

日本株式会社二玄社独家授权

中国传统水墨画学习丛书

*Visual Method of
Chinese Classical
Ink-Painting*

3

墨

竹

篇

Bamboo

江兆申
Jiang Zhaoshen
编审

王耀庭
Wang Yaoting
编

吉林美术出版社

编审者 江兆申

1925年生于安徽省歙县。1949年到台湾省生活。1965年奉职于台北故宫博物院,任研究员。1991年辞去故宫博物院副院长职务。他的诗文书画,以文人的风格在画界中名气很大。1996年5月在辽宁省沈阳去世。

编者 王耀庭

1943年生于台湾省彰化县鹿港镇。1972年毕业于台湾师范大学美术系。1977年在台湾大学历史研究所硕士研修,研修中国艺术史。现在台北故宫博物院书画所任研究员。著有《中国绘画欣赏》(二玄社,1995年)、《山水画法123》(台北雄狮美术,1984年)。

Originally Published in Japan in 1996 by NIGENSHA PUBLISHING CO., LTD.
图字: 07-2003-1253

图书在版编目(CIP)数据

中国传统水墨画学习丛书. 墨竹篇/王耀庭编.
—长春:吉林美术出版社,2004.1
ISBN 7-5386-1560-1
I.中… II.王… III.竹科—水墨画—技法(美术)
IV.J212.27
中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第124586号

中国传统水墨画学习丛书 墨竹篇

(原书名《学习古典水墨画》)

编审者/江兆申

编者/王耀庭

译者/周异夫

责任编辑/寒星 王平

华鹏 孙小迪

装帧设计/小多

技术编辑/赵岫山 郭秋来

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)

www.jlmspress.com

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/长春第二新华印刷有限责任公司

版次/2004年4月第1版第1次印刷

开本/635×965mm 1/8

印张/16

印数/1-5000册

书号/ISBN 7-5386-1560-1/J·1260

定价/29.80元/册 (119.20元/套)

J212.27
W416/2

中国传统水墨画学习丛书

*Visual Method of
Chinese Classical
Ink-Painting*

3

墨

竹

Bamboo

篇

江兆申
Jiang Zhaoshen

编审

王耀庭
Wang Yaoting

编

吉林美术出版社

- 画帖选用的都是中国传统绘画中的著名作品，并标出原作的尺寸。
- 排列作品的原则是以作品的难易程度为顺序。
- 在分析作品的过程中，作品无法全部展示的情况下，就在该页的上部把作品的全图缩小刊出，标出目前所学之处。
- 在对作品分析时的图示中，用电脑技术消除了作品背景的白色。
- 图版展示的是用网版印刷标出已画的部分，这样就把将画的部分区别开来。
- 为了方便初学者，作为参考的笔顺，用数字标号后，把它用箭头画出方向并表示出来。待达到熟练程度时就没有必要再受此限。

前 言

中国画家在很久以前就把“梅、兰、竹、菊”这四种植物称为“四君子”，奉为君子美德的象征。例如春兰、夏竹、秋菊、冬梅既可以描绘四季的变化，又把文人画家们的情感寄托在“四君子”中，同时也是朋友、文人间交流的手段。尤其是梅花，它耐受严冬的寒冷而开放，花香四溢，作为最早报春的花木而被众多的画家所喜爱。

另一方面，在学习绘画技法的基础上，特别是水墨画的初学者，一般认为从“四君子”入门是最好的。用竹学习直线的配置和组合，用兰学习曲线的构成。学画梅花可以联系到其它树枝和树干的画法，学画菊花和叶的构成就可以画各种各样的花草了。通过画“四君子”我们可以体会和掌握笔的使用方法和运笔的方法，就是说把用笔的基础学到手的同时，也就对中国绘画的根本是用墨及墨的浓淡变化，有了深入的理解。

墨竹篇

目录

前言	3
目录	4
墨竹的历史	
宋代 胸有成竹	7
元代 文人的墨竹	8
明代 写意的墨竹	10
清代到民国时代 书画一致的墨竹	12
工具的介绍	
毛笔	15
运笔的方法 用笔法	16

基础篇 墨竹的画法（以郑燮的作品为例）

1 画竹竿

竹竿的运笔法 I 自下而上	18
竹竿的运笔法 II 自上而下	20
竹竿六忌	21
竹竿和构图	22
竹竿的形态 历代名家笔下的竹竿	24

2 画竹节

点节的画法	26
竹节四忌	27
竹节的形态 历代名家笔下的竹节	28

3 画竹枝

竹枝的画法	30
竹枝的起笔方法	32
竹枝的基本形状	34
竹枝四忌	35
竹枝的形态 历代名家笔下的竹枝	36

4 画竹叶

竹叶的画法	38
无限变化的竹叶	39
竹叶的基本形状	40

竹叶的重叠方法（破）	· 44
灯影法	· 46
竹叶八忌	· 47
竹叶的形态 历代名家笔下的竹叶	· 48

5 画竹笋

竹笋的画法	· 50
竹笋的形态 历代名家笔下的竹笋	· 51

墨的使用方法 用墨法	· 52
调制墨色	· 54

基础篇总结

郑燮 墨竹册 临摹作品	· 56

名作篇 学习名作

1 石涛 墨竹图	· 64
2 夏昶 新篁拂翠图	· 68
3 李衍 出墙图	· 74
4 唐寅 墨竹图	· 80
5 顾安 晚节图	· 88
6 柯九思 横竿晴翠图	· 94
7 吴镇 风竹图	· 100
8 文同 墨竹图	· 106
9 文徵明 画竹册	· 114
10 吴昌硕 竹干图	· 120
咏竹 咏竹诗选	· 127

墨竹的历史

用水墨描绘出来的竹子画叫做“墨竹”。“墨竹”的起源据说是来自于月光下映在窗户上的竹影的启发。据传，唐代的玄宗皇帝和五代的李夫人是“墨竹”的创始人，遗憾的是，他们都没有作品留存。但确实无疑的是，映在窗户上的竹影至少为只使用单色的水墨画“墨竹”激发了灵感。抑或随风摇曳的依稀阴影，激起了画家画“墨竹”的欲望。

宋代

胸有成竹

从现在留存的名画和史料判断，确立“墨竹”画法基础的应该是北宋的文同（1018—1079年）。文同，字与可，去世后被称为文湖州。其“墨竹”的影响十分广泛，以至于产生了“湖州画派”。台北故宫博物院收藏有两幅文同的“墨竹”真迹。本书展示了其中的一幅。

文同《墨竹图》106页

本书展示的另一幅“墨竹”是绢本的大幅挂轴（左图）。从悬崖边缘处垂下的一棵竹子犹如拉满的弓一样弯曲，又似乎要弹起伸直。竹叶如同剑一样锋利，竹节将上下两段紧紧地连在一起，竹子的姿态栩栩如生地表现在整个画面中。画家对竹枝竹叶的描绘没有使用轮廓线条，而是以浓墨的竹叶为主体，在主体的后面叠加上淡墨的竹叶，展示出画家的独特技法。这幅作品深深得益于竹子的自然姿态，画家以宋代所特有的“理性”眼光敏锐地观察竹子，并以写实性手法准确地画出事物的形态。文同有一句名言叫“胸有成竹”，是对他的亲戚、大文豪苏轼（苏东坡）说的，意思是竹子的图像在心里完全成熟之后再下笔作画。苏轼也是受文同影响的宋代“墨竹”权威画家。

与文同、苏轼同时代的“墨竹”名家很多，王庭筠（1151—1202年）是稍晚一些时候出现的。他也是向文同学习墨竹的画家之一。王庭筠的《幽竹枯槎图》（京都·藤井有邻馆藏）现在日本。这幅作品中的竹子柔软而略有弹性，与文同坚强硬朗的笔法形成对照。特别是在竹叶部分，画家在墨上叠墨，展示出多彩的画法，使“墨竹”的韵味显得更加悠长而深厚。

宋人 雪竹图

绢本·水墨画 151 × 99cm 上海博物馆藏

文同 墨竹图（左部分、右全图）

绢本·水墨画 132 × 105cm 台北故宫博物院藏

元代

文人的墨竹

在“墨竹”的历史中，元代是重要的时期。文人画家笔下的“墨竹”从写实向写意方向发展。所谓写意，即不是原原本本地画实景，而是更加重视对象在画家头脑中投下的影像。

元代“墨竹”大家李衍（1245—1320年）接触到文同的真迹后，倾倒于“湖州画派”。他作为地方官员游历江南各地，仔细研究自然界繁茂丛生的竹子的生态，编撰了《竹谱详录》。李衍的作品中，竹枝和竹叶的安排都以写生为基础，这是他的一个特点。李衍被称为“湖州画派”的中兴之祖，给后世带来了深刻影响。

李衍《出墙图》74页

赵孟頫（1254—1322年）在“墨竹”方面也留下了深刻的足迹。明代“墨竹”的代表性画家宋克、王绂、夏昶等都受到了赵孟頫的影响。赵孟頫的夫人管道升、儿子赵雍也擅长画“墨竹”。此外，雪窗（右图）、顾安（右图）等人也是“墨竹”的名家。

顾安《晚节图》88页

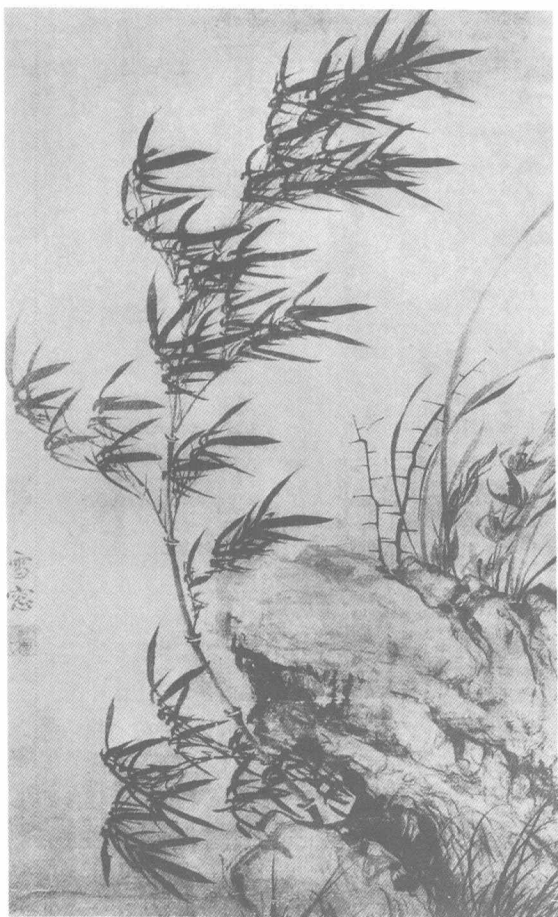
元代的“墨竹”作品的特征可以归纳为以下几个方面。

1. 书与画为一体的观念正式出现（16页）。
2. 成为“墨竹”画法准则的“墨竹”画谱相继出现。例如：李衍的《竹谱详录》，吴镇的《墨竹谱》（34页），柯九思的《竹谱》等等。

吴镇《风竹图》100页 柯九思《横竿晴翠图》94页

3. “墨竹”不仅仅是“君子”的象征，也成为了文人表达情感的手段。例如，代表这一倾向的倪瓒就说，自己是以“胸中的逸气（自由而不受约束的心情）”画“墨竹”。即使有人说他画的是麻或者芦苇，或者问他画的是什么树木，他都只是笑笑而已，从不介意。

吴镇 墨竹谱（部分）
纸本·水墨画 53 × 69cm 台北故宫博物院藏

雪窗 风竹图

绢本·水墨画 76 × 45cm 克利夫兰美术馆藏

顾安 平安磐石图

绢本·水墨画 187 × 104cm 台北故宫博物院藏

明代

写意的墨竹

明代前期，受到元代潮流的影响，“墨竹”的创作更加盛行，画家们远离写实，自由地描绘自己心目中的竹子形象，而且这种趋势愈发明显。

人们评价王绂（1362—1416年）的“墨竹”是明代的“国朝第一”。通常认为，王绂的“墨竹”学自于文同，但他提倡应用书法中的技巧，并形成了自己的独特风格。例如，《淇渭图》（右图）就像是映在窗户上的竹影，从上面垂下的竹子姿态美丽非凡，竹叶随风摇曳的样子显得十分娇嫩，竹枝似乎随时会摇动起来。夏昫是王绂的弟子，但名气却并不低于王绂。

夏昫《新篁拂翠图》68页

明代中期的姚绶和文徵明都学自于元代的赵孟頫和吴镇等人。文徵明（1470—1559年）留下了很多竹兰作品，他所有作品中的竹兰都显得非常纤细。《画竹册》是其中的代表。此外，唐寅（1470—1522年）也是一位不可忽视的重要画家。

文徵明《画竹册》114页 唐寅《墨竹图》扇面80页

从明代中晚期开始，重视“写意”的倾向更加强烈，这种倾向在今天仍然存在。“墨竹”的画法中，在总结前人的经验的基础上，在竿、节、枝、叶等各个方面，都已经产生了多种画法。这个时期，画法有了更进一步的发展，画家们通过更加自由而不受某种规则约束的画法，表现出了具有更加深刻韵味的笔墨手法。明代中期的写意画中，徐渭（青藤）和陈淳（白阳）是其中的代表性画家。比较而言，陈淳的画风豁达舒畅，仍然遵循一定的规则，徐渭则与之相反，其“墨竹”自由奔放，可以说是将“写意”的表现追求得淋漓尽致（下图）。这些在他的《花卉杂画卷》等作品中都有清楚的表现。

王绂 淇渭图

纸本·水墨画 67 × 34cm 台北故宫博物院藏

徐渭 花卉图卷（部分）

纸本·水墨画 弗里亚美术馆藏

朱端 竹石图
绢本·水墨画 178 × 104cm 日本个人藏

夏泉 清风高节图
纸本·水墨画 137 × 43cm 台北故宫博物院藏

清代到民国时代

书画一致的墨竹

清代的“墨竹”进一步深化了明末“写意”的潮流，重视表现个人情感。在清代“墨竹”的代表性画家中，初期有八大山人、石涛，中期有金农、郑燮等“扬州八怪”。

八大山人的“墨竹”运笔迅捷，在简洁中追求优美的笔墨韵味。其超凡脱俗的绘画思想在某些方面与明代的徐渭有共通之处。人们称石涛（1642—1707年？）的“墨竹”是“野战”。这个词是说画家随机应变、自由自在的画面结构，而绝不是说画家画得粗糙。石涛擅长表现动态，他笔下在清风中微微摇动、姿态舒缓的竹子，或者静静伫立着的竹子，都显得栩栩如生而且优美异常。

石涛《墨竹图》64页

清代乾隆年间，很多艺术家聚集在因贩盐而繁荣起来的商业城市——扬州。其中，“扬州八怪”最为著名。

金农的“墨竹”旨在表现线条和墨色编织出来的结

构美，从竹竿竹节到枝叶，画家都使用如同剪影一样的黑色色块进行描绘。郑燮（1693—1765年）将一生都献给了竹兰绘画。可以说，郑燮是徐渭的真正继承者。其在用笔、用墨中都表现出近乎于疯狂而激烈。一片片竹叶完美而巧妙地组合在一起，具有锋利如刀剑的锐气，整个绘画充满了幻觉般的视觉效果，洋溢着丰富的情感。

郑燮《墨竹册》56页

清代中期以后，随着人们对古代青铜器铭文和南北朝石刻（魏碑）的兴趣愈发浓厚，给书画也带来了“金石之气”。吴熙载、赵之谦创作出将书、画、篆刻融合在一起的作品。活跃于清末到民国初年的吴昌硕（1844—1927年）则发挥了集大成的作用。吴昌硕依据“石鼓文”，以大篆书的笔触描绘竹子，开创了厚重而强有力的画风。除此之外，蒲华、齐白石等人也各自开辟出独特的墨竹世界。

吴昌硕《竹干图》120页

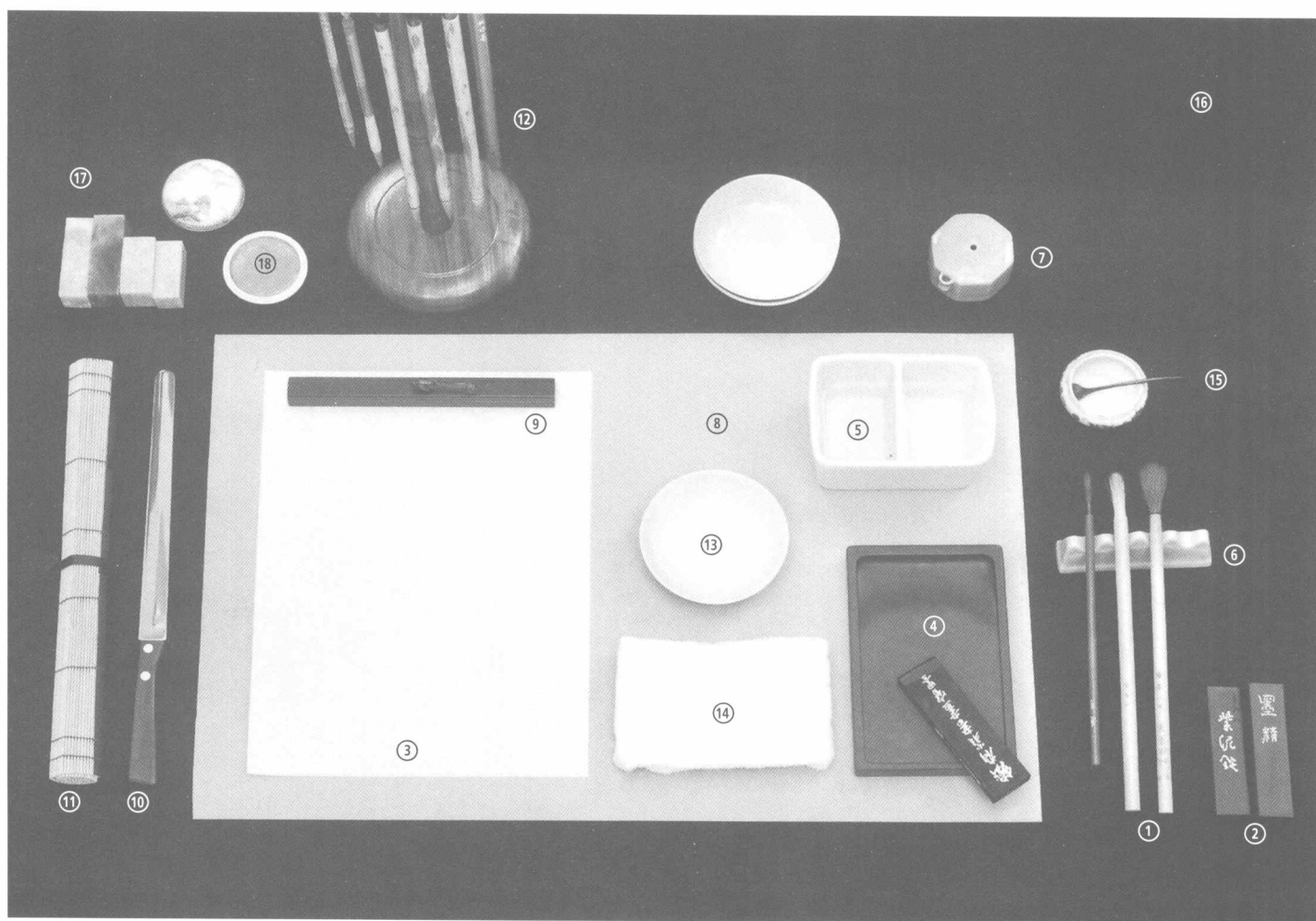

清 郑燮 墨竹图屏风

纸本·水墨画 119 × 236cm 东京国立博物馆藏

工具的介绍

① 笔 ② 墨 ③ 纸 ④ 砚 ⑤ 笔洗 ⑥ 笔架 ⑦ 砚水壶 ⑧ 吸水纸 ⑨ 文镇 ⑩ 裁纸刀 ⑪ 笔卷 ⑫ 笔吊 ⑬ 调墨盘 ⑭ 抹布 ⑮ 水勺 ⑯ 毛毡 ⑰ 印 ⑱ 印泥

笔、墨、纸、砚被称为“文房四宝”，是画水墨画必备的工具和材料，其他需要准备的用具还有下面这些。

其他用具

- 笔洗 把笔尖多余的墨去掉并用于调解墨的浓淡。
- 笔架 为了不让墨汁弄脏其他物品，把笔搭在上面摆放。
- 砚水壶 蓄水以备研墨时注入，也有用小葫芦代替。
- 吸水纸 吸收画面中多余的墨，防止其渗到周围。
- 文镇 用它把纸压平。
- 裁纸刀 能裁规定大小的纸的刀。
- 笔卷 便于笔的携带，通气性好，不伤笔。

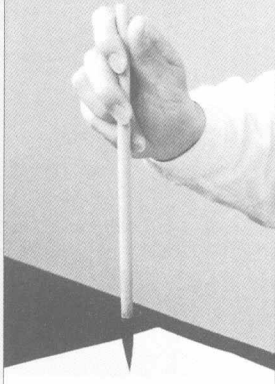
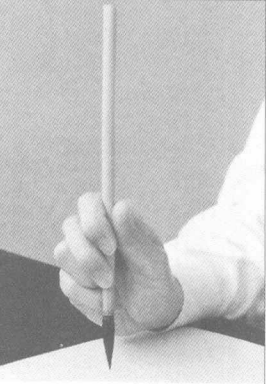
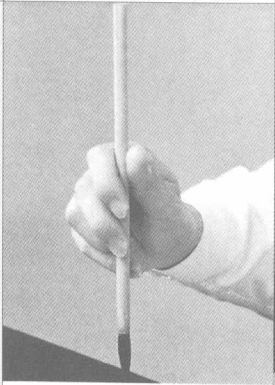
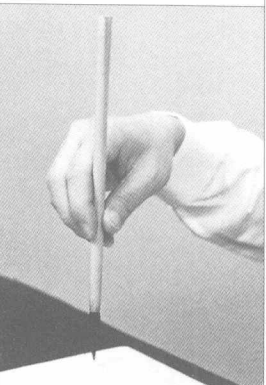
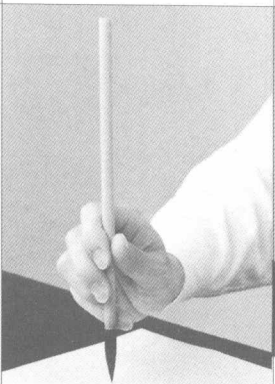
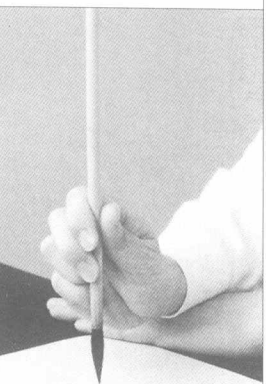
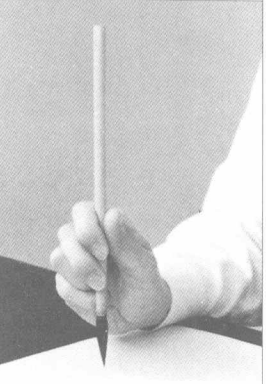
毛笔

毛笔是创作水墨画时最重要的工具。绘画笔触的变化依靠的就是这支笔。毛笔是用动物的毛做成的。主要使用鹅、鸡、山羊、鹿、猪、虎、豹、黄鼠狼、鼠、兔等动物的毛，有时候也使用人的胡须或者婴儿的胎毛。材料和制作方法不同，毛笔的特性也各不相同。特别是不同的制笔材料，决定了毛笔不同的弹性和笔尖的不同长度。就毛笔的硬度而言，紫毫笔最硬，狼毫笔次之，最软的是羊毫笔。紫毫用野兔的毛制成，如其名字一样，呈黑紫色，而秋天到冬天的毛则最富有弹性；狼毫通常使用黄鼠狼的毛，最好的笔是黄鼠狼尾巴尖上的毛；羊毫使用山羊的毛制成，柔软而富有吸水性。紫毫笔和狼毫笔的笔尖长度最多只有3厘米左右，很少能够达到5厘米。而羊毫笔的笔尖甚至可以长达12厘米。

选择毛笔的标准是“尖、齐、圆、健”。所谓“尖”，是指笔尖部分尖而锐利；“齐”是指笔毛直而且长度一致；“圆”是指笔尖呈美丽的圆形而且饱满；“健”则是指富有弹性。中国有一种毛笔专门用作描绘“四君子”，叫“兰竹笔”。“兰竹笔”是富有弹性的狼毫笔的一种，有大、中、小三种型号。

毛笔应该认真修整和保管，仔细使用。使用新笔的时候，要先将笔尖在冷水中浸开，彻底洗掉笔毛上的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上的墨汁洗干净。清洗的时候不要逆着笔毛的方向，墨汁洗掉后要将笔挂起来。这样，残留的水分就会从笔尖处滴下来，笔毛会自然晾干。必须注意的是，一定要将笔毛中的墨汁彻底洗净。

（墨、纸、砚分别在墨兰篇、墨梅篇、墨菊篇中介绍。）

	画较大的部分	画较小的细部
执笔的位置	 执上部	 执下部
执笔法	 双勾法 (用食指和中指握笔)	 单勾法 (用中指握笔)
手臂的姿势(臂法)	 悬腕法 (将手臂悬空进行描绘)	 枕腕法 (将手臂枕在左手上进行描绘)
毛笔的执法 毛笔的执法和姿势有悬腕法、双勾法等多种，其目的都是为了便于运笔。毛笔的执法因各种情况以及个人的习惯、爱好等而各不相同，不必拘泥于一种。		 提腕法 (将手腕悬空进行描绘)