

国画技法系列丛书

竹子技法解析

吉林美术出版社 程沙 主编

国画技法系列丛书

竹子技法解析

程沙 主编

目 录

前言	1
竹竿、竹节的画法	2
竹枝的的画法	6
竹叶的画法	8
枝叶练习	11
竹子出梢各式	12
风梢的画法	16
竹笋的画法	22
作品欣赏	23

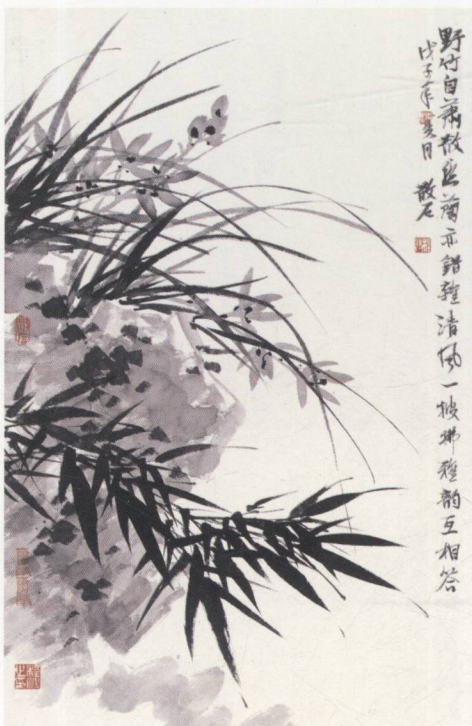
前言

竹与松、梅并称“岁寒三友”，与梅、兰、菊并称“四君子”，可见人们对其评价不低，古人认为，竹空心，象征虚心好学；竹有节，象征节操高尚；竹修长秀美，姿态动人，诗意无限。历代文人骚客咏作诗文不计其数，宋代文豪苏东坡喜竹成癖，留下“可使食无肉，不可使居无竹”的名句。

古语有“君子比德于竹”之说，《世说新语》中说王子猷爱竹，就是临时寓居都要种竹数丛，人问何故，指竹曰：“不可一日无此君”，后来即以“此君”为竹的别称。君子，古时有品德高尚的人之意。竹，以其性情淳相温和，品骨清奇典雅，形体文静端庄而让人心旷神怡，又以节高而虚心不慕荣华不争艳丽不媚不俗，让人敬爱有加。君子比竹，故竹有高风亮节之意，理所当然。

白居易在《养竹记》中，将竹比作“贤人君子”，称赞其“本固、性真、心空、节贞”等品德。有赞行宠辱不惊、不卑不亢者如东坡“得志，遂茂而不骄，不得志，瘁瘦而不辱。群居不倚，独立不惧。”有赞竹坚韧者如郑板桥“咬定青山不放松，立根原在乱岩中，千磨万去还坚韧，任尔东南西北风。”有赞竹谦逊节高者如国画大师李苦禅“未出土时便有节，及凌云处尚虚心。”

竹，可谓形神兼备，不仅可诗，而且入画。竹叶，修长纤细，姿态婀娜，让人心旷神怡，宠辱皆忘；竹竿，骨质清奇，傲然独立，让人豪情万丈，奋发向上；竹绿，凝翠聚黛，如碧玉似翡翠，让人觉得朝气蓬勃青春永驻，为人们熟知的画竹名家郑板桥，平日无门不后，他71岁时说自己一生画竹“不学他技，不余一家。”人们形容其画“不仅是一枝竹，而是一种人，一种品格，一种力量，一种趣味，一种追求，一种意境……”

竹竿、竹节的画法

画竹必先立竿，再出枝布叶。在下笔之前，对构图要有考虑，做到心中有数。因为立竿一定，画面的构图也基本定了。所以竹竿的安排很重要。需要注意的是竹竿不可平行，要有变化。竹竿之间的交叉不能成十字交叉，三竿不可交于一点，也不能相交形成等边几何形。竹竿间的交叉点尽可能避开画面的中心。竹竿还需有主次，要突出主体，可用墨色的浓淡加以区别。一般主体墨色较重。还应注意的是竹竿留节时要有错落、避免节节相对。画整竿竹时应注意竹竿的长短变化；中间节长，根部和梢部渐短，比乃竹的生长规律。

竹竿的画法图解

枝竿之接留

畫竿有自上往下或自下往上兩種宜中

鋒用筆一氣呵成同幅中畫竿之法亦應
因相同并注意墨色變化

戊子筆 夏日 散石

画竿用笔应劲挺，可取狼毫笔蘸墨或色由下向上，亦可由上向下，逐节画出，一气呵成。可先侧锋入纸，稍作提按调整为中锋匀速写出，到竹节处稍作停顿即侧锋收笔。笔画线条须有圆劲之意。表现弧度之竿时应弯节不弯竿”须从竹节处开始。

画粗毛竹宜用羊毫大笔蘸淡墨画之。特大竹竿可以两笔画成，要求墨色浓淡衔接自然，使两笔之墨色浑然一体方显光洁挺拔。

画竹节一般在竹竿画完墨色，将于未干时以浓墨写出。前人已经概括提炼了几种画节法：如用“乙”字形的横弧线，由左至右画出，还有用“八”字形画出。用笔有顿性，一点便过，不可死板。横弧线向上弯或向下弯皆可，宜两头重中间细。一幅画中须用同一种方法写出才能统一，或统一用“乙”或“八”字，变化多了反显零乱。

还有画竿留节处空白须适当，空白太大则上下脱节，太山添节困难。

下图为元代画家常用的表现方法。明清之前的画法写实多于写意，因此表现上显严谨。

竹鞭、竹根的画法图解

元吳鎮倪瓚柯九思多

散石乃友
用中法

戊子年夏日
散石漫稿

竹枝的的画法

竹竿画完即可添枝。竹枝为互生，作画可分左右出枝，前后出枝两个类型。画左右枝时不可太自然主义，须有虚实变化。根据画面需要，或左虚右实，或左密又疏，一般叶密处枝多叶疏则枝少。画枝宜中锋用笔，先由竹节处向外画出主枝，再顺逆往来画出小枝。不可一味向外或一味向里，线条应刚柔相济、流畅有力。枝条应粗细适当，细如牵丝则无力，太粗则枝叶难分。墨色应重于竿而稍淡于叶，避免枝叶脱节。

细枝画法图解一

细枝画法图解二

竹叶的画法

画竹叶是完成画面的最后一步，也是成败的关键。初习者可从单个组合入手。前人按竹叶的多寡概括成多种组合，如“人”字“个”字，“介”字等等，非常便于我们学习。

画叶笔法以中锋为主，重按轻提，一笔抹过。竹叶的墨色一般要重于枝干。

竹叶的重叠、穿插是画叶的最难处。叶子越密集，重叠越多难度越大，极易出现杂乱无章的毛病。初学者宜从简单的叠叶法入手，如叠“个”字或“介”字。先求不乱，在熟练以后再添笔破“个”字或“介”字。小组叶能画好，大组亦能画好。

叠落雁

叠个字

叠叶法

戊子夏

散石

晴窗竹

重人

枝叶练习

局部练习了竿、枝、叶的画法之后，应进行整体组合练习。注意用笔的连贯流畅，整体枝叶疏密虚实的布置安排及墨色浓淡枯湿的变化。

竹子出梢各式

竹子的出梢结顶是画好竹叶的重点。所谓出梢结顶是指叶组的最边缘处。因为凌空出梢，背景即是空白的纸绢，是画面墨色对比最强，也是视觉上最引起观者注意的地方，此处叶子穿插给合生动与否直接影响作品的整体效果。有时只要出梢结顶生动合理，虽其他叶子叠加稍乱亦无伤大局，出梢结顶之功效可见一斑。

左右横梢式须有上扬或垂等起伏变化，取势为之，太平则显死板无生机。作下重梢宜有轻重虚实，或上密下疏，或上疏下密。还须有上挺之意，不可一味下垂无生趣。

作下重稍宜有轻重之别
或上疏下疏或上疏下密
中乃上疏

戊子年夏月
希園散石

