

寫

意花卉技法系列丛书

竹子的画法

ZHU ZI DE HUA FA

毛斌智 编著

人民美术出版社

写意花卉技法系列丛书

竹子的画法

毛斌智 编著

陕西人民美术出版社

目 录

概 述	1
工具介绍	2
笔法介绍	3
墨法介绍	5
竹叶的画法一	6
竹叶的画法二	7
竹叶的画法三	8
竹叶的画法四	9
竹叶的画法五	10
竹叶的画法六	11
竹叶的姿态变化	12
竹叶的浓淡变化一	14
竹叶的浓淡变化二	15
竹叶的浓淡变化三	16
竹竿的画法一	17
竹竿的画法二	18
竹竿的画法三	19
竹竿的画法四	20
竹竿的画法五	21
竹节的画法	22
竹枝的画法一	23
竹枝的画法二	24
竹枝的画法三	25
竹枝的画法四	26
竹笋的画法	27
雪竹的画法	28
步骤分析一	29
步骤分析二	31
步骤分析三	33
范 例	35

概 述

竹子，不怕风霜，不畏严寒，四季常青。因其有节，国人寓意气节，又因竹竿中空而寓意虚心。竹无花寓意朴实无华，或高风亮节，或刚直不阿，或节节向上等等，不一而足。为此，人们把竹与松梅并称为岁寒三友，与梅、兰、菊并称为四君子。并一直作为中国花鸟画的传统题材来画，并且一直为广大人民群众所喜爱。故人云：宁可食无肉，不可居无竹，无肉令人瘦，无竹令人俗。由此可见人们对于竹子的喜爱程度。

以竹入画起源于唐代，到了宋代已很盛行。其代表人物为文同与苏轼，所作之竹形态逼真，而且笔墨、气韵、章法、意境等方面，也达到了较高的水平。尤其是在画上落款、题诗，开创了诗、书、画、印结合之先河，使人耳目一新。宋代《宣和画谱》中，将竹子列为十大绘画门类之一，可谓源远流长。

到了元代，画竹大家辈出，可以说中国画竹之鼎盛时期。先后出现了以李衍、赵孟頫、管道升、柯九思、吴镇、顾安、李息斋父子等，各有所长。有的格调高雅，有的形态逼真，有的枝叶松秀，有的笔力雄健，风雨晴雪，无所不备，基本都保持了写实的风格，而且在技法上已经达到很完善的程度，如竹叶的组合概括上，已有了各种程式（如个、介、重人、落雁、惊鸦等），明清之后也未能突破这个范围。

明代竹子画法，基本上是继承了宋元的传统，其中王泼、夏昶最有成就。

清代画竹者名家辈出，面目多样，达到了一个新的峰巅。如清初石涛之竹，集前人之大成，水墨淋漓，气势非凡，在笔墨、神韵、意境等方面都进入了一个新的境界。八大山人之竹，粗枝大叶，不拘成法，笔简意足，潇洒出尘。郑板桥集众家之长，深入生活，以书入画删繁就简，创立了一种瘦劲挺拔的独特风格，为世人所重。

近代有吴昌硕、齐白石等大师将金石之气融入画中，老辣浑朴，力能扛鼎。

综上所述，我们可以清晰地看到竹子画史源远流长，由于历代画竹之人多半是文人，他们都长于文学和书法，而且有意识的将书法入画法，大大地提高和丰富了笔墨的表现力。所以提倡在练画的同时再练练书法，对笔墨表现力的提高是不言而喻的。

掌握画竹历史基本知识，是为了学习古人的优秀传统。我们要在师造化的同时，要多看，多临摹一些好的古画，通过临摹，可以比较快的掌握笔墨技巧，为以后创造自家风格打下良好基础。

毛斌智

2004年8月于西安柳雪斋

工具介绍

笔：

毛笔是画中国画的主要工具之一，它是用动物的毛做成的。主要有狼毫（黄鼠狼）、羊毫、紫毫（兔子）等，由于毛笔的制作材料和制作方法的不同，所以毛笔的性能也不相同。不同的制作材料，决定了毛笔不同的弹性和不同的长度。狼毫富有弹性，适合于勾线、点花蕊等。羊毫柔软富有吸水性，适合上色、渲染等。另外还有兼毫，如七紫三羊、加健白云等可根据个人习惯选用。

选择毛笔的标准是尖、圆、齐、健。所谓尖就是指笔锋要锐利。圆是指由笔尖向下看要呈饱满的圆形。齐是指笔毛的长度一致。健则是指富有弹性。

新笔使用前，要将笔头置于冷水中浸开，忌用开水烫洗，彻底洗净笔毛的胶质。毛笔使用后，要用清水将笔上残留的墨色洗干净，然后挂起来晾干，以备下次再用。

墨：

墨为中国绘画的主要用色，具有悠久的历史，根据用料可分为松烟和油烟两种。松烟是在窑中燃烧松枝取得煤烟，在其中加入麝香、珍珠粉、胶等药材制成。油烟墨的原材料是用猪油、桐油、麻子油等油类。油烟墨具有细腻的优点，作画前需要研磨方可使用。现多用墨汁较为方便，如一得阁、中华等书画专用墨汁。

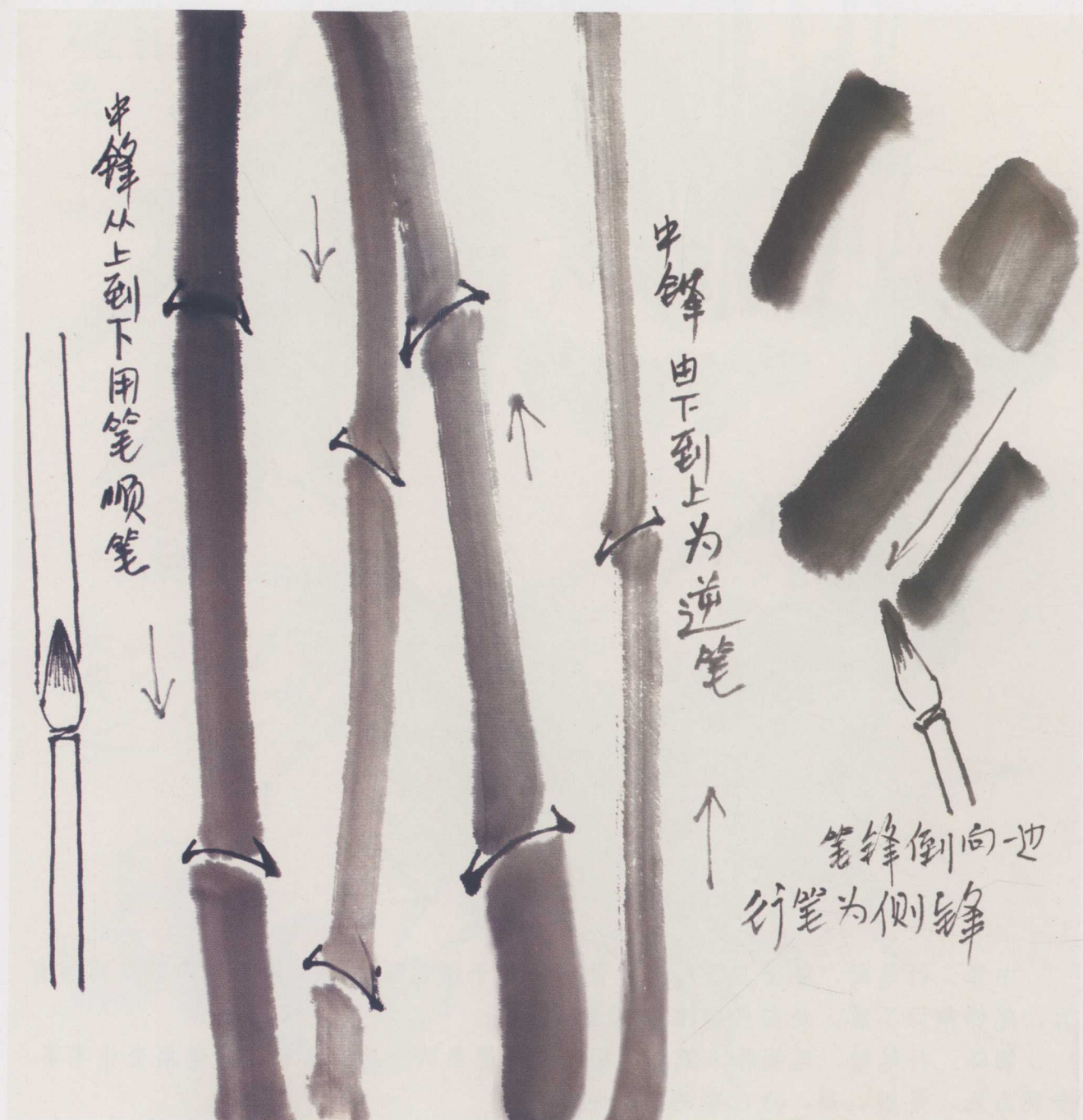
纸：

纸是书画所必须的材料。有徽宣与川宣之分，其特点是洁白、柔和、光滑。宣纸根据用料的不同与用途的不同还有多种区别，一般可分为生宣（宜画写意）、熟宣（宜画工笔），还有介于两者之间的半生熟类，如皮纸等。纸的选择需经过试用，选用能发挥自己笔墨特点的，不一定是贵的，好用就行。

砚：

砚的使用非常古老，可追溯到新石器时代，西安半坡遗址曾出土了一方石砚，可说是最古老的砚了。砚的材质除了石材之外，还有玉、陶、瓷、瓦、砖、泥、金、银、铜、铁等。石砚中最著名的要数产于广东省肇庆市斧柯山一带的端溪砚，及产于江西省婺源县龙尾山的歙州砚以及山东省的鲁砚和甘肃省洮河绿石砚，这四大名砚除具有实用性外，还具有观赏与收藏价值。除笔墨纸砚外，还需要配备的用具有：画毡、笔洗、调色盘、镇纸、颜料等。

笔法介绍

画竹一般常用的笔法有中锋和侧锋，中锋用笔，笔尖位于墨线的中央，从上到下或从下到上行笔。侧锋用笔，笔尖位于墨线的一边。

中锋：行笔时，笔垂直于纸面，使笔尖处于所笔道中间。其特点是笔痕圆润有力，笔锋藏而不露，是勾线的主要笔法。

侧锋：行笔时，笔侧卧于纸面，笔尖处于墨线的一边。其特点是笔痕变化丰富，表现力强，是皴、擦、点、染的常用笔法。

逆锋：又称戳笔，运笔时将笔侧卧于纸面向笔尖方向行笔。其特点是笔痕斑驳自然，苍厚有力，常用于画老树枯根等处。

拖锋：也称拖笔，用笔方法是笔侧卧于纸面，笔杆在前，笔锋在后拖行。其特点是笔痕流畅自然，画长线条多用此法。

墨法介绍

墨分五色，焦墨、浓墨、中墨、清墨、淡墨。墨法有浓破淡和淡破浓、色破墨、墨破色。

竹叶的画法一

学画竹首先要熟悉竹叶的结构与形态，不同品种的竹子不但叶形之大、小、长、短、肥、瘦、曲、直、尖、秃不同，而且叶组的结构也不尽相同。有一柄三叶的、有五叶的、有七八叶的、还有十几叶的，这些叶组从不同的角度看上去，便会有个字、介、字、分、字、人、字、重人、鱼尾、惊鸦、落雁、蜻蜓、手掌、女子等不同形状，这对于初学者掌握画叶之规律是非常有帮助的。初学者可先从个字或介字入手，熟练之后，千叶万叶之用笔的道理是一样的，只是多组叶子的组织比较难。

竹叶的画法二

画叶一般用中锋，而且起笔要藏锋，由里向外画去，实按而虚起，收笔要带有回锋之意，如写书法之用笔。行笔需劲健爽快，干净利落。用笔重按轻提，一抹而过，不得迟留，也不可以过快，快则易浮，侧面叶子用笔要细，可稍弯。竹叶不能画的过长，长则类似芦苇，也不得过短，过短则类似桃叶，也不可以过细，过细则类似柳叶。

竹叶的画法三

竹叶之墨色一般要浓于枝竿，要有浓淡干湿的变化，竹叶用墨，不但是全竹最黑的部分，而且是浓淡干湿变化最复杂的部分，叶子的墨色是否完美，直接关系到作品的成败。

竹叶的画法四

竹叶的画法五

竹叶的画法六

竹叶的姿态变化（竹叶在各自然状态下的造型一）

如画风竹的叶子，要依风向而倾斜。枝叶的倾斜程度可表示风力的大小。叶子的画法还是个字、介字等叶组叠合而成，只不过要顺着风向叠。顶风的竹叶要画的蓬松些，不可一顺画去，要表现出竹叶的弹性来，才会生动。

竹叶在各自自然状态下的造型二

竹叶的浓淡变化一

在画叶的过程中要随时注意把握整体效果，或以浓为主，或以淡为主，不可浓淡各半，浓淡之间要有适当的交搭与穿插，但浓淡要各自集中一些，这样才能形成大的层次和整体效果的完美统一。