

画竹百态

编著 郭大湧

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

画竹百态 / 郭大湧编著. -- 上海: 上海人民
美术出版社, 2012.3

(十招画室)

ISBN 978-7-5322-7855-8

I. ①画... II. ①郭... III. ①竹-花卉画-国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第030500号

《十招画室》编委会

总主编	潘 之
顾问	邵洛羊
	韩 敏
	王仲清
	高式熊
	金正惠
	颜梅华
	徐昌酩

画竹百态

(十招画室)

编 著: 郭大湧

策 划: 潘志明

责任编辑: 徐 亭

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 于 茵

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号)

上海华教印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 2.5

2012年3月第1版 2012年3月第1次印刷

印数: 0001-4300

ISBN 978-7-5322-7855-8

定价: 22.00 元

- 一 概述/1
- 二 竹的画法/3
 - 一、竹竿画法/3
 - 二、竹节画法/4
 - 三、竹枝画法/5
 - 四、竹叶画法/6
 - 五、竹的多种表现形式/9
 - 六、竹笋、根、竹鞭画法/11
 - 七、配石/12
 - 八、画竹忌病/13
- 三 画竹步骤/14
 - 一、墨竹画法/14
 - 二、雪竹画法/16
- 四 画竹百态/18
 - 一、晴竹画法/18
 - 二、风竹画法/20
 - 三、雨竹画法/22
 - 四、雪竹画法/24
 - 五、四色竹画法/26
 - 六、双勾竹画法/28
 - 七、各种颜色竹子画法/30
- 五 构图法/32
- 六 画竹范图/35

一 概述

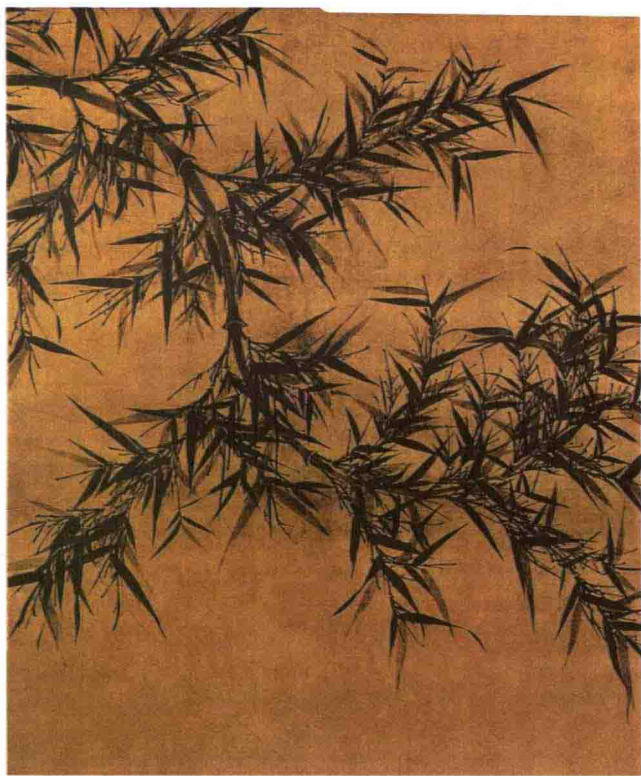
竹非草、非木、非藤，又无花无香。但它具有独特的风貌和神韵，清劲潇洒，虚心高洁，堂堂的超凡脱俗的君子风度，千百年来深得人们的醉心相向。

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。

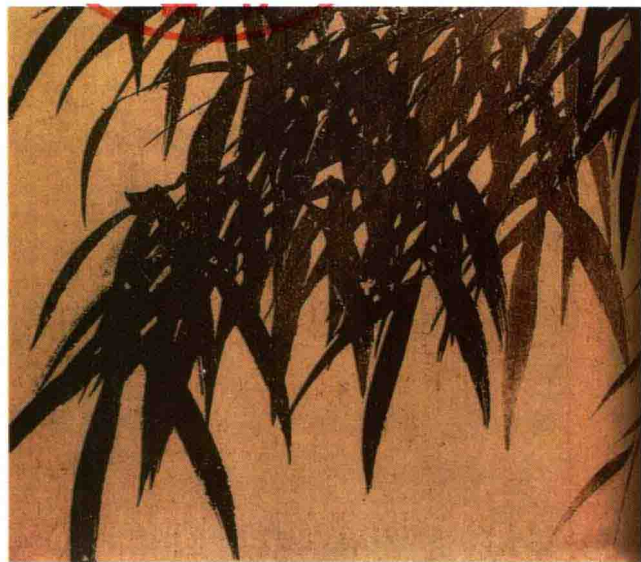
而形成墨竹的画法，世传为五代蜀国李夫人用笔墨把月光映在纸窗上的竹影摹写下来，成为一幅生动的墨竹图。从此可以知道画竹从勾勒法转化成墨竹画法的过程。以此上推五代前唐代已经盛行画竹的风气，以竹为主题作为画幅已有独立形式，但还是以勾勒填色的画法为主。绘画史料中记载唐代吴道子、王维、张萱、肖悦等都是善画竹的能手。

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，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，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，又参用书法的笔意糅进画竹的笔法中；而他的朱竹画法，虽被称为墨戏，然而流传至今不绝。被誉为墨竹的宗师，他开创了一代新风，

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

墨竹图 文同（宋）

风竹图 顾安（元）

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的各种竹。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，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徐渭、唐寅、文徵明等名家，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，尤其意境达到了新的高峰，呈现气势磅礴、笔墨淋漓的大写意。名家数不胜数，最具代表性的画家在清早期有八大山人、石涛，清中期有金农、郑板桥等名家。

郑板桥集诗、书、画为一生，撷取众长独辟蹊径。他的墨竹纵横多变，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。

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有时代精神面貌的优秀墨竹作品。

风竹图 唐伯虎（明）

兰竹图 郑板桥（清）

二 竹的画法

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”。

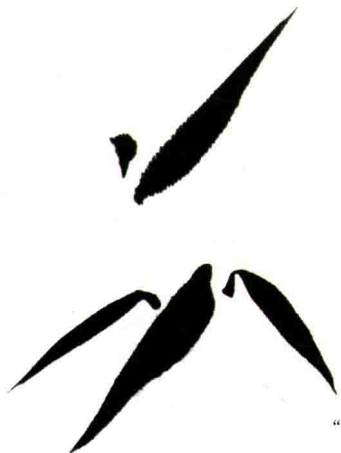
③根据画意的需要，竹枝又分晴、风、雨几种姿态变化。晴竹，因晴明少风，枝条欣欣向上；风竹，受风的变势，随风而动，枝条更是挺健有弹性；雨竹，受雨水湿重而下垂，枝条随之倾斜而下垂。

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。

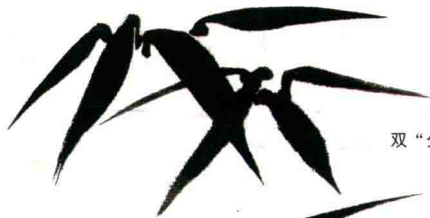
“个”字

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。

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“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”

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：

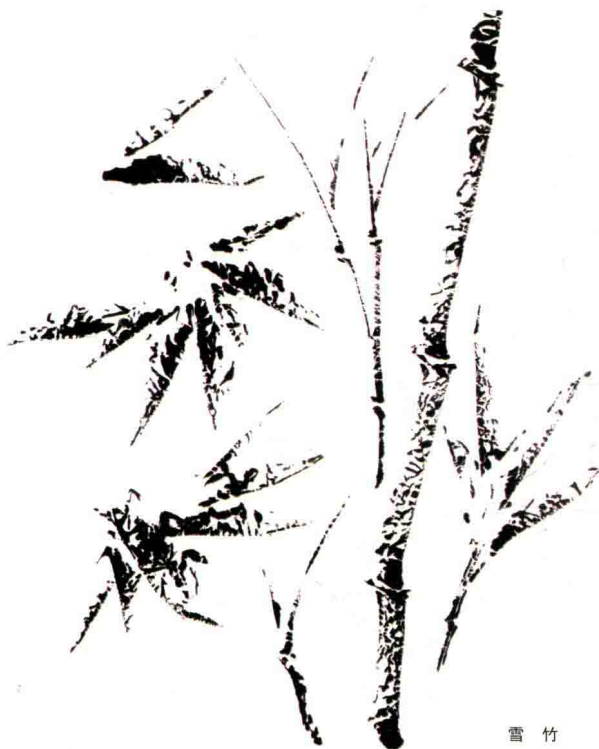
表现雪意，首先将画纸捏皱后展开。画竿、叶要用墨浓，用笔要干，并以侧锋笔法画竿，叶下部受墨，上部留出积雪部位，以待渲染时衬托。

⑤朱竹：

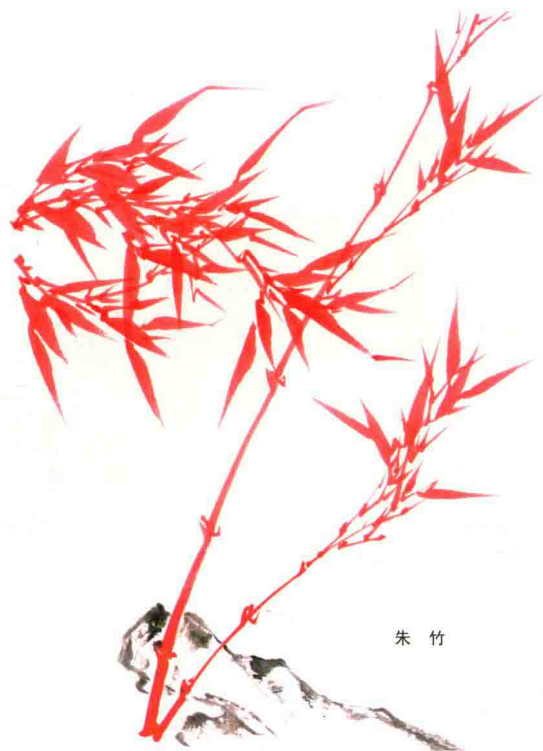
朱竹构图画法参考墨竹的画法。主要是朱色的调配，朱砂、朱磠要加少量曙红，或水粉朱红加国画色朱砂，配上墨色石块，则更显画面丰富生动。

⑥双勾竹：

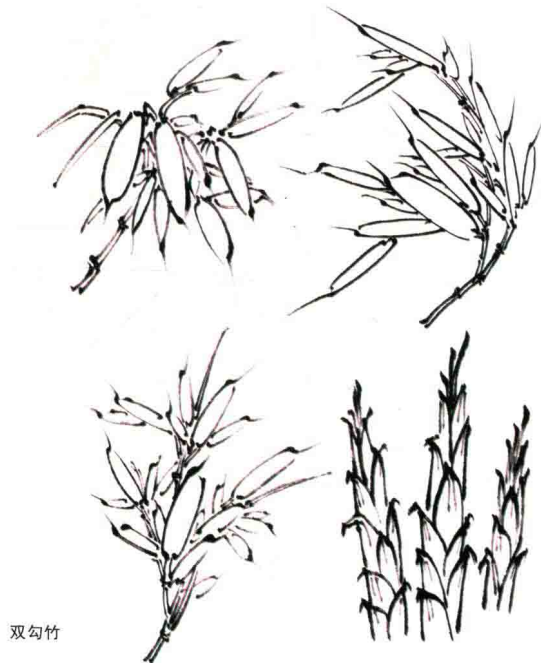
注意朱色不能太火或太暗，可用国画色朱并加少量明矾，相互调合至满意为止。朱竹“双勾”，传统也称线描。用墨笔勾勒竹竿、枝叶外形的线条。掌握左、右线用笔劲利匀停，勾节也是实按虚起。构图时考虑按枝布叶的空间，前后穿插，相互掩映，做到巧妙有趣。

雪竹

朱竹

双勾竹

六、竹笋、根、竹鞭画法

①竹笋：

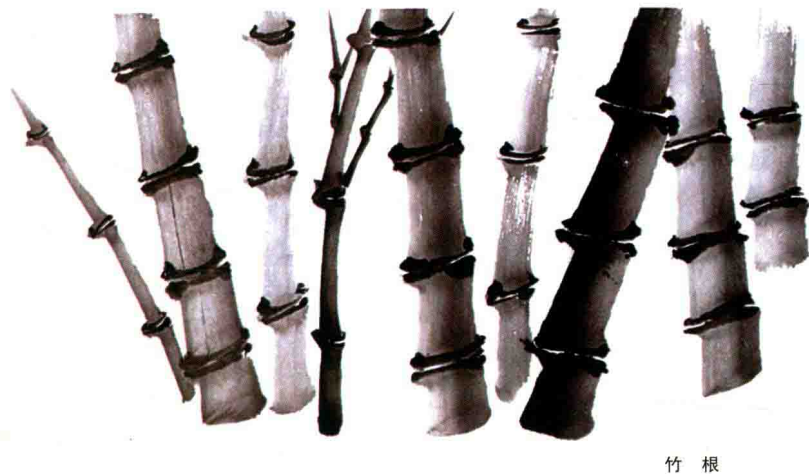
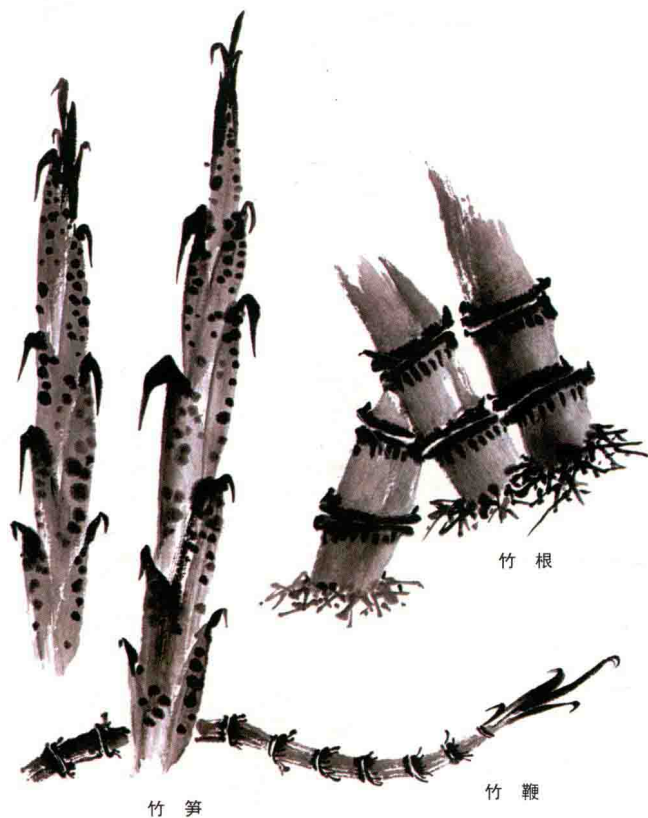
画竹笋用写意笔法，笔蘸淡墨，笔头稍含浓墨，由上向下，左右撇下。未干时用浓墨在笋上略点墨点，笋衣尖头上点浓墨。

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：

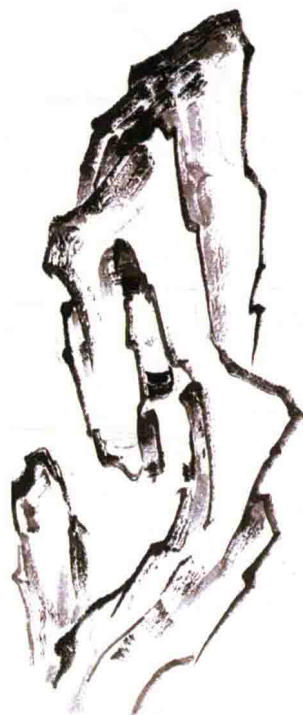
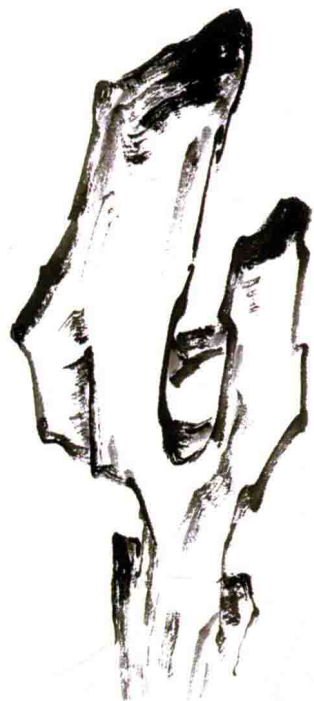
竹鞭，稍出土，虽稍细亦须节节画出，稍干浓墨勾节，顺势勾勒根须。

七、配石

古人云：“竹石两相宜，石竹互映之。”竹，但不能喧宾夺主。石的形状要瘦峻、坚实，石不但可作为

点缀，同时可以平衡画面。以石衬托奇崛有趣，用笔须灵动含蓄。

八、画竹忌病

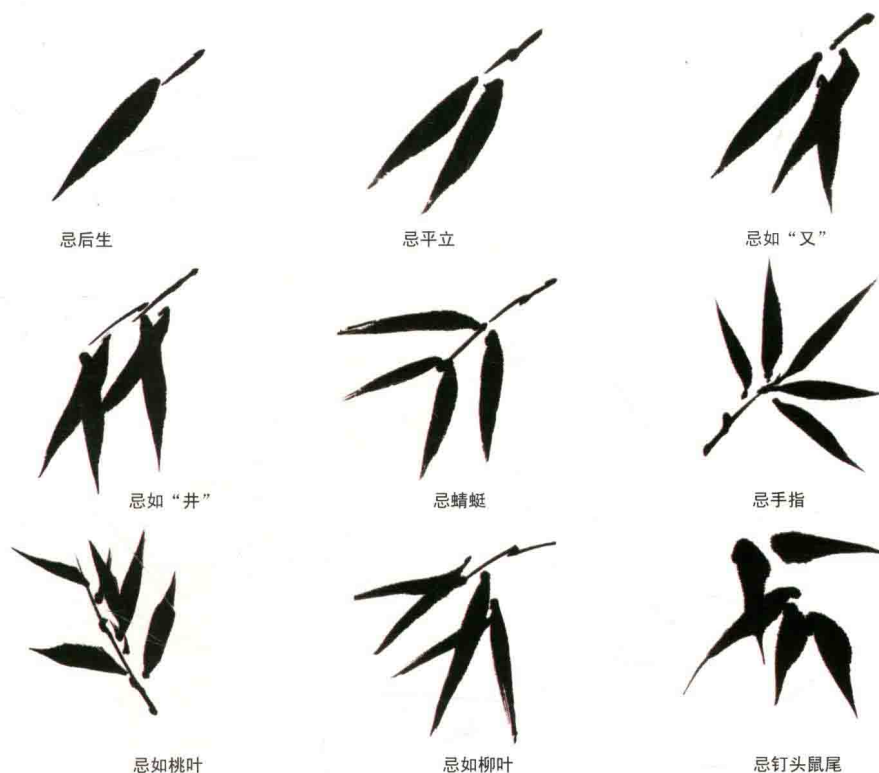
①画叶忌病：

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

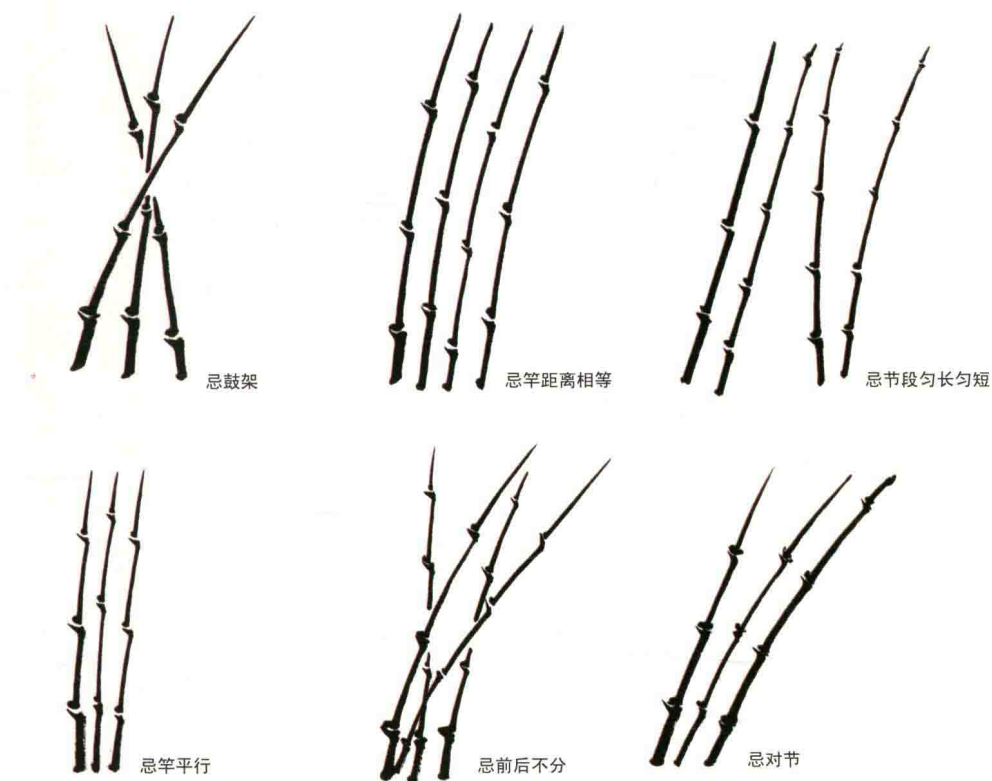
②画竿常见病：

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

三 画竹步骤

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。

(一)

(二)

(三)