

MIAOQUHENGSHENG HUA ZHUZI

趣生 妙横

竹子

汪贵庆 等编著

国画基础知识

绘画步骤详解

作品临摹范例

国画入门

碧玉丛中鸟语喧 黄度

化学工业出版社

国画入门

趣生 妙横

汪贵庆
等编著

画 竹子

化学工业出版社

· 北 京 ·

内容提要

国画是我国的传统绘画，题材主要有花鸟、山水、草虫等，技法上分为工笔和写意，极具特色。本书详细地介绍了写意竹子的局部画法以及竹子创作案例和竹子赏析的绘制，图例清晰、步骤讲解简练。阅读本书能够使读者对国画的认知更加的深刻，在技法上得到较大程度的提高。

本书不仅适合国画初学者以及国画爱好者阅读学习，也适合作为各种国画培训机构的教材使用。

编写人员名单（排名不分先后）

汪贵庆 母春航 吴宝辉 高雅 任安兰 牛红肖 王敏 姚苇

张蜜蜜 吕骥俊 葛蔚然 刘红伟 王萌 唐一帆 吕昊 孙松

图书在版编目(CIP)数据

妙趣横生画竹子/汪贵庆等编著. —北京：化学工业出版社，2014.7

（国画入门）

ISBN 978-7-122-20636-7

I. ①妙… II. ①汪… III. ①竹-写意画-花卉画-国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第097086号

责任编辑：徐华颖
责任校对：战河红

文字编辑：张春娥
装帧设计：尹琳琳

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 装：北京画中画印刷有限公司

889mm × 1194mm

1/16

印张4

2014年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：24.00元

版权所有 违者必究

丛书前言

国画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以其鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神的人文气象的建构。

它以独特的画法与体系深受人们的喜爱，从表现技法上分为两类：写意与工笔。写意画是通过简练的笔墨来概括物象，主要描绘物象的意态和神韵；工笔画即是以精谨细腻的笔法描绘事物，着重线条美，注重客观形象。

写意画是融诗、书、画、印为一体的艺术形式，一直把追求意境美放在首位，“诗中有画，画中有诗”成为中国写意画雅俗、优劣和文野之分，不但要表现客观对象的基本结构、神韵，还要表达画家的主观感情和艺术创造。

从古至今，写意画追其神似，重视形似但并不拘泥于形似，追求“不似之似”与“似与不似”之间。写意画讲究“具形写意”“意在笔先”，即在动笔前先要有一个富有哲理内涵的立意，再通过所表现的物象来借景抒情，喻物明志。造型上表现对象的内在本质精神面貌和性格特征，才算真正达到绘画的目的。

近年来，人们学习书法与国画的热情高涨，建议初学国画者选择写意画，因为写意画较工笔画更加易学好画。

“国画入门”即为广大国画爱好者编写而成，本书是从基础理论到基本画法，针对初学者学习写意画的需求，每一种画法均有具体的步骤讲解，再到创作、佳作欣赏，难度系数层层递进，以方便各层次的绘画爱好者参考使用。只要认真练习，牢记画法，一定能让你的国画水平有很大的提高。

目录

一、学画入门	1	叶子的不同分布形态	14
初识竹子.....	1	“个”字叶.....	14
笔法.....	2	“介”字叶.....	15
墨法.....	2	仰叶.....	16
设色.....	2	俯叶.....	17
		前后叶.....	18
		叶子组合的不同形态.....	19
二、竹干的画法	3		
双勾法.....	3		
没骨法.....	4	五、竹笋的画法	21
不同品种的竹干画法.....	5		
斑竹竹干.....	5		
青竹竹干.....	6		
竹干组合的不同形态.....	7	六、创作解析	22
		新之声.....	22
		傲雪残霜.....	25
		幽谷亮洁.....	27
三、枝的画法	8	竹林清韵图.....	30
新枝.....	8	清风图.....	32
老枝.....	9	竹鸟图.....	34
竹枝组合的不同形态.....	10	竹石图.....	36
四、叶的画法	11		
双勾法.....	11	七、佳作欣赏	38
勾染法.....	12		
没骨法.....	13		

一、学画入门

初识竹子

竹子挺拔清秀、枝叶婆娑、虚心有节、风韵独具。古往今来，青青翠竹吸引了无数文人墨客争相诵咏。中国传统中，竹子象征着生命的弹力、长寿、幸福和精神真理。象征气节，宁折不弯，挺直脊梁，以竹子为题材创作表现情感的艺术作品不胜枚举。

竹子有的低矮似草，又有的高如大树。竹干挺拔、修长，常为圆筒形，由节间和节连接而成，节间常中空，节由箨环和干环构成，每节上分枝。叶有茎生叶，俗称箨叶；也有营养叶，披针形。

画竹一般是先立干、后出枝、再生叶，画竹必先了解其特点及生长规律，一笔一笔把一节一节竹干画出来，竹叶要两头小、中间大，用笔挥洒自如。

笔法

“以线造型”是中国画的基本原则，常常利用线条的粗细、长短、干湿、浓淡、刚柔、浓密等变化来表现物象的形神和画面的节奏韵律。笔法包括了落笔、行笔和收笔，具体可以归纳为中锋、侧锋、顺锋、逆锋、藏锋、露锋等。

中锋

中锋是将笔管垂直，笔尖正好留在墨线中间，笔力饱满，线条挺拔流畅。

侧锋

侧锋是笔管与纸面不垂直，笔管倾斜，侧锋线条一边轻、一边重，有切削感。

顺锋

顺锋是指笔杆倾倒的方向与行笔的方向一致。画出的线条效果光洁、挺拔。

逆锋

逆锋就是相对于正手位置顺行方向的反方向毛笔运行方法。

藏锋

藏锋运笔，笔锋要藏而不畅，灵秀活泼。

露锋

露锋运笔，锋芒外露，挺秀劲健。

墨法

墨法是国画中重要的技法之一，墨法离不开水，是以墨为体、以水为用。用墨有光彩、讲层次、求变化，“墨分五彩”，即焦、重、浓、淡、清，又有枯、干、渴、润、湿的用墨用水程度和轻重的区分，中国画用墨奇妙而富有变化及充满意趣。

焦

重

浓

淡

清

设色

设色就是运用色彩的效果，来表达物象的情境变化和韵味，有“随类赋彩”“活色生香”之说。设色主要是协调好笔法、墨法、用色的关系，以墨显色彩、墨中有色、色中有墨。

色墨结合

+

=

墨

胭脂

色彩结合

+

=

藤黄

胭脂

二、竹干的画法

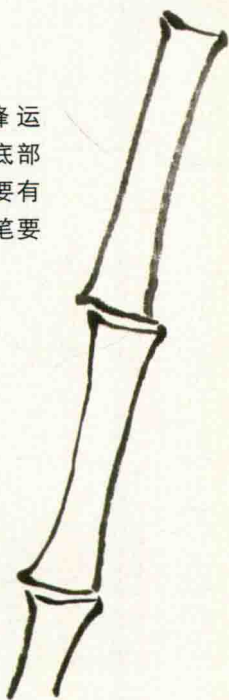
画竹一般是先立干。竹干是分节的，每一节的长度不等，一般是梢部与根部较短，中间渐长，但有的竹种梢部缩短不明显。所以，必先了解它的特点和生长规律，才能“成竹在胸”掌握“笔情墨韵”，挥洒自如。干的长势可以体现竹子的品性。竹干一般是由下向上立干，如竹之发，也可以由上而下立干。竹节由干环和箨环两部分组成，箨环围绕竹干一周，为竹节的下面部分；干环在箨环的上面，更加突出。

双勾法

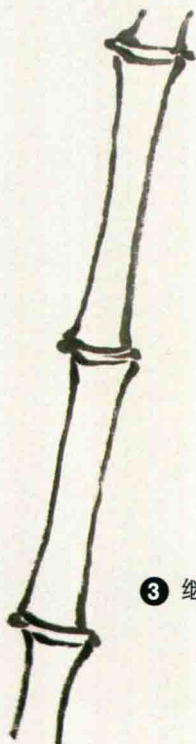
双勾法就是以活灵活现的线条勾勒一切物象。双勾勾画竹干时，中锋运笔，线条细润、简洁，用墨笔中水分适宜，不出现墨点现象。另外，竹干的线条要根据竹子的不同形态部位，有不同的弧度、粗细和长短变化。

- ① 蘸焦墨，中锋运笔，画出竹干底部的节间。起笔要有顿笔之势，运笔要有提按转折。

- ② 再添两个节间，墨线的浓淡要控制得当，竹节和箨环忌平行，竹干两头略粗、中间较细。

- ③ 继续完善竹节。

- ④ 为竹干加一节箨环，使竹干看起来更真实、完整。

没骨法

没骨法画竹干就是不用线条勾勒，直接采用墨色来立干。立干可从下往上，也可从上往下。一般情况会从下往上画，一笔一个竹节，一个竹节蘸一次墨为宜，墨色由浓到淡自然变化，用笔要刚健有力。注意每个节间要有留白，以便勾勒竹节，留得不可太小或太大。

不同品种的竹干画法

竹干品种多样，按照竹干的结构和生长规律画设色竹子，用花青、藤黄、三青和大红等调出的颜色立干，可使竹干显得既厚重、又不失雅气。竹要画得生机盎然，艳而不俗，笔墨要生辣朴茂，而不失韵味。竹的造型应严谨而意趣活泼，既重视竹子的客观结构，又讲究主观表现。

斑竹竹干

- ❶ 花青加少许藤黄调和，从下向上运笔，中锋画出第一节。注意起笔露锋。

- ❷ 继续运笔，留出空隙画出竹干的第二节，第二节要比第一节长。

- ❸ 再画出竹干的第三节，注意墨线中间虚、两头实，略显光滑。

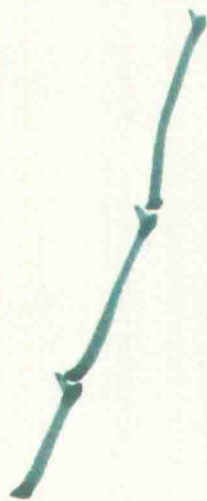
- ❹ 花青加少许墨调和，以“八”字形从下往上写竹节。

- ❺ 赭石加水调和，为竹干添加竹斑，注意竹斑分布要疏密有致，斑点有大有小，变化丰富。

- ① 先蘸三青调和，中锋运笔，从下向上行立干，每笔起止要有明显的顿挫。

- ② 继续运笔，画出竹干的第三节，线条要弯曲、流畅、有弧度。

- ③ 画出竹干的干梢一节，墨线逐渐放长，注意运笔要快，一气呵成，收笔要虚。

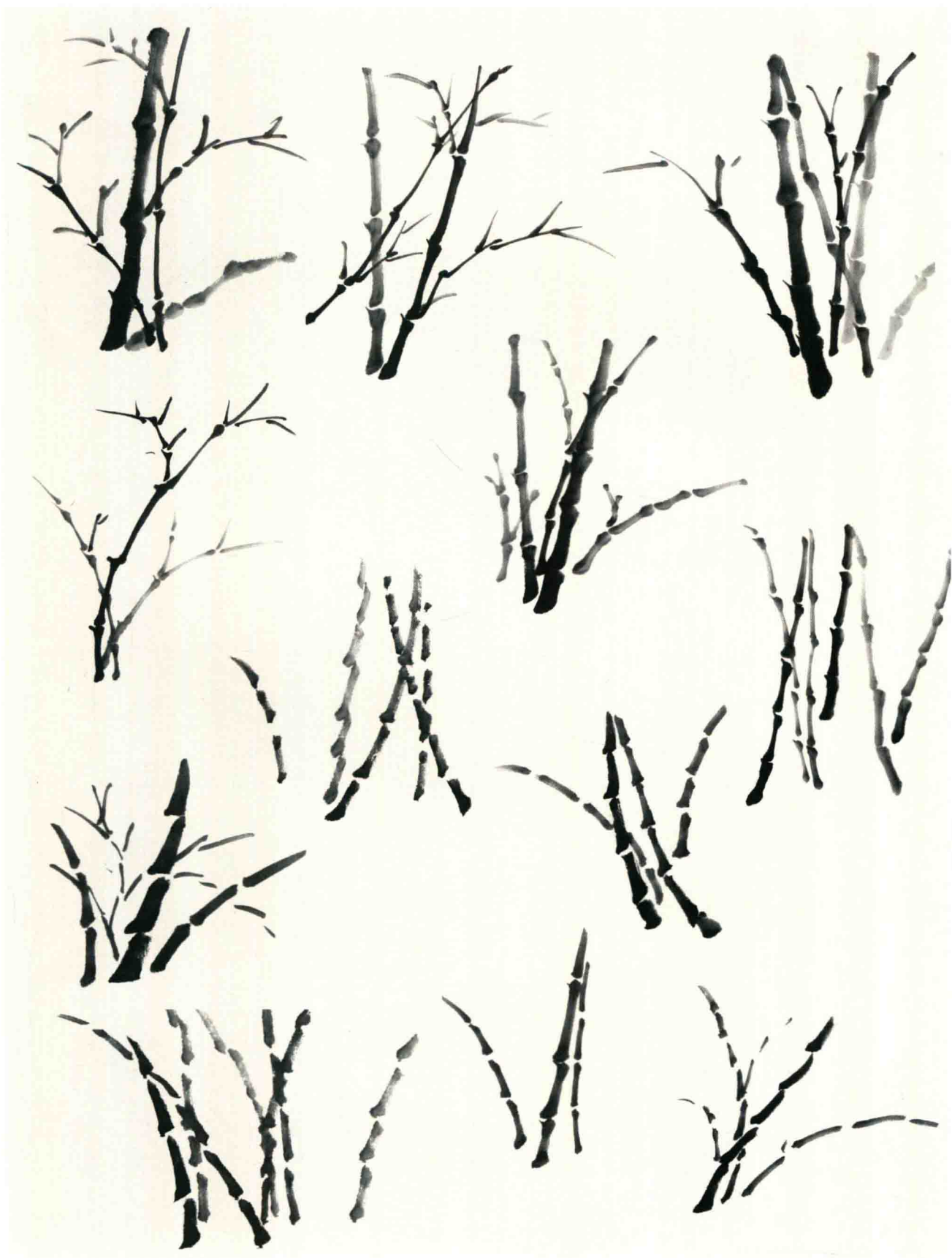
- ④ 按照以上方法，添加一小干。

- ⑤ 花青加少许墨调和，为两根竹干添加“八”字头竹节。

竹干组合的不同形态

竹干的不同形态在穿插时要注意主次关系和疏密关系以及前后墨色的变化，要有浓有淡。

三、枝的画法

枝从竹节处生出，一节向左、一节向右，节节生枝。竹有分枝，有高有低，交互生长。同样，枝根据生长时间、位置的不同，也有新枝和老枝的区别。无论画新枝还是老枝，都要从全局出发，构思布叶的位置，画枝时宁可先画少一些，不足时画叶后还可再添枝，画多了容易繁乱。

新枝

新枝细柔而有弹性，画时要用行草笔法，运笔疾速，遒劲圆健，生意连绵，线条较挺拔。

① 蘸淡墨，从下向上立干，留出节空。

② 再蘸墨，中锋运笔，在节空处写出小枝。

③ 继续用笔，添加小枝，墨线流畅、曲中带直。

④ 进一步完善小枝的分布形态，注意竹枝呈交叉、互生分布。

⑤ 为写小枝做最后的完善，并在节空处写出“冠”字形竹节。

老枝

老枝圆润而有张力，画时要行笔稍缓、注意顿挫、用笔苍劲有力。

- ① 蘸湿墨，中锋、侧锋兼用笔，从下向上立干，留出空白，用笔苍劲有力，行笔时有停顿，一节比一节长。

- ② 在最下边的节空处画出老枝，线条圆润，起笔、落笔用顿笔。

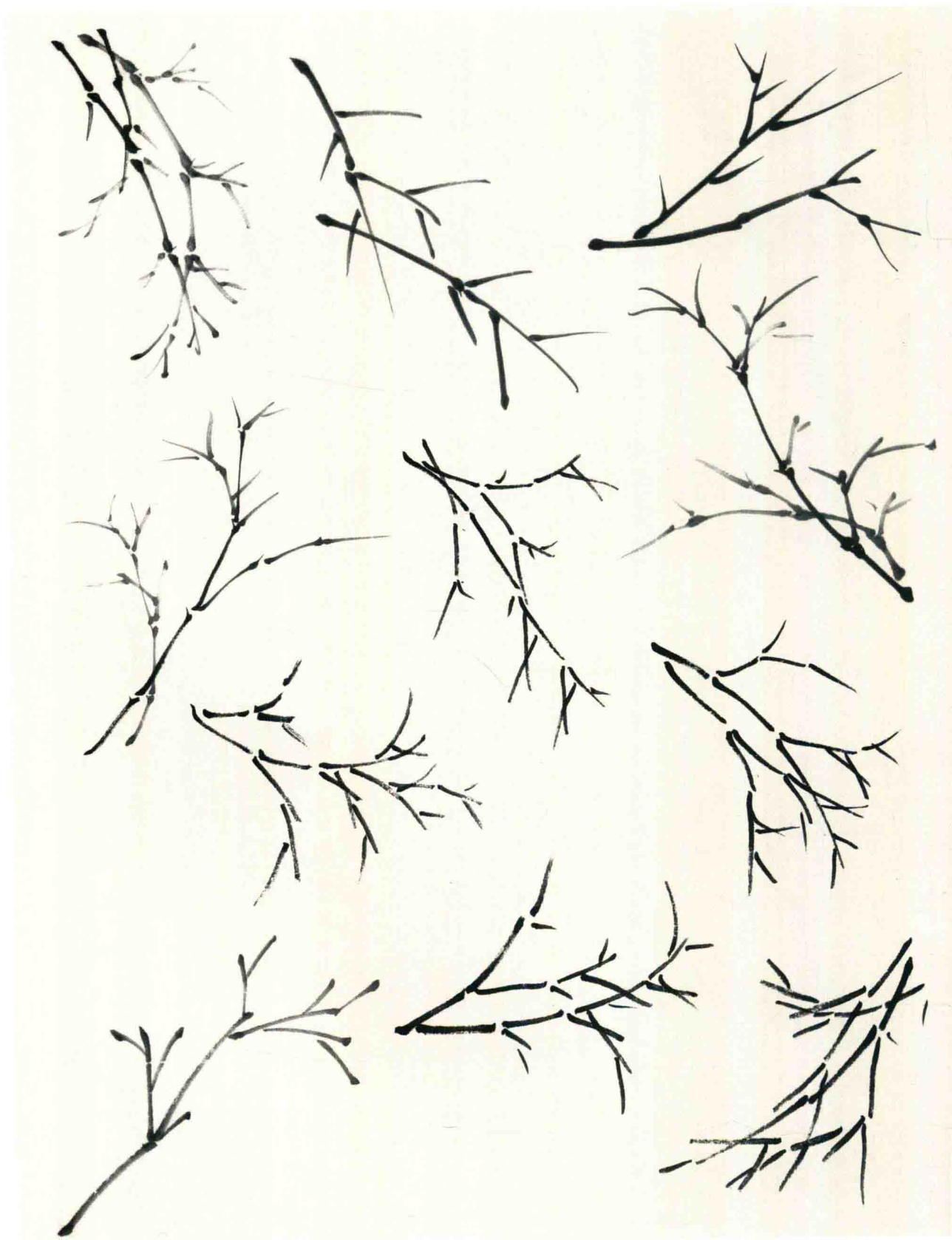
- ④ 依次向上运笔，继续添加老枝，老枝再生分枝，起笔、收笔用顿笔，运笔要有提的状态。

- ⑤ 进一步完善老枝的绘制，在留白处添加“冠”字头形竹节。

竹枝组合的不同形态

竹枝的生长规律是“互生”，也即左右交替生长，出枝的位置要合乎竹子生长的规律，切不可画成“对生”和“轮生”。运笔要有提按顿挫的变化，起笔、落笔有锋。

四、叶的画法

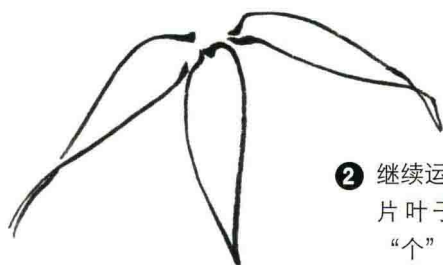
画竹的关键是撇叶。叶是最难画的部分，竹的功力技巧主要体现在叶上。可以说，叶画不好，就画不好竹。在画叶子时要注意高低参差，稀密聚散。

双勾法

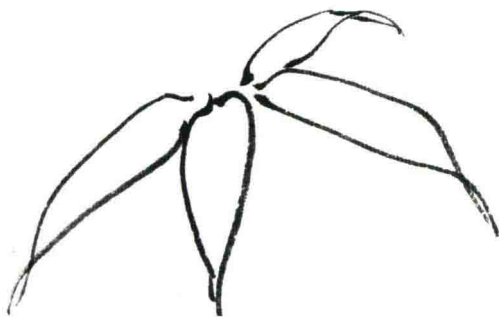
双勾勾画竹叶时，一般中锋运笔，线条细润、简洁，起笔、收笔、运笔有提按顿挫，用墨要笔中水分适宜，不要出现墨点现象。要把握竹叶的形态，枝叶要有抱体状，分布要有高低错落、参差疏密、开合聚散的差别。

- ① 蘸浓墨，中锋运笔，勾画出左右相对的两片叶子，线条要圆润、流畅。

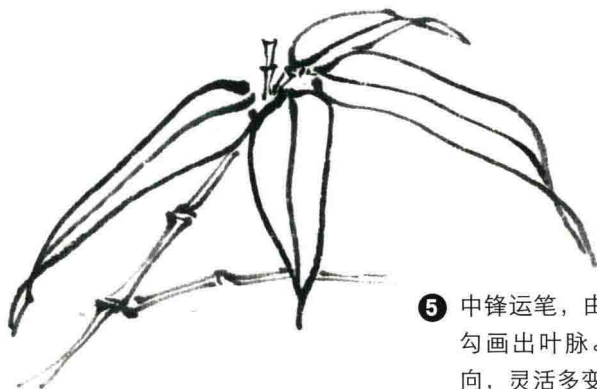
- ② 继续运笔，添加一片叶子，叶子呈“个”字形分布。

- ③ 起笔要采用顿笔和收笔，笔有回锋之意，两笔再添一片小叶。

- ④ 连接叶子，勾画出竹枝。墨线要两边粗重、中间较虚，线条轻盈、顺畅。

- ⑤ 中锋运笔，由叶基起笔，运笔至叶梢，勾画出叶脉。线条要根据叶的伸展方向，灵活多变。

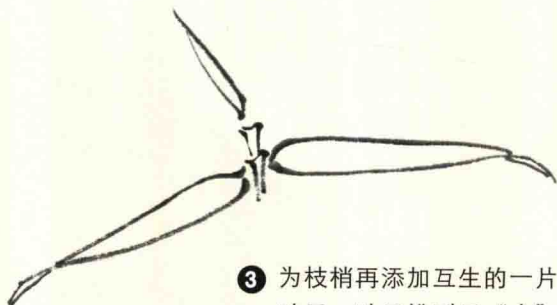
勾染法

勾染法是勾染互用，多是先勾线，后点染或晕染。一般勾染法有细勾细染、粗勾粗染、细勾粗染、粗勾细染等方式。在勾染法中常用的是细勾粗染，用比较严谨、细致的笔法勾勒枝叶，再粗笔点染色彩，保持了枝叶形象结构的精微正确、活泼生动。

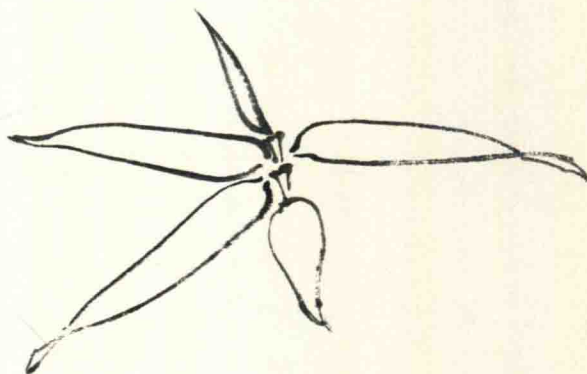
- ① 蘸焦墨，中锋运笔，勾画出小枝的枝梢，两笔勾勒枝梢一叶。行笔有停顿转折，线条潇洒犀利。

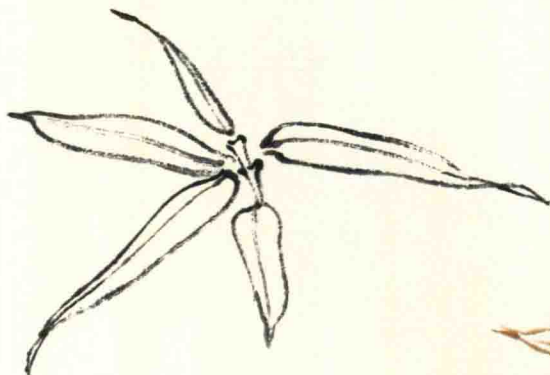
- ② 在枝梢左侧生一叶，线条圆润，收笔有回锋之意。

- ③ 为枝梢再添加互生的一片叶子，叶子排列呈“个”字形分布。

- ④ 继续添加竹叶。叶子大致呈向外放射状，注意高低参差、稀密聚散的变化。

- ⑤ 再蘸焦墨画叶脉。由叶基起笔，收笔至叶尖，线条虚实结合、浓淡相间，并有焦墨留下的空白缝隙。

- ⑥ 三青加水调和，点染竹叶。注意要从叶基染至叶梢，叶梢与叶的边缘要有适当的留白。