

竹子画法

写意花鸟临本

xie yi hua niao lin ben

毕 彰 / 编绘

浙江人民美术出版社

竹子画法

毕 彰 编著

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

竹子画法 / 毕彰编著. — 杭州: 浙江人民美术出版社,
2001.1 (2001.7 重印)
(写意花鸟临本)
ISBN 7-5340-1161-2

I . 竹... II . 毕... III . 竹亚科 - 写意画: 花卉画
- 技法 (美术) IV . J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 80825 号

**写意花鸟临本
竹子画法**

浙江人民美术出版社出版 · 发行

(杭州市体育场路 347 号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

2001 年 1 月第 1 版 · 第 1 次印刷

2001 年 7 月第 1 版 · 第 2 次印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2.75

印数: 5,001-10,000

ISBN 7-5340-1161-2/J·1011

定价: (全套十册) 150.00 元 每册: 15.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

画竹简史

墨竹画虽始于唐，实际上到北宋文、苏（文同、苏轼）时代才渐渐盛行起来。当时学习文同画法的还有大文豪苏东坡。到了元代，墨竹大家辈出，可说是中国画竹的鼎盛时期。专精和兼擅墨竹的画家很多，如赵孟頫、管道昇、柯九思、吴镇、顾安、李见斋父子等等，都各有所长。但都是在文同的基础上发展起来的，都还保持着写实的作风。

在技法上元代已经达到很完善的程度，如在竹叶的组织概括上，已经有了各种程式（如个、介、重人、落雁、惊鸦等）。明、清之后也未突破这个范围。在笔墨方面也更加概括了，已经不再斤斤计较叶子的浓淡反正，画枝条已经不再“节节而为之”，有些部分就不再分节了。细小的繁枝也越来越少，画竹节除柯九思外，大部分人都不喜欢反复描摹，只用两条横弧写成，方法比较简练。但是，随着这种方法的形成，画面上虽多了画意而少了生趣，总的来看，元代的墨竹水平已是历史上最高的成就了。

文同（1018-1079）字与可，自号笑笑先生，人称石室先生，又称锦江道人。梓州永泰（四川盐亭县东北面）人，出身于“儒服不仕”的家庭，于宋仁宗时登进士第，初任邛州（四川邛崃县）、洋州等知州，元丰元年（公元1078年）出知湖州（浙江吴兴），赴任途中，病卒于陈州（今河南淮阳县），人称“文湖州”，然而他的墨竹，却有着“湖州派”之称。

文同的画竹，属于写实的画风，干、枝、叶、节都很像真的竹子，有的竹叶正面用浓墨，反面用淡墨，叶梢转折都一丝不苟的画出来，所画的竹节是勾描渲染而成，类似工笔的画法，但还是一笔一笔挥写而成，仍然爽快生动，无板滞之病。文同的墨竹是画在绢帛上的，墨色不会渗化开来，显得很光洁，也很少用枯笔，这是宋画的共同特点，手法概括，形神兼备，大受欢迎。

明代的王绂，夏昶等人也基本上是继承宋、元人的画法。

王绂是元末明初的人，他的画法多是学文同和吴镇的，但风格已走向细巧，有“国朝第一”之誉，功力虽深，但可惜没有自己的显著面貌。

夏昶是继王绂之后的墨竹大家。在叠叶方面有独到的功夫，结构很复杂，如“个字”、“介字”、“鱼尾”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”之类的组叶形式在同一竿竹上几乎无所不包，但他安排得法，不但能使之符合生长规律，而且形式上也很统一，后人很少有能继承他的画法的。原因和清代之后崇尚水墨淋漓的画风有关，但也和夏昶的画法难学有关。夏昶不但擅长于嫩叶向上的新篁，而且长于各种形态的竹子，还能画双勾，是一位以功力见长的全能画家，在当时名望很高，有“夏卿一个竹，西凉十锭金”的说法。夏昶之后再无高手，明代的墨竹在画法上没有大的创造，不过起了承前启后的作用而已。

明末清初的石涛，墨竹的画法写意多于写实，可以说是墨竹画法的一大变化。石涛画竹多用生宣纸，用笔奔放，水墨淋漓，浓淡干湿一气呵成，风梢露叶特别生动，他画的墨竹从具体形象上讲，比前人是随意得多了。竹干粗细不均也在所不计，只要气势相连就好。用笔中、侧锋兼施，画竹节形状比较突出，一笔而成。叠叶的程式也不多，但不觉单调。石涛是一位以天资取胜的画家，是清代墨竹的高峰。

到了乾隆年间，李复堂、郑板桥、罗两峰等人的墨竹，也都各有特点，但水平不能和前人相比，写实能力和笔墨功夫都不及前人。从大处讲也没有突破石涛的框子。

至清末光绪年间的蒲作英和吴昌硕的墨竹出现，画竹才真正进入大写意的新阶段，对近代的影响也比较大。以前虽有徐文长和八大山人的大写意墨竹，但作品较少，又多小幅。在他们绘画的成就中不占主要地位，对后人的影响也较小。

蒲作英和吴昌硕的墨竹一反常习，以粗枝大叶、笔势纵横为特色，而且喜用羊毫（软笔），笔中含水量大，容易取得“泼墨”的效果。而枯笔飞白处又容易厚重，所以水墨趣味特别强烈，成为别开生面的新画风。吴昌硕又强调以金石入画，以篆书笔法写竹，力度之大亦属前所未闻。此两家的墨竹，总的成就虽不敢说超越前人，却也算得上石涛之后的又一画竹高峰。

仰筆的起手

兩個單位
的組合

三個單位的組合

雙干生枝

老干生枝

嫩干生枝

卷干生枝式

側幹條生枝

唐

老千枝柳木

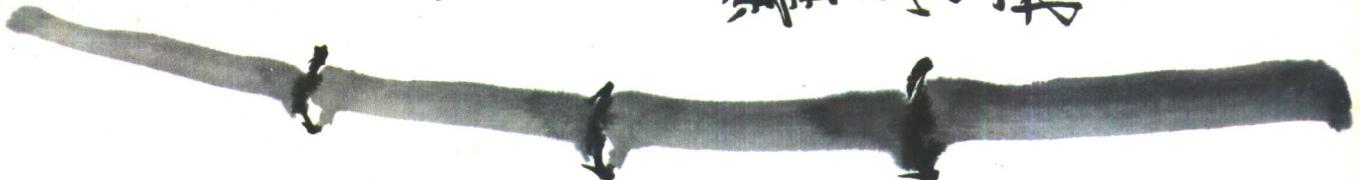

老千枝柳木

老千枝柳木

老千枝柳木

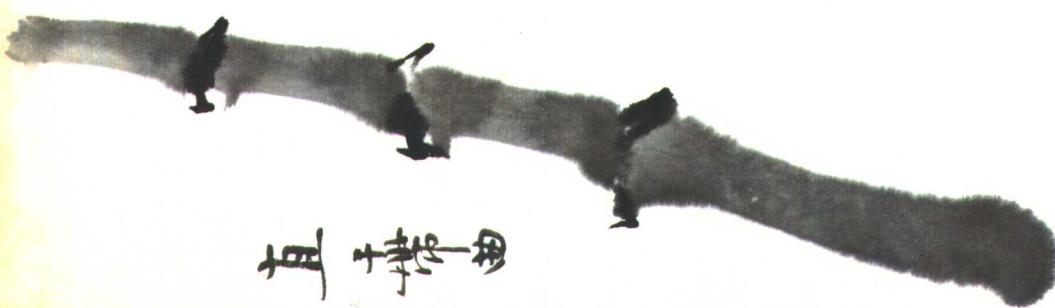
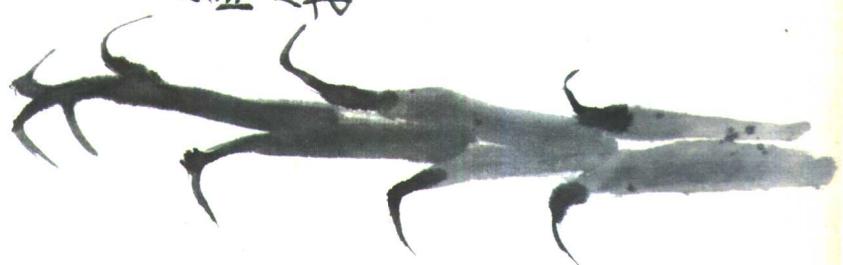
老千枝柳木

细干

细干

直千枝柳木

畫譜

起手復角枝

逆首枝

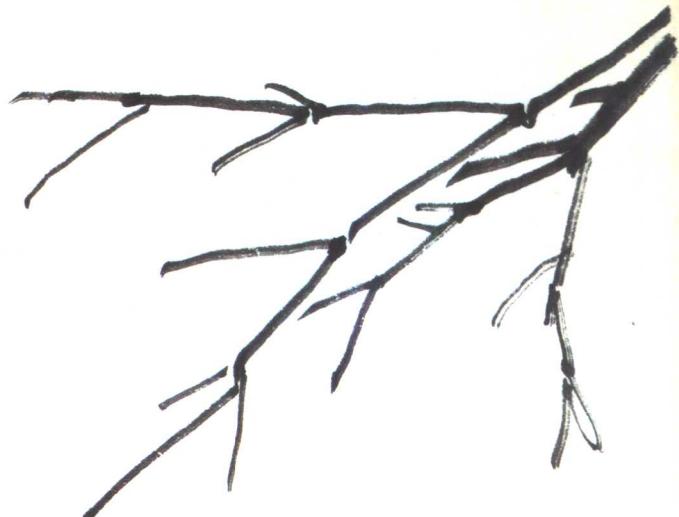

鵝爪枝

以柏生枝

根下生枝

左石生旁枝

卷十六

根竹胎

橫十

垂梢

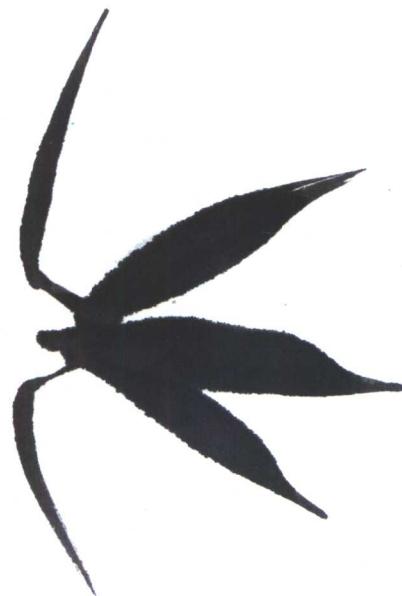
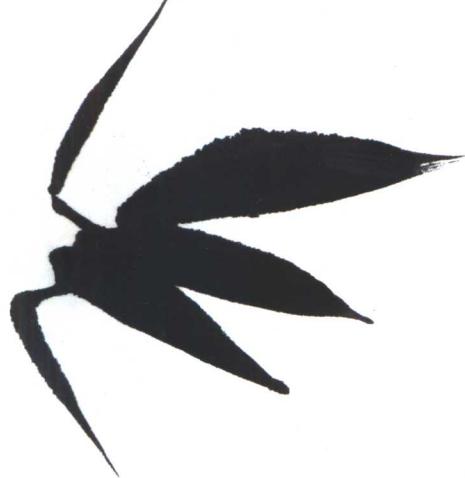
筋頭根

根下領頭

博

毛筆筆皴分字

潤分字

加健豪式

三筆散尾

一筆式

二筆式

三筆式

四筆高雁

五筆飛

六筆散雙十字

布仰摹式

二筆橫舟

三筆先雁

四筆交魚尾

一筆偃月

三筆金劍

六筆雙雁

五筆交魚尾

二筆魚尾

竹
松
寫於
丁巳年
仲夏
王維

深川急雨晴秋也。此限長子某、墨中
劍甲辰。車十第。余得之於湖浦戰舟
甲戌年夏。次錄於舊居。向華彰於杭州

