

养心斋

速成画谱

写意

竹子

东莲工作室 © 编绘

精心打造
信心倍增

全程手把手热情辅导
初学者步入绘画殿堂

凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社

高节

养心斋速成画谱·写意竹子

出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社（南京中央路165号 邮编210009）
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
制 版 南京新华丰制版有限公司
印 刷 南京爱德发展有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8
总 印 张 8
版 次 2007年7月第1版 2007年7月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-2334-5
总 定 价 48.00元（全套共4册 12.00/册）
编辑部电话 025-83610823 地址 南京市中央路165号八楼 邮编 210009
营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

图书在版编目（CIP）数据

写意竹子 / 姜冬莲编绘. — 南京：江苏美术出版社，2007.6
（养心斋速成画谱·第4辑；4）
ISBN 978-7-5344-2334-5

I. 写... II. 姜... 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076554号

选题策划 毛晓剑 责任编辑 毛晓剑 龚 婷
封面设计 王 主 审 读 刘典章
责任校对 赵 菁 责任监印 贲 炜

ISBN 978-7-5344-2334-5

9 787534 423345 >
总定价：48.00元（全套共4册）

东莲工作室主创人员介绍

姜冬莲

周宏

姜冬莲，1967年生于新疆，江苏南通人。1989年毕业于安徽师范大学美术系，2003年结业于南京艺术学院中国画研究生班，江苏省美术家协会会员，南通市美术家协会会员，江苏省花鸟画研究会会员，南通美术院特邀画师，南通紫琅学院美术系专业教师。作品追求色彩的丰富扩展、构成因素的强调，以及优美凝练、精细工致和深远的意境。作品多次参加省以上展览并获奖，曾获“世界妇女大会书画大奖赛”银奖，作品《沃土》入编《民族魂国土情作品集》，并被中华人民共和国国土资源部收藏，多幅作品赴日本、澳大利亚、新加坡及中国台湾、香港地区展览并被收藏，出版有《教你学国画》，入选《当代名家作品集》。

周宏，江苏省南通第一中学高级教师，南通市美术学科带头人。1970年生于江苏省南通市，1989年毕业于南通师范美术系，2001年毕业于江苏教育学院美术教育系。江苏省教育学会会员，南通市美术家协会会员，南通市教育学会美术书法专业委员会常务理事、副秘书长，南通市市区中学美术中心教研组组长。现已出版有《工笔禽鸟》、《工笔草虫》等。

写意花鸟画简介

中国花鸟画是我国民族文化的一个重要组成部分。

自古以来，花卉、翎毛、走兽、奇石、古董都包括在花鸟画的范畴中。表现手法有工笔、小写意、大写意等，各种风格、各种流派数不胜数。人们对花鸟画的要求是“活色生香”，对禽鸟要求“活泼可爱”。花鸟画既要形神兼备，也要鸟语花香，跃然纸上。人们的日常生活是和自然景物分不开的。青山绿水，碧草红花，好鸟时鸣，助人情趣。有的采入歌赋，有的编成小唱，自古就为人们所喜闻乐见，一部《诗经》就是最好的花鸟画题材。

花鸟画的成熟虽晚于人物画，但早在唐代时就已形成单独的画科，有其特殊的艺术风格，为古今人士广为喜爱。画家们用高度简练概括的笔墨描绘一草一木、一花一鸟，巧夺天工，达到形态逼真、自然生动的效果。历代的工匠们更运用了图案艺术形式，把花鸟虫鱼、蔬果农作物等，大量装饰到各种工艺美术品中去，大大丰富了我国的艺术宝库，给人精神上以新鲜、健康、美好的享受，使人乐观向上。因此，花鸟画更加广泛地运用到丝织、印染、陶瓷、玻璃、漆器、牙雕、玉雕图案设计里。

当代花鸟画坛，创作思想开放，纠正了花鸟画功能的偏狭，突破了创作的单一。而西学的东移，更使其向多元化发展，非但无负面作用，更使花鸟画家开阔了眼界、活跃了思想。对表现形式的大胆尝试，拓展了花鸟画的空间。众多的花鸟画变一花半叶为表现山乡花鸟之丽，更显示出突破传统局限的生命力。这许许多多的分离与重组、强化与改造，虽尚未形成成熟的面貌，但却表达出了真诚生动的现代审美感悟。

纵观震古烁今的中国花鸟画，虽然有着衍生千年的庞大身躯，却具有历久而常新的生命力。随着时代的前进、艺术观念的更新，人的主观能动性必定会在花鸟画创作中发挥得淋漓尽致，花鸟画绚丽多姿的前景必定会得以呈现。当今画坛庞大的花鸟画合作队伍，正是中国花鸟画进一步发展完善为前所未有的局面的深厚根基。

日暮竹林

虚心傲骨

清音

出版说明

自古挥毫绘事、博雅好古，宜于修身养性，这便是我们编写《养心斋速成画谱》之缘由。写意花鸟画随着时代的变迁与发展，越来越受到人们的普遍欢迎。它可以不拘一格，自由舒畅地表达作者的情感和一定的思想寓意，成为当今众多习画者的热门。一本《芥子园画谱》就影响过不少画家，《养心斋速成画谱》从写意花鸟画基本方法入手，对工具、用笔、用墨、着色、构图等进行详解，绘画全程悉心指导，定能使习画者有所大进。以画谱为范本进行临摹练习，应做到多看、多画、多想，由浅入深地学习，并解决笔墨、造型、构图等问题。在此，预祝您在我们的“养心斋”中，挥毫走墨，怡然自得！

竹子概述

梅、兰、竹、菊“四君子”，千百年来以其清雅淡泊的品质，一直为世人所钟爱，成为一种人格品性的文化象征。尤其是竹，它刚烈不屈、虚心直节的品格为人们所称颂。中国是世界上竹类品种最多的国家，约三百种。竹子四季常青，不畏霜雪，和梅、松一起被誉为“岁寒三友”。中国文人喜爱赏竹、咏竹、写竹、种竹、伴竹而居，苏东坡曾说“宁可食无肉，不可居无竹”。因为竹子特殊的审美价值和高尚的精神风貌，激发了艺术家的创作灵感。直到现在，中国的画竹艺术仍然不衰，可称为中国特有的文化现象。

竹的抒写与书法结合得最为紧密，所谓“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分或鲁公撇笔法”，这种用笔方法，无疑是进行学习国画练笔的最佳途径。

工具与材料

笔：笔分羊毫、狼毫、兼毫笔。羊毫长锋笔多用于画树、石的线条，短锋笔多用于皴擦和点乱花瓣。狼毫笔属硬毫笔，含水分较少，笔锋弹性较强，使用时多表现方硬的线条，适于画树干、石头等。除羊毫、狼毫笔之外，还有软硬适中的兼毫笔，如猪鬃笔、石獾笔等。

墨：画国画一般选用“顶烟”“贡烟”“漆烟”墨，都属高级油烟墨。现在大部分画家使用“一得阁”“曹素功”“书画”墨汁，也可用研的墨，可根据个人爱好选用。

纸：宣纸是特制的中国画材料之一，有生宣和熟宣之分。生宣纸易渗化、发墨，适于写意。熟宣不易渗化，不发墨，适于工笔。除生宣、熟宣纸外，还有单层宣、多层宣、夹宣、皮宣、毛边纸等，也都可作为练习用的画材。

颜料：中国画常用的颜料有三种：一种是块状的，一种是粉状的，一种是袋装的。前两种色的颗粒少，色度少，无沉淀，后一种比前两种经济，使用方便，但略有沉淀。

其他：除了以上必备的工具外，还需准备以下辅助工具，如调色碟、笔洗、毡布等。

笔洗用来提供清水、洗笔调色。

毛毡用白色纯羊毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

小常识

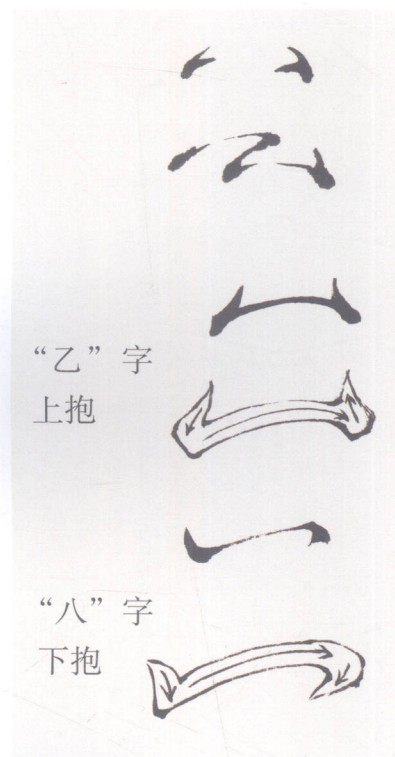
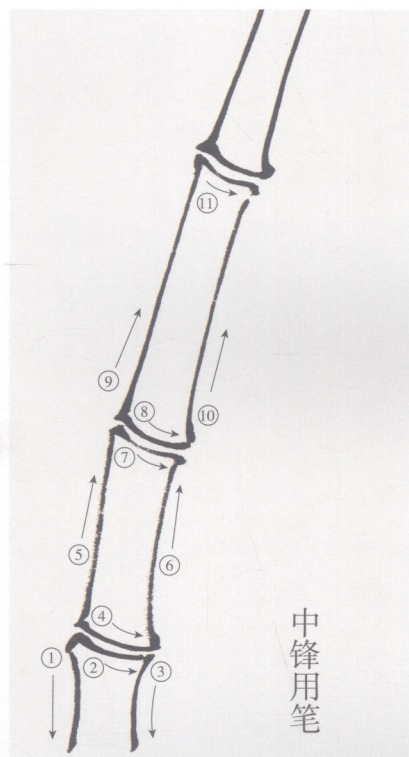
元代画家赵孟頫曾主张“书画相通”，用书法上的“飞白”画石，以写籀（大篆）之法画枯木，用“永字八法”写竹。

另一位元代画家柯九思也曾说：“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分或用鲁公（颜真卿）撇得寸进笔法，木石用金钗股，屋漏之遗忘。”“八分”是指隶书的笔法，隶书中的“蚕头燕尾”与竹叶的形态很相似。

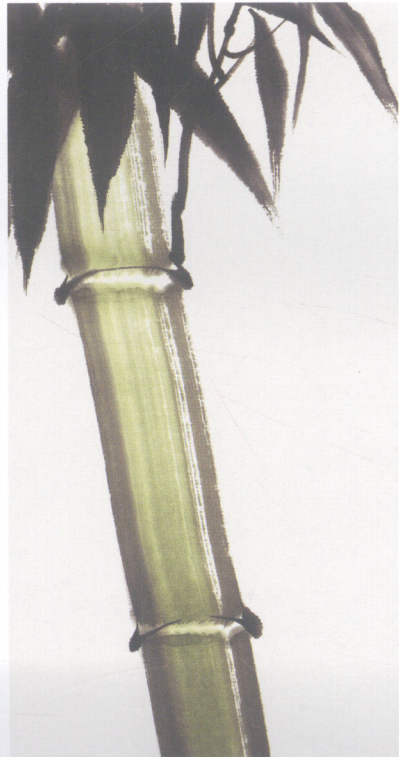
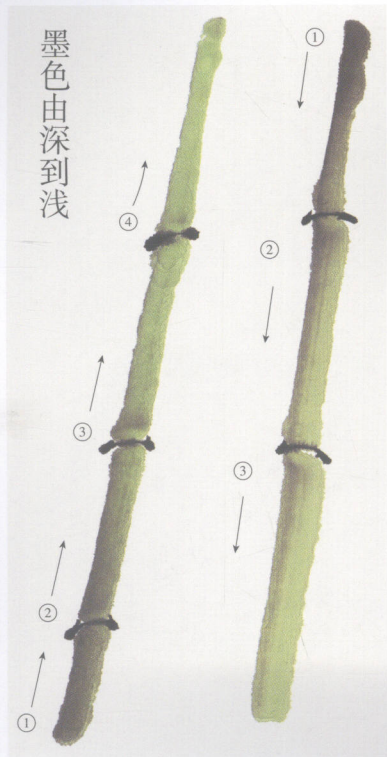
用 笔

用笔画干要悬肘，细干用中锋，粗干中锋带侧；或由上而下，或由下而上，以一气画完一干为宜；行笔不可太速或太缓，太速笔法漂浮，太缓则臃肿无力；枝干不可弯，要弯应从节处开始。白描画竹用笔以中锋为主，似书法中的楷书用笔。用没骨法画干，用笔要苍劲有力，行笔时要突出停顿，用笔可出现“飞白”现象。

用 墨

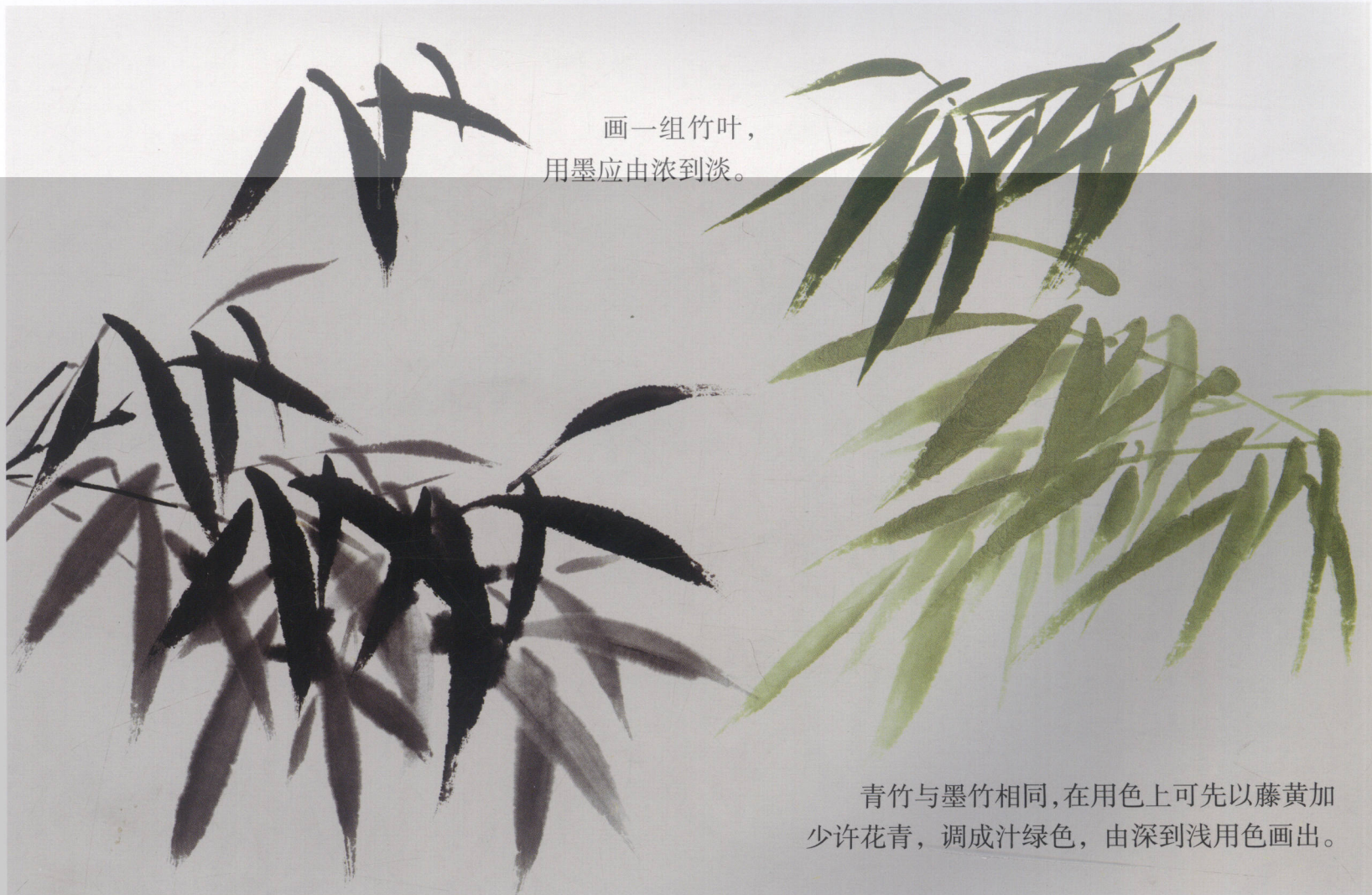
用墨中的墨，主要是指墨色的变化。墨色由最黑到最淡的变化，可表现为物象的阴阳、虚实、远近、苍润的变化。画干用墨一般较叶淡为宜，蘸墨或笔锋稍重、或笔根稍重，以有圆浑的感觉为好。如只画一根竹子，墨色可以随便；如三根以上，干与干之间则要有浓淡变化。画叶用墨，一般主枝墨浓，是整幅中墨色最重要的部分；叶组一般前浓后淡，但一组叶子自身墨色变化不要过大。

两边深中间浅的墨色技法是：先用排笔蘸满淡的墨或色，再在排笔两侧蘸一些深的墨或色，自下而上，用中锋画出。

一边深一边浅的墨色技法是：先用毛笔蘸淡的墨或色，然后在笔尖蘸深一些的墨或色，自下而上，用侧锋画出。

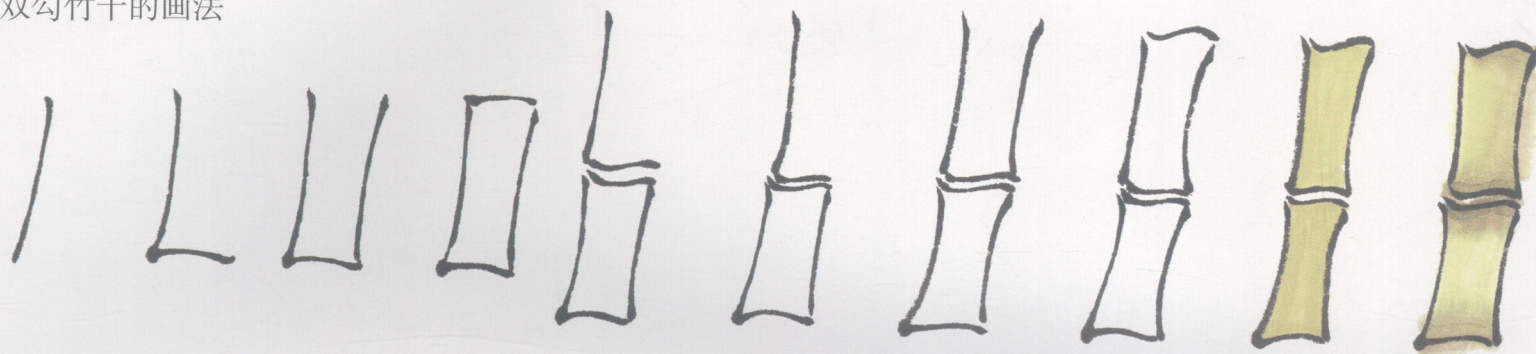
画一组竹叶，用墨应由浓到淡。

青竹与墨竹相同，在用色上可先以藤黄加少许花青，调成汁绿色，由深到浅用色画出。

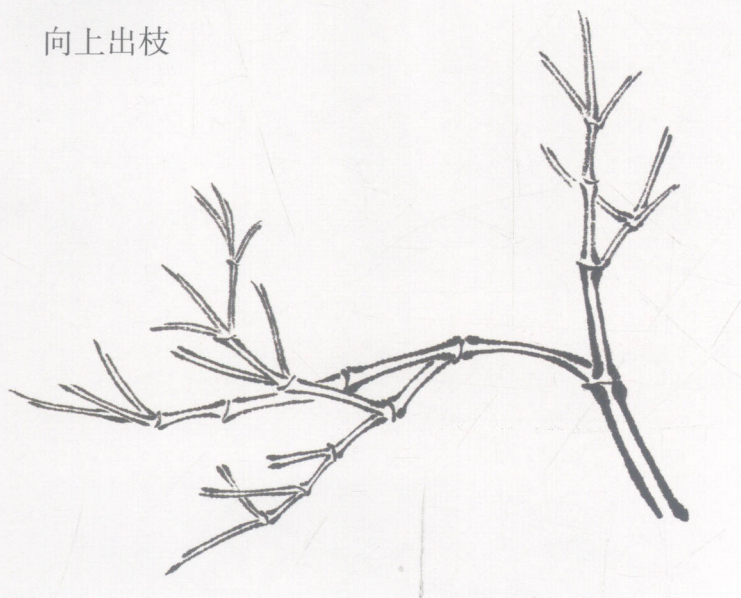
竹干画法一（双勾法）

双勾画竹干与写楷书一般，用笔统一工整，稍有不慎便会乱了秩序，整个画面和谐、宁静的氛围就会荡然无存，重新收拾补救也很难。所以，画时一定要胸有成竹，一笔一画，气定神闲，方可达到雅、静之境。

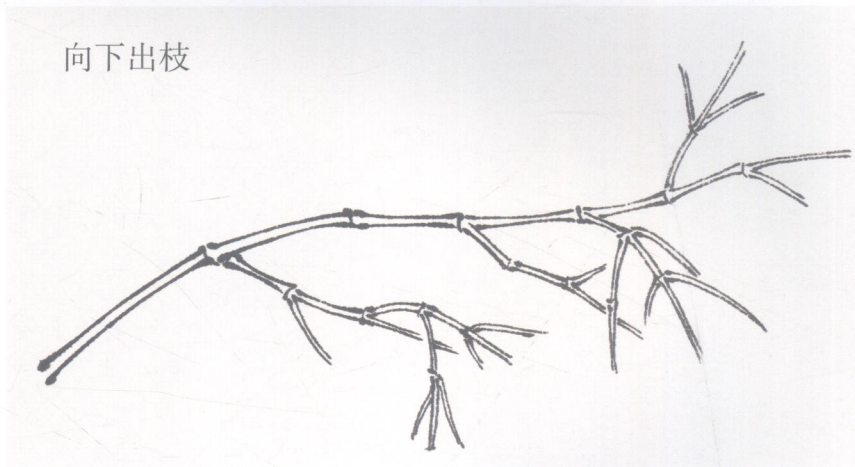
双勾竹干的画法

向上出枝

向下出枝

整枝双勾竹干的画法

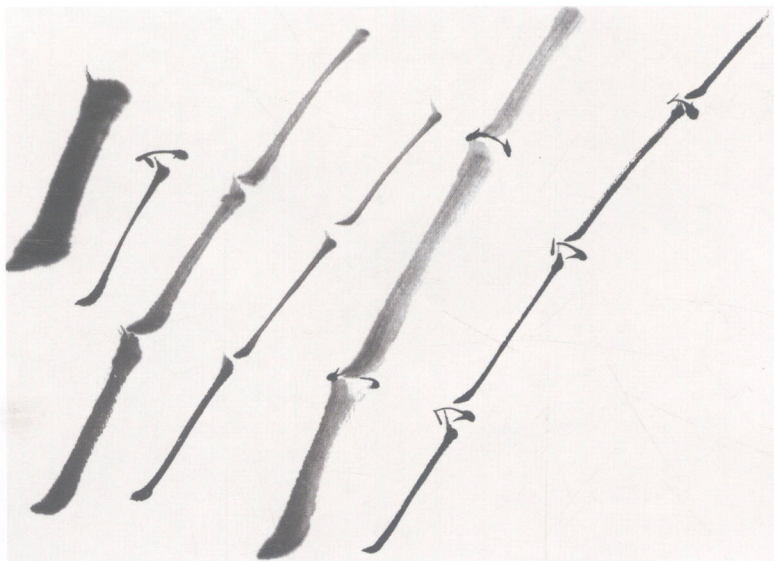

双勾竹笋

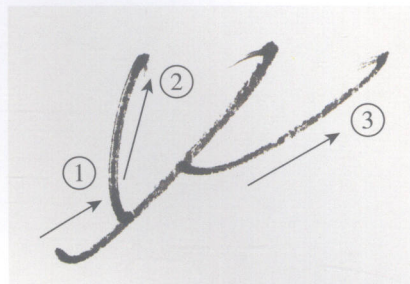

竹干画法二（没骨法）

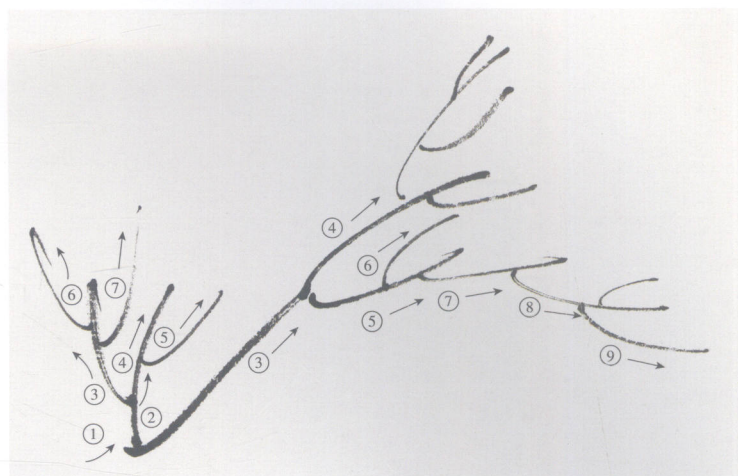
画竹应先立干，用中锋自下而上，一节一节由粗渐细画出，行笔要劲挺、迅疾，求其沉着爽快、干净利落，不可迟疑。点画竹节有“乙”字上抱法、“八”字下抱法，竹节乃起承上启下之关键作用，应用心表现，切不可小看。画竹干要有弹性，刚柔相济，既能得浑厚，又不失劲秀之美。以侧锋入画而提按、顿挫之笔意乃备，侧锋之线条，才有厚度与力度，使人有骨劲气充之感。

画粗干：运笔至节处，笔头可略往外挑。

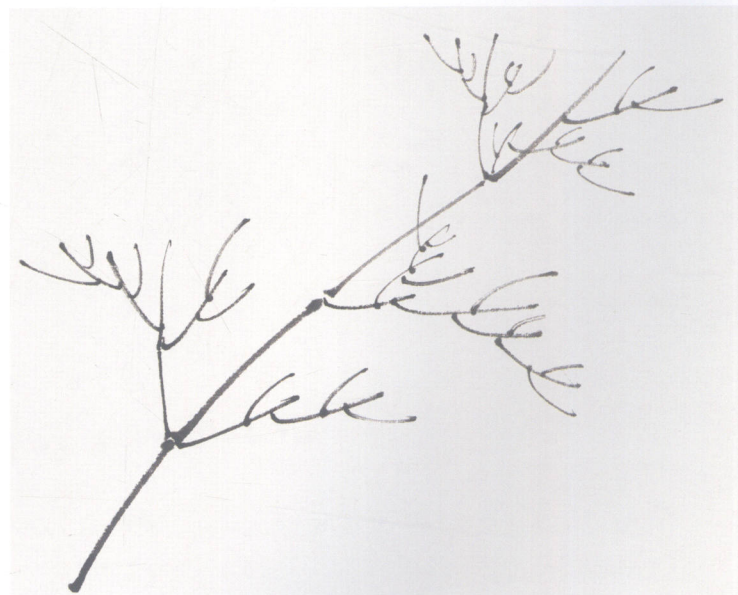
竹枝造型可分成三笔一组。

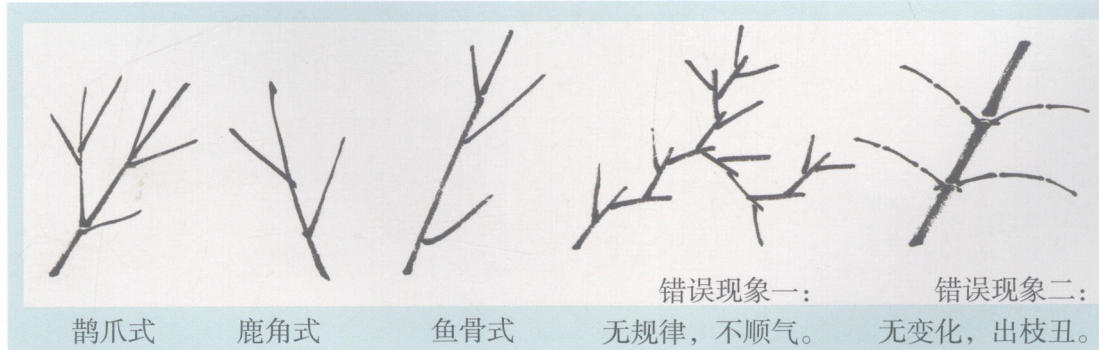
连续出枝时应把前一次的③当成新一次的①，再生出④、⑤，以此类推。

画竹枝应刚中带柔，用笔应注意其笔势往来随意，应于不经意间而出。

画竹干用笔自下而上，由粗渐细。切记竹子的生长规律：竹节两头短中间长。

古人画竹枝有些形象的比喻，如鹊爪式、鱼骨式、鹿角式等等。画竹枝应有一定的规律。如找不到规律，则会出现不顺气的现象，但也不可过分对称。

小常识

竹叶画法一（双勾法）

双勾画竹叶，用笔为中锋，线条细润，起笔收笔、提按顿挫到位。用墨时要控制笔中水分，以免出现墨点现象。组合竹叶应把握动势，枝叶要有抱体之状，其分布要有围绕之态，应有高低错落、参差疏密、开合聚散之形。

竹叶组合不可太均匀，其外轮廓不宜太齐，要呈不等边三角形。

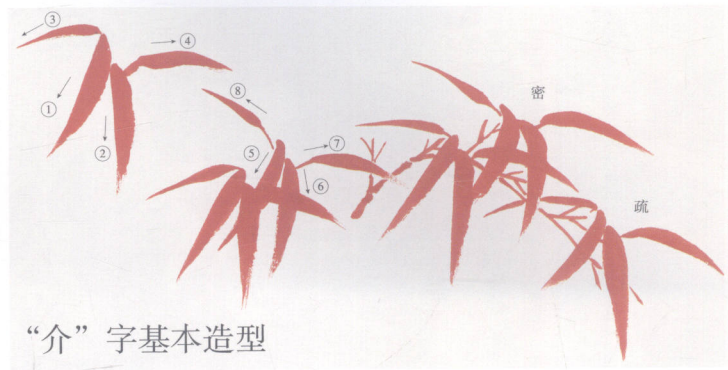
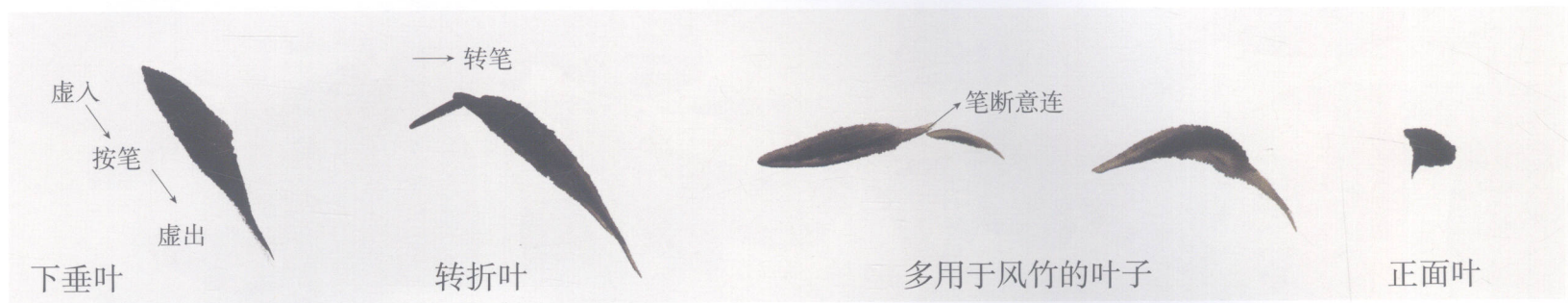
小常识

古人画竹叶有诸多形象之比喻：如片羽、燕尾、“个”字、“人”字、“介”字、惊鸦、落雁、一川等。

竹叶画法二（没骨法）

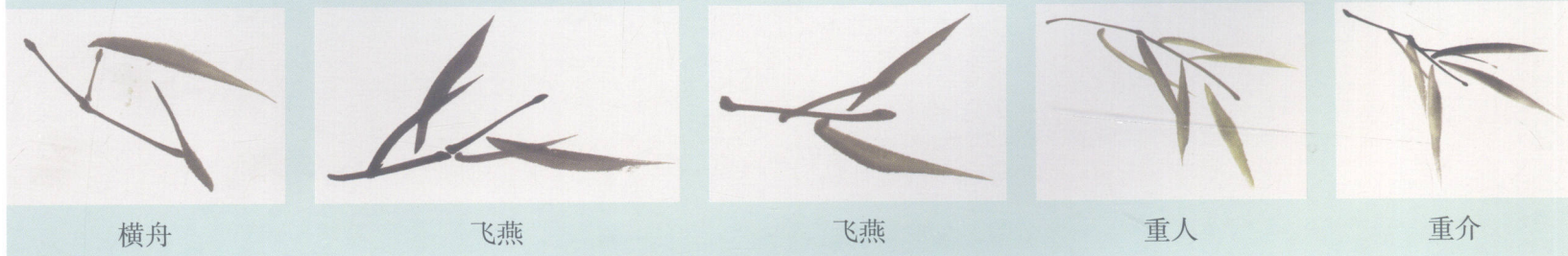
画竹叶，亦称撇叶法。用中锋以回锋之笔虚入虚出，其速要快。所用墨色水分不宜太多，多易臃肿失形，枯则无滋润感。初学画，不要急于求变化，画下垂叶可只用“个”字、“介”字重叠，画上仰叶可用“人”字或重人重叠。

竹笋的画法步骤：

先用中锋从竹笋顶部往下画，由浓渐淡，一气呵成，之间须留空白，然后从左右画出笋须，应注意松紧疏密，再趁湿点出斑点。

竹枝与竹叶的组合

竹创作示范一（没骨法）

步骤一：用淡墨从竹子的根部画起，自下而上，一笔到顶。画干时注意用笔的提、按、顿、挫，把握好用笔节奏，画出竹子的刚柔并济之美，然后再用重墨勾节。

步骤二：用长锋蘸淡墨，笔头蘸浓墨，从重叶画起，渐渐笔墨变淡画淡叶，一次画成。竹叶要按组分布，切忌零乱。

步骤三：竹间添一对麻雀，增强竹子的生机，使画面更加灵动。背景待所画墨色干透，先把画面全面打湿，半干时用淡花青刷染。然后落款，要注意画面平衡，印章要大小适度。

竹创作示范（二）

步骤一：以赭石加藤黄再加少许墨色，画出干与枝，粗干的竹节用浓墨，细干的竹节略淡些。

步骤二：用较浓厚的朱砂色画出前面的竹叶，用淡浅的朱砂色画后面的竹叶。

竹创作示范（三）

步骤一：以花青加藤黄加少许墨色，画出竹干。

步骤二：用长锋蘸汁绿色（花青加藤黄），笔头蘸浓墨，从重叶画起，渐渐叶淡，一次画成。

