

霍岩 编著

竹

国画入门训练新编
(写意花鸟篇)

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

霍岩
竹

竹 霍岩

图书策划：朱阜燕

责任编辑：朱阜燕

责任校对：史春霖

封面设计：宋文岚

国画入门训练新编·竹（写意花鸟篇）

霍岩 编著

图书在版编目（CIP）数据

国画入门训练新编. 写意花鸟篇. 竹 / 霍岩编著. —合肥：安徽美术出版社，2010.1

ISBN 978-7-5398-2180-1

I. 国… II. 霍… III. ①中国画—技法（美术）②竹亚科—写意画：花卉画—技法（美术） IV. J212 J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第242830号

安徽美术出版社出版

邮编：230071

合肥市政务文化新区圣泉路1118号出版传媒广场14层
编辑部电话：（0551）3533611 3533612

合肥华云印务有限责任公司印刷

新华书店经销

787mm×1092mm 1/16

印张：3.5

2010年1月第2版

2010年1月第7次印刷

ISBN 978-7-5398-2180-1

定价：16.80元

霍岩，生于1979年。2001年毕业于天津美术学院国画系。2003年考取天津美术学院国画系写意花鸟专业研究生，2006年研究生毕业并留校任教。2001年作品《冰姿玉质》获“黄宾虹奖全国高等美术院校优秀作品展”金信奖。2006年由安徽美术出版社出版《竹》、《菊花》。2006年作品《浓叶垂烟》入选“天津市第六届青年美展”。2006年由荣宝斋出版社出版《霍岩作品集》。2007年作品入选《当代中国画精品选》。2008年入选“水墨新力量·当代青年实力派画家提名展”。2008年作品《天姿萧萧》获“第十四届全国花鸟画作品展”精英奖。2008年作品《湘江清影》获“天津市第二届花鸟画作品大展”银奖。2009年作品《清节凌云》获“第十一届天津市美术作品展”铜奖。

目 录

● 引言	1
● 工具与材料	2
● 竹竿的画法	3
● 竹枝的画法	4
● 新枝与老干的画法	7
● 竹竿的组合与穿插	8
● 竹叶的画法	11
● 竹叶梢与顶的画法	16
● 竹叶的布局图例	17
● 竹笋和竹鞭的画法	19
● 双勾画竹法	20
● 竹子创作示范一	22
● 竹子创作示范二	25
● 竹子创作示范三	28
● 风竹	32
● 雨竹	33
● 晴竹	34
● 雪竹	35
● 构图分析	36
● 竹子与其他景物的搭配	37
● 作品赏析	40

引言 □

中国是世界上竹类品种最多的国家，约三百种。竹子四季常青，不畏霜雪，和梅、松一起被誉为“岁寒三友”。竹子刚烈不屈、虚心直节的品格为人们所称颂。中国文人素爱赏竹、咏竹、写竹、种竹，伴竹而居，苏东坡曾说“宁可食无肉，不可居无竹”。文人画家常以这种虚心有节的植物寄托志趣与情操，将它与梅、兰、菊一起描绘，象征君子高尚的品性与美德，在中国画中被尊为“四君子”。

在我国传统绘画艺术中，画竹艺术具有重要的地位。因为竹子特殊的审美价值和高尚的精神风貌，激发了艺术家的创作灵感。唐朝，竹已形成

专门的绘画题材；北宋文同开创了“湖州竹派”，被后人尊为墨竹绘画的鼻祖；元代的柯九思、高克恭、倪瓒，明代的王绂、夏昶、徐渭，清代的石涛、郑板桥、蒲华、吴昌硕，在画竹方面都留下了许多杰作，他们对画竹理论和技法的发展以及完善作出了重要的贡献。直到现在，中国的画竹艺术仍然长盛不衰，可称为中国特有的文化现象。

竹的描绘与书法结合得最为紧密，所谓“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分或鲁公撇笔法”，这对于日夕惯用毛笔书写交流的古代文人来说，确实是最便于涉笔的题材。

小常识

书画同源。“石如飞白木如籀，写竹还与八法通。若也有人能会此，方知书画本来同。”这是元代画家赵孟頫的题画诗。他主张“书画相通”，用书法中的“飞白”画石，以写籀（大篆）之法画枯木，用“永字八法”写竹。元代还有一位画家柯九思也善于写竹石，他也曾说“写干用篆法，枝用草书法，写叶用八分或用鲁公（颜真卿）撇笔法，木石用金钗股、屋漏之遗意”。其中所说“八分”是指隶书的笔法，隶书中的“蚕头燕尾”与竹叶的形态很相似。

笔

笔分为软毫、硬毫和兼毫三种。羊毫属于软毫，笔性软，吸水量大，墨色容易呈现干、湿、浓、淡的变化。狼毫属于硬毫，笔性硬，富有弹性，可用来画坡石、竹枝。使用时多用笔锋，水分多时行笔要快，水分少时行笔随水分减少而渐慢，这样可出现干、湿、浓、淡的效果。兼毫则兼有狼毫和羊毫的特点，笔性柔中带刚，适于初学者作画。画竹子有专门的毛笔——兰竹笔，分大、中、小号，属狼毫笔，撇叶画干都可。毛笔用后要洗净墨垢，以防损伤笔毛。

墨

墨分为松烟和油烟两种。松烟墨胶轻，黝黑而无光泽，不宜作画，适于书写。油烟墨胶重，漆黑发亮，宜作画。因为方便，现在画家大部分使用“书画”、“曹素功”、“一得阁”墨汁等。用时若用墨研一研，效果会更好。用墨汁时稍加骨胶水，可避免因墨汁存放时间过久，装裱时跑墨。墨汁用过后，盖紧瓶盖，放阴凉处，以防变质。已倒出的墨汁，久放不宜再用。

纸

生宣纸吸水性强，适于写意。生宣分为单层的单宣、净皮、特净皮和多层的夹宣。其中安徽的宣纸效果较好。用纸可根据各自长期作画对纸性能的掌握和喜好来选用。

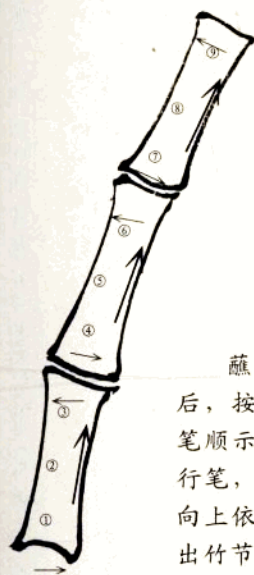
颜料

画竹一般用墨色，也有用花青与藤黄相调为绿色画竹。常用的颜料有花青、藤黄、赭石等。目前市场上销售的袋装国画颜料使用方便，适合初学者使用，用时稍加水稀释即可。

其他

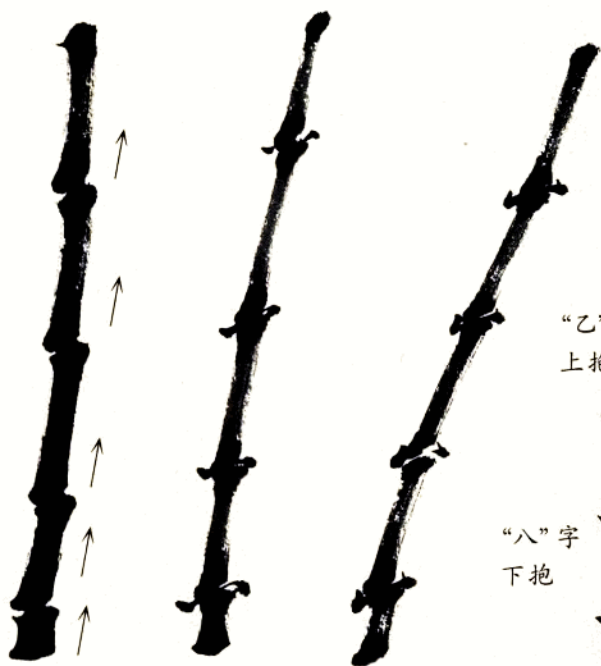
除了以上必备的工具外，还须准备以下辅助工具，如砚台、调色碟、笔洗、毡布等。

砚台主要用来研墨。初学者若用墨汁，可用小碟代替。调色碟准备若干个，以白色瓷碟为好。也可用小饭碟代替，但必须洗净上面的油污。笔洗用来提供清水、洗笔调色。用时经常换水，否则脏后影响色彩效果。毛毡用白色纯羊毛毛毡为好，市场上有专售，也可用化纤毡子代替。

蘸好墨后，按左边笔顺示意图行笔，由下向上依次画出竹节。

中锋用笔示意图

“乙”字
上抱

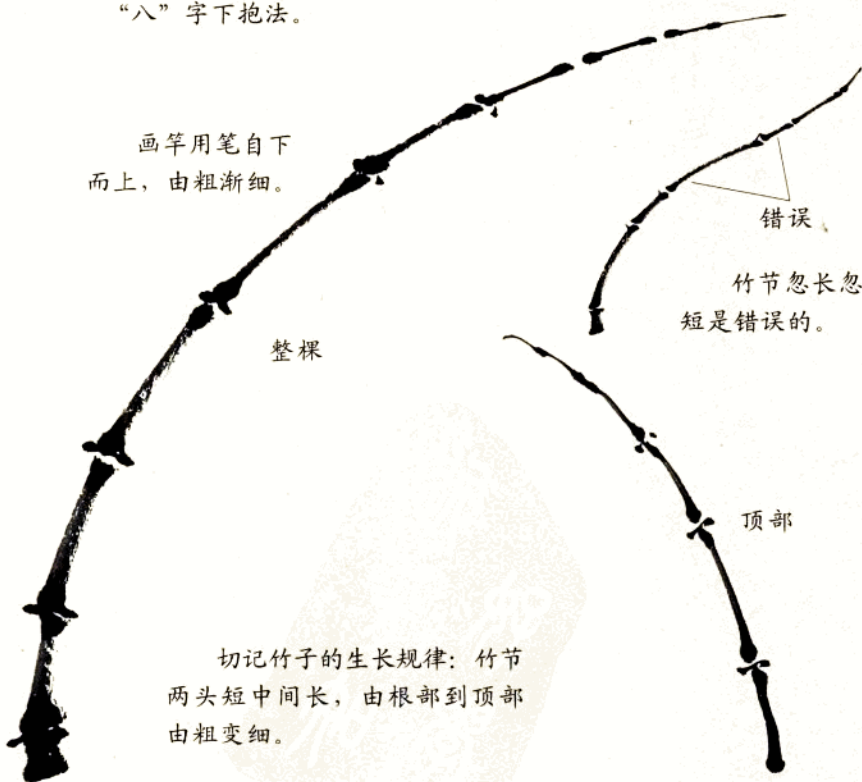
“八”字
下抱

竹节的连接处有两种画法，一种是“乙”字上抱法，一种是“八”字下抱法。

根部

画竿用笔自下而上，由粗渐细。

整棵

错误

竹节忽长忽短是错误的。

顶部

切记竹子的生长规律：竹节两头短中间长，由根部到顶部由粗变细。

竹枝的画法

出小枝要在两个竹节的中间，要知道互让，左边出了右边不出，右边出了左边不出，而且要有长短和方向的变化，像梳子一样的出枝不舒服、不好看。

错误现象

古人对画竹枝有些形象的比喻，如：鹤爪式、鹿角式、鱼骨式等等。竹枝造型可分成三笔一组，连续时要记住把前一次的③当成新一次的①，再生出④、⑤，再把⑤当成①生出⑥、⑦，依此类推。

这是一种连贯的出枝方式，如写草书一般。

鹤爪式

鹿角式

鱼骨式

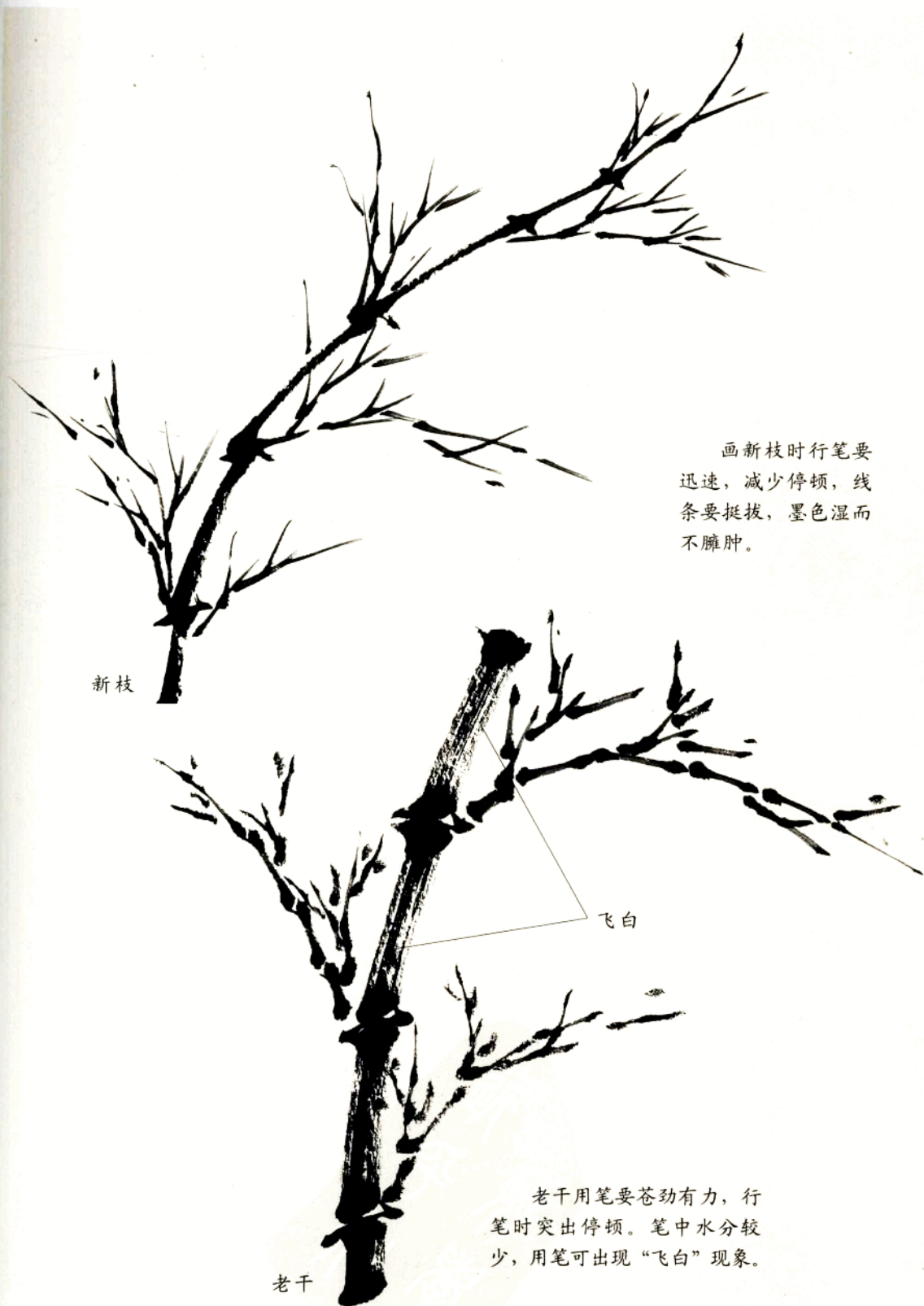

错误现象

如找不到规律则会出现不顺气、随便长的错误现象。

竹竿生枝要分左右。
画竹枝时应考虑竹叶的分
布、节奏和气韵等问题。
画竹枝用笔要连贯，如同
写草书一样。

画新枝时行笔要迅速，减少停顿，线条要挺拔，墨色湿而不臃肿。

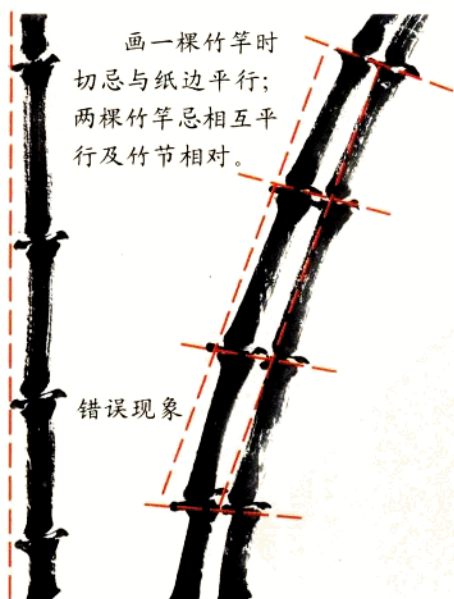
老干用笔要苍劲有力，行笔时突出停顿。笔中水分较少，用笔可出现“飞白”现象。

两棵竹竿穿插

两棵竹竿组合时，以其中一棵为主体取势，另一棵作为次要部分辅助其势。

画一棵竹竿时
切忌与纸边平行；
两棵竹竿忌相互平
行及竹节相对。

错误现象

两棵竹竿穿插

用笔要松而简，尤其竹竿后面石头用笔更要干淡轻松，以防形成干扰。石头前面无竹竿处可以多见笔。

画三棵以上的竹竿要有前后、开合等变化，墨色上要稍加变化。

三棵竹竿穿插

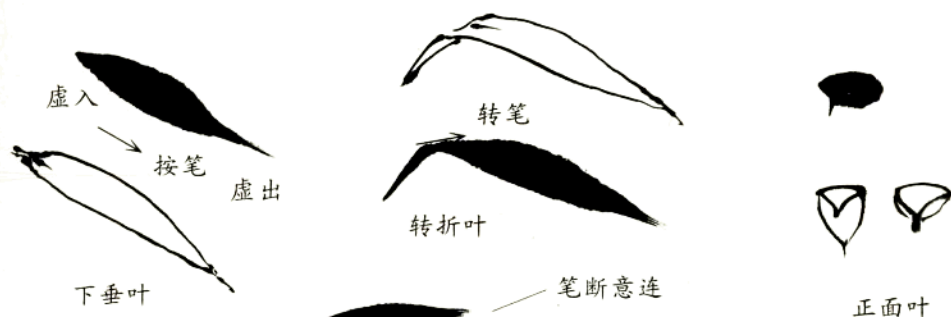

多棵竹竿穿插组合

画竹叶要选用性能良好的“兰竹笔”，视画的大小来定大、中、小号笔。先由一叶画起，然后再画一组、两组、三组直至成片。古人总结出很多画竹叶的方法，还有形象的比喻，如：“个”字、“分”

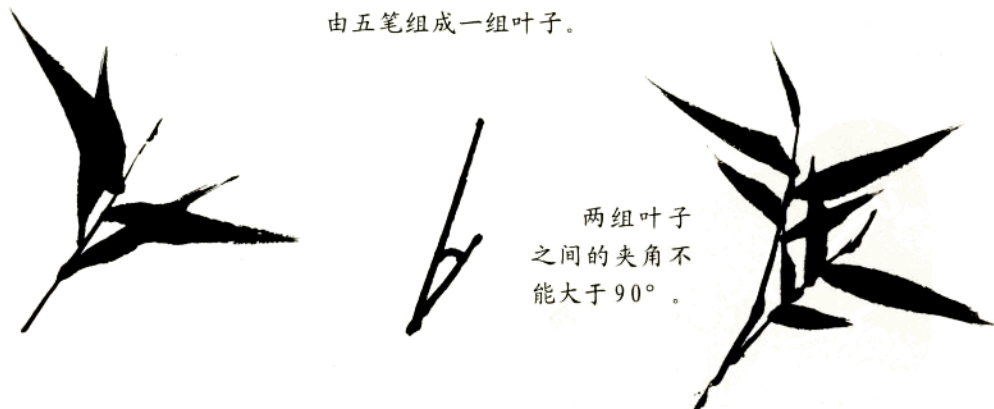
字、“介”字、“一川风”、“重人”、“叠个”、“鱼尾”、“惊鸦”、“落雁”等，已经成为画竹叶的一些常见的表现形式。当然，这些只借用形象来启发我们如何组织竹叶，切不可程式化。

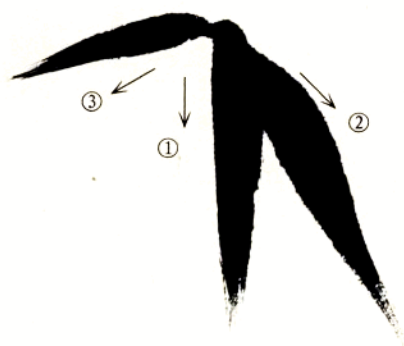
画单片叶子用笔应虚入→按笔→虚出。同时也要注意透视现象，有正、侧、仰、俯之分。

由五笔组成一组叶子。

两组叶子之间的夹角不能大于90°。

“个”字基本造型

画竹叶“下笔要劲利，实按而虚起”，这是古人画竹叶的体会，我们今天仍可借鉴。

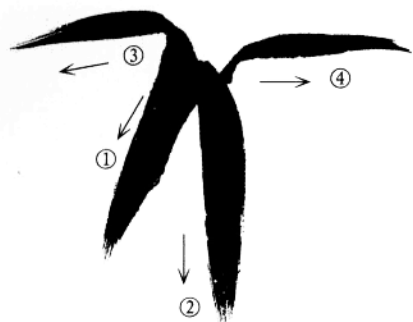

“个”字画法

“个”字整枝画法

叶子的组织规律：边缘线不要太齐，要成曲线状；一组一组之间要有疏密、纵横、大小之分。画竹枝时要让枝条把叶子联系起来。

“介”字基本造型

“介”字画法