

中国画技法教学丛书

宁佳录 裴丽华 著

2. 27
244

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

J212.27
244

J212.27
244

中国画技法教学丛书

学画 写意竹子

宁佳录 裴丽华 著

顽石修竹图(局部)

图书在版编目(CIP)数据

学画写意竹 / 宁佳录, 裴丽华编绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2008.4
(中国画技法教学丛书)
ISBN 978-7-5305-3660-5

I. 学... II. ①宁... ②裴... III. 竹亚科—写意画: 花卉
画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第060562号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店经销

2008年6月第1版

2008年6月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米

1/16

印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 26.00元

宁佳录

原名宁家录，笔名佳露、佳录、家禄。1960 年生于晋南，中国美术家协会山西分会会员，多年来从事水墨画的教学与研究，先后编著了《儿童国画入门》、《写意国画速成课本》、《写意国画技法速成》、《宁佳录写意六步画法》、《花鸟画谱》等丛书约 50 册，发行逾百万册，并有个人画集出版。现为珠海电视台《跟我学画画》栏目制片人，职业画家。

裴丽华

1969 年生于山西省左权县，中国美术家协会山西分会会员。1995 年毕业于山西大学美术学院中国画系，1999 年进修于首都师范大学美术学院研究生课程班。先后编著有《儿童国画入门》、《儿童国画技法速成》、《学画富贵白头》、《学画紫藤鹦鹉》、《学画寿桃祝福》和《白描人物课堂教程》等，现为太原师范学院美术系副教授。

目 录

序	1
画竹史话	2
竹子的物理特性	5
竹子的写生	6
写意竹子的构成规律	7
写意竹子的构图规律	8
写意竹子的技法解析	9
竹干及小枝的画法	10
写意竹子的画法步骤之一	11
写意竹子的画法步骤之二	13
作品赏析	15

序

竹性坚贞,刚烈不屈,虚心直节,不畏霜雪,它和梅、松别誉为“岁寒三友”。因其具有崇高品质的象征,故又和兰、菊、梅并称“四君子”。竹子的虚心上进、坚韧挺拔、宁折不弯的品质代表了中国人的精神气节,深植于人民的脑海,成为民族气节的象征。

岁寒三友中,松傲立于危崖峭壁;梅依恋于清波碧潭;而竹,往往隐居于远山幽水,总能独守一份高洁,这也许是文人雅士爱竹的又一个原因吧。竹是一首无字的诗,竹是一首奇妙的歌。修竹千竿,情牵历代诗人,丹管一支,写尽人间春色。古今无数名人志士爱竹、咏竹,留下了许多千古名句。“不是春风,不是秋风。新篁初放,在夏月中。能驱我暑,能豁我胸。”王维诗:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”表达了王维孤高圣洁的气节。宋代苏轼在《绿竹筠》中咏道:“宁可食无肉,不可居无竹。无肉使人瘦,无竹使人俗。”表达了士大夫清高脱俗的雅趣。清代郑板桥一生咏竹画竹,留下了很多咏竹的佳句:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚韧,任尔东南西北风。”高度赞扬了竹子不畏逆境、蒸蒸日上的秉性。“新竹高于旧竹枝,全凭老竿为扶持,明年更有新生者,十丈龙孙绕凤池。”歌颂了竹子敬老爱幼、世代相传的美德。

竹、菊、兰、梅是写意花鸟画科最基本的题材,也是最受欢迎的题材。因为它简练容易入手,故常常作为写意花鸟画的基础训练科目,也正因为它简练,所以要真正画好也难。古语有:“一生竹,半生兰”,正说明了要画好竹子并非是一朝一夕的事。所以学习者学习时既要在心理上重视它,又要从最基本的一枝一叶的扎实练习做起,做好务求甚解的准备。

这本《学画写意竹子》正是本着从最基础入手一步步讲起,从用笔造型到穿插规律,详尽地介绍了画法步骤,对用墨、用色的方法也清楚说明。附图部分有不同规格的画幅构图变化,可作为学习者创作的参考。

希望这本书能给您的学习提供帮助,也希望同行益友多提宝贵的意见和建议。

裴丽华

2007年9月于太原

画竹史话

画竹的历史伴随着中国花鸟画的发展进程。

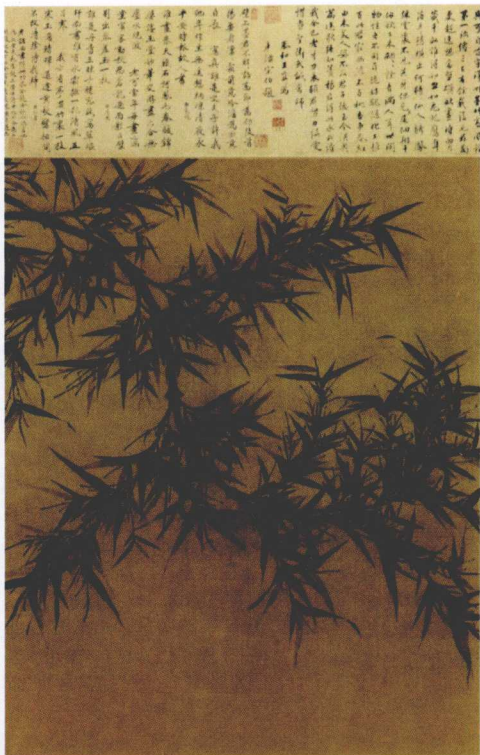
花鸟画在唐代成为独立的画科。这一时期的花鸟画主要特点是注重观察生活,表现精微细致,开始表现“折枝”花卉,选取自然花草最美的部分进行描绘。中晚唐时期,出现了另一种描绘田园野趣的较为简淡的绘画风格。到五代时,已明显形成两种不同的画风,以黄筌为代表的宫廷画家,画风工整细致,设色富丽。而以徐熙为代表的布衣画家,画风取法水墨山水,色墨相融,信笔抒写。两种不同的绘画风格对其后花鸟画的发展产生了深远的影响。

宋代是花鸟画发展的重要时期。宋代皇帝不同程度地爱好书画,促进了绘画的繁荣和发展。这一时期绘画题材风格多样,优秀画家辈出,除了宫廷绘画兴盛外,士大夫绘画潮流形成。宋代文人士大夫把绘画进一步视为文化修养和风雅生活的重要部分,他们的诗文书画兼修,题材偏重墨竹、墨梅、山水树石及花卉,追求主观情趣的表达,反对拘泥于形似的描摹,艺术上追求平淡素雅,力求天真清新的风格。代表人物有欧阳修、苏轼、文同、王诜、米芾、米友仁、扬补之、赵孟坚等。他们的艺术实践和理论主张影响了后世绘画,并为元明清文人画的发展奠定了基础。

元代花鸟画的主流是向文人情趣发展,宋代细腻富丽的院体画趋于消沉,而借物抒情、画风清雅的水墨写意花卉及梅竹开始兴盛。代表画家有王冕、柯九思、陈立善、吴大素等。

明代花鸟画的发展可分为三个时期。明早期花鸟画主要是院体画的成就,既继承了宋代院体画传统又有所变化,构图完整饱满,描写细致精微,常常工写结合,把花鸟置于特定的环境中。代表画家有边文进、孙隆、林良、吕纪。明中期的文人画,继承了元人的传统,著名的画家有夏昶、陈录等。吴门四家中沈周的花鸟画以水墨写意见长,笔墨简朴古厚、设色浅淡、生机盎然。文徵明多画竹兰,优美秀雅、清润天然。唐寅运用水墨技法描写花鸟鱼虫,笔简意足。明后期著名的花鸟画家有陈淳和徐渭。陈淳的花鸟画严于剪裁,意境安适宁静,笔墨书写自如,有誉曰“一花半叶,淡墨欹毫,疏斜历乱之致,咄咄逼人”。徐渭的花鸟画继承了吴门派与林良写意花鸟画之长,大胆变革,笔墨恣肆,赋予花鸟以强烈的主观情感,以狂草的笔法入画,泼墨淋漓,开创了写意画的先河。

清代是写意花鸟画最为发达的时期。画家更加追求笔墨意趣,在风格技巧上各尽变化,派系林立。“正统派”与“反正统派”相互竞争,相互补充,促进发展。前者以“常州派”为代表,创新没骨技法,设色明丽秀润。后者最重要的代表是清初“四僧”和清中期的“扬州八怪”。“四僧”即八大山人、石涛、髡残和弘仁四位出家为僧的画家,他们都是由明入清的遗民画家,他们的绘画带有强烈的感情色彩,他们所经历的坎坷遭遇,使他们无法平静,借助绘画形式抒写他们的亡国之痛,表现不屈服于命运的旺盛生命力,特别是受到徐渭强烈抒发个性的艺术影响,他们十分重视感受生活,观察自然,表达自我认识,具有强烈的个性化特征。“扬州八怪”是活跃在当时的商品集散地扬州的一个卖画群体,他们重视写生,抒写个性,注重修养,在石涛等富于创新精神画家的影响下,标榜个性,形成了反映时代变化的新风貌。

宋 文同

元 赵孟頫

鸦片战争以后,花鸟画最具影响的是海上画派。前期以“海上三任”即任熊、任薰、任颐为代表,任颐为高峰。晚期以赵之谦、吴昌硕、虚谷影响最大。任颐的花鸟画注重写生,设色淡雅,轻松活泼,以小写意画突出。吴昌硕在诗、书、画、印各方面的造诣都很深,尤其擅长大写意花卉,梅、兰、竹、菊是他擅长的题材。他的作品用墨、用色大胆,构图奇绝,古朴而有书卷气,表现了花卉内在的生命力,给人以出神入化的艺术享受。

中国近现代花鸟画随着社会的变革和发展而呈现出繁荣的局面。陈师曾、齐白石、潘天寿、黄宾虹、李苦禅等的绘画艺术在继承先人的基础上不断创新,开创了花鸟画的新局面。齐白石在师法徐渭、八大山人、石涛的基础上,又吸收赵之谦、吴昌硕、陈师曾等的长处,结合民间美术及其它姊妹艺术,自立门户,把对客观事物的描写,与自己作为劳动者的情感结合起来,把旧文人的羸弱伤感一改而变为爽朗自然的健康格调,使作品具有独特的艺术魅力。

先辈画家们的艺术成果是我们学习的典范,他们在艺术道路上的实践和探索、继承和发展为我们的学习指明了方向。

清 石涛

清 郑板桥

竹子的物理特性

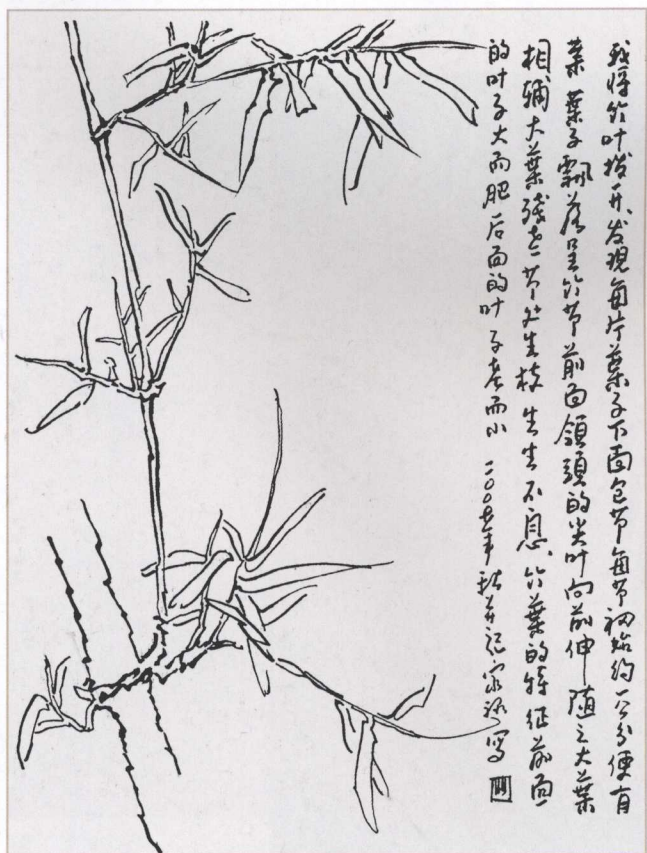
竹子是乔本科植物中最原始的亚科之一,也是乔本科植物中最具多样化的一个种群。它有木质的干、复合的分枝、发达的根系和很少开花的特点。一根竹子每年都能生长出数根自然成型、充分发育的竹子。竹子在地球上的纬度分布范围为北纬46度~47度,包括热带和亚热带的广大地区,生长的海拔可高达4000米,具有很强的环境适应性。有落叶类和常绿类两种。

竹子的写生

对竹子的结构特征充分了解并对景写生,多画速写,是画好竹子的前提条件。

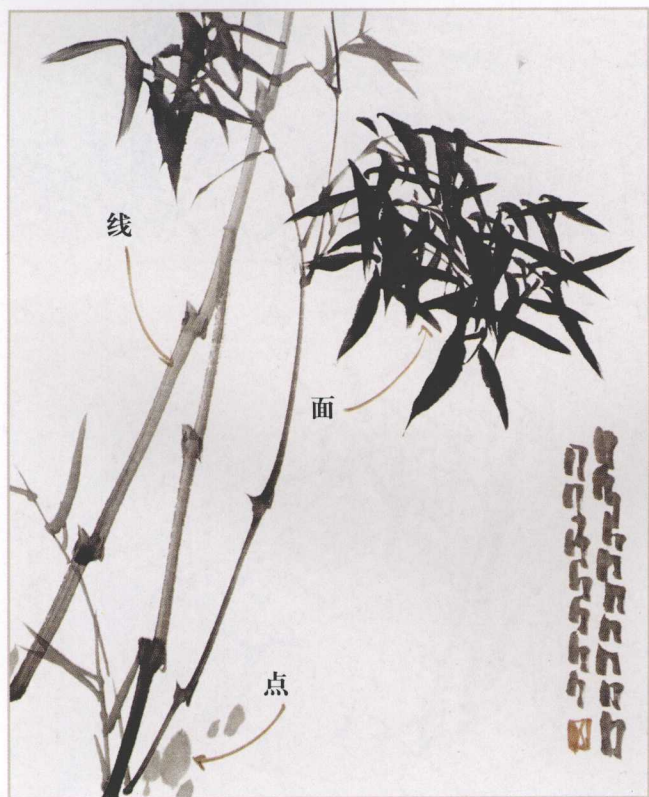
写生时要注意到竹笋、竹根、竹竿、竹叶、小枝等的细节及竹子的生活环境。要善于抓住竹子的典型特征进行描绘。选材和取舍的过程就是删繁就简、锻炼和组织构图的过程。常用硬笔勾画速写,使竹子的形象熟于心、应于手,画起写意竹时就会笔随意指,得心应手。

写意竹子的构成规律

写意花鸟画的艺术魅力在于用柔软的毛笔将生活中的特定题材艺术地呈现在宣纸上,而毛笔与墨、水、宣纸的巧妙结合就会产生黑、白、灰,点、线、面,干、湿、浓、淡等的节奏和韵律,它们构成了写意花鸟画的形式美。只有形式美、内容美、寓意美三者完美地结合起来,才能是一幅完美的作品。

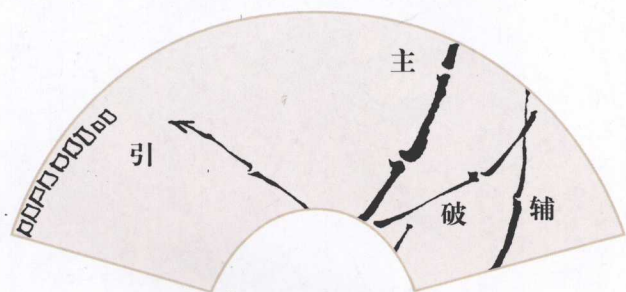
所以,在构成一幅作品时,除了考虑题材本身的物理特性外,应更多的关注材料组合在宣纸上所构成的点、线、面和黑、白、灰关系,所谓笔笔生发,正是因此点定彼点、因此面定彼面的结果。在作品中,点可以是鸟,也可以是花,或可以是印章;线可以是实线,也可以是一串点所形成的视觉上的线,它们相比较而存在,共同作用,在画面里起着平衡和协调的作用。

写意竹子的构图规律

在构图时,需要考虑几个方面的矛盾关系,起笔时要制造矛盾,叫“设险布势”,如果没有“奇、险”,也就没有了“势”,没有了看点。作品完成的过程就是解决矛盾的过程,矛盾解决了,作品就完成了。好的作品总是能打破平庸,出奇制胜。

构图时常常需要考虑的矛盾关系有大小、长短、聚散、疏密、藏露、主辅、正欹等。

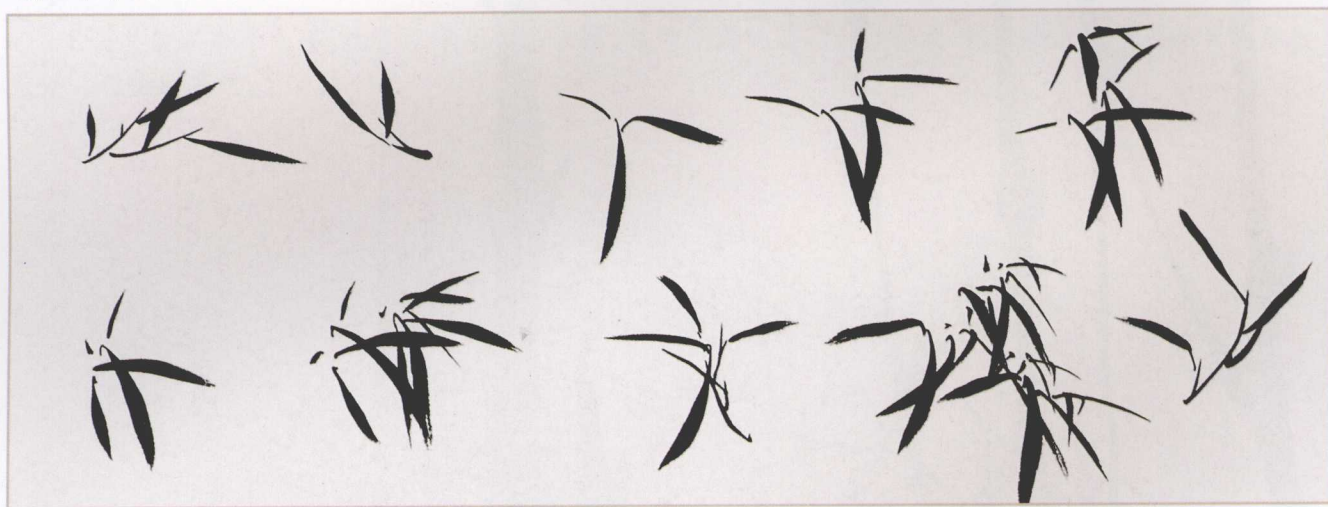

写意竹子的技法解析

1. 写叶中锋用笔,像写楷书的笔法写叶。墨色宜饱满,落笔要藏锋,行笔稳健沉着,虚起一笔一叶,可先写单叶入手,叶由小枝而生,应顺势落笔。写叶有孤一、迸二、攒三画法。

2. 竹叶,从不同的角度去观察,由于角度的不同和疏密的变化,形成不同的形态,因此总结为“个”字、“介”字、“分”字、“人”字、“鱼尾”等不同形象的写叶方法。可用两笔、三笔、五笔、六笔甚至七八笔来写叶。

3. 枝叶的组合,叶要有长、短、阔、窄和疏密变化。可先成字,然后破字。画叶时,注意叶应生在小枝上,前面的叶大一些,后面的叶略小,三五笔一组,把浓淡、大小不同的小叶组合起来,逐渐形成画面。

写意竹子的画法步骤之一

1. 写竹宜从画干入手,由下往上用中锋来画。注意用笔的起、行、收一气呵成,数枝竹干用墨要有聚散、浓淡、粗细的变化。

2. 写叶,按照画面整体气韵分组处理,组与组之间组合要疏密有致,特别要注意出梢处的安排,应姿态优美、灵动。

3. 写笋，可调出赭绿色，笔尖蘸浓墨，从上往下中锋用笔写之。

4. 调赭墨色添写飞雀，题款，补印。