

梅兰竹菊画谱之三

西泠印社 出版

竹

梅兰竹菊画谱之三

读者注意

1. 爱护公共图书切勿任意卷折和涂写，损坏或遗失照章赔偿。
2. 请在借书期限前送还以便他人阅读请赐予合作。

成1106-1

西泠印社 出版

前 言

中国绘画具有悠久的历史，无论是人物、山水、花鸟画，均以其优秀的传统和独特的风格著称于世。“梅、兰、竹、菊”是花鸟画的一部分，这一传统题材被称为“四君子”，是坚贞高洁的象征，素为历代画家所喜爱。他们或借画言其志，或寄笔墨抒其情，故所描写的题材虽较单纯，而画面却意境深邃，饶有情趣。加以题诗，形象更见充实，布局更臻完美。历代画梅、兰、竹、菊的，不乏名家妙品。由于这一传统题材在艺术上讲神妙，重笔趣，求气韵，因而堪称我国传统绘画艺术的精华之一，并深深扎根于人民之中。

墨竹画法，是中国画独特的状物写神的典型手法之一。它讲究用笔用墨的微妙技巧，要求在形似的基础上，特别强调传神。

画竹最早发现于汉石刻竹叶碑。其画竿用实笔，画叶则用双勾，技法已相当高明。据宋画家黄山谷说，吴道子画竹，不加丹青，已极形似。但是，墨竹作为一个专门的画题，却是从北宋的文同才开始的。

文同的墨竹，在当时可称首屈一指。据传，他曾画了一幅筼筻谷偃竹给苏轼，说“此竹数尺，而有万尺之势”。苏轼也写诗赞美文的画竹为“其身与竹化，无穷出清新”。可见文同的墨竹已达到了形神兼备的境界。因此，师承文同画法的人，历代都有。与文同并称大家的苏轼也是其中之一。在他们的影响下，墨竹盛行于当时。到元代，善墨竹的也很多，以李衍、柯九思最著名。李衍画竹，明确主张“似神兼足，法度赅备”，认为神必须以形为基础，追求放逸必须以守法为基础。他曾深入竹乡，熟悉与理解竹子的形色情状，做到意在笔先，胸有成竹。柯九思画的墨竹，则熔铸了画家的神采和情操。元代画家中还值得一提的是吴镇，他不仅认为绘画应当“陶写性情”，而且应当寄寓和表现画家的思想。他画雪竹，题词“董宣之烈，严颜之节，斫头不屈，强项风雪”。又题画竹：“众木摇落时，此君独苍然，节直心愈空，抱独全其天”。把竹子人格化了。明代墨竹，有人推王绂第一，但夏昶的名声也不亚于王绂，故有“夏卿一个竹，西凉十

锭金”的说法。清代郑燮、石涛、蒲华等人的墨竹，也都名噪当时，影响深远。郑燮的墨竹更是脱尽时习，颇具别致，至今为人们所称道。

为了继承和发扬我国绘画的优秀传统，满足群众学习和欣赏中国画的需要，我们特收集历代画梅、兰、竹、菊的部分作品，编印成一套画谱，分《梅》、《兰》、《竹》、《菊》四集出版。考虑到初学者的需要，把《芥子园画传》中画梅、兰、竹、菊的起手式选印于篇首。

本集《竹》分册页和卷轴两部分，因篇幅关系，不可能收集齐全。编次以画家的年代为序，并对画家作了简要介绍。限于水平，难免存在不少缺点，祈读者批评指正。

编 者
一九八三年一月

目 录

画竹起手式	(1—12)
墨竹册 (选八幅)	元·吴 镇 (13—20)
墨竹 (选二幅)	元·吴 镇 (21—22)
竹	明·鲁得之 (23)
山水兰竹册 (选一幅)	明·项圣谟 (24)
墨竹小幅	明·陈洪绶 (25)
杂画图 (选一幅)	清·李方膺 (26)
墨 竹	清·罗 聘 (27)
墨竹册 (选四幅)	清·释真然 (28—31)
竹 石	清·林 兰 (32)
墨 竹	清·蒲 华 (33—36)
竹 石	清·胡 璋 (37)
墨竹册页	近代·吴昌硕 (38)
风 竹	五代·李 颇 (39)
竹鸥图	宋·崔 白 (40)
墨 竹	宋·文 同 (41)
杜甫诗意图 (局部)	宋·赵 葵 (42)
修篁树石	元·李 衍 (43)
四季平安	元·李 衍 (44)
双钩竹	元·李 衍 (44—45)
竹 石 (局部)	元·高克恭 (46)
竹 石	元·顾 安 (47)

拳石新篁	元·顾 安 (48)
墨竹图	元·柯九思 (49)
晚香高节	元·柯九思 (50)
春雨新篁	元·倪 瓒 (51)
双钩竹图卷 (局部)	元·张 逊 (52)
淇渭图	明·王 绂 (53)
墨竹图	明·王 绂 (54—55)
竹石图 (局部)	明·王 绂 (56)
松泉竹石	明·夏 昶 (57—59)
奇石秀篁	明·夏 昶 (60)
墨竹图	明·夏 昶 (60—61)
墨竹图	明·归昌世 (62)
竹 石	清·归 庄 (63)
雪 竹	清·诸 昇 (64)
兰 竹	清·石 涛 (65)
墨竹卷	清·石 涛 (66—69)
竹石图	清·郑 燮 (70)
兰竹图	清·郑 燮 (71)
湘潭秋意	清·罗 聘 (72)
箕谷图	清·罗 聘 (73)
竹 石	近代·吴昌硕 (74)

發竿點節式

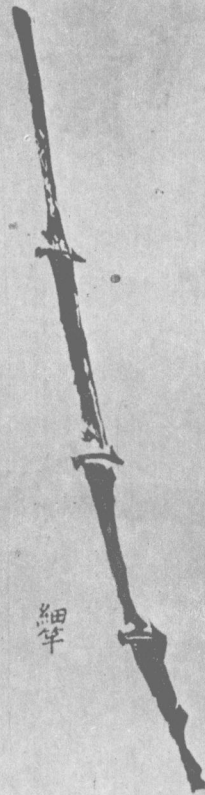
初起手一筆

點節八字下抱

點節乙字上抱

起手二筆三筆直竿

細竿

斷竿

解鋒

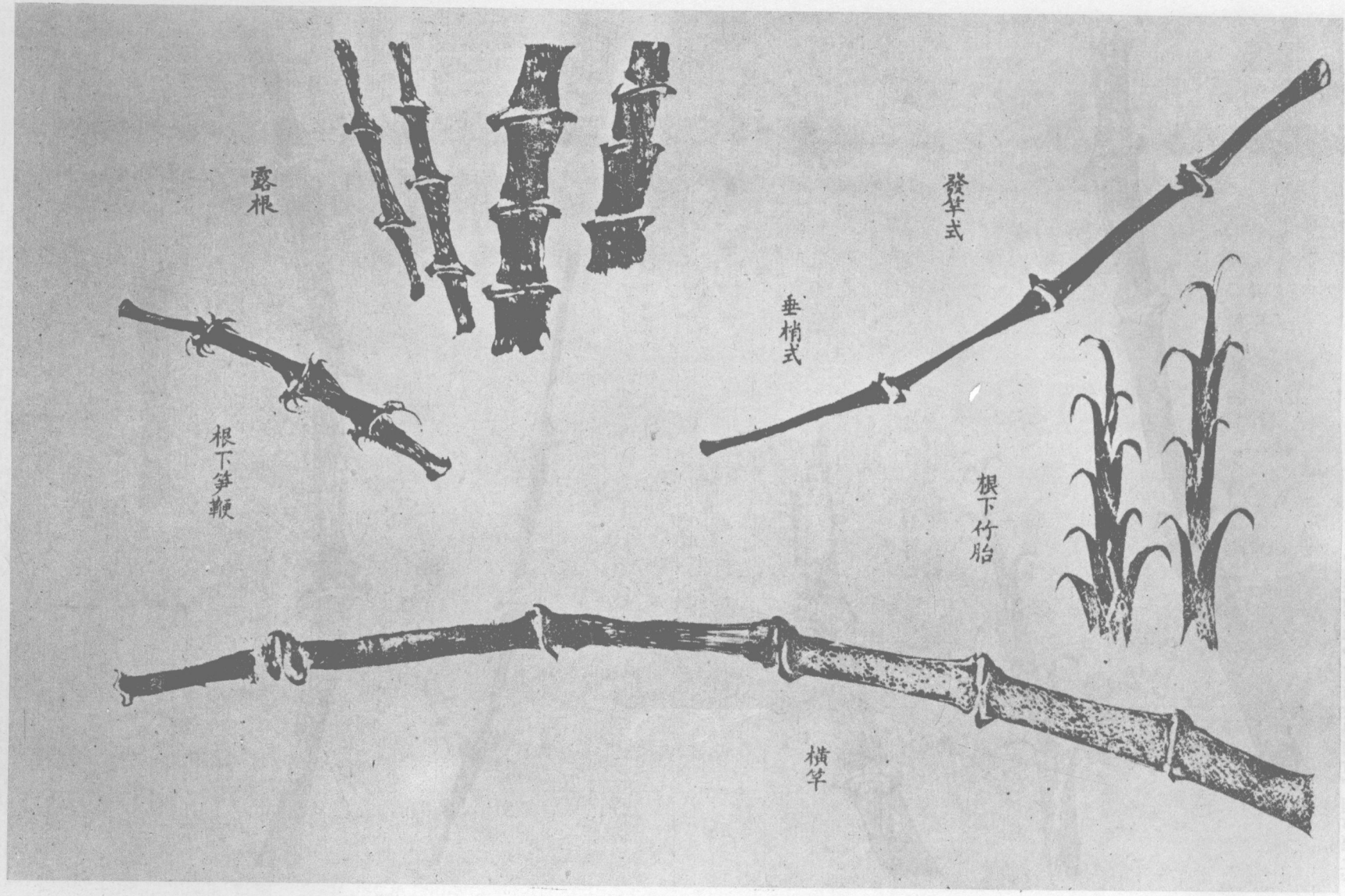
直竿帶曲

画竹先画竿，画竿要留节。用笔从逆势进去，然后翻出来，淡墨写竿，用稍浓墨画节。画节要上下相承，势如半环，又如「心」字无点，使竹竿有圆浑的感觉。

画竹起手发竿点节式

画竿可以从上到下，也可以从下到上，每一节为一段，起笔略重，一榻直下，住笔向左略略一踢就收。梢头稍短，渐下渐长，近根处又慢慢短下来。每竿须墨色匀停，行笔平直，两边圆正似界，弯节不弯竿。

发竿式

生枝式

起手鹿角枝

鱼骨枝

顶梢生枝

根下生枝

左右生旁枝

鹊爪枝

画枝各有名目，生叶处叫丁香头，相合处叫鹊爪，直枝叫做钗股，从外面画入叫垛叠，从里面画出叫进跳。下笔要遒劲、圆劲，意念要生动，行笔稍快，不可迟缓。

生枝式

老枝挺然而起，节大而枯瘦，嫩枝柔和又婉顺，节小而肥滑。竹枝叶多则下垂，叶少则昂起，风枝雨枝因各种性状不同而随时变化，不可拘泥于一种方式。

发竿生枝式

布仰葉式

一筆橫舟

一筆偃月

二筆魚尾

三筆飛雁

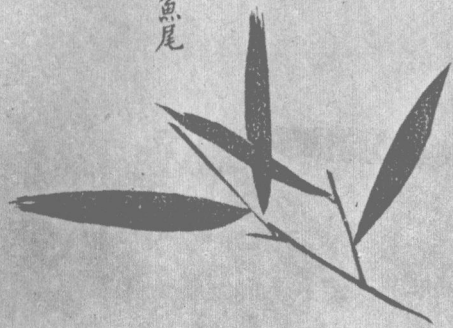

三筆金魚尾

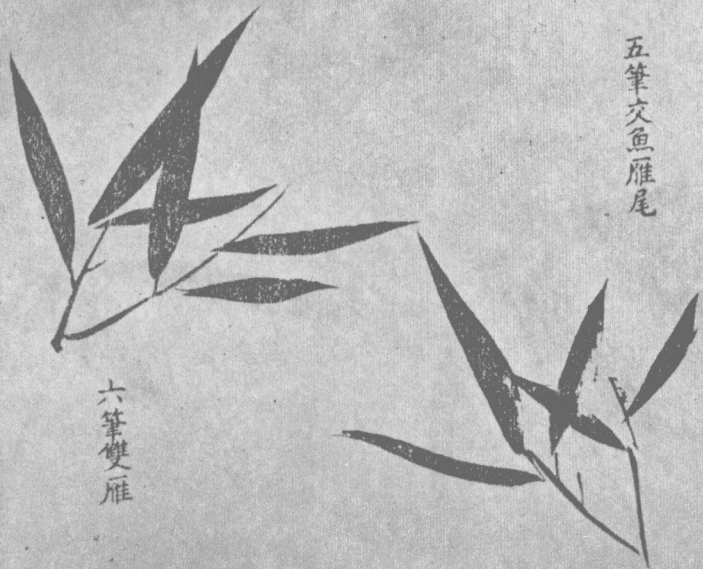

五筆交魚雁尾

四筆交魚尾

六筆雙雁

布仰葉式

画叶下笔要劲利，实按而虚起，一抹便过，稍为迟留就纯厚不锐利了。画叶粗忌似桃，细忌似柳。一忌孤生，二忌并立，三忌如叉，四忌如井，五忌如手指、蜻蜓。

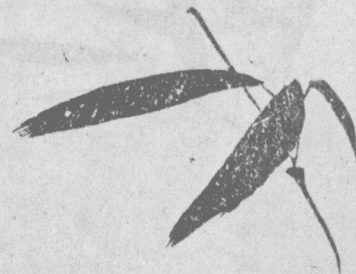
安枝布叶应注意「枝枝着节，叶叶著枝」，所有反正、向背、转侧、低昂以及雨打风翻，都要各有姿态。

布偃葉式

一筆片羽

二筆燕尾

三筆个字

四筆驚鵝

五筆飛燕

四筆落雁

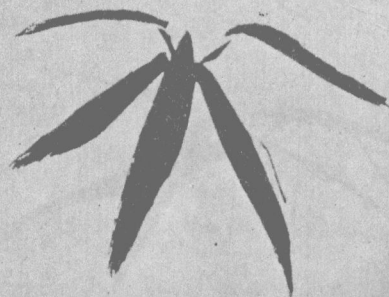
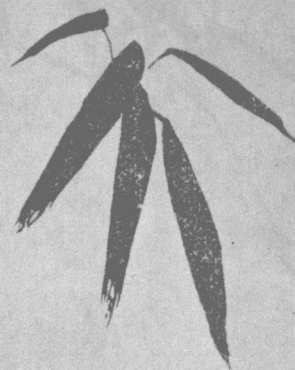
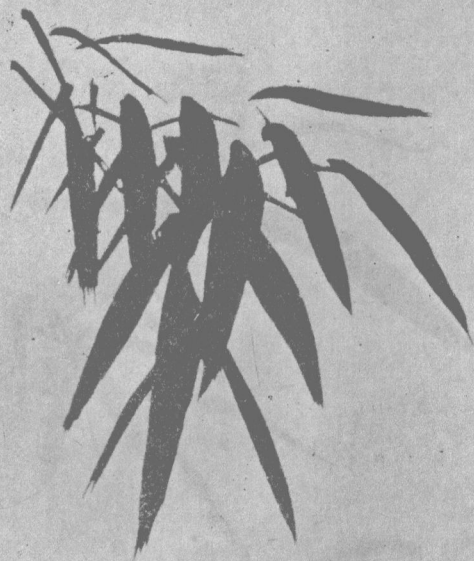
七筆破雙个字

布偃葉式

叠分字

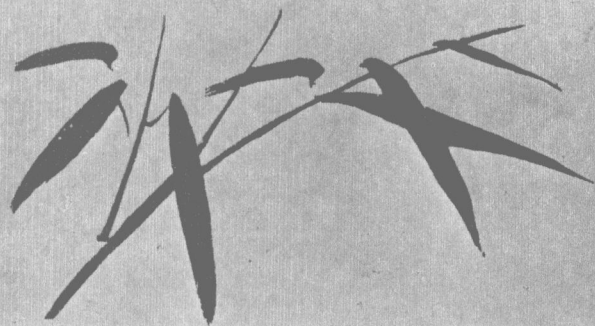
五筆破分字

结顶式

嫩葉出梢結頂

布葉生枝結頂

垂梢

過牆大小二梢

垂梢式

横梢式

新篁斜墜嫩枝

出梢式

出梢式

新篁解籜右梢

新篁解籜左梢

下截見根

安根式

根下苔草泉石