

中国画技法丛书

夏方明 著

北京工艺美术出版社

名

家

画竹

中国画技法丛书

夏方明 著

北京工艺美术出版社

名

家

画竹

图书在版编目（CIP）数据

名家画竹 / 夏方明著. —北京：北京工艺美术出版社，2013.3
（中国画技法丛书）
ISBN 978-7-5140-0314-7
I. ①名… II. ①夏… 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（2013）第056008号

《中国画技法丛书》编委会

主 编：田世国 王秀婷
编 委：李潇湘 万悦亮 张文昌 刘景双

出 版 人：陈高潮
策 划：田世国 付争宸
责任编辑：宋朝晖
装帧设计：印 华
责任印制：宋朝晖

名家画竹

夏方明 著

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105（总编室）
(010) 64283627（编辑室）
(010) 64283671（发行部）
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/12
印 张 5
版 次 2013年3月第1版
印 次 2013年3月第1次印刷
印 数 1～3500
书 号 ISBN 978-7-5140-0314-7
定 价 40.00元

中国画以抒发纯真性灵为极致，以自然为美。它是作者思想情感的真实流露，是内心世界的精神寄托。我认为，一个好的画家只有将自己的内心情怀与大自然完美地融为一体，才能创造出令观者触景生情、回味无穷的作品。

夏方明的画给我一种山涧溪水般清幽雅洁的印象，一种超然脱俗、清气扑面的感动。它让我的心在现代城市的喧闹浮躁中得到些许的沉静、平和，恍然有回归天籁之感。

夏方明是一位画竹出名的画家。他笔下的竹子笔墨温润，构图严谨，造型俊逸潇洒，笔法自然流畅，劲中带柔，雅中寓秀。

生活是艺术的源泉。从夏方明的作品中不难看出既有郑板桥、石涛、顾安、夏昶等前贤大师的影子，更有他勤于写生所显露出来的新意。夏方明是位极富抒情的画家，这种抒情意味不仅体现着他率真朴素的个性，也将他那月明风清、天高云淡的诗性情怀贯穿于整幅作品之中。其所画风竹用笔枯润相间、雄浑沉厚、洒脱豪放、至情至性，用墨浓淡干湿、淋漓尽致，观之顿生回肠荡气、临风飘举之美感；其所绘晴竹则清新自然、生动活泼，充满浓厚的生命气息；尤其所画江边之竹更显高洁清远的意境，以大面积空白江水为背景，通过远近江堤之虚实浓淡，将画面空间推向无限远处，近处枝叶疏密错落有致、自然天成，近浓远淡，极有层次。近来偶作颇有禅意之竹则至简至淡、至静至空。

近年来，他的作品笔墨越来越显沉稳老辣，内容越来越显丰富厚实。我相信，以他的睿智和才情，在以后的艺术道路上定能越走越好、越拓越宽。

田世国

2012年12月于京华

悦竹

竹之于人，用途可谓广矣。甲骨文后之竹简是中国古代文明之温床。几千年来用以书写的毛笔，自王羲之至李白、至苏轼、至曹雪芹、至齐白石……始终是传递文明的接力棒。竹竿可为席、为筐、为椅、为床、为笠、为篙、为拐杖、为鱼竿；叶可为茶，消炎解暑；笋可烹炒，餐桌必备。其作用如此之多，千百年来早就为人们所认识和喜爱。然而国人最欣赏的并不仅在其用途，更因其四季青翠，坚韧不拔，虚心高洁之品质。

曾有人总结竹之“五德”：一曰根本坚固，矢志不渝；二曰立身正直，不偏不倚；三曰竹心中空，虚心不骄；四曰有操有节，宁折不弯；五曰经寒不凋，凌霜傲雪。因此五德，竹有“君子”之誉。国人种之、赏之、画之，一直是文人画中久画不衰之主题。从某种意义上说，墨竹已成为中国文人画之标志。墨竹画从内蕴上与哲学意理相融合，形式上与书法相表里。它融合书画文哲于一体，成了人格品质的直接写照。

关于墨竹之起源，宋之前说法不一：一说唐李贤墓壁画，一说吴道子，一说五代李夫人……众说纷纭，终无定论。唯宋之文同、苏轼将墨竹推至高峰，确是公认之事实。文同画以勾填法画墨竹，重结构，重意态，“胸有成竹”。苏轼师文同，后以书法写墨竹，主张“神似”，对文人画产生过深远之影响。元代文人崇尚简淡，出现了顾安、李衍、高克恭、吴镇、柯久思、倪瓒等大家。明代画竹风更胜，尤重意趣，代表有王绂、夏昶、文徵明、唐寅等，其中夏昶画竹有“夏昶一个竹，西凉十锭金”之美谚。清代画竹有石涛、郑板桥、蒲华、吴昌硕等，都是树一代新风之大家。

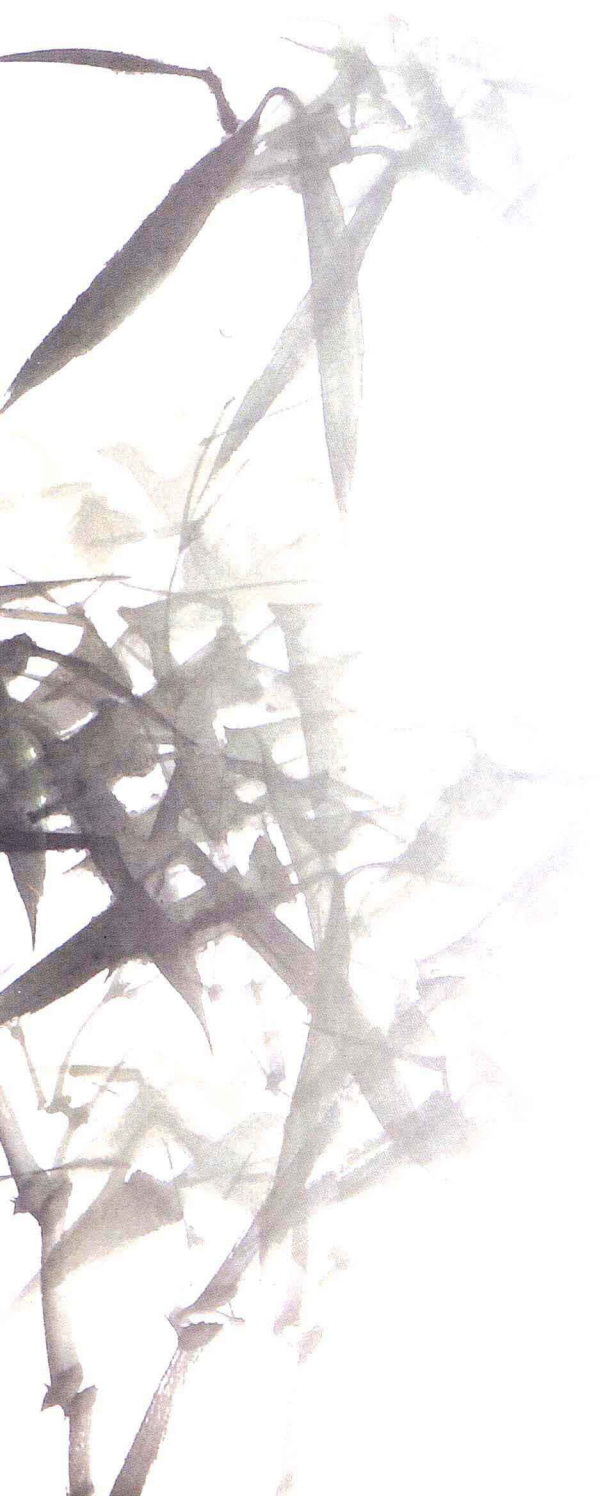
时值文化大发展、大繁荣之今天，爱竹画竹者日渐增多，掌握正确的学习方法是学好画竹的基础。李可染先生强调，对于传统要以最大的努力打进去，又要以最大勇气打出来。白石老人说，“学我者生，似我者死”。清代郑板桥主张学画要“学一半，撇一半”。唐张璪提出艺术创作要“外师造化，中得心源”……林林总总，前贤大师之创作心得总结为一句话，那就是“学习传统，宗法自然”。望读者能认真领会此创作之宗旨，创作出属于自己的优秀作品。

夏方明

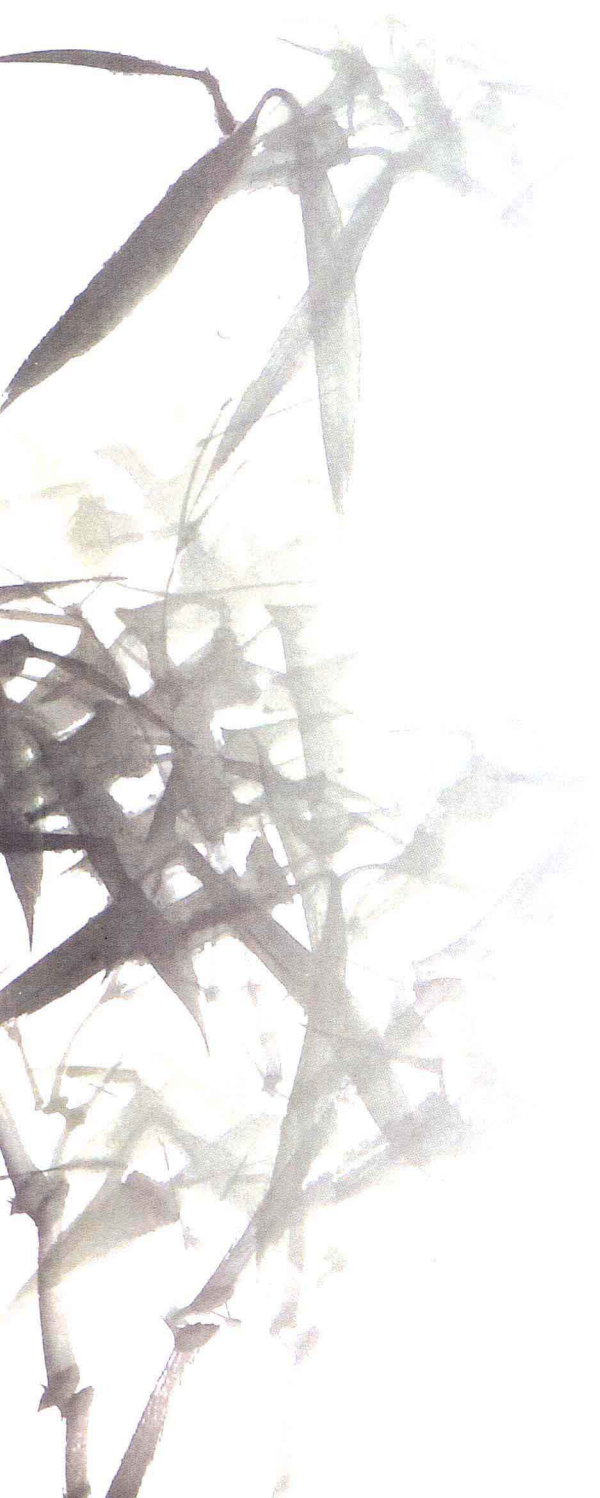
目 录

一、写竿法.....	2
二、写节法.....	5
三、写枝法.....	6
四、写叶法.....	9
五、写笋法.....	17
六、斗方绿竹——画竹实例一.....	18
七、竖幅风竹——画竹实例二.....	23
八、竖幅晴竹——画竹实例三.....	28
九、作品欣赏.....	33

目 录

一、写竿法.....	2
二、写节法.....	5
三、写枝法.....	6
四、写叶法.....	9
五、写笋法.....	17
六、斗方绿竹——画竹实例一.....	18
七、竖幅风竹——画竹实例二.....	23
八、竖幅晴竹——画竹实例三.....	28
九、作品欣赏.....	33

一、写竿法

墨竹写竿，要选用较硬些的兰竹笔为宜。落墨前先立意，用笔做到“胸有成竹”，要有起、行、收的过程。行笔不可太慢，亦不能太快。中锋行笔，务求遒健圆劲，可先下而上，亦可先上而下，以顺手为是。初短后长，节节相承，笔意贯通，至梢渐短渐细。

画两竿竹或两竿以上时要注意：

一是忌平行，竹节要错开；二是交叉忌垂直，更忌多竿交于一点；三是一般情况下画竹要求弯节不弯竿，但亦不可太直，太直则僵，要有一定弧度，才能表现出竹竿的弹性；四是多竿竹时要注意浓淡虚实的变化。

写竿法

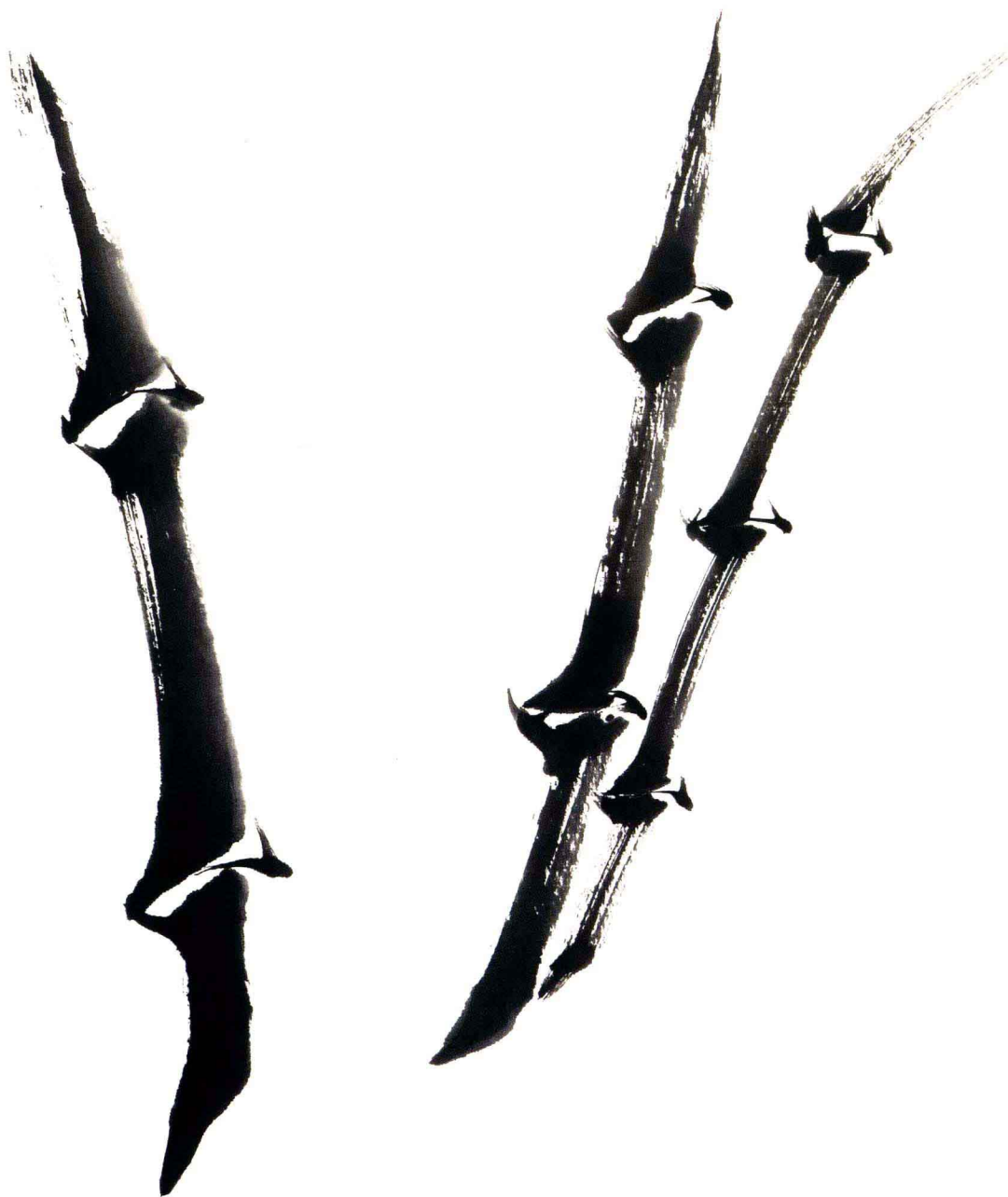

竹全竹初短後長
至梢漸短

二、写节法

纯中锋行笔，要做到笔断意连。画节之法古人分类颇多，归结起来，不外乎“上弯型”与“下弯型”两类，亦即古人所讲“八字法”与“乙字法”。笔者在画2米以上高度的竹竿时多在竹竿顶部用上弯法，底部用下弯法，以符合透视规律。

中国画重在笔墨气韵，特别是小幅画于透视并不深究，故一幅画中常只用一种画法，以使画面统一。节与节之间要有大小、详略之变化，不可面面俱到、雷同呆板。竹节用墨浓于竹竿。

写节法

三、写枝法

一般情况下，竿离地五节始生枝，竹枝为互生，画时须注意出枝的长度、方向。画枝要挺拔劲健，行笔要快，笔意连绵。枝上又生小枝，自内向外画的小枝，古人名之“迸跳”；自外向内画的小枝，古人名之“垛叠”。画时要“迸跳”、“垛叠”兼而有之。竹节生枝不必节节出之，根据画面章法可省略。

写枝法

晴
枝

風
枝

雨枝

雨枝雪枝
相似，皆
因承重而
低垂，但也
有昂枝，
不可一味
低垂，失却
竹之精神

四、写叶法

写叶以中锋为主，中侧互用，要有起、行、收的过程。起笔宜轻，行笔爽利，实按虚出，不可稍有迟滞。古人总结写叶法不少，“人”字、“个”字、“介”字、“分”字的组合重叠以及鱼尾、惊鸦、落雁等，虽分类繁多，但都以“个”字为基础。

写叶要有大小、长短、肥瘦、正侧、俯仰、浓淡等变化。老叶、枯枝多下垂，用笔宜枯；新叶、嫩叶多上扬，用笔宜湿；正叶宜画宽，侧叶宜画窄，前叶宜浓，后叶宜淡。天气不同，叶的姿态亦不同。晴天之叶劲拔爽利，四面生发；风起之时则临风飘举，因风取势；下雨时虚心低首，苍翠欲滴；雪压时则拥雪摇曳，欲扬先抑。

写叶之最要紧处在疏密变化，古人总结为“疏可走马，密不透风”。画者要多到竹丛前观察，特别是逆光时观察，最易体会竹叶的疏密变化。

写叶常见弊病有：交叉如“义”、如“井”、如手掌等。学者当谨记：画叶不可太宽，太宽则如桃；不可太细，太细则如柳。

