

中国画艺术经典丛书

竹子画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

中国画艺术经典丛书

竹子画法解析

龚心甫 著

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

竹子画法解析 / 龚心甫著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2014.9

(中国画艺术经典丛书)

ISBN 978-7-5140-0571-4

I. ①竹… II. ①龚… III. ①竹—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 201370 号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 张 恬

装帧设计: 印 华

图片摄影: 韩玉龙

责任印制: 宋朝晖

竹子画法解析

龚心甫 著

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64283630 (编辑室)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

印 刷 北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 2

版 次 2014年9月第1版

印 次 2014年9月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-5140-0571-4

本套定价 60.00元 (单册定价: 15.00元)

国画家龚心甫

龚心甫，字甫之，号云石、心溥，1939年出生，江苏南京人。江苏省国画院特聘画家，六十年代曾受傅抱石先生亲授，作品入编《1978—1998中国美术选集》，1998年作品入选“韩国’98世界美术大展”等。

金鱼作品，形神兼备，古朴淡雅，天然纯真，章法考究，清逸简洁，目前画一条金鱼简练到十一笔至十五笔，作品贯穿古今，别开生面，前无古人，后未见来者，树立了一个典范。

曾有多幅艺术佳作在国家级刊物上发表。其作品以凝练灵动的笔墨，描述出博大精深的内涵，凸现了他对生活深入的观察和对事物本质的深刻的把握。个性鲜明，神采飞扬，用笔简洁流畅、章法考究规范、意蕴深远隽永。无论是谋篇造势还是笔墨渲染，都显示出其娴熟的艺术功力，创造性地实现了艺术境界与表达手法、历史人文与现实空间的和谐统一，无一不是激情与灵感的自然流露，给人以极大的艺术享受。在创作实践与丰富新理论方面，兼容并蓄，大胆创新，精心创作多幅具有较高艺术研究价值的上佳作品，流传广泛，影响深远，在艺术收藏界引起广泛关注，其独特的艺术风格，丰富宝贵的艺术实践为繁荣和发展我国传统艺术提供了难得的借鉴依据，对我国相关艺术领域的创新做出了突出的贡献。

出版有《龚心甫作品集——金鱼画法研究》《中国最具收藏价值艺术家——龚心甫作品集》图书及《中国经典艺术作品展播——龚心甫》DVD光盘等。

空灵坚实

——龚心甫写意竹子艺术赏析

吴雨潼

故画竹必先得成竹于胸中，执笔熟视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则逝矣。【宋】苏轼

竹子象征着生命的张力、长寿，与松树、梅树合称“岁寒三友”，为冬季的三大吉祥植物。竹因其虚心、有节、挺拔凌云、不畏霜雪等特点同中国传统的审美趣味、伦理道德意识相契合而被人格化，象征虚心谦和、高风亮节、坚贞不屈的操行及柔韧、孝义的精神，其内涵已成为中华民族的品格和禀赋，是中国传统文化的基本精神和历史个性。

竹子的形态和特点很适合中国画的笔墨表现，竹子入画，大略和兰花入画相当，宋代，苏轼发展了画竹的方法，其挚友文同注重体验，主张胸有成竹而后动笔，形成“湖州竹派”，被后人尊为墨竹绘画的鼻祖；元明清时代画家画竹，强调突出竹子的气势，所写墨竹苍劲有力、秀丽多姿又气韵生动；郑板桥主张不泥古法，师法自然，提出“眼中之竹”、“胸中之竹”、“手中之竹”三阶段论，把奇妙的构思与熟练的笔墨技巧结合起来。画的是心灵之竹、意象之竹。

龚老广读博览，体察竹子在风、晴、雨、露、霜、雪环境下表现出的各种情态。手摹心记，反复试弄，在自然中仔细观察竹的自然生态，用笔轻重、粗细、疏密、虚实，墨晕浓淡干湿，形成和谐节奏和韵律，融会于心，胸有成竹描写竹的生命气息，解读出竹韵。

龚老不固守方法，他一方面汲取古今现有之成法，以取其有；另一方面，对古今未有之法，就从实践中去发掘，以取其无。龚老的墨竹技法远宗宋元，以草书之中竖长撇法运之，淡墨写竿，浓墨为叶，墨色秀润含蓄，笔法沉着挺拔，布局疏密相间。运用书法的笔意来挥写，能得到竹子的潇洒之姿和内在的骨骼；书法中字的结构和笔法也可以从墨竹画中得到启发，从而使中国书法与墨竹画相得益彰。

龚老墨竹，立意布局多从诗词入手，着重诗书意境。其墨竹偶有依石挺拔而立，湖石用笔苍劲浑厚，秀竹浓淡相携，更有稚笋穿插丛竹间，意境古拙天真。轻提重按，其出枝、布叶，不拘于法，呈现“清风洒然”之象，很有文人画的淡幽之境。

龚老的墨竹，雅逸于心，承载着生命在沉浮积淀中释放出的能量与欢喜。

所谓：以心会意，以慧生趣……

目 录

竹子画法综述·····	1
画竹略谈气韵·····	3
竹子画法分析·····	5
龚心甫部分题款语录·····	25
品竹·····	26

竹子画法综述

竹，四季常青，严冬不凋。古人言：“一世兰，半世竹”，说明画竹是很难的。历代画家画竹，以水墨画竹为主，都有一套表现程序，各有风貌，独具风格。

一、画竹首先要仔细观察、研究“竹态”。要观察一年四季，春、夏、秋、冬时节竹子的生命特征，还要仔细观察竹子在风、晴、雨、露时的变化，特别是竹子的细部结构，融会于心，才能胸有成竹。

二、竹叶画法，用笔、用墨要一气呵成，气脉贯通，这样笔墨才能相辅相成，形成墨韵盎然的竹叶风采；用墨须浓浓淡淡，表现竹叶向背前后的自然之态。

三、竹竿及嫩竹枝画法，用笔要有轻重、粗细、疏密、虚实，形成和谐的节奏和韵律。

四、画大写意竹子，要表现竹在自然界的瞬间变化，画出竹的神态气韵，以及竹子在大自然中的雄浑风貌。

五、画竹要有书法功底，古人云：“画竹竿如篆，枝如草，叶如真，节如隶”，说明画竹要练好书法。学好楷书“悬针垂露”笔法，对画竹叶有很大的帮助。

画竹章法，要意在笔先，细心揣摩，掌握“开合起伏”的阴阳之学，创意精奇优雅的构图，要有随机应变的能力，达到画卷的和谐。

竹叶起笔时所表现的几种形态。具体画法见第5页。

画竹略谈气韵

竹子四季常青，潇洒挺拔。象征高风亮节、虚怀若谷、淡泊、正直，是中国传统文化精神的体现。

中国画的终极追求是什么？四个字“清新俊逸”。“清新俊逸”即是“气韵生动”。谢赫在《古画品录》中，将“气韵生动”放在首位，“骨法用笔”放在第二位，气韵生动是六法理论中的总体概括，这是中国画艺术美学思想最重要的理念。

“气韵”，是绘画“意境”和“韵味”。“气韵生动”是和艺术造型有着直接的关系，东晋顾恺之在《论画》中，提出“以形写神”，说明要重视形态。在中国艺术史中，这是中国画艺术美学的重要理论。

形似的原则应是“形简至极，形在其中”。

“气韵”是和用笔、用墨相联系的，古人曰：“神采生于用笔”。

只有掌握用笔用墨之道，画境才能生机盎然，神采奕奕。

“气韵生动”中的“气”是指什么？这是中国画艺术美学研究的课题，应该是“浩然之气”、“清逸之气”。孟子云：“吾善养吾浩然之气”，这与前人提出的中国绘画基本思想的三大要素，即“人品”、“学养”、“天赋”美学思想是一致的。清石涛《画语录笔墨章》云：“墨非蒙养不灵”，说明“气韵生动”和“人品”、“学养”、“天赋”是直接相关的。

幽竹叶舞

136cm × 68cm

水墨纸本

竹子画法分析

一、用中号狼毫笔画竹竿。两竹竿墨色略微有差别，如画两杆以上竹，墨色要有深浅之分。中锋行笔，要一节一节从下往上行笔。笔蘸淡墨后，不调笔。

画竹竿，墨色要均匀。中锋行笔要平，两边圆正，起笔、收笔稍顿。画两竹，不要平行，两竹之间有一竹略斜势，小竹穿插，要有疏密，亦有前后、远近关系，用墨有浓淡。

画左边一竹侧枝，先画竹干，蘸淡墨，笔尖再蘸一点浓墨，斜势向右行笔，行笔轻盈，由粗渐细。

二、画竹枝，古人云：“枝如草书”，用笔要酣畅，疏密交叉，悬腕中锋行笔。

三、画竹叶最难，要画出老嫩叶，以及一年四季竹叶之态，春竹嫩篁而上，夏竹浓荫叶茂，秋冬之竹，呈现霜雪之态。唯要深入自然、师意自然。

画竹叶用中号狼毫笔，中锋行笔为主，实按虚起，一笔成形（符合竹叶自然之理）。先辈画家总结出精要的画组叶程序，精通、掌握这些程序是画竹叶的基础。要在自然中，仔细研究，仔细观察竹叶生命神韵，找到新的组叶程序，这是画好竹叶的关键。

高风亮节

136cm × 68cm

水墨纸本

画竹要意在笔先，一气呵成，用笔要刚健而婀娜，使人产生明快的视觉感受。

壬辰歲秋日心南寫竹

冬簞迎寒

136cm × 68cm

水墨紙本

此图，用墨忽干、忽湿、忽浓、忽淡，枯中有润，乃是中国画用墨之法则也。

风竹图

136cm × 68cm

水墨纸本

此幅风竹图，是表现竹在风中瞬间变化的景象。画大写意之竹，用笔需快慢结合，大胆落笔，须臾之间，表现风竹之意态也。