

室畫招十

百技竹十圖

编著 楼小农

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

画竹百技/楼小农编著. —上海: 上海人民美术出版社,
2010.6

ISBN 978-7-5322-6786-6

I. ①画… II. ①楼… III. ①竹亚科-花卉画-技法(美术)
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第064071号

《十招画室》编委会

主 编	潘 之
顾 问	邵洛羊 金正惠
	韩 敏 颜梅华
	王仲清 徐昌酩
	高式熊

画竹百技

(十招画室)

编著: 楼小农

策划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭

封面设计: 蔡 惟

技术编辑: 季 卫

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海市印刷十厂有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 3

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-6786-6

定价: 19.00元

第一章 画竹源流及画竹材料/1

一、画竹源流/1

二、画竹材料/5

第二章 竹子的基本画法/6

一、立竿/6

二、分枝/8

三、布叶/10

四、竿叶常见弊病/20

五、竹鞭/21

第三章 临摹及写生/22

一、临摹/22

二、写生/34

第四章 创作简介/36

第五章 作品图例/46

第一章 画竹源流及画竹材料

一 画竹源流

从王子猷对竹子“不可一日无此君”的评价算起，中国人喜竹、爱竹、写竹、画竹，在魏晋时期便与竹子结下了不解之缘。在绘画领域，历代画竹的名家很多，其中成就最高的，应数宋代的文同，元代的赵孟頫、顾安、李衍、吴镇、柯九思，明代的王绂、夏昶，清代的石涛、郑燮、蒲华等十家。

文同大约是最第一位专以墨竹为能事的画家，所以在画史上享誉极高，在当时也令苏轼等人折服，作品写实性强，立竿分节、发枝布叶、转折向背得全四面之势，极自然之致，当谓“画竹必先得成竹于胸中”，后世遂奉为圭臬。

赵孟頫画竹，其风度在骨，用笔沉着，气度雍容，结图平正淡逸，老辣奇古，往往又配以枯木兰草，每一点染，皆成绝响。

顾安画竹，明净、爽利，整局大气开张、气象清正，新篁风竹，娟秀生姿，不染一尘，生面别开。

李衍兼擅墨竹、双钩二法，前者步超文同，后者深得宋人工笔画妙谛，均极有法度，而其所制拔地凌空之巨幀大幅，气度恢宏潇洒，自是前所未有的，赵孟頫评他“冥搜极讨，盖欲尽得竹之情状，二百年来以画竹称者，皆未必能用意精深如仲宾也”。著有《竹谱》，所言多出自身实践，极为后世宝贵。

墨竹图 宋 文同

风竹图 元 顾安

吴镇、柯九思两家画竹，用笔均极厚实，脱略宋人画家作风，开创元人面目，注重笔墨技法，这是墨竹画史上的又一进步。然而两家风格迥异：吴镇画竹，用笔、结构均萧散逸爽、举止大方而神色从容，似漫不经心而又体态合度、姿趣横生；柯九思画竹则端重严整、结构紧密而神情肃穆，气蓄于中，笔不轻下，如月照洞庭、雪拥崇殿、上下澄澈、风尘俱歇。

王绂、夏昶两家，综合宋元，舍短取长，融会贯通，开启有明一代墨竹画风，风度潇洒而格法精整；王绂清劲、夏昶敦厚，这是两家个人风格的不同之处。

墨竹谱 元 吴镇

偃竹图轴 明 王绂

墨竹图 元 柯九思

风竹图 清 石涛

墨竹图 清 郑板桥

石涛画竹好野战，兴酣淋漓，往往千枝万叶，一气呵成，纵笔直写，略无滞塞，历代沿袭之宫苑庭园气象，都被他扫荡殆尽，而骤雨狂风之势，滴露笼烟之态，林木葱翳，山岚蒸腾，大自然种种变幻神奇，则一一奔来笔底，触处无穷，自是大家气度。石涛画风纵横奇肆，故其所运，时有出法度之外者，或为失误，或为创格，学者宜细察而慎取之，唯草率一路，颇具习气，切不可学，学之乃坏清韵，易涉恶浊。

郑燮画竹秀劲简远，有一股清刚之气出乎毫楮间，正可视为其弃官远乡，不肯同流合污的人格化身。他以毕生精力专攻兰竹，功力之深，也非他人所能比及，曾自谓“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思；繁冗削尽留清瘦，画到生时是熟时”。画竹由熟返生的妙悟，如果不是艺术技巧锤炼到炉火纯青的程度，是不可能获得的。因此，从技法水平而言，有清一代墨竹画家，自应推郑燮为第一。

朱竹图 清 任伯年

蒲华画竹见重于当今画坛，生纸柔毫，适兴随意，水墨淋漓，自然天成，别具一种风格，这须在相当基本功的基础上，稳操水墨，解脱束缚，才有可能达到，非初学者所宜效法也。又蒲氏作画一味率意，往往精粗杂出，文野并见，若不加分辨，也极易误入邪道。

李衍《画竹谱》云：“当一节一叶，措意于法度之中，时习不倦，真积力久，自信胸中真有成竹，而后可以振笔直遂，以追其所见也。”“若遂放逸，则恐不复可入于规矩绳墨，而无所成矣。”墨竹一派，自石涛开创大写意画风以后，到了晚清遂成风气，学者多以粗枝大叶矜才使气，不复知有宋元，故难有可观可赏者，但从总体上说，毕竟显得基础薄弱，风格亦渐浊。宋元明清诸名家为墨君造像传神中显示出来的清刚逸雅之气已不可多得，非但法度乖戾，而且也远离了竹之形态神韵。因此，对历代名家画竹技法的研究学习，特别是对法度正、格调高雅的宋元名家的学习，是当代有志于墨竹画者的一个重要的课题。（上文主要辑录于金鉴才先生《画竹法图谱序说》。）

竹石图 近代 吴昌硕

墨竹图 现代 谢稚柳

二 画竹材料

欲工其事，必先利其器，画墨竹的材料很重要。

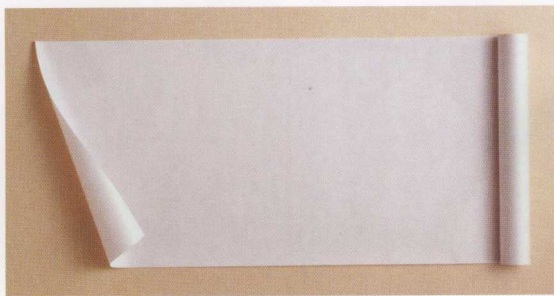
常规的纸、墨、笔、砚，都得适手，方可能随心。下面逐次简单介绍一下。

①纸：以半生熟的手工纸为宜。富阳的竹浆纸，质地细腻柔绵，画可明净高贵。临安、安徽的皮纸、棉纸，略带纤维，质地粗松，使墨用线自然飞白，若有古意。纯生宣纸，不易把握，唯蒲华作大写意一路，适宜挥洒，非功力深厚才情卓绝者易入粗恶。

②墨：墨有松烟与油烟两种。松烟无光亮，气色沉着，平润，清亮，墨彩变化丰富；冬春天气冷，易冻，适宜夏秋作画，颇有古意。油烟墨墨色鲜亮，神彩照于纸壁，愈浓愈见其精神，四季皆宜。磨墨则须气定神闲、深稳沉着，重按轻磨，听声辨色，一顺到底。墨到浓稠，方见精神。调水入画，则五彩分明，清逸称心。不宜用现成的瓶装墨画竹，因墨汁胶多，色死不清，难古。

③笔：笔用纯狼毫或兼毫。纯狼毫吸墨大，饱墨作画，可多组竹叶一气呵成，变化生动自然。现今市上常用棕毛或尼龙丝类代替狼毫，比之纯狼毫稍劣。兼毫笔心中间为狼毫，四周覆以羊毫，笔性较之纯狼毫略为软，也能劲利。

④砚：砚须使用方知优劣。传统四大名砚(端砚、歙砚、洮河砚、澄泥砚)，以石质细腻，发墨快，手感松，滑如油脂，不吃水，墨汁隔夜不宿不腐为佳。当下砚之品名繁多，置于案头，形制以简朴大气为雅正。

第二章 竹子的基本画法

竹由根、竿、枝、叶构成。

画竹可分三步：一、立竿；二、分枝；三、布叶。以下就此逐一说明。

一 立竿

竿乃竹中之骨，画竹先立竿，立竿分用墨，用笔来说明。

①用墨法

古人立竿，多用淡墨。淡墨中浓淡枯润之变化，须通过蘸清水来调整。将新磨之鲜浓墨蘸少许置于瓷盘中，将笔洗净，再轻蘸淡墨，未等全毫渗入，即须下笔，笔中水墨变化即能自然丰富，渐次写来，气韵谐和，无可复制。

②用笔法

a.调墨画竿，应悬腕中锋行笔，得逆涩二势，务使锋正而笔画饱满圆润。

b.行笔可自上而下，或自下而上。立竿留节，节节写来，一气呵成。

c.写竿须附和物理，根节粗短，至中渐细渐长，至梢复短。不可臃肿、枯浓、均长均短。

d.竿中有节，节须在墨色未干时写出，墨色稍浓，并使浓淡墨相互渗化，全竿气韵可生动。竹节墨过浓、过大，易伤全竿，不雅。宋元各家画节，无明确笔法，只在两节之间，略作点染，使其有神又不伤竿。明清诸家始设规范，如：上下弯“乙”字法、“八”字形法。任何规范均为主体服务，使用不可刻板，以得生意者为上。

e.一幅画中数竿竹，须有前后、浓淡、粗细，大小之变化。不可雷同、平行、三竿交于一点、节节均长均短等。

清閼阁墨竹图 元 柯九思

竹竿示意图

二 分枝

分枝最难，上承竿，下启叶，枝分则竹得全骨。

①竹枝结构：枝依于干，发于节，多为一节并生二枝，同出于一侧，上下节之枝，须由另一侧出之，交互生发，自成规律。各节枝又分长短，近根处枝长，渐向上渐短。枝又分细枝，其结构如主竿之分枝，只是对生、互生可以不拘，以得势为宜。

②画枝法：画枝墨略浓于竿。画枝如草书，一气连贯，应节而生，互有长短。执笔须担得起，纵得开，擒得住，不可草率狂怪，无理法，不可锋芒四出，僵板无变化，应有出有人，逆来顺受，行笔能疾能缓。沉着刚健，生意连绵。

③画枝应景而异。老枝挺然而起，节大而枯瘦；嫩枝柔和婉顺，节小而肥滑；叶多则枝覆，叶小则枝昂。风、雨、晴、雪枝各异，应势而生，临时变易，不可拘于一律。

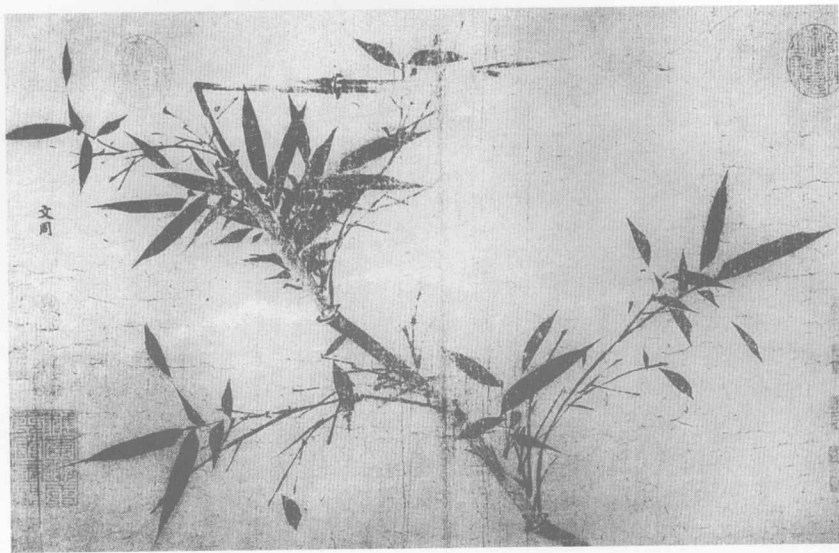

三 布叶

画竹关键在于布叶，叶布则竹全。竹叶以正大、清健、饱满、沉和、爽利为美。时令不同，心神差异，笔法各别，格调气息亦有分辨，如：清、逸、厚、奇、古、透、润、壮、肃、静、滑、拙、缩、碎、涩、躁等等。

①执笔法

画竹叶与写字执笔略有不同，一管在手，气定神凝，悬臂须肩高于肘，肘高于腕，触纸铺毫，中锋直下，腕指相随，重按轻提。收笔时，疾力写出空中回旋，再写下一叶，便可相呼相应，得势之顺。写叶可轻灵，快疾，得爽利之美，如李衍、顾安、王绂。也可沉厚使转，得敦厚清正之气，如赵孟頫、柯九思、吴镇、夏昶。两者兼参，则风格华丽。

文同此图的竹叶叶形最精绝

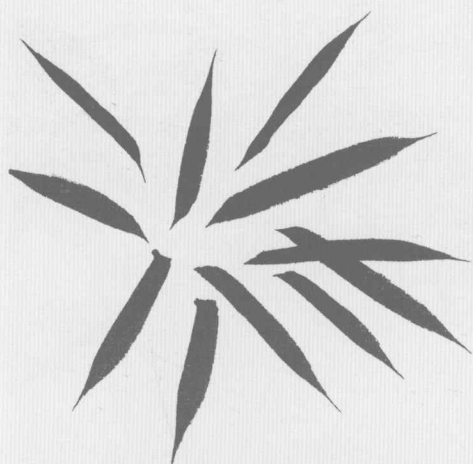
吴镇所画的竹叶叶形，风格华丽

②布置法

叶可分仰叶和俯叶，仰叶顺枝而生，俯叶逆枝而长，其中风姿态度各不相同。下面以图例来说明。

仰叶示意图

不同
方面
多加
练习

组
合
见
疏
密

人
字

风
得
势

个
字

垂
叶
爽
利

介
字

重
介

俯叶示意图

不同方向多加练习

介字

个介组合

多组有疏密

结顶

垂叶依枝而生

个字

③布叶法

新篁、老叶各不相同，风、晴、雨、雪各有态度。新篁柔嫩，老叶坚利。各家叶法有别，风得势、晴舒展、雨雪下垂。

老叶示意图

露锋顺势写嫩篁