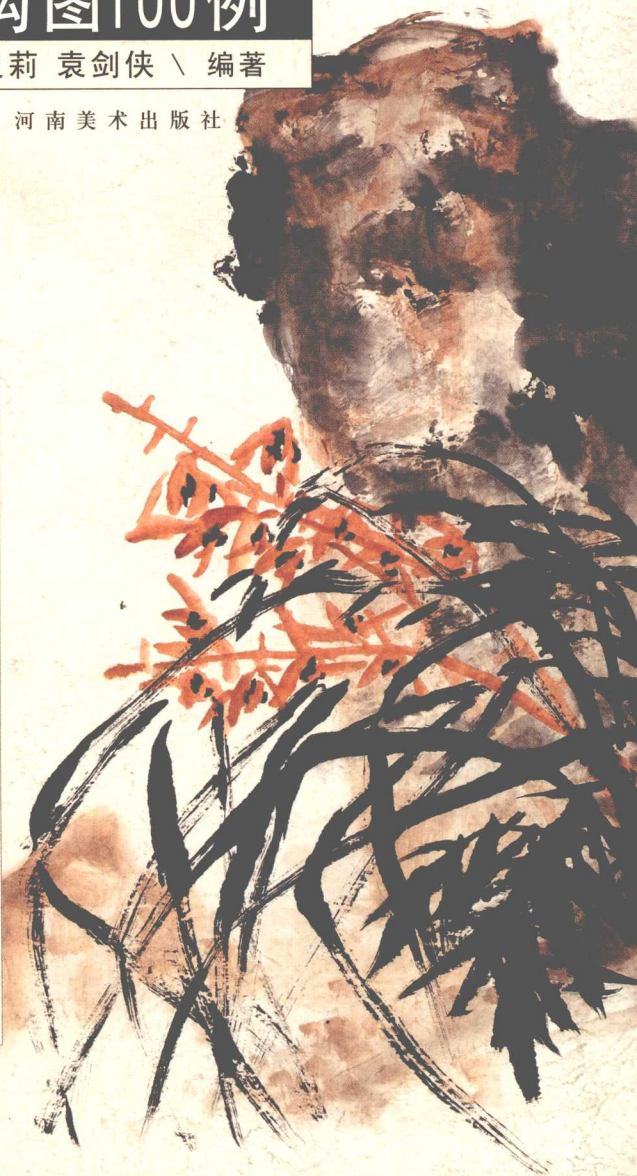


兰花

构图100例

史莉 袁剑侠 \ 编著

河南美术出版社



兰花

构图100例

史莉 袁剑侠 \ 编著

河南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

兰花构图 100 例 / 史莉, 袁剑侠编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2009.5

ISBN 978-7-5401-1838-9

I. 兰… II. ①史…②袁… III. 兰科—花卉画—构图(美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081025 号

书 名: 兰花构图 100 例

编 著: 史 莉 袁剑侠

责任编辑: 易东升 迟庆国

责任校对: 弋佑君

装帧设计: 郭贵兴 苏 真

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路 66 号

制 作: 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷: 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张: 3.5

印 数: 1-3000

版 次: 2009 年 5 月第 1 版

印 次: 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1838-9

定 价: 25.00 元

前言

夫兰者，花中之君子也，香之祖也！喜阴，性洁，生于漳泽，却韵而幽，妍而淡，清而远。艺兰之人，跋涉林壑间，寻采野兰，育其良种，配山石衬其隽秀，置曲房显其香幽，楚诗人屈原以“秋兰兮青青，绿叶兮紫茎，满堂兮美人”咏之，孔子感而慨之：“夫兰当为王者香，今乃独茂，与众草为伍，譬犹贤者不逢时，与鄙夫为伦也。”《荀子·宥坐》：“且夫芷兰生于深林，非以无人而不芳。”宋代朱熹《兰涧》曰：“光风浮碧涧，兰枯日猗猗。竟岁无人采，含熏只自知。”清康熙《咏幽兰》曰：“婀娜花姿碧叶长，风来难隐谷中香。不因纫取堪为佩，纵使无人亦自芳。”兰花以其高洁品性，令无数文人雅士，才女淑媛，与结金兰之交，墨吐众香，砚滋九畹，以至于今。

北宋时兰绘始入四君子画科，古人画兰千图万构，独标风姿。宋郑思肖画无根兰以悼亡宋。画家倪瓒于元亡后，扁舟簪笠，往来湖泖间，其《题郑所南兰》：“秋风兰蕙化为茅，南国凄凉气已消。只有所南心不改，泪泉和墨写《离骚》。”明代佚名《兰花》图有王武题诗：“郑生太迂鲁，画兰不画土。造物亦何心，春风自含吐。时去等飘蓬，知后落谁取。”清代石涛的《芬兰图》画两支有根无土之兰，并有题诗“根已离尘何可夺”，形神兼俱，皆以意写兰；清代扬州八怪以画兰擅长，其中金农、汪士慎、李鱓、李方膺、郑燮画兰尤为著名，领导标新，千百年来积累了大量构图经验。

中国画历来讲究构图，顾恺之谓之“置陈布势”，谢赫六法将其列为“经营位置”，其地位凌笔法、墨法、色彩法之上，正如张彦远所云为“画之总要”。

兰花为草本植物，常以株为体，或聚做一丛，或列为一簇，兰花特有的结构形态，决定了画兰的构图方式。在剪裁兰花素材方面，从《芥子园画谱》可以看出，画兰构图缘于造

型，全在于叶，叶必由起手一笔，有钉头鼠尾螳螂肚之法，二笔交凤眼，三笔破凤眼……而后百笔千笔，类写而成，或簇或单株或双株，总以奇数为佳；或丛或列，尤讲究疏密交搭相互勾连，重点在于疏密、虚实关系的安排，其中花叶之掩映，叶托花，花映叶，其揖让、藏露、错落、参差等构图规律，在写兰中千变万化，以使花叶活色生香，空灵多变，质姿俱佳。

画兰亦讲究以夸张的手段强调花叶的动感和势感，贯通一种勃发的生机，须有临风飘举，纷披往来，曲折繁复的节奏。对兰势的要求体现为能引（能引多笔至千万笔）、能回（回返往复而旋转呈轮）、能伸（主叶或主花头夸张大写昂扬以定其势）、能堵（繁体密笔成丛布列以现其阵）、能泻（根叶俱出，气脉畅达而不迟滞），抑扬顿挫，开合有方。其排布大势，较之其他画材更为自由，天地边角皆为胜地，或直陈，或旁逸斜出，或悬垂，或空举，妙生华发。

画兰常配置坡、石、竹、棘以至禽鸟流水，或动或静，顺逆显隐（藏露）开合之间相辅相承，亦成大的格局。更有以山水法写兰景者，利用兰叶四面八顾、至宏至微的叶相变化，强调拉伸其空间距离，营造出深远高远平远之境，使画面空灵幽渺，举重若轻。画兰构图总以“虚实”二字统领，章法要从四边打进来（去），统盘筹划，先确定对全局起作用的主题物象素材，树立全局的观点；题款铃印亦非常重要，常常起到平衡全局的作用，寓变化于统一之中。

《兰花构图100例》旨在归宏剖微，以解画兰章法之体用；例取传世名作，制式多方，若横幅、扇面、中堂、条幅不等，皆究其空间布置特别之处，以资借鉴。要则，画兰更重于生活蒙养，以兰为锲，颐花解语，然后布美留香，意传神韵，创作出自己满意的佳构精品。

□ 史莉 袁剑侠

凡 例

一、本书按中国画常用的构图幅式分为中堂、条幅、斗方、横幅、扇面五部分。其中斗方部分，由于中国古代绘画以斗方者甚少，我们把一些近于斗方的作品也编排在了其中。横幅部分由于版面所限，未能选编手卷作品。

二、在所选的每幅作品下，均附有构图点评和草图一幅，目的是便于读者能够整体地理解兰花绘画的构图规律，并在创作中作以借鉴。所注构图点评为编者一家之谈，并非精当，仅供读者参考。

三、作者简历按所属朝代有序排列，并将其排放在所选该作者的第一幅作品中，同一朝代的作者简历则随机编排。



目 录

扇面

85

横幅

65

斗方

49

条幅

25

中堂

1

中堂



文徵明 (1470—1559年) 初名璧，字徵明，后更字征仲，号停云，别号衡山居士，人称文衡山，长洲（今苏州）人。

“吴门画派”创始人之一，是明代中期最著名的画家、大书法家，与沈周、唐伯虎、仇英合称“明四家”，其诗、文、画无一不精。



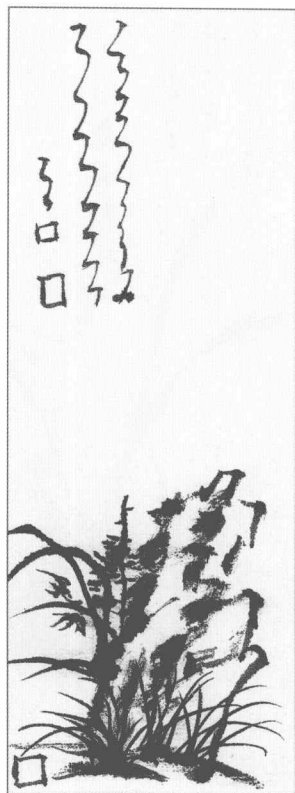
兰竹图 明代/文徵明

此幅作品分为上下二段，偏重边角构图，左密右疏，下实上虚，妙在虚坡之上宛然生发兰衣，左收右展，排布疏密柔和而富于节奏，又依边势拔出一枝瘦竹：秀质亭亭个个叶，都于尘外挺仙姿，月夜春风良无恨，清气拂砚墨传神。文人画的艺术精神和人格追求突出反映在画面上部的诗歌题跋中，诗画并美，既很好地在结构上平衡丰富了画面，又极大地扩展了画面的意境。



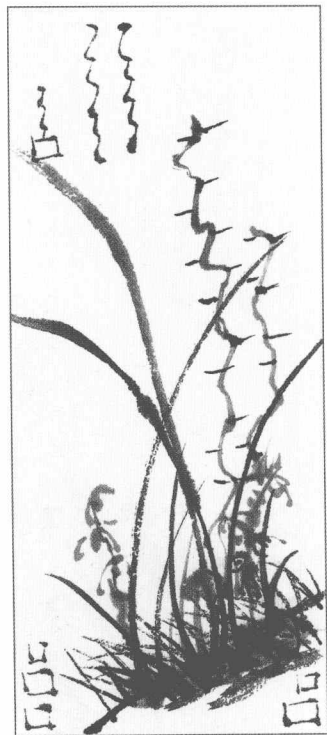
众草栖白露 明代/陈淳

陈淳 (1483—1544) 字道复，号白阳山人，苏州人。自幼饱学，对于经学、古文、词章、书法、诗、画，都有相当造诣。其花鸟画、草书皆为当时代表人物，后人将其与徐渭并称为“青藤、白阳”。



此幅作品意境极深远，构图极单纯，自画下地角写出坚石块垒，镇守一侧，秋兰黄菊傍依而生，形成一大开合，笔墨十分集中，为画面留出了大片虚灵的空间，兰栖白露、寒不碍香的意趣弥散至整个画面。

文彭 (1498—1573) 字寿承，号三桥、渔阳子、三桥居士，长洲（今江苏苏州）人，文徵明长子。少承家学，写墨竹，老笔纵横，直入文同之室。山水苍郁似吴镇，亦善写花果。



墨兰图 明代/文彭

此幅作品为常见的中堂构图形式，一般都是造象于下，上虚下实，在上部自然留出大片空白。这种典型的构图模式，以正取气，以奇取势，寓奇于正，给人一种堂堂正正、光明正大的中庸宽博气象，尤适宜悬置中堂，经久耐赏，有着深厚的儒学意蕴。此画诗意甚浓，以行草笔意写出轻灵飘逸的兰姿，花蕊则于月夜中垂收含香，于芜草棘荆中幻空幻色，不改其节。



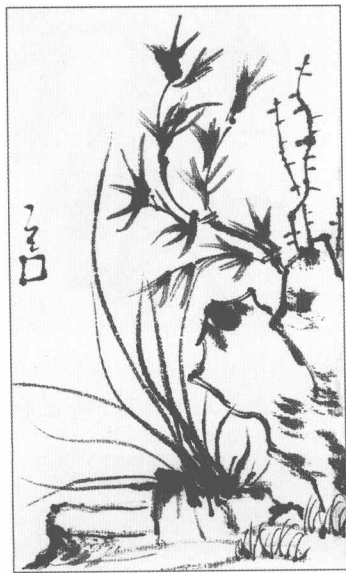
兰竹 明代/徐渭

徐渭 (1521—1593) 初字文清，改字文长，号天池山人、青藤道人，山阴（今浙江绍兴）人，是我国明代杰出的文学艺术家。徐渭多才多艺，在书画、诗文、戏曲等领域均有很深造诣，且能独树一帜，给当世与后代留下了深远的影响，在水墨大写意花卉方面创造性的贡献尤为突出。



此画为徐渭精品，构图绝佳。近景兰石，中景墨竹，自下而上，枯竹三竿没于画外；画面右侧物象采用截断法将兰竹石由画外贯入画内且由下至上由重至轻，渐密渐淡渐远，契理天成。再观中景墨竹，依势右倾斜插于上，与右上之势聚合于顶，高渺之气凛然；其下岸石如蹲狮卧虎，重蓄其势，更助长了整体擢拔向上的恢宏气象。此非天池阅历、天池狂狷天性而不可为，笔笔皆画理、画意、画道，看似游戏笔墨，实则功夫法则森严。

陈洪绶 (1599—1652) 字章侯，幼名莲子，一名胥岸，号老莲，浙江诸暨人。能诗文，善书画，山水、花卉、人物皆佳，尤以人物画成就最高。幼以蓝瑛为师，笔墨向以高古人物画著称，与崔子忠齐名，时有“南陈北崔”之称。后与蓝瑛，丁云鹏，吴彬合称“明末四大怪杰”。笔法古拙挺秀，造型富于夸张，具有自己独特的绘画风格。



竹石萱草图 明代/陈洪绶

此图为右下边角集中构图。竹石兰萱集中生发于画幅右下空间，将画面左上空间布虚留白，崖石勾勒随心所欲，没骨竹萱色淡传神，意境雅逸，骨法醇绵，法古传奇，见出作者非凡功力。

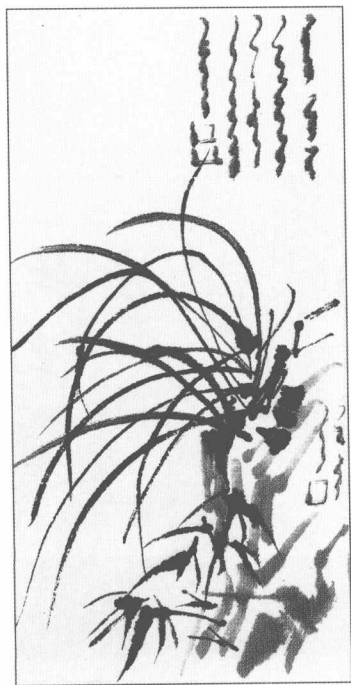


兰竹石图 清代/蒋廷锡

此幅画右下边角集中构图，分写芝、兰、石、竹四雅，疏密揖让得体，轻重呼应停匀，有君子谦廉蕴藉之美。周围较空阔，以题跋补之，体用十分恰当。



蒋廷锡（1669—1732）字扬孙，一字西君，号南沙、西谷、青桐居士，江苏常熟人。康熙四十二年进士，雍正年间曾任礼部侍郎、户部尚书、文华殿大学士、太子太傅等职，是清代中期重要的宫廷画家之一。擅长花鸟，以逸笔写生，奇正率工，敷色晕墨，兼有一幅，能自然洽和，风神生动，得恽寿平韵味。点缀坡石，偶作兰竹，亦具雅致。



兰竹图 清代/蒋廷锡

此画作者学养深厚，通研花鸟一科，以学识入画。此画逸笔为之，奇正率工，法理备至，敷色晕墨，兼有一幅；构图意写空谷幽兰，右边崖石直上，配合题款至顶，一味充实，而以丛兰当空破之，展叶绽香于空谷之中。



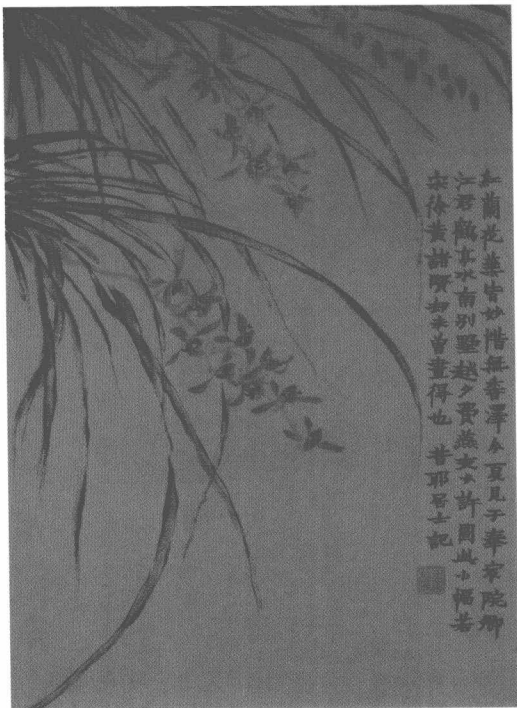
汪士慎 (1686-1759) 清代著名画家。字近人，号巢林、溪东外史等，安徽休宁人，寓居扬州。擅画花卉，尤擅长画兰竹梅，笔致疏落，超然出尘，笔意幽秀，为“扬州八怪”之一。工诗，善写隶书，又长篆刻。



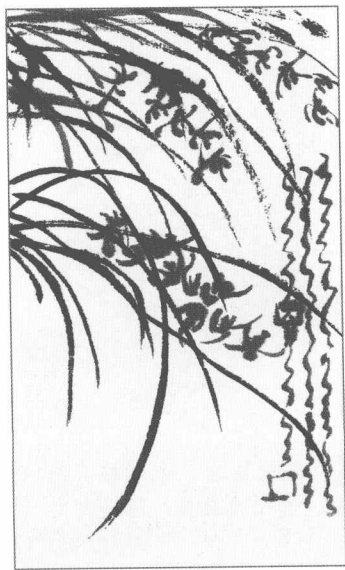
兰草 清代/汪士慎

此画清润雅致，有禅意，为常见之坡土写兰样式。密处极密，成团状，抱幽含香于芜草荆棘丛中。画面气清神腴，墨淡意足，其平凡自节、意趣超然的境界令人叹服。

金农 (1687-1764) 清代著名画家。字寿门，号冬心。原籍浙江仁和（今杭州），久居扬州。性好游历，“足迹半天下”。他嗜奇好学，工于诗文书法，并精于鉴别。其画造型奇古，善用淡墨干笔作花卉小品。初画竹，继画马，画佛像、画梅更能独创一格，为“扬州八怪”之一。



红花兰图 清代/金农



此图以徐熙双勾法、徐崇嗣没骨法写出。兰叶、兰花略施淡彩，洗尽铅华，素雅不妖。作品采用悬垂式构图，于左上边角密写丛兰，向右俯垂；右边题写长款使画面平衡而聚气，令由远至近向前探顾的三枝红兰更加突出，精思妙肖纤毫。