

游志恒◎编著

中国写意画入门轻松学

竹子

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

中国写意画入门轻松学

竹子

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

中国写意画入门轻松学. 竹子 / 游志恒编著. — 北京: 人民邮电出版社, 2013.5
ISBN 978-7-115-31237-2

I. ①中… II. ①游… III. ①竹—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第047788号

内 容 提 要

竹子与梅、兰、菊合成为“四君子”，是国画的主要题材之一。本书共5章，由浅入深地讲解了国画的基础技法，详细地介绍了竹子的局部绘画技巧和表现技法，并深入介绍了竹子的绘画创作技法。本书图文并茂，以精挑细选的案例及详细的步骤展示为主，可使初学者在提高绘画技法的同时，加深对写意国画的理解。

本书适合国画初学者阅读，也可以作为国画培训机构的教材。

中国写意画入门轻松学：竹子

- ◆ 编 著 游志恒
责任编辑 郭发明
执行编辑 董雪南
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/12
印张：7
字数：148千字 2013年5月第1版
印数：1-4000册 2013年5月北京第1次印刷

ISBN 978-7-115-31237-2

定价：32.00元

读者服务热线：(010)67132692 印装质量热线：(010)67129223

反盗版热线：(010)67171154

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

第1章 基础入门

1.1 毛笔	5
1.2 宣纸	6
1.3 墨和砚台	6
1.4 颜料	7
1.5 其他工具	8

第2章 技法分解

2.1 立竿	10
竹竿和竹节	10
小青竹竹竿	11
朱竹竹竿	13
斑竹竹竿	14
竹竿的组合形态	16
2.2 出枝	20
竹竿生枝式	20
老枝	23
细枝	24
竹枝的组合形态	26
2.3 撒叶	29
“个”字叶	29
“介”字叶	30
仰式叶	31
俯视叶	32
前后竹叶	34
竹叶的组合形态	36
2.4 丛竹的画法	38
2.5 竹笋的画法	40

第3章 表现技法

3.1 双勾法	44
画竹竿	44
画竹叶	45
3.2 勾染法	46
3.3 勾填法	50
3.4 没骨法	52
3.5 破墨法	53
3.6 破色法	55

第4章 设色技法

4.1 朱竹的画法	58
4.2 花青竹的画法	61
4.3 绿竹的画法	64

第5章 竹态写意

5.1 新竹的画法	68
5.2 盛竹的画法	71
5.3 竹林的画法	74
5.4 雨竹的画法	77
5.5 雪竹的画法	80

基础入门

国画是我国的传统

绘画形式，是用毛笔蘸水墨、色彩作画于绢或宣纸上；题材主要有人物、山水、花鸟和草木花卉；技法可分为工笔和写意两种。中国画强调意境，讲究以形写神，形神兼备。中国画同书法、篆刻相互影响，形成了显著的艺术特征。我们都知道工欲善其事，必先利其器，所以在准备绘画之前，先了解一下国画的常用工具，主要包括：笔、墨、纸、砚和国画颜料等。本章将详细讲解这些工具的使用方法和注意事项。

第1章

1.1 毛笔

在中国画材料中，毛笔是最重要的工具之一，对毛笔特性的了解程度会直接影响到中国画学习的深度。

在写意画中，常用的毛笔有胎毛笔、狼毫笔（笔头由黄鼠狼的毛制成）、紫毫笔（又称兔肩紫毫笔）、猪毫笔（又

称猪鬃笔）、羊毫笔和兼毫笔等，其中以紫毫笔、羊毫笔和狼毫笔为佳。

胎毛笔

胎毛笔的笔头是由婴儿第一次剪下来的头发制成的，不少父母会为子女制胎毛笔以作纪念。相传，古时一书生上京赴考，以胎毛笔为文，竟高中状元，故胎毛笔又称「状元笔」。

狼毫笔

以东北产的黄鼠狼尾为佳，称「北狼毫」、「关东辽尾」。狼毫的笔力劲挺，宜书宣画，但不如羊毫笔耐用，价格也比羊毫贵。常见的品种有兰竹、写意、山水、花卉、叶筋、衣纹、红豆、小精工、鹿狼毫（由狼毫和鹿毫制成）、豹狼毫（由狼毫和豹毛制成）、特制长峰狼毫及超品长峰狼毫等。

猪毫笔

用纯猪鬃为原料制成笔头，有白色的和黑色的，还有麻色的，其特点是挺拔、单根独立不拢抱，笔头呈散型。

紫毫笔

用山兔背上一小部分的墨针尖毛为主要原料制成笔头，紫毫笔表面有光泽，锋颖尖挺，毛杆粗壮、直顺，将其润湿并捏成扁平型后，仔细观察可以看出锋颖细长，呈黑褐色半透明状。紫毫笔分为纯紫、二花、三四花、五六花、七八花等。

羊毫笔

羊毫笔的笔头是用山羊毛制成的，笔头比较柔软，吸墨量大，适于表现圆浑厚实的点画，比狼毫笔经久耐用，其中以湖笔为多，常见的有大楷笔、京笔（或称提笔）、联锋、屏锋、顶锋、盖锋、条幅、玉笋、玉兰蕊和京楂等。

兼毫笔

用几种细毛混合在一起制成的毛笔，通常称兼毫笔。常见的品种有羊狼兼毫、羊紫兼毫，如五紫五羊，七紫三羊等。此种笔兼具了几种细毛笔的长处，刚柔适中，价格也适中，为书画家常用。种类有调和式和心被式。

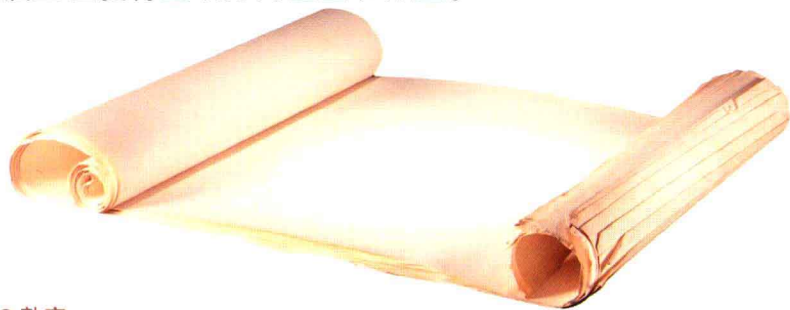

毛笔的笔锋可依其长短分为长锋、中锋和短锋。长锋的提按幅度大，画出的线条有弹性，节奏感强，易画出婀娜多姿的线条；用短锋画出的线条凝重、厚实、少灵动之气；中锋则兼而有之。

1.2 宣纸

与写意画笔墨最为匹配的载体无疑为安徽泾县出产的宣纸，在发挥写意画笔墨表现力方面无出其右，可按照纸面的洇墨程度将宣纸分为生宣和熟宣。

2. 熟宣

熟宣是在生宣上涂上明矾后，形成的一种纸质较硬、吸水能力较强的宣纸。熟宣宜于绘工笔画而非写意画，其缺点是久藏会出现“漏矾”或脆裂现象。

1. 生宣

生宣的吸水性和沁水性都很强，易产生丰富的墨韵变化。在生宣上采用泼墨法、积墨法作画，能形成水走墨流的艺术效果。用生宣作画追求的便是这种“多变”的墨趣，落笔即定，水墨渗沁迅速，非熟练者不易掌握，也正是这种神奇的多变性，吸引了自古至今无数的名人巨匠在追求墨韵、变化方面不停地探索着。

1.3 墨和砚台

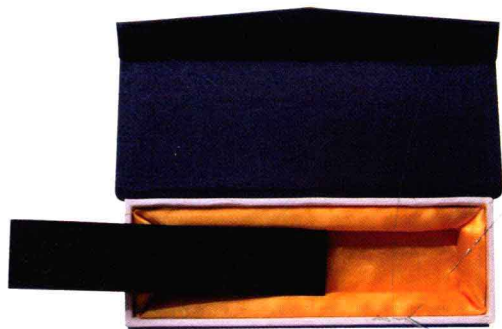

根据制墨原料的不同，可将常用的墨分为油烟墨和松烟墨两种。砚台用于研磨及盛墨。根据材料的不同，可将砚分为石砚、砖砚和瓷砚等，其中以石砚为佳，石砚中最著名的当属端砚和歙砚。

1. 油烟墨

油烟墨由桐油烟制成，墨色黑而有光泽，能表现出墨色浓淡的细致变化，宜画山水画。

2. 松烟墨

松烟墨黑而无光，多用于画翎毛及人物的毛发，山水画不宜使用。

3. 砚台

要选择石质坚韧、细润、易于发墨、不吸水的石砚。若石质过粗，研出来的墨汁就不细腻，墨色变化较少；若石质太细、过于光滑，则不容易发墨。

1.4 颜料

我国唐代的绘画以重彩设色为主流，自宋代水墨画盛行以来，绘画更倾向于淡雅、含蓄，色彩的运用逐渐衰退。习画者应该对传统的绘画颜料有所认识，作多面性的发展，或者，与水墨作更佳结合。传统的颜料分为矿物性颜料和植物性颜料两大类。

矿物性颜料是从矿石中提炼出来的，其特点是色彩厚重，覆盖性强，常用的颜料如下。

石绿：通常呈粉末状，使用时须兑胶。可根据细度将石绿分为头绿、二绿、三绿、四绿等，头绿最粗、最绿，后面的依次渐细、渐淡。

石青：性能与用法大致与石绿相同。石青也分头青、二青、三青、四青等几种，头青的颗粒粗，较难染匀，应多染几次。

朱京：又叫辰京，以色彩鲜明呈朱红色为佳，也可制成墨状。朱京不宜与石青、石绿调和和使用。

朱膘：是将朱京研细，兑入清胶水中，浮在上面呈橙色的部分。

赭石：又称土朱，提炼于赤铁矿，呈浅棕色。目前，赭石大多被精制成水溶性的胶块状，无覆盖性。

白粉：可分为铅粉、蛤粉、白垩等数种。蛤粉由海中的文蛤壳加工而成，日久易“返铅”而变黑，用双氧水清洗则可“返白”。白垩(白土粉)在古代壁画中常被用到，历久不变色。

植物性颜料透明、色薄，没有覆盖性。常用的植物性颜料如下。

花青：用蓼蓝或大蓝的叶子制成蓝淀后，再提炼出来的青色颜料。用途相当广，可调藤黄成草绿或嫩绿色。

藤黄：南方热带林中的海藤树，从其树皮凿孔，会流出胶质的黄液，以竹筒承接，干透即可使用。藤黄有毒，不可入口。

胭脂：是用红蓝花、茜草和紫梗这三种植物制成的暗红色颜料。以胭脂作画，长时间后会出现褪色的现象，目前多以西洋红取代这种颜色。

植物性颜料

矿物性颜料

颜料多经研漂或处理后出售，大致可分为已加胶和未加胶两种。已加胶的颜料(如花青、赭石、朱膘等)被制成块状存于小杯中，或被制成小片状，装成一小包。这类颜料可随时蘸水使用，较方便，以“轻胶”者较佳；未加胶的颜料(如石绿、石青、白粉、朱砂等)多呈粉末状，须调和胶水才能使用，使用起来较麻烦。

1.5 其他工具

在学习写意国画前，除了要准备上述的基本工具之外，还要准备调色盘、贮水盂、镇纸等工具。

1. 调色盘

调色盘以白色的瓷器制品为佳，应准备小碟子数个。储色应用梅花盘及层碟，不同的颜料应该分开储存。

2. 镇纸

镇纸，指写字、作画时用以压纸的东西。现今常见的多为长条形，故也称镇尺、压尺。

3. 笔洗

笔洗是一种古老的书画用品，是用来盛清水的。清水有两个用途：一是兑入墨里，将墨汁调到合适的程度；二是在书写结束后，用于清洗笔头上的墨，使毛笔容易保存。

枝

法分解

竹子与梅、兰、菊合称为

『四君子』，是高雅、纯洁、虚心、有气节的象征。古往今来，竹子一直为众多文人雅士所喜好，王徽之更是以『何可一日无此君』这样的诗句表达了对竹的偏好。明代以前，多用由上而下的笔法画竹竿，并且，把绢或纸张挂起来，直着身子画。到了清朝，就不用此种方法了，著名画家郑燮尤其喜欢从下向上出竿。画竹时，两种方法都可用，依照个人喜好而定。在本章的技法学习中，我们先将竹子的各部分结构一一分解，再逐个进行细致的讲解，每步都配有步骤示范图，使技法介绍更加直观。希望此章的内容能使读者在画竹的技法上得到启发。

2.1 立竿

在写意竹子的绘画中，立竿起着很重要的作用，竿的长势，能体现出竹子的品行。以大小分枝竿、分枝桠。大为竿、小为枝、再小为桠。竹枝由竹节处长出，皆为对生。枝竿凸起之环，虽无名目，但在画法却呼为勾，无勾不成节，远竹不须勾。一般是由下向上画竿，如竹之发；也可由上而下立竿。

竹竿和竹节

竹节由竿环和箨环两部分组成。箨环围绕竹竿一周，为竹节的下面部分；竿环在箨环的上面，更加突出。

- 5 蘸浓墨，勾画竹节。点节应用隶书笔意，用墨宁浓勿淡，以表现出竹竿的精神。

- 1 先用洗净的羊毫笔蘸水调淡墨，待笔肚吸饱墨后，再用笔尖蘸浓墨，开始作画。

- 2 想好竹竿的位置后，便可开始立竿，先画出第一笔竹竿。

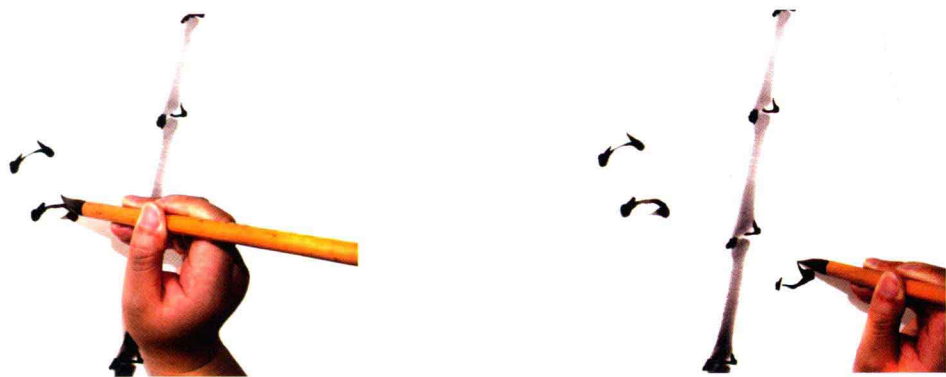
- 3 画出第二节竹竿，侧锋用笔，注意竹节之间的节空。

- 4 一节接着一节地画，要起笔实、落笔实，两端有顿笔之势，中间有提笔之势。

- 6 依照写书法之势，画其竹节，起笔要虚，落笔要实，顿挫之势写其竹节，画竹节常用两种方式，一种是“八”字式、“乙”字式，用笔要爽利洒脱，强调顿挫，如同写草书一般。

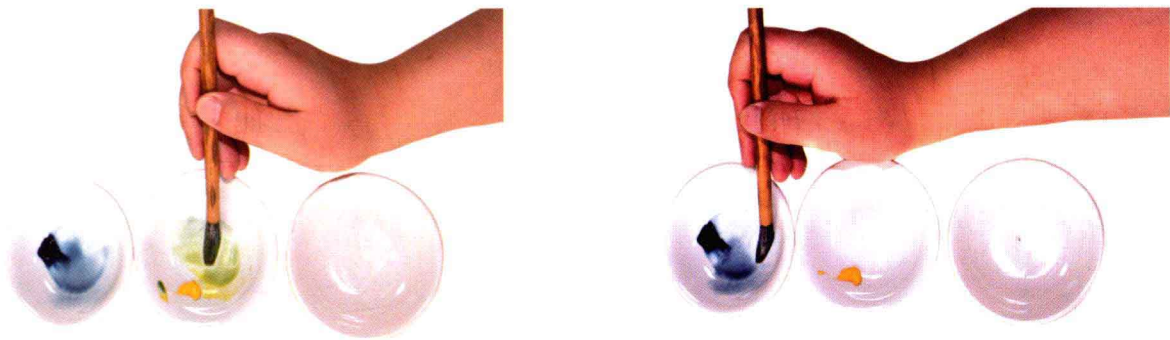
- 7 另一种是“冠”字头形，旧谱称“银钩”，是表现视点高于竹节的画法，可使竹竿产生向前倾的视觉效果。

- 8 还有“心”字式，它其实就是颠倒的“冠”字头形。

小青竹竹竿

青竹即青翠的竹子。唐诗《联句》中写到：“珠帘半床月，青竹满林风。”小青竹的画法与墨竹的画法大同小异，在画法上区别在于颜色的不同，笔势都是提按之势，在用色上以汁绿的颜色来写其竹子的生气勃勃。

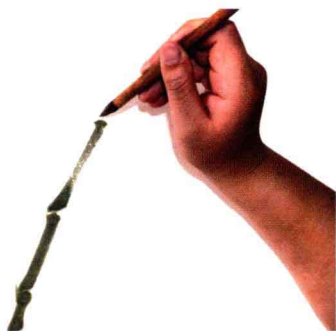
- 1 用中号狼毫笔蘸花青，再蘸取少量藤黄，调成汁绿色，颜色调好后，即可作画。

- 2 苔汁绿的颜色过于浅淡，可再加少许花青，构思好立竿，画出第一节竹竿。

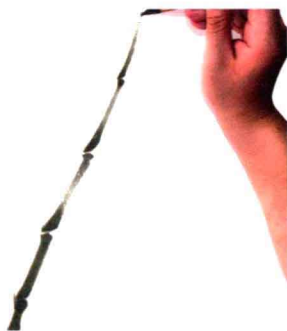
- 3 画第二节竹竿，侧锋用笔，留有节空。

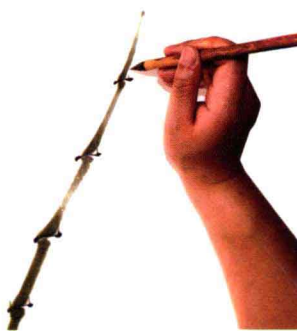
- 4 一竿蘸一次颜色为宜，使起笔到收笔的颜色有由浓到淡的自然变化。

- 5 画竹竿时，要留出一定的空隙，以便后期勾勒竹节，切不可留得太大或太小。

- 6 向上画的每一节竹竿都应越细、越长，不可将竹竿画得粗细一致。

- 8 按照以上方法，逐步画出不同形态的竹节。

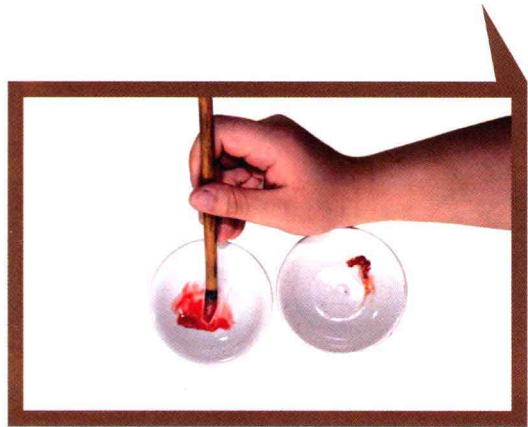
- 7 调花青与少量藤黄，调出比竹竿色重的石绿色，要以起笔实、落笔虚的笔法，画其竹节。

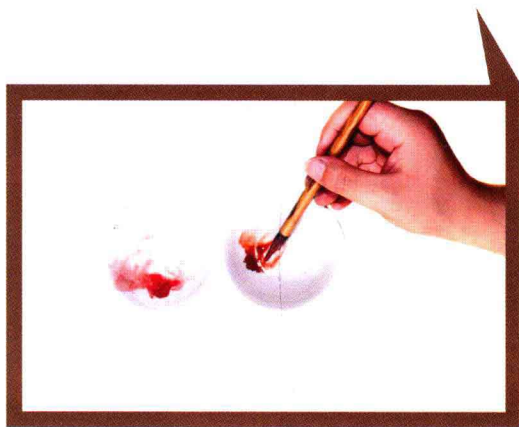
- 9 初学者也可尝试用补染法画竹竿，使竹竿看起来更生动、挺健。

朱竹竹竿

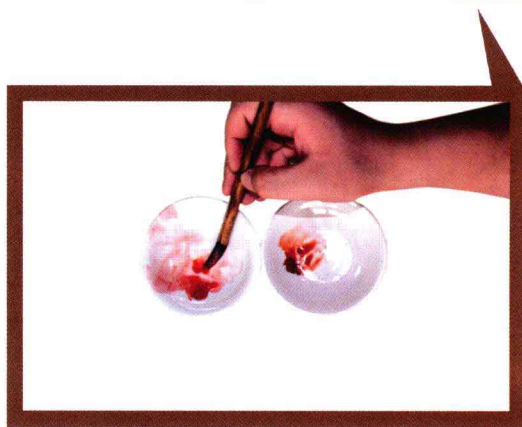
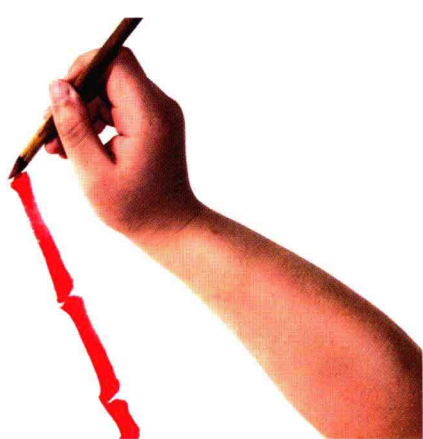
朱竹为竹的一种，颜色为朱红色，可以用朱红调胭脂来表现其形态，其竹性坚贞、刚烈不屈、虚心直节、不畏严寒，是崇高品质的象征。

1 先用中号狼毫笔调朱膘和胭脂，调好后，画出竹竿的第一节。

2 向上的竹竿应略深于竹根，要再蘸些朱膘来调色，侧锋用笔之势，画出第二节竹竿。

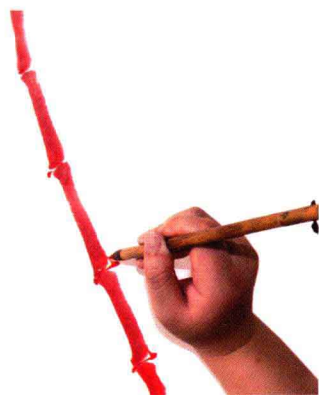
3 再调胭脂，起笔实，以拉笔之势画其第三节竹竿，留其节空。

4 按竹竿的长势，一节一节地画出竹竿，注意两头短的走势。

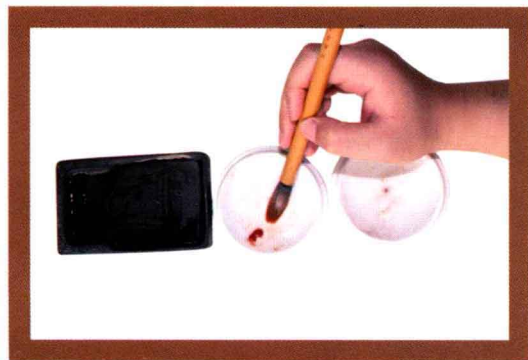
5 以书法用笔之势写出竹节。

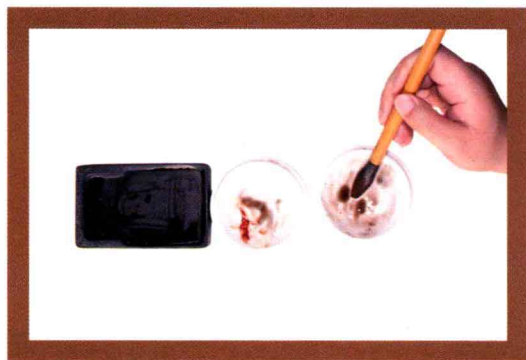
6 竹节和竹竿不要在同一水平线上，要有虚实变化，以表现出空间感。

斑竹竹竿

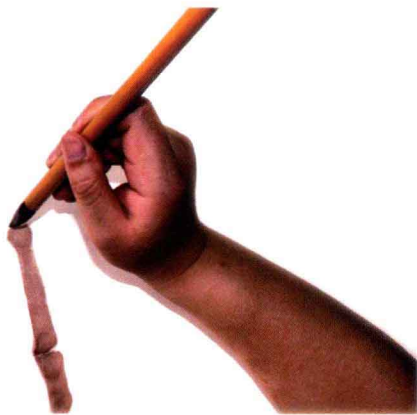
斑竹为散生竹，是著名的观赏竹，其竿具紫褐色斑块及斑点，分枝有紫褐色斑点，这也正是斑竹与其他竹种的区别所在，作画时，要画出斑竹的特点。

1 先用洗净的狼毫笔调朱膘和淡墨，待笔肚吸饱之后，即可作画。

2 构图并立竿，侧锋用笔，画出第一节竹竿。

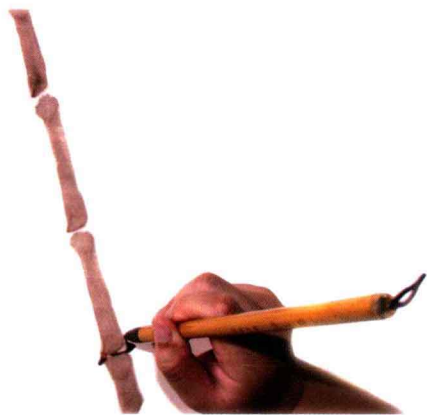
3 仰视的竹竿，应越向竹梢处越长，要留出节空，宽窄适量。

4 按照以上方法，一节一节地向上画出竹竿。

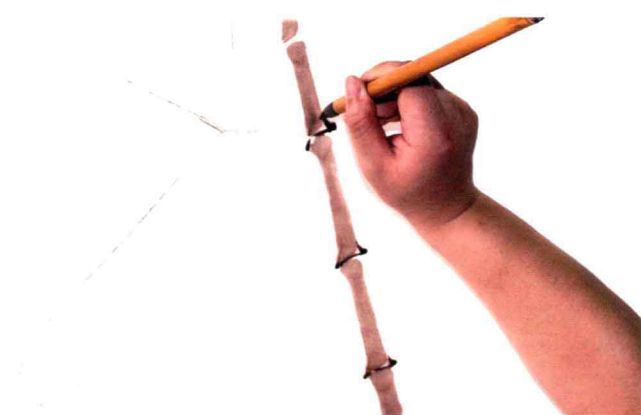
5 靠近竹梢的主干较短，避免画面平、呆的错误。

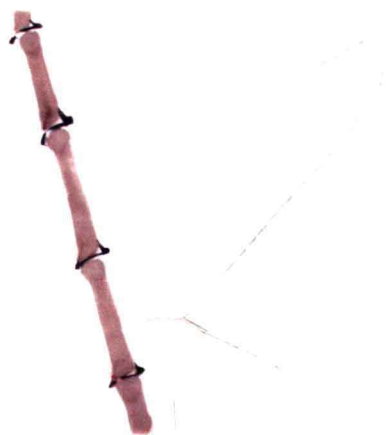
6 用赭石调和浓墨，再以“八”字形勾出竹节。

7 画出第二个竹节，行笔要起笔实、落笔虚，落笔露锋，形态忌统一。

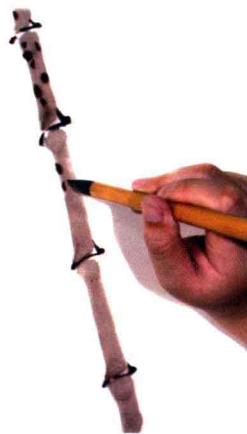
8 行笔如写书法一般，注意墨色浓淡、干湿的变化。

9 用笔要有顿挫，落笔留锋，偏上的竹节应略细小。

10 待竹竿半干时，用赭石调和淡墨，点画竹竿上的竹斑。

11 竹斑要错落有致，不能过于紧凑。

12 继续点出不同的竹斑。

13 可通过添加不同量的水来调出竹斑的不同色彩，竹斑应有浓有淡、有大有小，使画面更有节奏感。

14 按照近大远小的原理，越往下的竹斑应越大。

15 按照上面方法，继续画出靠近竹根的竹斑。

竹竿的组合形态

