

杜振迎 著
【二】板桥竹谱

杜氏草堂竹谱

河北美术出版社

杜振迎 著

【一】板桥竹谱

杜氏草堂竹谱

河北美术出版社

责任编辑 李 丹
装帧设计 徐春爽

图书在版编目 (CIP) 数据

杜氏草堂竹谱 : 全五册 / 杜振迎著. -- 石家庄 :
河北美术出版社, 2017. 12
ISBN 978-7-5310-8997-1

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 322223 号

杜氏草堂竹谱

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号
电 话 0311-85915039
网 址 <http://www.hebms.com>
印 制 河北纪元数字印刷有限公司
开 本 宣纸六开
印 张 39.5
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷
定 价 1000.00 元 (共五册)

版权所有, 翻印必究

艺术简介

杜振迎，一九四八年出生，河北省衡水市王许庄人，擅画墨竹，宗法板桥。自建杜氏草堂书画院，号板桥门下，草堂主人。

自二十世纪六十年代习画墨竹，直追元明，尤喜板桥墨竹，至今研习板桥竹画法四十余载，寄于毫楮，笔耕不辍，志在传承板桥墨竹艺术。其画风秀劲简远，气韵飘举，豪迈凌云。著名书法家尹海金先生称之为：『山东郑板桥，河北板桥杜。』曾在国内和美国西雅图举办个展，作品多次在国内美展获奖、报刊发表，被国内外友人收藏。二〇〇六年创作巨幅《墨竹十景图》，单卷长一百一十四米，宽六十五厘米，集风、晴、雨、雪墨竹各种姿态于一卷，还有出版的《杜振迎墨竹集》，均获业内人士好评。

自序

《杜氏草堂竹谱》是一部以郑板桥墨竹艺术风格为特点，集板桥竹、风竹、晴竹、雨竹、雪竹为一体的墨竹绘画技法资料。

编撰此谱遵循了古人『谱专以法传』的原则，专门介绍绘竹技法。主要有三点。一是为初学者明确墨竹绘画的基本规则与图式，有谱有图，便于入门摹写。大家知道，墨竹是一门悠久的中国传统绘画艺术，既然是艺术就应有其内在规则。据记载，这个规则自唐宋以降，千百年来古已有之。宋代《宣和画谱》中的《墨竹叙论》，元代李衍的《竹谱详录》，元代吴镇的《墨竹谱》，清代《芥子园画传》中的《竹谱》等，均为绘习墨竹之典籍。由于历史所限，纵观古谱似有文字表达多，具象图形少；风晴雨雪各竹虽有分类，但不够详尽；或名曰为谱，尽弃古法专求化境，使后人可望不可及；古之印刷板滞，极具笔墨表现不佳之嫌。凡此，皆不易为后人传习。本谱结合传统墨竹绘画技法，进一步明确了其内在规则，自一叶、一枝、一竿起，至整段排叶、生枝、发竿乃至出梢、结顶等，由简入繁地介绍其结构、用笔、疏密、浓淡等基本技法，力争图文并茂，以便于初学者较为全面地掌握绘竹技法。二是全谱突出郑板桥的墨竹艺术风格。『扬州八怪』之一郑板桥的墨竹，枝枝傲雪、摇风弄雨、瘦劲孤高、豪迈凌云的艺术风格，自近代两百多年以来至今仍为画坛所公认，无出其右者，并为国内外人士所喜爱。其『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』『衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情』的诗画人文情怀，更为人们所推崇、关爱。余画竹宗法板桥，非常喜爱和崇敬郑板桥高超的墨竹艺术，决心以竹谱的形式予以弘扬、

传承。因此，本谱所有图式大都按照板桥竹风格予以编排，突出其秀劲简远、颇具清刚之气、不为俗屈的独特画风，为绘习者借竹抒情、励志、倡廉、怀远等提供艺术形象参考。三是按照墨竹的不同艺术形式，分类而制。墨竹分类是按竹子在不同季节、气候、生长变化的形态而划分的。古人把墨竹大体上分为风竹、晴竹、雨竹、雪竹四类。客观地讲，虽统称为墨竹，实际上各类都有自己的独特艺术形式，如同戏曲中有不同行当一样，因而其绘画技法亦有区别。古谱云：『晴竹重人一川风，雨竹原来叶写分。风竹顶风枝借雨，雨垂低覆也重人。其间晴竹原无借，鹊爪多排人少重。』其间虽未提及雪竹，但也表明了风竹、晴竹、雨竹的枝叶排列规则。然而，在郑板桥的墨竹作品中这种分类尚不十分明确，为此本谱在认真研习古竹谱传统技法基础上，借鉴了古代文同、李衍、吴镇、郭畀、夏昶、冯起震、诸升等诸家有关画法，融入板桥竹风格元素，尝试形成具有板桥竹特点的风竹、晴竹、雨竹、雪竹绘画技法。

至此，历时近两年编绘的《杜氏草堂竹谱》，希望能为广大墨竹艺术爱好者及同仁提供一个迥迤前行的工具。这可能只是一个期许，即便不是，也许是打开了通往这条路上的一扇门。同时，初学者须知：任何规则都不是僵化、死板的，而是灵活的、可以批判改进的，这可能是您使用本谱的前提吧。这也是我抛砖引玉编撰此谱的初心，祝您能继续前行，努力登上中国墨竹艺术之殿堂。

《杜氏草堂竹谱》共分五册：第一册，板桥竹谱；第二册，风竹谱；第三册，晴竹谱；第四册，雨竹谱；第五册，雪竹谱。

由于本人水平所限，错误难免，不足之处，敬请批评指正。

序

盖绘板桥竹，须知板桥竹之精略，仿其形，写其神，度其气韵，以窥其妙，方可用笔。板桥作《竹石图轴》题云：『盖竹之体，瘦劲孤高，枝枝傲雪，节节干霄，有似乎君子豪气凌云，不为俗屈。』故板桥画竹，不特为竹写神，亦为竹写生。瘦劲孤高，是其神也；豪迈凌云，是其生也；依于石而不囿于石，是其节也；落于色相而不滞于梗概是其品也。虽自喻竹石之品德，亦示其画竹之品格。试推究其画竹之神妙，在于立竿发枝孤高瘦劲，突显凌空出世，傲岸不屈，冲天拔地之气概；布叶垛叠参差错落，欹侧有致，犹如乱石铺街，势如飞舞，更显豪迈洒脱；画格清新，浓淡疏密，笔笔劲利，直抒胸臆，随手写去，自尔成局，其神理具足，极具消散、坚实、不为俗屈之意；鲁直用笔『瘦而腴，秀而拔，欹侧而有准绳』，聚散开合，纵横跌宕，彰显其『书之关纽，透入于画』，画中有书，书中有画之妙；删繁就简，标新立异，正如《宣和画谱》墨竹叙论：疏枝秀叶，初不在多，下笔纵横，更无凝滞，竹之佳思笔简而意已足矣。画者务为疏散，而意尝有餘，愈略愈精。板桥题联『删繁就简三秋树，领异标新二月花』，画竹以『少少许』胜『多多许』，既胸有成竹又施法外之竹。明其大意，专一寄于毫楮，不专于形似而独及于象外，绘习板桥竹可矣。

目 录

板桥竹画法步骤图	一
第一章 叶法	二
第一节 墨竹绘叶八法	三
第二节 基本叶法	四
第三节 歇侧叠叶法	二一
第二章 竿枝法	三〇
第一节 竿法	三〇
第二节 枝法	三二
第三章 参考图式	四二
板桥竹成品图	九六

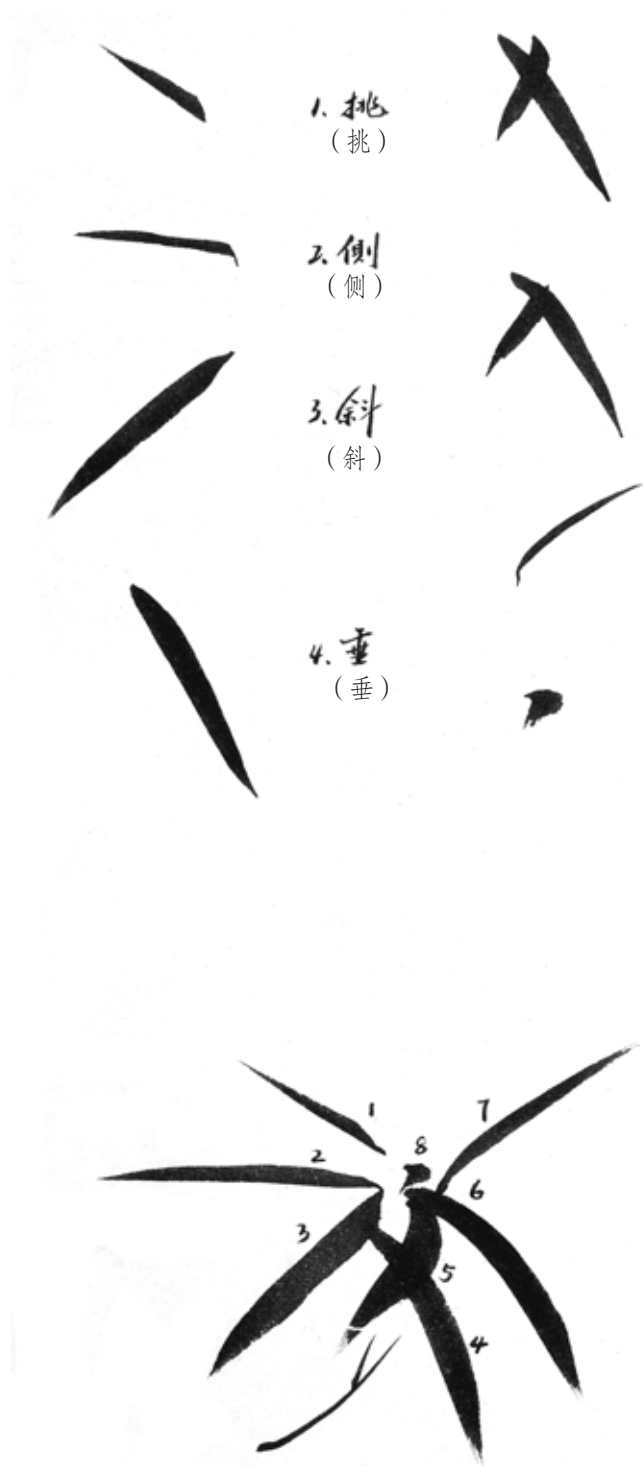
板桥竹画法步骤图

板桥竹画法步骤图

第一章 叶法

《芥子园画传》竹谱云：『画竹之诀，唯叶最难。』竹之法度，全在乎叶。可见画叶是墨竹成败的关键。板桥竹画叶亦应是由传统法度而来。他虽自称画竹无所师承，多得于纸窗粉壁日光月影中耳。但从其艺术实践看，他认真临摹过文同、苏轼、倪瓒、吴镇、石涛等古人作品，研习过古竹谱，其画作仍保留了传统墨竹如『人』『个』『重人』『分』字等不同叠叶法的基本元素，先由规矩进入化境，形成独特的板桥风格的。本谱就此入手，从板桥竹风格的基本组叶为起点，由简入繁，做了较为详细的图式分解，介绍了不同的叠叶方法，以供绘习（详见图式）。

墨竹叶法初略有三：通晓叶之构成及组合规律。所画之叶有阴阳向背、偃仰正反及远近之分；叠叶欹侧有致，参差错落如乱石铺街；依枝严守法度，『枝先承叶，叶必掩竿，笔笔有生意，面面得自然，枝叶活动，方可成竹』。须知书法用笔，画叶全用写出。古谱云：『竿篆文，节邈隶，枝草书，叶楷锐。』『下笔要劲利，实按虚起，一抹便过，少迟留，则钝厚不铄利矣。』楷法用笔，中锋取其遒劲，侧锋取其灵动。切忌东涂西抹，邈邈臃肿，恣意放肆。走进自然，物我造化。写生与观察自然之竹，明其生长结构，枝叶具象，由眼中之竹到胸中之竹，进而达手中之竹，既为竹写生，亦为竹写神，神完气足，升华为艺术之竹。简言之，绘习此法须守规矩，笔耕不辍，真积力久，自信『胸有成竹』，而后振笔直遂，追其所见，墨竹成矣。

竹叶八法

一挑，竹之攒叶

一挑，竹之攒叶
 一挑，竹之攒叶，多为引笔；二侧，竹之侧叶，左逆右顺用笔平出；三斜，竹之倾斜之叶，具左顾右盼、开张之势；四垂，竹之下垂之叶，多为重叶，中锋用笔，以求遒劲；

五交，竹之两叶相交，互为破；六搭，竹之一叶搭在另一叶之上，搭叶亦分左右，可为垛为接；七飞，竹之右上之叶，顺势撇出，有回翔飞扬之势，结顶出梢多用之；八迎面，竹之迎面之叶，用笔点出，多作点剔衬笔。另有卷叶、枯叶、反叶等，为叶之变化，亦不赘述。

五交，竹之两叶相交，互为破；六搭，竹之一叶搭在另一叶之上，搭叶亦分左右，可为垛为接；七飞，竹之右上之叶，顺势撇出，有回翔飞扬之势，结顶出梢多用之；八迎面，竹之迎面之叶，用笔点出，多作点剔衬笔。另有卷叶、枯叶、反叶等，为叶之变化，亦不赘述。

五交，竹之两叶相交，互为破；六搭，竹之一叶搭在另一叶之上，搭叶亦分左右，可为垛为接；七飞，竹之右上之叶，顺势撇出，有回翔飞扬之势，结顶出梢多用之；八迎面，竹之迎面之叶，用笔点出，多作点剔衬笔。另有卷叶、枯叶、反叶等，为叶之变化，亦不赘述。

五交，竹之两叶相交，互为破；六搭，竹之一叶搭在另一叶之上，搭叶亦分左右，可为垛为接；七飞，竹之右上之叶，顺势撇出，有回翔飞扬之势，结顶出梢多用之；八迎面，竹之迎面之叶，用笔点出，多作点剔衬笔。另有卷叶、枯叶、反叶等，为叶之变化，亦不赘述。

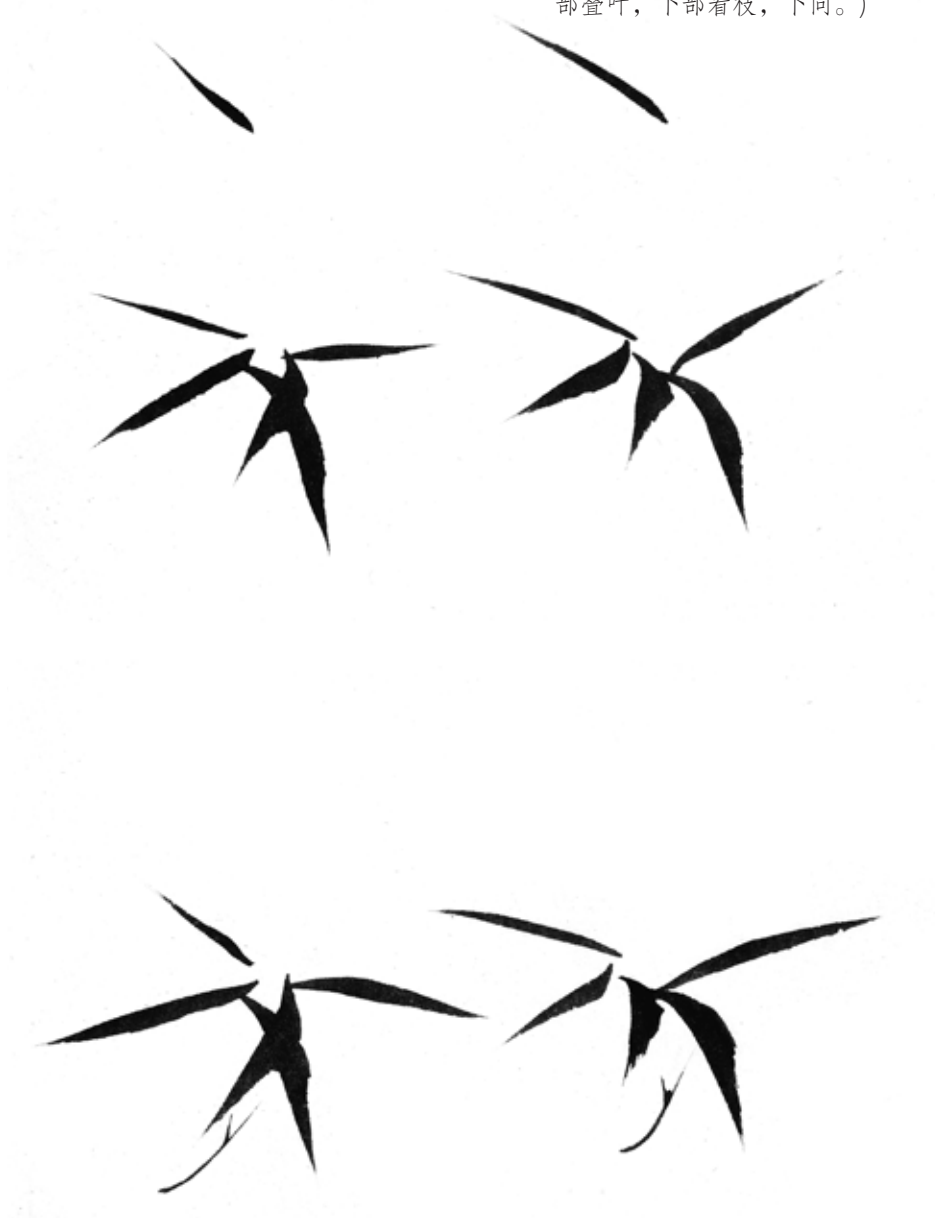
(竹叶八法：一挑，竹之攒叶，左上细笔挑出，多为引笔；二侧，竹之侧叶，左逆右顺用笔平出；三斜，竹之倾斜之叶，具左顾右盼、开张之势；四垂，竹之下垂之叶，多为重叶，中锋用笔，以求遒劲；五交，竹之两叶相交，互为破；六搭，竹之一叶搭在另一叶之上，搭叶亦分为左右，可为垛为接；七飞，竹之右上之叶，顺势撇出，有回翔飞扬之势，结顶出梢多用之；八迎面，竹之迎面之叶，用笔点出，多作点剔衬笔。另有卷叶、枯叶、反叶等，为叶之变化，亦不赘述。)

第二节 基本叶法

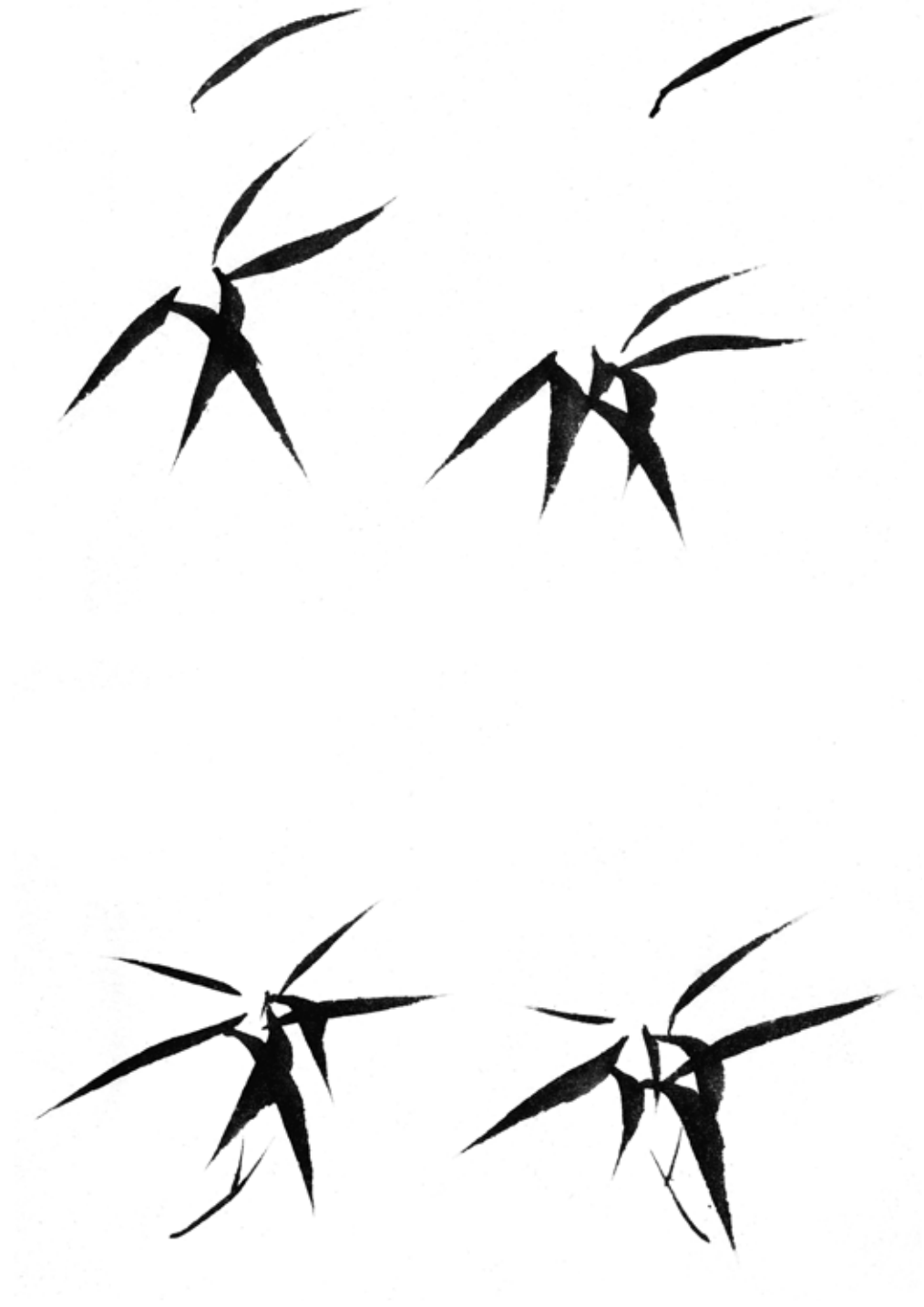
一 挑

为便于初学者练习，本谱
右栏上部叠叶，下部着枝，下同。

（为便于初学者练习，本谱各栏上
部叠叶，下部着枝，下同。）

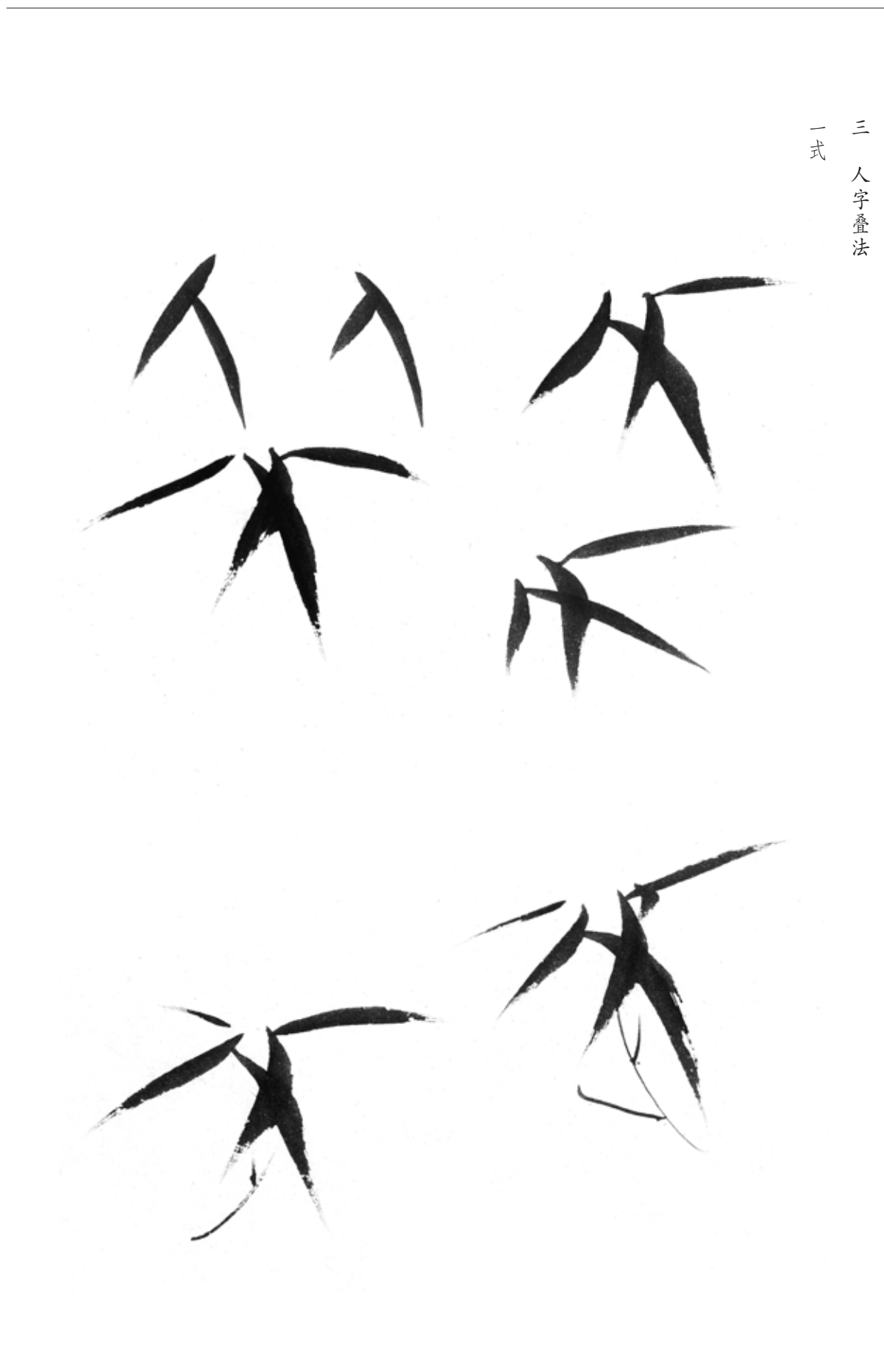

二
飞

三 人字叠法

一式

二式

三式

四式

