

养心斋名家画谱

写意兰花快速入门

赵治平 丛书主编
何鸣 著

信心倍增 研习者步入绘画殿堂
精心打造 全程手把手专业辅导

《涧草岩花》

目 录

绘画工具介绍.....	01	创作示范二 《九畹风香》.....	18
写意兰花的笔法与墨法.....	02	创作示范三 《山崖清气盖群芳》.....	21
写意兰花的叶、花蕊、根画法.....	03	创作示范四 《翠袖轻拂淡淡妆》.....	26
兰叶、兰花、花蕊及根的组合画法.....	11	创作示范五 《芳洁冠岩姿》.....	30
创作示范一 《幽草秘馨》.....	14	作品欣赏.....	34

写意兰花快速入门

江苏凤凰美术出版社（全国百佳图书出版单位）

赵治平 ◎ 丛书主编 何 鸣 ◎ 著

※ 绘画工具介绍

毛笔：有软毫笔（如羊毫、鸡毫），有硬毫笔（如狼毫、鼠须）和兼毫笔（软硬毫合制）。软毫含水量大，在写意画中用于“点厾”画花、叶多用软毫笔。硬毫笔笔锋挺健，弹性好，在写意画中多用于画线、表现枝干和长劲的细叶。

初学写意画兰，建议先选用笔锋较长的硬毫或兼毫笔，待到腕力增长后再选用长锋羊毫。长锋羊毫含水量多、笔锋墨色浓淡变化丰富，适合于表现兰叶和兰花。

墨：墨有墨锭和墨汁两类。墨锭即传统的固体块状墨。有油烟、松烟、漆烟三种。油烟黑而滋润有光泽；松烟黑而无光，有绒黑感；漆烟浓墨而发亮，有厚度感。写意画兰选用油烟为好。墨汁是为了节省磨墨时间，使用方便而产生的绘画材料。书画用墨汁有“曹素功”“一得阁”等品牌。

如需在画中使用焦墨（如写意画兰花的配景画石）则可用漆烟加磨至更浓。

宣纸：宣纸有生宣、熟宣之分。生宣纸渗水性强，对笔墨反应敏感，能记录微妙变化的笔意，适用于写意画。熟宣纸是生宣上矾后的纸，渗化慢。适用于工笔画。为此，生宣纸适当保管存放多年后有“半熟”的效果。“半熟”宣纸的渗化度适中，画兰用“半熟”纸比生纸好掌控。但“半熟”纸的价格较高，且学画兰花非短时间可成，故初学画兰可用“元素纸”或“毛边纸”练习，渐而用生宣纸，待功力达到时，再选用“半熟”纸。

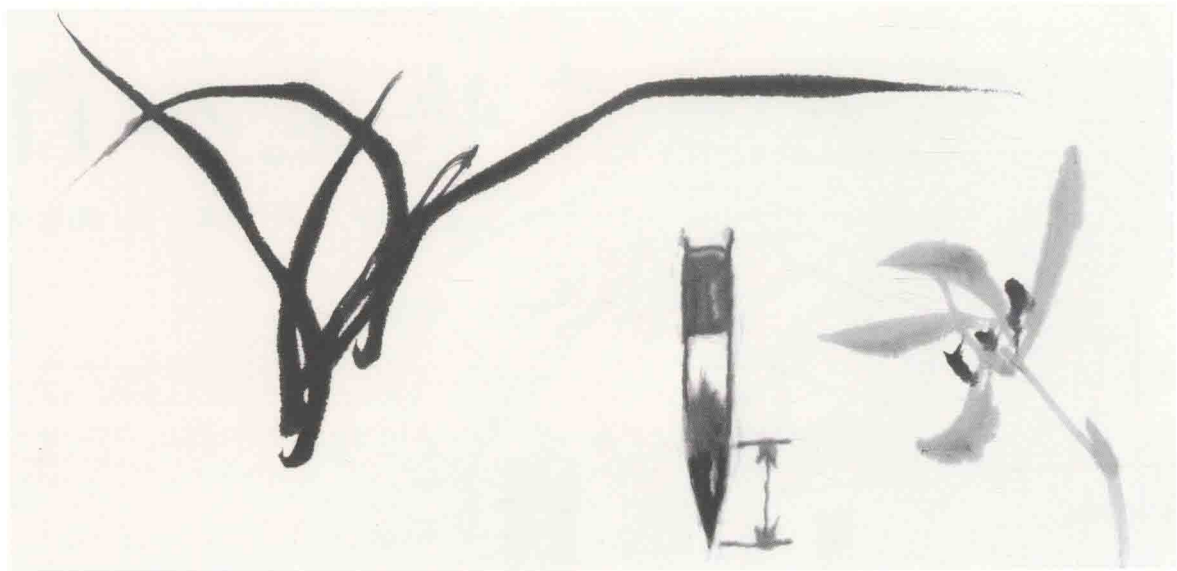
颜料：中国画颜料有水色和石色之别。水色是从植物汁液中提取的颜色，如花青、胭脂、藤黄。水色透明，覆盖力弱，施色时色不碍墨，且色的浓淡变化丰富，但易褪色。石色是矿物研磨细加工后制成的色。色彩厚重，色质稳定耐久，其覆盖力强，但色易碍墨，故使用石色时画面的重要墨线要注意避让。

在写意画兰中，因兰花品性高洁，多以浓淡墨色为主调，仅在配景中使用颜色。

其他工具：学习写意画兰，除上述笔墨颜料纸外，还应准备：笔洗、笔架、笔筒、调色盘、印章、印泥、裁纸刀、镇纸等必要的工具。

※ 写意兰花的笔法与墨法

用墨之法有焦、浓、重、淡、清之别。焦墨是极浓而干的墨。如果是用书画墨汁，则倒出后的墨汁尚须以墨锭加磨达到浓稠之后使用，才能达到焦墨之状态。不过画兰叶、兰花很少使用焦墨，只是在配景中（如画石）使用。

浓墨是在焦墨中略加水的墨，显得黝黑发亮。

在画兰的墨法中用于画兰叶、点蕊。

重墨是比浓墨水分多些而使运笔较爽利的墨。

重墨呈华滋水润之状，画兰叶通常多用重墨，会显得很有生机活力。重墨配合浓墨运用，使墨色有微妙变化。

淡墨水分更多，墨色呈半透明状。常用于画兰花花瓣。画丛兰时也用于画后景中的兰叶。

清墨是含水量大、含墨极少的墨，呈透明状。清墨主要是配合淡墨使用，淡与清的变化丰富、含蓄，有韵味。淡墨与清墨的配合多用于画兰花根和配景。

※ 写意兰花的叶、花蕊、根的画法

兰叶的画法

开始学习撇兰叶，一般先用稍硬的狼毫或兼毫（狼毫与羊毫合制的笔）。兼毫既有挺健的笔锋，又有含水较多的性能。先用笔肚舔适量重墨，笔尖蘸少量浓墨起笔画兰叶。

画兰叶起笔有三种方法：

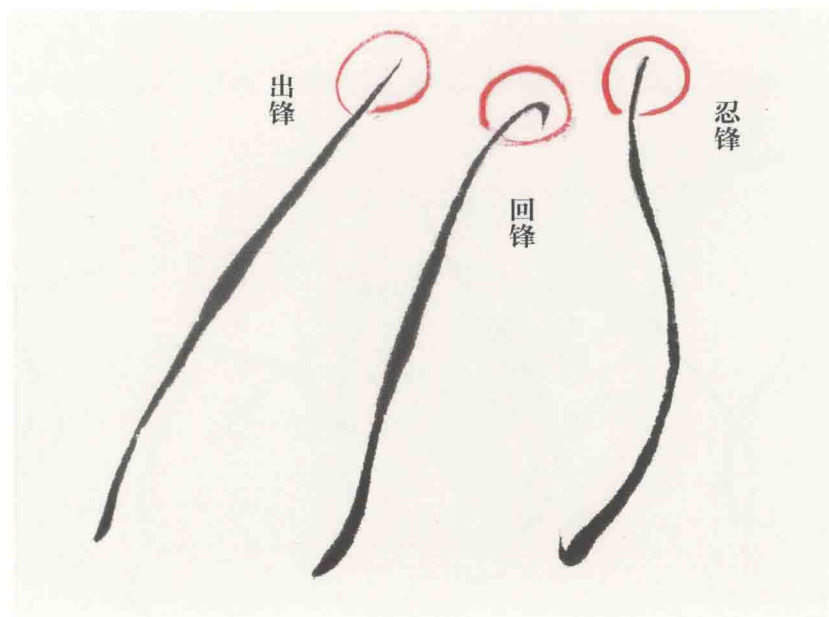
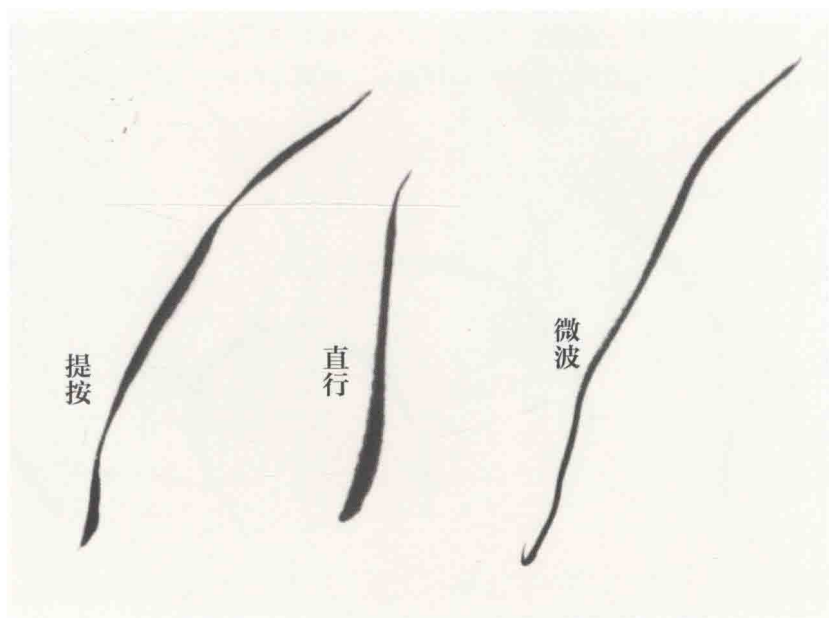
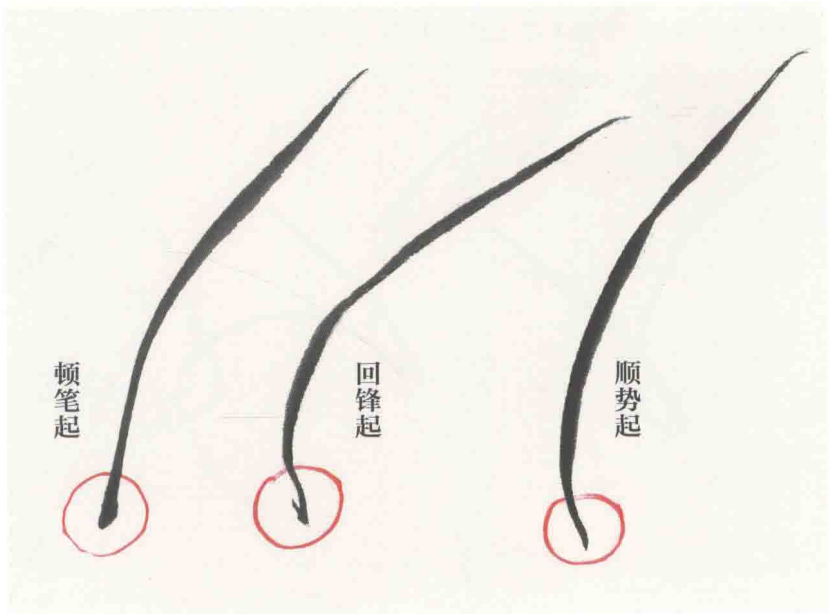
1. 略顿起笔——起笔时如楷书，落笔先按后提，再接行笔。
2. 回锋起笔——回锋起笔是在连续撇叶的运笔过程中，因用笔的呼应而自然产生的回锋笔意。
3. 顺势自然起笔——即不作顿笔或回锋，落笔即行。

画兰叶起笔后，行笔有三种方法：

1. 直行——直行用笔无须考虑纵向“提按”和横向“微波”，数叶并发时要有长短粗细、曲直、转折的变化。
2. 提按行笔——在行笔过程中有提、有按，表现出兰叶的翻转、正侧的自然形态。一般撇一枝叶有一次提按即可，画特长的叶也只需作两次提按。
3. 微波行笔——在行笔过程中有横向的微微波动，但不可故作，力求自然。实际上是为了避免线的并列、平行的单调。在一组叶中较长的叶，可用自然微小的波动的行笔来取得形式的变化。这种行笔有洒脱自如、自由轻松之感。

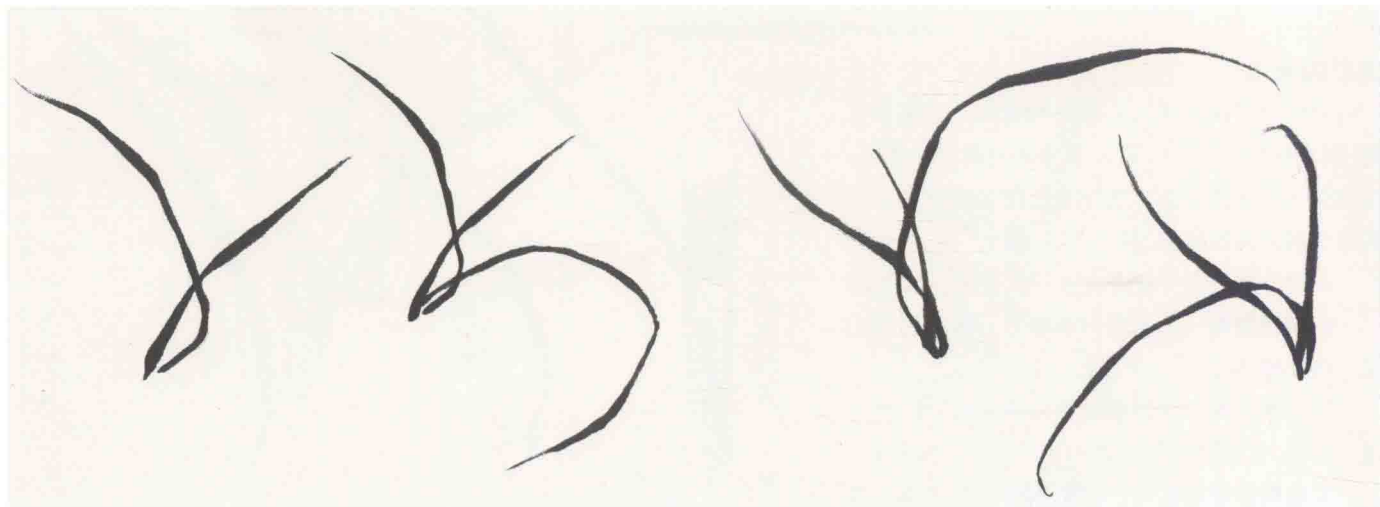
画兰叶行笔至叶梢，蓄势后发力，收笔。方法有三种：

1. 出锋——叶梢笔意锐出。
2. 回锋——叶梢笔意回环呼应。
3. 忍锋——叶梢钝而不出锋。

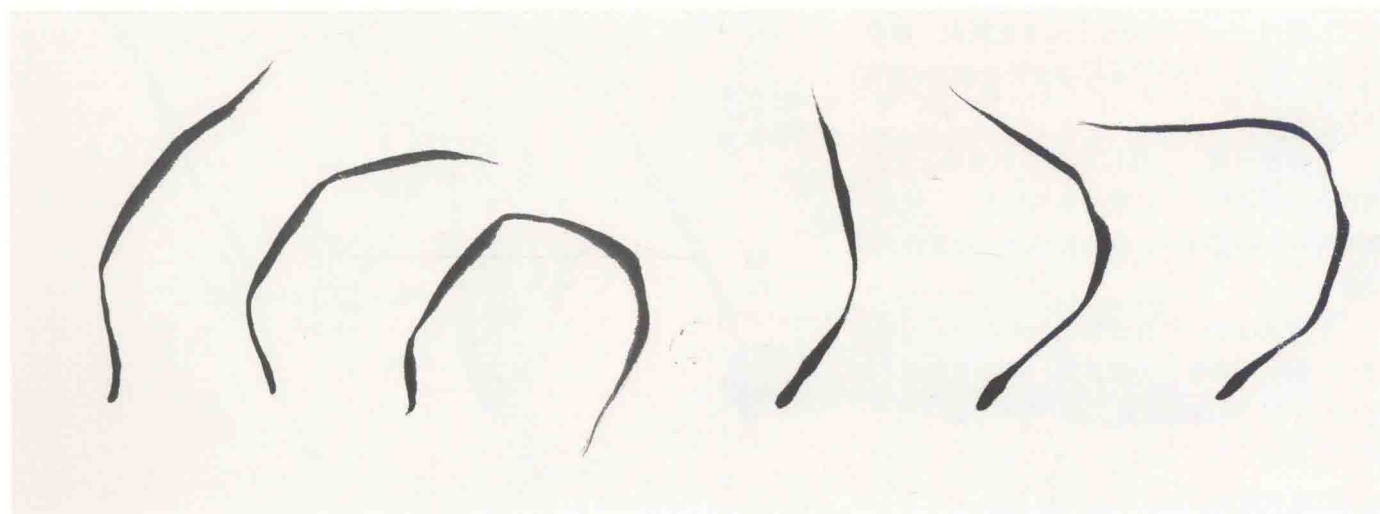

兰叶的穿插画法

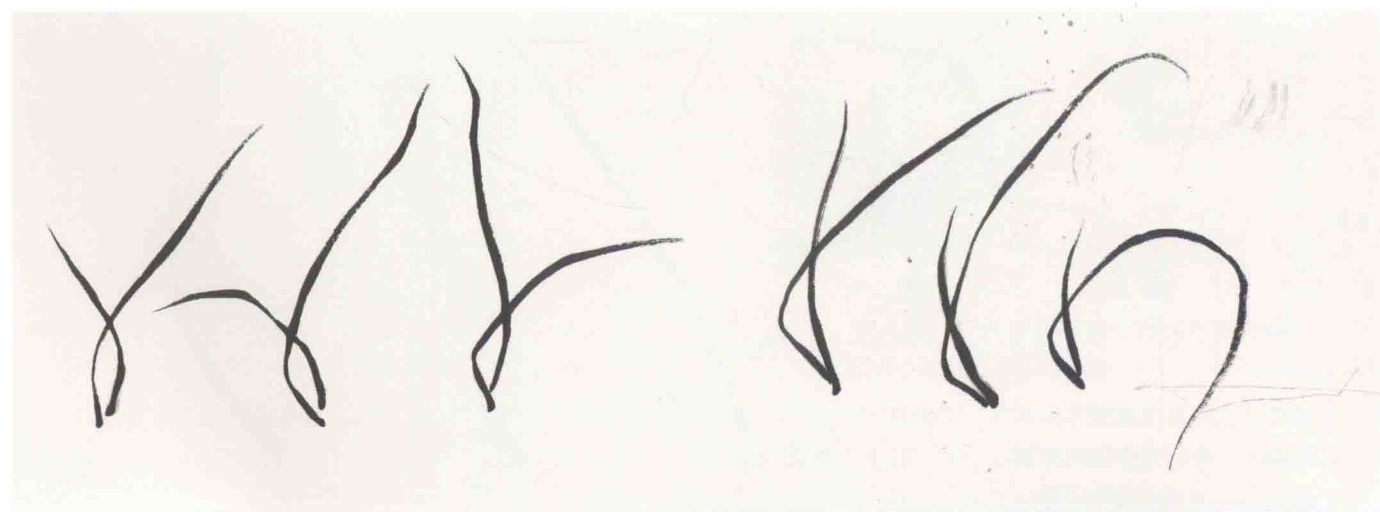
“穿插”是花鸟画技法中一个很重要的环节。兰叶的穿插以三笔为一个基本单元。《芥子园画谱》中所谓“两笔交凤眼”“三笔破凤眼”即是一个基本单元的穿插方法。

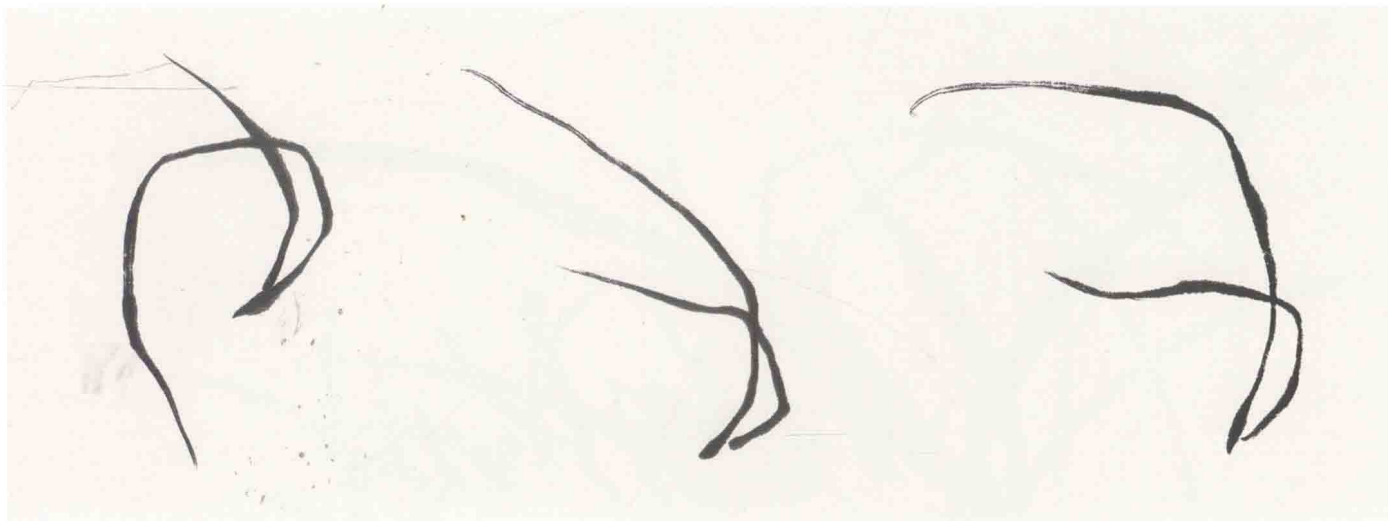
画第一笔兰叶，起笔后行笔向上，再向右行笔，在转折向右之前略提笔。行笔方向变化时不要太圆，亦不要太方，要在方圆之间。第一笔兰叶，起笔后亦可向上，再向左行笔，用笔方法相同，只是反向而已。

画第二笔兰叶与第一笔叶根部相抱或连接向上、相抱或向上顺势行笔。

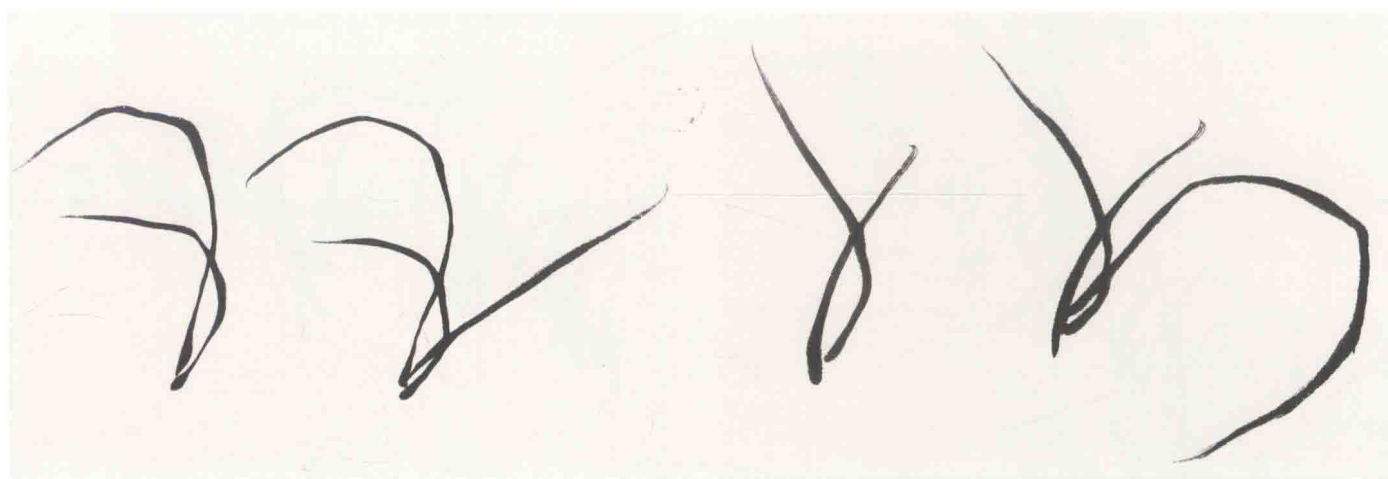

两笔相交形成《芥子园画谱》中所谓“交凤眼”。两笔相交的形式变化很多，学画者要多做练习。

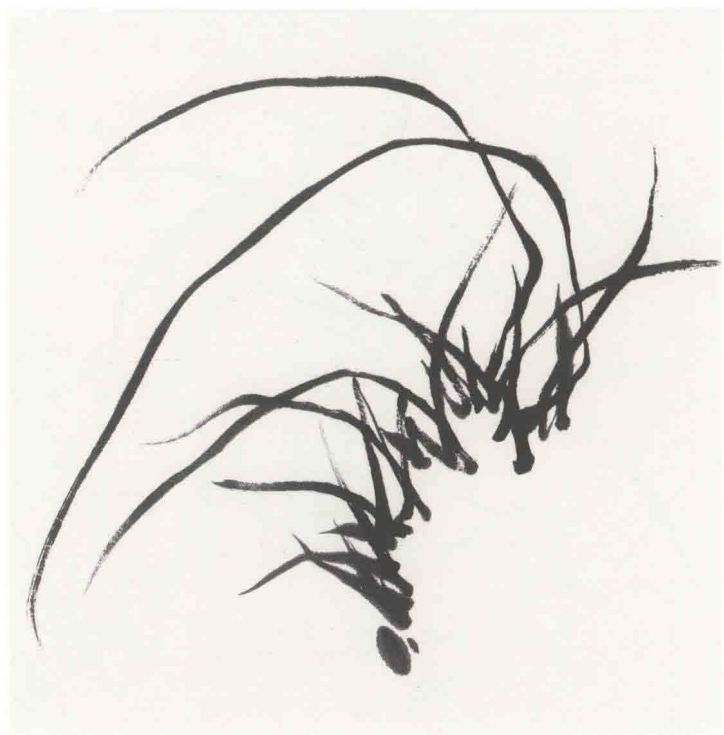
画第三笔兰叶，一般是从“凤眼”中插入起笔“破凤眼”。第三笔行笔走势尽量避免将“凤眼”破分为对称的两个“白”。行笔方向可随意向左或向右，只要与前两笔叶避开对称、平行以及长短雷同即可。

以上三笔组成的基本单元，有无数种变化，学画者要多做变化练习。

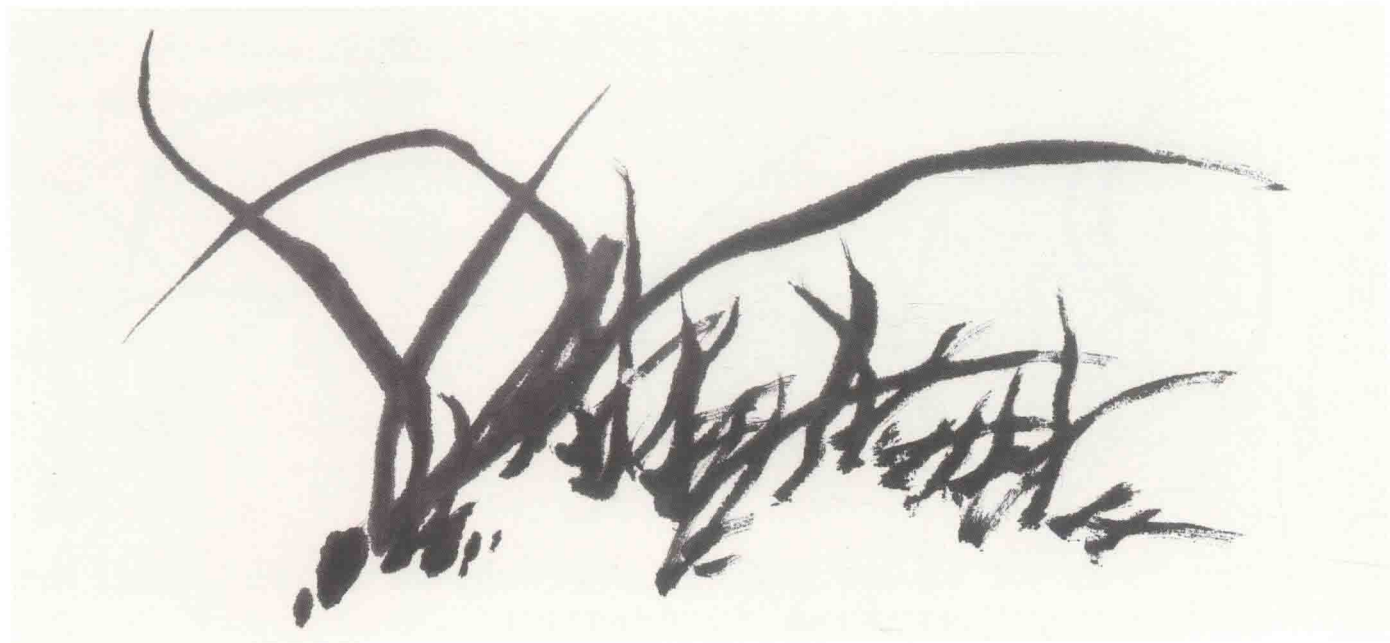

撇走势向左的兰叶：

顺势向右撇兰叶较容易，而逆势向左撇兰叶则较难。
需多做练习，由生到熟，熟能生巧。

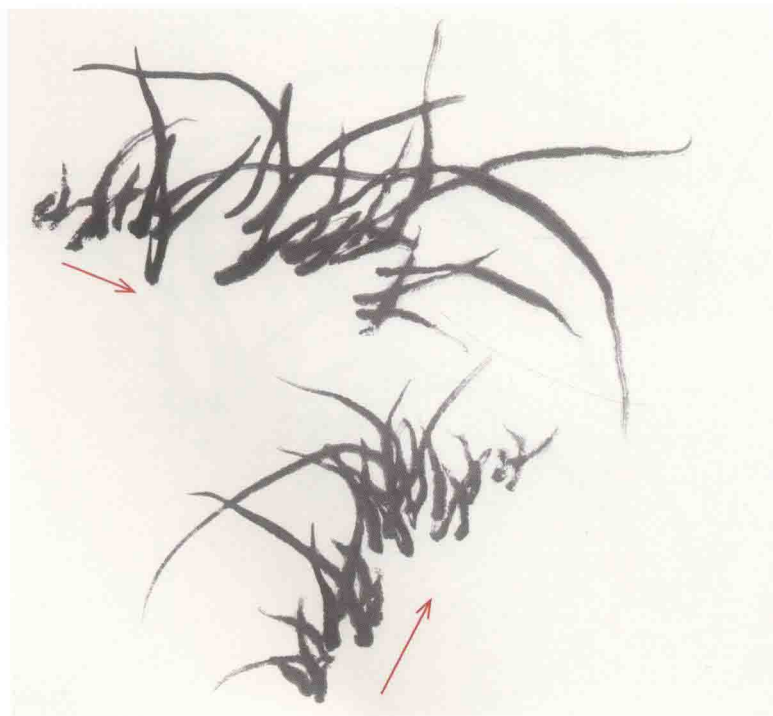
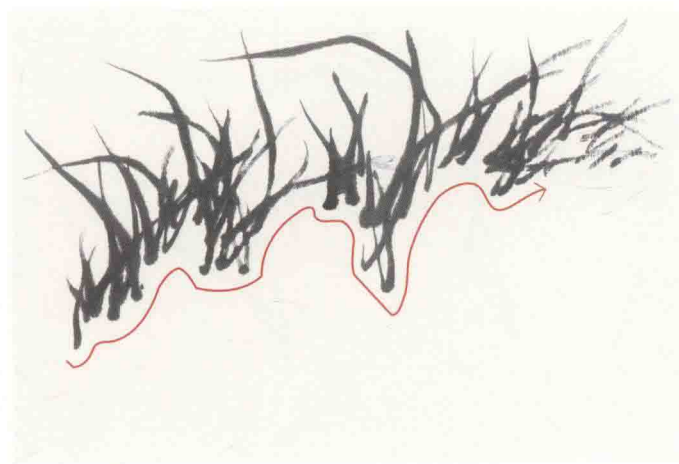
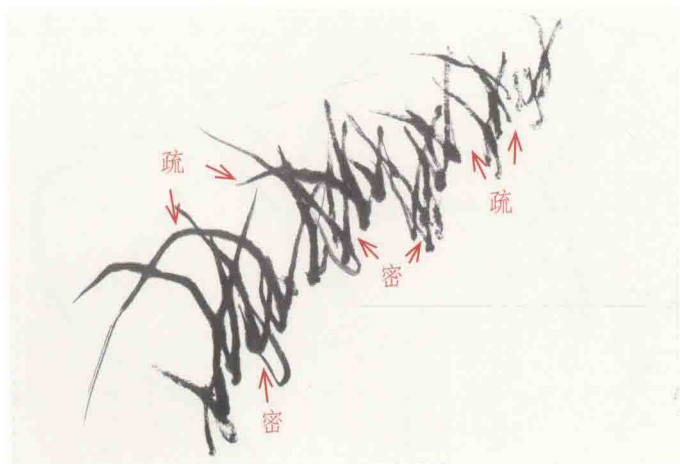

画短兰叶的用笔方法相对长叶来说，提按变化要少些。但要注意笔势连贯，在统一中求变化。

要有疏密的变化。

叶根部形成的连线要有起伏的变化。

如果在同一幅画中画两组或两组以上的兰叶，那么，各组兰叶的总体走势以及兰叶的多少要有变化。箭头所示为走势。

两组以上的兰叶或长叶有相交、呼应。或浓淡墨色有变化、有联系。

如果表现两组以上的兰叶的前后纵深距离关系，则画兰叶的用墨可近处用浓重的墨、远处用较淡的墨。

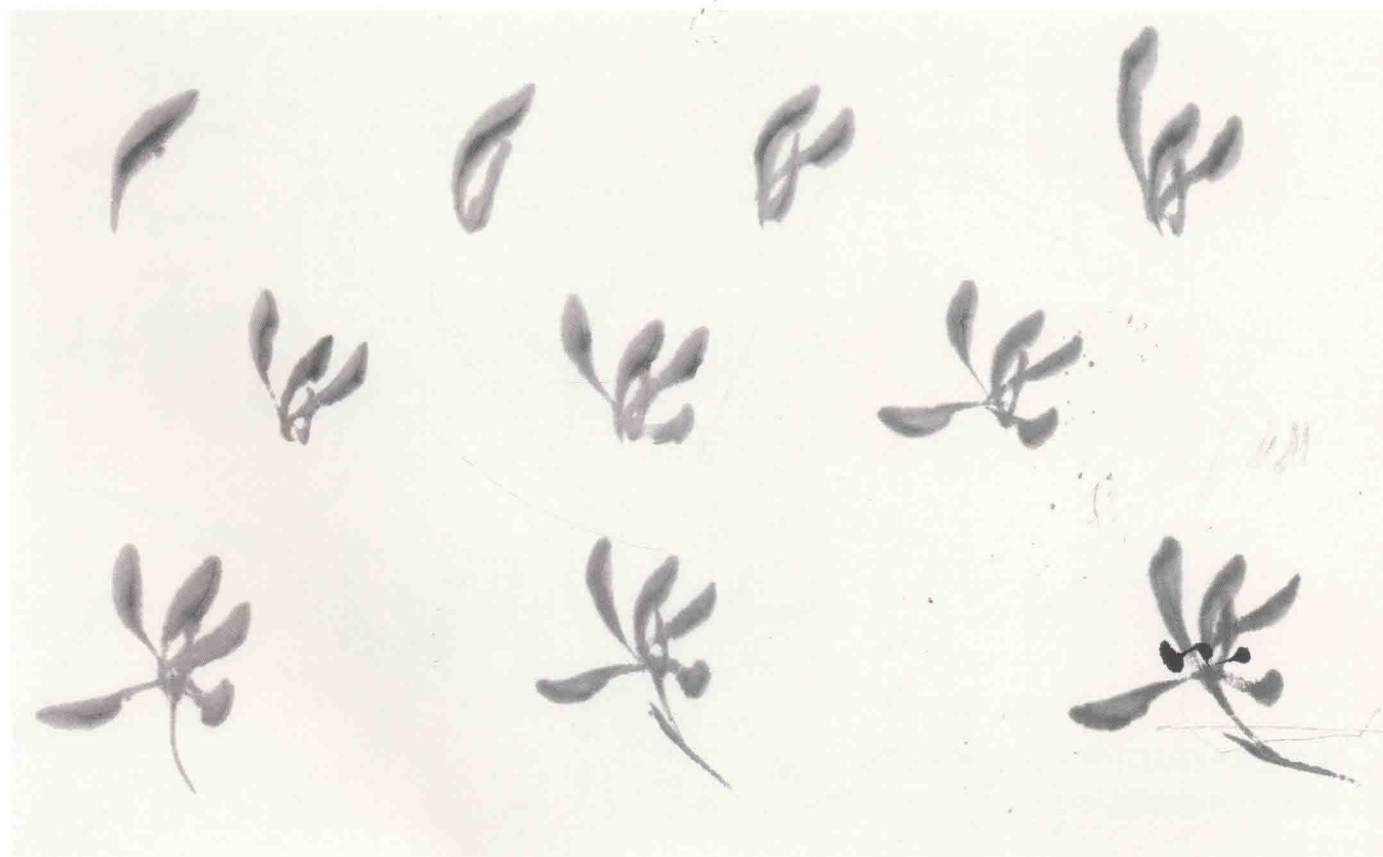

兰花花朵的画法

兰花初生从根部出芽，形似箭头，故又称箭苞。箭苞绽开后兰花花瓣展开而出。蕙兰的花则初生箭茎，一茎多苞，苞绽花开。花形与兰花同，比兰花略粗壮。

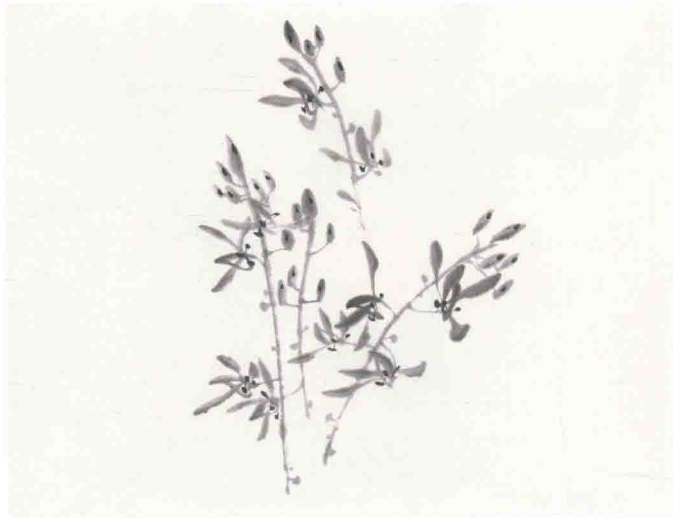
笔上舔淡墨或清墨，第一笔按下后轻提；第二笔与第一笔相抱（留白），第三笔略大于第一笔；插入第一、二笔空出的“白”中；第四笔自外向花心部撇入；第五笔亦由外向花心处撇入。注意第四、第五两笔不要对称。第六笔画花柄，第七笔画箭苞。最后花瓣半干时，浓墨三笔点花蕊。

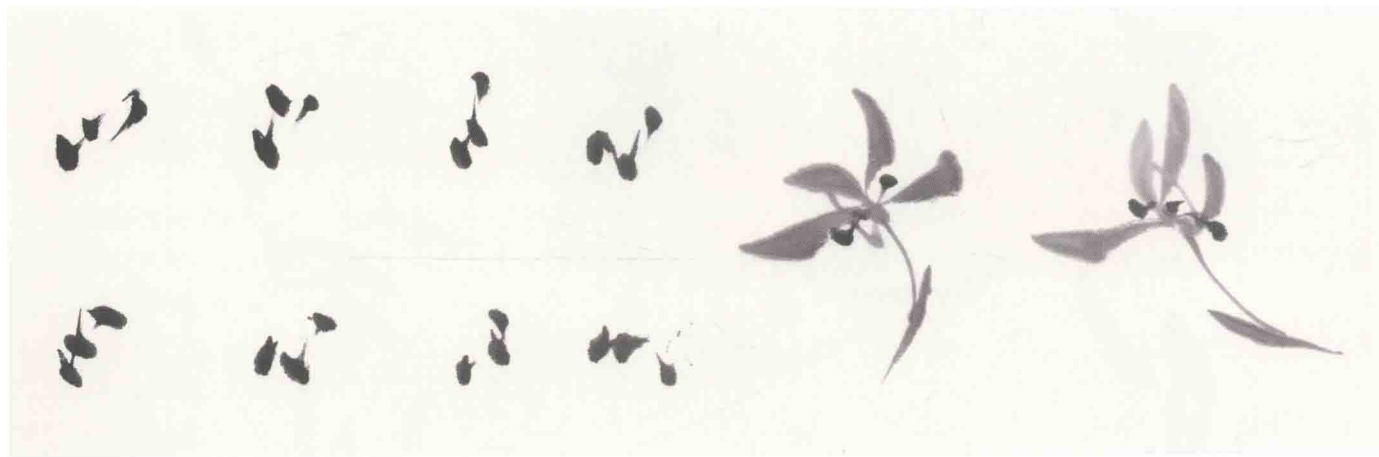
蕙花的画法

蕙花一茎多花（一般一茎五至七朵）画花的方法与兰花相同，只是画花时要先预留好主茎的位置。一茎多花，要注意安排好花的疏密关系，不要平均分布。同时，还要考虑到画面整体疏密的安排。

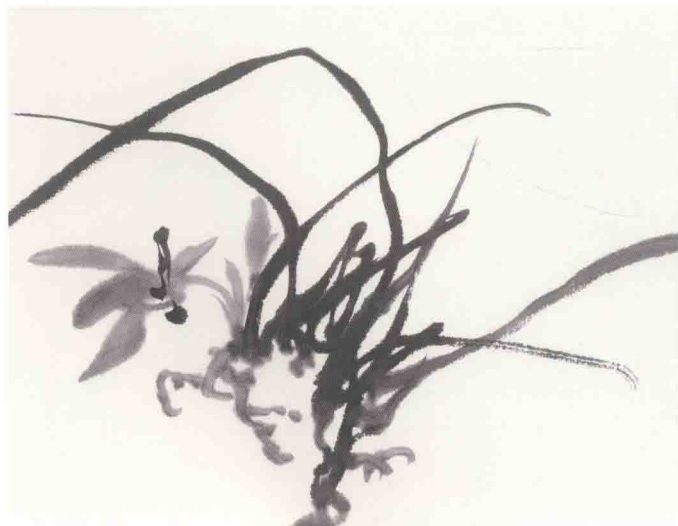
兰花点蕊

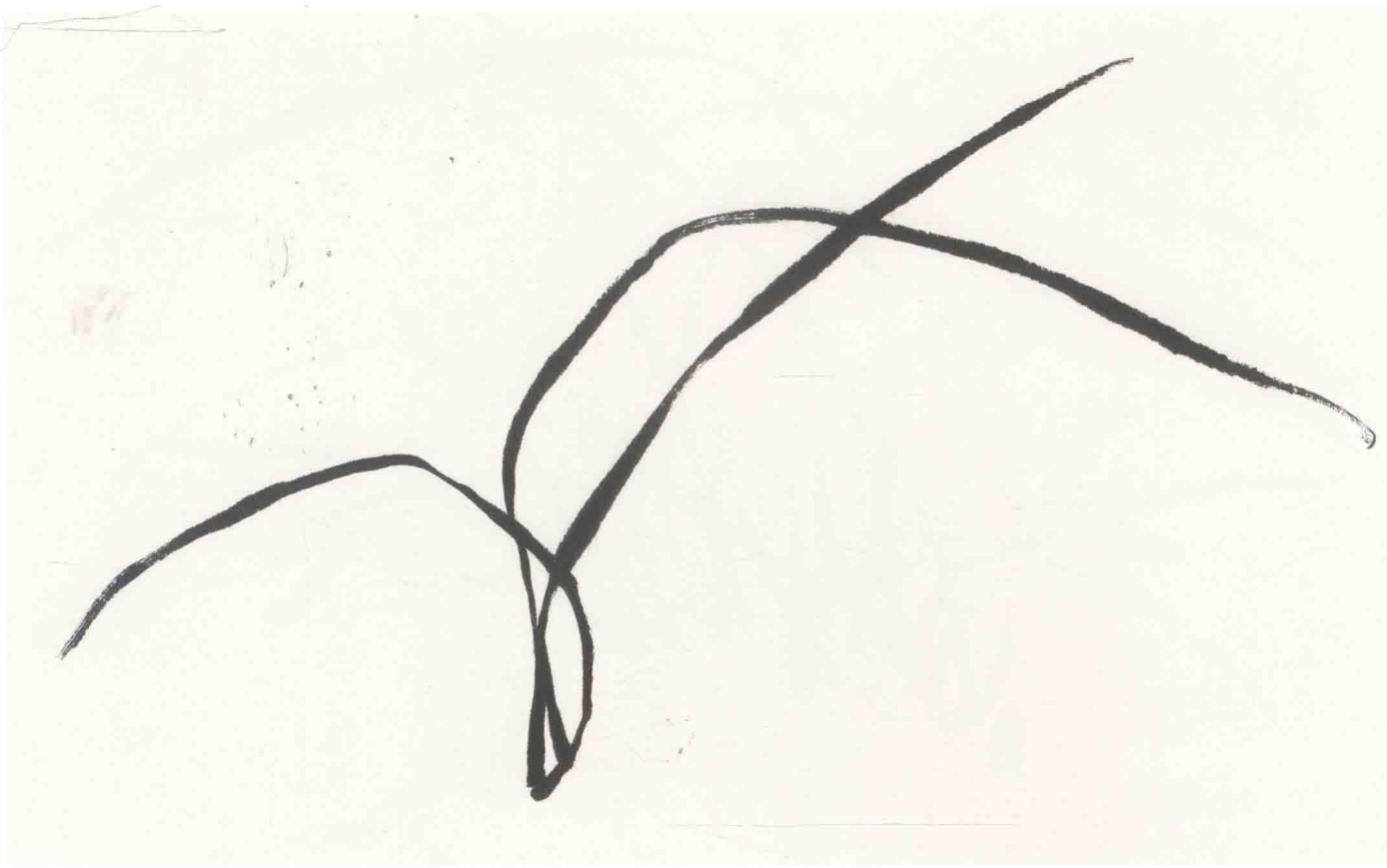
兰花点蕊要以书法点别的用笔方法写出。点与点之间有相互照应的“牵丝”联系。在同一幅兰花作品中要避免点蕊形式雷同和点的分布均匀。点蕊用墨要浓，要在花瓣墨色近干时加点，加点不要填满花心的留白。

兰花根的画法

兰花种于土中，一般情况下根不外露。只有在移植或盆栽分根、修根时才见到。兰花根呈乳白色肉质，分叉而生。以含水量较多的羊毫秃笔蘸淡墨画。有时从画面变化的效果出发，也可浓淡墨交互使用来画花根。

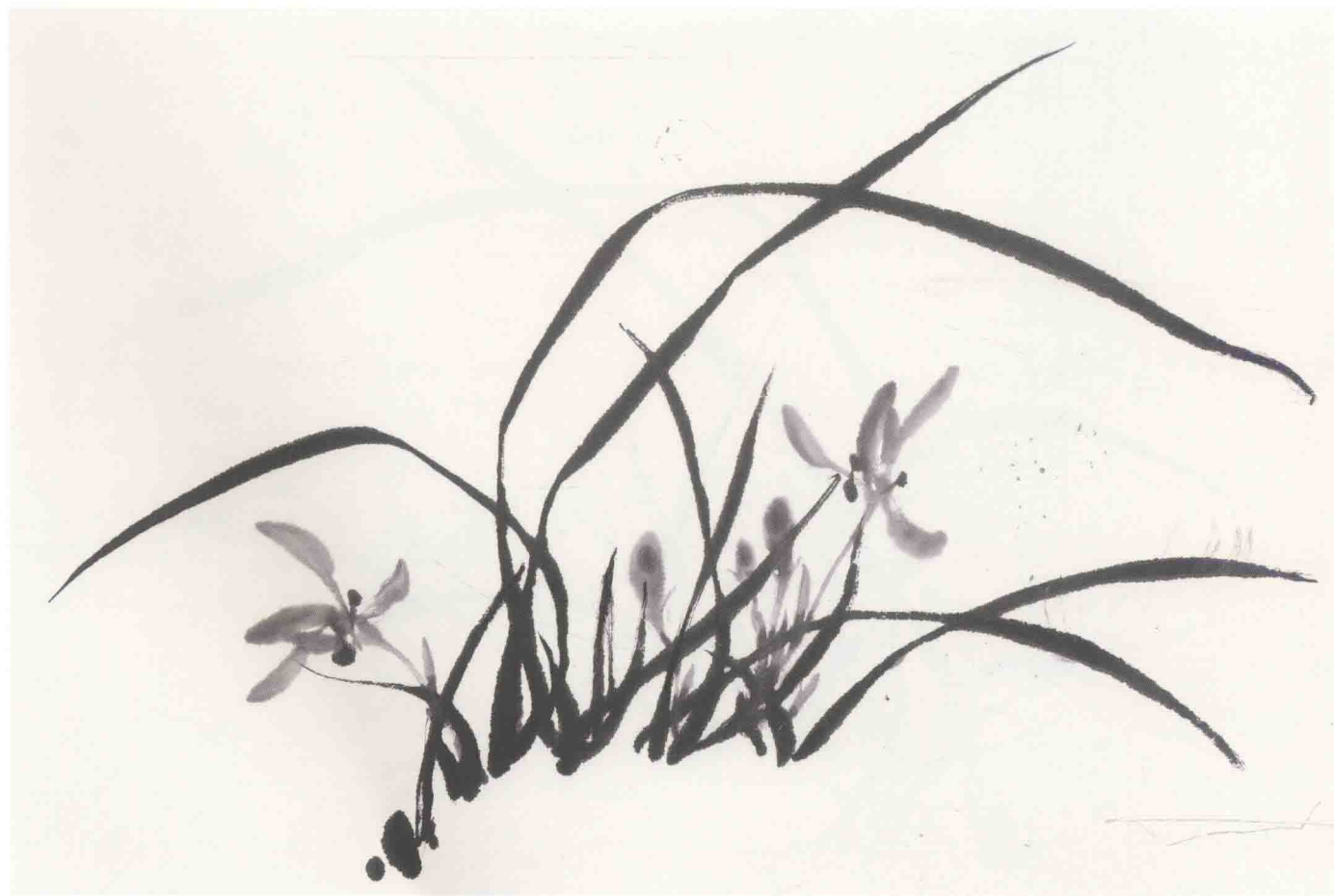
步骤一：先画三笔穿插的长兰叶。长兰叶穿插在画兰作品中，起着至关重要的作用。

步骤二：继而辅以短兰叶若干，合成一组。画短叶也要有疏密和渐变走势，用笔要一气呵成。（红箭所指是兰叶用笔的走势）

步骤三：根据兰叶的疏密关系，加画兰花。使疏密关系达到疏中有密、密中有疏、疏密相间、疏密有致的更为得当的状态。

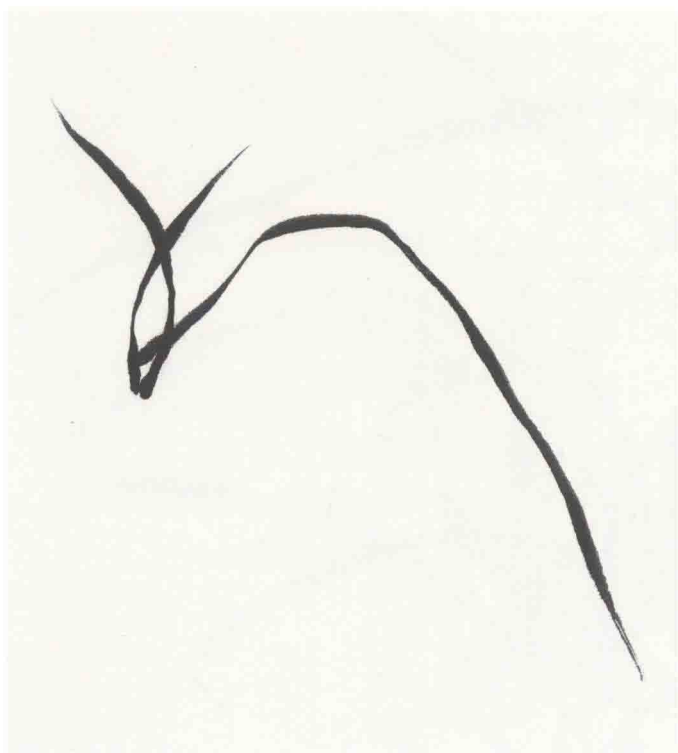

步骤四：最后，在兰花花瓣半干时用浓墨点蕊。

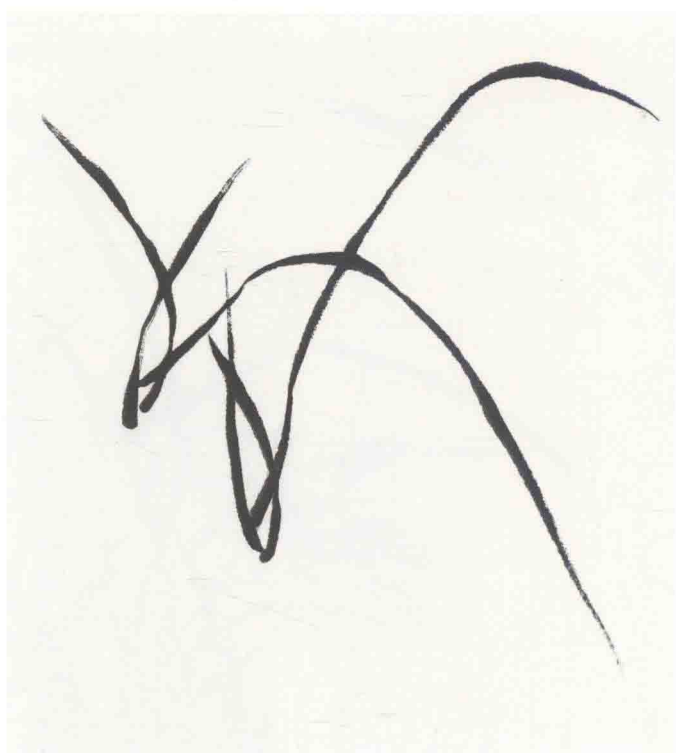

步骤五：如果在兰叶、兰花完成后要添画兰花根，则应在叶未干时以淡墨从叶近根部接画，使叶的浓墨与淡墨相融接，而又不漫漶为佳。

※ 创作示范一 《幽草秘馨》

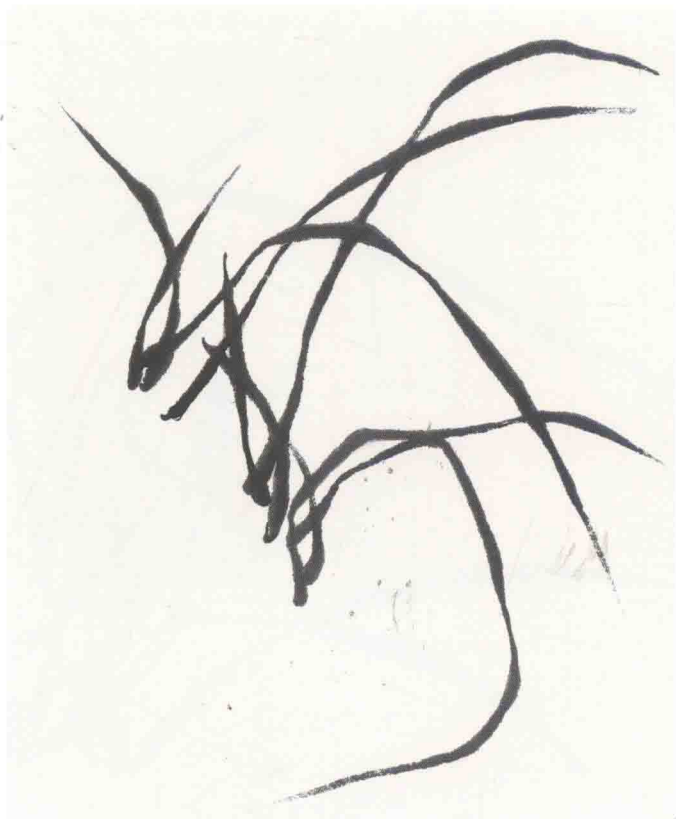
步骤一：先画第一组三笔相交的长兰叶。注意最长一笔的转折和提按。

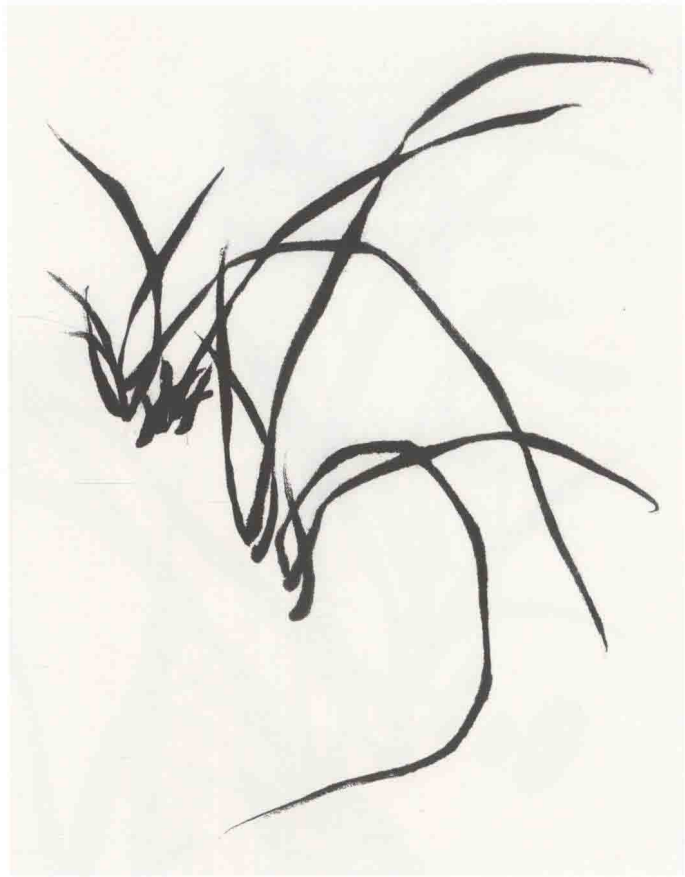
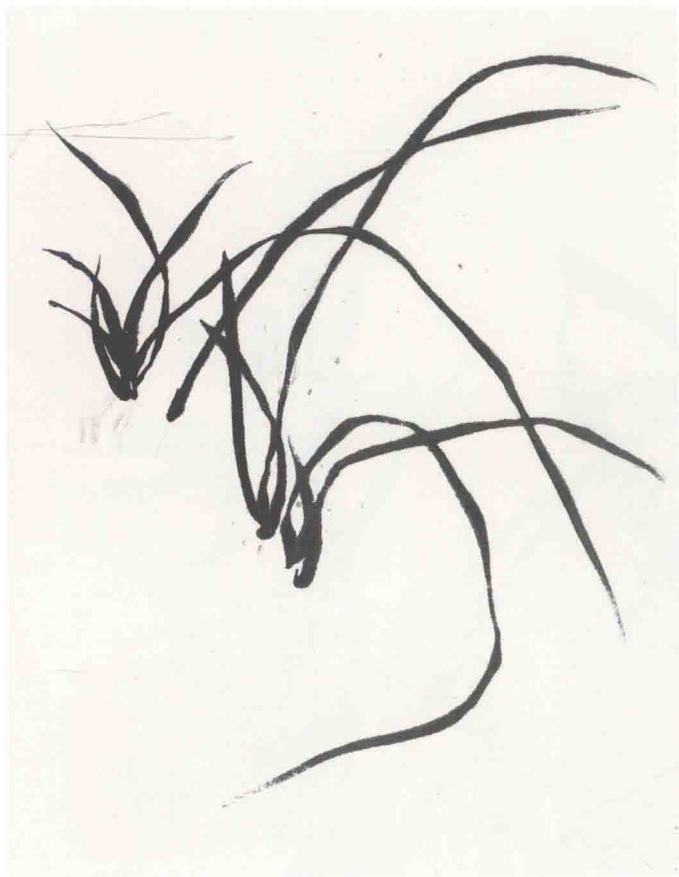
步骤二：再画第二组三笔相交的长兰叶。其中最长的—笔可由两次提按完成，并与第一组长兰叶相交。

步骤三：画第三组三笔相交的长兰叶。其中最长的—笔呈回环式。转折处要努力使转不过圆、折不过方。

步骤四：接着再画—笔长兰叶。这一笔连接了第一、二两组的四笔兰叶。注意起笔后穿过第二组两笔短兰叶时要留“眼”，从而避免三线相交于—点。

步骤五：以上三组穿插的长兰叶，既各自独立相抱，又相互联系穿插。这就形成一丛兰花的基本框架，在这个基础上再辅以短兰叶。

步骤六：在丛叶两侧点苔，使叶根部有松灵感。

步骤七：丛叶的左侧添画第一朵兰花。