

写 意 花 鸟 入 门 教 程

吴中培 主编

怎样画兰

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

吴中培 著

幽兰

作者简介

吴中培，1962年生，江苏苏州人。1983年毕业于苏州工艺美术学校绘画专业，专攻花鸟兼山水，所画作品取法传统重笔墨，画风苍劲奔放，格调高雅不入凡俗。

现为江苏省花鸟画研究会副会长，苏州市美术家协会常务理事，苏州市花鸟画研究会常务副会长兼秘书长，苏州市书画收藏家协会副会长，苏州高风堂美术馆馆长。

图书在版编目(CIP)数据

怎样画兰 / 吴中培主编；吴中培著. —北京：中国纺织出版社，2019.7

写意花鸟入门教程

ISBN 978-7-5180-5447-3

I. ①怎… II. ①吴… ②吴… III. ①兰科—写意画—花鸟画—国画技法—教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第227668号

策划编辑：胡姣 责任校对：寇晨晨

版式设计：胡姣 责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-67004422 传真：010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年7月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2.5

字数：60千字 定价：25.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

吴中培 主编

怎样画兰

吴中培 著

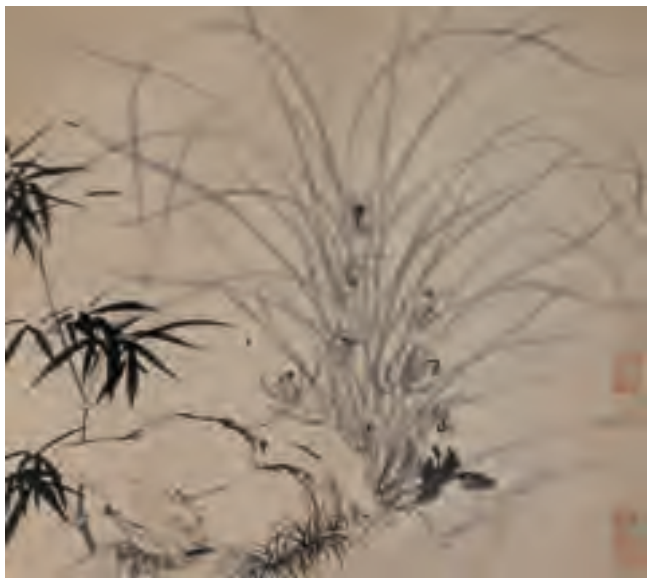
目录

- 一、概述 / 2
- 二、工具、材料的准备 / 4
- 三、写意兰花表现技法 / 6
 - (一) 顺笔叶子的画法 / 6
 - (二) 逆笔叶子的画法 / 8
 - (三) 朝上生长叶子的画法 / 10
 - (四) 朝下生长叶子的画法 / 11
 - (五) 丛叶的画法 / 12
 - (六) 春兰花头的画法 / 15
 - (七) 春兰花蕾的画法 / 18
 - (八) 蕙兰花枝的画法 / 19
 - (九) 半开蕙兰花枝的画法 / 20
 - (十) 蕙兰花蕾的画法 / 21
 - (十一) 蕙兰花枝的各种姿态 / 22
 - (十二) 花根的画法 / 23
 - (十三) 花蕊的画法 / 24
 - (十四) 春兰花叶组合的画法之一 / 25
 - (十五) 春兰花叶组合的画法之二 / 28
 - (十六) 蕙兰花叶组合的画法 / 32
- 四、作品欣赏 / 35

一、概述

兰，亦称春兰、兰花、草兰、山兰，原产我国。兰为兰科，多年生常绿草本植物。一茎一花者为兰，一茎多花者为蕙。兰生于幽谷、丛林之间，含香体洁，不畏霜雪，不以无人而不芳，花品高洁。兰碧叶修长，含风自斜；花姿娟秀淡雅，四季开放，独具幽香，清远袭人，素称香祖、玉香、国香。兰既可观花又可观叶，色清、气清、神清、韵清具备，引人静思遐想，是坚贞、典雅、高洁的象征，被誉为“花中君子”，历来被人们喜爱和为文人骚客所吟咏和描绘。

记载兰花的文献可以追溯到《诗经》《周易》，而屈原《离骚》中亦有：“予既滋兰之九畹，又树蕙之百亩”句，可见其广植兰、蕙之欣喜心情。因此，我们可以获知早在春秋战国时代人们对自然生长在深山中的兰、蕙就产生了亲切的感怀。东晋陶渊明有“幽兰生前庭，含薰待清风”的诗句。南北朝梁武帝萧衍亦有诗“阶上香入怀，庭中花照眼。”这也证明了在魏晋时代人们已移植兰花于庭院，以其柔曼优雅的姿态以及散发出的清香、幽香、远香来颐养性情。北宋吕大防在《辩兰亭记》一文中道出古人贵兰花的原因：“其叶冬青，其花寒荣，其生沙石脊土而枝叶峻茂，其芳不外扬。暖风晴日，有时而发，则郁郁然满乎堂室。是皆有君子之德，此古人之所以为贵也。”宋代黄庭坚更是誉兰花为“国香”。他在《书幽芳亭》一文中说：“士之才德盖一国，则曰国士；女之色盖一国，则曰国色；兰之香盖一国，则曰国香。”在这篇短文中，黄庭坚还指出兰和蕙之间的差别：“盖兰似君子，蕙似大夫”。“兰甚似君子，生于深

兰石竹趣图 周天球（明）

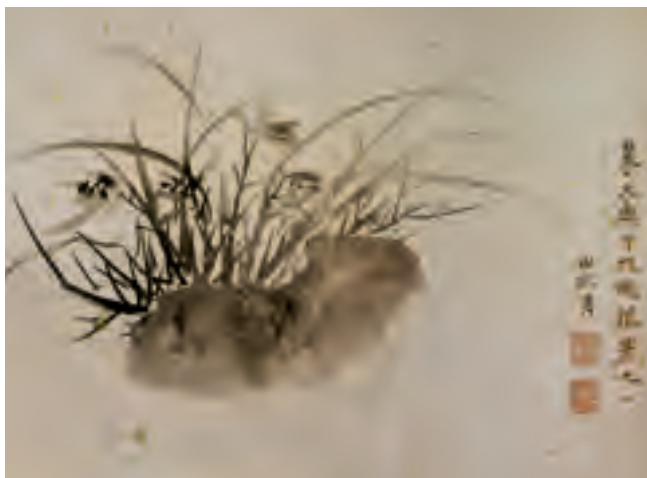
双勾兰花图 仇英（明）

山薄丛之中，不为无人而不芳，雪霜凌厉而见杀，来岁不改其性也。是所谓遁世。”这表明了宋代文人崇兰更甚于蕙的态度及趣味。古人云：“尝以喜气写兰，怒气写竹。”以兰叶势飞举，花蕊舒吐，得喜之神。这种画兰的意气得到人们普遍赞许，尤得文人之心。

清代王原祁等编纂的《佩文斋书画谱》中记载晋明帝画《息徒兰圃》，虽不能确定是否以兰花为主要描绘对象，但至少可以肯定的是以兰圃为场景，描绘出当时贵族生活的内容。清代《三希堂画宝》认为写意兰花始于唐代的殷仲宏。到了两宋时期画兰已相当普遍，文同、杨补之、赵孟

秋兰绽蕊图 无款（宋）

九畹孤芳图 徐渭（明）

兰花图 罗聘（清）

坚等画家都有画墨兰的记载或作品传世。如赵孟坚《墨兰图卷》中的兰花，自在飘逸，生机盎然。而元初郑肖思借兰花陈述亡国之痛，因此他画的墨兰无根无土，表达出了对故国深切思念的情绪。至于明代的文徵明等所画的兰蕙手法均与赵孟坚一脉相承。明代的蓝瑛、仇英、陆治、周之冕、陈淳、徐渭等画兰蕙，墨吐众香，砚滋九畹，风姿卓卓，气象万千，呈一时写意画兰之盛。至清代石涛，画兰转现出新的气象，笔墨写意倾向更为显然。郑燮又为之一变，其所画兰花潇洒舒展，穿插有致，花瓣随意点簇，俏丽秀美。

值得注意的是在元明清时期还出现了许多画兰蕙的闺阁画家，亦堪称高手，如马湘兰、薛素素等，形成女性画兰特色。清代王概等合编的《青在堂兰谱》中说：“画墨兰，自郑所南、赵彝斋、管仲姬后，相继而起者，代不乏人，然分为二派。文人寄兴，则放逸之气见于笔端。闺秀传神，则幽闲之姿浮于纸上，各臻其妙。”大致呈现出不同性别的画家画兰蕙之况。从历代流传的作品中，我们可以看到画兰蕙写意法在元、明、清时期蔚然成风，成为文人绘画中不可或缺的一种图式。

悬崖兰竹图 郑燮（清）

兰蒲图 郑燮（清）

二、工具、材料的准备

画国画的工具、材料主要有毛笔、墨、宣纸、颜料及笔洗、调色盘、毛毡等。

1. 毛笔

毛笔可分为狼毫、羊毫和兼毫三大类。狼毫笔硬而有弹性，含水量较少。羊毫笔较柔软，含水量较多。兼毫笔介于两者之间。作画时需要选择大、中、小不同规格的各类毛笔。画兰一般使用狼毫笔或兼毫笔。

毛笔

2. 墨

墨分块墨和墨汁两种。块墨有油烟墨、松烟墨和漆墨之分，画国画一般使用油烟墨。块墨需要用清水在砚上研磨后才能使用。初学者以选择使用方便的优质墨汁为佳。

块墨和砚台

墨汁

3. 宣纸

画国画主要使用宣纸，宣纸有生宣、熟宣、半生半熟之分。生宣着色后易渗化，一般用来画写意画；熟宣上过胶矾，着色后不易渗化，一般用来画工笔画；半生半熟的宣纸着色后的渗化程度介于生宣和熟宣之间。另外，和宣纸性质接近的皮纸、麻纸、高丽纸也可以用来画国画，运用得当能表现出与宣纸不同的画面效果。初学者可根据个人的喜好和所追求的效果选择用纸。

宣纸

4. 颜料

市场上常见的中国画颜料一般为管装颜料和块状颜料，也有粉状颜料，初学者以使用管装颜料为宜。中国画颜料分为矿物色和植物色两大类。矿物色主要有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄（雌黄）、雄黄等；植物色主要有胭脂、藤黄、花青等。矿物色较厚重，有覆盖性；植物色色薄而透明。另外，还有人工合成的化工类颜料，如曙红、酞菁蓝、钛白等。

管装中国画颜料

白瓷盘

毛毡

5. 其他工具

除了前面介绍的工具、材料外，还要准备洗笔用的笔洗（可盛水的容器都可替代），调色用的调色盘（可用白瓷盘替代），铺在宣纸下面的毛毡、固定宣纸用的镇纸等。如果使用块墨，还要准备研墨用的砚，砚有方砚、圆砚、随形砚之分，以端砚、歙砚为最佳。如果画完整的作品还要准备印章和印泥，印章一般分名章和闲章，闲章可多可少，可根据画面构图需要灵活运用。

镇纸

笔洗

印章和印泥

三、写意兰花表现技法

(一) 顺笔叶子的画法

① 画兰叶前三笔很重要，为一个开笔组合，前人有云，一笔长、二笔短、三笔破凤眼。第一笔要长，要呈弧形，但不能太圆，太圆则无力，没弹性，要圆中带方。起笔时先藏峰欲右先左，使笔锋藏在笔画中，笔画开端基本呈圆形。为使笔画有力度，要中峰行笔，提、按、折时要学会悬腕、悬肘，尽量少用指力，须用腕、肘、肩发力。如果线条超长时，还可以用腰身运动，笔要露锋，力至叶尖微微向上一翘提出纸面，这样兰叶才能显得劲健、自然，有活力。

② 第一笔画完后做空势回锋，顺势画出第二笔。第二笔要短，接着第一笔从根部向上挑，与第一笔相交，两笔之间的空白处呈凤眼状。

③ 第三笔要破凤眼，要画得更长一些。与前两笔相交时笔意要连，气要通，留白处大小笔画粗细要有变化。

④ 第四笔要画得短一些。

⑤ 接着画出第五笔。前三笔为主，四、五笔为宾，即四、五笔画的是根边小叶，称作钉头叶，不可画得太多，与前几笔的距离要紧凑，使根部呈鲫鱼嘴状。作画时可根据画面需要灵活运用。

（二）逆笔叶子的画法

逆笔画法与顺笔画法在结构上没有太大区别，反手逆行运笔比较难控制，要反复多练习，熟练后即能画得生动、流畅。

① 第一笔兰叶要画得长而呈弧形，用笔要有弹性，线条要圆中带方。

② 第二笔要画得短而直，要与第二笔相交，两笔之间形成的空白呈凤眼状。

③ 第三笔叶子要画得更短一些, 要与前两笔相交, 破掉凤眼。

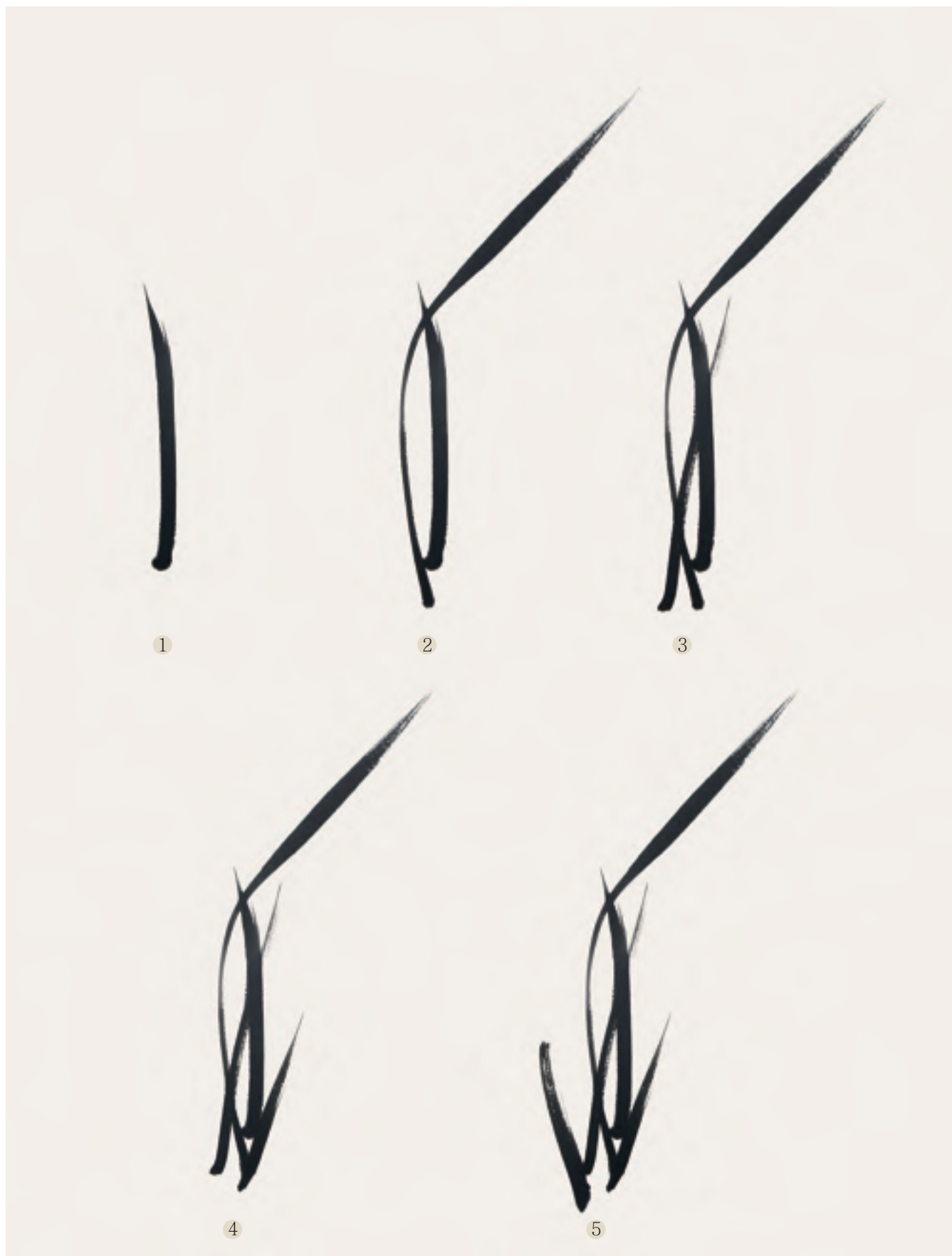
④ 接着在第三笔的上方画出更短的第四笔叶子。

⑤ 最后在最下方画出同样很短的第五笔叶子。

(三) 朝上生长叶子的画法

画朝上生长的兰叶用笔要坚挺, 叶子要画得稍短一些, 不宜过长。

朝上兰叶的作画步骤

(四) 朝下生长叶子的画法

画朝下生长的兰叶时, 要注意叶子的悬垂感, 运笔要流畅。

朝下兰叶的作画步骤

（五）丛叶的画法

画丛叶宜俯仰生动，交加不重叠，切忌叶叶相匀，随意涂抹，三笔交于一点呈米字，四笔相交呈井字。每一笔都要有轻重、缓急、起伏、转折、浓淡、虚实的变化，要有“笔断意连”“意到笔不到”之笔。叶子要静中有动，行笔不要浮躁，要有顺笔、逆笔的变化（从左至右为顺笔，由右至左为逆笔）。初学者宜先顺后逆，最后顺逆兼备，叶根部宜聚不宜散。

① 用狼毫笔或兼毫笔蘸浓墨画出向右侧倾斜的一组兰叶。

② 画出右侧直立生长的一组兰叶。

③ 画出中间最长的一片叶子, 接着再画出右下侧较短的一组兰叶。

④ 画出左侧一组兰叶中较上的一片叶子, 然后再画出一片短叶。左右两组兰叶要有主次、仰俯之分。

丛叶的组合表现之一

丛叶的组合表现之二

（六）春兰花头的画法

春兰为一茎一花，花朵由六瓣一蕊组成，分为两层，外面一层是形状相似的三片，称之为“外三瓣”，里面三片称之为“内三瓣”。其中一片处在花蕊的后面，由于被遮挡住了，一般可以不画。花瓣中心为柱蕊。外三瓣的瓣形是春兰品种分类的依据，有梅瓣、荷瓣、水仙瓣等之分。

画花朵时，一般先画内二瓣，再画外三瓣。画花瓣要注意花的正侧向背。墨色要淡，淡中还需有深浅的变化。花茎之墨色可与花相同，但要注意花的重心，且要画得生动、自然。最后，在花瓣的墨色快干之时，点出花蕊。

1. 荷瓣兰花花朵的画法

荷瓣兰花花朵的作画步骤