

国画技法训练丛书

竹子技法解析

程沙 主编

上海人民美术出版社
SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

国画技法训练丛书

竹子技法解析

程沙 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

目 录

前言	1
竹竿、竹节的画法	2
竹枝的画法	6
竹叶的画法	8
枝叶练习画法	11
竹子出梢各式	12
风梢的画法	16
竹笋的画法	22
作品欣赏	23

前言

竹与松、梅并称“岁寒三友”，与梅、兰、菊并称“四君子”，可见人们对其评价不低，古人认为，竹空心，象征虚心好学；竹有节，象征节操高尚；竹修长秀美，姿态动人，诗意无限。历代文人骚客咏作诗文不计其数，宋代文豪苏东坡喜竹成癖，留下“可使食无肉，不可使居无竹”的名句。

古语有“君子比德于竹”之说，《世说新语》中说王子猷爱竹，就是临时寓居都要种竹数丛，人问何故，指竹曰：“不可一日无此君”，后来即以“此君”为竹的别称。君子，古时有品德高尚的人之意。竹，以其性情淳相温和，品骨清奇典雅，形体文静端庄而让人心旷神怡，又以节高而虚心不慕荣华不争艳丽不媚不俗，让人敬爱有加。君子比竹，故竹有高风亮节之意，理所当然。

白居易在《养竹记》中，将竹比作“贤人君子”，称赞其“本固、性真、心空、节贞”等品德。有赞行宠辱不惊、不卑不亢者如东坡“得志，遂茂而不骄，不得志，瘁瘦而不辱。群居不倚，独立不惧。”有赞竹坚韧者如郑板桥“咬定青山不放松，立根原在乱岩中，千磨万去还坚韧，任尔东南西北风。”有赞竹谦逊节高者如国画大师李苦禅“未出土时便有节，及凌云处尚虚心。”

竹，可谓形神兼备，不仅可诗，而且入画。竹叶，修长纤细，姿态婀娜，让人心旷神怡，宠辱皆忘；竹竿，骨质清奇，傲然独立，让人豪情万发向上；竹绿，凝翠聚黛，如碧玉似翡翠，让人觉得朝气蓬勃青春永驻，为人们熟知的画竹名家郑板桥，平日无门不后，他 71 岁时说自己一生画竹“不学他技，不余一家。”人们形容其画“不仅是一枝竹，而是一种人，一种品格，一种力量，一种趣味，一种追求，一种意境……”

竹竿、竹节的画法

画竹必先立竿,再出枝布叶。在下笔之前,对构图要有考虑,做到心中有数。因为立竿一定,画面的构图也基本定了。所以竹竿的安排很重要。需要注意的是竹竿不可平行,要有变化。竹竿之间的交叉不能成十字交叉,三竿不可交于一点,也不能相交形成等边几何形。竹竿间的交叉点尽可能避开画面的中心。竹竿还需有主次,要突出主体,可用墨色的浓淡加以区别。一般主体墨色较重。还应注意的是竹竿留节时要有错落、避免节节相对。画整竿竹时应注意竹竿的长短变化;中间节长,根部和梢部渐短,比乃竹的生长规律。

竹竿的画法图解

枝竿之接留

畫竿有自上往下或自下往上兩種宜中
鋒用筆一氣呵成同幅中畫竿之法亦應
因相同并注意墨色變化

戊子年 夏日 散石

画竿用笔应劲挺,可取狼毫笔蘸墨或色由下向上,亦可由上向下,逐节画出,一气呵成。可先侧锋入纸,稍作提按调整为中锋匀速写出,到竹节处稍作停顿即侧锋收笔。笔画线条须有圆劲之意。表现弧度之竿时应弯节不弯竿”须从竹节处开始。

画粗毛竹宜用羊毫大笔蘸淡墨画之。特大竹竿可以两笔画成,要求墨色浓淡衔接自然,使两笔之墨色浑然一体方显光洁挺拔。

画竹节一般在竹竿画完墨色,将于未干时以浓墨写出。前人已经概括提炼了几种画节法:如用“乙”字形的横弧线,由左至右画出,还有用“八”字形画出。用笔有顿性,一点便过,不可死板。横弧线向上弯或向下弯皆可,宜两头重中间细。一幅画中须用同一种方法写出才能统一,或统一用“乙”或“八”字,变化多了反显零乱。

还有画竿留节处空白须适当,空白太大则上下脱节,太山添节困难。下图为元代画家常用的表现方法。明清之前的画法写实多于写意,因此表现上显严谨。

竹鞭、竹根的画法图解

元吳鎮倪瓚柯九思句

散石乃友
用古法

戊子年夏日
散石漫稿

竹枝的画法

竹街竿画完即可添枝。竹枝为互生,作画可分左右出枝,前后出枝两个类型。画左右枝时不可大自然主义,须有虚实变化。根据画面需要,或左虚右实,或左密又疏,一般叶密处枝多叶疏则枝少。画枝宜中锋用笔,先由竹节处向外画出主枝,再顺逆往来画出小枝。不可一味向外或一味向里,线条应刚柔相济、流畅有力。枝条应粗细适当,细如牵丝则无力,太粗则枝叶难分。墨色应重于竿而稍淡于叶,避免枝叶脱节。

细枝画法图解一

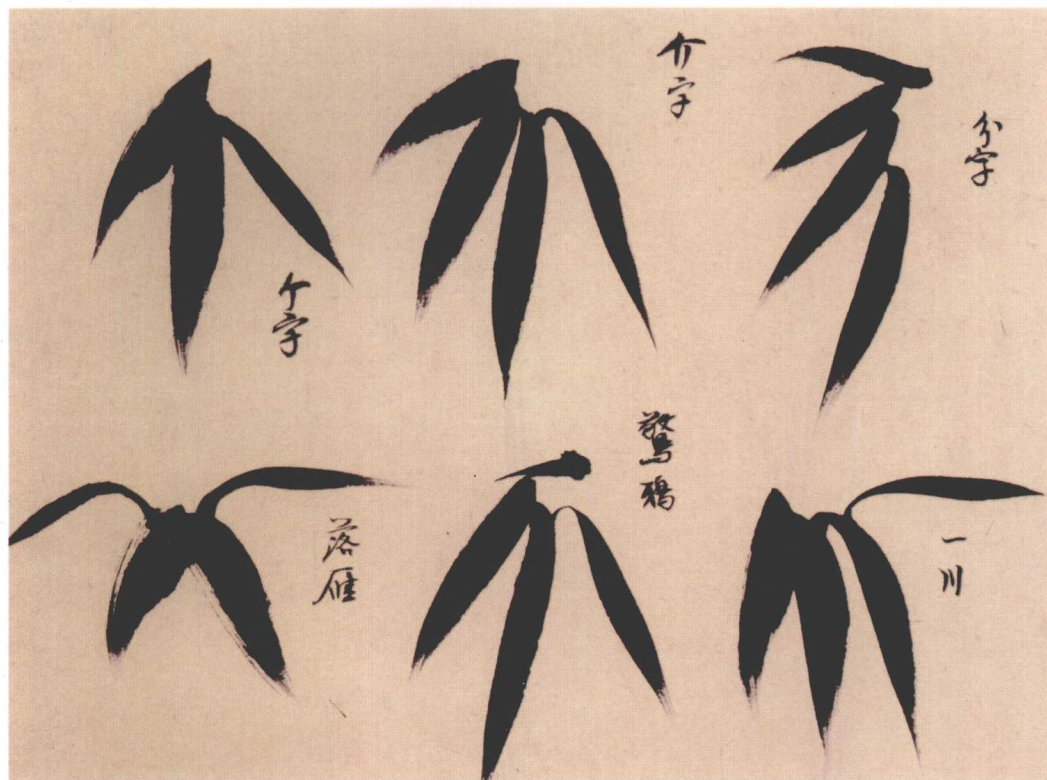
细枝画法图解二

竹叶的画法

画竹叶是完成画面的最后一步,也是成败的关键。初习者可从单个组合入手。前人按竹叶的多寡概括成多种组合,如“人”字“个”字,“介”字等等,非常便于我们学习。

画叶笔法以中锋为主,重按轻提,一笔抹过。竹叶的墨色一般要重于枝干。

竹叶的重叠、穿插是画叶的最难处。叶子越密集,重叠越多难度越大,极易出现杂乱无章的毛病。初学者直从简单的叠叶法入手,如叠“个”字或“介”字。先求不乱,在熟练以后再添笔破“个”字或“介”字。小组叶能画好,大组亦能画好。

叠落雁

叠叶法

戊子夏
散石

叠个字

重人

枝叶练习

局部练习了竿、枝、叶的画法之后,应进行整体组合练习。注意用笔的连贯流畅,整体枝叶疏密虚实的布置安排及墨色浓淡枯湿的变化。

竹子出梢各式

竹子的出梢结顶是画好竹叶的重点。所谓出梢结顶是指叶组的最边缘处。因为凌空出梢,背景即是空白的纸绢,是画面墨色对比最强,也是视觉上最引起观者注意的地方,此处叶子穿插给合生动与否直接影响作品的整体效果。有时只要出梢结顶生动合理,虽其他叶子叠加稍乱亦无伤大局,出梢结顶之功效可见一斑。

左右横梢式须有上扬或垂等起伏变化,取势为之,太平则显死板无生机。作下重梢宜有轻重虚实,或上密下疏,或上疏下密。还须有上挺之意,不可一味下垂无生趣。

作下重稍宜有輕重之別
或上密下疏或上疏下密
中乃上疏中密之稍也
散石

戊子年夏月
希園散石

