

结构与画法介绍●临摹要点介绍●技法要点演示●技法要点提示●范画临摹练习●范画配景画法

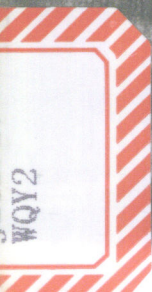
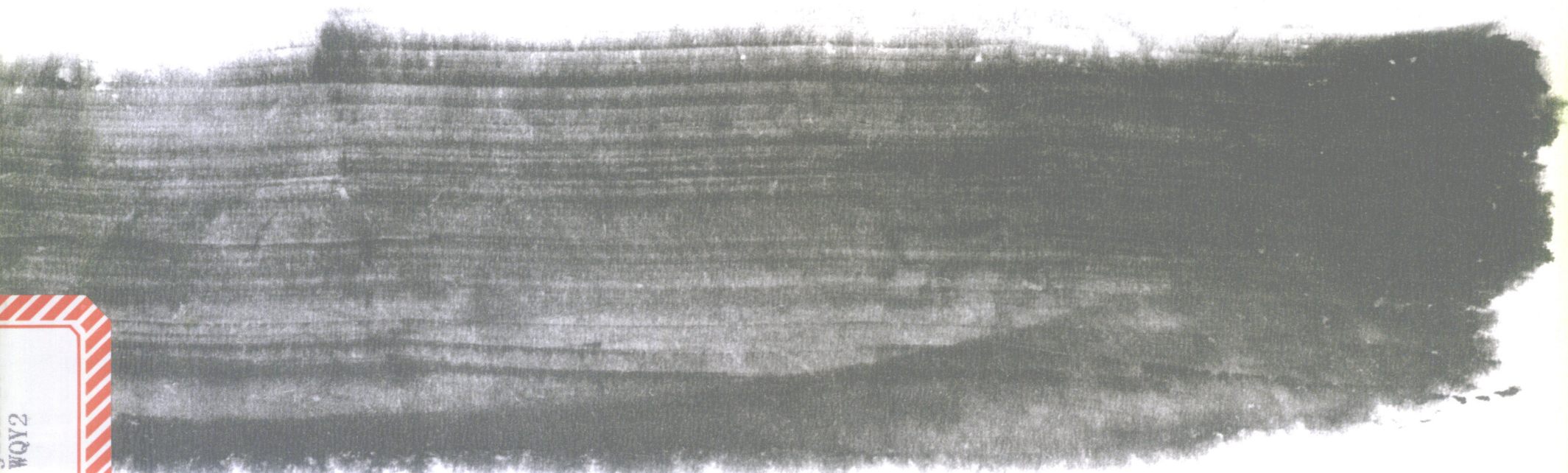
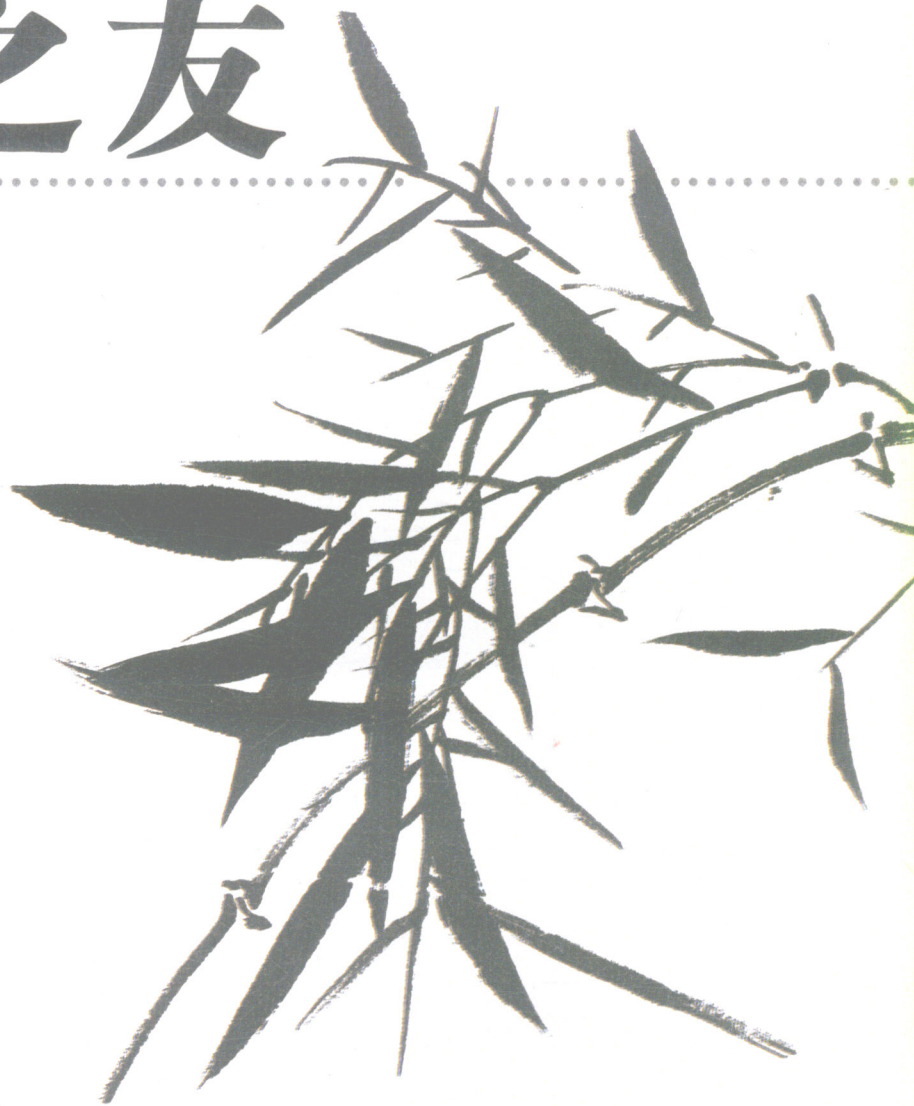
美术爱好者之友

范画临本

王奇寅 著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

画竹

图书在版编目(CIP)数据

范画临本·画竹/王奇寅编著. —南京: 江苏美术出版社,
2008.6

(美术爱好者之友)

ISBN 978-7-5344-2572-1

I. 范… II. 王… III. 竹科—花卉画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 065497 号

王
奇
寅

中国美术家协会会员,《当代美术》主编,江苏省花鸟画研究会理事,江苏省海安书画院院长。

策划指导 徐华华
责任编辑 王左佐
装帧设计 徐宝娟
杨 昕
审 读 袁熙旻
责任校对 吕猛进
责任监印 贲 炜

书 名 范画临本·画竹
编 著 王奇寅
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
制 版 南京水晶山制版有限公司
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 889 × 1194 1/12
印 张 4
版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2572-1
定 价 20.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

美术爱好者之友

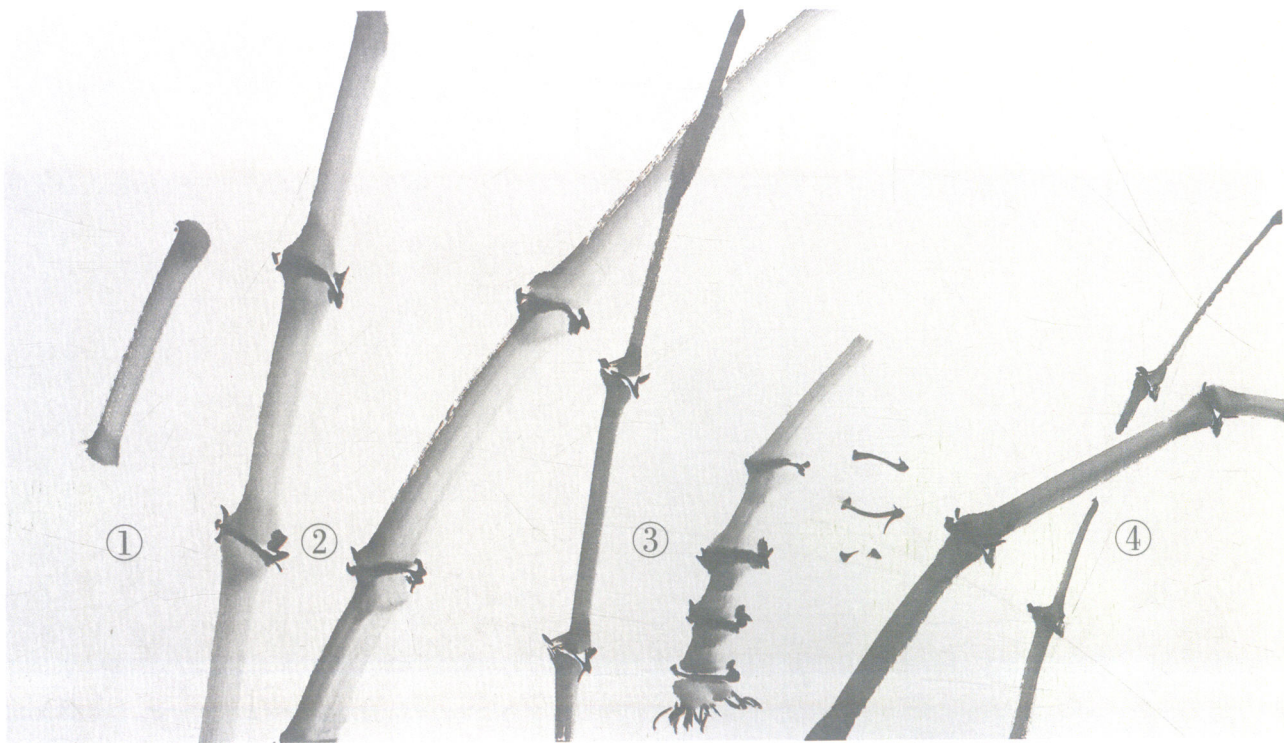
封三

范画临本
画竹

一、竹的结构与画法介绍

竹竿画法

运笔：①画竹竿以写篆书的方法中锋用笔出竿，用笔需圆浑有力。侧锋自左下向上入笔向右顿按起笔，转中锋行笔画竿，收笔时一顿向左挑起，完成一节后，再重复此法画第二节，一根竹竿上下要贯气需一气呵成。用墨：用笔先蘸水，再以笔尖蘸浓墨，在调色盘中稍微调整一下，使笔尖自笔根的墨色由浓到淡渐变，这样画出的竹竿会形成一边浓一边淡的效果，也可让笔肚含水量饱和一些，这样画出来的竹竿会自然形成中间淡、两边浓的质感和立体感。

画粗竿

②可用油画笔或板刷蘸水后，在笔毛的两边蘸墨自上而下，亦可自下而上画出更具立体感的竹竿。

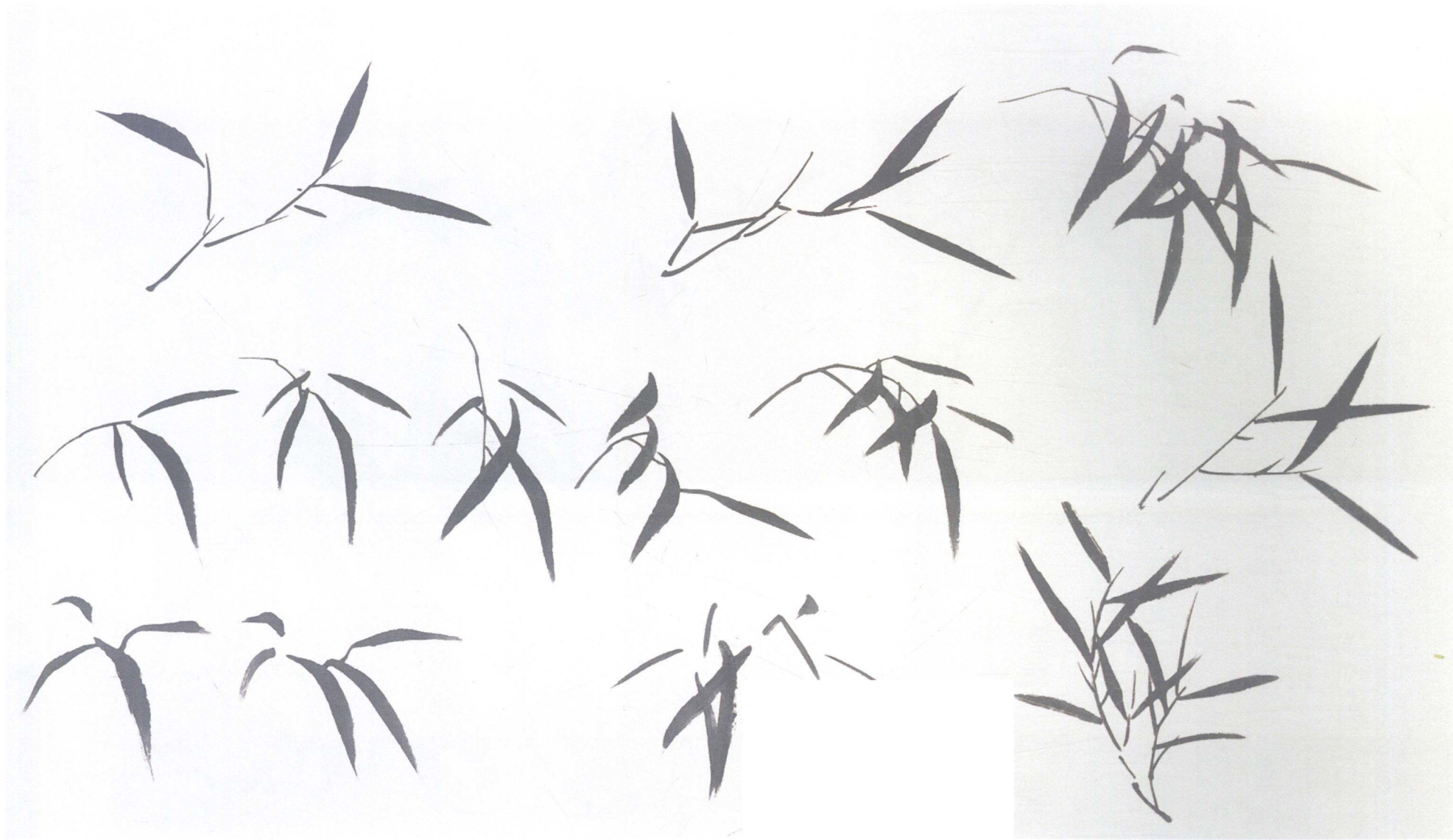
点节法

③画竹节通常是用“乙”字形或“八”字形的横弧线来表现。另外还可以采用“螳螂眼”形的两点表现竹节，笔法需有顿挫，像写字一样写出来，一点便过，不可死板。弧形线应两头粗、中间细，甚至可以断开。④为表现竹竿的透视关系，弧形线可向上或向下弯，弯度不宜过大，也不要太直，方显生动。

竹枝画法

竹枝较为繁密，画枝时应按其生长规律和画面的势态、构图需要进行取舍。出枝时用笔应以草书或行书笔法中锋出笔，一笔一笔非常肯定地写出，由竹节处向外画出枝，再以顺逆并用的画法写出小分枝。线条应刚柔相济，流畅有力，不要拘泥一个模式，否则会显得缺少变化、呆板。古人也总结了不少经验，像“雀爪”、“垛叠”、“鱼骨”等出枝形态，都能使画面丰富多姿。

叶子的画法

画竹最难画的是叶,画叶应笔笔有法度,古人云:“下笔要劲利,实按而虚起,一抹便过,稍迟留,则钝厚不锐利矣。”执笔与画竹竿一样,中锋用笔,起笔需藏锋,与楷书写法相同,运笔欲左先向右,欲右先向左。如画一片向左的叶子,下笔笔锋则先向右挑,转折过来再向左行,使笔锋叠压在所画的叶片中,与楷书的“撇”写法相似,这样笔意才能厚重。古人画竹,根据叶片的叶形大小、长短肥瘦、曲直尖秃等组织结构,如有的是一柄至三叶,有的是一柄至七叶,根据结构的不同,而分为“人”、“个”、“分”、“介”字和“重人”、“重个”、“鱼尾”、“惊鸦”、“落雁”等形象作画,供初学者入手进行组合。

二、临摹要点介绍

主次關係
在安排畫面時應考慮讓主體的位
置突出顯目客體的位置就得虛一
些隱蔽一些讓人一看便知畫面主次
奇寅

主次关系 一幅作品要让人一眼便看出表现的主体是什么,在画面中谁“主”、谁“次”(即画面的主次关系)。在安排画面时要考虑让主体的位置突出、醒目,客体的位置虚掩、隐蔽。

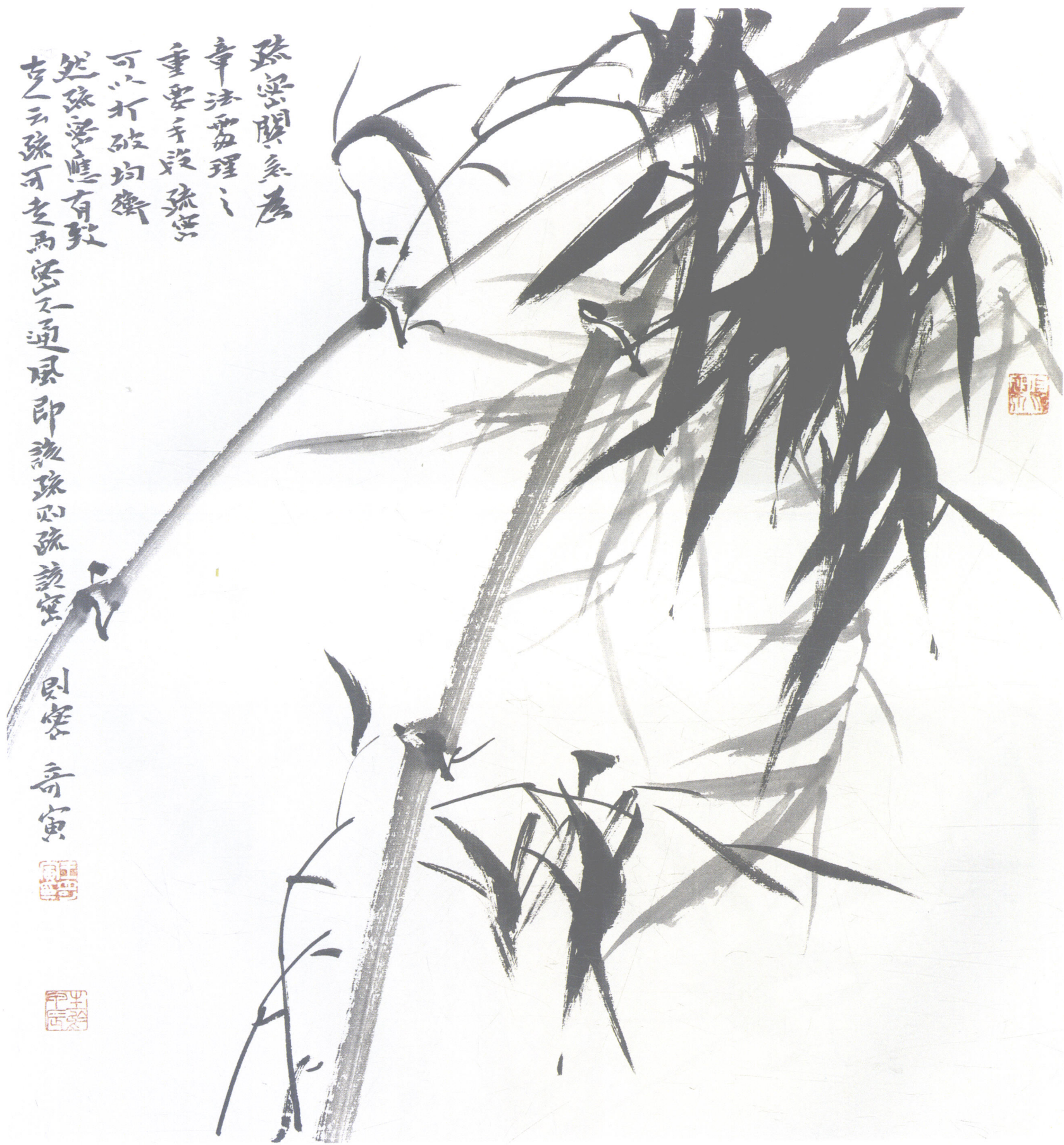

虚实关系

画面上的空白与物象的对比关系通常被称为虚实关系。在画面关系处理上有画处为实、无画处为虚；近景为实、远景为虚；主体为实、客体为虚；浓为实、淡为虚。一般以虚实互用、以虚显实、以实破虚等手法来突出主体。

疏密关系是
章法处理之
重要手段疏密
可以打破均衡
然疏密应有致
古云疏可走马密不透风即疏则疏密

则密 奇寅

疏密关系 疏密聚散是画面物象点、线、面排列处理的手法之一。构图时布局不能平铺直叙,应有疏密变化,疏处疏、密处密,古人所云的“密不透风、疏可走马”便是这个道理。画竹的疏密关系很明显,一般情况下叶密竿疏、主密客疏;但在构图时,仍然要注意聚而不塞、疏而不散。

藏露隐现

中国画意境和情趣处理手法之一
在突出主体之前提下有意安排一
些物象有藏有露有隐有现生动
自然妙趣横生 奇寅

藏露关系

藏露隐现是表现中国画意境和情趣的重要处理手法之一。构图时可根据画面需要,在突出主体的前提下,有意安排一些物象有“藏”、有“露”、有“隐”也有“现”,这样处理画面形象会更加生动自然。

開合關係開即開放合即合攏
畫面通常是由起承轉結四個部
分組成和寫文章是一個道理起
結為開頭結尾承轉為主體部分

奇寅

开合关系

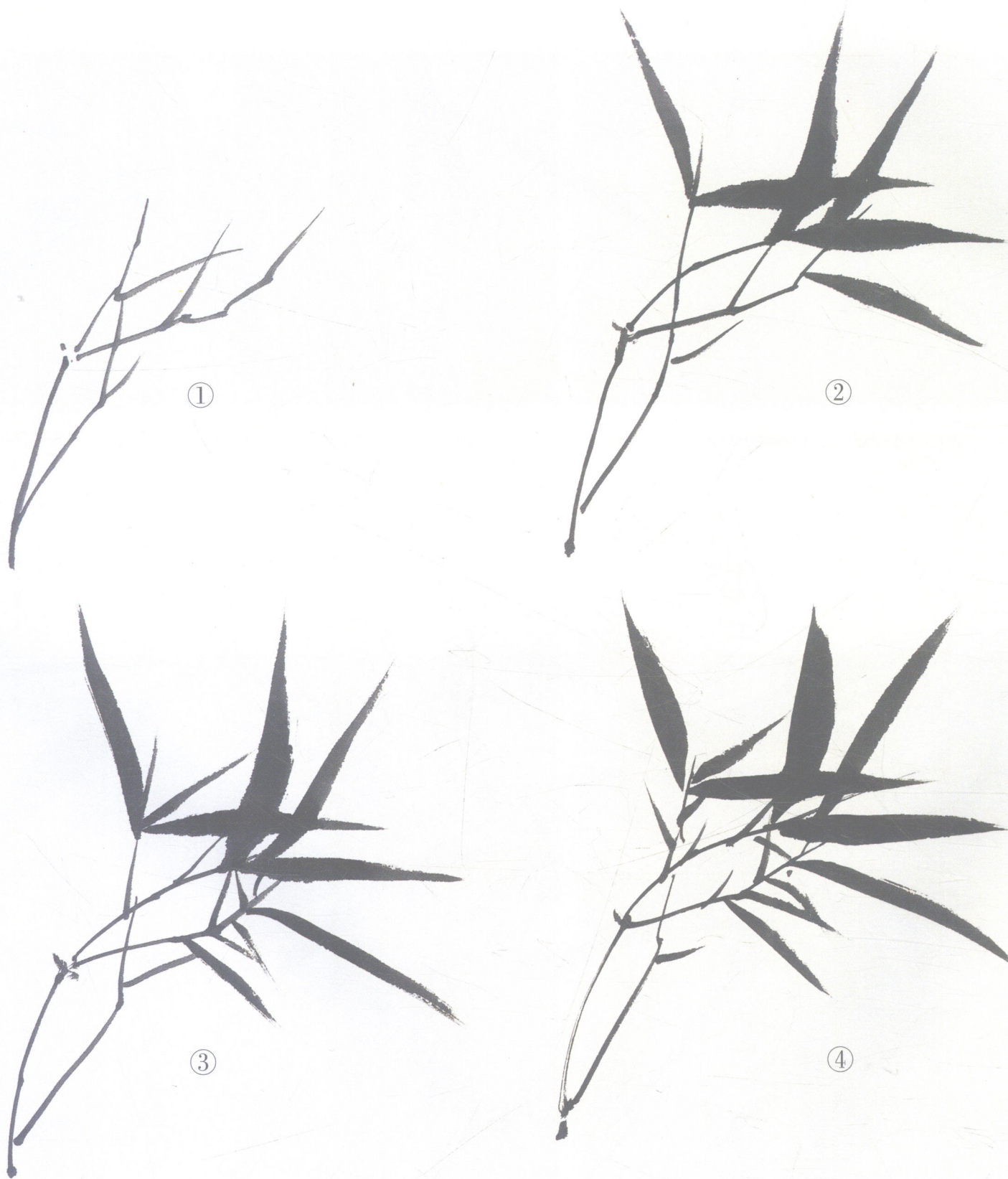
任何一幅好的作品总有它起、承、转、合的变化过程,这个变化过程就是画面的“开合”。与写文章的起首是同样的道理,只有这样才能让人感到画面形象起伏、变化又完整,构图完美,艺术效果好。

呼应关系

画面还应该讲究其自身形态的呼应关系,即相互之间的呼应。主体、客体之间的呼应,色彩之间的呼应,上下、左右、前后的呼应,只有处理好这些呼应关系才能使画面物体与物体之间顾盼有情、相映成趣。

三、技法要点演示

晴竹画法 ①晴竹枝叶需笔笔向上作“人”字排列,用笔挺劲,浓淡相依、间错、转折、向背相互穿插,各有姿态。②嫩叶一叠、老叶一钗,枝头先画小叶。③用大叶结顶。④枝叶需有仰翻之势。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

①

②

③

④

风竹画法

①画风竹时竹的竿势需挺劲、略偏斜,竹叶也应依风向而倾斜,方向一致,以显风势。②竹叶倾斜程度的大小显示风力的大小,叶子的画法仍以“个”字、“介”字等叶组相叠。③顶叶需蓬松一些,有飘扬之势。风竹用笔迅速,笔笔紧连,像写草书一样一气呵成。④竹叶用笔可出现飞白,竹枝逆向斜出以助风势表现。

①

②

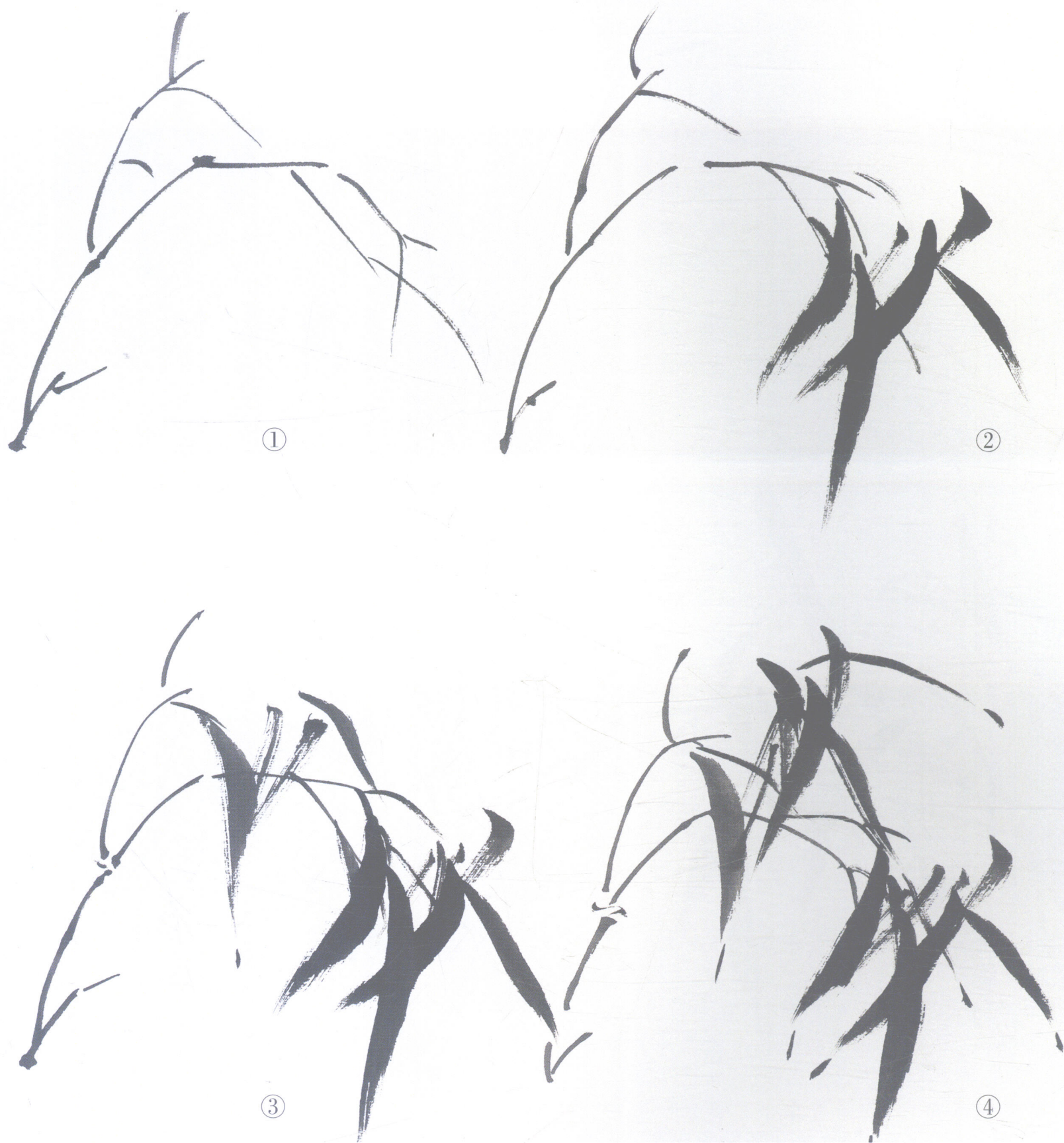

③

④

雨竹画法 ①②雨竹大多数叶片都应下垂,雨越大下垂的程度就越大。但我们画叶时又不能一味地下垂,一味下垂就成了“人”字排列,这是画竹的一大“忌”。③古人就有“久雨不重人”之说,因此我们在组织时应将下垂的叶片多安排些穿插,运笔也可有一两笔飞白,以表现叶子的弹性,用墨宜湿润,一气呵成。④叶片完成后穿枝完善画面。

露竹画法

①画露竹“如雨不足,如晴不倾”,同样讲究叶的穿插变化。②露竹下垂的叶片少于雨竹,多于一般情况下的竹子。③下笔需藏,行笔需慢,结尾处慢慢往上提,叶尖处可断一下,但要“笔断意连”,有露水欲滴之意。④枝头微曲,墨宜湿润,枯笔需少,最后在叶尖处可点些露滴。

①

②

③

④

雪竹画法

画雪竹与画墨竹的主要区别就在于“空”和“染”两个方面。①②写竹枝、竹叶有积雪的地方需留下空白，笔断意连。③空白需根据竹子的姿态留得符合情理，一般在枝叶最密的地方和较平整的地方容易积雪，宜在这些地方留空。④空白留好后将周围用淡墨渲染，雪意便出来了。但要注意整幅画面的黑白效果，无雪的枝、叶处宜黑，积雪处需白，主次关系也应搭配好，不可等白等黑，平淡无奇。

四、技法要点提示

以墨画竹兴于唐宋,盛行于元代,风行至今。南唐时的李颇,其作品气韵贯通,不求小巧,富有生意;宋代的文同开中国画墨竹之先河,其概括总结的墨竹画理论和技法沿袭久远;元代堪称中国画的鼎盛时期,此间的作品或寓意情深,或善于用墨,或颇具奇趣,而其中最具有影响的当数李衍(息斋),其专著《竹谱详录》详尽地介绍了竹的种类及画竹技法,它不但为明代王绂、夏昶等人墨竹画法的突破奠定了基础,也对后代墨竹画法及创作带来了深远的影响。至清代,画竹风格各异,精彩纷呈,如石涛,笔意纵姿,多得天趣;李方膺老笔纷披,富有士气;而郑板桥更为突出,他主张“意在笔先”,其创作的竹子疏朗、清瘦、劲峭,往往以“少少许胜多多许”,虽一二三枝竹笔,四五六片竹叶都“竹中有竹、竹外有竹”,具有“渭川千亩”的境界,给人以美的享受。近代大画家吴昌硕则一反常习,别开生面,所画墨竹一枝一叶,无不精神饱满,画风震撼海上影响至今。在画竹技法上,历代画家亦各有所长,如宋代文同注重写实,竹叶正反两面分用浓墨淡墨,竹节使用勾、描渲染,连叶梢风翻转折都一丝不苟地画出来,具体生动,形神兼备。明代的夏昶在叠叶方面功夫独到,同一竿竹上“个”字、“介”字、“鱼尾”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”之类的叶组形式几乎无所不包,且安排得法,恰到好处。清初的石涛画竹多用生宣纸,笔锋中侧兼施,叠叶程式不多但善于变化,排叶顺逆自如,为清代画竹之高峰;而清末蒲作英(蒲华)、吴昌硕则是以“粗枝大叶”,笔势纵横为特色,强调金石入画,以篆书笔法写竹,力度之大,前所未有的,使画竹进入大写意阶段,画路大开。

古今写竹技法流派很多,通常我们知道的有“双勾法”、“蘸墨法”、“破墨法”,还有“冲洗法”,“没骨点染积水法”等,用得最多的是“蘸墨法”。我们在这本书中列举的画法就是蘸墨画法。画竹看似容易,其实很难,古人有“一生兰花半生竹”的说法,说的就是竹和兰花都很难画,难就难在不仅要求形象肖似,而且能形神兼备,画出其风骨。尤其讲究以书入画,写出笔情墨趣,这就要求我们平时要深入生活,多观察、常思考、勤动笔、多临摹范画,才能掌握画竹技法要领,创作出无愧于时代的画竹精品。

元 李息斋《四季平安》

明 王绂《淇渭图》

明 夏昶《半窗晴翠图》

清 石涛《竹石图》

清 郑板桥《兰竹图》

清 吴昌硕《风竹图》

五、范画临摹练习 1

晴竹画法 步骤 5 画嫩竹、新篁多作晴竹状,画法相近,用笔要活脱利劲爽快。叶有大小、肥瘦之别,作“人”字和“重人”排列,枝挺叶舒,枝出向四面,忌用焦墨,不宜出现枯笔。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com