

Guohua
Mingjia
Mijue Shufang

临摹经典 / 学研技法 / 入门捷径
循序渐进 / 进阶学习 / 奠定基石

国画名家秘诀书坊

竹子画谱

刘长江◎编著

ZHUZI HUAPU

山东美术出版社

国画名家诀书坊

G

JUESHUFANG

竹子画谱

刘长江◎编著

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画名家秘读书坊·竹子画谱 / 刘长江 编著. — 济南:
山东美术出版社, 2011.10

ISBN 978-7-5330-3607-2

I. ①国… II. ①刘… III. ①竹-花卉画-国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 219171 号

责任编辑: 常馨鑫

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街 39 号(邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东淄博汇文商务印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 16 开 80 印张

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 次印刷

总 定 价: 640.00 元(全 8 册)

前言

竿直节劲、空心无花是竹的自然形态。因竹竿平直坚硬,人们喻其为“刚正不阿”、“坚忍不拔”,又因其竿空有节而被喻为“虚怀若谷”、“高风亮节”。古往今来,人们崇竹敬竹、爱竹赏竹、写竹画竹,不仅有感于竹的外形,更因为竹具有清正飘逸的秉性。“宁可食无肉,不可居无竹”,古代文人以竹铭志,借竹寄情,并以竹的精神来净化心灵,陶冶情操。竹子是中国画的传统题材,受到人们的普遍喜爱。

竹子四季常绿,特别是到了群芳落尽、万木萧疏的严冬,唯有竹子依然苍翠欲滴,给大自然带来勃勃生机。正因为如此,自古人们就赋予竹子丰富而深刻的审美内涵:它具有挺拔向上的“佛云擎日”之志,不畏严寒的“凌霜傲雪”之质,虚心坚贞的“高风亮节”之品,还有挺拔优美的“临风弄影”之姿。因此,千百年来,竹子作为中国画传统题材,一向为文人墨客所钟爱。历代不乏画竹高手,也留下许多传世佳作。学画竹首先要学习传统,从临摹入手。另外,还要熟悉竹子,了解竹子的结构及其生长规律,观察竹子在春夏秋冬、风晴雨雪中的不同风姿,从生活中获取创作素材,更重要的是多实践,勤挥毫。中国有句熟语,叫“功到自然成”。相信只要肯下功夫,就一定能很快掌握画竹的本领。

本书收入了大量竹子画稿,这些作品线条生动流畅,构图精致完美,充分显示了作者扎实的基本功。同时本书以大开本印刷,较好地再现了作品的原貌,不仅是一本极佳的教学示范作品集,同时亦是美术爱好者临习的最佳范本。

目 录

一、学习篇/1

古代画竹技法揭秘	1
写意竹子绘画技法	15
龚文桢画竹技法	28
举一反三画墨竹	41
竹叶的画法	58
竹干的画法	60
竹节的画法	61
竹枝的画法	61
竹笋的画法	62
墨竹的画法	63
彩色竹画法	67

二、提高篇/69

工笔竹画法	69
写意竹画法	86

三、鉴赏篇/139

学习篇

古代画竹技法揭秘

步骤一：勾枝叶

用硬毫勾线笔蘸较重墨以中锋勾出竹叶和细竹枝。

步骤二：画梅枝

用硬笔毫连勾带皴画出梅枝，注意画出梅枝的质感，以及结构转折变化。

步骤三：画远景竹叶

方法同步骤一。注意用笔的连续性，体会竹

叶的质感。

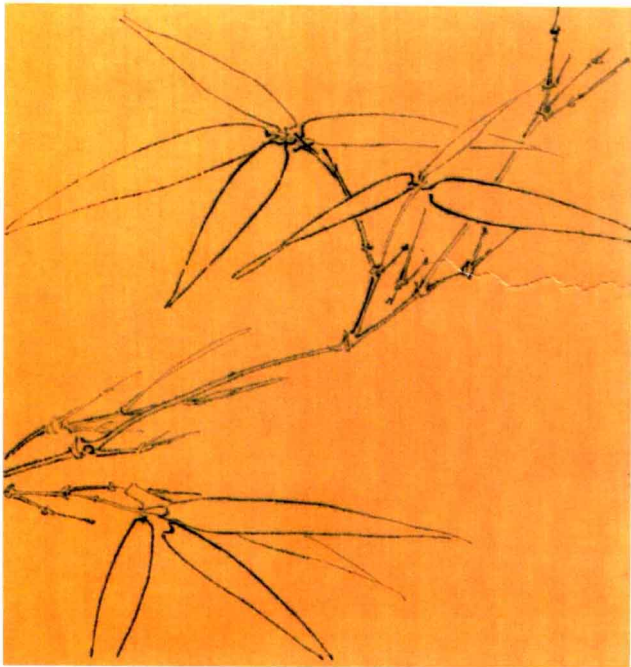
步骤四：染竹叶

用花青分染竹叶。空出雪的位置，叶尖色渐浅，给枯叶留出分染余地。

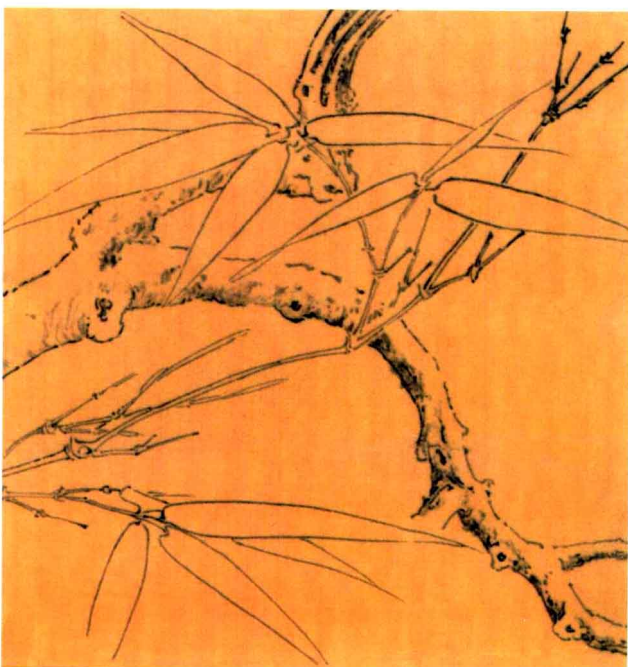
步骤五：染叶尖、勾叶茎、点染梅干

用赭墨渲染叶尖，之后用赭墨勾叶茎，并点染小竹枝。再以赭墨染梅枝，使之丰富完整。最后用淡墨渲染背景，衬托出竹叶上雪的白色。

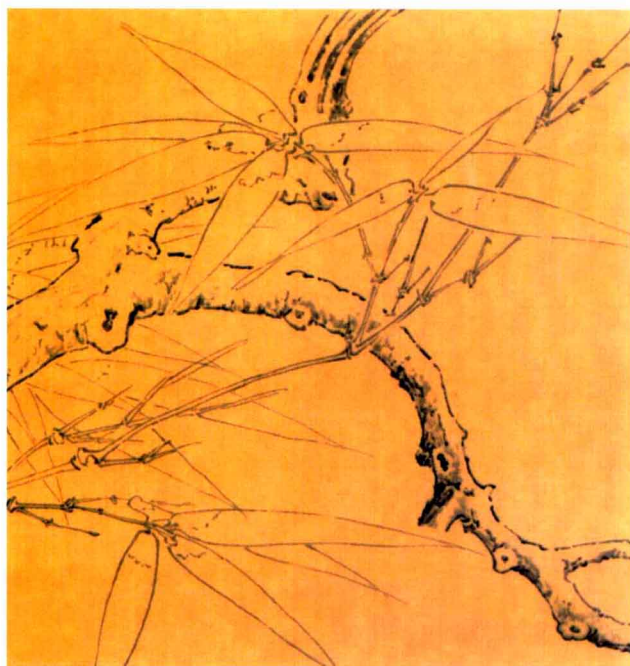
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

林椿，宋代画家。钱塘（今浙江杭州）人。为宫廷待诏。擅长画花卉、翎毛，用笔细致，敷色淡雅，形韵秀丽，栩栩如生。现存传世作品有《十全报喜图》、《桔绿图》、《果熟来禽图》、《葡萄草虫图》等。

《竹雀图》中竹的技法步骤

步骤一：勾线

用浓墨勾勒竹叶及枝干，用笔要提按结合，顿挫有致，线条富于表现力，较好地表现出竹叶及枝干的质感，切忌平板均匀，毫无生气。

步骤二：分染

用淡墨分染竹叶根部及竹枝有节处，使之略显凹凸变化。

步骤三：二次分染

步骤一

步骤三

在第二步基础上，再用淡墨逐层分染，使之更加层次分明，丰富厚重。

步骤四：统染

用渐浓的墨色再次分染，使竹叶前后层次拉开，更加沉着完整，并注意墨色的浓淡变化，使体积更加明确。

步骤五：上色

等墨色分染够之后，用淡赭石水平罩叶子及枝干，注意浓重略有变化，使之更加生动鲜活，待干后用淡墨勾勒出竹叶叶筋，使之更加精致。

步骤二

步骤四

步骤五

步骤五

竹子画谱

宋, 吴炳, 竹雀图(局部)

《双钩竹图》中竹的技法步骤

步骤一：勾线

先以重墨勾勒出前面一大组竹枝，注意线条是提按顿挫，再以淡墨勾勒出后一小组竹枝。

步骤二：分染

用淡墨分染竹叶使之略有凹凸体积的感觉，注意浓淡的区别。

步骤三：二次分染

步骤一

步骤三

在第二步的基础上再次分染，区别墨色变化，使之前后层次渐显分明。

步骤四：统染

再次用淡墨分染，较之前一步更加深厚稳重。

步骤五：上色

等墨色染足以后，用芽绿（赭石+藤黄+花青）平涂竹叶及枝叶，注意用笔要松动，方能使竹子显出鲜活。

步骤二

步骤四

步骤五

明,金湜,双钩竹图(局部)

《墨竹图》技法步骤

步骤一

步骤二

步骤一：点叶

先用浓墨勾点一组竹叶，注意笔的提按，使竹叶有翻转之感。

步骤二：点叶

画出第二组竹叶，注意疏密穿插，用笔的灵动洒脱。

步骤三：勾枝

以淡墨勾出竹枝，用笔要肯定力度，并注意枝干和叶片的穿插关系，使之合理。

步骤四：皴石

用浓淡有变化的墨色侧锋皴石头，重墨点苔点。

步骤五：题款

注意题款的位置和画面的呼应关系。

步骤三

步骤四

步骤五

郑燮(1693—1765)，清代著名画家。字克柔，号板桥。江苏兴化人。为康熙秀才，雍正举人，乾隆进士，曾任山东范县(今属河南)、淮县知县。诗词书画俱佳，意境格调都不一般。是“扬州八怪”之一。

他画的梅、兰、竹、石，以草书中长撇法运笔，笔墨洒脱，生动多姿。配上富有情趣的诗文题跋，十分别致。作品很多，画风极大地影响了清代的画坛。

宋,佚名,白头丛竹图(局部)

宋,佚名,梅竹聚禽图(局部)

宋,吴炳,竹雀图(局部)

宋,林椿,梅竹寒禽图(局部)

国画
名家秘诀
书坊

竹
子
画
谱

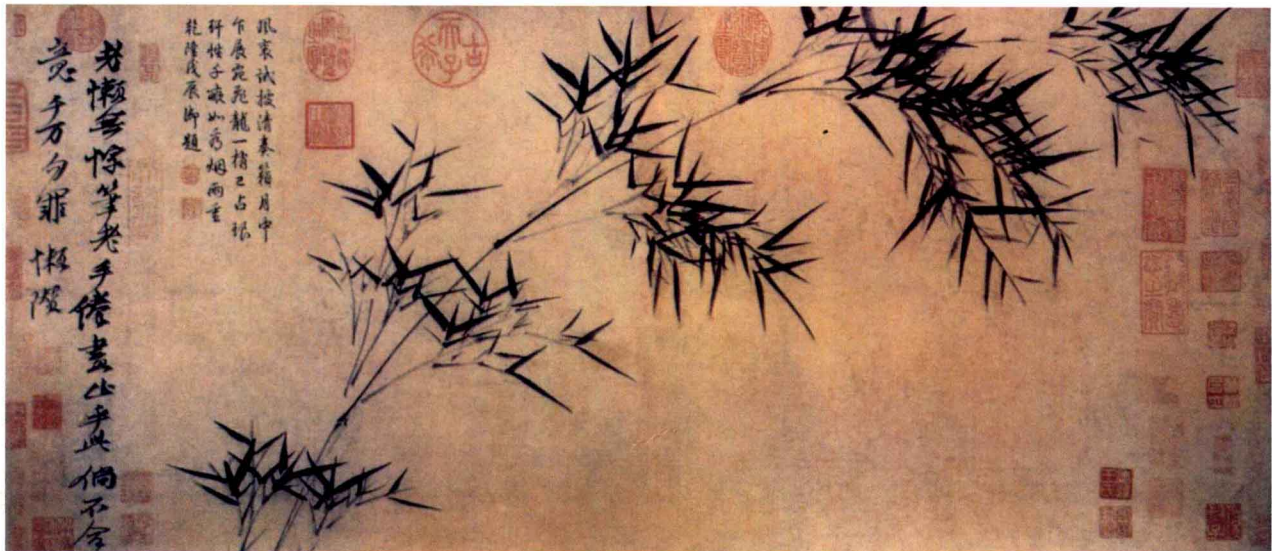

元,李衍,双钩竹石图(局部)

元,赵孟頫,幽篁戴胜图(局部)

元,倪瓒,竹枝图

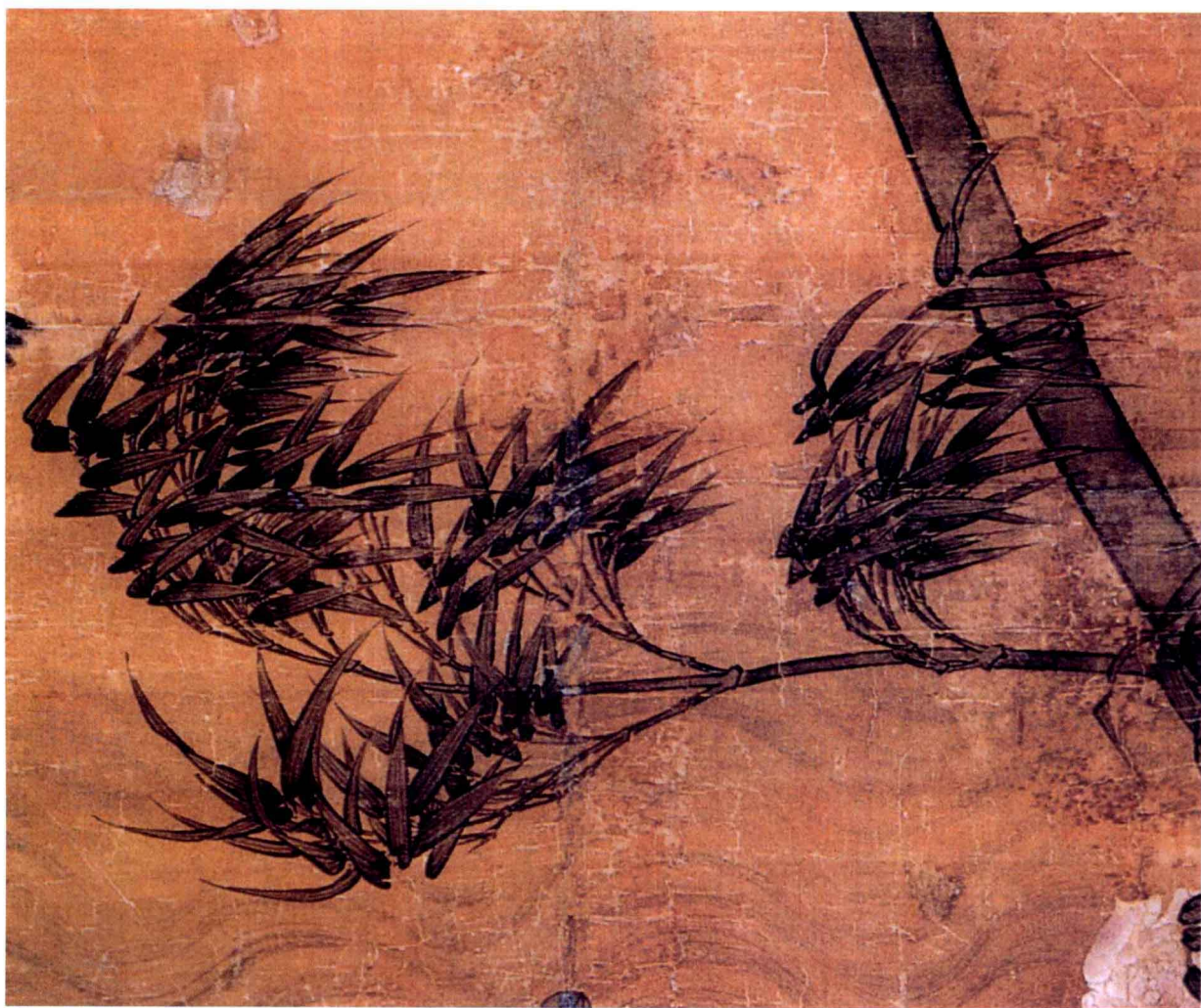

明,陶成,菊花双兔图(局部)

明,金湜,双钩竹图(局部)

明,吕纪,花鸟图(局部)

明,陈洪绶,春风蛱蝶图(局部)

清,恽寿平,写生册(局部)

