

中国工笔画技法速成

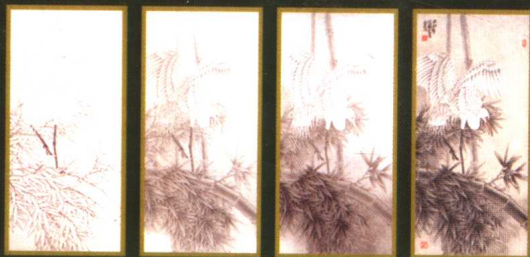
学画

工笔竹

甲申年張琪宏民合寫

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

张琪 著
张宏民

张琪，河北肃宁县人，1942年生，1964年天津美术学院毕业。中国美术家协会会员，河北省花鸟画研究会副会长，中国美术交流协会会员，华北石油教育学院教授。

张宏民，1966年生，河北肃宁人。自幼随父张琪学画，现为河北美协会会员。

作品两次入选全国文联组织的美术大展，并被文联收藏。

作品《国色芳韵》、《君子图》等50余幅先后在全国、省、市出版社出版发行。

图书在版编目(CIP)数据

学画工笔竹 / 张琪, 张宏民著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 6

(中国工笔画技法速成)

ISBN 7-5305-2523-9

I. 学... II. ①张... ②张... III. 竹亚科-工笔画: 花卉画-技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 046037 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: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

国家教育部高等教育出版社印刷厂印刷

新华书店 天津发行所经销

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 1

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 9.80 元

前言

竹子生长在我国南方，它似草为木，似木而中空，质坚而有节，是一种特殊的植物。在南方绿竹成片，万玉森森非常好看，形成一道旅游观光景观。竹子具备好多自身生长特征，如空心有节，常青傲寒，干直而独立，它的这些特点往往被文人以物喻人借以自比竞相讴歌，并博得历代画家竞相描绘，如南朝梁刘孝先曾诗云“竹子荒野外，梢云耸百寻。无人赏高洁，徒自抱负心。”以竹自喻不得志。清郑板桥诗云：“咬定青山不放松，立根原在乱崖中。千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”画家以物寄情，以竹喻人。郑板桥画竹清瘦高雅，造詣品格极高，深受世人喜爱。正因为竹受人喜爱，人们将松、梅、竹称为“岁寒三友”，把梅、兰、竹、菊称为“四君子”，成为历代丹青妙手争相描绘的题材。

历代画家画竹者颇多，并形成多种流派，有工笔双钩画竹法，有没骨写意画竹法，描绘竹子的风、晴、雨、露的四时不同之态，并把画竹的很多技法总结成画谱流传于世，供人学习之用。

历史上早期画竹多是双钩工笔画竹，据传唐朝的王伟、萧悦是当时的画竹高手，以后五代的李颇、黄筌，宋朝的崔白、吴元瑜，元朝王渊，明朝陶成都是画家名流，画竹高手，现画家画竹者多不胜数，比比皆是。

现在画竹以写意墨竹为多，本书所谈为双钩工笔竹子的画法，要想画好竹子还要到生活中去对竹的结构要研究、要了解、要进行写生，再参照书上的方法步骤进行创作，这样才能画好。

我多年从事工笔花鸟画的创作和研究，通过本书把我工笔画竹的一点经验介绍给大家，由于本人水平所限，有不足之处，多指正。

竹子技法要领

竹子生长在黄河以南地区，属单子叶类禾本科植物。其品种繁多，据统计全世界有600多种，大者如乔木，小者似茅草。新生幼竹为笋，其生长之快，无以类比。竹干有节中空，一般由节上出双枝。竹叶似桃如柳，非常挺劲，一枝出叶似掌状，中叶细而侧叶平宽，平排两侧呈互生状，叶叶叠插，非常好看。

竹子无皮无老干，平直挺滑，所以双钩工笔画竹一般用线挺劲，运笔之中无顿挫，这样更能体现竹子的质感和性格，下面所讲述的均为竹子的双钩画法，以图例讲解如下：

1. 竹笋画法：因新笋出土，外裹一层老皮，形成许多变化，以短线勾勒，用笔变化多一些，表现老皮的折皱。竹笋要画得挺拔，向上有力。

2. 竹干画法：画竹干粗细有变化，上下有区别，其节部用笔要有顿挫，竹干要画得光挺，近根部位竹节要密，上部竹节渐长，根部可画些根须，增加疏密变化。

3. 竹枝画法：竹枝均为小节组成，生长由少到多逐渐散开，枝枝相交，要画得生动，其大部分都被叶子挡住，但处处见笔，交代清楚。

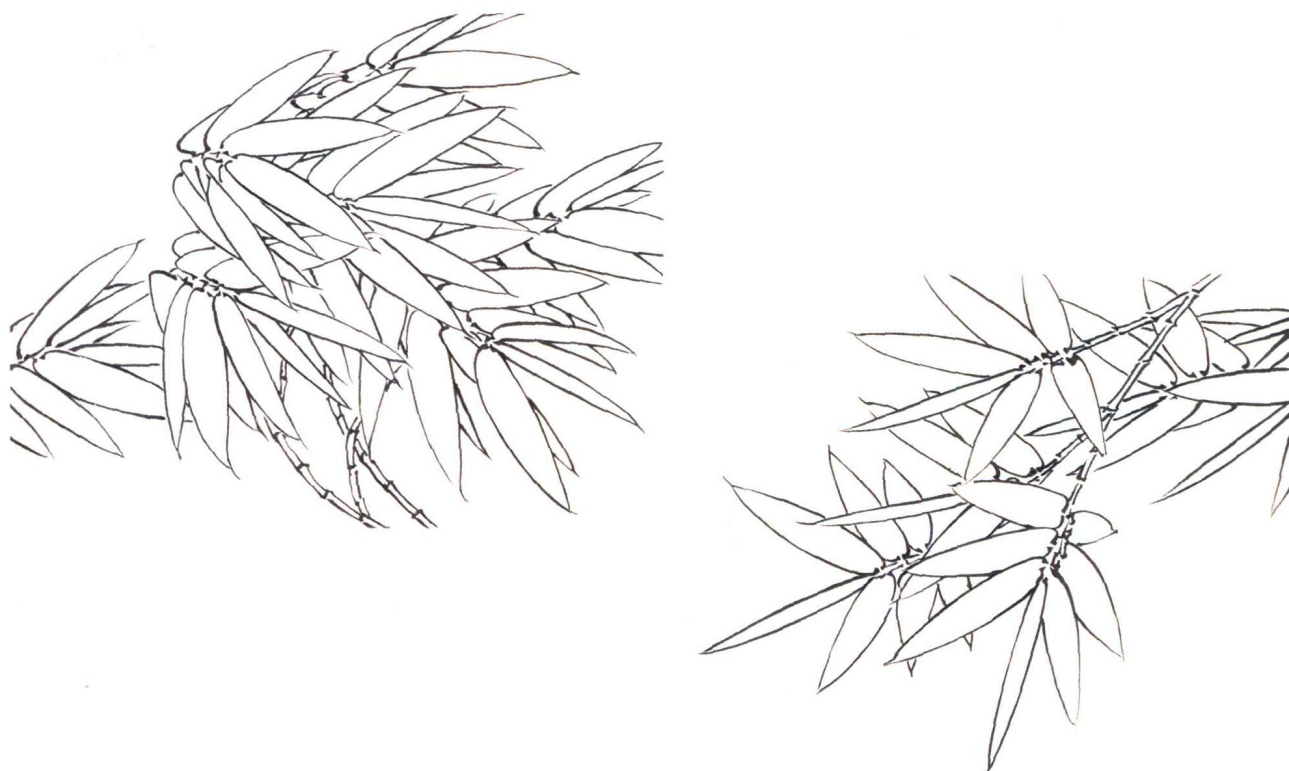
4. 竹叶画法：竹叶为互生，中叶细侧叶宽，每个叶片均由左右两笔弧线组成，用笔勾线要挺拔。几组叶子之间穿插组合要注意疏密。

5. 嫩竹画法：嫩竹新出，挺拔向上，因叶子多未展开，细叶要多，宽叶要少，要组织好叶子之间的穿插。

6. 风竹画法：画竹叶被风吹的姿态，叶子要趋向一个方向，这样就是风竹的感觉，其一叶子被风吹翻转变化多，要注意表现。其二叶子被风吹比较凌乱，要注意叶子的穿插变化。

7. 雨竹画法：竹叶着雨，湿而下沉，叶子画得下垂一些就是下雨的姿态。露竹亦如此。

鹳鸟步骤图

1. 用中墨先勾竹叶，线条要挺拔，笔起落要有变化，用淡墨勾出石头。鹳鸟用淡墨细铁线勾描，用笔要有变化，要用不同的线条表现不同的质感。

2. 竹叶用淡墨分染，石头用点虱法画出，先用淡墨点，后用中墨补充，直到厚重为止，然后用墨罩染完成，鸟的羽毛根据羽针两侧分染第一遍，然后按羽片分染第二遍，再用淡墨由尾部渐淡渲染一次，注意染时不要过，一遍不足再染第二遍。

3. 用汁绿（草绿加淡墨）分染叶子，用淡墨轻轻烘染背景加重并分染鸟的翅羽，全部完成淡墨对鸟的分染。

4. 鸟的头、翅羽进行提粉，用曙红加白画鸟的嘴、腿，用淡色染眼睛并留出高光。用赭石由鸟的尾部渐淡渲染一次，然后进行统一调整，最后题款加盖印章。

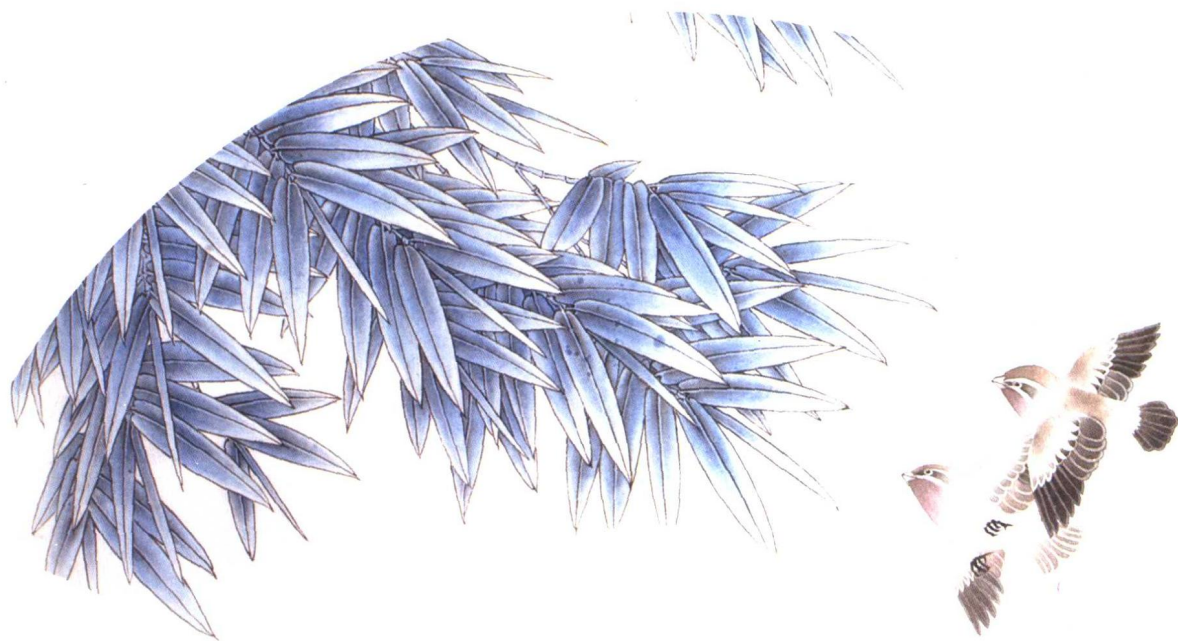

双雀步骤图

1. 稿子画完后，用中墨勾竹叶，要注意笔的起落变化，线条要挺拔，鸟用淡墨勾出，线要求勾细，不强调变化，鸟的嘴、眼、爪用重墨勾出来。

2. 用淡墨按叶筋进行分染，染时用水线留出主筋，分染要轻，用淡墨作底染出鸟的躯干、头，并根据要求用不同墨色染出翅尾。

3. 竹叶按第一遍的淡墨，留主筋水线，用花青分染第二遍，叶用赭石分染，完后再用花青分染第三遍（不留水线），鸟头和背在淡墨上再分染赭石，用胭脂分染胸腹。

4. 用石青分染叶子，画出鸟的嘴、眼，用黄色分染眉，然后用淡墨丝毛，经调整满意后题款盖印章。

鹌鹑步骤图

1. 过稿完成后，先勾竹叶，用中墨，用笔要挺拔有力，以体现质感，勾红叶用笔要转折灵活，用多变的线条表现破叶感觉，鹌鹑用重墨勾出嘴和眼，羽毛用铁线勾勒，用重墨勾点头和背部，用淡墨勾点腹胸部，胸要重些。

3. 再用胭脂分染红叶，反面叶片分染赭石，叶片残处加染赭墨。用淡墨分染竹笋。

2. 红叶用淡墨轻染作底色，在残破边缘点淡墨，点得要灵活。竹笋用淡墨轻染，鹌鹑按羽针在两侧分染一次，然后在羽片分染第二次、背浓腹染，翅尾墨色要重一些。

4. 用淡曙红罩染红叶正面，用淡赭石罩染红叶反面，用胭脂加墨分染竹笋尖部，用淡墨分染鹌鹑各部分，头、背、腹、胸、喉，一直到染足为止，要注意体积感。

甲卯年張璵宏民合寫

5. 红叶正面用朱砂染，要薄一些，树枝用淡墨染，竹叶用赭石复勾，用赭墨分染竹笋，后用胭脂加赭石由上至下分染，再画出鹌鹑的嘴、眼、爪，最后提粉，丝毛，然后对整体加以调整到满意为止，后题款盖印章。

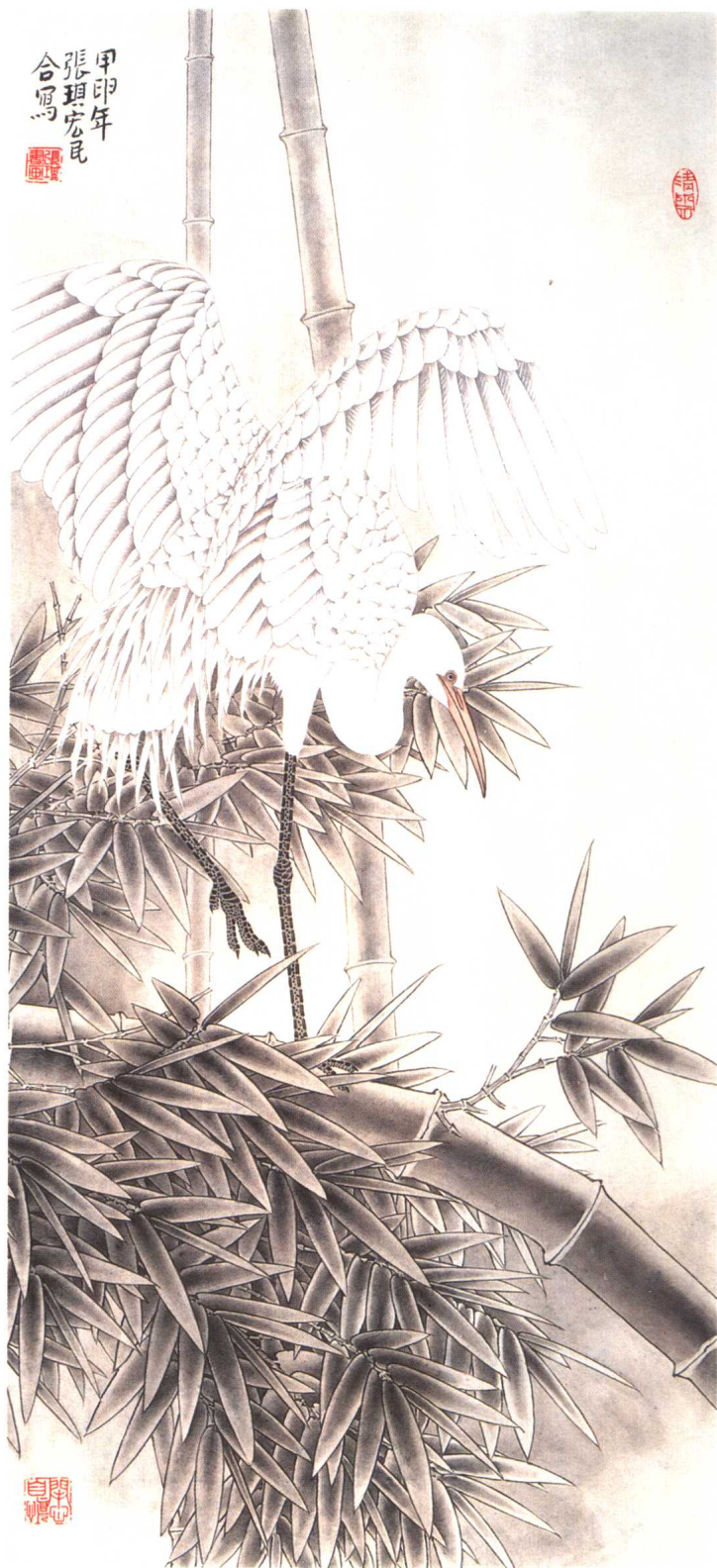
白鹭步骤图

1. 画稿起好后，用熟宣纸铺在稿子上，用铅笔轻轻过稿，完后用勾线笔勾勒，白鹭用淡墨勾出，不强调笔的变化，线要求细一些，竹子勾线要挺拔，用笔要有起落提按变化，前重后淡，要有层次感。

2. 用淡墨分染竹叶，前重后淡要有层次，竹干分染要有明暗，有立体感。用淡墨加胭脂分染白鹭不要染重，以保持白鸟的感觉。

3. 用淡墨烘染背景，以烘托白鹭，再对竹叶调整加深，用白粉罩染白鹭，调得要稀一些，为下一步丝毛留出余地。

4. 用淡墨进一步加深调整竹叶，一直到最佳为止，白鹭用白粉丝毛，要注意羽毛方向，最后画嘴、眼、爪、腿，嘴在淡墨基础上加染赭石，眼用淡墨分染后点高光，最后鸟、竹、背景相互调整到满意为止，最后题款盖印章。

翠竹鸽子

戀春 辛巳年夏月

張琪製

戀春

春

夏

