

Z H O N G G U O H U A S H U I X U O

中国画实用技法丛书

杨振凯 著 辽宁美术出版社

写意竹



丁亥振凯



写意竹





图幅: 60 × 40cm

中国书画实用技法丛书

写意梅花 邢久梅

写意枇杷 任恒茂

写意金鱼 阎 抚

写意牡丹 何兰坐

写意丹柿 任恒泉

写意竹

写意荷花

杨振凯

刘昌盛

图书在版编目 (CIP) 数据

写意竹 / 杨振凯著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.6

(中国书画实用技法丛书)

ISBN 978-7-5314-3747-5

I. ①写... II. 杨... 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 (2007) 第 071989 号

出版者: 辽宁美术出版社 (地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号)

印刷者: 辽宁印刷集团美术印刷厂

发行者: 辽宁美术出版社 邮 编: 110001

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印 张: 1

出版时间: 2007 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000 册

责任编辑: 刘巍巍 侯维佳

责任校对: 张亚迪

装帧设计: 振 巍

书 号: ISBN 978-7-5314-3747-5

定 价: 10.00 元

ISBN 978-7-5314-3747-5

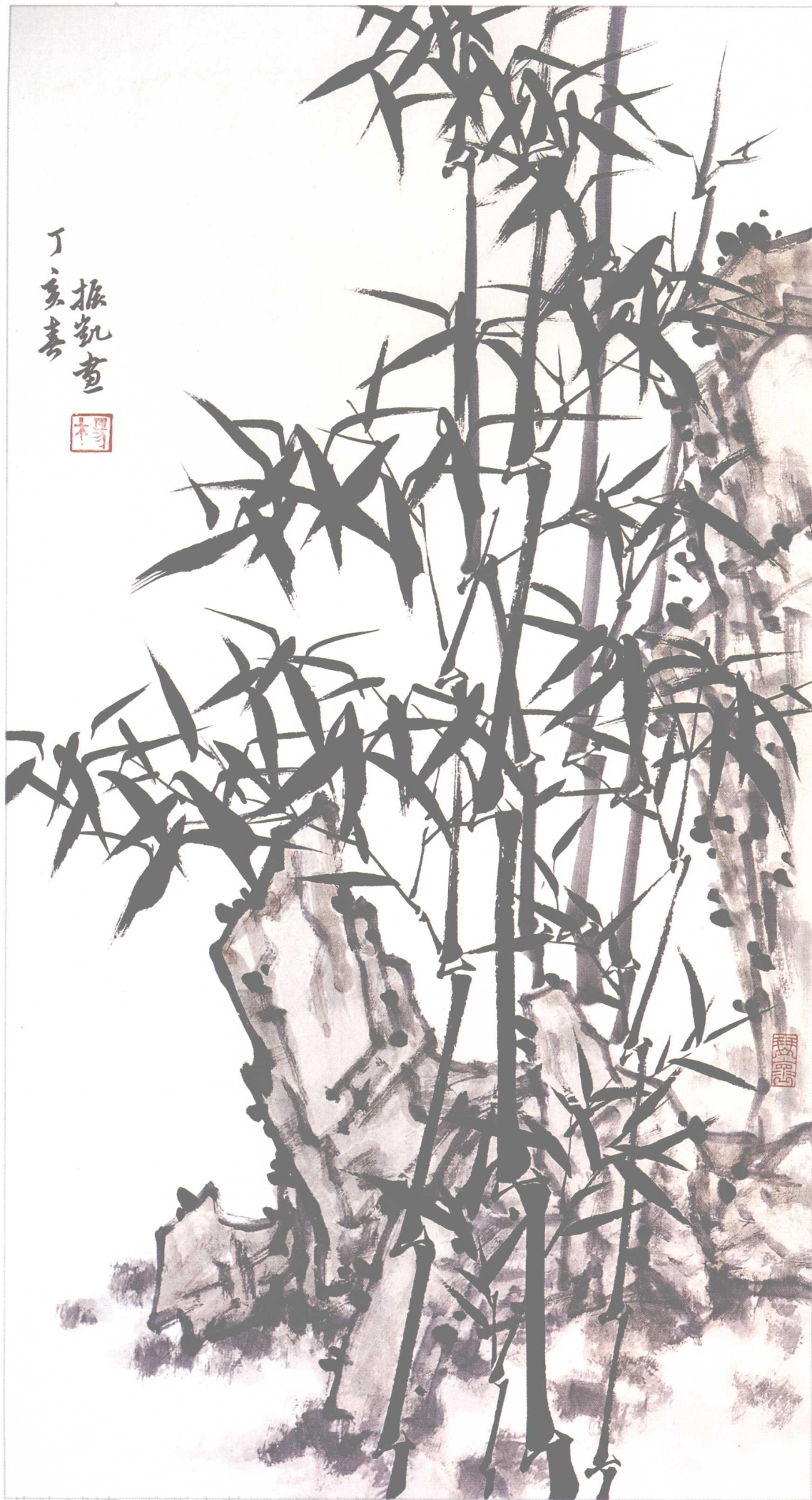


9 787531 437475 >

定价: 10.00 元



写意竹 杨振凯



晚香 100 × 68cm

清风劲节话竹子

杨振凯

竹子，属禾本竹亚科，是木质化的巨草，是一种多年生的常绿植物，种类繁多，有箭竹、石竹、修竹、毛竹、紫竹等等。竹子虚心劲节，直竿凌云，可谓高风亮节，其与兰、梅、菊一起拥有“四君子”之美称，又与松、梅尊称“岁寒三友”。竹子与中国文人的心路历程有着密切的关系，远在殷商时代即削竹制简成为书籍的前身，汉蔡邕用竹制笛，乐音嘹亮悦耳。更因为竹子坚而有节，形象潇洒文逸，从魏晋时期的竹林七贤到清末的扬州八怪，无一不是以竹子寓意“君子”的品格。历代文人爱竹、种竹、咏竹、画竹，以至身与竹化、托竹寓性。苏东坡有这样的名句：“可使食无肉，不可居无竹”。

“君子”即儒家经典中具有理想人格的人，把竹子尊为“君子”，体现在画家是“君子依仁游艺”，在作品上是真善美的结合，远绍古代“比德”的艺术传统。另外，中国传统艺术中还有与此相对的另一方面内容，即对神、真、韵、逸、虚、造化等等的要求，强调超越善恶、伦理价值的生命表现和创造。“达则兼济天下，穷则独善其身”，这是中国传统文人士大夫为自己开脱的两条极巧妙、又极不相同的两条道路，所以，入世为求功名兼得济天下，出世则求个人自身心智完美。古人云：“喜画兰，怒画竹。”在“君权神授”观念下的封建专制制度下，不同自身现状的古代中国文人墨客，不管是儒家还是道家，入世或出世，无一不对竹子倾注着忧伤喜乐。

历代画家和文人士大夫笔下的竹子，是形神兼备的自然生命，苏轼在《题文与可墨竹并叙》中曾这样描述文同画竹：“与可画竹时，见物不见人。岂独不见人，嗒然遗其身。其身与竹化，无穷出清新。”“其身与竹化”显然是以竹的清风有节比喻独立不屈的人格气节。文同“物我两忘”的境界，一



吐为快的写意，主导者乃情感而非理性。士夫文人喜画竹子，首先是因为他们与中国文化、文学及其历史传统的关系密切，有自觉的文化观念和历史信息，喜欢给自己的生活和语言披上“文”的色彩，图画不能尽意，就题诗作跋，加盖印章。因此欣赏融诗书画印为一炉的“四君子”绘画，也需要综合性的观照。

纵观中国绘画史，早期文人画竹，大多采取不断观察和写生描摹，不仅画出竹的神采，同时也遵循着竹子的生长规律。但是到了清代，文人或者画家画竹，是一种姿态或方式，所画的竹子只是一个概念；尤其是近现代画家，竹子已成为一种程式化的符号，已经无法辨认是何品种的竹子了。早在元代，柯九思的《竹谱》一书，对竹子的枝、竿、节、叶以及处于不同环境气候下的竹子的各种特有形态等，都通过示范作品加以详尽的叙说；清康熙十八

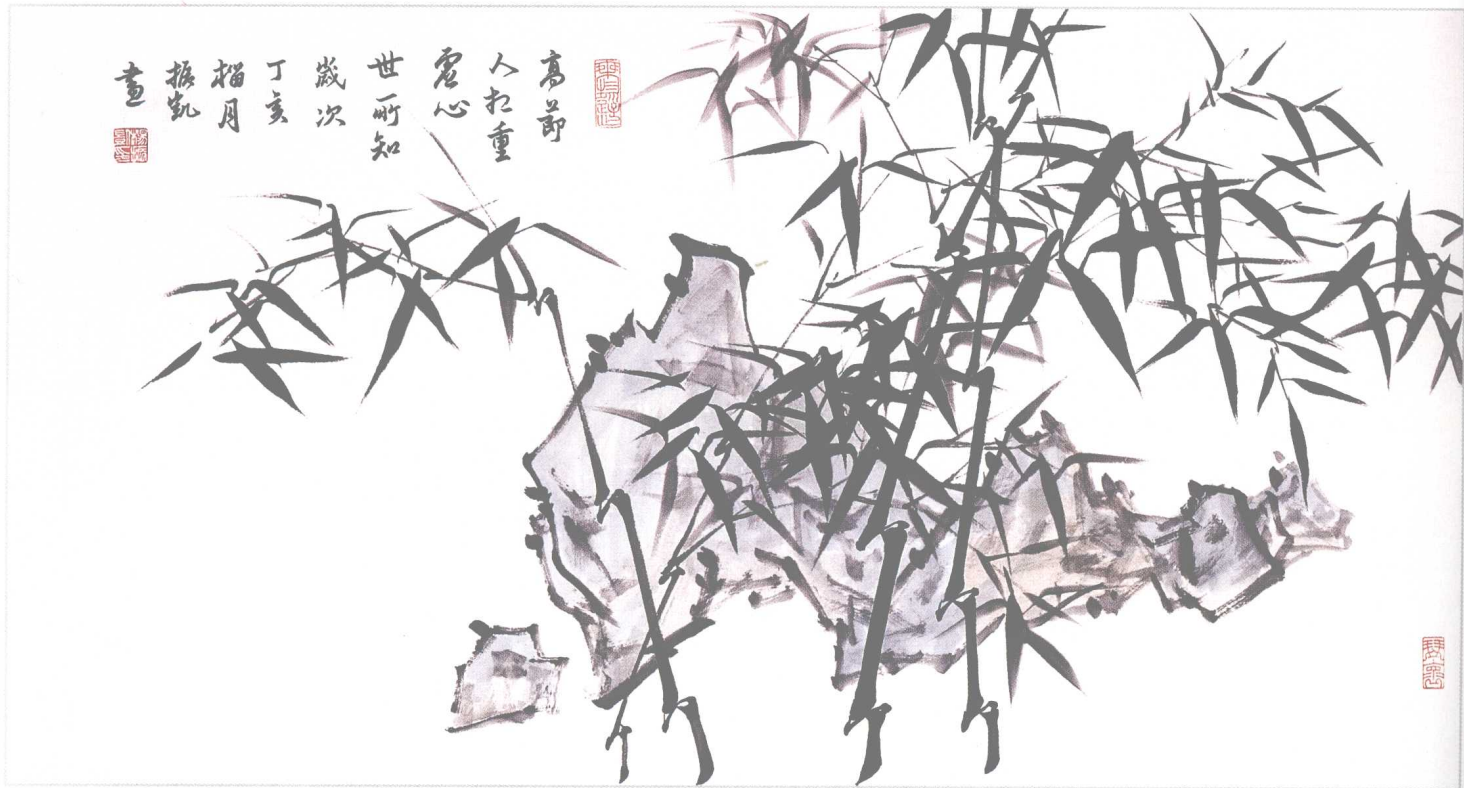
年王概以明人李流芳课徒画稿编刻成《芥子园画谱》，其中专门有“竹”一章，此时中国画已趋成熟期，画谱所传授的技法已成为一种程式，所谓“写叶用八分”，或用鲁公撇笔法，以及写出“个”字、“介”字即成竹叶等。这一整套审美体系呈现出中国画的审美已成程式定式，但必须注意程式与程式化的区别，理解其中的缘由，方能见艺术的本质性规律。中国绘画艺术，不仅历史久远，而且有着极强的继承性、稳定性和同化力，能吸收与包容外来艺术。近现代画家在观念和技巧上承续传统，或通过诗跋与形象的特殊处理抒发新的情感与意识内涵；或者在笔墨、风格上有所创造和变异，增加了新的形式美感。

“画竹”作为“四君子”绘画的艺术形态之一，表现了中国人对艺术美的追求和向往；表现了中国哲学对真善美的人生的基本态度，这是人类社会坚守基本的人性和伦理价值的永恒使命。“画竹”对自然美的再现与表现，反映着人们对客观世界的观照依恋和审美态度。“画竹”作为我国民族绘画的

优良传统，其“书画同源”的特征；其融诗、书、画、印为一炉的人文精神；其彰显水墨的独特民族绘画语言；还有其以形写神的艺术形式，经过历代画家的创作实践，积累了丰富的画理、画法和深刻的美学思想。古人云：“一生兰，半生竹。”“画竹”往往成为历代某些画家一生致力的对象，不仅为后人积累了极为丰富的笔墨技法经验，同时也提高了画家自身的修养和品德，形成了中华民族独特的一种传统美学思想，因此对于竹子的喜爱，包含着丰富的思想内容。从另一个意义来说，画好竹子也是学习中国传统绘画的基础训练之一，其颇具代表性的表现技法和笔墨语言，可以举一反三，触类旁通，转用于描写其他花卉并旁及山水和人物画科。

中国画源远流长，其优秀的民族文化和传统和独一无二的审美观念在世界艺术之林独树一帜。传统“四君子”绘画历经千年不衰，是世界艺术史上不多见的现象。人类社会无论怎样变化，人类能够征服自然但不能脱离自然，无论作为物质生活来源还是精神托寓对象，人只有与自然保持和谐关系才会有生存的可能性和生存的乐趣。

君子图 52 × 98cm



竹叶的画法:

画竹叶可参考“个”字、“介”字、“分”字形式，如同写行书笔笔呼应，使之活泼不呆，笔力送至笔尖，如同写撇。下笔要劲利，实按而虚起。

仰叶的画法



个字画法



俯叶的画法



介字画法



结顶的画法



分字画法



竹竿的画法：

画竹竿类似写魏碑，先以侧锋入纸转中锋行笔，第一节画完，笔断意不断接二节。第一竿画完用笔中余墨画第二竿，再次，画第三竿，四竿，笔中墨尽时，笔根注水再画之。

竹枝的画法：

生枝俗称“鹿角”或“鱼骨”。用笔要挺拔有弹性，如同写草书。



竹叶的画法分析



枝竿的画法

竹笋的画法：

写意竹笋要依照其生长结构用笔，墨色宜淡不宜浓，以笔墨传达出生机与神韵。



竹笋的画法

步骤一：

根据构图用淡墨依次画出竹竿，注意笔势的连贯及墨色的变化。画竹竿要“中间长两头短，弯节不弯竿”。古有“一竿瘦、二竿凑、三竿够、四竿救”的说法。



步骤一

步骤二：

用笔中余墨继续画出左右侧枝，下笔应果断顺畅，遒健圆劲。接着由浓墨到淡墨写出竹叶，注意虚实关系和浓淡变化。



步骤二

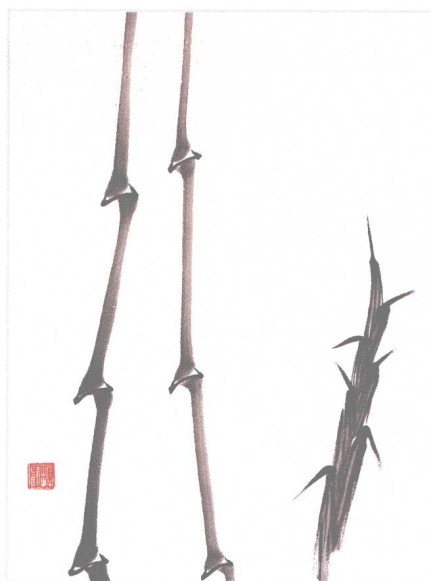
翠微

32 × 43cm





步骤一



步骤二



步骤三

步骤一：

用一笔墨由浓到淡画出竹竿与竹笋。立竿不可平行，要有变化。

步骤二：

画竹节可略夸张，错开的竹节意趣生动。用笔要有承接，注意笔断意连，节与节之间大小远近应适中，勾节用重墨，以显劲节之筋骨。

步骤三：

生枝行笔要疾速，不可迟缓。注意构图及画面的分割与统一，进一步加强竹子的姿态，考虑好竹枝与竹叶的呼应关系。



春归 43 × 32cm



振凱寫





竹石图 98 x 52cm



修竹图 98 x 52cm



新晴 52 × 50cm



风竹 45 × 70cm



蕉竹图 70 x 45cm

