

[蘭]

中国画写意大课堂

兰花是一种具有强烈精神文化色彩的花，屈原曾在其诗歌中把兰花誉为君子、美人。孔子曰：“芝兰生于深林，不以无人而不芳；君子修道立德，不谓困穷而改节。”可以看出人们不仅仅是欣赏兰花的自然美，更看重兰花所隐喻的那种对美好理想、情操、风度的追求与向往。

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

[蘭]

中国画写意大课堂

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 兰 / 刘昌盛著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5433-5

I. ①中… II. ①刘… III. ①兰科-花卉画-写意画-国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第060327号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5433-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
(一) 笔墨的基本概念	6
(二) 笔法	7
(三) 墨法	7
第三课 经典名作技法解析	8
第四课 兰叶的画法	9
(一) 兰叶的基本画法与结构	9
(二) 兰叶的组合与穿插	10
(三) 两丛兰叶的画法	10
(四) 风中兰叶的画法	10
第五课 兰花的画法	11
(一) 花头的画法	11
(二) 各种姿态的花头画法	12
(三) 绿色花头的画法	12
(四) 硃磬花头的画法	13
(五) 蕙兰的画法	13
(六) 彩色蕙兰的画法	14
第六课 兰花作画步骤解析	15
(一) 五笔墨兰的画法步骤	15
(二) 两丛墨兰的画法步骤	17
(三) 蕙兰蝴蝶的画法步骤	19
(四) 《春风》的画法步骤	21
(五) 《素心》的画法步骤	23
(六) 《朱兰八哥》的画法步骤	25
第七课 作品赏析	27

[蘭]

中国画写意大课堂

刘昌盛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画写意大课堂. 兰 / 刘昌盛著. -- 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5433-5

I. ①中… II. ①刘… III. ①兰科-花卉画-写意画-国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第060327号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 5

字 数: 50千字

出版时间: 2013年8月第1版

印刷时间: 2013年8月第1次印刷

责任编辑: 郭 丹

封面设计: 郭 丹

版式设计: 郭 丹

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-5433-5

定 价: 30.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言

兰花作为传统花鸟画“四君子”题材之一，具有极高的观赏价值和丰富的文化内涵，因而为历代文人雅士及广大人民群众所喜爱。兰花花香清淡素雅，幽香怡人，“香祖”、“王者之香”、“天下第一香”等都是对它的美誉。兰花为多年生草本植物，其品种繁多，但最适合花鸟画家表现的主要为春兰和蕙兰两类。春兰开于初春，一般一柄一花，植株较小，主产于江浙地区。蕙兰植株与春兰相比要高大些，花期稍晚，也称夏兰，为一柄多花。兰花叶条呈弧形交织，挺拔劲健，迎风摇曳而又婀娜多姿；花朵的构造由七个花瓣构成，瓣的外形也是多种多样，主要有荷瓣、梅瓣、水仙瓣等，花瓣色彩丰富、玉质雅洁。兰花是一种具有强烈精神文化色彩的花，屈原曾在其诗歌中把兰花誉为君子、美人。孔子曰：“芝兰生于深林，不以无人而不芳；君子修道立德，不谓困穷而改节。”可以看出人们不仅仅是欣赏兰花的自然美，更看重兰花所隐喻的那种对美好理想、情操、风度的追求与向往。

兰花为花鸟画家所喜爱，历代画兰名家层出不穷。较早的有宋末赵孟坚、郑思肖等，特别是郑思肖所画“露根兰”，画兰不画坡，以此寄托他的亡国之恨。他在画中题“纯是君子，绝无小人”，既体现了他的民族气节，又反映了士大夫孤傲、清高的人生态度，他的墨兰技法及以兰明志的象征手法对后世影响很大。元代画家画兰多以清淡的水墨写意为主，墨兰也相当盛行，赵孟頫较为著名。明清时期写意画大家辈出，“四君子”题材较为常见，出现了一批画兰的名家，尤其在文人画家中，多以画兰为雅事，文徵明、陈淳、徐渭等都以此寄兴，清代的石涛、八大山人、“扬州八家”更是著名。尤以郑板桥的兰竹最为出类拔萃，它的水墨兰花格高气清、笔意恣肆、奇逸纵横、个性独抒，拓宽了画兰的意境，令人耳目一新。清末赵之谦和近现代名家吴昌硕、潘天寿、陈师曾等人也多画兰花，继承传统而又有自己的面貌。

学画写意兰花，一方面要懂得兰花的生长结构，即要熟悉、了解兰花的自然属性，另一方面更要掌握水墨写意画的笔墨技法，既懂物理也要懂画理，两者不可偏废，缺一不可。要多临习历代大师的经典作品，注意向生活中的兰花学习，多写生、多观察。从一花、一叶、一笔、一墨开始，按照规律，循序渐进，相信一定能画出令人满意的作品来。

目 录

第一课 中国写意画的工具材料介绍	5
第二课 写意画的基本笔墨技法	6
(一) 笔墨的基本概念	6
(二) 笔法	7
(三) 墨法	7
第三课 经典名作技法解析	8
第四课 兰叶的画法	9
(一) 兰叶的基本画法与结构	9
(二) 兰叶的组合与穿插	10
(三) 两丛兰叶的画法	10
(四) 风中兰叶的画法	10
第五课 兰花的画法	11
(一) 花头的画法	11
(二) 各种姿态的花头画法	12
(三) 绿色花头的画法	12
(四) 硃磬花头的画法	13
(五) 蕙兰的画法	13
(六) 彩色蕙兰的画法	14
第六课 兰花作画步骤解析	15
(一) 五笔墨兰的画法步骤	15
(二) 两丛墨兰的画法步骤	17
(三) 蕙兰蝴蝶的画法步骤	19
(四) 《春风》的画法步骤	21
(五) 《素心》的画法步骤	23
(六) 《朱兰八哥》的画法步骤	25
第七课 作品赏析	27

第一课 中国写意画的工具材料介绍

笔

毛笔是中国写意画最基本，也是最为关键的工具。毛笔根据软硬程度分为狼毫（硬毫）、羊毫（软毫）和兼毫（软硬适中）三类，根据笔锋的长短可以分为长锋和短锋两种。狼毫的特点是弹性强，含水量少，适合勾线，狼毫笔一般笔锋较短；羊毫笔锋较长，吸水量大，缺点是较软而弹性不足，适合大面积的涂抹及上色；兼毫软硬适中，笔锋可长可短，使用起来笔端变化较为丰富，勾线、泼墨、皴擦都可以。我们画写意兰花，以上几种笔的大、中、小号都要准备几支备用。一般来说，画兰花的叶子要使用长锋狼毫或兼毫，它的特点可以画出挺健、流畅、富有弹性的长线条来，小的狼毫勾线笔要准备一两支，可以用来画配景草虫等。羊毫由于较软，适于画兰花瓣、点蕊，长锋羊毫如小提斗则可以画配景用的石头、竹叶等，也可用来设色。在实际绘画过程中，几种毛笔可混用，不必强求一律。

墨

墨大致分为三种，即松烟、漆烟、油烟，我们画写意画一般使用油烟。松烟以松树烟为原料，色黑无光，适合于书法的练习；漆烟以土漆烟为原料，暗黑光亮，适于作画；油烟以桐油、麻油、菜油等油烟作原料，色黑而亮，最适合作画，油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上。现在画国画、习书法很少使用磨制的墨汁了，市场上卖的瓶装或桶装

书画墨汁，初学者可以放心使用。

纸

我们画写意画主要使用生宣纸，生宣又有棉料、净皮、夹宣、单宣之分。这种纸吸水性强，落墨上色富有层次感，也极易渗化。由于画写意兰花需要大量的练习，初学者可以使用物美价廉的手工毛边纸或元书纸来代替生宣，效果也非常好，等掌握了基本的笔墨技法之后再用宣纸来画。

砚

砚的种类很多，但最好还是石质的，以端砚、歙砚最为著名。我们画写意画一般不提倡使用砚台，而是用大的白色瓷盘代替。因为主要是使用墨汁，另外用白盘子调墨可以看清墨的浓淡程度。

颜料

中国画颜料分为矿物质和植物质颜料两大类，赭石、石青、朱砂、白粉等为矿物质颜料，花青、胭脂、曙红、藤黄等为植物质颜料。矿物质颜料质地稠厚，具有一定的覆盖力，色泽明亮、鲜艳；植物质颜料具有透明性，清淡、典雅，在墨块、线条上渲染不会妨碍笔墨的效果。

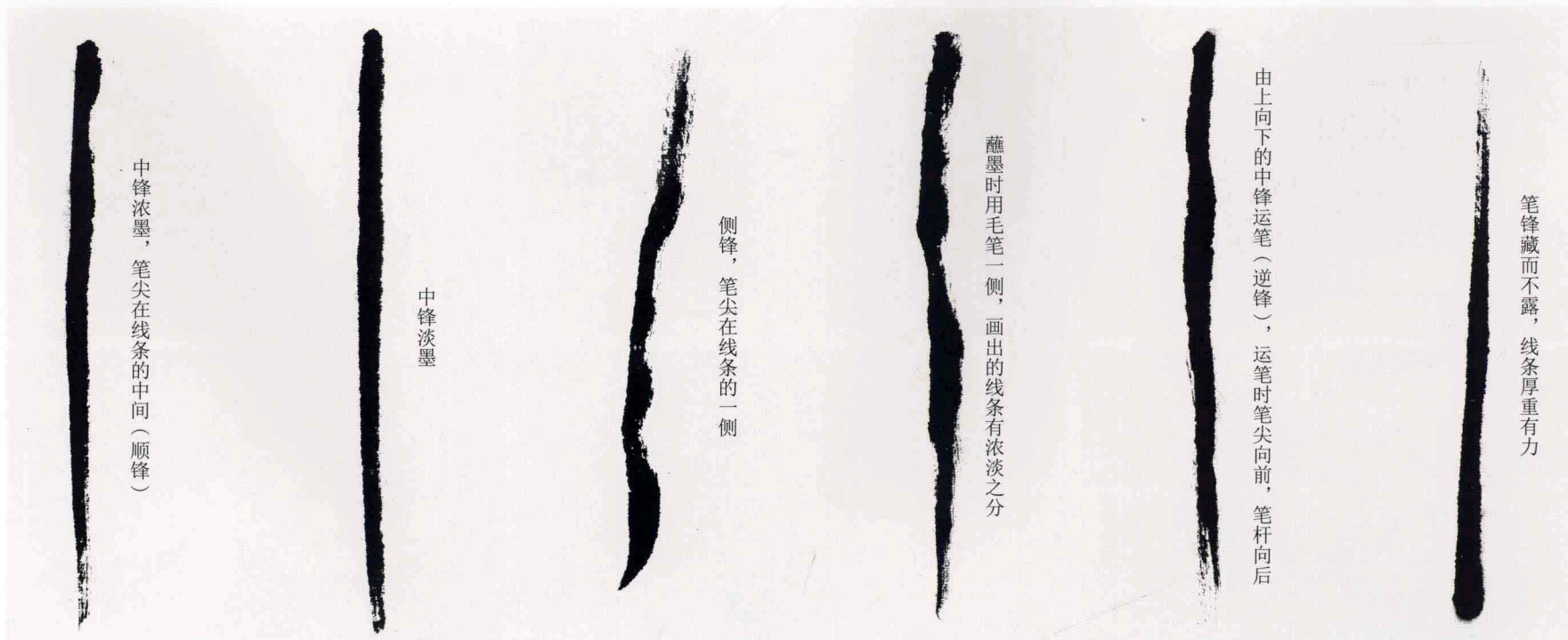
其他写意画的常用工具材料：画写意画除了必备的文房四宝和颜料之外，还要准备一些其他材料，如毛毡、镇纸、笔洗、调色盘等，在这里特别要指出的是调色盘的准备，如果不是外出写生的话，调色盘一定要使用大的白色瓷盘，原理同调墨盘的使用一样，并且颜色一定要挤在盘子的边缘，以便留出足够的空间来调颜色的浓淡深浅。

第二课 写意画的基本笔墨技法

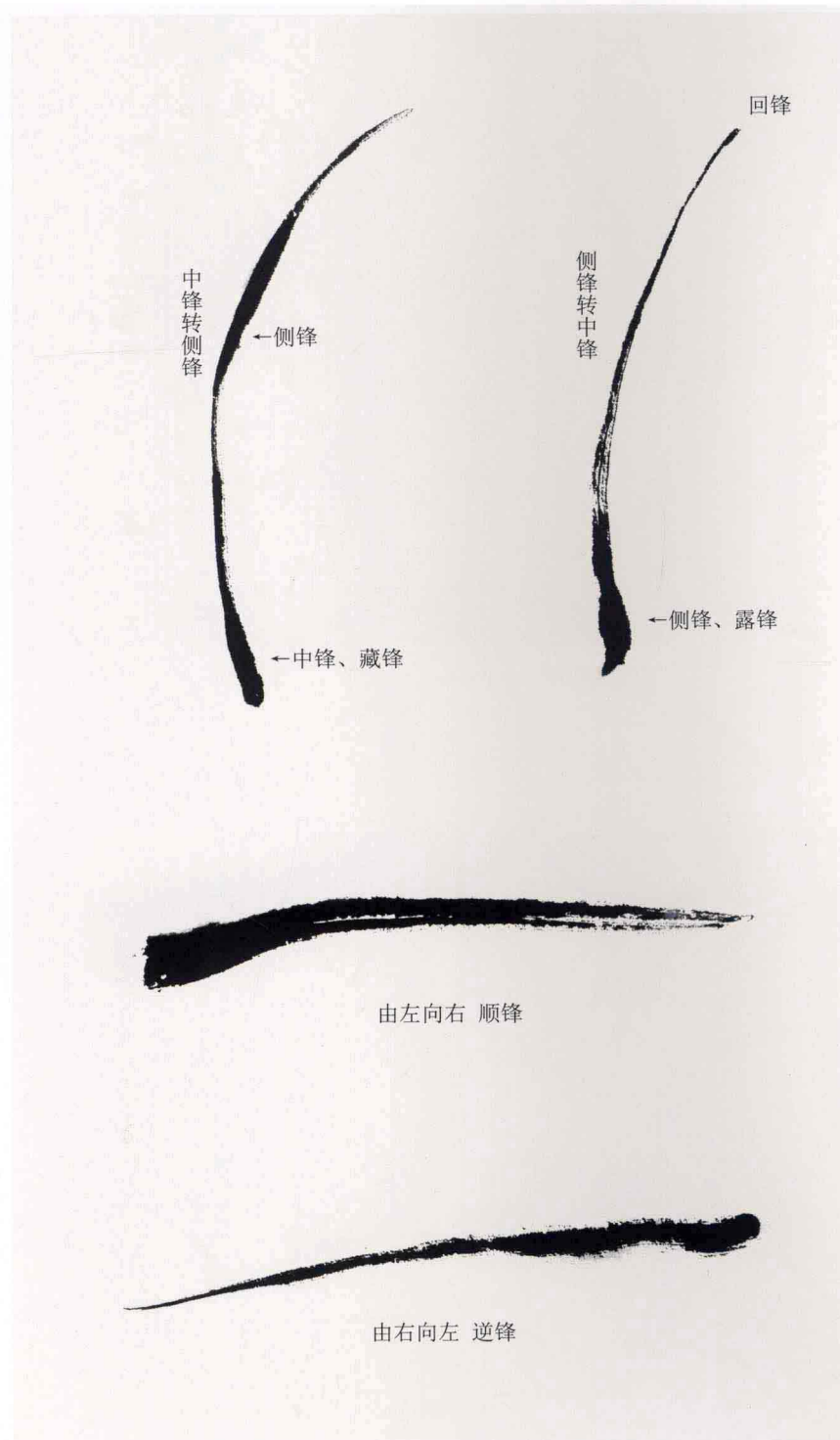
(一) 笔墨的基本概念

中国写意画最主要的表现语言就是笔墨，这也是中国画的特色和精华所在。笔墨对写意画来讲，它不仅是状物图形的手段，更重要的是笔墨语言本身所具有的审美属性，中国画笔墨语言的审美意趣和评价标准是从中国书法中转换过来的，对写意画来讲尤为重要，在某种意义上来说，用行、草书法画出来的画才可称为写意画，所以说要想画好写意画，一定要加强书法的练习，要理解书法用笔是写意画的重要表现元素。国画大师黄宾虹谈到用笔要做到“浑、圆、留、重、变”，总体来说是写意画的线条用笔要有力度、有厚度、有重量感，又要富于节奏的变化；厚重而飘逸，有力而又灵动。“墨分五色”，在用墨方面前人曾有大量精辟的论述，黄宾虹先生将墨法归纳为浓墨、淡墨、泼墨、破墨、积墨、焦墨、宿墨七种，足见墨法的变幻莫测。总之，一幅好的写意画作品，应该使水墨的表现力得到淋漓尽致的发挥，做到既对比又协调，既对立而又统一，使画面中的笔墨元素构成充满生机与活力。

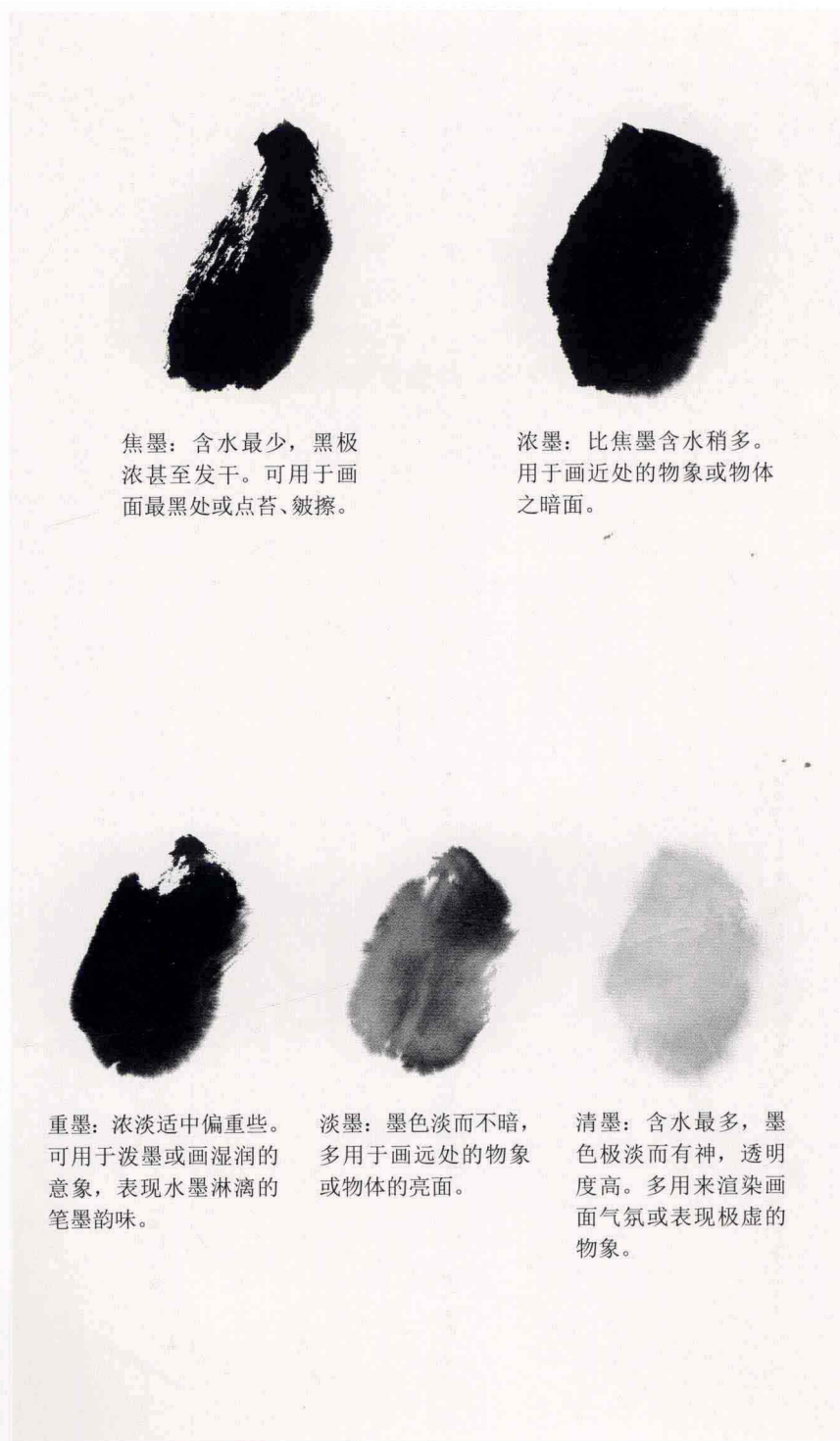
（二）笔法

中国画用笔有中锋、侧锋、逆锋、顺锋、藏锋等。中锋行笔时笔尖在线条的中间运行，画出的线条厚重有力。侧锋用笔时笔锋在笔尖的一侧运行，画出的线条扁平、劲俏。总之，用笔的变化是由画家手上用力的大小、快慢、行笔方向不同等因素造成的，在实际作画过程中更多的是各种笔锋的综合运用，如中锋转侧锋、顺锋转逆锋、藏锋转露锋等。

（三）墨法

“墨分五色”是指由于用水量和用笔速度的不同而产生墨色的多种层次变化，在写意画中要使墨色变化丰富，除了用水和用笔速度之外，调墨的技巧也有很大关系，不可调得太匀，要注意一侧蘸墨、侧蘸反使等方法的使用。写意画中比较常用的是泼墨法和破墨法等，这些墨法都需要反复实践练习，掌握用水、用笔技巧和宣纸的特性后才能运用自如。

第三课 经典名作技法解析

郑燮(1693—1765),字克柔,号板桥,江苏兴化人。乾隆元年进士。工诗词,善书画,尤长于兰竹。脱尽时习,秀劲绝伦。是中国美术史上最为著名的兰竹画家。

这幅作品描绘的是一大一小、一上一下两株春兰,花叶以重墨挥洒写就,中侧锋并用,叶的长短、粗细、方向与穿插关系合理,生动而自然,线条用笔爽朗、劲健而又富于变化,较好地表现了兰叶的摇曳多姿;兰花纯用淡墨,一方面与重色的兰叶形成鲜明的对比,另一方面也符合兰花花头娇嫩轻盈的自然特征,在花头墨色未干时以重墨点花蕊,形成浓破淡的效果,也与叶的重墨形成呼应。花头有全开、半开与未开花苞的分别,其大小、朝向亦有区别。画面看似简单,却处处体现了画家的匠心独运与高超的笔墨修养。整幅画清雅秀逸,生趣盎然,以小见大,体现了大自然的勃勃生机。

·诸升(1618年生,卒年不详),字日如,号曦庵,仁和(今杭州)人。善画兰石,用笔劲利匀整,所绘雪竹尤佳。亦工山水。

这幅作品表现野坡上的两丛兰花,迎风摇曳、妩媚多姿。以前面一丛兰花为主,花和叶墨色都比较重,与后面一丛的淡叶淡花形成了对比。叶子的交错穿插繁而不乱,在风的吹动下,大部分叶片朝向画面左方,但也有部分叶片由于较短,受风的影响小而朝向右方,这样的处理显得合理、自然。花朵的画法也是这样,我们要特别注意一下花蕊的不同形状,并且前面一丛重色花头的安排加大了画面的疏密对比关系。

郑燮的《幽兰图》

诸升的《兰花图册》

第四课 兰叶的画法

（一）兰叶的基本画法与结构

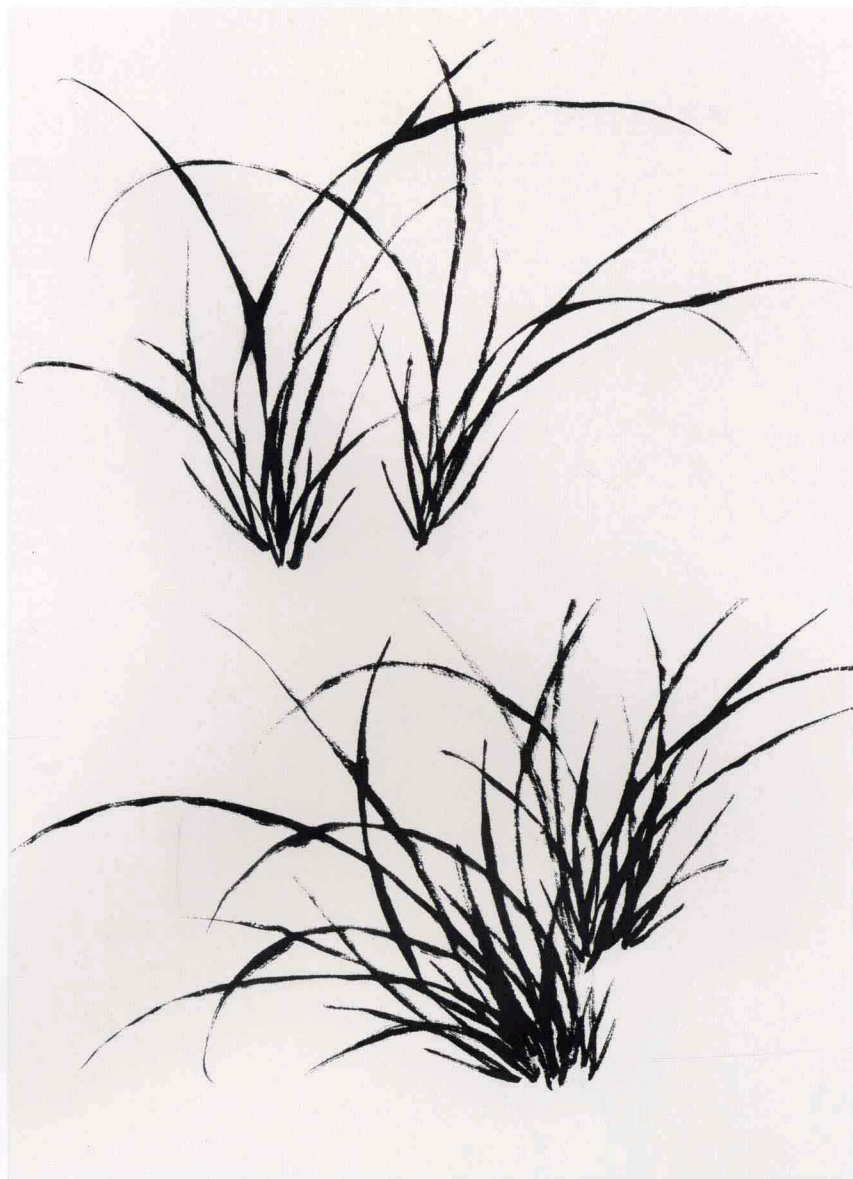
画兰叶的关键在于用笔，出笔要胸有成竹，笔笔生发、气脉相连而一气呵成。一笔之中要有起伏、转折、断续、提按的变化，中锋转侧锋、侧锋转中锋的变化要随意、自然，方得生机勃勃之趣。传统画兰，第一笔兰叶多为长线，用以定大势，第二笔与它相交谓“交凤眼”，第三笔从凤眼中穿出是“破凤眼”，这样就形成了在中国花鸟画中比较重要的“女”字形穿插法，然后四笔、五笔添小叶，注意兰叶之间的长短、方向、粗细的变化，这就是画兰最基本的五笔兰叶法。无论是画单株兰花，还是画几丛或多丛，都是由这种兰叶最基本的穿插结构所构成的。

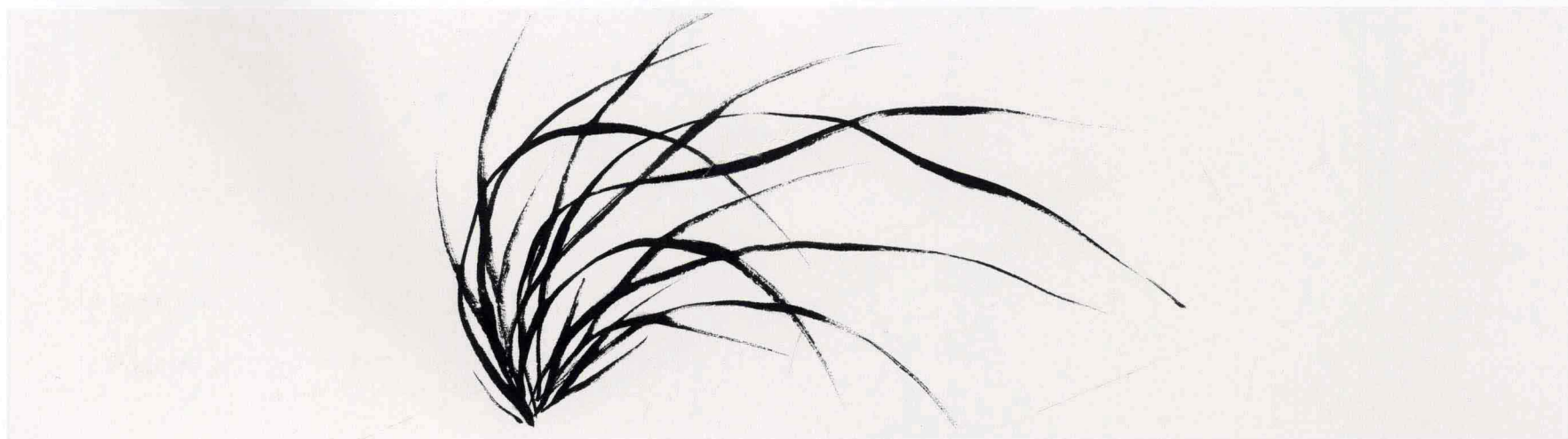
(二) 兰叶的组合与穿插

(三) 两丛兰叶的画法

(四) 风中兰叶的画法

第五课 兰花的画法

(一) 花头的画法

兰花花头的组织结构和兰叶类似，也是一种交凤眼和破凤眼的关系。不同的是画兰叶要用重墨从根部开始起笔，到叶的顶端收笔，从里向外画；画兰花则是用淡墨从花瓣的最外端起笔，到里端收笔，从外向里画。画兰花花瓣一般分为五笔，中间三瓣较短，左右两瓣稍长，同兰叶一样，花瓣相交处的花心宜虚，方能表现出兰花轻盈、娇嫩、绰约的风采来。在花瓣墨色未干之时以重墨点花蕊，写意画法花蕊用笔主要有“心”、“山”、“上”、“下”等字的草书笔法，花蕊用笔应干脆、利落，碰到湿润的花瓣时还可以形成破墨效果，起到丰富画面的作用。

花头的画法

- (1) 用淡墨由上而下写出第一个花瓣，墨色应有变化，上部略浓、下部略淡。
- (2) 第二笔稍短，与第一笔形成交凤眼之势。
- (3) 第三笔交凤眼，也是由外向内用笔。注意与前两笔在形状、长短、宽窄方面的变化。
- (4) (5) 分左右两笔，相当于画兰叶中的添小叶，不同的是兰花这两笔要画得长些。
- (6) 用浓墨在花瓣的中间点出花蕊，注意草书笔法的笔端意连与呼应顾盼。
- (7) 用淡墨以流利、劲俏的线条分左右两笔写出花茎。

(二) 各种姿态的花头画法

(三) 绿色花头的画法

用三绿调少许赭石或藤黄，藤黄色的多少决定花色的深浅，花心用黑色或硃磬色加赭石。

(四) 硃磬花头的画法

用硃磬、赭石或胭脂，然后加少许三绿，以去其火气，花心以重墨点出。

(五) 蕙兰的画法

