

姜
舟
编著

竹子

【花鸟画学谱】

河 南 美 术 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

花鸟画学谱·竹子/姜舟编著. — 郑州: 河南美术出版社,
2009.6

ISBN 978-7-5401-1762-7

I . 花… II . 姜… III . 竹亚科-花卉画-技法 (美术)
IV . J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第073335号

书 名	花鸟画学谱·竹子
责任编辑	文 晓 张志强
责任校对	弋佑君 李 娟
装帧设计	杨慧芳
出版发行	河南美术出版社
制 版	河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷	郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本	889mm × 1194mm 1/16
印 张	1.25
印 数	0001—5000册
字 数	2千字
版 次	2009年6月第1版
印 次	2009年6月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5401-1762-7
定 价	10.00元

图1

一、竹竿画法

画墨竹，一般是先画竹竿，画竿又须留节。出竿时的行笔大都由下而上，上下相承，节节提拔，一气呵成。竹竿的根部及梢头的竹节较短，中间稍长，而竿的粗细，从根部到中间基本一致，至梢头渐细。用笔多须中锋、悬肘，圆正平直，挺拔劲利，不可迟疑。用墨浓淡适中，干湿得宜，不可过浓或过淡；亦不可过湿或过干（如图1）。

二、竹节画法

竹竿画好之后，应在未干之前勾节，以使干、节之间浑如一体。勾节的笔法或形态大致有三种：一为“八”字形，一般用于细竿或竹枝勾节；二为“Z”字形，或称“S”形，一般用于稍粗的竹竿；三为上下“括弧”形，括弧又分上下两种，一般用于中粗或较粗大的竹竿，上下括弧可根据竹竿向前向后或上下倾斜的不同角度而应用（如图2）。

图2

图3

三、竹枝画法

勾完竹节之后即可出枝，竹枝一般都在竹竿的中上部竹节处发出，而且多是互生的。其枝杈又有主枝与分枝之别，有的在上一竹节处发出两三枝的，主枝发出后又生出许多分枝与小枝。古人对画竹枝起了不少名目，如生叶处谓之“丁香头”，分杈处谓之“雀爪”，直枝谓之“折钗”，从外画入谓之“垛叠”，从里向外画出谓之“进跳”等，都是比较形象的说法，表现了竹枝的结构特征。竹枝用墨不宜过浓，也不宜太淡，行笔须劲利挺拔，速度可稍快些，可上扬亦可下垂，还应注意疏密相间，穿插有致，顾盼有情，繁而不乱（如图3、图4）。

图4

图5

四、竹叶画法

1. 竹叶的画法、组合与分布十分重要，难度也最大，往往是一幅作品成败的关键。首先要了解和掌握竹叶的生长结构特征与基本形态，竹叶是由叶柄与叶片两部分组成，有一柄三叶至五叶的，也有六、七、八、九叶的，虽多少不等，长短、大小、宽窄不同，但都形成簇状。从不同的角度观察其形态，有的像“人”字、“个”字、“介”字等，还有的像“鱼尾”、“惊鸦”、“落雁”等。但基本是以“个”字、“介”字为基础的，然后根据画面构图的疏密安排，进行不同的组合与垛叠，并要注意叶与叶之间的结构、长短、肥瘦、侧正、疏密、偃仰等多种形态的变化和统一，用笔以中锋为主，用墨须有浓淡干湿之变化（如图5）。

图6

2.画竹叶一定要有大小、长短、宽窄、肥瘦、老嫩、抑扬、侧正等多种变化，方才显得自然天成，生动传神。一般表现正面、前面的老竹叶时，要画得大、长、宽、肥一些；表现侧面、半侧面的竹叶时，要画得细、瘦一些；若表现嫩叶、新叶时，可以画得小、短一些。而且嫩叶、新叶多上扬，用墨宜湿；老叶、枯叶多下垂，用墨宜枯（如图6）。

图7

3. 竹叶的组合十分重要。一般是以一小枝为一组，一组少则三五片叶多则七八片叶不等，但不论叶片多少，总要有长短、大小、肥瘦、正侧、疏密、抑扬等变化。切不可“列指布掌”或杂乱无章。在同一画面中往往需要若干小组竹叶的组合或叠加，才能更显真实感和层次感，所以还要学会掌握单组与多组竹叶的组合或叠加。所谓单组组合或多组组合，即为两三小组或三五小组组合为大小不同的组块，以形成丰富多彩、疏密有致、自然生动的画面。其要领是：必须参差错落、密而不板、疏而不散，有浓有淡，有湿有干，左右分披，枝叶相连（如图7）。

4. 随着春、夏、秋、冬，风、晴、雨、雪等季节与气候的变化，竹子枝叶的姿态也多不相同。如春天的新竹叶多婷婷玉立，蓬勃向上；夏秋之季的老竹叶多厚重饱满，纷纷下垂；天气晴好、无风无雨时，竹叶则平稳有序，四面劲发；而风起云卷时，竹叶则潇洒起舞，八方飘举；当暴雨飞雪来临时，竹叶则摇曳翻浪、透迤生色，别有一番情致。总之，表现动态之竹难度更为大些，关键是要静而不板、动而不乱。

五、竹笋及竹根画法

竹笋就是竹子的幼苗。由于竹子的种类不同，其竹笋的粗细、大小、颜色、姿态等也各各不一。但其结构基本上是一致的，即笋中有密集的竹节、笋外有众多竹箨包围，随着竹笋的快速生长，竹节渐外露，竹箨随之张开而逐步脱落。竹笋的画法一般是按照箨片的结构特征，侧锋用笔，由上而下，一左一右，或一前一后，交互用笔，由浓到淡，由实到虚，或长或短，或粗或细，一气呵成。然后再用稍浓的墨，由上而下，三三两两，点出箨片上的斑点即可。如画较细小的竹笋时，也可用一笔、两笔或三笔直接完成。

竹根画法是在竹竿完成之后，在最底部一两节处用细笔浓墨，稍作勾点即可（如图8）。

图8

图9

清风洒翠/姜舟

六、竹子画法步骤解析

1. 一幅墨竹作品的创作大约需要两个程序，一是立意和选题，又称“构思”。即首先确定欲要表达的主题思想内容及题目，如表现“高风亮节”或“壮志凌云”等。二是构图与绘画的过程。具体画法又须从立竿、勾节、出枝、撇叶、收拾、补景或点苔、题款、钤印等几个步骤。其中立竿与出枝是很关键的一步，因为竿、枝的分布与表现确定了画面的气势、疏密、主次、抑扬、开合、呼应、节奏等变化（如图9）。

图10

傲雪/姜舟

2. 最为关键的是竹叶的分布、组合、姿态以及疏密、偃仰、虚实、浓淡、干湿等多种变化和统一。画叶的用笔应以中锋为主，兼用侧锋，干脆利落，挺拔劲健，结构紧密，错落有致，生动活泼，防止呆板和散乱。用墨一般应从主到次，从前到后，从浓到淡，依次挥洒，以充分表现出竹叶的宾主关系，前后空间以及虚实、隐现，笔情墨趣等意味。待竿、枝、叶完成后，还要进行一些局部的收拾和整理，有的还需补景、点苔或添加石块、土坡之类，最后一步即为题款和用印（如图10）。

图11

竹报平安/姜舟

七、不同气候条件下竹子画法举要

1. 晴竹：在天朗气清、风和日丽的晴空之下，竹子的枝干大都呈现出平直向上的姿态，唯有竹叶（除新枝叶外）安稳有序、挺拔劲健、微微下垂；清静可人。作画时应注意要点：立竿稍平直，勿太倾斜，出枝抑扬均可，布叶不论多少，大都由上而下，依次分披，多是左右下垂状态，切勿四面开花（呈车轮状），但仍须参差错落，疏密有致，防止过于规整，呆板无力（如图11）。

2. 风竹：画风竹与画晴竹大有不同，首先是枝干的安排不论多少，均需作不同程度的倾斜状态，以表现其风起竹摇之动势。另外，竹叶的分布与表现也需多取斜势，即根据画面需要可向左、向右，或左上、右上，或左下、右下方倾斜，总之，要使竹叶处于不平稳的状态。其要点是：（1）一组叶要有一定的风向，而在同一幅作品中，竹叶的风向要统一，不能四面飘举。（2）竹叶的组合不必太紧，但也不能太散。（3）行笔可稍快些，但要笔笔入纸，防止飘滑浮躁（如图12）。

3.雨竹：画雨竹与画风竹时的要求基本一致，因下雨时常常有风吹拂，故而雨竹须带风势。另外还要注意两点：（1）用笔要湿，或以湿笔为主，以表现出水淋淋的感觉。（2）枝叶应以倾斜与下垂的姿态为主，以表现枝叶因受风雨的冲击而产生的沉重感。另外还有一种方法，即在宣纸上预先喷洒一些细微的清水或胶矾水，然后趁未干时动笔作画，更易取得水墨淋淋的雨竹效果（如图13）。

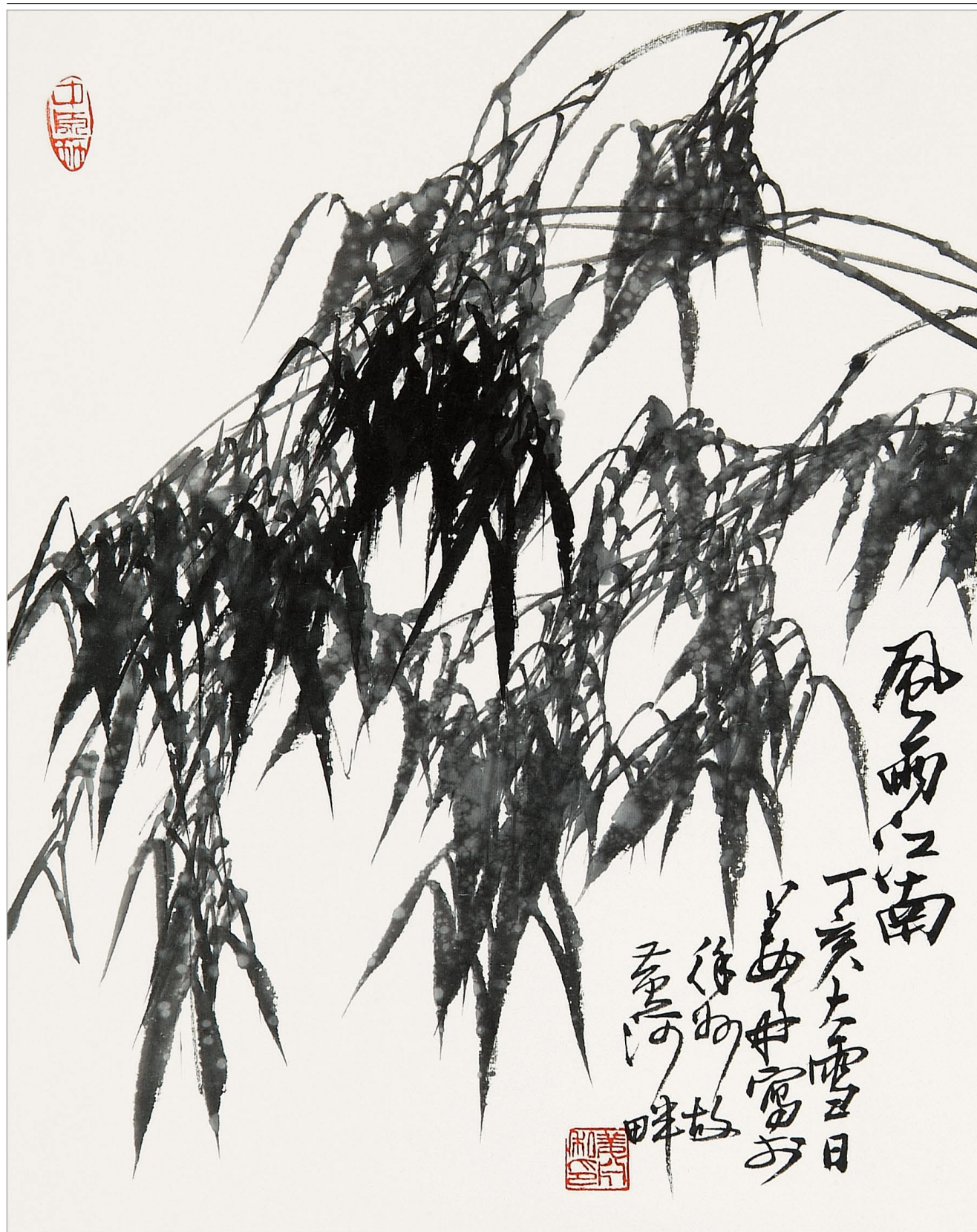

图13

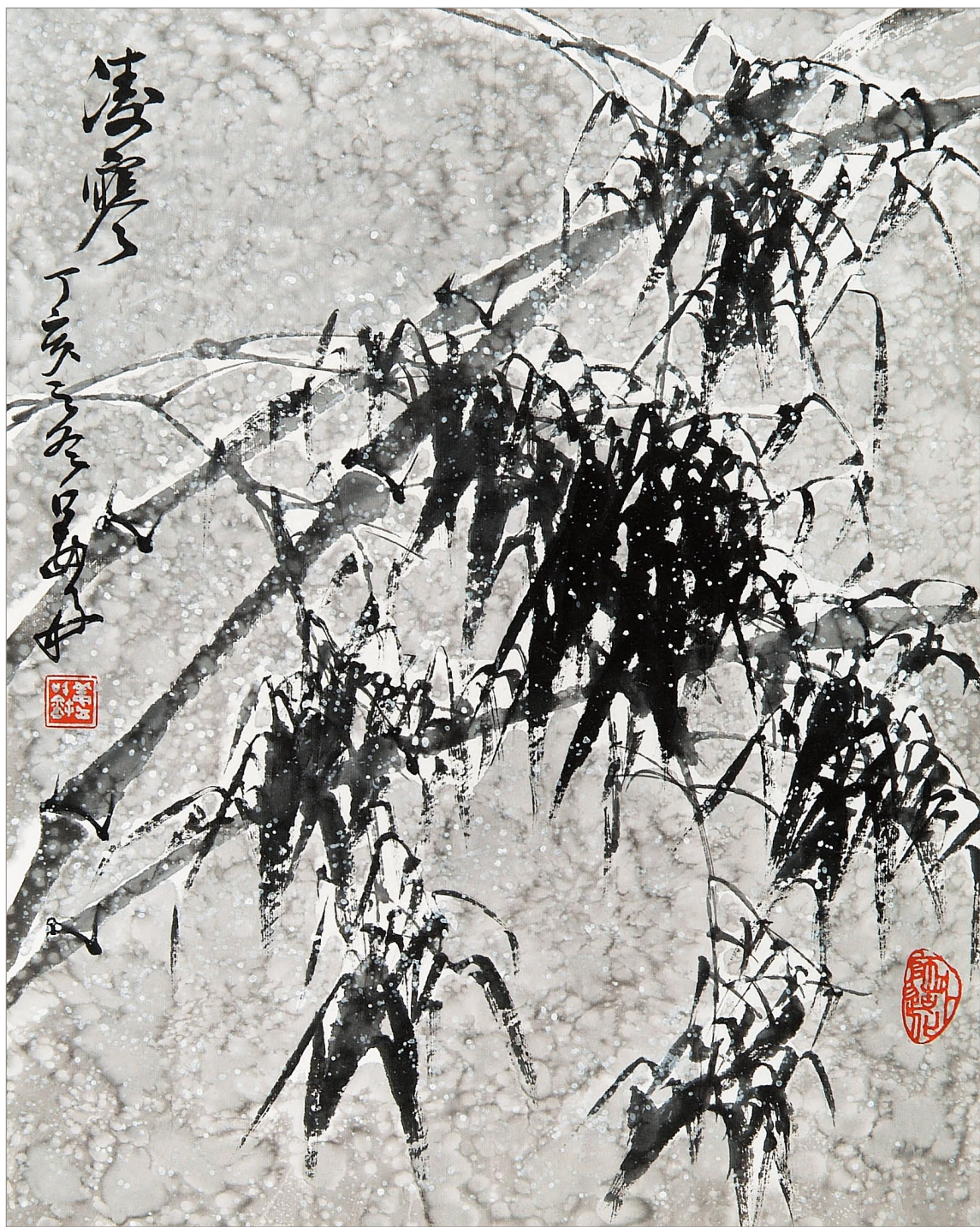

图14

凌寒/姜舟

4. 雪竹：雪竹作品别有一种情致和意境，倍受人们的喜爱。然而雪竹的画法较为麻烦一些，难度也较大。其画法与特点是：（1）枝干与竹叶多取倾斜状态，枝叶由于积雪的压迫，多取下垂或向左右倾斜状。（2）由于入冬后霜雪的侵袭以及积雪的覆盖，竹叶应画得稀疏一些，甚至还可表现少数的残叶或断叶等。（3）用墨应以浓墨、枯笔为主，以增加和白雪与灰色背景的对比。（4）待竹子画好之后，必须用淡墨将画面的背景（空白处）全部平涂一遍，并在靠竿、枝、叶的上端留出一定的空白，以显示出积雪的效果（如图14）。

雪竹还有一种画法，即按前一种要求画好枝叶后，先用胶矾水喷洒整个画面，稍干后，再用淡墨平涂枝叶的背景（空白处），竹之竿、枝、叶的上端仍须留出一定的空白，待干后背景上便显露出斑斑驳驳的白点，好似雪花正在飞舞。如嫌不足，还可以在画面上再用毛笔敲洒一些稍浓的白粉斑点，以表现大雪纷飞的境界。

八、历代画竹作品赏析

郑板桥：《墨竹图》

郑燮(1693—1765)，清代书画家、文学家。字克柔，号板桥，江苏兴化人，乾隆元年进士，官至山东潍县令，为扬州八怪之一，擅画兰、竹，书法亦独具一格，创“六分半书”，又称“乱石铺街体”或“板桥体”，其诗文亦不同凡响，尤以画竹名世。

此幅《墨竹图》纵168.7厘米，横90.5厘米，现藏北京炎黄艺术馆，是郑板桥所作尺幅较大的代表作之一。图中写修竹数竿，高低参差，左斜右倾，疏密有致，顾盼有情。用笔瘦劲挺拔，简洁飞动。竹叶以浓墨为主，左右分披，结构严谨，挥洒自如，神完气足。竹后背景以几根竖石相衬托，石以淡墨勾勒，稍作点染，与浓重的竹叶形成浓淡、虚实的对比，既增加了层次感与空间感，又与竹之枝干前后呼应，浑然一体，充分地表现出一种刚直不阿、高风亮节的思想品格，发人深思，耐人品味（如图15）。

图15

墨竹图/清代·郑板桥