

中国画临习技法丛书

竹子

辽宁美术出版社
宋威著

竹，为高大、生长迅速的禾草类植物，茎为木质。古人认为竹本是草的一种，也许是因为它的中直、虚空、有节，才使它超然挺拔于其他草类之间，而且凌冬不凋，叫作冬生草。竹枝秆挺拔，修长，四季青翠，凌霜傲雨，备受中国人民喜爱，有『梅兰竹菊』四君子、『梅松竹』岁寒三友等美称。中国古今文人墨客，嗜竹咏竹者众多。

中国画临习技法丛书

竹子

辽宁美术出版社

宋威著

J212.27

517

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书·竹子 / 宋威著. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5314-6180-7

I. ①中… II. ①宋… III. ①竹—花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第087716号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳鹏达新华广告彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 2

字 数: 40千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 关克荣 童迎强

封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫

版式设计: 童迎强 王 楠 肇 齐 关克荣

林 枫 严 赫

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6180-7

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国画临习技法丛书

竹子

辽宁美术出版社

宋威 著

J212.27

517

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画临习技法丛书·竹子 / 宋威著. — 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2014.5

ISBN 978-7-5314-6180-7

I. ①中… II. ①宋… III. ①竹—花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第087716号

出版者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳鹏达新华广告彩印有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 2

字 数: 40千字

出版时间: 2014年5月第1版

印刷时间: 2014年5月第1次印刷

责任编辑: 关克荣 童迎强

封面设计: 范文南 洪小冬 林 枫

版式设计: 童迎强 王 楠 肇 齐 关克荣

林 枫 严 赫

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6180-7

定 价: 20.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

概 述

竹子作为重要的绿化植物，在我国广泛栽培，它一年四季常青，姿态挺拔秀美，凌霜傲雪、坚忍不屈的品格更是受到人们的喜爱。它与松、梅并称“岁寒三友”，与梅、兰、菊合称“四君子”。在古代，文人士大夫因其“有节”、“虚心”而符合儒学人格精神的典范，对竹更为推崇，借竹以言其志。李白的“高节人相重，虚心世所知”，苏东坡的“宁可食无肉，不可居无竹”等都是赞美竹子的名句。

人们不但爱竹咏竹，而且画竹。中国花鸟画，特别在文人画中，竹子成为重要的表现题材。现传最早的表现竹子的作品为五代徐熙所作的《雪竹图》，用落墨法画雪后丛竹，对竹子的生长形态表现得极为生动，墨色的底色更衬托雪后的寒意。宋代崔白在《双喜图》中用双勾淡染法表现竹子，用笔清逸灵动，表现竹子结构的同时更突出竹子在疾风中摇曳的姿态。宋代的文同专画墨竹，可谓文人墨竹画的开创者。他的代表作《墨竹图》轴，画中从左上角斜出一枝“S”形的竹枝，出枝撇叶全用书法用笔一气呵成。竹枝生动舒展，竹叶浓淡相间，既描绘了竹子的自然形态，也融入了文人的写意精神，可谓墨竹画的开山之作，就连苏东坡也追随文同的“湖州竹派”之后。元代文人画发展到鼎盛时期，更涌现出大批的画竹圣手，如赵孟頫、李衍、高克恭、柯九思、管仲姬、倪瓒、吴镇、顾安等，他们大多传承“湖州竹派”画风，更强调书法入画。赵孟頫在他的《窠木竹石图》中题跋：“石如飞白木如籀，写竹还须八法通；若也有人能会此，须知书画本来同。”李衍画竹更注重观察、写生，他总结了一套系统的画竹技法《竹谱》，对后世影响深远。明代画竹画家中成就最高的当属王绂和夏昶师徒，他们以文同墨竹为宗，笔墨清新健爽，枝叶秀润挺拔。清代的墨竹画更为兴盛，画法也更趋于个性化，其中石涛和“扬州八怪”中的金农、郑板桥、李璠、李方膺等成就最高，他们除了强调书法入画，对“画外功夫”尤为重视，画家大多具有深厚的文化艺术修养，除诗词书法外还精通金石、音律、鉴赏等。在绘画材料方面较前代也有所改变，生宣纸被广泛应用，画面笔墨也更为淋漓潇洒。清末的花鸟画家中，蒲华和吴昌硕的墨竹也十分出色。蒲华的墨竹继承石涛画法更为放纵洒脱，吴昌硕将篆书笔意用于墨竹，画面充满金石味，张力十足。

学习画竹首先以前人的优秀作品为范本进行临习，注意学习古人总结的方法，其中《芥子园画传》中就有许多规律性的画法，值得初学者学习。掌握基本画法之后就可以选择其中适合自己的作为重点进行临摹学习，除此之外还要深入生活，观察自然中的竹子，并在临摹中进行印证，体验古人是如何将自然中的竹子变为画中之竹。然后就可以广泛学习前人优秀作品，并在自然中进行观察写生，逐步形成自己的面貌。与此同时，古人对“画外功夫”的重视也是值得我们学习的，要注意提高各方面的修养，如古诗词、书法、篆刻等，这样才能在熟练笔墨技法的同时提高画面的艺术品位。

一、竹竿的画法

1. 竿的画法

画竹多用硬毫笔，兰竹笔最为适合。画粗竿用大兰竹笔，侧锋入纸，由下而上中锋行笔，顿笔出锋，这样就完成了一节竹竿的画法。竹竿下粗上细，下部节短，向上渐长，到竹梢又渐短。画竹竿一般由下而上逐节画出，一气呵成，这样符合竹子的生长规律（如图1）。另外要注意画竹竿的交叉和弯节不弯竿（如图2）。

图1 出竿

2. 点节的画法

画竹竿时节与节之间留有一点空隙，用笔尖蘸浓墨趁竹竿墨色未干时点出（如图3）。

3. 细枝的画法

画细枝用笔与粗竿相似，用笔略细，较为轻快，更注重中锋行笔，使枝干挺拔圆润（如图4）。

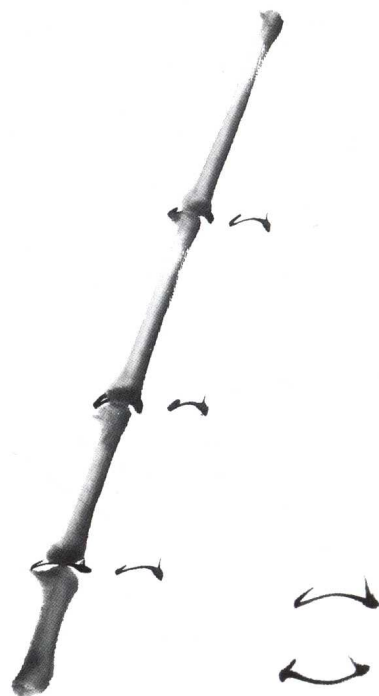

图3 点节

图2 竹竿交叉

图4 细枝、细竿

二、竹枝的画法

1. 竿上生枝

从竹节处向上方斜出细枝，可以左右对生，也可以单侧生枝。枝分老枝新枝，老枝用笔凝重，用墨干涩；新枝用笔挺拔，墨色滋润（如图5）。

2. 枝的不同形态

画竹枝根据不同的观察方向，古人将竹枝总结为“雀爪”、“鹿角”、“鱼骨”、“丁香头”等（如图6）。

图5

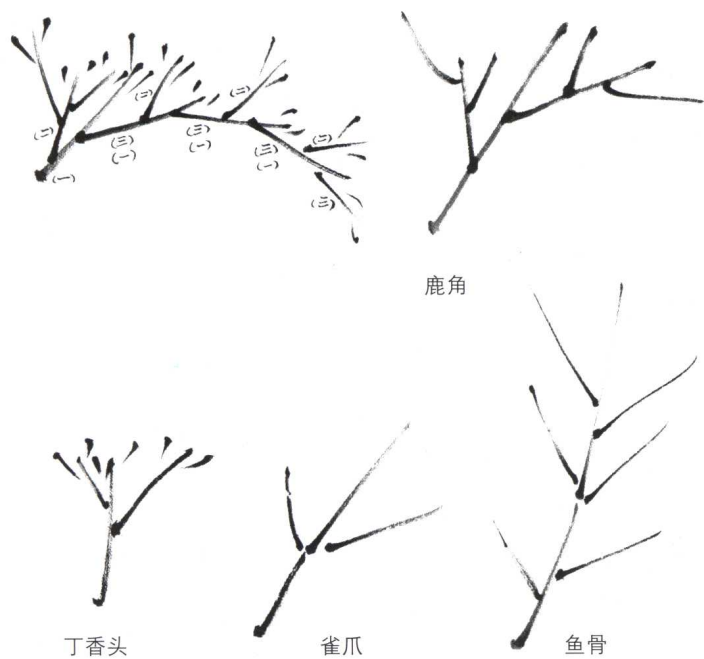

图6 生枝法

三、竹叶的画法

古人将竹叶的不同形态归纳为汉字或者生活中常见的形象，以便初学者识记。

1. 一片叶的形态有“娥眉”、“片羽”、“偃月”、“横舟”等（如图7）。

2. 两片叶的形态有“双娥眉”、“人字”、“鱼尾”、“燕尾”等（如图8）。

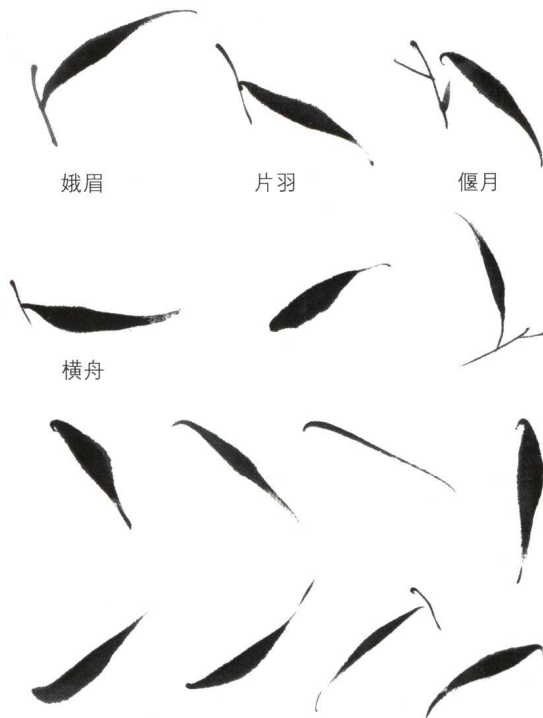

图7 一片叶

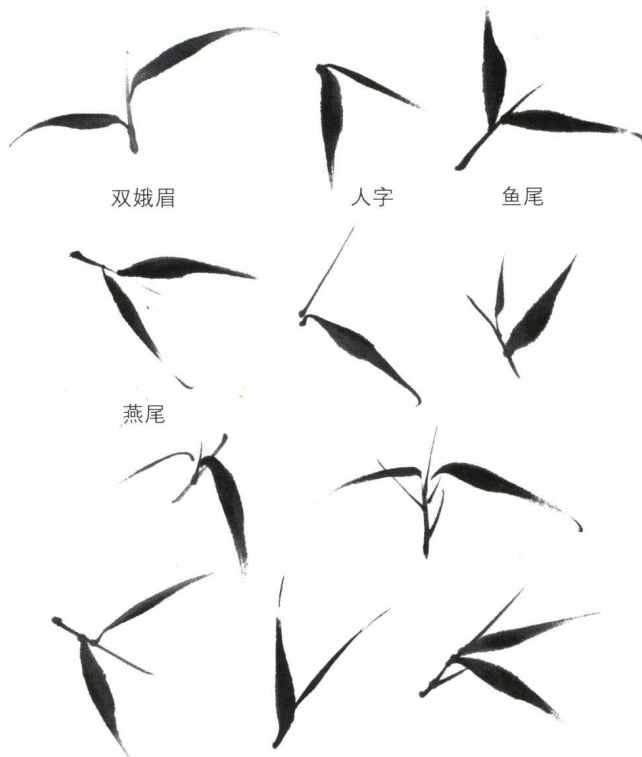

图8 两片叶

3. 三片叶的形态有“个字”、“川字”、“金鱼尾”、“飞燕”等（如图9）。

4. 四片叶的形态有“重人字”、“双鱼尾”、“惊鸦”、“介字”、“分字”、“一川”等（如图10）。

5. 多片叶的形态有“重个字”、“重分字”、“个介相交”等（如图11）。

6. 新篁老叶的形态。新篁用笔爽利挺拔，叶多向上，为仰叶；老叶用笔老辣干涩，多伴有小叶和“丁香头”形的干枯叶柄（如图12）。

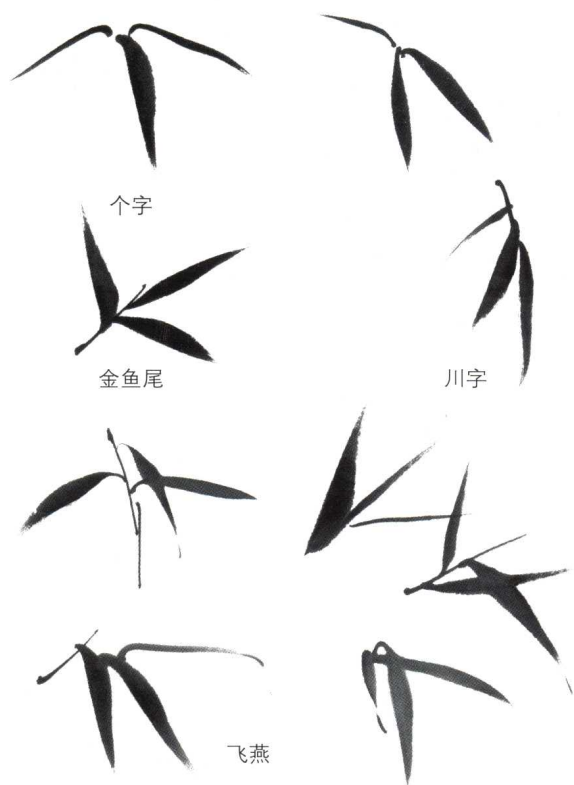

图9 三片叶

图11 多片叶

图10 四片叶

图12

7. 竹叶的结顶。根据叶的老嫩和季节气候的不同可选用仰叶和俯叶的顶梢（如图13）。

8. 不同气候下的竹叶。根据气候的不同主要分为风竹、雨竹、晴竹和雪竹。画风竹时注意叶子随风势的方向，用有形的叶子表现无形的风；画雨竹用笔宜湿，注意被淋湿的竹叶下垂的姿态；画晴竹用笔爽朗，表现竹子自然的形态；画雪竹时竹叶的交会处宜疏朗，用淡墨渲染底色，在枝叶上方留出空白，表现雪意（如图14~17）。

图13 竹叶结顶

图15 雨竹

图16 晴竹

图14 风竹

图17 雪竹

四、竹笋、竹根的画法

竹子在靠近地面的竹节处有时会长出小的须根，画时注意中锋用笔，注意须根长短错落。有时竹鞭会部分露出土层，竹节处也生有须根。竹笋用笔顺锋由上而下左右次第画出，每个笋壳尖部长有细叶，最后趁湿用浓墨干笔点出笋壳上的斑点（如图18）。

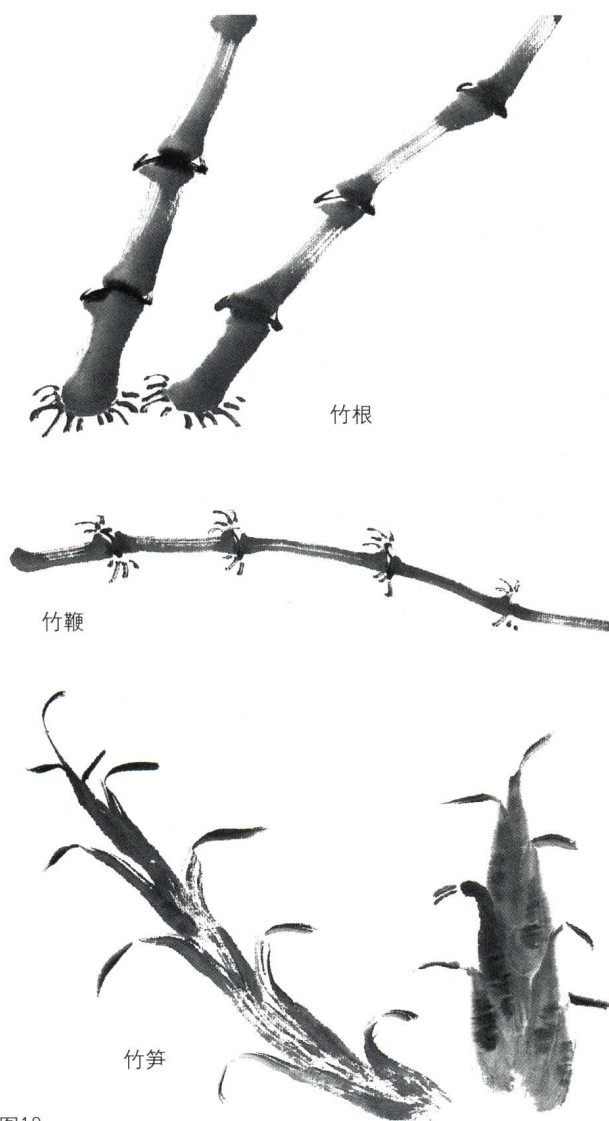

图18

五、竹子的构图法

1. 条幅的构图。
2. 扇面的构图。
3. 横批的构图。
4. 斗方的构图。

六、画法步骤

范画1

步骤一：从右下方向左上方画三枝竹竿，注意浓淡、粗细、方向的变化和竹竿的交叉。再由右上方向左下方画出小枝一丛，用浓墨写出，注意与前面竹竿的穿插避让。

步骤二：用浓墨画出竹叶，注意叶的疏密。从左下向右上次第画出，笔端墨色由浓湿逐渐向干淡变化，竹叶的墨色随之自然变化。

步骤三：在画面下方用淡墨画山石一块和竹笋数枝，山石厚重，竹笋注意大小、长短、方向及墨色的变化。

完成稿：在画面上方用淡墨加画两枝竹叶，使画面层次增加。竹笋和石头下方用淡绿色点出地面和草丛。在画面右上方题款盖章。

步骤二

步骤一

步骤三

范画2

步骤一：用赭石加墨从画面右下方画出湖石一块，注意勾勒皴擦时用笔松动灵活，方能显玲珑姿态。趁湿用浓墨散锋点苔。

步骤二：用淡墨由湖石下方向左上方画竹竿一枝，枝梢向回稍弯，浓墨点节、出枝，注意枝的方向和疏

密，其中一枝从湖石背后向右上斜出。

步骤三：浓墨撇竹叶，依风势画出，注意疏密穿插，湖石后的竹叶墨色稍淡。

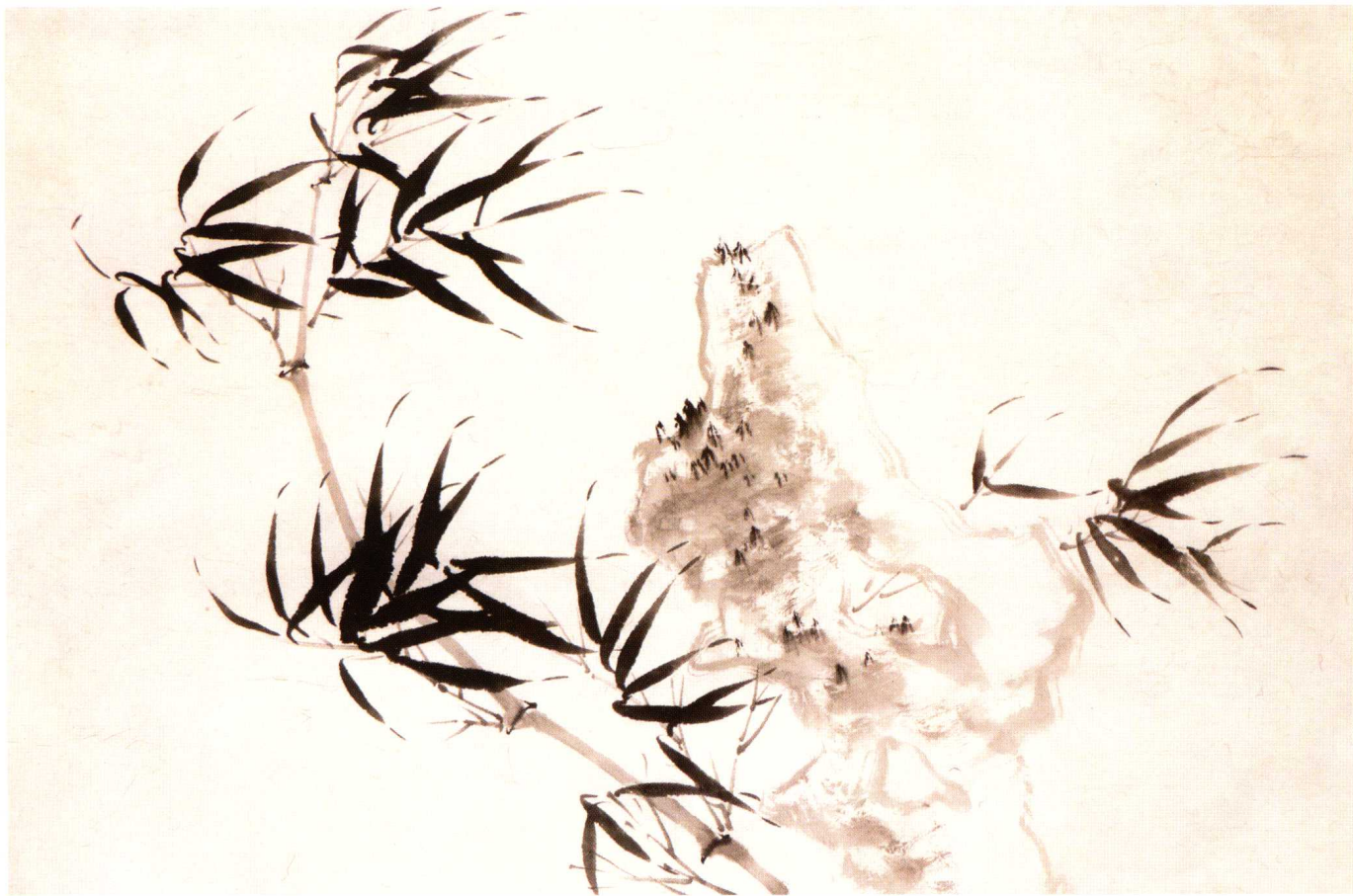
完成稿：等画面干后，用淡墨添加少许竹叶，湖石后加荆棘三枝，题款盖章。

步骤一

步骤二

步骤三

完成稿

范画3

步骤一：从画面右下方处向上画竹竿数枝，注意粗细、浓淡、老嫩、干湿等变化。趁湿点节后，用浓墨画出细竹两枝，并穿插出枝，注意疏密关系和前后关系。

步骤二：在竹枝上添加竹叶，左边一枝竹叶稍大，

浓而密；右边一枝竹叶稍小，干淡稀疏。

步骤三：在画面左侧添加竹竿两枝，一枝墨色稍重而干，另一枝淡而湿。加淡竹叶一支，与左侧竹枝穿插掩映。

完成稿：题款盖章，完成作品。

步骤一

步骤二

步骤三