

国画入门

兰花

徐 璨 编绘

化学工业出版社

国
画
入
门

兰花

徐 璨 编绘

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员

王艳娥 刘晓丽 李娜 黄双燕 孙雪松 王阳光
王猛猛 李春明 刘听听 庄殿武 倪晋茂 田晰

图书在版编目(CIP)数据

兰花/徐璨编绘. —北京: 化学工业出版社,
2012.1

(国画入门)

ISBN 978-7-122-12483-8

I. 兰… II. 徐… III. 兰科—花卉画—国画技法
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第204203号

责任编辑: 张娟娟 丁尚林

文字编辑: 朱晓颖

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张2½ 2012年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定价: 15.00 元

版权所有 违者必究

目录

Contents

兰的结构与用笔	/5	向右倾蕙兰的画法	/23
兰叶的结构	/5	向右倾蕙兰花苞的画法	/23
兰叶的用笔	/6	雨蕙的画法	/24
兰叶的画法	/8	风蕙的画法	/25
兰叶的撇法	/8	彩色兰花的画法	/26
兰叶穿插组合	/11	朱磬春兰的画法	/26
兰叶的用墨与用色	/12	汁绿春兰的画法	/26
画兰叶常见弊病	/13	白粉蕙兰的画法	/27
兰花的画法	/14	兰花的创作示范	/28
勾勒法画兰花	/14	兰花的创作示范（一）	/28
没骨法画兰花	/15	兰花的创作示范（二）	/29
花朵的不同形态	/16	兰花的创作示范（三）	/30
花蕊的画法	/17	兰花的创作示范（四）	/31
兰根的画法	/17	兰花与其他景物搭配	/32
花与叶的画法	/18	兰与石	/32
花与叶的组合	/19	兰与牡丹	/33
蕙兰的画法	/21	兰与竹	/34
画蕙兰的步骤	/21	兰与梅、竹、菊	/34
向左倾蕙兰的画法	/22	作品赏析	/35

国
画
入
门

兰 花

徐 璨 编绘

化学工业出版社

· 北京 ·

编写人员

王艳娥 刘晓丽 李娜 黄双燕 孙雪松 王阳光
王猛猛 李春明 刘听听 庄殿武 倪晋茂 田晰

图书在版编目(CIP)数据

兰花/徐璨编绘. —北京: 化学工业出版社,
2012.1

(国画入门)

ISBN 978-7-122-12483-8

I. 兰… II. 徐… III. 兰科—花卉画—国画技法
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第204203号

责任编辑: 张娟娟 丁尚林

文字编辑: 朱晓颖

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

787mm×1092mm 1/16 印张2½ 2012年3月北京第1版第1次印刷

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定价: 15.00 元

版权所有 违者必究

前言

兰花为多年生草本植物，是我国十大名花之一。兰花以其特有的叶、花、香，独具四清（气清、色清、神清、韵清），具有高洁、清雅的特点。古人对兰花的评价极高，有“花中君子”之美誉。

兰花的种类较多，主要有春兰、蕙兰、建兰、寒兰、墨兰、石斛等六大类，但能入画者少，画家多画春兰与蕙兰。春兰开于初春，清香四溢，一柄一朵花；蕙兰开于春末，一柄几朵至十几朵花，俗称“九节兰”。这两种兰花的叶子弧形交织，姿态十分美观，花瓣体细瘦长，瓣端较尖，色泽如玉，清淡素雅，散发着幽幽清香，是历代画家最喜欢的题材之一。

兰花自古就受到文人墨客的喜爱，孔子在《家语》中曾说，“芝兰生于幽谷，不以无人而不芳；君子修道立德，不为困穷而改节”，清代程樊曾赞美兰花，“兰为王者香，芬馥清风里。从来岩穴姿，不竞繁华美”，这些诗句被人们所传诵，由此可以看出人们对兰花的喜爱。

历代画兰名家有很多，最早画兰且有作品传世的名家为南宋的赵孟坚，之后是郑思肖，他的墨兰技法及以兰明志的格调对后世影响很大。明清时期水墨写意画盛行，“四君子”画极为流行，其中出类拔萃的有徐渭、石涛、郑板桥、八大山人等。历代画家写兰多源于屈原的“香草美人”的格调，但郑板桥的画兰风格拓宽了画兰的意境，“凡吾画兰、画石，用以慰天下之劳人，非以供天下之安享人也”。郑板桥喜欢画盆兰，其作品数量最多的是兰石图，在兰竹画中常添画石，认为“一竹一兰一石，有节有香有骨”，其题画诗也别具一格，如，“一半青山一半竹，一半绿阴一半玉。请君茶熟睡醒时，对此浑如在石屋”，“一片青山一片兰，兰芳竹翠耐人看。洞庭云梦三千里，吹满春风不觉寒”。近代画兰名家有吴昌硕、潘天寿等。

画兰先要了解兰花的结构，学习国画的用笔、用墨之法。初学画兰可以先从写生入手，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，此外还要研究、学习古今高手们的画兰技法，这样长期坚持，一定能画出新趣味的作品来。

徐燦

目录

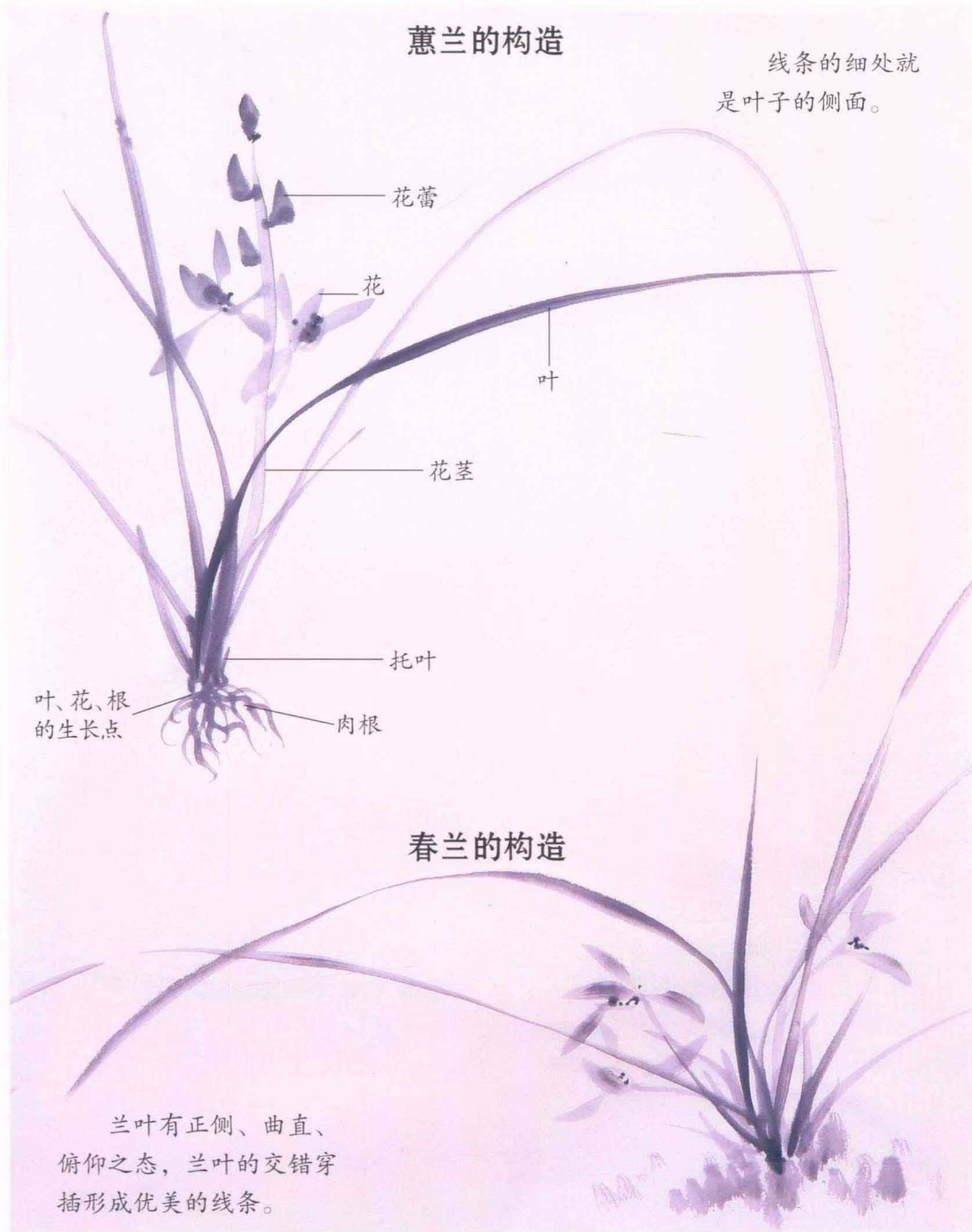
Contents

兰的结构与用笔	/5	向右倾蕙兰的画法	/23
兰叶的结构	/5	向右倾蕙兰花苞的画法	/23
兰叶的用笔	/6	雨蕙的画法	/24
兰叶的画法	/8	风蕙的画法	/25
兰叶的撇法	/8	彩色兰花的画法	/26
兰叶穿插组合	/11	朱磬春兰的画法	/26
兰叶的用墨与用色	/12	汁绿春兰的画法	/26
画兰叶常见弊病	/13	白粉蕙兰的画法	/27
兰花的画法	/14	兰花的创作示范	/28
勾勒法画兰花	/14	兰花的创作示范（一）	/28
没骨法画兰花	/15	兰花的创作示范（二）	/29
花朵的不同形态	/16	兰花的创作示范（三）	/30
花蕊的画法	/17	兰花的创作示范（四）	/31
兰根的画法	/17	兰花与其他景物搭配	/32
花与叶的画法	/18	兰与石	/32
花与叶的组合	/19	兰与牡丹	/33
蕙兰的画法	/21	兰与竹	/34
画蕙兰的步骤	/21	兰与梅、竹、菊	/34
向左倾蕙兰的画法	/22	作品赏析	/35

兰的结构与用笔

兰叶的结构

兰与其他植物不同，其他植物的美在于花朵，而兰的美主要集中在叶子上。兰的种类很多，叶子的形状也有所不同，有阔叶、长叶、短叶等，所以画兰的时候要注意叶子的具体形态。此外，不同的兰，所开的花也不同，如春兰为单花，蕙兰为串花，它们所表现的意蕴各不相同，画的时候要区别对待。

兰叶的用笔

画兰、竹，古有“兰半生，竹一世”之说，足见画兰之难，尤其要将兰花的气质之清幽、姿态之高雅表现得淋漓尽致更是艰难，故用笔极为重要。画兰犹如逆水行舟，不进则退，需要经常练习。画兰要熟练掌握各种笔法，如中锋、侧锋、顺笔、逆笔、藏锋等，因为即使画一撇兰叶也蕴含多种笔法。要掌握好各种笔法可以练习书法，自古就有“书画同源”之说，通过练习书法，可以为画兰打下基础。

中锋
浓墨

中锋
淡墨

侧锋

中锋，指将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，这样画出来的线自然、流畅。

侧锋，指在下笔时笔锋稍偏侧，落墨处即显出偏侧的姿势。线条呈一边实，一边虚。

藏锋 笔锋内敛

露锋 笔锋外露

藏锋，笔锋要藏而不露，藏锋画出的线条沉着含蓄，力透纸背。露锋指下笔时，笔锋外露在点画外面的起笔方法，即下笔不逆行，一般是指起笔而言的。

顺笔

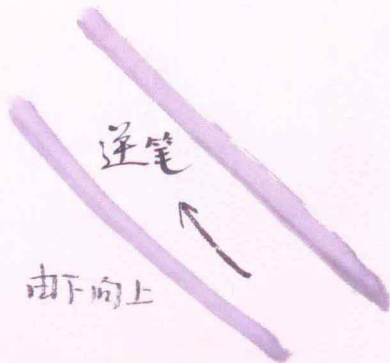

顺笔，笔从怀内至怀外（由左向右），由上向下，这样的笔锋呈顺势，叫顺笔。

顺笔 → 由左向右

逆笔

由下向上

由右向左

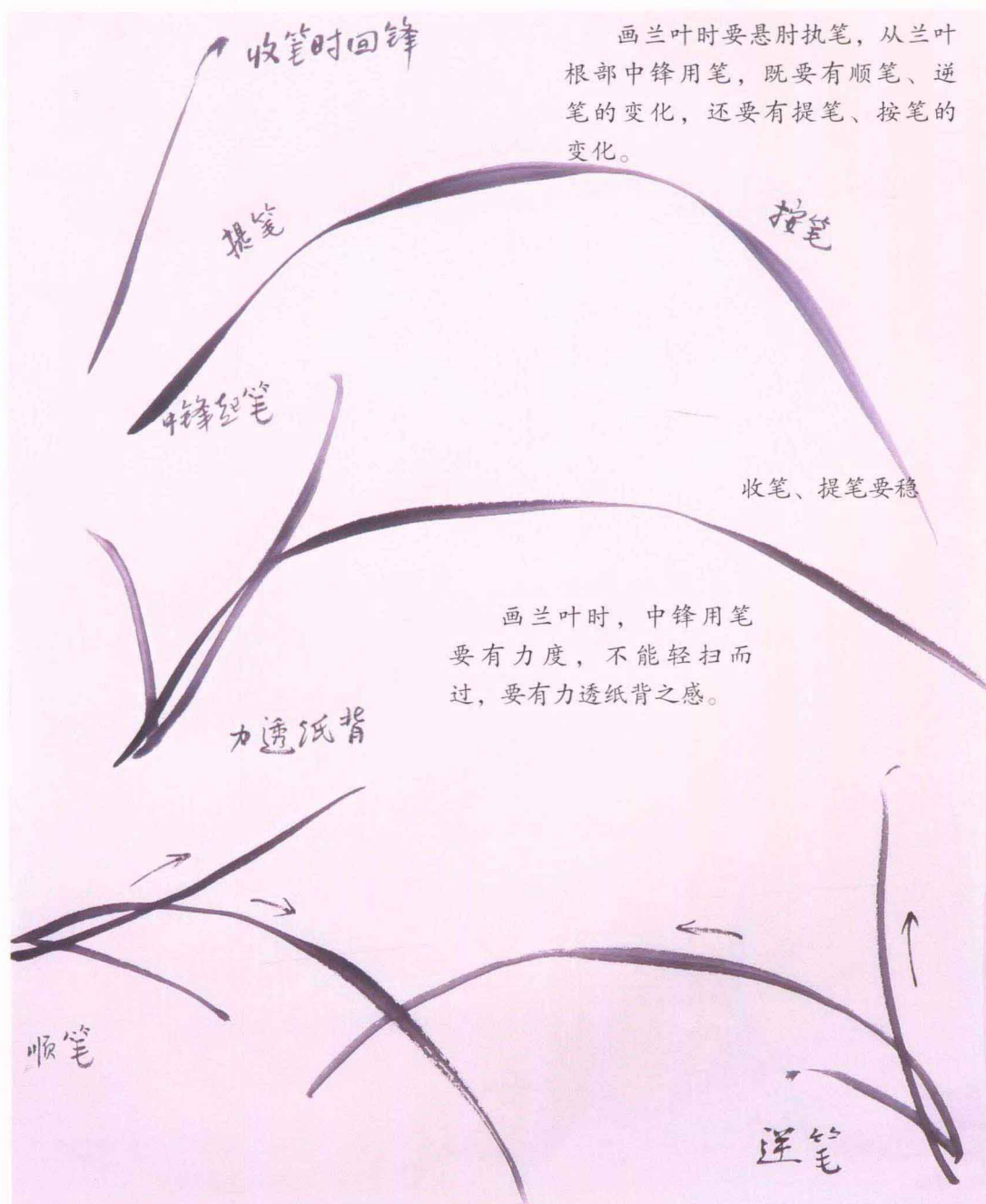

← 逆笔

逆笔，指运笔时笔锋在前，笔杆在后，逆着向前推进。

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。毛笔接触纸面时不能用力过重，因为宣纸的吸水性强，用笔过重画面容易出现太粗或太重的墨线，影响画面效果。用笔过轻或过快，线条就会显得浮躁。叶若直则行笔宜快，叶若弯曲则行笔宜缓慢。

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，兰叶才能生动、自然。

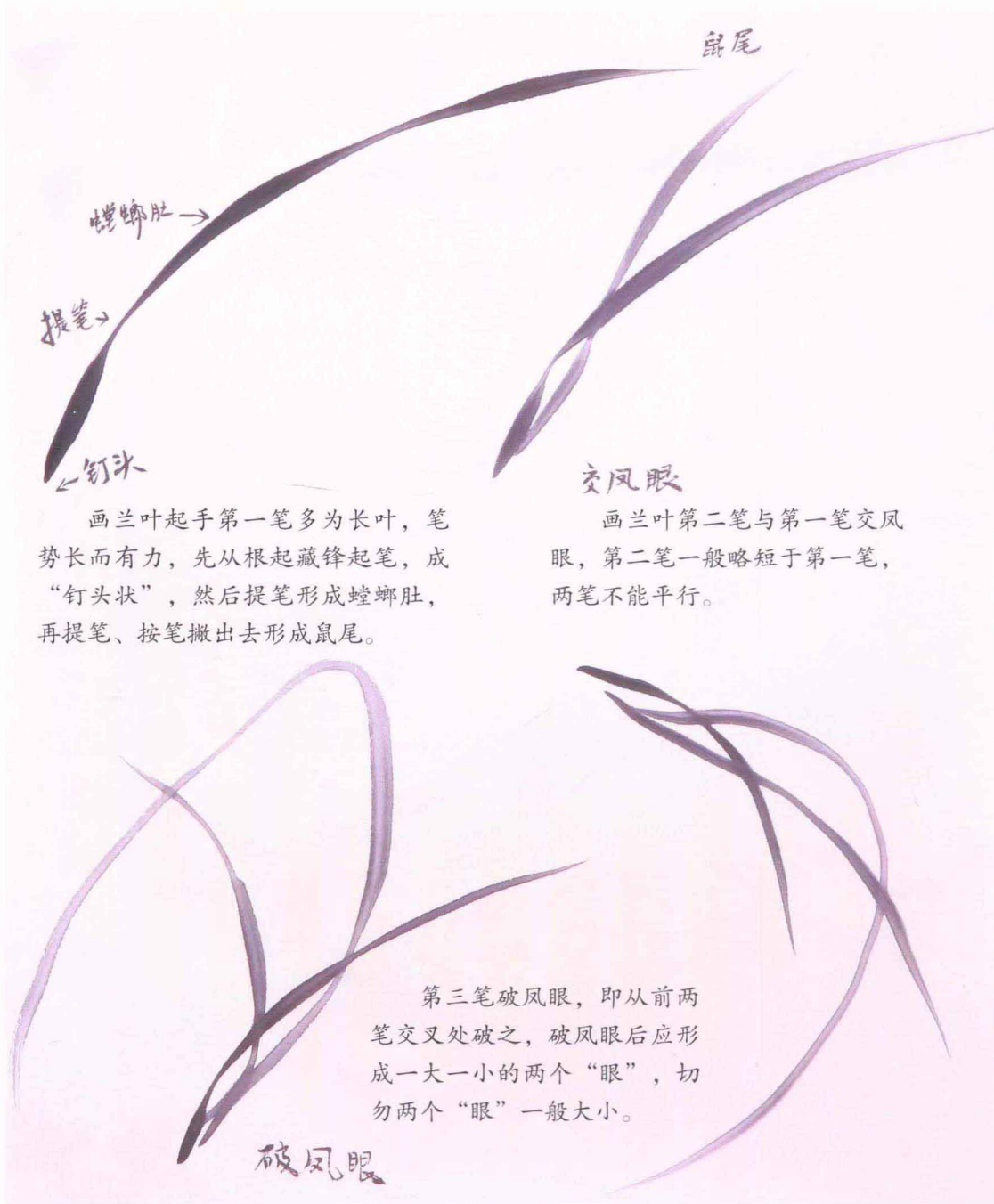

兰叶的画法

兰叶的撇法

兰叶起手式

传统画兰叶有“一笔长，二笔短，三笔破风眼”之说，即第一笔、第二笔相交成风眼，第三笔破风眼。

画兰叶起手第一笔多为长叶，笔势长而有力，先从根起藏锋起笔，成“钉头状”，然后提笔形成螳螂肚，再提笔、按笔撇出去形成鼠尾。

画兰叶第二笔与第一笔交风眼，第二笔一般略短于第一笔，两笔不能平行。

第三笔破风眼，即从前两笔交叉处破之，破风眼后应形成一大一小的两个“眼”，切勿两个“眼”一般大小。

五笔兰叶的画法

三笔可成一组兰叶，五笔也可成一组兰叶。五笔兰叶，一般是在画好的三笔兰叶两旁加两笔短叶，比三笔较长的叶子都要短。短叶也可以从叶梢起笔，叶梢有尖有秃，但笔锋不宜过尖，注意叶子之间的互补关系。

多丛兰叶的画法

多丛兰叶可由几组兰叶组合而成，首先要确定主次关系，突出主体。一般主体应花叶多且密，陪衬体应简单而少叶，墨色也要淡些，其位置不能过于平行，要有前后、高低的变化。各株兰叶之间要相互照应、主次分明，要体现出主体感和层次感。

兰叶穿插组合

兰叶穿插的最基本的形式就是兰叶起手式，但画兰叶一般是多丛组合。画一丛兰叶要有变化，注意叶的疏密、长短、空间大小，要相互照应，叶丛杂而不乱，舒而不散。

画一片兰叶，运笔可笔断意连，即笔不到意到。画一丛兰叶的收尾要有变化，还要注意留白。

兰叶的用墨与用色

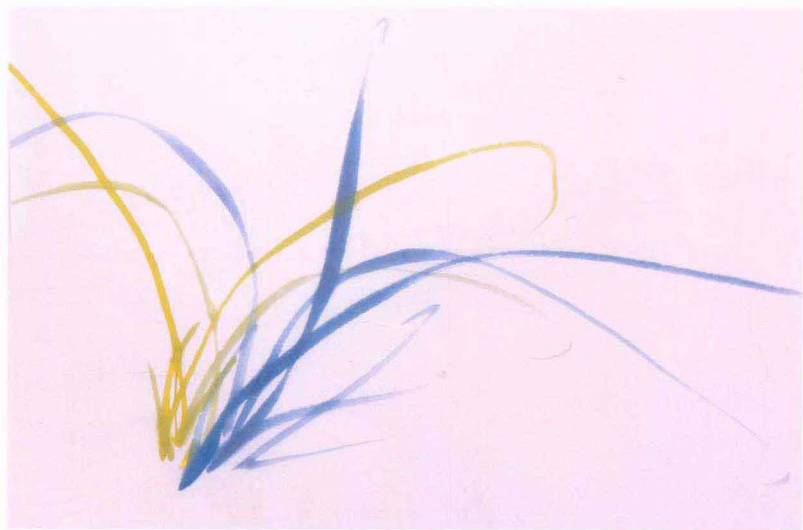
兰叶的用墨

画兰叶虽然不严格要求墨分五彩（干、湿、浓、淡、黑），但是也不能随便使用。用墨的多少、浓淡变化都会画出不同效果的兰。故画兰叶之前，可以先在白色盘里放少许墨汁，用笔将墨汁平开，然后用笔在废宣纸上吸去过多的水分，让笔含有适中的水分再蘸墨。笔上含墨过多，行笔容易产生墨点，兰叶会变得臃肿；含墨过少，会让兰叶的线条过于干燥。所以画兰叶时，墨要适中，不能过多也不能过少。画兰叶时，一般第一笔较浓，其他几笔较淡。一幅兰叶图有浓有淡，才能让画面自然、协调。

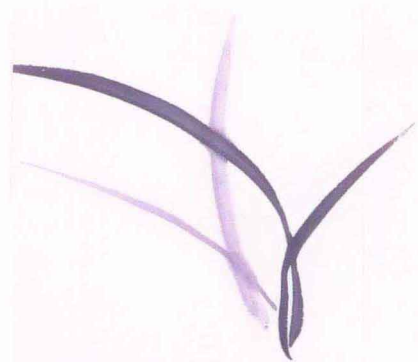

兰叶的用色画法

画彩色兰叶，可用笔蘸淡墨加少许花青来表现老的兰叶；用淡墨加花青再加藤黄可表示嫩些的兰叶。兰叶较多时可以一丛一丛地画，用颜色的深浅来表现出空间的变化。

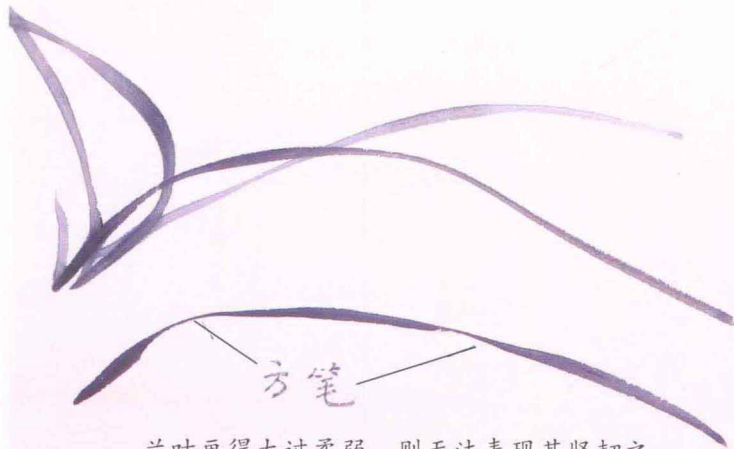
画兰叶常见弊病

用墨不统一

兰叶交错不可三笔聚于一点

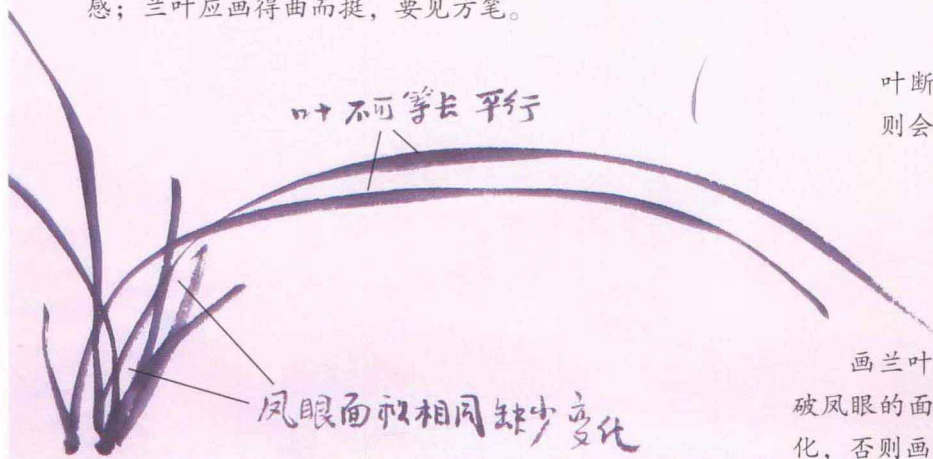
方笔

兰叶画得太过柔弱，则无法表现其坚韧之感；兰叶应画得曲而挺，要见方笔。

画叶不可描接

画叶要一气呵成，叶断也要笔断意连，否则会失去墨趣。

叶不可等长平行

凤眼面积相同缺少变化

画兰叶忌平行、等长，所破凤眼的面积忌相同、缺少变化，否则画面会显得呆滞。