

美 术 爱 好 者 之 友

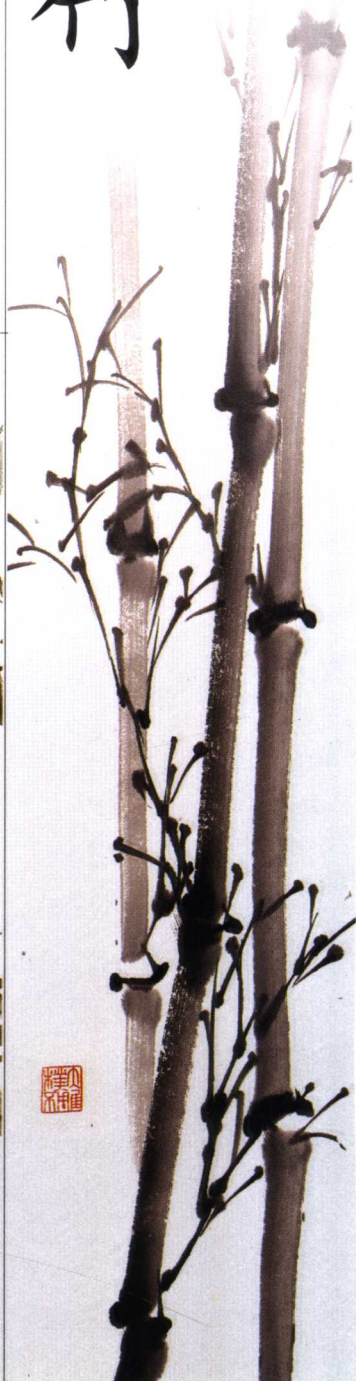
怎 样 画

新 编

入 门 篇

▷ 竹

江 苏 美 术 出 版 社

美 术 爱 好 者 之 友

怎 样 画 竹

姜 舟 著

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样画竹 / 姜舟著. — 南京: 江苏美术出版社,
2003.8 (2004.4重)
(美术爱好者之友)
ISBN 7-5344-1600-0

I. 怎... II. 姜... III. 竹亚科-花卉画-技法
(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第064799号

策 划 徐华华
责任编辑 徐华华
封面设计 卢 浩
文字审读 钱兴奇
责任校对 吕猛进
责任监印 高波来 吴云芳

书 名 怎样画竹
著 者 姜 舟
出版发行 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编210009)
集团地址 江苏出版集团(南京中央路165号 邮编210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华书店
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 3
版 次 2003年8月第1版 2004年4月第3次印刷
印 数 15,111 - 21,110册
标准书号 ISBN 7-5344-1600-0/J · 1597
定 价 9.00元

营销部电话 025-83361082 86639154 营销部地址 南京市湖南路54号三楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目 录

概述	(1)	教你完整地画一幅墨竹 (繁)	(29)
竹叶的结构及画法	(2)	构图范例之一——四尺对开	(34)
竹竿的结构及画法	(6)	构图范例之二——四尺对开	(35)
应避免的错误画法	(9)	构图范例之三——四尺对开	(36)
竹枝的结构及画法	(10)	构图范例之四——四尺三开	(37)
应避免的错误画法	(12)	构图范例之五——四尺三开	(38)
竹笋的结构及画法	(13)	构图范例之六——中堂	(39)
应避免的错误画法	(15)	构图范例之七——条幅	(40)
枝与叶的组合画法	(16)	构图范例之八——条幅	(41)
应避免的错误画法	(18)	构图范例之九——条幅	(42)
枝与竿的组合画法	(19)	构图范例之十——横披	(43)
应避免的错误画法	(21)	构图范例之十一——册页	(44)
竹与笋的组合画法	(22)	构图范例之十二——册页	(45)
应避免的错误画法	(24)	构图范例之十三——扇面	(46)
教你完整地画一幅墨竹 (简)	(25)		

概 述

竹子，不畏严寒酷暑，四季常青。因其有节，国人寓意“气节”；又因竹竿中空而寓意“虚心”；竹无花，寓意“朴实无华”；竹坚韧，寓意“坚忍不拔”或“矢志不移”；竹劲挺，寓意“刚直不阿”；竹身高而节明显，则寓意“高风亮节”，或“节节向上”，如此等等，不一而足。为此，人们便把竹与松、梅并称为“岁寒三友”，与梅、兰、菊并称为“四君子”，并一直作为中国花鸟画的传统题材来描绘，且一直为广大人民群众所喜爱。

单独以竹子为描写对象，并直接以墨写竹（不用双勾）的画法（后称“墨竹”）始于唐代。

到了宋代，墨竹已很盛行，尤以文同、苏轼为代表。所作墨竹不仅形态逼真，而且在笔墨、章法、气韵、意境等方面，也都达到了较高的水平，尤其是在画上落款、题诗等，开创了诗、书、画结合的先河。宋《宣和画谱》中，将墨竹列为绘画的十大门类之一，谓之“墨竹门”，这是最早将一种花木单独列为一大绘画门类的。

至元代，墨竹之风更为盛行，并出现了一大批专工墨竹的画家，如李衍、顾安、管道升、高克恭、柯九思等，另有些山水画家也兼善墨竹，如吴镇、王蒙、赵孟頫、倪瓒等。在表现形式的完美化，技法的规范化以及风格的多样化等方面，均有很大的发展，而且出现了绘画史上第一部《竹谱详录》（李衍著）。其他有关墨竹的论著、图谱等也相继问世，因此可以说，元代是墨竹发展的鼎盛时期。

明代的墨竹画法，基本上是继承了宋元的传统。其代表画家有王绂、夏昶、文徵明、陈淳、徐渭等，其中尤以王绂、夏昶最有成就。

到了清代，画墨竹者名家辈出，高峰叠起，面目多样，各领风骚，达到了一个新的峰巅。如清初的石涛之竹，集前贤之大成，水墨淋漓，气势磅礴，在笔墨、神韵、意境等方面都进入了一个新的境界。“八大山人”朱耷之竹，粗枝大叶，不拘成法，笔简意足，潇洒出尘，别开生面。乾、嘉之际的“扬州八怪”，几乎每人都擅画竹，且各有千秋。惟郑板桥集众家之长，深入生活，“迁想妙得”，以书入画，“删繁就简”，“标新立异”，创造了一种清癯雅脱、瘦劲挺拔的独特风格，多为世人所重。清代另有吴宏、诸昇、禹之鼎、恽南田、华新罗、吴照、真然、虚谷、蒲华等一大批各有特色的墨竹画家，对后世均产生了较大的影响。

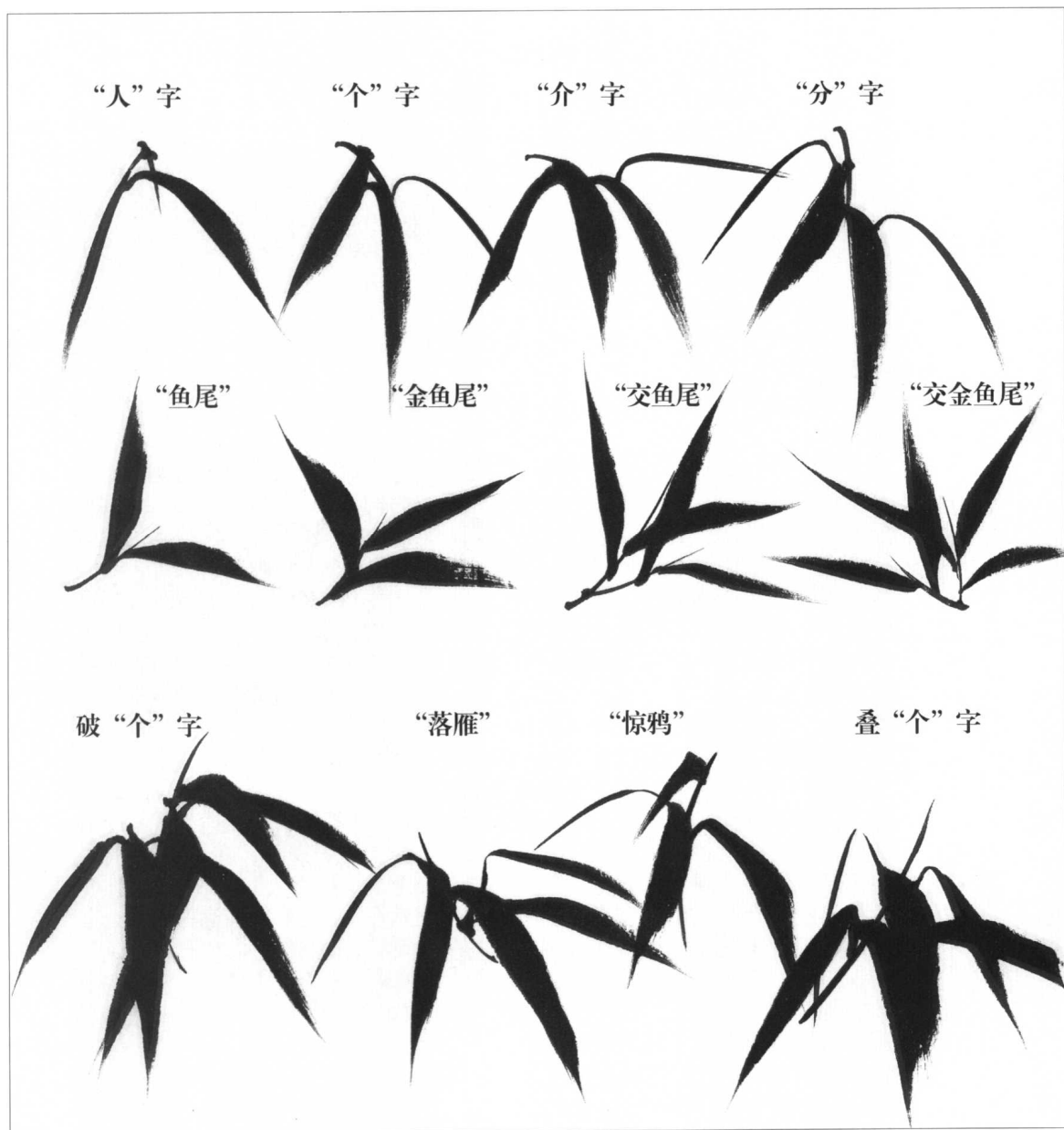
近现代有吴昌硕、齐白石等诸大师将金石之气融入墨竹之中，不拘形似，老辣浑朴，力能扛鼎，独具风标。另还有不少花鸟画家，出于对墨竹的特殊钟爱，在继承传统精华的基础上，不断开拓，革故鼎新，也取得了可喜的成就。

综上所述，我们可以清晰地看到，墨竹的画史源远流长，博大精深，墨竹名家，代不乏人，成就辉煌；墨竹作品，经久不衰，生命力强。这一切都说明，墨竹的优秀传统永远是我们中华民族的精粹，墨竹蕴含着中华民族的精神气质。不论是前人已画过千遍万遍，也不论是再过千年万年，我们深信：竹子将永远是我们世代代的生活伴侣，以竹子为题材的绘画艺术，亦将永远是我们炎黄子孙祖祖辈辈的执著追求和精神寄托。墨竹艺术也将随着大家的钟爱、探索与努力，不断地发展、创新与升华。

姜舟

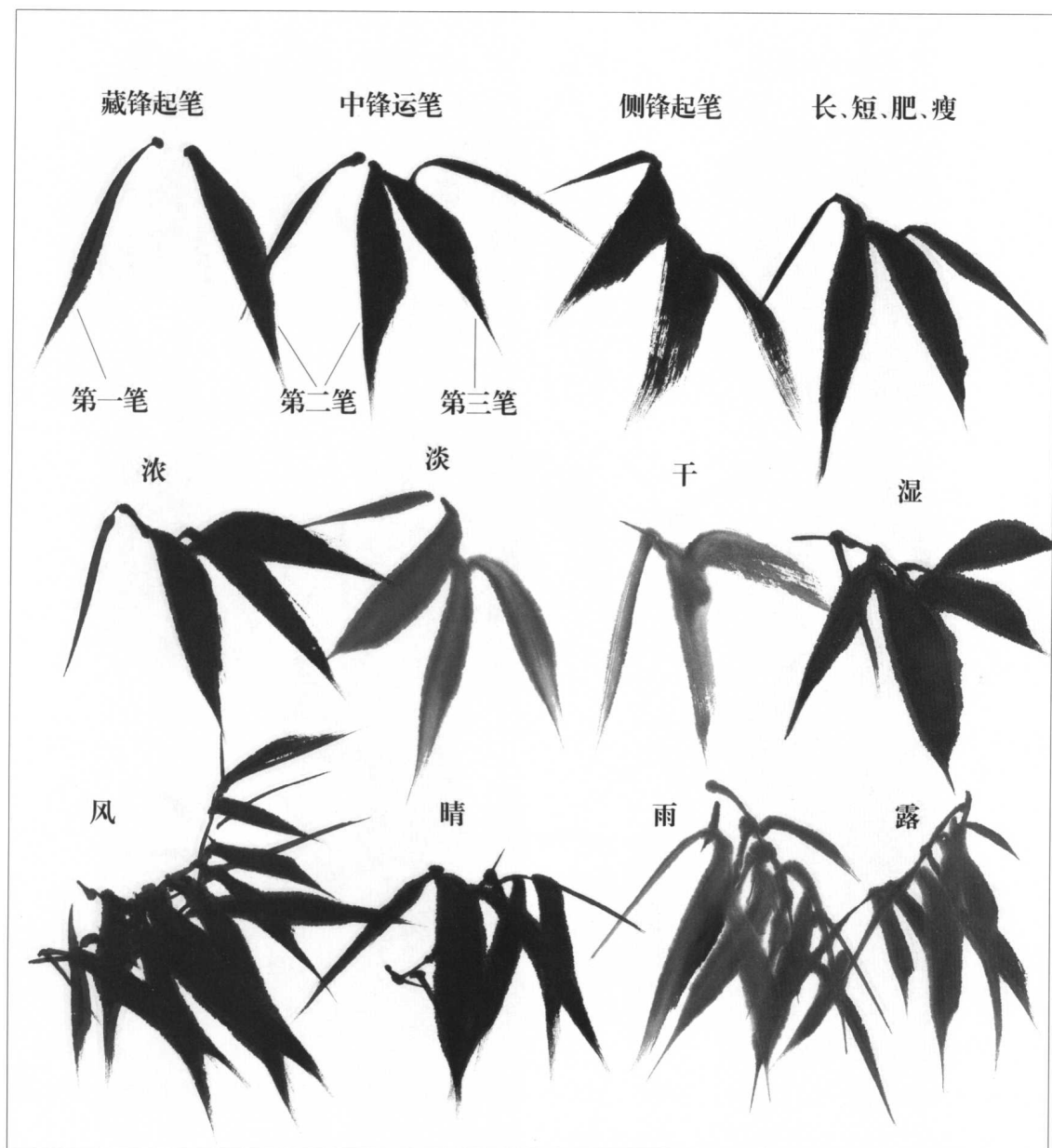
2003年6月于徐州

竹叶的结构及画法

竹叶由叶柄与叶片两部分组成。有一柄三叶至五叶的，也有六、七、八、九叶的，虽多少不等，但都形成簇状。叶片修长、轻薄而挺健，从不同角度观察其形状，有的像“个”字，有的像“介”字、“人”字、“分”字等，还有的形状像“鱼尾”、“惊鸦”、“落雁”之类的。因此，画叶时基本上是以“个”字、“介”字为基础的。但既要有“个”、“介”字之像，又要有破“个”、“介”字之形。即不能将竹叶呆板地画成“个”字或“介”字，而是要注意叶与叶之间的结构、长短、大小、正侧、疏密、偃仰等等多种形态的变化和统一，才能表现出活生生的竹叶的自然神态。

竹叶的结构及画法

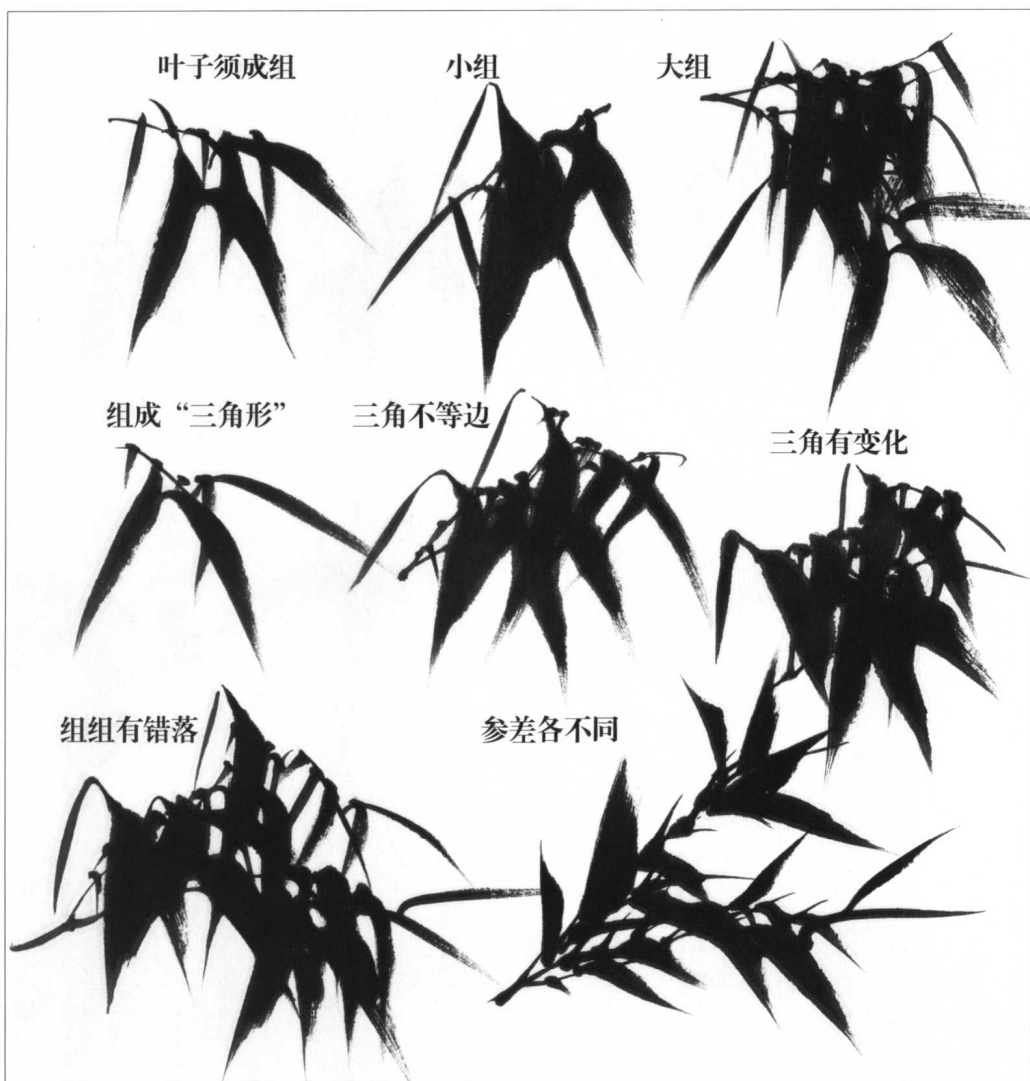

画竹叶的用笔和用墨

画竹叶的用笔需劲健爽快，干净利落。起笔可用藏锋，中锋运笔，也可用半侧锋，重按轻提，一抹而过，不得迟留，但也不能过快，以防用笔浮滑。因竹叶瘦长挺拔，平薄舒展，故叶态以平直为主（中间稍粗，两端渐细），侧面叶子用笔要细，并可稍作弯曲。竹叶不可画得过短（过短似桃叶），也不可画得过长（过长似芦苇），也不可画得过细（过细似柳叶）。

画竹叶用墨，一定要有浓、淡、干、湿的变化，以表现竹叶的前后空间、主次、轻重、虚实，甚至老嫩状态。

竹叶的结构及画法

竹叶的组合规律与要点

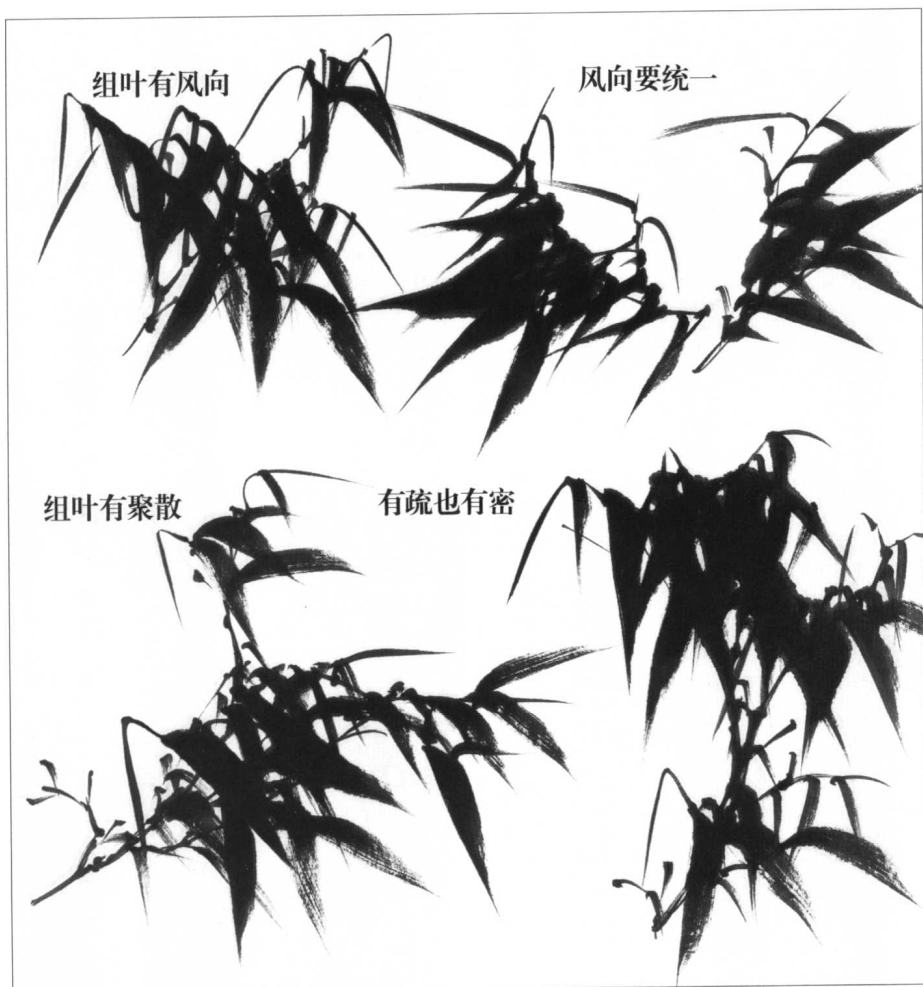
竹叶的组合与分布十分重要，难度也最大，往往是一幅作品成败的关键。根据笔者多年画竹的经验和体会，必须牢牢掌握以下几条基本规律和要点：

(1) 叶子须成组，组应有大小。因为竹叶的自然生态就是一枝为一组的，而且枝枝相生，枝枝重叠。所以，单独一枝或重叠少者为小组，重叠多者为大组，大大小小，大小相杂，才见自然。

(2) 组成三角形，三角不等边。竹叶的自然形态像“人”字、“个”字、“介”字，其外形大都像一个三角形，其三角形又是不等边的，大组小组都如此。

(3) 组组有错落，参差各不同。因为竹子的生长有粗有细，有高有低，有疏有密，故竹叶的生长与分布也是参差错落，大小不一的，不可能形成某一种规则的几何形体。从构图的审美需要看，也要求景物之间有参差错落、疏密有致的多种变化。

竹叶的结构及画法

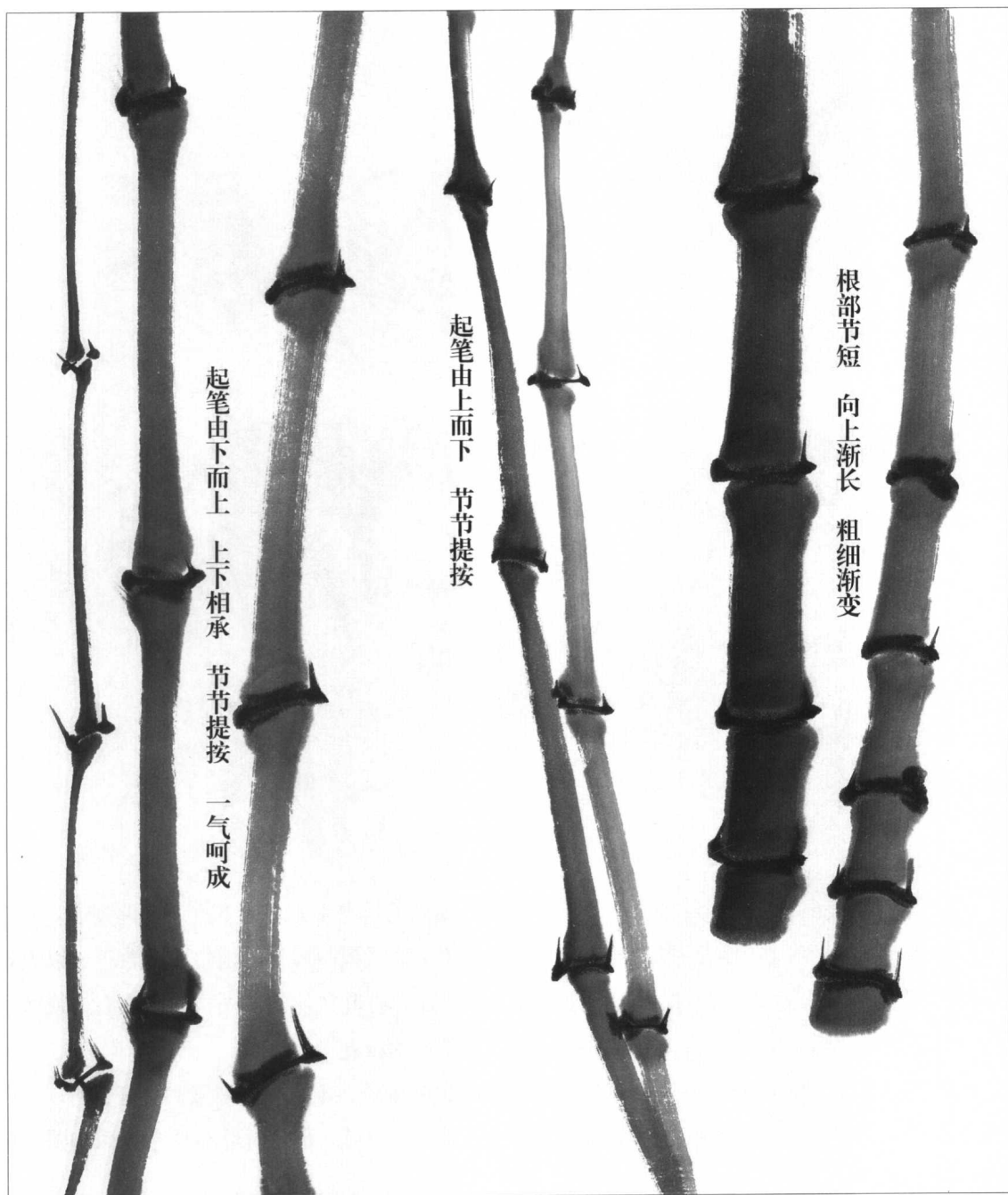

(4) 组叶有风向，风向要统一。一般竹叶在晴日无风的情况下，多为下垂或上仰姿态。但在有风雨的情况下，竹叶必向某一方飘举。而历来画家多喜欢挥写风竹、雨竹或雪竹等，以表现竹子的“高风亮节”或“坚忍不拔”等思想情怀。但要注意竹叶风向的统一，或左或右，或倾或斜等，均要大体一致，切忌上下（或左右）交叉，或“四面开花”。

(5) 组叶有聚散，有疏也有密。因为大自然中的竹叶生长，本身自有聚散和疏密，所以，在构图上要求疏密变化，做到密处“密不透风”，疏处“疏可走马”，也是竹叶布局在画面构图上一个重要的法则。

竹叶不正确的结构与画法则与上述几点相反。第一是孤零、散乱，叶不成组，且枝叶分离。第二是机械呆板，叶无姿态，毫无生气。第三是有组无错，平铺直叙，且成几何形体（如正方、长方、扁方或菱形等）。第四是叶无风向，四面开花，杂乱无章。第五是叶无浓淡，组无聚散，前后不分，没有层次变化。以上几点均是竹叶结构与画法中的大病，须在练习中不断克服和纠正。我们在本书“枝与叶的组合画法”一节中附图说明（见第18页图）。

竹竿的结构及画法

竹竿的表现画面布局上起着分割画面、支撑画面的关键作用。

画竹，一般是先画竹竿，画竿又须留节。出竿时的行笔大都由下向上，上下相承，节节提按，一气呵成。也有自上往下画的，其方法相同，只不过是由下往上为顺，由上向下为逆。根据竹子的一般生长规律，竹竿的根部及梢头的竹节较短，中间稍长。一般竹竿的粗细，从根部到中间基本一致，梢头渐细。竹节不可忽长忽短、忽粗忽细或忽偏忽斜。

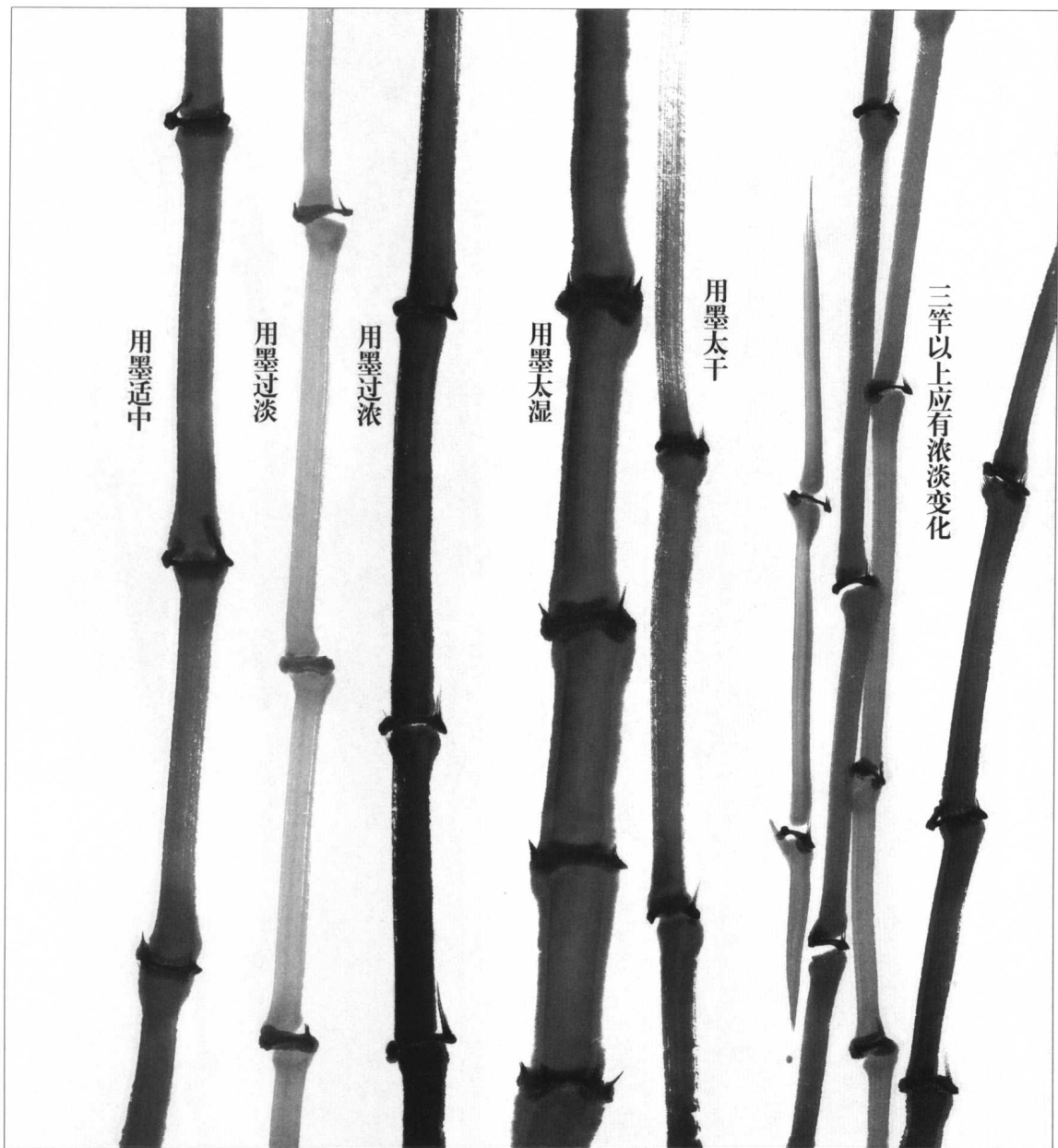
竹竿的结构及画法

竹竿的结构及用笔法

画竹竿要根据竹竿的粗细不同而选择大小不同的毛笔，用笔多须中锋、悬肘（臂），圆正平直，挺拔劲利，不可迟疑。起笔后留节处均须顿笔，随提便按，节节相隔（留出勾节空白），一节之内不可弯曲，竿可稍弯而节不可曲。

竹竿的结构及画法

竹竿的结构及用墨法

画竹竿用墨，墨色一般应淡于叶，过浓则与枝叶不分，很难表现出空间感。墨色过淡则又显轻薄而不易和枝叶相协调，并有分离之感。笔中含水不宜过多，多则容易渗化，导致竹竿臃肿无力，易成“墨猪”一片。但也不要太干，太干则会出现枯涩扁薄的现象，无圆润挺拔之势（画雪竹或枯竹时，可稍干一些，可出现飞白）。如画一竿两竿时，墨色可以相近，如画三竿以上的竹子，乃至大幅多株墨竹时，竹竿墨色必须要有浓淡变化，以表现其前后、主次、虚实等关系，即使如此，竹竿最浓的墨色也不要超过浓竹叶的浓度。

应避免的错误画法

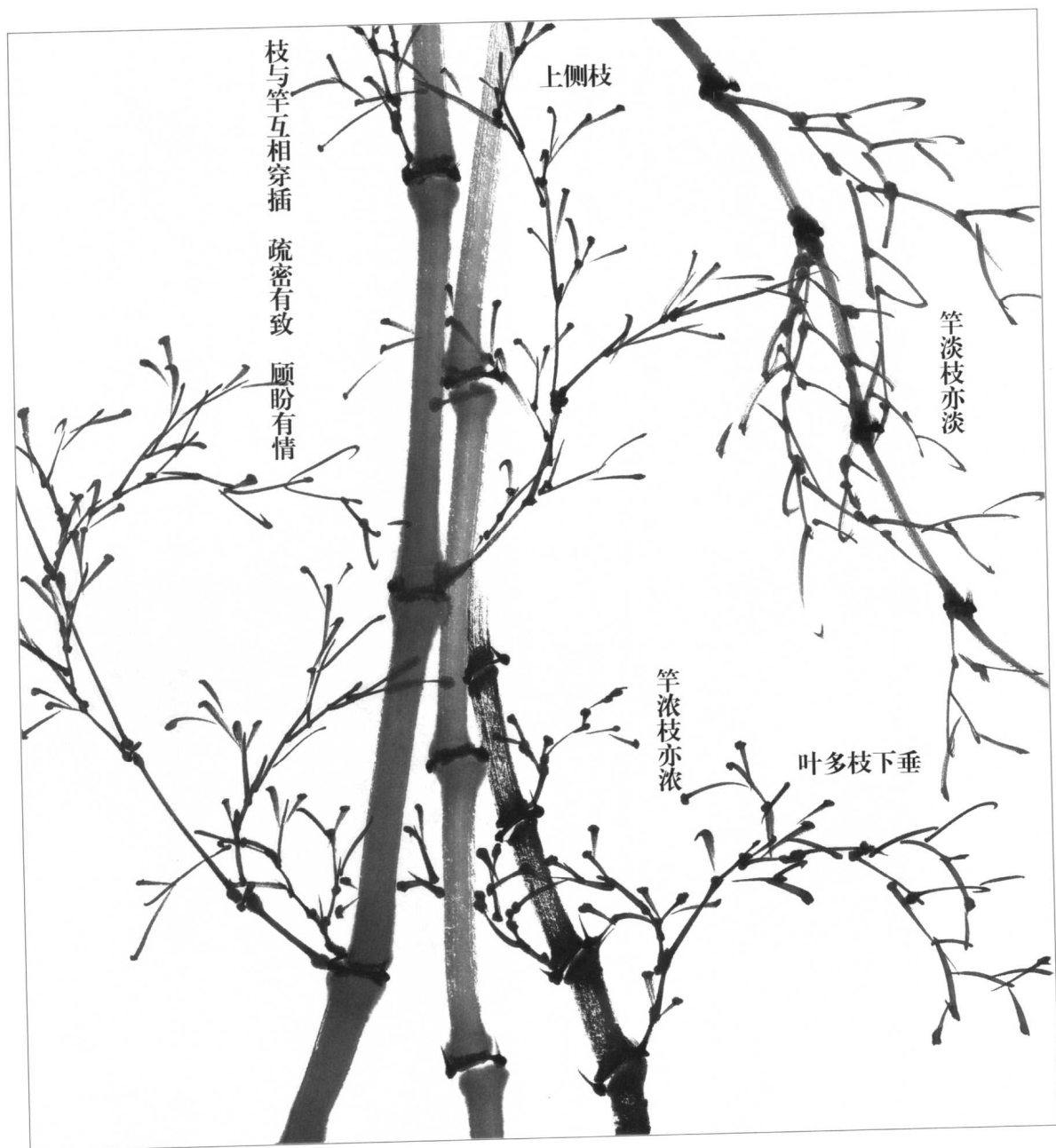
画竹竿时除了要认真掌握以上所说的几个要点并作反复练习以外，还要注意克服以下几个容易出现的毛病。第一是用笔时把竹节画得忽长忽短、忽粗忽细，或忽偏忽斜。第二是用墨时忽浓忽淡、忽湿忽干或过湿过干，还有一边浓一边淡等，都是不正确的画法。

竹枝的结构及画法

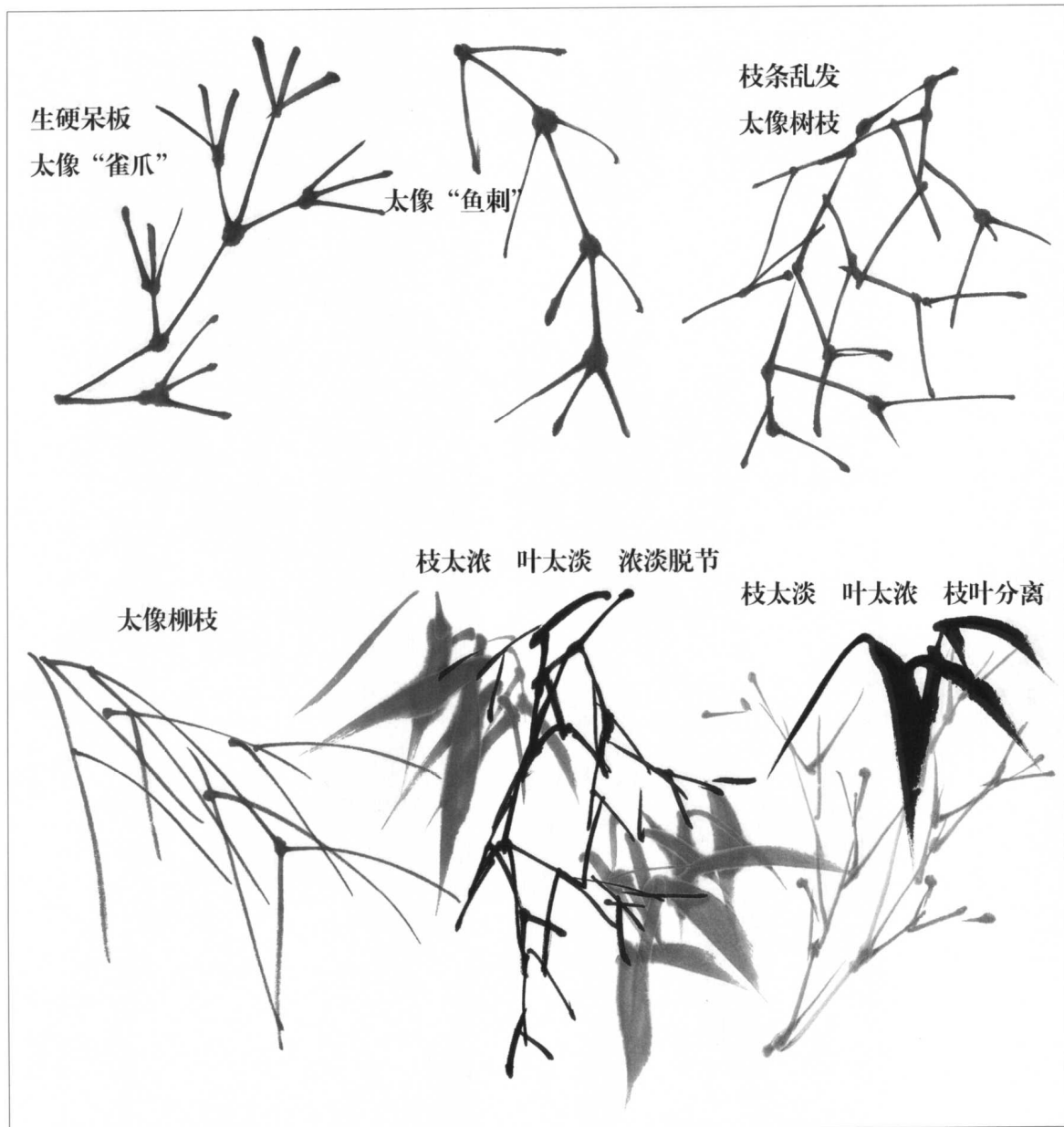
竹枝的生长，一般都在竹竿出地面至少五节以上发枝，而越粗越高大的竹子，其发枝处愈在竹竿的上端。竹子的发枝多数是互生的。其枝杈有主枝与分枝之别，即在竿节处发了主枝后（还有的竹子同在一节处并发两三枝的），主枝上又生出若干分支与小枝。古人对画竹枝起了不少名目，如生叶处谓之“丁香头”，相合处谓之“雀爪”，直枝谓之“折钗”，从外画入谓之“垛叠”，从里向外画出谓之“迸跳”等，都是形象的说法，表现了竹枝的结构特征。

竹枝的结构及画法

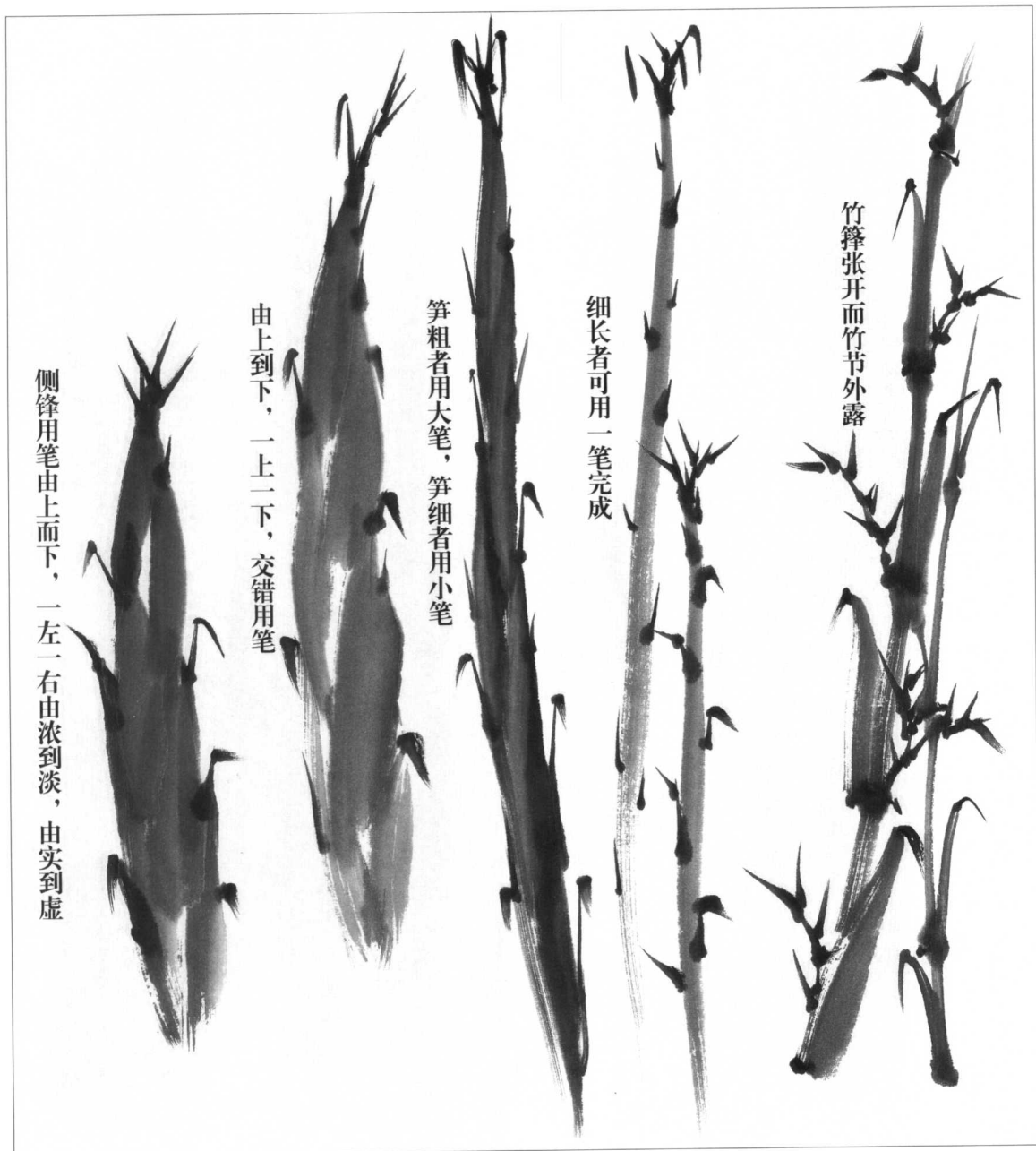
画竹枝时用笔必须劲利挺拔，行笔速度稍快。主枝、分枝，节节生发，穿插有致，由粗渐细，不可一律。多竿生枝时则要互相交叉，疏密相间，顾盼有情，繁而不乱。枝也要有节，不可类似柳条样的一通到底。叶多之枝则下垂，叶少之枝则上仰，风枝、雨枝等须随势而定。竹枝不可过于繁杂，过繁则易乱。竹枝用墨不宜过浓，也不宜太淡，基本上要随所画竹竿的墨色浓淡而定，过浓或过淡都会出现与竿、叶脱离的现象。

应避免的错误画法

画竹枝时最容易出现的毛病有以下几种：一是过于呆板、僵滞，或太像“雀爪”，或太像“鱼刺”，缺乏姿态穿插与疏密变化。二是枝条乱发，用笔无序，粗细不分，太像树枝，或太像柳枝。三是用墨过浓或过淡，竹枝与竹叶层次不分或脱离。

竹笋的结构及画法

竹笋就是竹子的幼苗。由于竹子的种类不同，故竹笋的粗细、大小、颜色、高低、姿态等也各各不一。但其结构基本上是一致的，即笋中最密集的竹节，节外均有众多的竹箨包围。随着竹笋的快速生长，竹节与竹箨随之而增长，竹节渐外露，竹箨随之张开，最后脱落。一般在画面上所表现的，无外乎竹笋的粗细、大小、高低、曲直等不同姿态而已。竹笋的画法一般是按照箨片的结构，侧锋用笔，由上而下，一左一右或一前一后交互用笔，由浓到淡，由实到虚，或长或短，或粗或细，一气呵成。如画较小的竹笋时，也可以用一笔或两笔、三笔直接完成。