

歷代大師畫法比較

竹子篇

主編 楊完金
副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

歷代大師書法比較

竹子篇

主編 楊完金 副主編 彭興林

水墨雲梯叢書

西苑出版社

· 图书在版编目 (CIP) 数据

历代大师画法比较—竹子篇 / 杨宪金主编. —北京: 西苑出版社, 2003.7

ISBN 7-80108-780-1

I. 历… II. 杨… III. 水墨画: 花卉画—技法(美术) IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第051718号

责任印制: 张纯宏

历代大师画法比较—竹子篇

主 编	杨宪金	副主编	彭兴林
出 版 人	杨宪金		
出版发行	西苑出版社		
通讯地址	北京市海淀区阜石路15号	邮政编码	100039
	电 话 (010) 68214971	传 真	(010) 68247120
网 址	www.xycbs.com	E-mail	aaa@xycbs.com
制 版	北京世纪金晖文化发展有限公司		
印 刷	北京瑞宝画中画印刷有限公司		
经 销	全国新华书店		
开 本	889毫米×1194毫米	1/16	印张 2.125
	2003年7月第1版		2003年7月第1次印刷
书 号	ISBN 7-80108-780-1/J·166		

18.00元 全五册定价: 90.00 元

(凡西苑版图书如有缺漏页、残破等质量问题, 本社邮购部负责调换)

【主 编 语】

宽子有外 恩师在化

挂起用 长角 飞真才

荣东初真悟真才

川亚三月

苏葆桢(1916~1990)

纸本设色 198cm×99cm

这是一幅全景式的作品，在三月油菜花的金黄季节里，蜜蜂飞舞，翠竹生发，体现出一派欣欣向荣的新春景象。该幅作品在1974年美展上备受欢迎。当然，这也是那个时期作品的基调要求。

序 言

中国的水墨艺术是人类把握时空形态的一种特定方式，它体现着人类对生存环境和生命意识的深刻思考。几千年来，它走过了从发端、童稚到成熟，从实用到文化的漫长路程，其间，大师们的作品为我们建构了一条五彩缤纷的艺术画廊。特别是魏晋南北朝之后，绘画的构图、技法、设色都朝着更娴熟的方向发展，许多优秀的作品脱颖而出，以独特的形态、丰富的神韵、奇妙的魅力流淌在世界文化的长河之中。

近十年来，水墨艺术的发展呈现出多元、多变的局面。各种学术观点、各种风格流派异彩纷呈地展现在中国画坛，各种绘画教学类书籍亦层出不穷。但这些书籍或偏于结构、章法的讲解，或止于理论的漫谈，能够给初学者提供切实帮助的书却是凤毛麟角。面对这种情况，我们对图书市场和相关读者进行了调查了解，策划出这套在编辑体例上极富特色，并集鉴赏、实用于一体的创作技法指导丛书，供即将踏上创作阶梯的习画者选用。

为了弘扬大师们为水墨艺术作出的卓越贡献，帮助那些已掌握了水墨绘画基本技法，渴望创作完整的水墨绘画作品，又苦于找不到借鉴的习画者提供一个深入学习的向导，2002年我社推出了大型艺术系列丛书《水墨云梯》。该书出版后受到广大书画爱好者的高度评价。现在，我们又将八大山人、石涛、黄慎、任伯年、吴昌硕、齐白石等几十位不同时代大师创作的同一类作品，放在一处，将其风格、运笔、构图、创作思想进行对比，并就作品的某一局部，与另一大师的作品进行比较性的图解、分析、点评、找出不同与相同之处。用这种特殊的“比较”方法，将已故大师的高超技艺介绍给读者，以期达到使美术爱好者起点高、进步快的效果，从而搭建起通往水墨创作艺术殿堂的云梯。

该丛书虽是技法教程书，但其选题新颖，构思独特，与一般技法书的不同之处在于“比较”。当然，这一切仅仅为习画者提供了一个引导与参照，真功夫的掌握还需要不懈的练习，绝不是有了名家指导就有了万能钥匙，若以为凭此就可以精绝于艺术，那是不可能的。正如古人所云：尽信书，不如无书。

杨惠生

二〇〇三年六月

窠木竹石图

赵孟頫(1254~1322)

绢本水墨 99cm × 48cm

赵孟頫是元代著名的书法家，书画同源，所以他以书法用笔写竹，格外得心应手，同时获得姊妹艺术表现性情的韵律感。图绘两竹一树一石皆以书法用笔，线条苍劲灵动，耐人寻味。

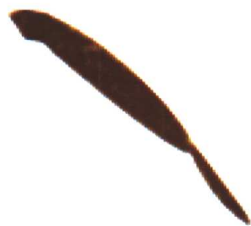
破“惊雁”画法。

平侧叶画法，即用笔一按一提再一抹。

古人画竹叶有很多说法，写叶下笔要肯定，行笔要干脆，所谓“下笔劲利，实按虚起，一抹便过”是也。又谓一笔“片羽”，像鸟雀的羽毛一样。

尖部反侧变化画法，一笔突出竹叶，尖部轻笔一抹。

多组组合画法，可用“个字”、“介字”、“分字”、“惊雁”等一组组的写起，切忌章法散乱。

霜柯竹石图

文徵明(1470~1559)

纸本墨笔

图绘霜树、新竹。以霜打落叶之树衬茂叶新篁，更显“君子”傲骨之气，可说这是作者的寓意。文氏笔秀墨润，画风雅致，但笔力遒劲，不失骨气。

新竹之叶画法，两笔“鱼尾”。

四笔“金鱼尾”。

茂叶多笔画法，即“破鱼尾”，以“鱼尾”画法，组组相接，要有步骤，切忌垂叶相杂。

写竹竿要挺拔有力，从上至下或从下至上运笔均可，注意节部停顿，墨色变化，笔平边圆。勾节要形似弯月，用墨要浓。文氏的这种竹杆画法对清代郑板桥的影响很大。

竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法
竹竿画法

夏玉秋声图

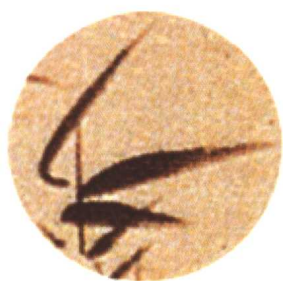
夏昶(1388~1470)

纸本墨笔

图绘秋风瑟瑟之下的风竹，其叶灵动飞舞，仿佛让人感到了金风萧凉之气。据说夏氏为明代写竹大家，他笔墨秀润，姿态万方，风、雪、雨、露之竹，无不尽妙。

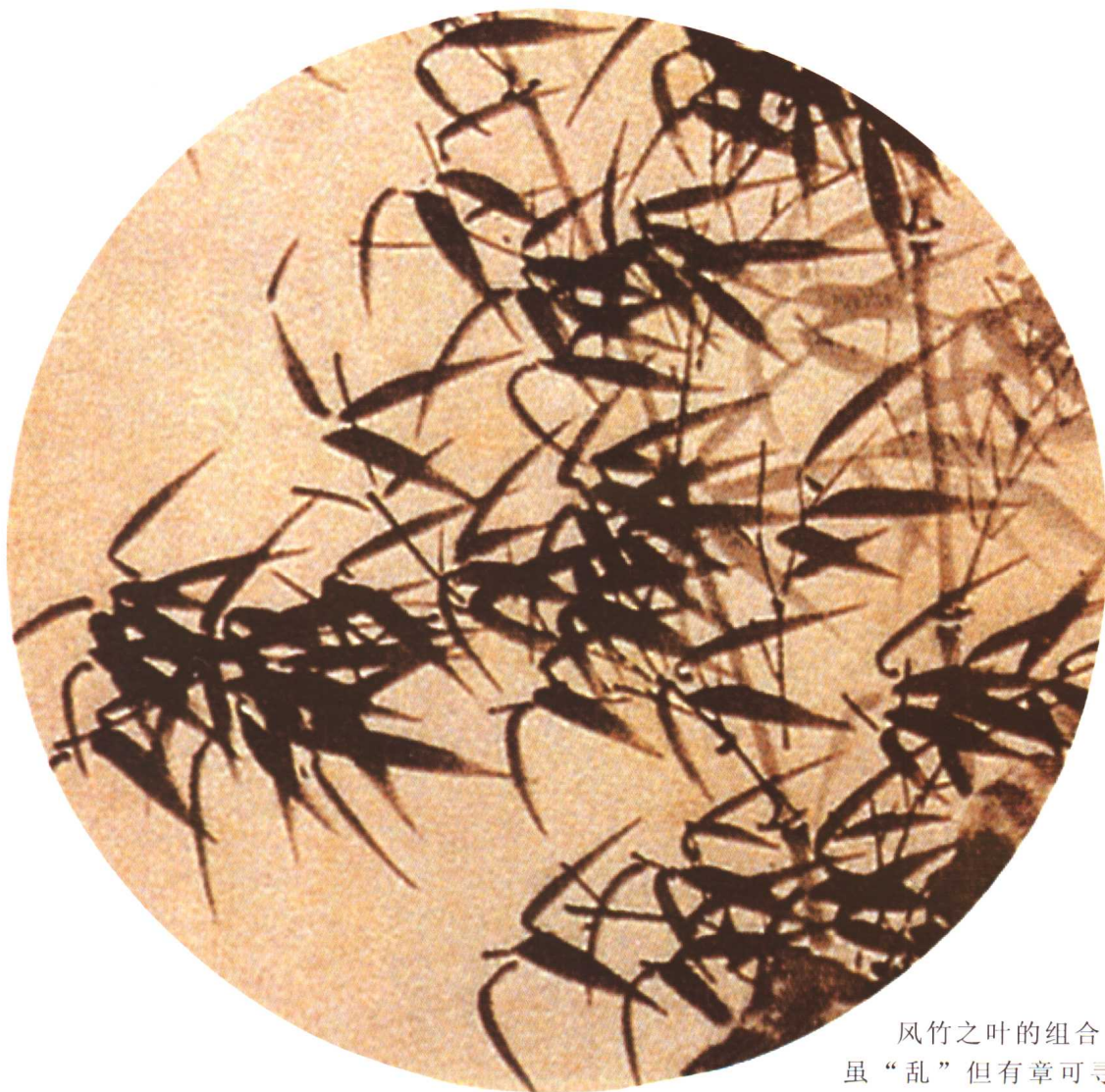
三笔“飞燕”。中锋用笔，按、抹、提要爽利通快。

三笔画法。笔笔变化出锋如飞。

四笔画法，注意两侧叶的用笔变化，是夏氏特点。

风竹之叶的组合画法。虽“乱”但有章可寻。

竹石图

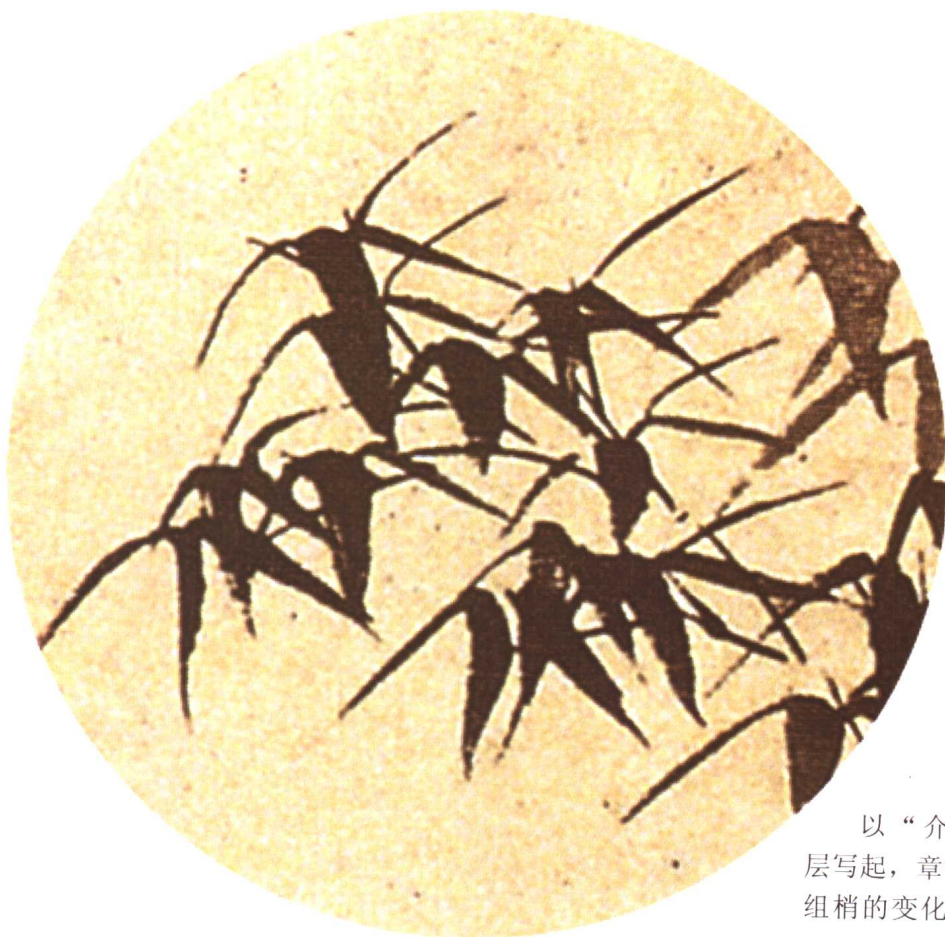
石涛(1642~1718)

纸本墨笔 131cm × 54cm

石涛乃清初丹青大家，于山水、人物、花卉、翎毛无所不能，画竹极有特点。以“介”字组，中宽边细，潇潇洒洒，风神独俱，自成一派。

“介字”画法。石涛善以“介字”写竹，而中叶宽边叶如针，是其特点。

以“介字”组合，层层写起，章法紧严。注意每组梢的变化。

竹石梅兰图

石涛(1642~1718)

纸本墨色

图绘“四君子”，惟以石托松。画面竹影摇戈，兰梅吐芳，清香四泻，无半点尘埃之浸。该画的特点是用笔雄健，尤以竹叶轻重相间，虚实相生，可谓得竹之“魂”。

六笔“燕尾”组合。

七笔“破燕尾”组合。

多笔组合法，此法最忌
“川”字平行组合。

新篁出鱼尾画法。

此虽竹叶一片，但不外乎以上几种组合方法而写成。用“介字”、“燕尾”、“破燕尾”等写法，组组相叠，即可写成竹林修篁，但要着眼大片竹叶外形的变化。

墨竹

金农(1687~1763)

纸本墨笔

亦枫亦杨，谁敢为之？只有无时不想“变”的扬州八怪之首的金农尚能写之。所谓“怪”就是不循规蹈矩，勇于探索，对艺术的执着追求。作者用迟钝之笔从中心向四周抹出竹叶，但却浓淡区分，笔笔清楚。而竹竿勾写得挺拔有力，依然给人以清影婆娑之感。