

国画基础入门系统训练

吴 斌/编 著

竹子 国画教程

名师写意 第三册

Guohua Jiaocheng

竹林鳥鳴
辛卯年夏於揚州文仲吳斌

古吳軒出版社

名师写意

国画基础入门系统训练 第三册
Guohua Jiaocheng 吴斌 / 编著

国画教程

竹子

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

国画教程. 竹子 / 吴斌编著. —苏州: 古吴轩出版社, 2012.1

(国画基础入门系统训练)

ISBN 978-7-80733-750-8

I. ①国… II. ①吴… III. ①竹—花卉画—国画技法—教材 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第264552号

责任编辑: 张 颖
见习编辑: 韩桂丽
装帧设计: 赵锦飞

书 名: 国画教程·竹子

编 著: 吴 斌

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

[Http://www.guwuxuanchs.com](http://www.guwuxuanchs.com)

电话: 0512-65233679

邮编: 215006

E-mail: gwxcbs@126.com

传真: 0512-65220750

印 刷: 杭州杭新印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 12

字 数: 12千字

版 次: 2012年1月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-750-8

定 价: 72.00元(共六册)

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系

作者简介

吴斌，字文中，1964年出生于江苏扬州市，自幼酷爱绘画，1986年毕业于中山美校山水专业，受教于著名画家卢星堂、鞠伏强等先生。1992年考入四川画院，赵蕴玉国画高研班。毕业后专门从事中国画的艺术创作。现为中国画家协会会员、中国美术家协会四川省分会会员、成都画院特聘画师。其作品多次参加国内外画展，并在各种报纸、刊物上发表。其部分作品被国外博物馆、画廊收藏。并被政府作为礼品赠送国际友人。1993年参加成都和台湾高雄两地中国画巡回展，作品《峨眉山月半轮秋》获巡回金奖。2002年作品《青城山幽》获青年书画优秀作品奖。2004年作品《高塘秋色》获中国书画名家新作银奖。2005年作品《会师的号角》获文化部纪念反法西斯胜利60周年银奖。其作品继承传统，借鉴今人，注重从生活中吸取创作源泉，充满生活活力，得其神、韵、情，寄托着画家胸中之逸气。强调骨法用笔，赋于淡彩，自然天成，形成了浑厚大气的艺术风貌。从事书画教学多年，教学经验丰富，所辅导学生的作品多次在国内外书画比赛中获奖。并在相关刊物、报纸上发表作品。出版有《吴文中山水画集》和《国画花鸟画法》。

目录

第一课	画竹子概述	3
第二课	工具与材料	4
第三课	用笔和用墨	5
第四课	竹叶的画法	6
第五课	竹叶的组合	8
第六课	竹叶与竹枝的组合	9
第七课	新篁出梢各式	11
第八课	竹笋画法	12
第九课	竹竿画法	13
第十课	竹子作画步骤解析	14
第十一课	作品点评	16
第十二课	精品欣赏	22

CONTENTS

名师写意

国画基础入门系统训练 第三册
Guohua Jiaocheng 吴斌 / 编著

国画教程 竹子

古吴轩出版社

作者简介

吴斌，字文中，1964年出生于江苏扬州市，自幼酷爱绘画，1986年毕业于中山美校山水专业，受教于著名画家卢星堂、鞠伏强等先生。1992年考入四川画院，赵蕴玉国画高研班。毕业后专门从事中国画的艺术创作。现为中国画家协会会员、中国美术家协会四川省分会会员、成都画院特聘画师。其作品多次参加国内外画展，并在各种报纸、刊物上发表。其部分作品被国外博物馆、画廊收藏。并被政府作为礼品赠送国际友人。1993年参加成都和台湾高雄两地中国画巡回展，作品《峨眉山月半轮秋》获巡回金奖。2002年作品《青城山幽》获青年书画优秀作品奖。2004年作品《高塬秋色》获中国书画名家新作银奖。2005年作品《会师的号角》获文化部纪念反法西斯胜利60周年银奖。其作品继承传统，借鉴今人，注重从生活中吸取创作源泉，充满生活活力，得其神、韵、情，寄托着画家胸中之逸气。强调骨法用笔，赋于淡彩，自然天成，形成了浑厚大气的艺术风貌。从事书画教学多年，教学经验丰富，所辅导学生的作品多次在国内外书画比赛中获奖。并在相关刊物、报纸上发表作品。出版有《吴文中山水画集》和《国画花鸟画法》。

目录

第一课 画竹子概述	3
第二课 工具与材料	4
第三课 用笔和用墨	5
第四课 竹叶的画法	6
第五课 竹叶的组合	8
第六课 竹叶与竹枝的组合	9
第七课 新篁出梢各式	11
第八课 竹笋画法	12
第九课 竹竿画法	13
第十课 竹子作画步骤解析	14
第十一课 作品点评	16
第十二课 精品欣赏	22

CONTENTS

第一课 画竹子概述

竹子与我国几千年的传统文化渊源深厚，早在殷商时期，人们就已开始使用竹简，也就是书籍的前身，我国很多省份在亚热带，气候湿润，很适合竹子的生长。竹子在江、浙、湖、广、四川分布最多。

竹子与文人之间也有不尽之情缘，竹性坚贞，刚烈不屈，虚心直节，不畏霜雪。竹子所具备的清高与气节引来无数骚人墨客为之颂咏，千百年来留下很多的美妙诗篇和传奇故事。画竹也是文人之最爱，文同谓：“画竹先得成竹于胸中”，这便是“胸有成竹”之由来。历代画竹大家首推文同和苏轼。元代吴镇和管道升，明代王绂和夏泉，清朝的石涛、八大山人、郑板桥等等也都是画竹的名家。

自然界中竹子品种繁多，面貌各异，初学者要多观察自然，了解在各种气候条件下竹子的形态变化，要注意竹子结构规律，竹枝竹叶的穿插和前后层次关系，思考如何处理虚实聚散，如何用笔要肯定，如何把握造型。

第二课 工具与材料

一、笔（毛笔）：毛笔是作中国画最为关键的工具。选择合适的毛笔，能让作画者在作画过程中得心应手，进而发挥出最好水平。中国画的毛笔通常分为软毫、硬毫和兼毫三大类。各类毛笔视毫长短可分为长锋与短锋两种。根据其创作规格又有抓笔、斗笔、提笔及大楷、中楷、小楷等称呼。软毫笔一般指羊毫，它的特点较软，吸水管大。长锋如“大小京提”，适宜晕水染色。短毫如“羊毫书画”，可点花、点苔。硬毫笔一般指狼毫、柴毫等，它的特点是有弹性，吸水少，一般用于画线条，挺直、流畅，容易画出枯笔。兼毫笔为硬毫笔和软毫笔兼杂（狼羊毫混杂）。兼毫笔软硬相济，弹性适中，用时笔触变化丰富，宜于表现复杂景物，最常用的是大、中、小白云笔，一般用来画花叶、描绘果实、题款等。

新笔开用时，宜用冷水或温水泡开，抹干后就可使用，用后须洗净挤干，理顺笔毛，最好垂挂在笔架上，千万不可侧插笔尖，这样未洗净的藏墨会积聚在笔根里，影响使用寿命和笔锋聚散。初学者可根据条件备置各类毛笔五六支，便可应付。

二、墨：墨分油烟墨和松烟墨两大类，作画一般用油烟墨。油烟墨以质细、色乌和胶轻者为上，市场上卖的高级书画墨汁都可使用，初学者尽可使用作画，如上海“曹素功”、北京“一得阁”都是享誉中外的好墨汁。

三、纸：主要是指宣纸，它分生宣和熟宣两种。熟宣纸适宜于画工笔画，生宣则用于写意画，生宣纸吸水性强，落墨上色极易渗化。毛笔在生宣上运行，它的每一丝细微变化，都会留下明显的痕迹。宣纸的大小以长度尺寸来分，常见的是三尺、四尺、五尺、六尺，甚至八尺及一丈二尺的都有。初学者只需买四尺宣纸，画时根据需要可以截三开（画小品）。

四、砚：用以发墨，以墨池深、容积大为宜。好的砚台以端砚、歙砚为上乘，但价格不菲。初学者若用现成墨汁，便不需要砚台了，只要用白色碟子或盒子盛墨汁便可。

五、颜料：国画颜料常见的有粉状、块状和锡管装三种。现在市面上出售的“马利牌”中国画颜料，12支锡管装一盒，购买和使用都很方便。

六、垫毡：作画时垫在宣纸下，一是留住宣纸上的墨、色，二是避免纸与桌面相粘。其材料最好是羊毛毡。亦可用旧尼料或薄毛毡待用，但效果次之。

七、镇纸：压在画纸边缘上的重物，使画纸不随着笔的移动而滑动。镇纸可为石、铜、铁、玻璃制品，一般做成条状如尺一样。

八、调色盒：文具店有现成的出售，内分许多小格可存放颜料，旁留长格可放毛笔，其反盖可作调色盘用，外出写生作画携带方便。但在家或室内作画，还是备一些白色瓷碟使用，既可贮墨也可调色且易于洗净。

九、笔洗：盛水的器皿。国画的墨与色的千变万化全靠水来调和，用水宜宽，故笔洗宜大而不宜小。

十、吸水纸：准备一些宣纸的边角料，或白色干净的废宣纸，用于调配墨色的浓淡、颜料的深浅或笔中水分的多少。废宣纸可吸去笔头多余的水分，或用以吸去画面上多余的水分。

总之，工具和材料的准备，还是以适当、适用、适度为宜，初学不必贪多求全。工具材质的优劣与作画效果的好差还是有一定联系的，所谓“工欲善其事，必先利其器”，当然，这也视个人的条件喜好而定，不必强求一律。

第三课 用笔和用墨

笔墨：是中国画的特色、精华所在，没有笔墨不能称其为中国画，“笔墨”一词从广义上讲，指利用笔墨达到的画面气象、色彩、章法、意境、品味等诸方面的绘画语言。狭义的笔墨专指用笔用墨的技巧。

中国画运笔有中锋、侧锋、藏锋、露锋、逆锋、顺锋等方式。中锋垂直运笔，行笔时锋尖处于墨线中心，用中锋画出的线条挺劲爽利，多用于勾勒物体的轮廓。侧锋运笔，手掌向左偏倒，锋尖侧向左边，由于使用的是笔毫的侧部，故笔线粗壮而毛辣，多用于山石的皴擦。

中锋用笔

中锋湿笔

中锋干笔

中锋：笔锋在线条的中间运行，画出的线条浑厚凝重，宜于表现树枝或勾勒物体的轮廓。

侧锋用笔

湿侧锋用笔

干侧锋用笔

侧锋：笔锋侧于线条的一边运行，画出的线条扁平，宜于表现花卉的叶子、花瓣等。

点：是用笔尖落在纸上的点，画时注意要有聚散变化。

线：有顺锋、逆锋、拖锋等，表现方法流利、轻盈和浑圆等等，画时要注意线的粗、细、刚、柔、曲、直的变化。

面：面是大色块墨色对画面起重要作用，注意干、湿、浓和淡的变化。

古人讲“墨分五色”这是讲墨可分多种层次。“墨分五色”和墨的水分变化有直接的关系。作画时要使墨色变化丰富，一定要有浓淡干湿的不同变化。画面上墨色的干湿程度除了和笔中水分有关外，也和运笔速度有关。行笔速度快而轻松，墨迹就虚，其中会出现空白、牵丝等效果，称为“飞白”。作画调墨不能调得太过分。调得太过分了，越调越匀，画出来的画就死板，没有生机。如果想要有变化，就要使笔根、笔肚、笔尖的墨色有层次变化，这样才能使墨色生动丰富，再加上生动传神的造型，作品一定会笔酣墨畅、神采充溢。

焦墨：墨最浓，水分最少甚至发干的墨称为焦墨。

浓墨：墨色较浓而比焦墨较润的墨称为浓墨。

中等墨：浓淡适中的称之为中等墨。

淡墨：比中等墨更浅一些的墨色称为淡墨。

白墨：也称清墨，白墨其实并不是白色，而是相对其他墨色感觉其白而已，白墨用得适当也颇具神采。

浓墨经过水的调和出现很多浓淡的层次。

第四课 竹叶的画法

一、画竹叶先从单个组合入手，中锋用笔，以楷书的笔法写叶。墨色宜饱满，落笔要藏锋，行笔稳健沉着，虚起一笔一叶。可先从写单叶入手，叶由小枝而生，顺势落笔。写叶有孤一、进二、攒三的画法。

二、细心观察，由于明暗的不同和疏密的变化，不同的角度的竹叶形成不同的形态。古人将竹子的组合形象地比喻为“个”字、“介”字、“人”字和“父”字等不同的写叶方法。可用二笔、三笔、五笔甚至七八笔来写叶。

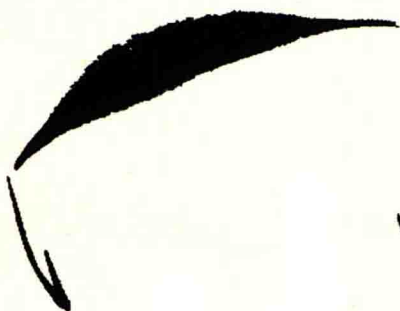
可字

分字

单叶

第五课 竹叶的组合

画竹叶的难点在于组合，要求叶要有长、短、阔、窄和疏密变化，可先成字后破字，做到有聚有散，聚的为大组，散的为若干小组，每组要有呼应。

叠人字

叠分字

叠川字

叠个字

叠可字

叠文字

第六课 竹叶与竹枝的组合

创作时一般选取一式，布局定势，处理画面时要以几式呼应为主。一式中可再分小式，不要各式齐全，否则势乱气散。横式要有起伏，不可一味横之，以避免呆板无生机，横中有上扬或下垂，使画面丰富有变化。

从左往右横

从右往左横

第七课 新篁出梢各式

新篁是第一年生长的竹子，枝叶较嫩，叶朝上生，尖端有叶未舒展，显得小，无论是嫩叶还是老叶和新叶，画时，要注意它的透视变化。新篁因叶枝较嫩，画时要有柔有韧，用水、用墨要掌握分寸，要表现其质感。叶有正、反、侧、折、叠几种常态，用笔要区别对待。多练用笔，熟能生巧。

第八课 竹笋画法

如同其他大部分植物一样，每年春暖花开时，气候乍暖，江南多伴雨水，湿热，竹笋开始破土而出，逐渐向上生长。

笋有一层外壳，笋在生长过程中，壳由根节往上逐渐脱落，笋壳呈淡褐色或土黄。一般画笋时，用赭石加墨，可全用水墨，由上而下，由细渐粗，分左右两笔为之。外壳上端及笋尖的梢须状，可用稍浓的墨一笔抹过，笋壳上的斑点，可用浓黑点之。

第九课 竹竿画法

画竹先立竿，要用兰竹一类较硬的毫笔来画竿，中锋用笔。以篆书笔意写出由下往上或由上往下的竹竿，写干应有弹性，直中见曲，弯节不弯腰。注意用笔的起、行、收一气呵成。竹竿与竹竿之间，局部要有聚散、浓淡、粗细等变化。

