

历代优秀咏竹诗

题 竹

一顷含秋绿，森风十万竿。
气味朱夏转，声扫碧霄寒。
——唐·李群玉

春 笋

无数春笋满林生，柴门密掩断人行。
会须上番看成竹，客至从嗔不出迎。
——唐·杜甫

昌谷北园新笋

斫取青光写楚辞，腻香春粉黑离离。
无情有恨何人见，露压烟啼千万枝。
——唐·李贺

竹

醉卧凉阴沁骨清，石床冰簟梦难成。
月明午夜生虚籁，误听风声是雨声。
——唐·唐彦谦

次韵黄斌老竹画横枝

酒浇胸次不能平，吐出苍竹岁峥嵘。
卧龙偃蹇雷不惊，公与此君俱忘形。
晴窗影落石泓处，松煤浅染饱霜兔。
中安三石便屈蟠，亦恐形全便飞去。
——宋·黄庭坚

云溪观竹戏书二绝句

气盖冰霜劲有余，江边见列此仙癯。
清寒直入人肌骨，一点尘埃住得无。
——宋·陆游

直 竹

劲直忠臣节，孤高烈女心。
四时同一色，霜雪不能侵。
——宋·朱淑真

题竹石画

咬定青山不放松，立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。
——清·郑燮

画出精妙之作。

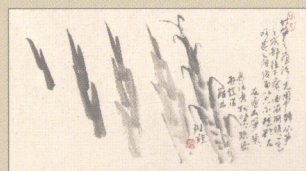
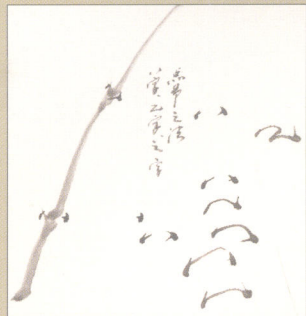
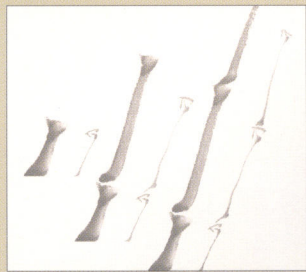
《竹石图》

清·蒲华

此帧墨竹图为清末蒲华之妙品，其画面竹竿以冲天之势直上云霄，纵横于天地间，竹之坚挺之态，刚毅之性表露极其到位，其用笔豪放而沉着，厚而不浊，淡而不薄，常能于憨畅淋漓之间

C 目录 CONTENT

封三	20	18	16		10	11	10	8	4	2	1
历代优秀咏竹诗	名家作品欣赏	作品欣赏	竹的完整画法步骤	竹的构图	构图解析	竹笋的画法	整枝的不同组合	竹叶的画法	竹枝画法	竹竿、竹节的画法	画竹先读

画竹先读

中国文人多为梅、兰、竹、菊“四君子”状物写神，以表其意，倾述情怀，可谓天人合一，尽显其风情逸致。

竹，四季青翠，无畏严寒酷暑，其气节之高尚，一直为世人所崇尚，竹与松、梅合称“岁寒三友”，而与兰、梅、菊称为“四君子”，其成林有万里森森之象，日出有清阴之趣，日照有清影之姿，风来有清音之调，雨来有清韵之味，露疑有清光之媚，雪停有清趣之格。竹虽无牡丹之华贵，桃李之妖艳，但为历代文人墨客所赞颂。唐代大诗人白居易爱竹甚深，写有《养竹记》。元代书画家柯九思，能诗文擅书法，尤精墨竹，师法文同，笔墨苍秀，画竹挺拔浑圆，神韵兼备。其画迹《清阁墨竹图》及《竹谱》成世之典藏珍宝。清代蒲华之竹，更是水墨淋漓，性情极致，而独树一帜。

大文豪苏东坡曰：食者竹笋，应者竹瓦，载者竹筏，履者竹鞋，衣者竹皮，书者竹纸，真可谓一日不可无此君也。与此君作友，相伴终日，则能除俗祛庸，若能绘之则更有利身心之康乐，不亦乐乎哉！

学画有三多：即多看、多画、多想。

多看名家精品有利眼界之提升。

多画则熟能生巧。

多想即将平素所见所闻，所感悟之情作联想，有助随手可成之功。

学画三步聚：起初以古今名家为师，下一番临摹工夫，以明其理法；其次以自然为师，取法写生，以探真理；而后则以心灵为师，可随心所欲，任意创作。此三者缺一不可。

先以名家之精品进行一番认真仔细的临摹，掌握其笔墨、造型、构图等要素。起先可择其局部作临摹，以解决笔墨之需，进而由局部再扩展至全部，由浅入深，由表及里，先简后繁，循序渐进，琢磨其精华所在，若能得其法则，认识理解掌握之能力定当有所大进，并成效可见。不能只是一味临摹，而应以所学之笔墨有效运用到创作之中，其间还应结合写生，了解掌握物象之生长规律及特点，自然界范本之广，情形之丰富，可任由你生发之，于写生中求其变化，使物象夸张、变形，即艺术加工，使之得以提升更有美感。要尽取舍之能，以描写物象表达画者心声，发挥其超脱之想象空间为要，达其性情，以表其意，先工而后写，先形而后神。凡画先求其共性，而后求其个性。先有规矩再破其规矩，即有法之极归于无法。此言极是，理当重视之。

竹竿、竹节的画法

画竹应先立竿，用中锋自下而上，一节一节由粗渐细画出，行笔要有劲挺迅疾之速，求其沉着爽快，干净利落，不可迟疑。点画竹节有之字上抱法，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。

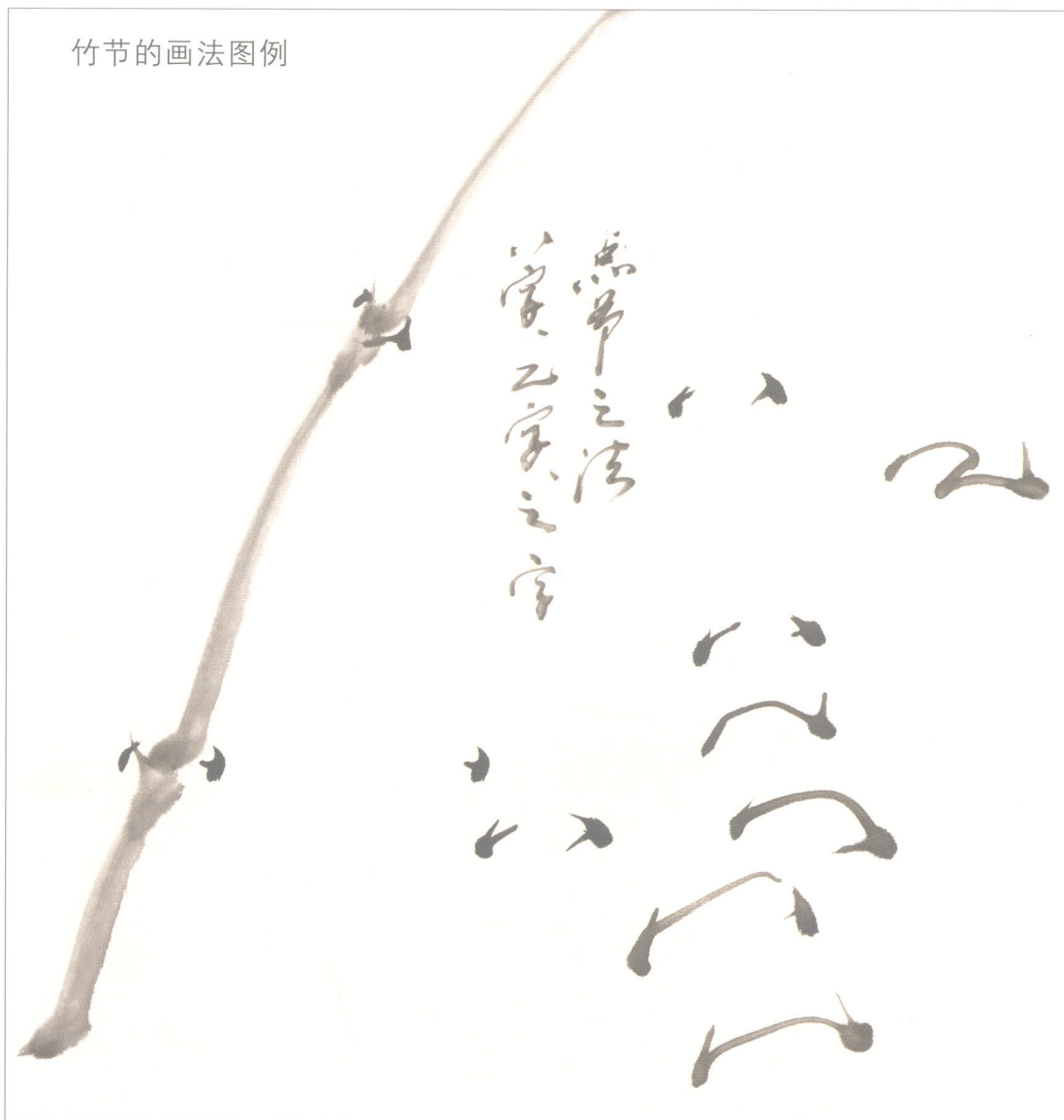
画竹竿要有弹性，以刚柔相济，既能得浑厚，又不失劲秀之美。以侧锋入画而提按、顿挫之笔意乃备，侧锋之线条，才有厚度与力度，使人有骨劲气充之感。

竹竿的画法步骤

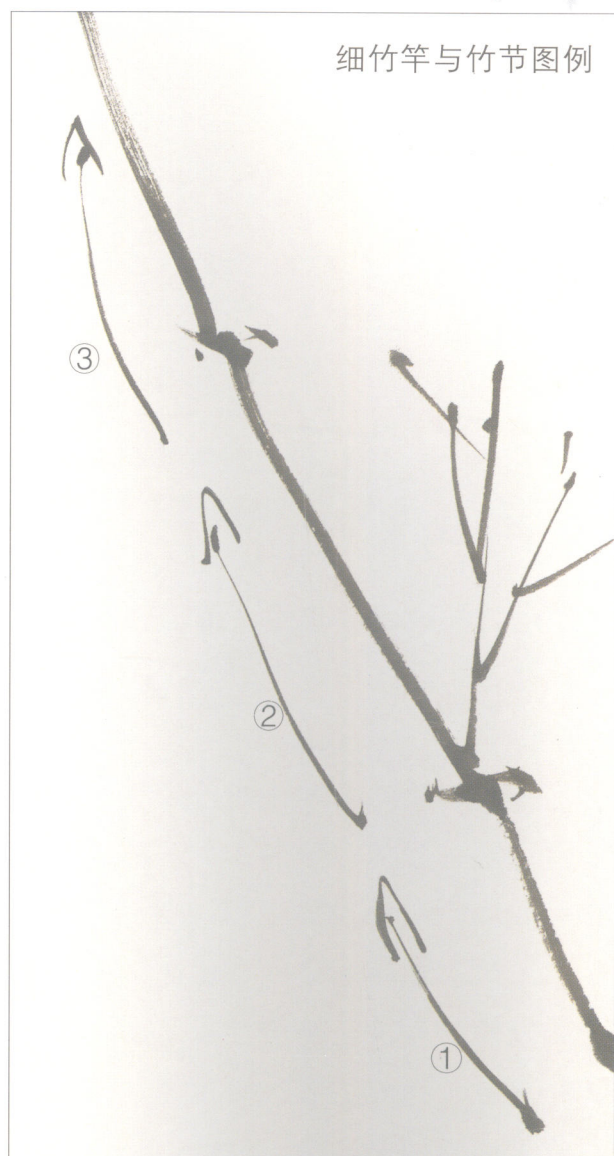

画粗竹竿法：画粗竿之运笔至节处其笔头略往外挑。

竹节的画法图例

细竹竿与竹节图例

点节法有八字、乙字、之字等形式，用笔蘸浓墨画之。竹之节两头渐短而中间长，乃竹节之生长规律。

青竹画法与墨竹相同，在用色上可先以藤黄加少许花青画之。

竹枝画法

画竹枝应刚中带柔，用笔应注意其笔势往来随意，切不可过于刻意，应于不经意间而出。

写枝的笔法贵于流畅，多以中锋出之，不可迟疑，应从容挥洒。上下左右，顺逆均能得心应手，如熟能生巧，则可出彩。

主枝上边枝的运笔，须有分别，方显生动。分枝的布置应多含转承、起伏、开合、回环之意，有利于竹叶的布势。斜势布势易出效果，故可多用之。

竹竿生枝要分左右，不可等长，如古人云：如鹊爪枝、鱼骨枝、鹿角枝等，多借鉴运用后则能自如。

竹枝之法当以柔中带刚为上，刚正之性断不可少。

[illegible]

竹叶的画法

画竹叶，亦称撇叶法：用中锋以回锋之笔画出轻收，其速要快，能达劲利之姿。所用墨色或颜色水分不宜太多，多易臃肿失形，枯则无滋润感，以恰当之墨画其竹叶，既得笔意又含其墨韵之趣。

古人画竹叶有诸多形象之比喻：如个字、介字、分字、一川、重人、叠个、鱼尾、惊鸦、落雁等，要领可用心运用。竹叶分布不可太均匀，其外轮廓不宜太齐，要呈不等边三角形。组合竹叶应把握其个势，枝叶要有抱体之状，其分布要有围绕之态。其叶有高低错落、参差疏密、开合聚散之形。

竹叶图例

片羽、尾燕、个字、人字、分字

惊鸦、飞燕、落雁、重人、鱼尾、重介、一川、横舟

整枝的不同组合

竹竿与竹枝组合图例

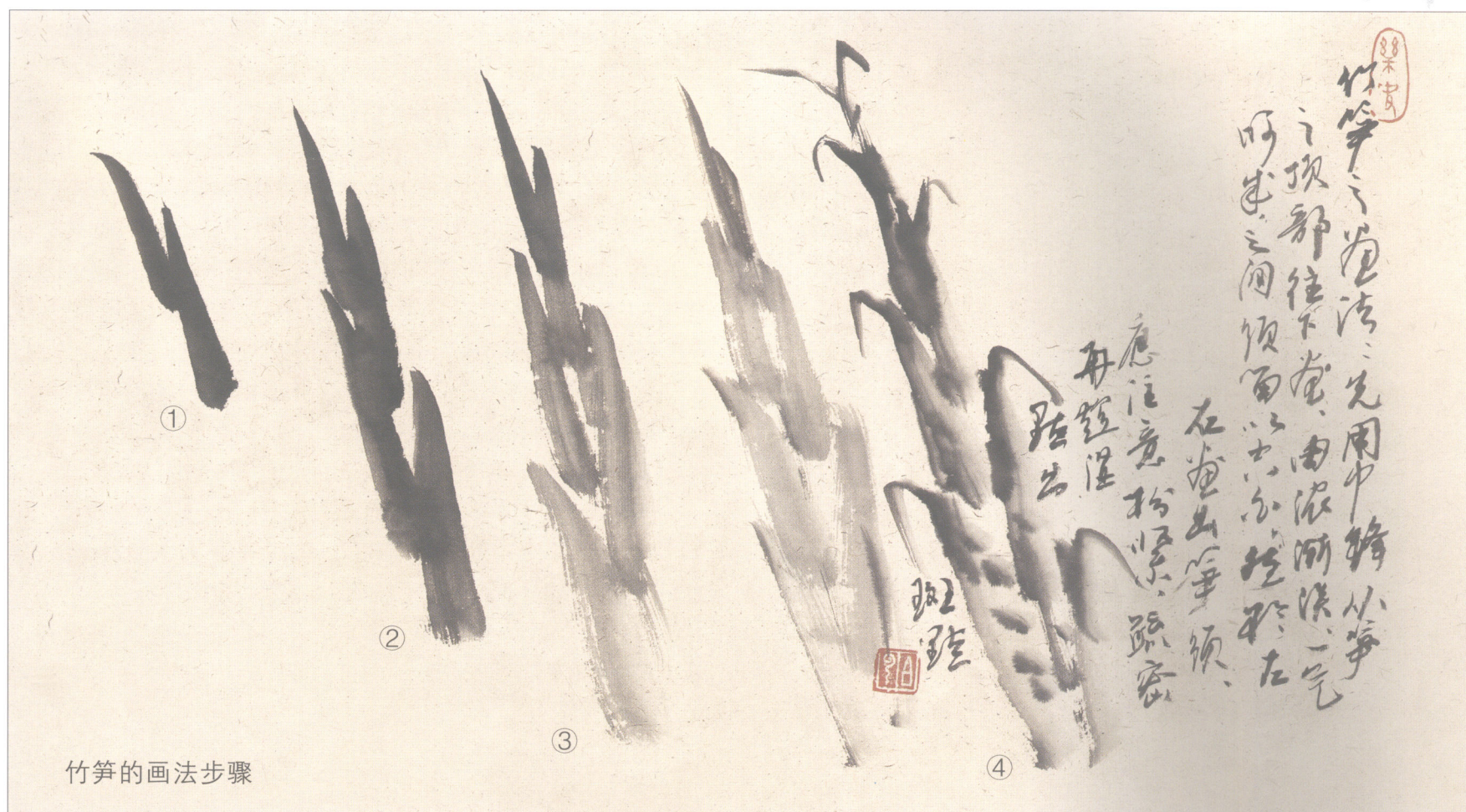

竹枝与竹叶组合图例

竹竿、竹枝与竹叶完整的组合图例

竹笋的画法步骤

先用中锋从竹笋之顶部往下画，由浓渐淡，一气呵成之间须留以空白，然于左右画出笋须，应注意松紧疏密，再趁湿点出斑点。

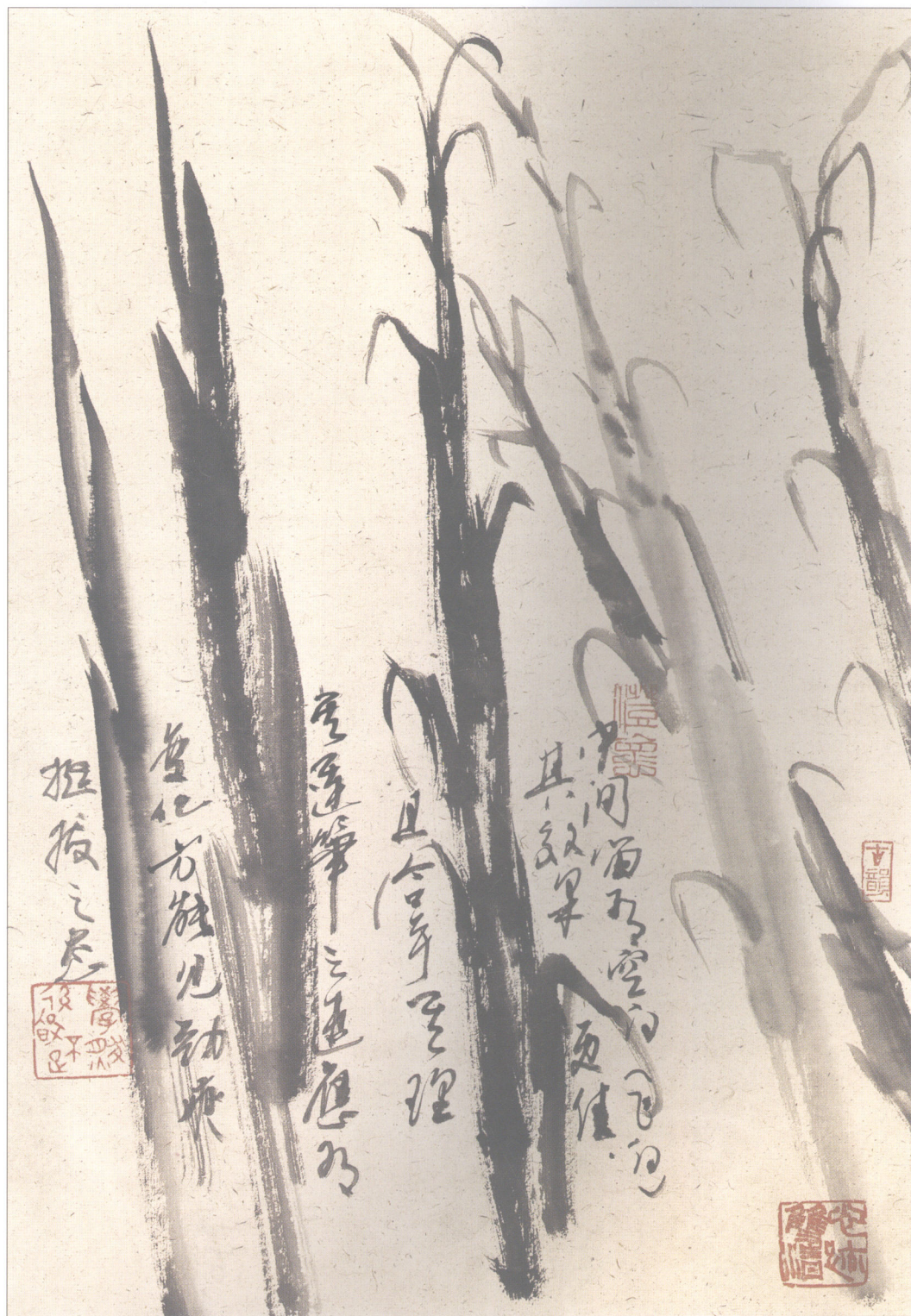
竹笋的画法

画笋先用短中锋从笋之顶部往下画，由浓渐淡，一气呵成之间须留以空白，然于左右画出笋须，应注意松紧、长短、粗细、疏密之间距，再趁湿点出斑点。中间留有空白（飞白），其效果更佳，运笔之速应有变化，方能见劲爽挺拔之态。

其竹之竿、枝、节、叶、笋之运笔方法应各不相同，须有明显之区别和变化，若运用得法，则能得其神韵墨趣也。

古人有云：“下笔要劲利，实按而虚起。”这至理名言于今学画者仍可借鉴而灵活运用之。切不可程式化，借此启发其形象思维，使之更为生动，以达造化自然之本领。掌握其规律，在合乎情理之基础上不断深化，方可见成效。

运笔应有变化才能见劲爽挺拔之态，中间留有空白（飞白），其效果更佳。

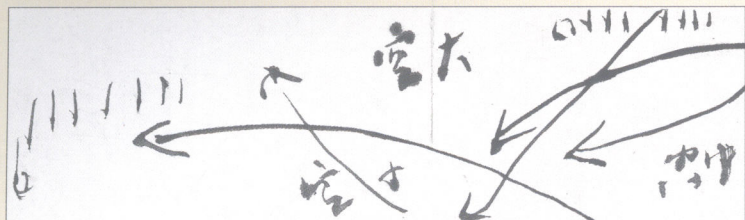
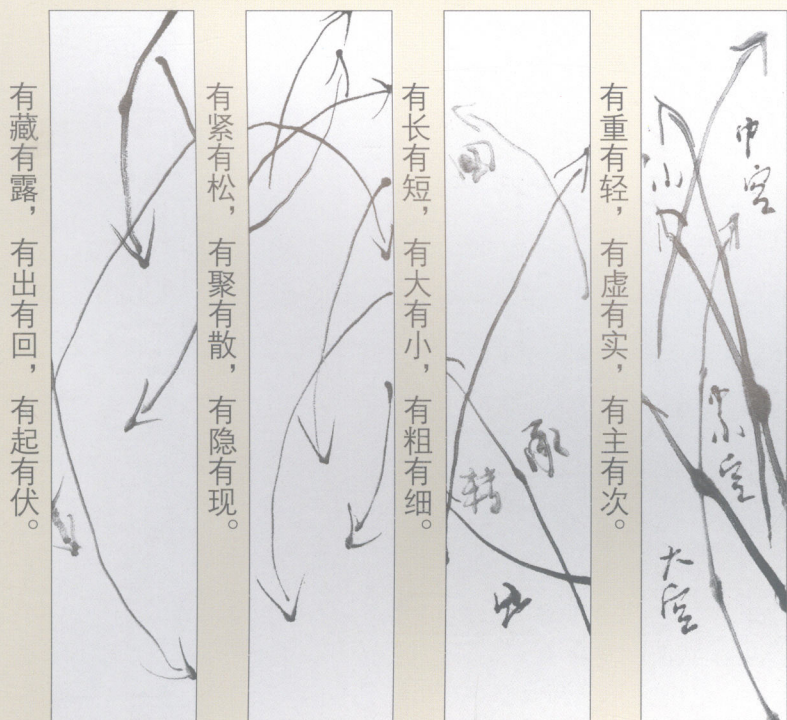

构图解析

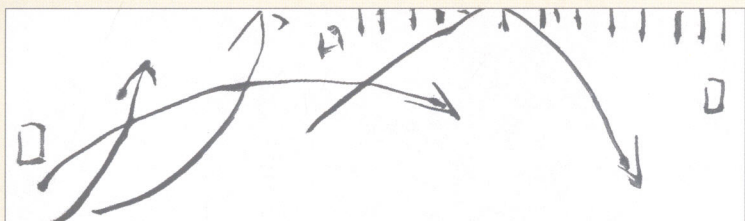
一、长方形：为最常用的构图，其画面相对应下部重、上部轻、左右开弓，出边线再从外引伸于内，纵横交错、曲直相交、上呼下应、藏露自如，使画面于不经意中巧妙经营。忌与长形等边并行，或居中而出之。

二、横幅：其主枝出势很重要，布局开合、出势转承、收敛得法，枝杆倾斜出之则易得势，趁势使其气得以延伸，用辅枝之转承、起伏、回环穿插其间，画面丰富而多变，则可爱生趣。

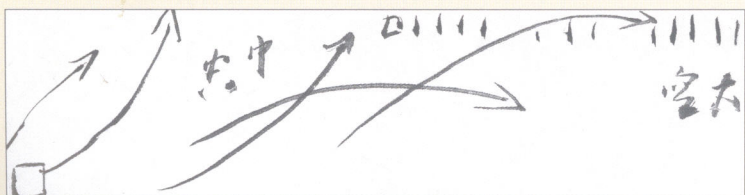
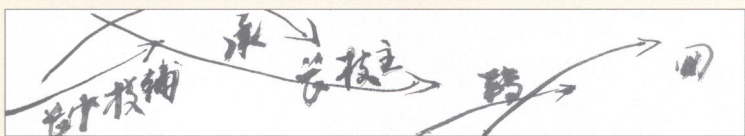
条幅、横幅的构图

最长之线为主枝，其次中短之线为辅枝。

上方短线为题款位置，注意与画面之呼应。

留空不等边，不对称，交错有致。

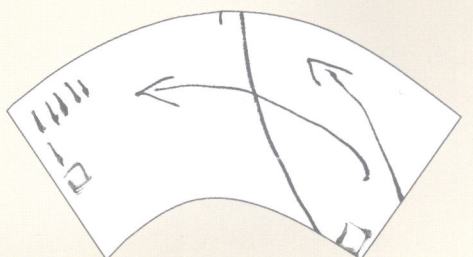
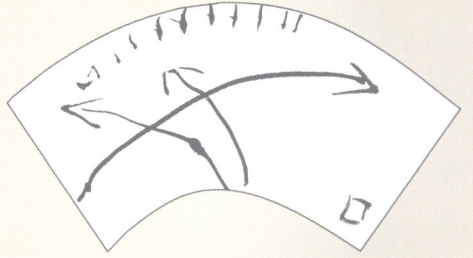
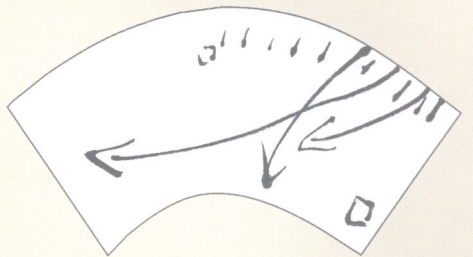
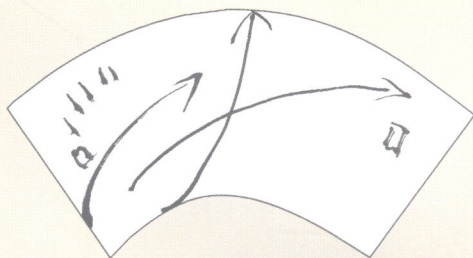
三、条幅：多用S形、之字形、C形、女字形构图，无论哪种形式，其内容及形态均要气脉相连，舒畅达意。

四、扇面：其形狭长而弯曲、布置要取其平，不可随弯而曲。忌与扇形等边平行出枝，宁少勿多，应有造危破险之能，上下、左右、大小、粗细、虚实、疏密、轻重不可均等，以舒畅明朗、平中见奇、自然活泼为上。

五、方形：相对较难处理，因其四边长度四平八稳，边角相等，不易布置，若能于稳中求危，多以斜线取其势，巧妙布置，破险为夷，其开局出枝不可太居中，应有主辅之别，要强化主、淡化次，相辅相成，切不可面面俱到，更不能喧宾夺主，才能层次分明，含雅逸灵动之趣，则耐人寻味。

一幅完整之构图，其画面往往具备起承、回环、开合、收放、呼应、顾盼、节奏、韵律等要素，故平素应常练习，熟则能生巧，方可出形神兼备之作。

团扇、扇面的构图

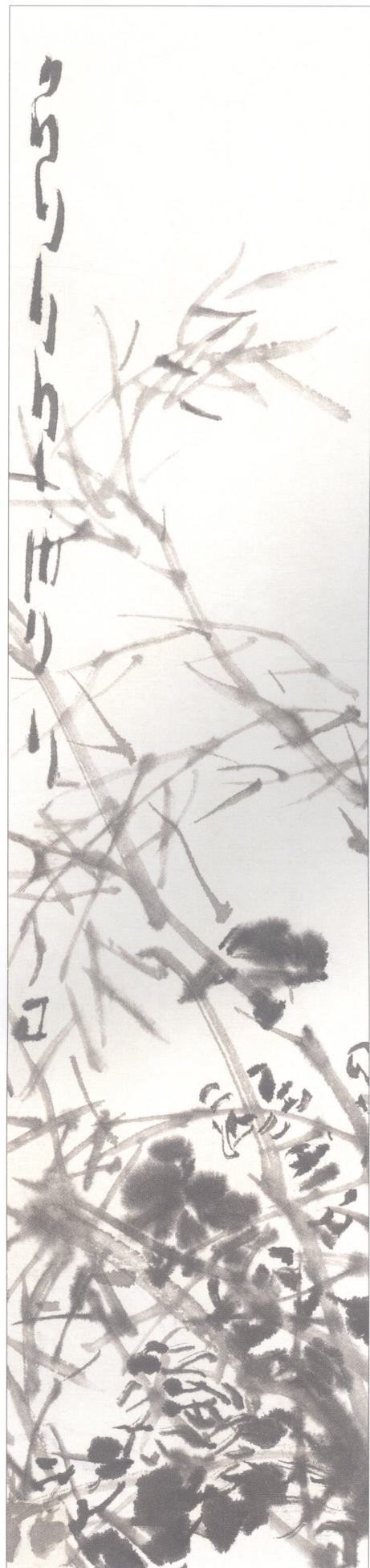
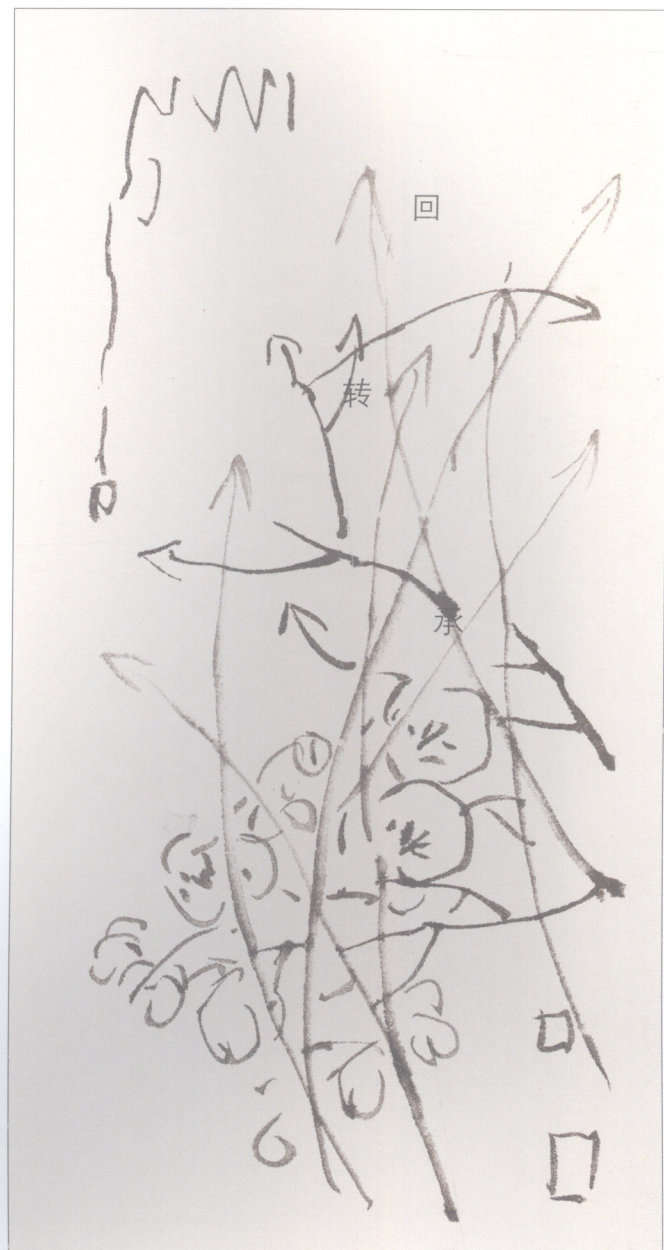

无论用何种形式构图，均以三条长短不等之线作依托而生发之，可举一反三，先简后繁，循序渐近，有的放矢，熟能生巧，定有所获。

六、作画能大胆落笔，细心收拾，全幅画毕，然以谨慎之态审视全局，应作全盘周密的考虑，视其画面整体作统筹安排，再择落款字体。

注意题字大小，墨色枯湿浓淡、行间疏密等要领，可多题、长题、短题、参差题或穷款不等，而后钤章（盖章），此亦须十分讲究，其形状大小、阳文或白文，用之是否得体、舒适，均须全方位考虑再作定夺，若能搭配相宜，则相映成趣，又妙合天成，方可出佳作。

作品构图解析

以疏竹竿为间架，在画幅右边由边线上发、交叉，然从外而内，横插菊花与之对比，一直一横于上方，倾斜出一枝与之作反衬拉力，有聚有散，有冲有扩，回旋于画面中使之气脉贯连。

竹的构图

不同构图图例

