

竹子

构图100例

王继平 居榕 \ 编著

河南美术出版社

竹子

构图100例

王继平 居榕 \ 编著

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

竹子构图 100 例 / 王继平, 居琰编著. — 郑州: 河南美术出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5401-1799-3

I. 竹… II. ①王…②居… III. 竹亚科—花卉画—构图 (美术) IV .J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081026 号

书 名: 竹子构图 100 例

编 著: 王继平 居 琰

责任编辑: 赵毅冰 邵照阳

责任校对: 弋佑君

装帧设计: 郭贵兴 苏 真

出版发行: 河南美术出版社

地 址: 郑州市经五路 66 号

制 作: 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: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32

印 张: 3.5

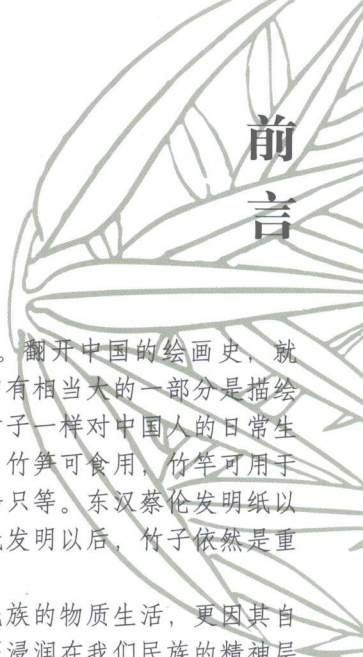
印 数: 1-3000

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5401-1799-3

定 价: 25.00 元

前言

竹是中国画中常见的题材之一。翻开中国的绘画史，就会发现在古人留给我们的经典绘画中有相当大的一部分是描绘竹子的作品。没有哪一种植物能像竹子一样对中国人的日常生活和精神文化有着如此深远的影响。竹笋可食用，竹竿可用于制作乐器、家具，甚至制作房屋、船只等。东汉蔡伦发明纸以前，竹片被用作记录文字的载体。纸发明以后，竹子依然是重要的造纸原料。

竹子不仅因其实用性融入中华民族的物质生活，更因其自身生长属性所寓含的精神特质，深深浸润在我们民族的精神层面中。竹子未出土时先有节，若君子之有气节。唐绍谒称：“竹死不变节，花落有余香”。宋代梅尧臣诗曰：“孤根石上引，劲节松不如”，更是道出了竹子的这一最突出品格。竹子无论生长得再高，其竹心总是虚空，这一“凌云虚怀”的特性，若君子之虚心谦逊。竹不择沃土，房前屋后，不论贫瘠皆可扎根成林，随遇而安，若君子之淡泊名利、不媚不谄。竹子挺拔刚劲，四季茂然，凌霜傲雪，枝叶经冬不凋，若君子之外柔内刚，始终不渝，不屈不挠，坚韧不拔。

正是这些精神特质使竹子成为文人高士寄托自己情怀的最佳载体。宋刘子《此君传》中把竹子称为“此君”，以拟人的手法把竹子形容成谦和宽容的君子形象。“居有竹”成为文人雅士追求住所的最高境界，被认为是精神上一大享受。苏东坡老人的“可使食无肉，不可居无竹，无肉令人瘦，无竹令人俗。”可以说是一语道出了竹在中国人心目中的重要地位。岁寒三友中，有竹；四君子里，竹又列其间，由此可见古人对竹偏爱之甚。

人们爱竹、赏竹、咏竹，竹子更成为艺术家反复描绘的对象。本书从流传至今的众多画竹名作中精心选取了100幅经典绘画，从构图这一角度对每一幅作品进行分析。希望通过对

不同作品构图体式的具体分析，对广大绘画爱好者提供一些有益的参考。

构图是一种通俗的说法，古人所提出的“经营位置”、“章法”、“置陈布势”即为构图，如传统的“之”型、“女”型等构图均是典范的构图章法。随着时代的发展，艺术家们在长期的艺术实践中不断地对艺术构图形式进行探索，总结出了许许多多新的构图体式和风貌，使中国画的构图形式日臻成熟与丰富。不同的构图形式，可以传达不同的创作意图，产生不同的艺术效果和感觉。本书试图以新的视角，从“物象形态象形”（如“△”型、“C”型、“门”型构图等）、“画面物象面积分布”（如“甲”字型，物象多聚于画面上方，有压抑之感；“由”字型，物象多聚于画面下方，有稳定感；“申”字型，物象聚于画面中部，画面舒展，四平八稳；“田”字型，物象分布于整个画面，画面充实而饱满；“须”字型，物象多聚于画面右侧；“则”字型，物象多聚于画面左侧）、“画面物象走势”（物象呈纵与横交错分布）、“画面物象虚实处理”（物象深与浅、虚与实、前与后的关系）等角度去解读精选的100例经典画竹作品的画面经营。

竹子由于其自身的生长特点，使得其在构图方面有着不同于其他题材的特殊构图法则和要求，这需要画者在熟练掌握了构图的基本规律后灵活运用，不断实践，方能得心应手，创造出新意独具的构图体式。当然，一幅好的构图在实际的创作中具有一定的偶然性，需要作者在创作的过程中步步为营、依势而发，在不经意间创作出宛若天成的佳作。如果此书能在这一方面给读者带来一些帮助的话，那这大约就是《竹子构图100例》编著的意义所在吧。

□ 王继平

凡例

一、本书按中国画常用的构图幅式分为中堂、条幅、斗方、横幅、扇面五部分。其中斗方部分，由于中国古代绘画以斗方者甚少，我们把一些近于斗方的作品也编排在了其中。横幅部分由于版面所限，未能选编手卷作品。

二、在所选的每幅作品下，均附有构图点评和草图一幅，目的是便于读者能够整体地理解竹子绘画的构图规律，并在创作中作以借鉴。所注构图点评为编者一家之谈，并非精当，仅供读者参考。

三、作者简历按所属朝代为序排列，并将其排放在所选该作者的第一幅作品中。同一朝代的作者按出生前后顺序排列，生卒不详的作者在所属朝代随机编排。

目录

中堂

1

条幅

25

斗方

45

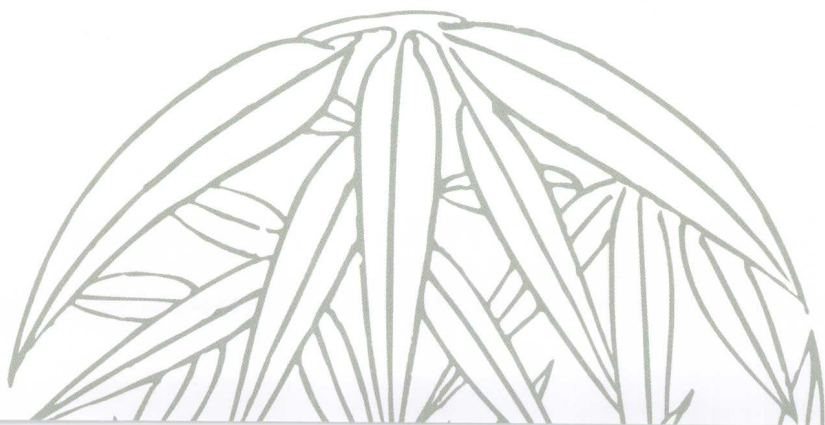
横幅

65

扇面

85

中堂

文同 (1018—1079) 北宋画家，字与可，号笑笑居士、石室先生等，梓州梓潼郡永泰县（今属四川绵阳市盐亭县）人。善画竹，创浓墨为面、淡墨为背之法，学者多效之，形成墨竹一派，又称之为“文湖州竹派”。

此幅作品以水墨画倒垂竹枝一竿，呈“S”形构图图法。竹子自画面左上角伸出，欲扬先抑，蜿蜒而下，至画面右下角奋起昂扬。四出的枝叶顶住画面边缘，支撑起画面，构图饱满充实。墨笔写叶，浓淡相宜，道劲爽利，笔法谨严中见洒脱。

墨竹图 北宋/文同

修篁树石图 元代/李衍

此图为全景式花鸟构图。画面中修竹数竿亭亭立于倾斜的坡地上，竹子起势的竖线与坡石的横线纵横交错，寓平稳于奇险中。竹子之间疏密聚散得宜，墨笔写叶，近实远虚，层次井然，清润如含春雨。坡石后屈曲的棘条，更加衬托出竹子的劲健挺拔之姿。

李衍 (1245-1320) 元代画家，字仲宾，号息斋道人，蓟丘（今北京）人。擅画墨竹，初学王庭筠，后师法文同、李颇。其作墨竹，挺拔洒脱，双勾设色，工丽清雅。亦善画松石。

管道昇 (1262-1319) 元代画家，字仲姬，华亭（今上海青浦）人，元代著名的女性书法家、画家、诗词创作家。赵孟頫妻，册封魏国夫人。擅画墨竹，笔意清绝，又工山水。

此幅作品构图简约疏朗。数竿新篁自奇石后面的斜坡上抽出，清秀劲挺。竹叶上挺，左右顾盼，姿态生动；奇石以水墨写出，显得清新秀润。女画家特有的娟秀娴淑灵气充溢于画面之中。

竹石图 元代/管道昇

墨竹图 元代/柯九思

此幅作品构图呈“且”字形。修竹数竿，依岩石挺拔而立，石旁缀以稚竹小草，画面上疏下密。竹叶以书法之笔法写之，墨色清润，浓淡相间，严谨中见潇洒。石用淡墨披麻长皴，以浓墨点苔，勾勒石上小草。画面清雅秀美，神足韵高，意味隽永。

柯九思 (1290-1343) 字敬仲，号丹丘生，别号五云阁吏，浙江仙居人。能诗善画，墨竹师法文同，为湖州竹派的继承者，亦擅画花卉、山水。

顾安 (1289—1364) 字定之，自号迂讷老人，平江（今江苏苏州）人。以平生之力专攻墨竹，最精于风竹雨叶，清劲生动。人称其画“清如李息斋，劲若柯丹丘”。

竹石图 元代/顾安

此幅作品绘修竹数竿，地面新篁丛生，磐石圆润浑厚。以淡墨写出竹竿，浓墨撇写出竹叶，浓淡相宜，层次井然，笔法细腻。画面布局疏密有致，结构紧密严谨。

竹石图 元代/刘秉谦

此图绘高挺修竹一丛掩映于奇石后面，枝干挺劲，竹叶茂盛，向背俯仰交错，浓淡相映成趣。新篁丛生，成雨后勃发之势。丛竹、奇石的竖势与地面的横势纵横交错，画面稳重典雅。

刘秉谦（生卒不详）元代画家，字之益，寿阳（今山西寿阳）人。善画墨竹，尤精双勾竹，笔墨技法与李衍相似。

王绂 (1362-1416) 字孟端，号友石、竹君石丈等，无锡（今江苏无锡）人。能书善画，工山水，尤擅墨竹，风格苍郁清润，得文同、吴镇遗法。

墨竹图 明代/王绂

此幅作品写倒挂竹一枝于画面左上角依势而下，姿态秀妍，颇有临风弄月之风致。画面聚散有致，淡墨写枝，浓墨捺叶，叶端轻轻弯折，翻转自如，如神来之笔，尽显竹叶静中有动的态势。用笔于道劲中见妩媚，谨严中见洒脱，萧散清逸的意韵溢出画外。

夏昶（1388—1470）字仲昭，号自在居士、玉峰，昆山人。擅画墨竹，以精深的功力和独树一帜的艺术风格名重一时，声驰域外。明时有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之誉。

此图写修竹两枝自画面左下角伸出，淡墨写干，圆劲挺拔，浓墨写竹叶，参差错落，墨色浓淡相间，层次井然，笔法潇洒、纯熟。整幅画左密右疏，聚散有致，观者似可于画面的留白处感受到勃勃的生机。

墨竹图 明代/夏昶

姚绶 (1423—1495) 字公绶，号云东逸史，浙江嘉兴人。善书画，得古意。著有《云东集》。

此幅作品竹、石皆从画面左下角发出，依势而起，与右上角的题款遥相呼应。作者大块湿笔直接写奇石，两枝新篁枝干及竹叶皆以浓墨写出，用笔道劲，新篁强劲的生命力跃然纸上。

竹石图 明代/姚绶