

中国画大十招系列

大画 竹 十招

◎编著 郭大湧

上海人民美術出版社

大仙 各 上招

— — — — —

图书在版编目(CIP)数据

大画竹十招/郭大湧 编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2008

(中国画大十招系列)

ISBN 978-7-5322-5660-0

I. 大... II. 郭... 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047319号

策划、责任编辑: 潘志明

装帧设计: 张 璎

技术编辑: 杜廷华

大画竹十招

(中国画大十招系列)

编著: 郭大湧

上海人民美术出版社出版发行
(上海长乐路672弄33号)

上海中华印刷有限公司印刷

开本787×1092 1/8 印张 4.5

2008年5月第1版 2008年5月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-5660-0

定价: 28.00元

目录

第一章 中国画竹概述

1

第二章 竹的基本画法

2

一、竹竿画法

2

二、竹节画法

2

三、竹枝画法

3

四、竹叶画法

4

五、竹的多种表现形式

6

六、竹笋、根、竹鞭画法

8

七、配石

8

八、画竹忌病

9

第三章 画竹步骤完整画法

10

一、墨竹画法

10

二、雪竹画法

11

第四章 教你十招

12

一、晴竹画法

12

二、风竹画法

14

三、雨竹画法

16

四、雪竹画法

18

五、绿竹画法

20

六、金粉竹画法

22

七、金笺竹画法

24

八、四色竹画法

26

九、朱竹画法

28

十、双勾竹画法

30

第五章 大画竹创作构图实例

32

一、方式构图

32

二、立式构图

33

三、扇形构图

34

四、圆形构图

35

五、横式构图

36

第一章 中国画竹概述

竹非草、非木、非藤，又无花无香。但它具有独特的风貌和神韵，清劲潇洒，虚心高节，堂堂的超凡脱俗的君子风度，千百年来深得人们的醉心相向。

画竹始于何时，在中国绘画史上始终没有一致说法，而现在能看到的只是在汉代传世石刻上和壁画中，竹的形象只是勾勒线条，或者是填色的画法，作为画面的点缀和装饰的需要，说明当时人们对竹的兴趣和喜爱。

而形成墨竹的画法，世传为五代蜀国李夫人用笔墨把月光映在纸窗上的竹影摹写下来，成为一幅生动的墨竹图。从此可以知道画竹从勾勒法转化成墨竹画法的过程。以此上推五代前唐代已经盛行画竹的风气，以竹为主题作为画幅已有独立形式，但还是以勾勒填色的画法为主。而传世的作品不能见到，我们只能从诗人咏竹诗中遥想当时画家画竹的情景。绘画史料中记载唐代吴道子、王维、张萱、肖悦、都是善画竹的能手。

到了宋朝时期，墨竹画已臻成熟，笔墨、构图、气韵、意境达到了很高的水平，名家辈出，出现了文同、苏东坡、扬无咎、郑思肖等人。其中最具影响力的首推文同，他画的竹形神俱备，法度严谨，并以写竹抒发自己意志感情，被誉为墨竹的宗师，他开创了一代新风，主张“画竹必得成竹于胸”，形成了独立风格，历史上称其为“湖州竹派”，不但发展了宋代画竹兴盛的画风，并且影响了历代相传至今。同时期的苏东坡对文同的墨竹风格更推崇备至，以至阐述自己的主张，画竹要神似，他的见解“论画以形似，见与儿童邻”。画竹不必追求竹的外形。他又参用书法的笔意揉进画竹的笔法中，这种观点直接影响了后代画家的画法。而他的朱竹画法，虽被称为墨戏，然而流传至今不绝。宋代墨竹画，蔚然成风，墨竹也是在宋代被确立占据中国画分门别类中的一席之地。

元代时期，墨竹画受宋代画风的影响，以赵孟頫为代表的众多文人墨客为墨竹画的发展增添了新的力量，可谓鼎盛时期，被称为纯以水墨写之的“写竹”派，主要有李衍、柯九思、高克恭、管道昇等。赵孟頫主张书画同源，其诗曰：“石如飞白木如籀，写竹还需八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”师承文同的李衍，主张画竹要形神俱足，他通过自己一生对竹的观察体验编写了《画竹谱》和《竹态谱》，详细记录了自然界中各种竹。在元时成就突出的画竹大家柯九思，更强调了画竹参用书法。曰“写竹竿用篆法，技用草法，写叶用八分法，或用鲁公撇笔法”。元时代其他画家各擅胜场，保持着写实的画风，是在继承宋代文同的基础上的延续。

明代画竹，融会贯通宋、元的画风，是继承和创新的时代，众多的墨竹画家取法于自然，借以抒发自己的情感和盛行写意的画风。人们评介王绂墨竹形态逼真，情趣横生，为明代“国朝第一”。他的学生夏仲昭更显潇洒灵气，其画竹叠叶有独到的功夫，这种画竹的程式，对以后画竹法起着典范作用，影响很远，而明代画竹突出代表作品传世不少，但明代墨竹画艺术，没有超越前人的水平。

画竹艺术发展至清代，打破了宋、元的规矩与法度，呈现气势磅礴，笔墨淋漓的大写意。名家数不胜数，最具代表性画家清早期有八大山人、石涛，清中期有金农、郑板桥等名家。

而石涛是集前人之大成开辟了一个新纪元，以造化为师，不受前人成法的约束，于无法中有法，随意生发，是讲究创新的画家，他的画竹其韵胜人一筹，其气亦胜人一筹。

石涛之后的郑板桥，出类拔萃，集诗、书、画为一统，撷取众长独辟蹊径，他的墨竹恣肆纵横，将文同的“胸有成竹，意在笔先”提高到“胸无成竹，趣在法外”，他苦苦地探索，一生心血洒在画竹上，在画史上占有重要的地位。

墨竹艺术的发展，经历了千百年，自宋代迄今，各个时期涌现出众多画家争相为竹写照传神，塑造美的形象，著称于世的杰出者，则数以千计，这是中华民族文化的深厚底蕴与墨竹的艺术性和思想性综合密切结合，所以繁以兴盛，风行不息成就了历史的必然。

了解墨竹的历史发展，有助于继承前人的优秀传统，探索新的途径，创作既有民族传统又富于时代精神面貌的优秀墨竹作品。

竹石图

元 柯九思

墨竹图

清 郑板桥

第二章 竹的基本画法

一、竹竿画法

画竹立竿，要求笔力刚健，参用篆书中锋用笔，意在笔先，自上而下，或自下而上行笔，每段两头似“蚕头”、“马蹄”形，而段口笔断意连。

整竿竹的上下段较短，中间稍长，并富有弹性。

画竿用墨时，笔蘸墨汁和清水，掌握笔头的含量，落笔、铺毫、行笔，墨色匀停。段口圆润，一气呵成。在布多竿竹时要有前后浓淡墨色的变化。

二、竹节画法

竹节是在竹竿中起到画龙点睛、承上启下连贯的作用，常用有“乙”、“八”、银钩等法。由于节的圆弧形线条更使竹竿显得有圆劲，勾节时在竹竿墨色未干时，用较干、稍浓的墨，用遒劲含蓄的笔法勾勒。竿、节之间墨色要自然融合。

三、竹枝画法

①画枝时，用行书的笔意，轻松自如。竿节处节口相互交替出枝，用笔有弹性，生意连绵，用墨梢竿墨色浓，梢叶墨色淡。

②画竹枝由竿节处向外画出，主枝定后再添小分枝，顺逆往来，挥洒自如，刚柔相济。由里向外叫“迸跳”，由外向里画叫“垛叠”。

③根据画意的需要，竹枝又分晴、风、雨几种姿态变化。晴竹，因晴明少风，枝条欣欣向上；风竹，受风的变势，随风而动，枝条更是挺健有弹性；雨竹，受雨水湿重而下垂，枝条随之倾斜而下垂。

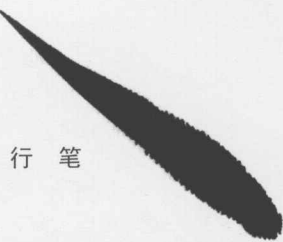

四、竹叶画法

①笔蘸墨汁逆锋落笔，按笔铺毫，笔力渐用于叶中部，行笔一抹而起即收笔，做到笔收意到。运笔不能太快，否则易飘、薄。

②竹叶是整幅作品的主要部分，按叶的组合式大致分“个”字、“分”字、“川”字、双“人”字等，然而每丛竹叶的组合又由每个法式积叠组合而成。

起 笔

行 笔

收 笔

起 笔

行 笔

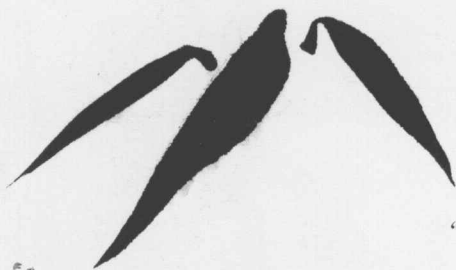
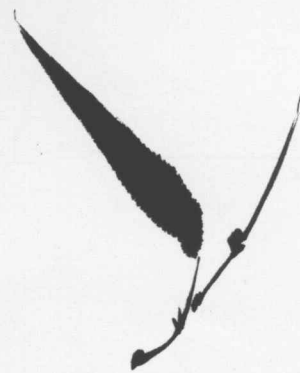
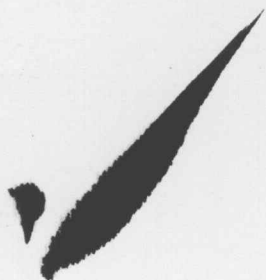
收 笔

收 笔

行 笔

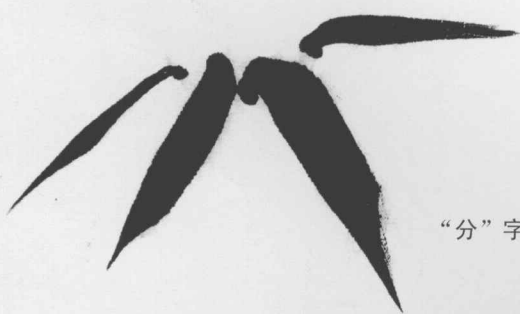
起 笔

“个”字

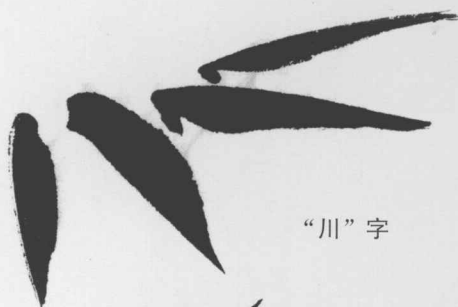
双“个”字

“分”字

双“分”字

“川”字

双“川”字

“双人”字

重“人”字

③历来画竹叶分俯叶和仰叶，由一叶始落笔至五、六片组合，用非常形象的比喻来形容动态式样。

④竹叶与枝的组合，发枝生叶，贵在随机生发，叶叶附枝，可参用仰叶、俯叶基本生发式合理组合，并根据画面取裁，或增添、转折、向背，各有姿态。

竹叶布法

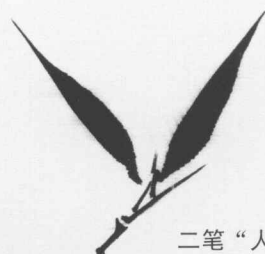
一笔片羽

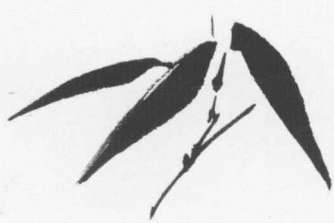
二笔“人”字

一笔“舟”字

二笔“人”字

三笔“个”字

四笔“分”字

三笔“金鱼尾”

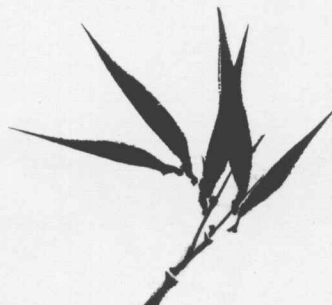
四笔叠“人”字

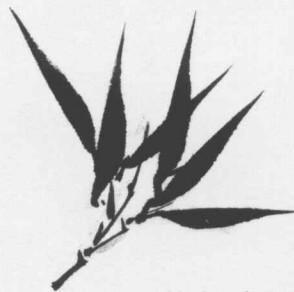
五笔飞燕

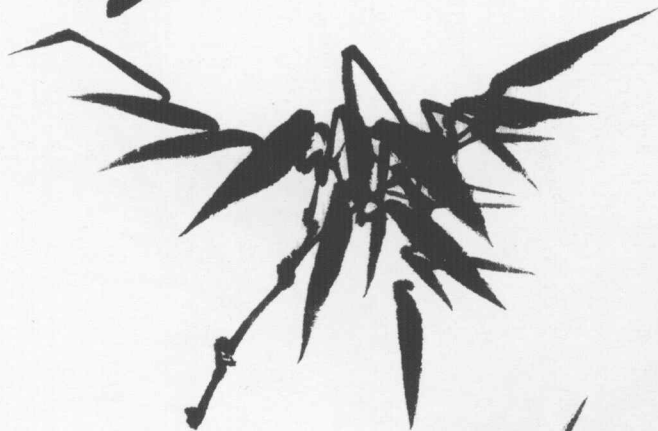
六笔“分”字叠“个”字

五笔“个”字叠“人”字

六笔重“金鱼尾”

竹叶与枝的组合

五、竹的多种表现形式

①垂叶竹：

构图时立竿发枝，撇叶以“个”字、“分”字相互叠叶组合，以浓叶为正面，淡叶为背面，相互衬托。

②仰叶竹：

立竿发枝要有上仰奋发的精神，按叶附枝相附生发，挺立生动，勾节要凝稳。

③风叶竹：

用写意笔法画竿、枝，成弧线形，有弹性，随枝转动画叶，笔到意生，俯仰回旋成风势。

垂叶竹

仰叶竹

风叶竹

④雪竹：

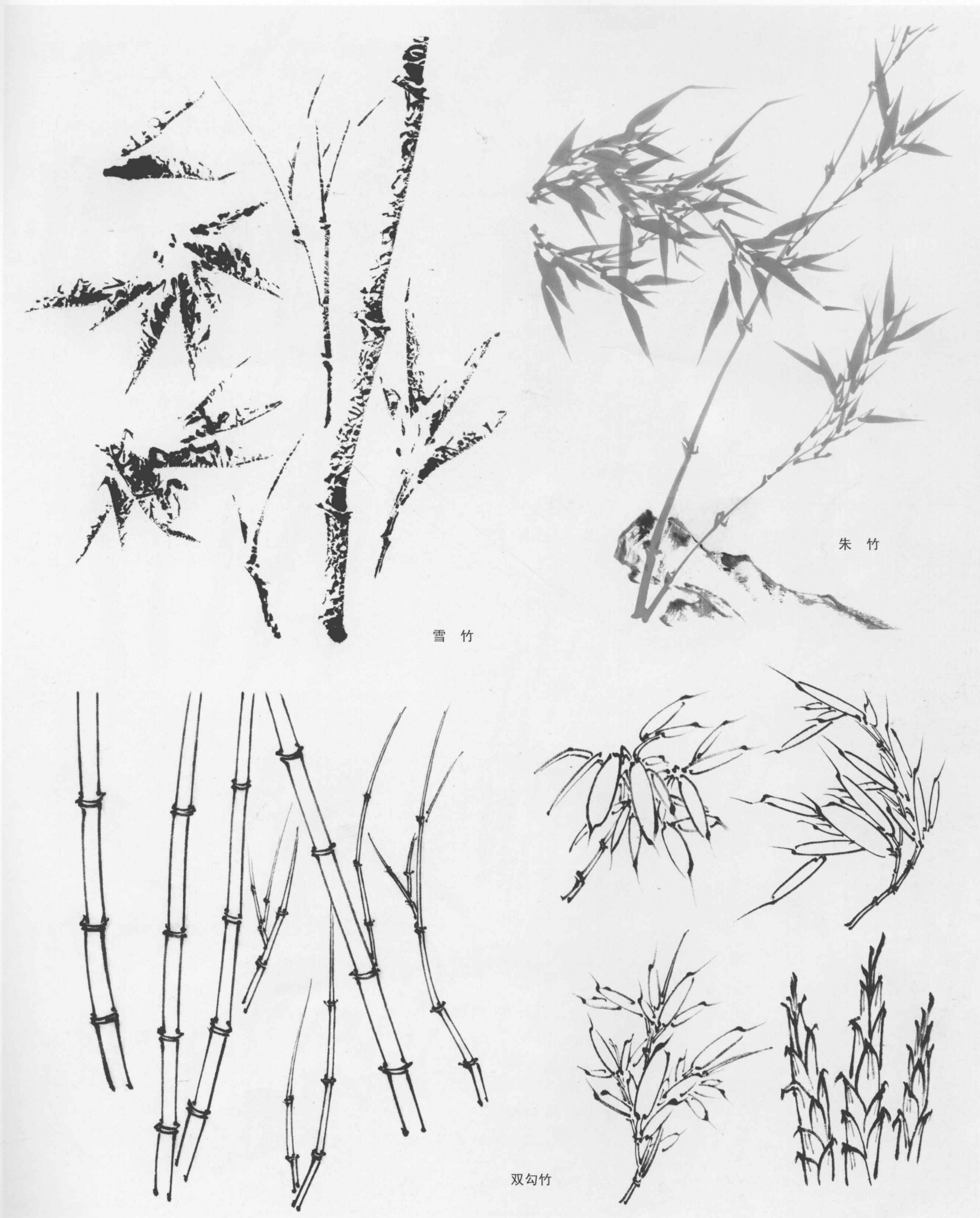
表现雪意，首先将画纸捏皱后展开。画竿、叶要用墨浓，用笔要干，并以侧锋笔法画竿，叶下部受墨，上部留出积雪部位，以待渲染时衬托。

⑤朱竹：

朱竹构图画法参考墨竹的画法。主要是朱色的调配，注意朱色不能太火，或太暗，可用国画色朱砂、朱磬要加少量曙红，或水粉朱红加国画色朱砂，并加少量明矾，相互调合至满意为止。朱竹配上墨色石块，则更显画面丰富生动。

⑥双勾竹：

“双勾”，传统也称线描。用墨笔勾勒竹竿、枝叶外形的线条。掌握左、右线用笔劲利匀停，勾节也是实按虚起。构图时考虑按技布叶的空间，前后穿插，相互掩映，做到巧妙有趣。

六、竹笋、根、竹鞭画法

①竹笋：

画竹笋用写意笔法，笔蘸淡墨，笔头稍含浓墨，由上向下，左右撇下。未干时用浓墨在笋上略点墨点，笋衣尖头上点浓墨。

②竹根：

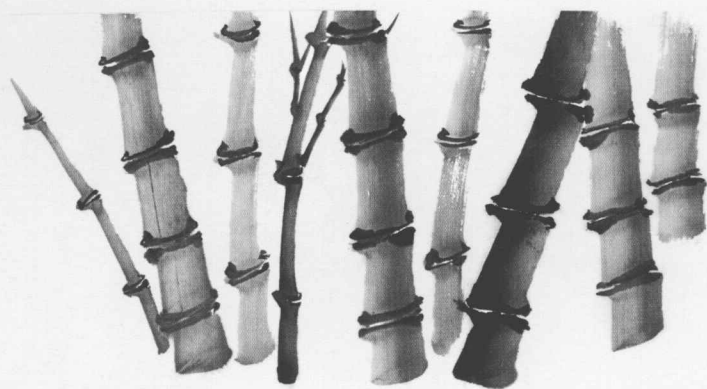
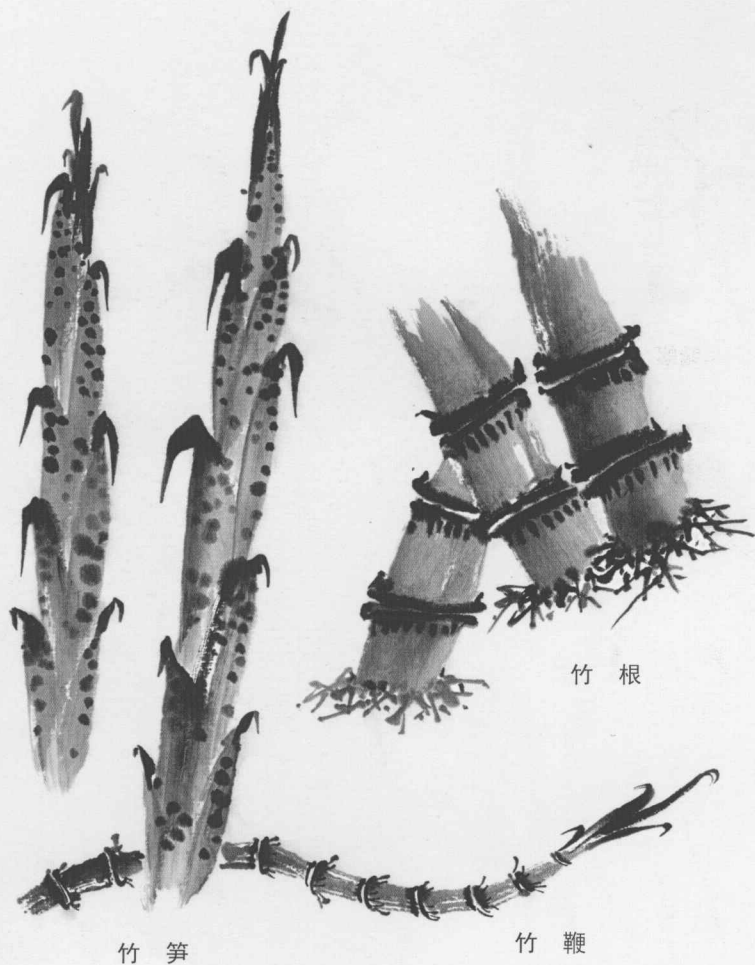
竹根较粗，用水墨画竿根部几段，勾节时顺势写根须。

③竹鞭：

竹鞭，稍出土，虽稍细亦须节节画出，稍干浓墨勾节，顺势勾勒根须。

七、配石

古人云：“竹石两相宜，石竹互映之”。石不但可作为点缀，同时可以平衡画面。以石衬托竹，但不能喧宾夺主。石的形状要瘦峻、坚实，奇崛有趣，用笔须灵动含蓄。

八、画竹忌病

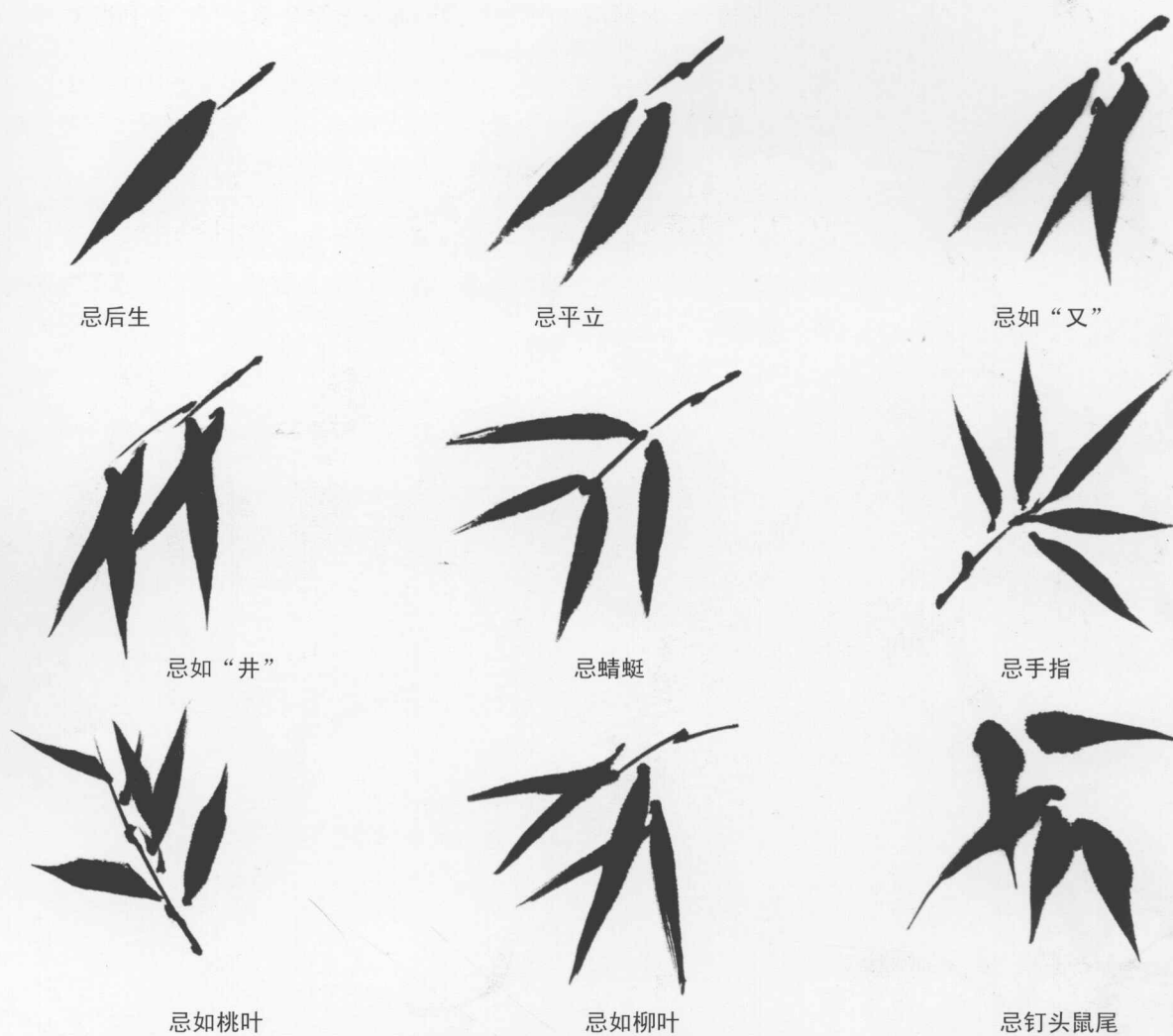
①画叶忌病：

忌后生，忌平立，忌如“又”，忌蜻蜓，忌手指，忌如桃叶，忌如柳叶，忌钉头鼠尾。

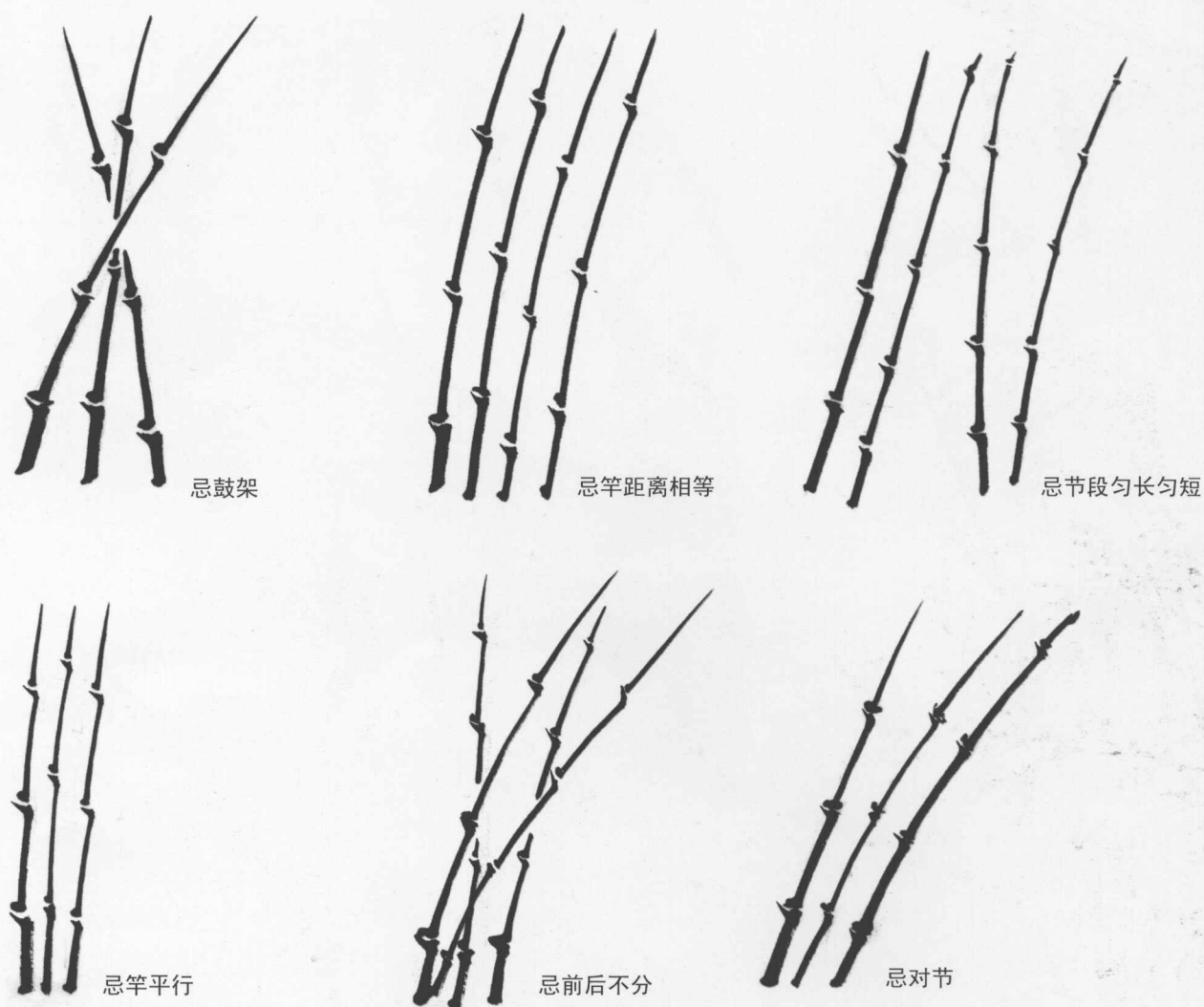
②画竿常见病：

忌鼓架，忌竿距离相等，忌节段匀长匀短，忌竿平行，忌前后不分，忌对节。

画叶忌病

画竿常见病

第三章 画竹步骤完整画法

(一)

(二)

(三)

一、墨竹画法

- ①构图定稿后，在画纸左边用浓笔发竿，上下二竿成一合势。笔头调淡墨画中间，向右上画粗竿，再附一小竿，相互呼应，待墨色未干时勾节，并顺势发枝，添上小枝。
- ②笔蘸浓墨在浓枝上按叶，参用“分”字、“个”字法布叶。下枝也用“人”字、“川”字叶法撇叶上扬，同时添小枝局部补叶，以完成局部的画面。
- ③用浓笔再调清水，笔含清水，调成淡墨，在粗竿枝上撇叶，随后在淡竿枝上撇叶。要注意整个画面浓、淡叶的协调。在浓竹后补上石以平衡整个画面。
- ④待画面干后，用淡墨调淡花青、赭石以渲染背景，再用淡墨染出石块凸凹画。最后在右上角题款、盖章。

(四)

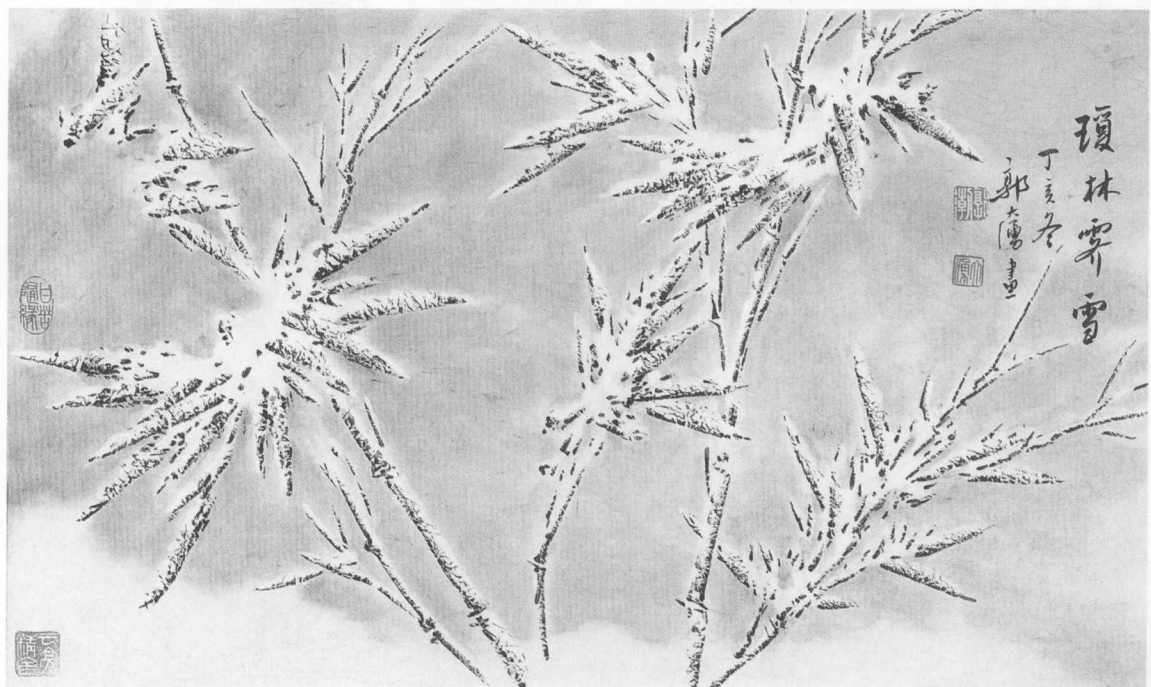
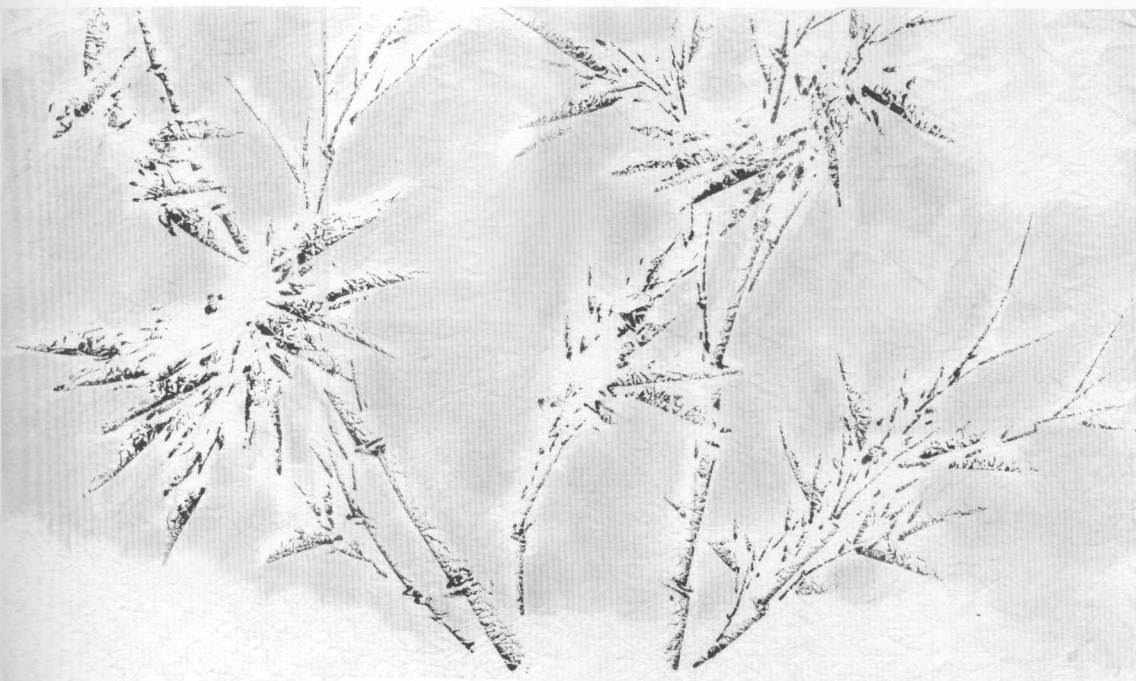
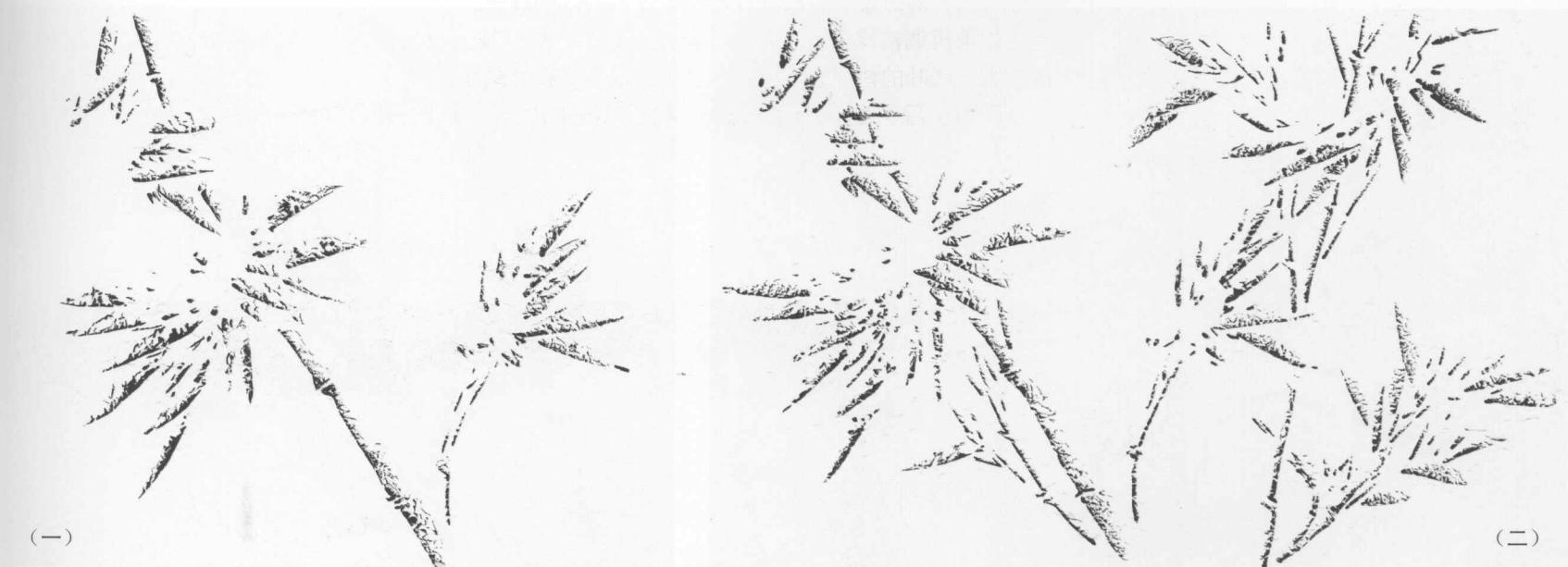
二、雪竹画法

①将画纸捏皱，先用炭笔简单起稿，由左边用浓笔侧锋画出一丛雪竹叶，顶部留出积雪部位，再在左上边简单安排小丛雪竹叶。然后补上雪竹竿，向左倾斜，再在竹竿边画一枝小雪竹。

②右边完成后，考虑在左边安排雪竹叶丛，也是平衡画面的需要。画竿时稍细并略向右倾，附上一小雪竹，使整个画面有前后关系。

③待墨干后，将画纸打湿，用淡墨调花青、少许赭石，成淡墨青。沿竹叶、竿上下渲染，注意竿、叶上部留出积雪部位。在右上边渲染留白，加强雪意气氛。

④第一遍渲染干后，再打湿纸面在竹叶、竿留雪部位再局部渲染，更突出雪意。纸在未干之前用白粉点染一下留雪部位。在左上边用赭石加朱磬，渲染天空使画面略暗，以衬托雪竹。最后落款、盖章。

一、晴竹画法

画晴竹以仰叶为多，竹竿挺拔向上，竹枝各竿段间交替发枝，布叶以叠“人”字、“个”字，二三叶一聚，四五叶成一小丛，叠叶时注意密处防闷，疏处防零乱。

图中以立竿分主次，浓淡分前后，按叶也前浓后淡，叶口上扬，交叠自然，使竹宁静、清逸、傲立。注意前后布叶要密、疏呼应，画面有轻松、爽朗的感觉。