

中国画现代技法点拨书坊

山水墨竹画技法

李德茂◎著

SHANSHUI
MOZHUHUA
JIFA

近景取墨竹，远景取山水。近景墨竹高且亮，远景山水浅而淡；
近景墨竹磅礴而生动，远景山水内敛而深远；
近景墨竹取纵式，有顶天立地之势；远景山水取横式，有波澜壮阔之力。

中国画现代技法点拨书坊

山水墨竹 画技法

李德茂 著

责任编辑 王 莉

责任校对 高余朵

责任印制 朱圣学

图书在版编目（C I P）数据

山水墨竹画技法 / 李德茂著. — 杭州：浙江摄影出版社，2015.5

（中国画现代技法点拨书坊）

ISBN 978-7-5514-0924-7

I. ①山… II. ①李… III. ①竹—水墨画—花卉画—国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 042287 号

山水墨竹画技法

（中国画现代技法点拨书坊）

李德茂 著

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址：杭州市体育场路 347 号

邮编：310006

电话：0571-85151087

网址：www.photo.zjcb.com

制版：北京文贤阁图书有限公司

印刷：山东海蓝印刷有限公司

开本：890×1240 1/8

印张：14

2015 年 5 月第 1 版 2015 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-0924-7

定价：88.00 元

李德茂近照

作者简介

李德茂，1960 年生于山东潍坊，毕业于山东大学，定居北京。著名书画家，中国山水墨竹画派创始人，国家一级美术师，教授，中国美术家协会会员，中华名人协会理事，北京德艺阁书画院院长，中国山水墨竹艺术研究院院长，中国国际艺术研究院副院长，中国国际科技促进会书画研究院副院长，世界华人艺术家联合会副主席。

李德茂自幼酷爱书画艺术，遵循“以德立艺、以学养艺、德育天下”的学术理念，笔耕不辍四十余年。诗、书、画兼备，尤以书法、画墨竹见长，兼作山水、花鸟。在长期从事书画艺术学习实践的基础上，勇于探索，大胆创新，专注于山水墨竹的创作与研究，融墨竹、山水、花鸟、书法艺术于一体，创新出“山水墨竹画技法”。其作品章法严谨、形神兼备，用笔沉稳老练，用墨苍劲挺拔，呈现出气韵生动、气节刚劲、气势恢宏、清韵悠远的中华山水墨竹画派独特的艺术风格。李德茂还开展了以“扬中华气节，铸民族脊梁”为主题的李德茂山水墨竹国画作品全国巡展及艺术交流活动。他秉承艺术报国的理念，创作多幅作品，捐赠给慈善组织，为灾区、贫困地区、失学儿童等困难群体贡献自己的力量。他被誉为“德艺双馨书画家”“百杰书法家”“中华名人”等，并受到党和国家领导人的亲切接见。他的艺术作品得到书画艺术界诸多专家、收藏家、学者及社会各界人士的高度评价。

李德茂曾应邀为中南海、全国政协、人民大会堂、中央老干部局、中央电视台、人民日报社、解放军报社等作画，部分作品被外交部、中组部、武警总部、空军总部等及省市博物馆、学术机构、国际友人等收藏，国内外多家媒体曾报道其艺术成就。出版有《浅谈山水墨竹》《李德茂国画艺术》《李德茂墨竹艺术》《李德茂水墨画集》《李德茂山水墨竹集》《李德茂诗书画集》等著作。

墨竹婀娜显神韵，山河壮美写天真

——高生宝

认识李德茂先生是在几年前北京朋友举办的一次宴会上，先生一口浓重的青州口音，亲切悦耳。珠玑出口，爽朗明快，热烈而真情溢于言表，聊得投缘，我们已不顾朋友的多次催酒，畅游在对故乡与北京的互诉之中……

德茂先生是画竹名家，祖籍临朐离我青州老宅仅十几里地。家乡丰厚的文化底蕴，使得先生画风超凡脱俗、雅逸不群。

先生少年的启蒙恩师李达源是闻名鲁地的画竹高手，其画风清朗洒脱、意境深远。受其影响至深，笔间墨隙多流露出达源先生的仙风道骨。加之在 20 世纪 70 年代末迁居潍坊，又得曾在山东潍县做过八年知县的郑板桥“三真”之绝：真气、真意、真趣。笔入纸间，洋洋洒洒，迎风带露。可谓“萧然有拂云之气”，“坚贞不屈之风”扑面而来。

德茂先生画竹，没有从形式上孤立笔墨，而是从古人笔法入手，但又不废吸取传统的构图立意之功。尤其是近些年来，德茂先生之画作，正如其竹，节节升华。一天晚上，德茂先生约我去其府上小酌。进得客厅，一幅六尺山水墨竹映入眼帘，章法前疏后紧，山水墨竹前重后轻，立意刚中见柔而不失笔墨情趣。几竿刚竹，挺拔而饱满，墨色圆润，抽竿过渡恰到好处，叶片结构疏密得当，小枝穿插更见功夫。透过竹间，眼前豁亮之时，一幅晨曦山水映现眼前，一轮红日喷薄而出，若隐若现。山山水水之间含烟带情，大气磅礴，一竿竿刚竹挺胸排列，恰似护国卫士，整个画面彰显出勃勃生机，引人入胜。“好啊！”我不禁脱口赞道。

德茂先生是山水墨竹画的创始人，其艺术发展轨迹也为当今画坛树起了一个新的标杆，我在仰慕之时愿先生百尺竿头，更进一步。

得悉德茂先生《山水墨竹画技法》教材即将问世，抱拳贺之，是为序。

2014 年 8 月 12 日

高生宝：中国诗书画联盟名誉主席

中国当代书画名家协会副主席

《艺术人物》杂志社终身荣誉社长

中国艺术研究院创作委员、调研员

国家一级美术师

目 录 Contents

谦谦君子——竹与竹文化 / 1

形神交融——山水墨竹艺术 / 7

简要介绍 / 7

历史溯源 / 8

纵擒有度——山水墨竹画技法 / 15

准备工作 / 15

墨竹画技法 / 16

山水画技法 / 37

山水与墨竹的合成技法 / 43

多彩山水色竹画法 / 50

题跋落款 / 50

创作山水墨竹的步骤解析 / 52

独具匠心——李德茂精品画作赏析 / 68

李德茂主要艺术活动 / 100

后记 / 105

谦谦君子——竹与竹文化

竹，乃草木之间特殊植物，草木之族，唯有竹盛。据生物考古研究显示，在地球板块移动时已有竹的生长。大地上有竹，实乃天地造化，上苍的恩赐。据记载，在我国境内竹的种类就达三百三十多种。常见的有毛竹、刚竹、慈竹、淡竹、紫竹、潇湘竹、筋竹、水竹、皇竹、箭竹、桃枝竹、观音竹、石竹、江南竹、龙孙竹、凤尾竹等。也有不常见的，如龟甲竹、骈竹、球竹、罗汉杖竹、吊根竹、点砂竹、瑞竹、神翁竹、篆文竹、金竹等。它们或粗大、或细小，或英姿飒爽、或妖媚多姿，四季常青，苍翠欲滴，成为了一道道亮丽的美景。

粗竹竿实景

龟甲竹实景

竹全身是宝。幼笋可食，清润鲜美，长大成材，可做椽柱、竹梯、竹排、伞柄、笔管、弓箭、竹器等。长江中下游一带竹乡，人们的衣食住行都离不开竹。竹可以滋养水土、净化空气，在盛夏给人带来凉爽。竹林是国家重要的植物资源，有利于国民经济的发展和生态环境的保护。这是竹的物用价值，而其人文价值更是意义非凡。竹之为物，不论其长短粗细，都以其虚心、其性直、其高洁而引人赞叹，竹品可与君子德品相论。竹的这种非凡特性，自古以来就激励着仁人志士修身齐家、忠君报国，成就伟大的人格。因此，诗人咏竹，辞家赋竹，画家绘竹，学问家研究竹。

历史上诗人咏竹者甚多。在墨竹艺术尚未兴起的六朝，文人对竹就已情有独钟，《世说新语》中已称竹为“君”了。苏东坡云“可使食无肉，不可使居无竹”，黄庭坚云“吐出苍竹岁峥嵘”。其他诗人咏竹的诗词也很多，如白居易《画竹歌》、蒋廷锡《题小颠墨竹》、郑板桥《竹石》、秦时昌《方竹》、赵翼《人面竹》等。此外，有辞家赋竹，如梁简文帝《竹赋》、王勃《慈竹赋》等；画家绘竹，如萧悦《风竹图》、文与可《墨竹图》、柯九思《清闷阁墨竹图》、吴镇《文湖州竹派》、张退公《墨竹记》、绿窗女史《墨竹谱》等；学问家研究竹，如李衍《竹谱》和《竹谱详录》、戴凯之《竹谱》、刘美之《续竹谱》、陈鼎《竹谱》等。从竹的文化用途来讲，在古代造纸术发明之前，竹简是常用的书写材料，在记录历史文化方面起到了非常重要的作用。

毛竹林留影

相传，墨竹起源于五代画家李氏。南唐郭崇韬伐蜀，虏得西蜀才女李夫人。李氏本非情愿，终日闷闷不乐，常常朝夕独坐窗前，透窗发现竹影摇曳婆娑，观其生动有加，便用墨在窗纸上描画。宫内画工看此画法甚好，就随之模仿这种画法，后来慢慢传开，并在宫廷及工画界形成风气，当时即称此画为“墨竹”。后来此画风影响到李颇、吴道子等。唐代画竹大多作为人物、山水画的衬景。到了宋代，墨竹开始独立成科，宋元时期发展到成熟阶段。文与可、苏轼为宋代墨竹画家的主要代表，元、明、清时期当推吴镇、王蒙、柯九思、文徵明、徐渭、郑板桥等。米芾《画史》曰：“以深墨为面，淡墨为背，自与可始。”文与可画墨竹，法度严谨，笔墨成熟稳练，形神兼备。

龟甲竹林留影

毛竹林实景

郑板桥画竹，以诗、书、画三绝贯穿其中，达到“画到生时是熟时”之境界。画竹与书法融于一体，体现了书画相通的中国文人画特点。赵孟頫诗云：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通；若也有人能会此，须知书画本来同。”画竹之法，王绶也有文曰：“干如篆、枝如草、叶如真、节如隶。”对于墨竹与书法及竹文化的内涵，自唐代以来大家诗文描述甚多，可见竹、竹文化在中国历史文化中的地位非同一般。

瘦竹林实景

《中华气节冠神州》

在历史上与竹有关的词语也是常见的。如“竹报平安”“高风亮节”“雨后春笋”“胸有成竹”“竹品兰德”“罄竹难书”等，都是对竹文化的深刻理解和应用，深刻揭示了竹文化的广义和狭义之内涵，从而形成了具有中国传统特点的，源远流长、博大精深的竹文化。以竹为媒的诗篇、画作、论著等，在中华五千年文明史上铸就了浓墨重彩的辉煌。有关竹和竹文化的记载及研究成果还有很多，这里只是作为一个引子提及而已，要想多掌握一些竹和竹文化的知识，还有待在博览群书和实践中学习、探讨。

《竹外青山云连天》

形神交融——山水墨竹艺术

简要介绍

山水墨竹中国画，是以墨竹为主，山水为辅，融山水和墨竹于一体的绘画形式，是笔者在长期对墨竹、山水绘画实践的基础上，经过潜心探索、研究、创新的成果。将山水和墨竹两个不同范畴的画种融汇整合为同一画面，这需要绘画技法 and 艺术修养的完美结合。在一幅画里整体表现各种山水和品质非凡的墨竹，是山水墨竹的创新特点。笔者在国画艺术领域中首次提出“山水墨竹”这个艺术词，并从绘画技法、艺术创新、理论体系等方面进行较为深入的探讨，这在中国绘画史上是少见的。

《中华气节竹报平安》

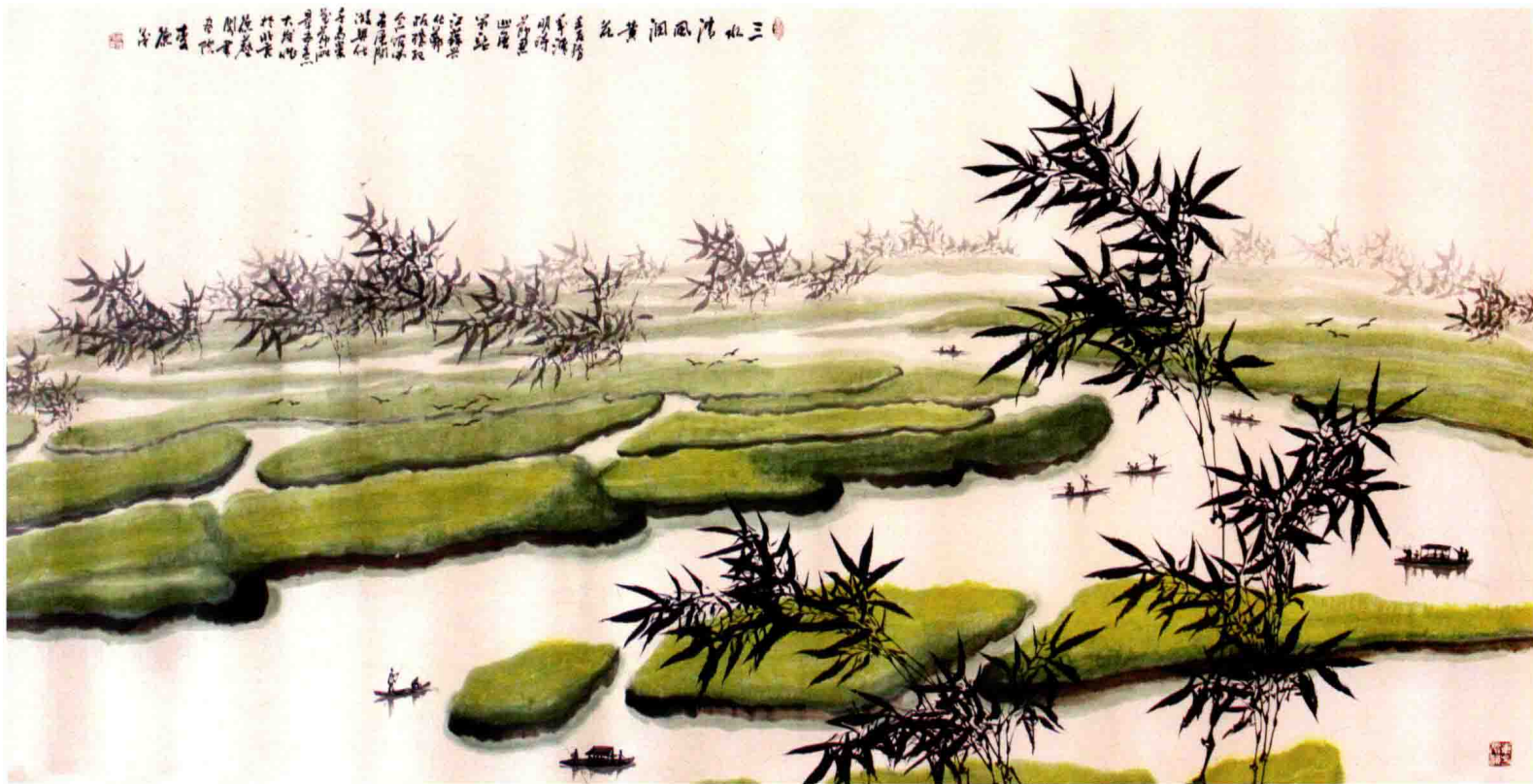
《东方鸿运竹报平安》

山水墨竹，其基本建构为近景取墨竹，远景取山水；近景墨竹高且亮，远景山水浅且淡；近景墨竹凸显而饱满，远景山水内敛而深远；近景墨竹取纵式，有顶天立地之势，远景山水取横式，有波澜壮阔之张力。由此形成主次分明、错落有致、纵横有度、远近有别的图像模式，显现出山水墨竹的特色。

山水墨竹这一新的绘画形式，既表现出墨竹的挺拔进取之势、高风亮节之韵、枝叶飘摇之感，展现顶天立地、百折不挠之竹，傲雪凌霜、虚怀若谷之竹，风雨飘摇、坚贞不屈之竹，也可展现出气势雄伟、层峦叠嶂的山水之度，还能体现出山水墨竹所蕴藏的丰富内涵。表现山高水长、上善若水、财源滚滚、竹报平安、节节高升之诸多寓意。通过山水墨竹的各种表现形式，可以提升境界，丰富品味，给人们带来美的享受、向上的力量、前进的动力和艺术的感染力。

历史溯源

纵观古今画坛，以画墨竹为主的画家不乏其人，以画山水为主的墨客也很多，但将山水和墨竹融于一体的山水墨竹画家并不多见。因此，山水墨竹中国画的出现，在国画领域是一个新的突破，这对中国画的继承和创新发展具有显而易见的促进作用。

《三水清风润黄花》

《竹外青山》

《高风亮节立于根》

山水墨竹的起始和形成，是笔者在长期学习临摹传统绘画和写生实践的基础上逐步探索出来的。笔者出生在山东潍坊临朐的一个文武世家。祖父是远近闻名的私塾先生。清乾隆年间，府门之上悬挂着乾隆皇帝给老祖亲题的“武魁”御匾。笔者秉承家训，受艺术浸染，自幼习书法，临碑帖，背古诗词。少年时期，笔者生活的山东潍坊市，是一片文人大家辈出的文化热土，古有范仲淹、李清照、欧阳修、刘墉、郑板桥，今有郭味渠、于希宁、陈寿荣、刘大为、莫言、郭怡宗、郭志光等，他们或出生或供职于此地，影响和带动了一大批书画艺术人才，笔者无疑受到了他们潜移默化的影响，从小就埋下了书画艺术的种子。在书法方面，笔者从正楷入手，先临颜、欧、赵，后临“二王”，再入魏碑、汉隶。

《东方高歌》

一边练书法，一边从《芥子园》入画。在绘画方面，笔者从花鸟、山水方面开始练起，后来以墨竹、山水见长，特别对墨竹情有独钟。这其中受清代书画大师郑板桥的艺术影响较大。郑板桥曾在山东潍县（今山东潍坊市）做过八年知县。板桥大师的不少诗书画精作留传至今，这对从骨子里喜爱书画的笔者来说，可谓恰逢其缘，笔者对板桥作品做了大量持续不断的临摹，并多次赴江苏扬州、兴化的板桥故里寻根问祖，追本溯源，真实感触板桥遗风，触摸大师灵感。郑板桥在诗、书、画方面均有很高的造诣，同时他为官一任，又是难得的清官，“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，这首诗表露了板桥关心百姓疾苦的心声。郑板桥人品艺品俱佳之风范，对笔者的成长和艺术发展产生了较大影响，从而为山水墨竹画技法的形成奠定了坚实的基础。