉報

歲

戊子年夏牛忠元作於北京

4. 完稿

花、茎罩染一层稀白粉后，再染胭脂、芽绿和藤黄二三次，正瓣提染白粉。用洋红提染花、茎并点唇瓣的斑点，重复至满意后用淡胭脂勾勒边线。

在草绿色中调入四绿罩染叶子，再用淡墨晕染出明暗关系，这样可反复二三次，感觉满意后，墨色调入少许花青勾勒边线和叶筋。

背景的花、茎用洋红、四绿色晕染但不可过重；唇瓣用洋红、白粉点染，草绿调四绿罩染叶子，然后以淡墨和淡洋红勾勒叶、花和茎。

最后根据构图的需要要落款、盖章。

大吉祥素 忠元

大吉祥素

构图是内容与形式、构思与表现的统一，即迁想妙得。作品的完成正是构图的体现，同时还需要反复思考的是“意”与“象”所呈现出的格局，即“经营位置”统一的效果。

大吉祥素为“象”，背景补兰为“意”，这样构成虚实对比的格局，形成了自己创作的过程以及艺术表现的形式。