

写意画法

吕长池
编绘

墨竹

天津杨柳青画社

墨竹

写意画法

吕长池 编绘

J212.2/
512

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

墨竹写意画法 / 吕长池编绘. — 天津: 天津杨柳青画社,
2014.6

ISBN 978-7-5547-0265-9

I. ①墨… II. ①吕… III. ①竹—水墨画—写意画—
国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100318 号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京地大天成印务有限公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 3

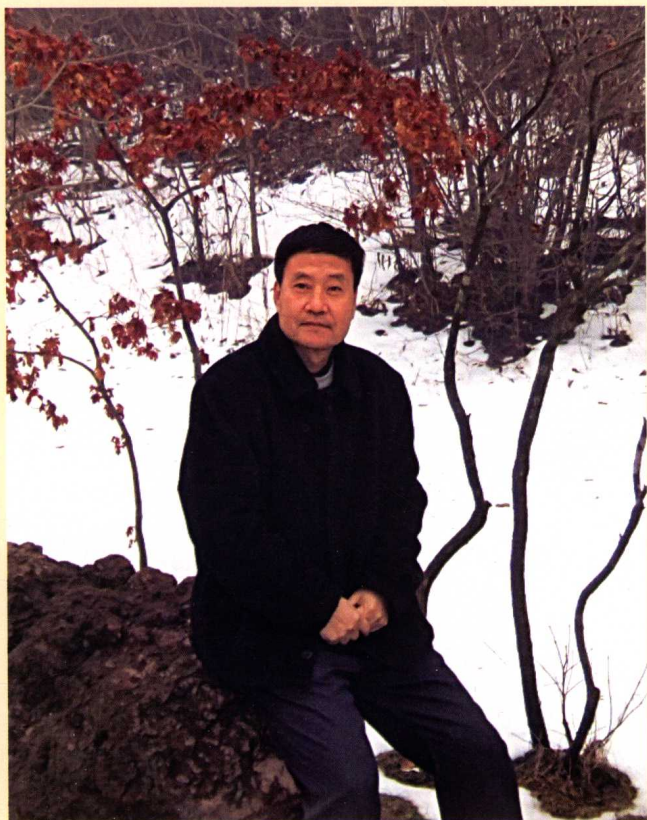
版 次: 2014 年 6 月第 1 版

印 次: 2014 年 6 月第 1 印

印 数: 1 — 4 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0265-9

定 价: 26 元

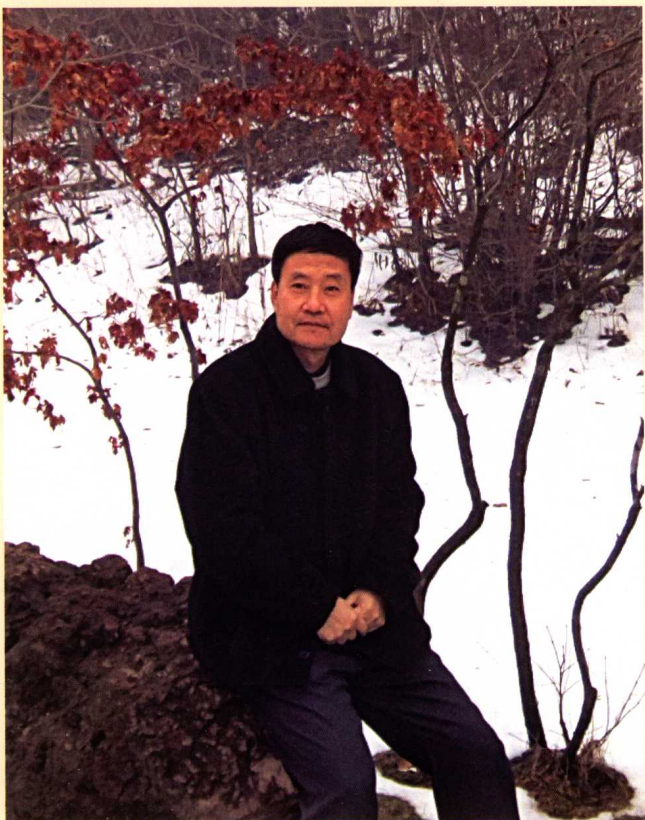
作者简介

吕长池，1955年生，吉林省公主岭市人。专攻墨竹一派，喜作风、晴、雨、雪等各种竹态。早年师承于盛枝先生，20世纪80年代拜书画大师董寿平先生门下，得到董寿平先生指导和帮助。主要作品有五十米长卷《万竿烟雨图》和《江南烟雨图》等。

目 录

怎样画好墨竹	2
竹枝画法	3
竹竿画法	6
竹叶画法	10
风竹叶子	10
晴竹叶子	13
雨竹叶子	16
雪竹叶子	19
画法步骤	22
作品欣赏	38

作者简介

吕长池，1955年生，吉林省公主岭市人。专攻墨竹一派，喜作风、晴、雨、雪等各种竹态。早年师承于盛枝先生，20世纪80年代拜书画大师董寿平先生门下，得到董寿平先生指导和帮助。主要作品有五十米长卷《万竿烟雨图》和《江南烟雨图》等。

目录

怎样画好墨竹	2
竹枝画法	3
竹竿画法	6
竹叶画法	10
风竹子	10
晴竹子	13
雨竹子	16
雪竹子	19
画法步骤	22
作品欣赏	38

怎样画好墨竹

一、从临摹开始

在我国南北朝时期，著名美术理论家谢赫提出了中国画六法理论学说。这个学说极大丰富了中国美术理论，现在仍然是创作中国画的基本原则。

六法包括气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传遗模写。其中的传遗模写，就是告诉我们要继承传统，学习我们民族优秀的文化遗产。

学习要取法乎上。取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。因此，我们要学习先贤的优秀作品，取精用宏，不能随便拿来一个本子就学。对先贤的技法，必须潜心研究，知彼之工，知己之短。

于盛枝先生是我的启蒙老师，他研究的是“湖州竹派”，所画的竹竿和竹林穿插最好，很有创意，前无古人。我从他那里学到很多东西，从而为我以后画墨竹打下很好的基础。

吴镇说：“画竹之道，竿节枝叶而已，而叠叶至难，于此不工，则白费功夫。”他讲得非常有条理，画竹过程中叠叶非常关键，因此要格外用功去学习。

此外，重点枝节要反复临摹，通过长时间努力就能掌握大段、小段竹枝的章法结构，大结顶及叠叶的方法和技法。在临摹时，总觉得临摹不像，又不按名家技法行笔，画自己的不成熟一路，这种方法是不会学到真东西的，从而半途而废。要知难而进，坚持正确的方法，过了瓶颈期，就会画得越来越好。

二、创作与传统的关系

作画不要急于求成，要经过长时间的思考与临摹。有人技法不精、作品肤浅，就急于著书立说，对自己要求不严，作品格调不高，被人们称为庸俗之作，得不偿失。

好的作品从哪里来？有人说从写生创新中来，这不完全正确。靠写生不能代表中国画风，为什么许多画家在竹林中生活许久，却画不出好的作品呢？郑板桥说：“眼中之竹，又不是手中之竹；手中之竹，又不是心中之竹。”在实践中，很多时候都会碰到这种情况，手、眼、心不合，所画作品平淡乏味，这是因为缺乏传统美学思想，无创作源泉根基。因此，画得好的竹子，从中国传统文化中来，从上千年墨竹演化中来，从长期勤学苦练中来。只有这样，才能创造出旷世传神的好作品。

三、墨竹意境之美

关于意境之美，历代名家对其有很多解读。大多认为中国画只有意境达到了，才能算真正达到完美传神。那么意境之美从哪里来呢？是从中国传统思想文化中来，从中国古老哲学思想体系中来，从中国传统的审美中来，从勤学苦练中来，从画家品德、修养、气质等精神境界中来。渊博的知识、宽广的视野，以及精湛的技法，才能创造出意境完美的作品。

唐张彦远说过，“意在笔先，画尽意生，所以全神气也”，因此意境指导笔墨。石涛的种种画法，就是以意境之美来完善笔墨，从创意上呈现自我的审美艺术境界。板桥云：“心手眼相凑，化机相忘，就是传神。”所以，优秀作品的特点就是意境美重于形式美。

书画大师董寿平画竹时，就是把具象之美与抽象之美和谐统一，画者与所画之竹融为一体，人即是竹，竹即是人，达到物我两忘的意境与艺术境界，才能创作出一种理想完美的精神境界之竹。

谢赫六法论中的气韵生动、骨法用笔、经营位置，说明画家不能只是重现记忆中的经验、思维，而要将创造性和已有的知识重新组合，经营成更美好的一种艺术境界，它和“外师造化，中得心源”是一个道理。

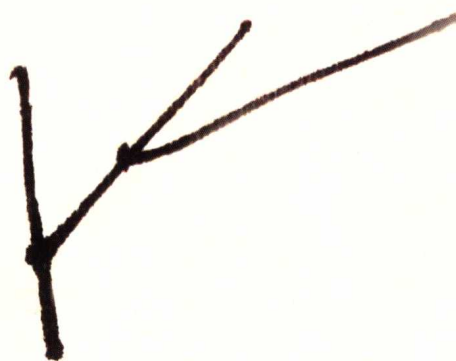
吕长池

2013年6月13日

竹枝画法

雀爪枝

鹿角枝

雀爪枝与鹿角枝并用

画好竹枝对下一步画整根竹子至关重要，要点是：小枝和短枝用雀爪枝，大枝用鹿角枝，有时二者并用，灵活运用方能熟能生巧。

画竹枝应注意阴阳向背，枝梢要略弯曲。要多画写生，找出规律性。
这一组竹枝，一是正面，一是背面，画时注意形态，在变化之中加以运用。

这是一幅两组不同方向的竹枝画法，而且一浓一淡，注意左右出枝时，枝的长短不一，鹿角枝和雀爪枝并用。

竹竿画法

此图为多竿画法，重点表现竹竿的穿插，画时要前浓后淡、疏密分明。

此图为风竹画法，竹竿要随风倾斜，以顺风势。

画竹时，首先要把各种形态的竹竿画好。如画整根竹，根梢就要画全。画中间段竹竿，则画出所要描绘的部分即可，要细心观察。

前枝后竿法

前竿后枝法

这两幅图分别为左右出竿出枝画法，三竿以上要前浓后淡，有所穿插。出枝时，要略长些。在布局上，竿要向上，枝要倾斜。画叶时，竿则不宜露得太多，要多以竹叶掩竹竿。

画面的章法需要勤加练习，章法不好则格调不高。章法要点是画竿时，竿不要占据画面中间，要给予竹枝和竹叶更多的空间。如果竹竿过多，则要用竹枝和竹叶掩之。

竹叶画法

风竹叶子

画风竹，起手式有三笔和四笔之分，可在三笔上添一叶，或在四笔下添一叶。

三笔添二叶

四笔添二叶

此图为三笔添二叶和四笔添二叶。

三笔添三叶

四笔添三叶

此图为三笔添三叶和四笔添三叶。

迎
风

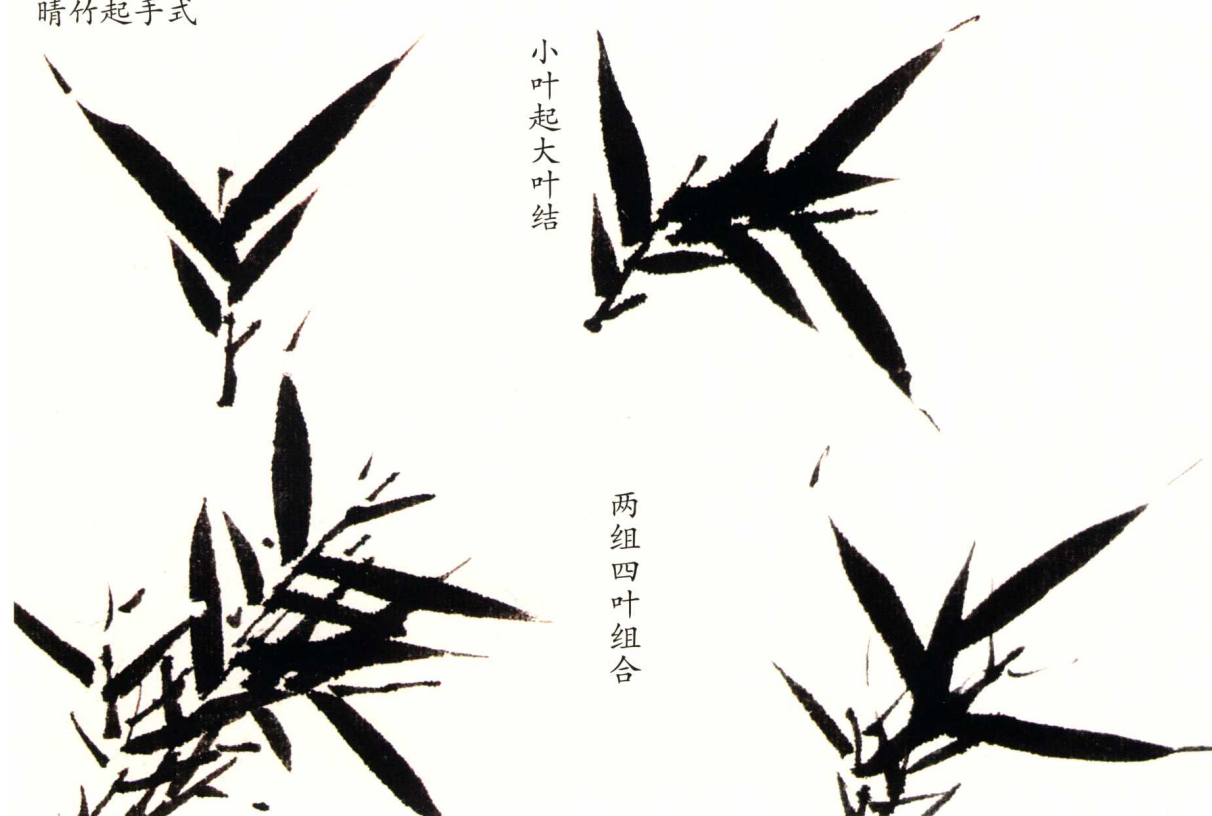

顺
风

风竹竹叶有迎风竹叶和顺风竹叶两种形态。一迎风、一顺风，构成风竹动态感。迎风竹叶和顺风竹叶虽然方向不同，但却相互联系、相互呼应，是一个不可分割的整体。

晴竹起手式

小叶起大叶结

两组四叶组合

晴竹右侧出枝式

晴竹叶子画法的起手式以四叶为主，小叶起，大叶结。画晴竹时，应多画些竹枝，有时枝可当叶，叶也可当枝，要灵活运用。当结顶时，枝头竹叶要画得略长、略大些。