

竹

中 國 画 技 法

物 一 景 写 生 系 列 丛 书

图书在版编目(CIP)数据

竹/乐坚著. —上海: 上海人民美术出版社, 1999.6
(2000.11 重印)

(一物一景写生系列丛书)

ISBN 7-5322-2230-6

I. 竹… II. 东… III. 写生画—技法(美术) IV.
J214

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第35522号

责任编辑 沈宝发 装帧设计 乐 坚

上海人民美术出版社 出版发行

(上海长乐路672弄33号)

全国新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本889×1194 1/16 印张: 1.5

1999年11月第1版 2000年11月第2次印刷

印数: 5001—8000

定价: 9.60元

竹解心虚是我师

俞莹

竹，是多年生的木质化植物，植物学上属禾本科。

中国是竹的故乡。从有文字记载以来就有竹的踪迹。北起黄河，南至海南的广袤的地域都分布着形形色色的竹，其品种达四五百种之多，约占世界的近二分之一。其中常见的品种有毛竹、淡竹、紫竹、花竹、斑竹、阔叶箬竹、短穗竹等。最有名的竹乡有湖南益阳、云南西双版纳、四川长宁、浙江安吉等处。

竹在我国文化史上有着独特的地位。且不说她在中国物质文明进化史中所起到的不可替代的作用，单就她所独有的文化象征意味便是其他植物所难以望其项背的，能够跻身于“四君子”和“岁寒三友”之列。与其他植物相比，她非草非木，非花非树，但却为文人雅士所钟爱。苏东坡有诗云：“可使食无肉，不可使居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。”这是因为竹之虚心正直、宁折不弯、本固亮节、经寒不凋等特性，已成为文人雅士比德慕仰的对象，并把她人格化，雅称为“此君”。从魏晋以来便成为文人士士居家必伴的对象，并进而登堂入室，成为绘画中一个举足轻重的素材。

竹之入画，至少在唐代已初见端倪。最早出现的是以双勾填色的写实作品。竹之作为独立题材出现于国画中，还是从墨竹画发切后开始的。

墨竹之画法始于何时何人，已难以详考。但有一点是可以肯定的，那就是由于北宋书画家文同的提倡光大，墨竹画才正式在画坛上稳居一席之地。有意思的是，画竹为何会由纯粹写实的双勾画法过渡到写意的水墨画法，前人曾经指出墨竹之创实乃源自对窗影月下之竹的描摹，实际上也是源自现实生活。就如清代擅以写竹抒发胸臆的郑板桥，也曾提到：“凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗、影壁、日光、月影中耳。”

画竹由勾勒工摹演变至水墨渲染，也是文人画逐渐确立的过程。文人画只求神韵具到，不求形似，但神似也须以形似为基础。就如郑板桥所说的：“必极工而后能写意。”墨竹画派的创始人文同在向苏东坡传授画竹技艺时，提到“必先得成竹于胸中”，这就是那句成语之由来。他强调了艺术创作中的主观与客观的统一性，胸有成竹，当然就要观察生活，熟悉生活，提炼生活，随心所欲不逾矩。文同本人在任洋州（今陕西洋县）知州时，曾在笕谷竹林中游息很长一段时间，与竹为伴，视竹为友，仔细观察各种不同气象、不同季节、不同时辰下的竹子的变化，最后达到了竹我两忘、竹我合一的境界，以至画竹时若有神助，心手相应。最后开宗立派，形成以墨竹画驰名的“文湖州派”。郑板桥之所以能信马由缰画出那么多姿态各异、变化无穷的墨竹，有一首题画诗写得再明白不过了：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。”他赞美翠竹是：“风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中闷中有伴。”竹成了他生活中最亲密的伴侣。

墨竹画之所以能大行其道，有一个重要原因不容忽视，那就是书画同源。事实上许多书法家均能画竹，而且不说是画而是写，说明这画竹中蕴含着写字的原理。如郑板桥年幼时学书，便是把竹叶、竹枝和卵石收集起来在地上摆字，一捺一撇用竹叶，一横一竖用竹枝，大点小点用卵石。另外，画家的笔下，竹叶的分布大都呈“个”字“介”字状。当年苏东坡称文同的墨竹画是因为“诗不能尽，溢而为书，变而为画”。后人曾指出文同的墨竹中全是书法遗韵：“竿用篆法，枝用草书法，写叶用八分或用（颜）鲁公撇法，木石用金钗股、屋漏痕之遗意。”到了清代，演变为“画墨竹总歌诀”：“竿篆文，节遒隶，枝草书，叶楷锐，传来笔法何用多，四体须当要兼备。”郑板桥也曾指出：“（黄）山谷写字如画竹，（苏）东坡画竹如写字。不可寻常翰墨间，萧疏各有凌云意。”所谓书中有画，画中有书，两者不能截然而分。自古以来，凡是大画家都有书名，也是不可否认的事实。郑板桥还提到：“书法有行款，竹更要行款；书法有浓淡，竹更要浓淡；书法有疏密，竹更要疏密。”他的墨竹画，往往有与画意有关的书法题款。有一幅居然有169字的题跋，书与画相得益彰，其艺术感染力至深且巨。元代书画家赵孟頫在《秀石疏林图》中，有一首题画诗更高度总结了书画同源的现象：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同。”所以画家必须要有扎实的书法功底，而画竹便是画家的基本功之一，是不可忽视的。

画竹叶局部各式形态

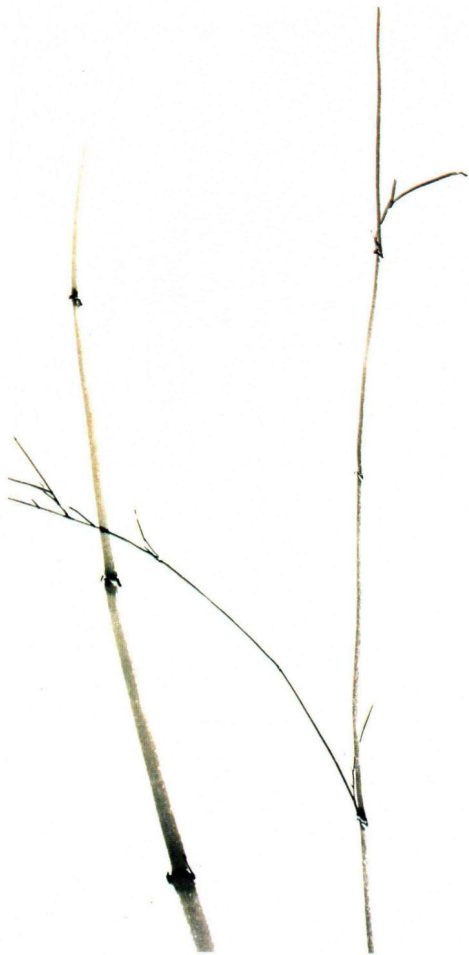
由于生长的环境与土壤的不同，温度与湿度的不同，地域的南和北的不同，竹叶生成的形态也各不相同。初学者在写生时往往会手足无措，通过仔细观察会发现，其形状不外乎两大类，即细长叶与短阔叶状。在千变万化的竹叶中，看如何把握感觉。如图所示，画竹叶用笔要干脆，一笔画一叶。叶的组合，基本在“个”字和“分”字的加减积叠中变化而成。如何组合在于从生活中观察体验，从中取舍剪裁。记录各式形态的叶子若干则，以备创作时参考变化。初学者要多练习竹叶的用笔，反复练一笔叶、二笔叶、三笔叶及五笔叶，叶形的正侧、向背、顺逆等，有了这样的用笔基础，在写生时，就会有放有收。

画竹叶步骤图之一

1. 这幅图片是从自然中拍摄的。构图较为简单。一般从写生竹叶的规律看，简单的构图反而难画，很见画者之功力。所有的竹叶均裸露在外，易见缺点，且要求一气呵成。但也不要因此而惧怕，反复观察从哪儿落笔，找出主攻对象，把构图中多余部分删去。

2、第一步。先确定用墨还是用色来表现。这很重要，因为最终效果会完全不一样。用墨对比强烈易出效果。用色丰富多彩，生动活泼（这里示范用墨）。思考这幅画分几步完成。定位很重要。主要竹竿与次要竹竿的关系。画竹竿要求笔力刚健，正气磅礴，落笔要干脆。以书法的精神。成竹在胸，自下而上以挥发直上青云之势，一气写成。竹竿的特点是直线微带弧形，因此画竹须以此来表达竿的弹性。画竹节，墨色较竿略浓，可以增添竿的笔力气氛。画枝行笔可自外向内，止于竹节处，亦可由竹节自内向外，惟形态需求与竹节成三角形。枝作用于竿与叶之间，要求自然，有弹性而不生硬。

3. 第二步。画出主要的竹叶，仔细观察竹叶的形态。做到大胆落笔，枝与叶之间关系密切，以其感觉生长的规律。

4、第三步，再从图片观察哪里还需丰富与补充，把其他的竹叶面上，注意疏密的关系，笔墨浓淡的关系，增加若干小竹叶以丰富画面，增加生动活泼的气氛，最终成为一张完整的写生稿。

画竹叶步骤图之二

1、这幅图片在拍摄取景时采用了竹的顶部，且又是逆光，所以竹叶较深，造型尽显，容易落笔。从局部的构图看竹叶的形态也很生动，是自然中较为常见的一种。由于生动，难免竹叶杂乱无章。面对这样一张构图时，应如何去观察，去落笔呢？

2、第一步，考虑用墨来表现这幅竹叶比较自然。找主竿的位置及画面的定位，再画出次竿。画竹竿要求笔力雄健，大胆写成，自下而上，然后按照构图把枝画出。注意枝与竿成三角形的特点，以备后几步画竹叶时生动自然。

3、第二步。画出主竿部分竹叶。

4、第三步。画出主竿与次竿的大体竹叶，以求将图片中的基本特点表现出来。应该说第三步是比较关键的，画面的精髓部分。

5. 第四步。在上一步的基础之上，进一步完善此构图中的疏密。古人云“疏可走马，密不透风”说的便是在写生时注意对象的疏密关系。所以针对这张图片，有的竹叶部分让它重叠，表现出茂盛之生命力。

6. 第五步。最后调整。由于这幅图片是局部，构图上会有一些缺陷，在完整性方面，再增加一些内容，整张构图的左下方，增加一丛用淡墨写成的群竹，使其画面有层次感。再在二枝竿之间生出第三枝竹竿，以求变化，同时也破了二竿之间的平衡。这是在图片原有基础上，加以再创造的一种写生方法。这是一张从生活中来，但又经过取舍提炼的完整创作了。

画竹叶步骤图之三

1、这幅竹叶图片从丛叶中取一局部拍摄下来的，从构图上看稍显零乱，在面对这样一幅图片时，画者应如何处理得当，还要画出一幅好作品呢？首先看这幅图片的左边有一根竹竿，这是构图中最为主要的立足点，但它太正了一些，画者可有意识地使它略为倾斜一些，使整个画面生动有趣。

2、第一步。先确定这幅竹叶用彩墨来表现，因这幅构图有前后空间感，用彩墨表现比较好，且有一种自然的真实感。用少许的中国画颜料花青加藤黄再略加一点淡墨来表现主竿，然后趁它未干用稍为深一点的花青画竹节，再画出枝竿。要注意在第一步时的主竿构图、位置和以后几步画竹叶时的连贯性，把枝竿的生长位置方向处理好，为以后画叶作准备。

3、第二步。在第一步的基础上，把此图片中的最前面的几丛大竹叶先画出，用花青加藤黄加淡墨。下笔干脆利落，一气画成最主要的几丛竹叶，另外看构图再加上主竿上的几片小竹叶，这样感觉比较轻松。

4、第三步。再观察图片中后面几丛虚的竹叶，用淡墨加花青略加藤黄少加一些水分，把它们画出，落笔要松、灵动，与前面的几丛形成对比。

5、第四步。由于前几步的处理，应该说画面已较为完整，但还不够真实与生动，需在构图上增加一些内容，右下方的构图中有一组虚实相间的大竹叶，把它表现出来将是很丰富的。

6、第五步。总观前四步，画面已很生动活泼，在最后一步中，看看是否有什么可增加或处理完整的，可以把画面挂起看一会，觉得右上角这块空间太大，可否另加一小枝竹叶，淡而虚一些，结论是必需的。这样到了第五步，这幅竹叶图终于完成了。这幅竹叶图的特点是笔墨清新，构图自然，全然没有那种概念化的感觉。

