

美术爱好者之友

怎样画

编著 王奇寅 责编 徐华华

江苏美术出版社

竹

清風明月
佳節
夏
日
於
海
濱
畫
于
畫
室

點滴竹石雨暈
潤心清氣爽
丁巳年
畫

目 录

前言.....	2
竹竿画法.....	3
竹叶画法.....	8
特定环境下竹的几种表现方法	11
1. 风竹的画法	11
2. 晴竹的画法	14
3. 雨竹的画法	14
4. 新篁的画法	17
5. 露竹的画法	17
6. 雪竹的画法	18
7. 具体表现法	18
配景和点缀物的画法	20
画竹的构图	24
介绍几种不同的画法	25
名作欣赏之一	27
名作欣赏之二	27

目 录

前言	2
竹竿画法	3
竹叶画法	8
特定环境下竹的几种表现方法	11
1. 风竹的画法	11
2. 晴竹的画法	14
3. 雨竹的画法	14
4. 新篁的画法	17
5. 露竹的画法	17
6. 雪竹的画法	18
7. 具体表现法	18
配景和点缀物的画法	20
画竹的构图	24
介绍几种不同的画法	25
名作欣赏之一	27
名作欣赏之二	27

前 言

竹与梅、兰、菊并誉为“四君子”。它虚心高节、柔韧挺拔，人称“植物中最高尚之品”。千百年来，历代画家着力描绘之，在中国花鸟画发展史上占有重要地位，深得人们喜爱。

画竹的历史、最早可追溯至五代(南唐)时的李颇，其作品气韵贯通，不求小巧，富有生意。尔后，宋代的文同开中国画墨竹之先河，其概括总结的墨竹画理论和技法沿袭久远。元代堪称中国画竹的鼎盛时期，此间的作品或寓意情深，或善于用墨，或颇具奇趣，而其中最系统最有影响的当数李息斋，其专著《竹语详录》详尽地介绍了竹的种类及画竹技法。它不但为明代王绂、夏昶等人墨竹画技法的突破奠定了基础，也对后代画竹创作带来了深远影响。至清代，画竹风格各异，精采纷呈。如：石涛笔意纵恣，多得天趣；李方膺老笔纷披，富有士气等等。而诸家中又以“扬州八怪”之一郑板桥最为突出。他主张“意在笔先”，创作的竹子疏朗、清瘦、劲峭，往往以“少少许胜多多许”，虽“一、二、三枝竹笔，四、五、六片竹叶”却“竹中有竹，竹外有竹”，具有“渭川千亩”的境界，给人以美的享受。近代大家吴昌硕则一反常习，别开生面，所画墨竹一枝一叶，无不精神饱满，画风震撼海上，影响至今。

在画竹技法上，历代画家亦各有所长。如宋人的文同注重写实，竹叶正反两面分用浓墨淡墨，竹节使用勾描渲染，连叶梢风翻转折都一丝不苟地画出，具体生动，形神兼备，明代的夏昶在叠叶方面功夫独到，同一竿竹上，“个字”、“介字”、“鱼尾”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”之类的叶组形式几乎无所不包，但安排得法，恰到好处，有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之谣；清初的石涛画竹多用生宣，笔锋中侧兼施，叠叶程式不多但善于变化，排叶顺逆自如，为清代墨竹之高峰；而清末蒲作英(蒲华)承吴昌硕(俊卿)则粗枝大叶，笔势纵横为特色，强调金石入画，以篆书笔法写竹，力度之大，前所未有，使画竹进入了大写意阶段，画路大开。

画竹的历史积淀与成就，为我们今天的学习和借鉴提供了有利的条件。因此，有志画竹者一方面要借鉴古代的优秀传统，取其精华，去其糟粕，大胆“扬弃”，即郑板桥所谓“十分学七要抛三，各自灵妙各自探”。另一方面，要深入生活，多观察，常思考，勤动笔，积累素材，把临摹、写生和创作有机地结合起来。唯其如此，才能有所突破，有所创新，有所发展。

王奇寅

1994年7月书于通州

墨竹，在写意花鸟画中占有极其重要的位置，它的笔墨特点是以书入画，骨法用笔。画竹一般是先立竿、后出枝、再生叶。画竹必先了解其特点及生长规律，才能“成竹在胸”掌握“笔情墨趣”，挥洒自如。

竹竿的画法

发竿

在发竿之前，首先应从构图角度出发整体考虑要画几竿竹，竹的前后主次安排，竹的粗细长短，直立、倾斜度如何以及出枝位置。竹竿画完，构图也就此大体定下来了。

以淡墨着笔，笔头蘸少许浓墨，每画一笔都应使墨色由浓至淡渐变，浓为阳，淡为阴，或浓为前景、淡为后景，以达竹竿之立体感、层次感。发竿时须中锋笔法用笔，运笔可自上而下亦可自下而上，节节迭出，笔笔贯穿；全竿留节，每节有顿挫，行笔须平直，两边如界，竹根部稍短，中段渐长，梢头渐短，穿插灵动自如。发竿须挺劲有力，不可粘滞。每笔墨色应匀，切勿臃肿或单薄，如果画三竿以上竹，前面墨色宜浓，后面墨色渐淡，鲜明，主次分清，不要出现过浓、过淡、过枯，均长、均短以及排列匀齐、对节等弊病。所谓“对节”即前后左右的竹竿节节对齐，排列在一条直线或一条斜线上，这样显得呆板，不好看。要克服这种毛病，在画时可以一顺一逆行笔，如画两竿则一竿自上而下画，另一竿则由下往上画，三竿五竿用笔都可这样，即能得势，又可克服对节之病。

正竿画法

笔着淡墨，笔头稍蘸浓墨，正对画面，悬肘下笔，自上而下、由下往上画两竿，中锋用笔，须笔画圆劲，画时从节处开始，笔锋入纸时应向左，先按一下然后平直运笔两节竿之间留有一定空白，以便点节(图1)。

画节法

按竹竿的生长规律，竹节的结构主要在“竿环”和“箨环”两部分。“箨环是竹笋箨片脱壳后留在竹竿周围的痕迹，环绕竹竿一周，所有的竹竿都有“竿环”，“箨环”的位置是属它下面的一节竹竿，紧靠“箨环”上面的一个比较突出的环，是属

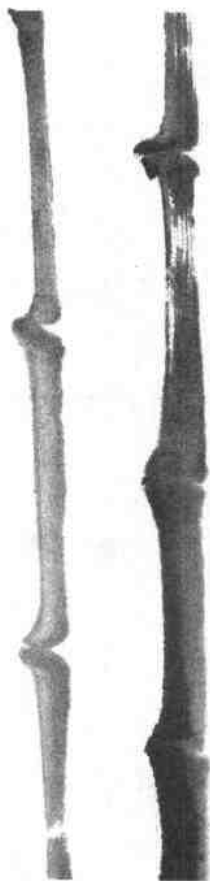

图1

上一节竹竿的叫“竿环”，粗竹的“竿环”不太显著，而细竹的“竿环”是很突出的。宋元人画竹是用的“圈节法”，即用上下两条弧线概括地将“竿环”和“箨环”两个关键部分表现出来。元代李衍(李息斋)在其竹谱中也讲得很详细：“上一笔两头放起，中间落下，如月少弯，则便见一竿圆浑，下一笔看上一笔，意趣承接不差，自然有连续意，不可齐大，不可齐小，齐大则如旋环，齐小则如墨板。”像文同、李颇、柯九思及李息斋本人所画的墨竹法都与此相符，它是与双勾画竹法相关的，在画竹时可把“竿环”新篁略伸长一点，“箨环”略短一点，更符合其生长规律。

随着时间的流逝，写意画竹法也在不断地演变，留下的竹谱中，画节法也由两条线变成了一条线的概括，这条线是画在两节竿头之间的空白处，明清以后的墨竹基本上都是这样画的。

竹节用笔不多，但要画好它，不是一件容易的事，我们在画时不可太随便，画不好会影响竹

11月9日/05

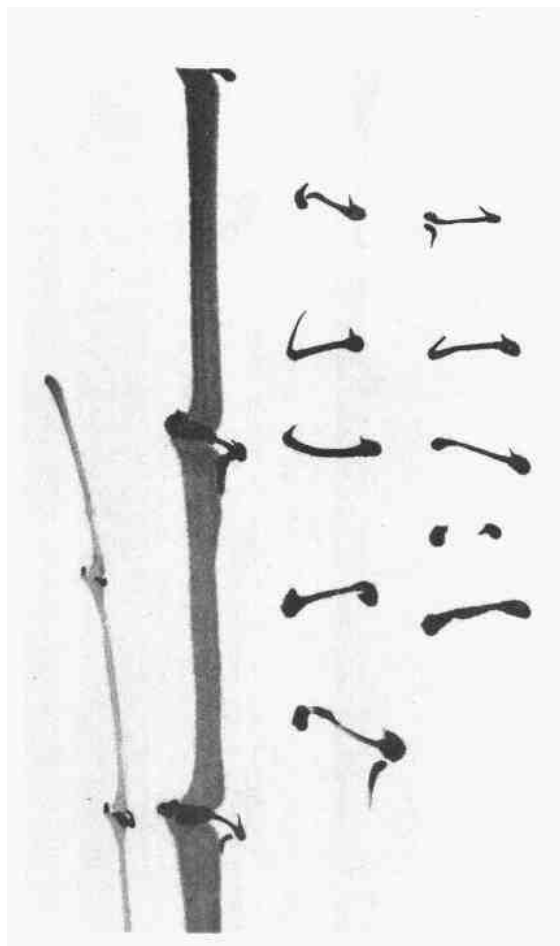

图 2

竿的形和神。画节时宜用浓墨在竹竿墨色将干未干时画上去，要掌握好墨色的湿度，竹竿的墨色干后画节则墨色呆板松燥不衔接；太湿了，墨色化开，易成黑色疙瘩。

画节通常是以“乙”字形的横弧线及“八”字形，“螳螂眼”形的两点，像写字那样写出来，笔法须有顿挫，一点便过，不可死板，弧线应两头粗，中间细，甚至断开边也不要紧，弧线不宜太长，也不宜太短。为表现竹竿的透视关系，弧线可向上弯，也可向下弯，但弧度不宜过大，也不宜太直，便觉生动。一竿竹所画弧线所弯的方向应一致，几竿竹所画的弧线弯度变化不宜太大。一幅作品内，只宜用一种点节法，多则显得零乱。

“八”字及“螳螂眼”的画法，非要有相当的基本功不可，用笔须提按得当，才能自然生动。

画笔圈节的空白不宜过大或过小，还应注意粗竹节小，细竹竿可点（图 2）。

斜竿、弯竿、断竿的画法

竹节有时由于受风吹、雪压或其它原因，竹竿会出现斜、弯、要断的现象，有时画面需要表现这些姿态，画时应当注意几个规律。在画斜竹时画法应与正竿相同，只是斜势而已，而画弯竿时，要从节处开始，弯节不弯竿，整个竹子有一定的弧度，但不能将每个竹竿画成弧形或将一节、一部分画成弧形，都是不合理的。断竿的断裂处应用枯笔（图 3、4）。

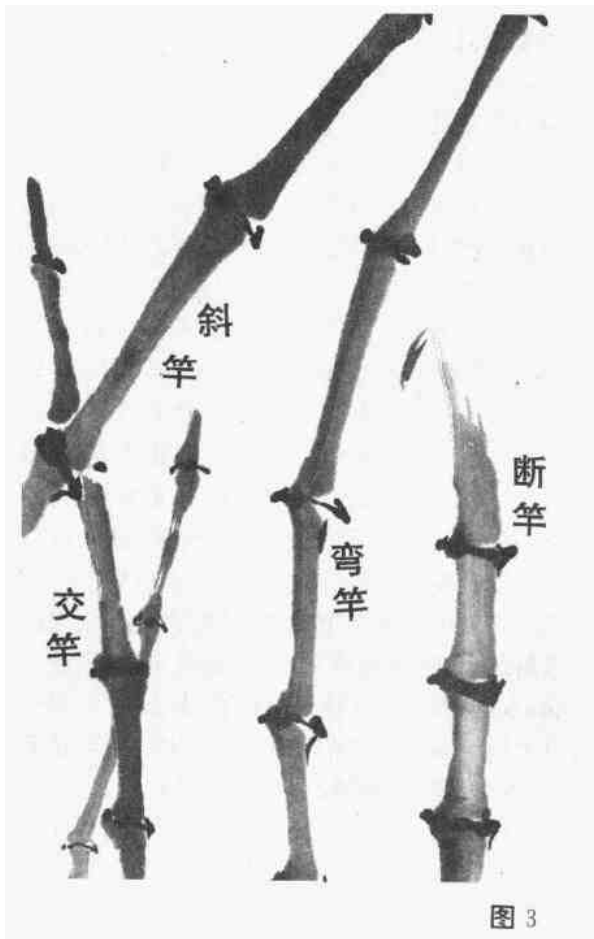

图 3

粗竿画法

要使粗竿画得好看，必须将它画得光洁而挺拔具有真实感，其画法有三种。

1. 用大笔吸足水，以笔锋蘸浓墨，入纸时将笔锋向左，侧锋用笔，将笔全部按下，自上而下，一节一节地画下去，一气呵成，笔墨浓淡自然显现，生动韵致。

2. 有时需要画很粗的毛竹竿，可以用笔左右拼画。先用第一种方法将竹竿自上而下画完，在

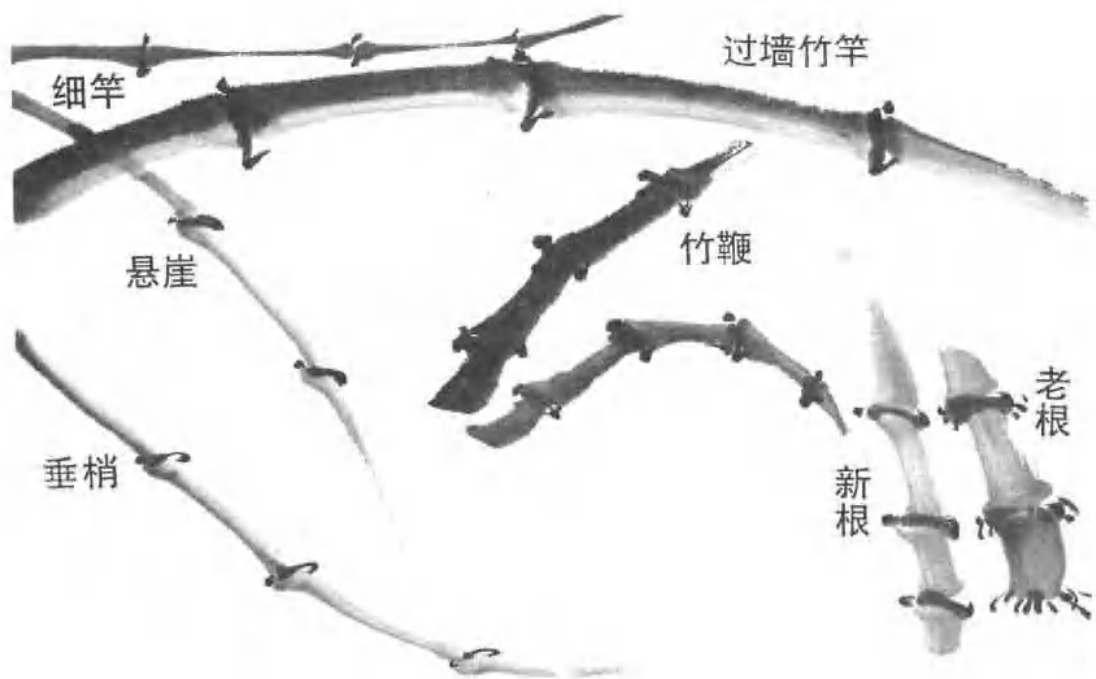

图 4

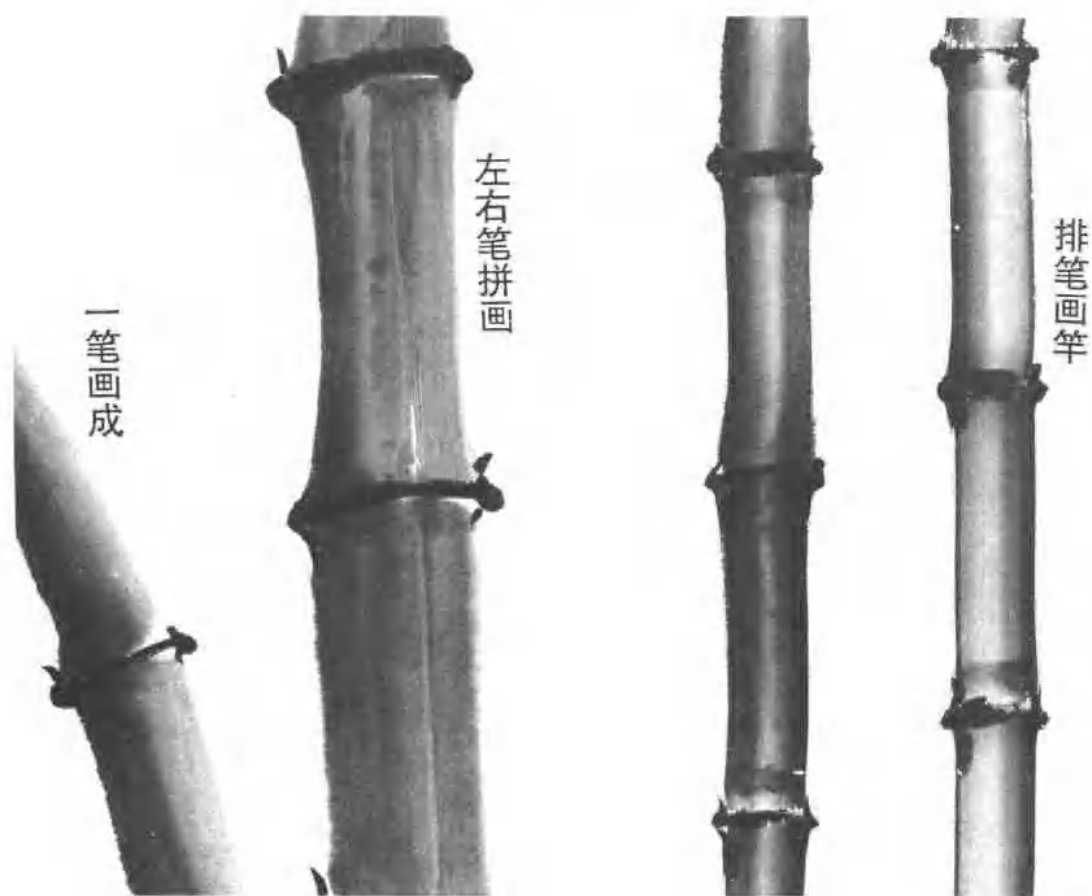

图 5

图 6

图 7

图 8

前后枝法

图 9

点节之前，将笔锋上的浓墨洗去一点，将笔锋按向左压住前面所画的竹竿一半左右的位置上而下，和左边的画笔迹对齐，一节一节地画下去，这样便能达到立体效果，第一笔与第二笔逢合处，墨色会深一点，正好表现了竹竿上的竹沟。

3. 遇到一些见笔明显的宣纸，第一笔画下去再画第二笔，笔痕很清楚，就不宜用拼笔法画竹竿，可用排笔、底纹笔等扁笔画。将排笔吸足清水，然后根据竹竿阴阳面的需要，可将一边或左右二边蘸上浓墨，在调色盆内按一下，让笔内墨与水稍调一下，使之浓淡渐变，一边浓一边淡或两边浓中间淡，下笔时须按一下，然后再平直运笔，一节一节地画完，立体效果更佳。用这种画法应注意灵活变化，立体感有时不能过于强求，应根据画面需要或枯或湿，否则会显得匠气或与枝叶不协调，格调不高(图5)。

偏于一边”。出枝在构图中非常重要，在落笔前应认真考虑好发枝的大趋势，画面若出现几竿竹时，还应考虑到从哪一竿、哪一节出枝。

画枝时离不开对枝的取舍。取舍时又不能违背其生长规律。竹是节节生枝的，任意省略或改动。这也需要深入生活，作长期的观察体验和取舍练习，才能处理好这些问题。

枝的位置及长短基本定下后，便可大胆落笔，用中锋以行书笔法和笔，一笔一笔非常爽快地画下去。画枝的顺序是：由里向外画主枝，再以顺逆并用的笔法画小分枝。线条应刚柔相济，流畅有力，不要一个模式地由里向外或由外向里画，那样会呆板，缺少变化。

枝的墨色不宜太淡，一般跟叶子的墨色差不多或略淡一点即可。但画面如出现几竿竹时，由于竹竿有前浓后淡的墨色变化，所以枝的墨色也应与所在的竿相似，否则会层次不清。枝条本身用墨的规律是比竿浓、比叶淡。

图 10

画枝法

点节之后，即须按枝，“按枝宜分左右，不可

图 11

我国古代画竹名家,为我们提供了宝贵的创作经验,并给我们留下了大量珍贵的资料。竹枝的画法在画谱中也有许多因象形而定的名词,如“迸跳”是由里向外运笔;“垛叠”是由外向里运笔;“丁香头”是生叶处,还有像“雀爪”、“鱼骨”及“钗股”等(图6、7)。

竹枝的势态

画枝应注意枝的姿态。古代画谱是云:“老枝须挺劲,节大而枯瘦;嫩枝顶柔婉,节小而肥滑;叶多则枝覆,叶少则枝昂;”此外如风枝、雨枝,势态更殊,枝会随着自然环境的变化而改变其态势。写风竹枝时,枝要有随风倾斜、迎风弯梢之势;写雪竹枝因局部积雪,用笔也可断断续续,留出被积雪遮挡的部位,因雪的压迫,也可根据雪压的程度,人为地将竹枝画到理想的弯度,还有雨竹、晴竹的枝向等。

全竹中,竹枝的结构最复杂,特别是头梢外形的变化很多,所以画枝时也难免出现一些失误,可以在画叶时用叶覆盖,予以补救,但失误不能太多,必须认真对待,不应有依赖思想(图8、9)。

竹叶的画法

竹叶的形态与组织结构

古人画竹,根据竹叶的叶形的大小、长短、肥瘦、曲直、尖秃及其组织结构如有的是一柄三叶,有的是一柄五叶及至五叶、七叶至十几叶等,分为“个”、“人”、“介”、“分”,重“人”和重“个”、“鱼尾”、“惊鸦”、“落雁”等等。一般初学者可先从“人”字“个”字入手,三叶四叶为一组进行练习,然后再学会多叶多变化的组合。在叶形的组织上,古人曾有五忌之说:“一忌孤生,二忌并立,三忌如叉,四忌如并,五忌如手指。”但画时可随机应变,灵活运用,不可一味追求“个”、“介”之类组合,那样只会呆板。

画叶的笔法

画叶应笔笔有法度,古画谱云:“下笔要劲利,实按而虚起,一抹便过,稍迟留,则钝厚不锐利矣。”执笔与画竹竿一样,中锋运笔,起行须藏锋,与楷书之法相同,运笔欲左则先向右,欲右则先向左。如画一片向左的叶子,下笔笔锋则先

向右挑过去,转折过来再向左行,使笔锋叠压在所画的竹叶里面,与写楷书的“撇”相似,这样,笔意才能厚重。

写叶时要“意在笔先”、“成竹在胸”,对所表现的竹叶心中要有大体的形象,根据不同的季节,表现出其在风、晴、雨、雪中的种种姿态变化。落笔须大胆,行笔要快爽劲利,力求达到“笔笔有生意,画面得自然”(图10~19)。

图 12

叶的用墨规律

画叶用笔既要做到笔锋不散,避免浮燥的枯笔,又不至于出现全无笔意的一团糊涂,在生宣纸上能挥洒自如,得心应手,这与怎样用墨有关。画叶用墨一般用浓墨,比枝、竿都浓一些,画面的主体墨色最浓的部分应是叶子。笔着墨宜饱和,根据画面墨色的需要决定行笔快慢。行笔快则不易化开,行笔慢则有淋漓之趣,前者适合画晴竹,后者适合画雨竹。但一副作品让墨色全

七叶画

图 13

图 14

图 15

图 16

图 17

图 18

图 19

化开与全不化开都不是优点，这是墨的干湿问题，一般情况下，以干湿并用、浓淡相济为佳。这里所讲的“干湿浓淡”，不单纯只是干、湿、浓、淡，中国水墨画墨分五色，墨色的变化很微妙，墨色的好坏，关系到一幅作品的水平高低。

一幅作品，若画一竿或几竿竹，叶子的墨色浓淡可根据画面的需要自行安排。但在一组叶内，墨色最好不要分浓淡，如果同一组叶子被画成几笔浓几笔淡，那么叶子的结构就被破坏了，就会显得零乱(图 20)。

叶组与叶组之间的浓淡主次，在下笔之前应当心中有数，或以浓为主，或以淡为主，不可间浓间淡或浓淡各半。但画面浓淡墨本身各自的组合应集中一些，才能把握好整体墨色效果。

墨色的浓淡变化

图 20

另外,画墨色干湿的组合道理也是一样(图 21)。

若画竹林或画多竿竹子的画面,应当考虑到其空间感。一般是每竿竹在本身的枝竿叶所用的墨色相差不大,统一都浓一些或统一都淡一些,这样一竿与另一竿之间层次就会自然分开,空间感也就出来了。

特定环境下竹的几种表现方法

风竹的画法

画风竹竿势须挺劲,略偏斜,竹叶也依风向而倾斜,方向一致,以显风势。竹叶倾斜程度的大小显示风力的大小。叶子的画法仍以“个”字“介”字等叶组相叠,顶叶需蓬松一些,有飘扬之势。然后看具体情况,可将疏密穿插不妥的地方依风势补几笔枝叶就可以了。

古人画风竹有“不作一字排”之说,就是画风竹时要在顺风势的条件下,找出其变化,讲究其转折透视关系,不要一顺往下画,像排成的“一字”那样没有变化。应有穿插,否则其弹性便表现不出来,不生动,单调失真(图 22~26)。

图 21

图 22

图 23

图 24

图 25

飞白
可出现些
有些地方
像草书
迅速
风竹用笔