

XIEXI HUAHUI JIAOXUE FUDAO CONGSHU

写意花卉教学辅导丛书

萧焕 编著

陕西人民美术出版社

竹

萧文幹 拂雪 萧焕

雨竹

作者简介

萧焕，1938年1月生于陕西长安。西安美术学院教授、原国画系主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、陕西省文史馆馆员、中日书画协会理事、西安同仁书画协会会长。

早年随著名画家王雪涛先生主攻花鸟画，先后有数百幅作品在《中国画》《迎春花》《中国画集》《人民日报》《中国教育》《中国书画报》《菲律宾商报》等数十家报刊上发表。数十幅作品分别被中南海、毛主席纪念堂、天安门、人民大会堂、军事博物馆等单位收藏。出版有《写意花鸟画技法》《王雪涛画法与研究》《萧焕画集》《萧焕画选》等四部专著。他的作品“决不限于展示自己的功力与技巧，而力求体现他对生活的哲学思考，草木花朵皆是人情，简约之中意犹未尽”。曾被中国文联派赴日本国讲学、举办画展并进行艺术交流，先后八次在西安、广州、深圳、洛阳等地举办个人画展，多幅作品赴美国、日本、欧洲诸国展出，并被《中国国画家辞典》《中国美术家辞典》等辞书录入。

萧焕先生不仅是一位著名的国画家，还是一位优秀的艺术教育家。他在教学第一线勤奋耕耘四十多个春秋，先后撰写了十多万字的花鸟画系列讲义，画了六百余幅课徒画稿与教学范本，在教学上坚持“讲义、授课计划、范本”进课堂，深入浅出，循循善诱，深受师生好评，曾荣获优秀教学成果二等奖。

图书在版编目(CIP)数据

竹 / 萧焕编著. —西安: 陕西人民美术出版社, 2001. 6

(写意花卉教学辅导丛书)

ISBN 7-5368-1378-3

I. 竹… II. 萧… III. 竹亚科—写意画: 花卉画—技法(美术) IV. J 212. 27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 035848 号

写意花卉教学辅导丛书

竹

萧 焕 编 著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 8 开本 2 印张 5 千字

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1-3000

ISBN 7-5368-1378-3/J·1140

定价: 16.00 元

一、竹子概说

竹子是我国人民非常喜爱的一种名贵花木，人们将其与松、梅并称“岁寒三友”，与梅、兰、菊并论谓之“四君子”。它心虚、节坚、常青、傲寒，美丽、坚强的品格激发人们虚心好学，拼搏上进。看那青绿的竹林，万玉森森，“雪折不断，风吹不垮，雷轰更丽，雨刷更雅”，经寒冬而不凋，历四时而常茂，干直而独立，虚心以待人，吟风号潇洒，节劲而耿直。无怪乎自古以来文人志士多借以自比并竞相讴歌，丹青妙手常用以为题争相描绘。宋代大诗人苏轼有“宁可食无肉，不可居无竹”的情怀。清代大画家郑板桥更是以种竹、画竹和以竹抒怀而闻名于世，他曾画竹并题诗曰：衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情。反映了他关心民间疾苦，与人民休戚与共的高尚情操。

画竹自古分两路，一路双勾着色，一路水墨挥写。前者盛行于唐，据传王维、萧悦乃当时画竹名流。嗣后五代之李颇、黄筌，宋之崔白、吴元瑜，元之王渊，明之金湜、陶成，清之陈老莲、任伯年，近现代之田世光、陈之佛亦间或为之；据传孙位、张立之墨竹已擅名于唐，自不始于五代李氏描窗影而写墨竹。又传墨竹始于吴道子，所谓“不加丹青，已极形似意”。至宋文湖州（与可）出，始专写墨竹，同时之苏轼、李坡均名噪一时。嗣后金之完颜户轩，元之李息斋，明之王孟端，清之郑板桥，近现代之李苦禅、潘天寿亦间或写墨竹。

总之，写竹之风，不论工笔，还是写意，代不乏人，各有高手，此乃我中华民族之独有瑰宝！

二、竹子的自然属性与特点

竹子是一类很特殊的植物，似草而为木，似木而中空。它在工农业生产和人民生活中有着极高的经济价值。

竹子属单子叶类禾木科植物，枝干有节，中空，枝自节间出，一般出双枝，叶子似桃如柳，劲而挺，一枝出叶如掌状，中叶细长，两边平排三五对。竹子品种繁多，据说全世界约有600余种，大者呈乔木状，小者若茅草状，间或有蔓生如藤本状。我国长江以南各省为其主要产地。黄河流域产竹甚少，但产竹历史颇久，远在新石器时代的半坡村遗址，就发现有竹存在。据史书记载，从甘肃天水地区起沿黄河中下游地带，普遍有竹林分布，后因自然条件的变迁，遂出现竹林南迁之现状。可见自古迄今竹子就同我国人民的精神生活与物质生活有着不解之缘。

三、竹子画法简论

写意画竹与工笔不同，特别是写意墨竹，很讲究以书入画，书为画骨。正如郑板桥所云：“要知画法通书法，兰竹如同草隶然”。元代大画家赵孟頫更形象地指出：“石如飞白木如籀，写竹还需八法通，若也有人来写此，须知书画本来同”。可见墨竹与书法的关系至为重要。诀曰：竹有四化，干、节、枝、叶；书画同源，篆、隶、草、楷。篆书写干，隶书勾节，草书写枝，楷书撇叶（图1）。

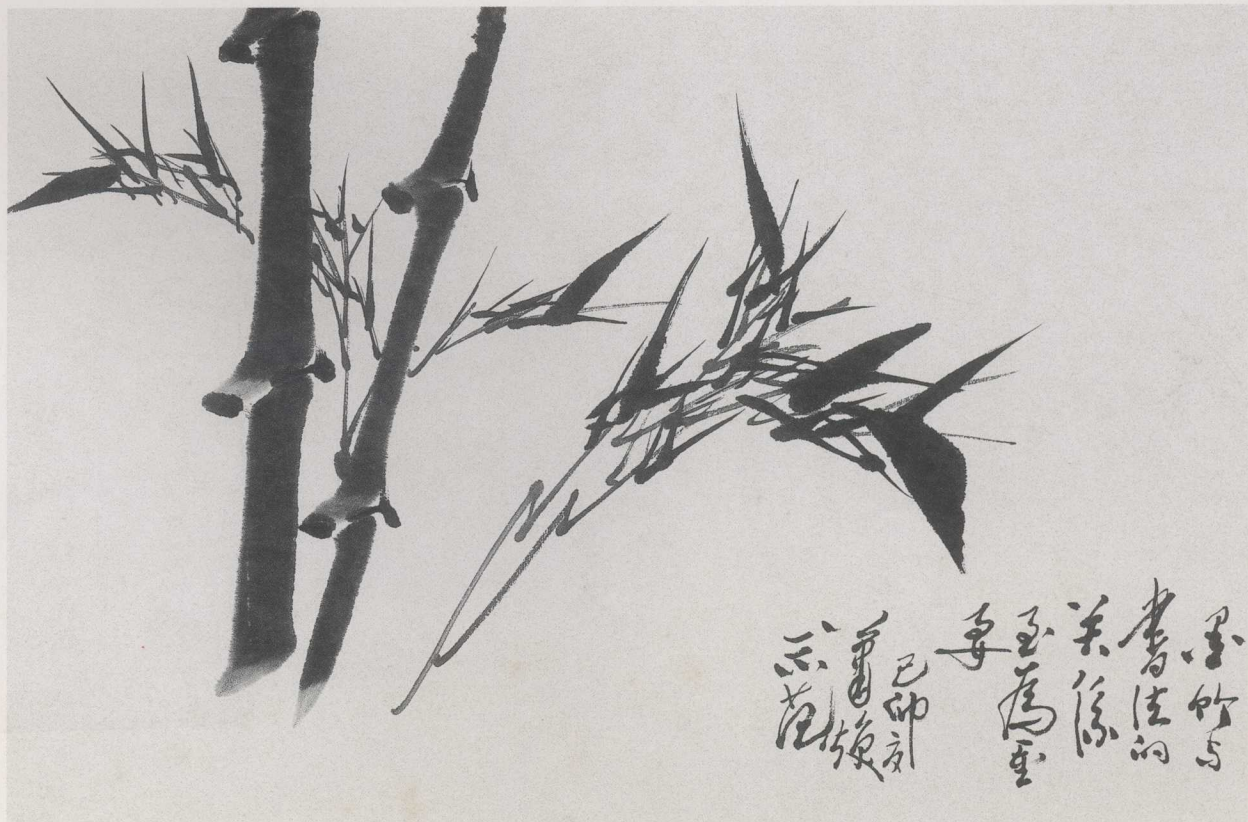

图1

当然，画竹终归不能以书法代替，主要还得以形象与意境打动人心。为此，深入观察写生竹子，做到迁想妙得，胸有成竹，则更为写竹的基础，再加上对竹子生长规律与艺术规律的认识与掌握，自然就会创作出感人至深的墨竹佳作。诀曰：胸有成竹，意在笔先，下笔果断，切勿迟延；疏密有致，浓淡相间，风晴雨露，各有特点（晴竹重人，风竹逆干，露竹“分”写，雨竹“一川”，雪竹含蓄，时隐时现）（图2）。

图2 浓叶垂烟

写竹同画其他题材一样都不是目的，而是抒情表意的手段，诀曰：驰骋法度之中，逍遥法俗之外，表现物理物情，旨在张扬性灵。取舍在我，爱憎分明，随心所欲，不逾准绳（图3）。

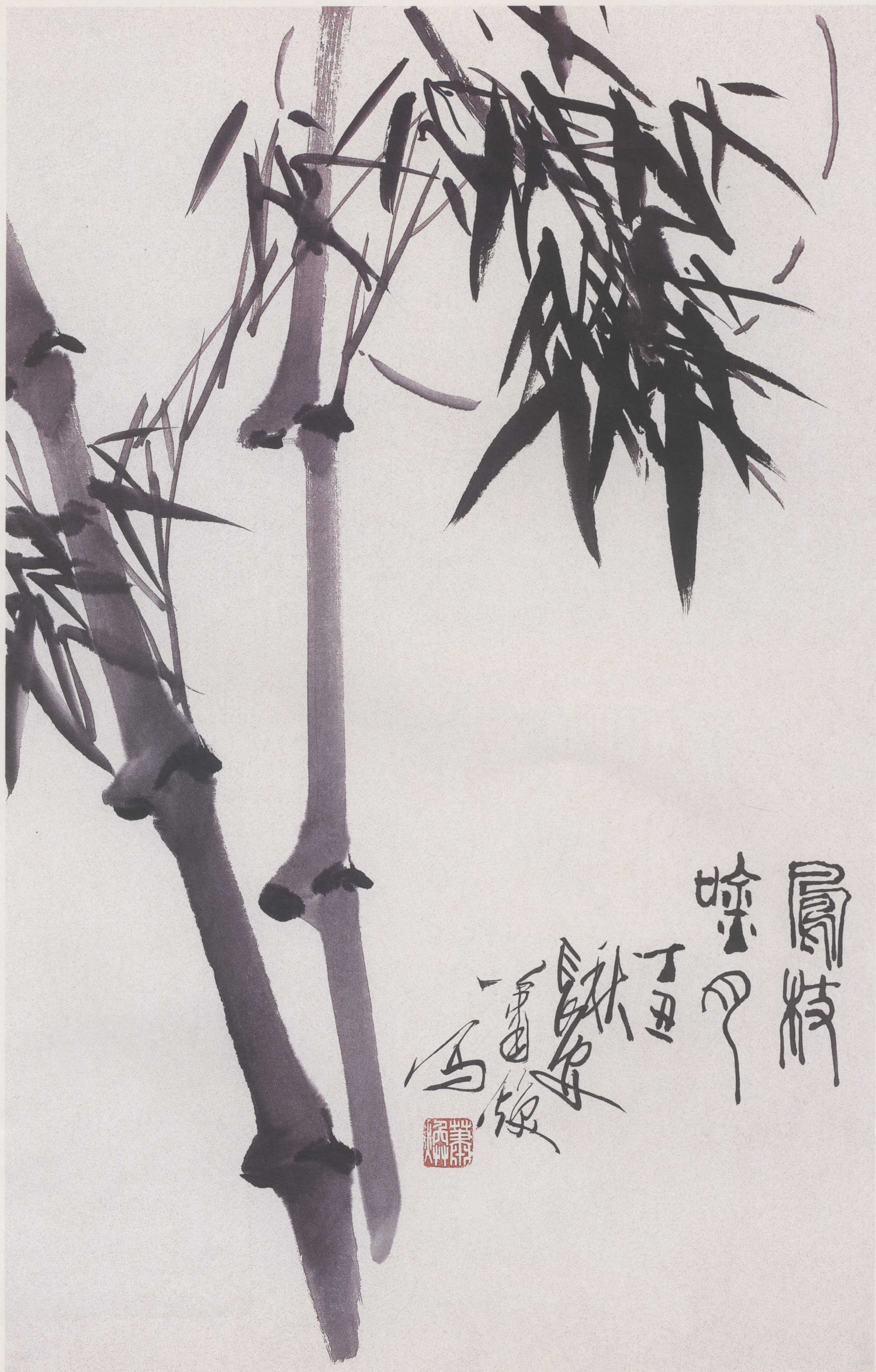

图3 凤枝吟月

画干法

①笔头濡墨要有色阶，或前浓后淡，或前淡后浓，行笔如写“一”画，起笔藏锋，行笔稳健，或中锋或侧锋，收笔左挑，所谓“行笔上下来回走，蚕头起笔鸟头收”（图4）。

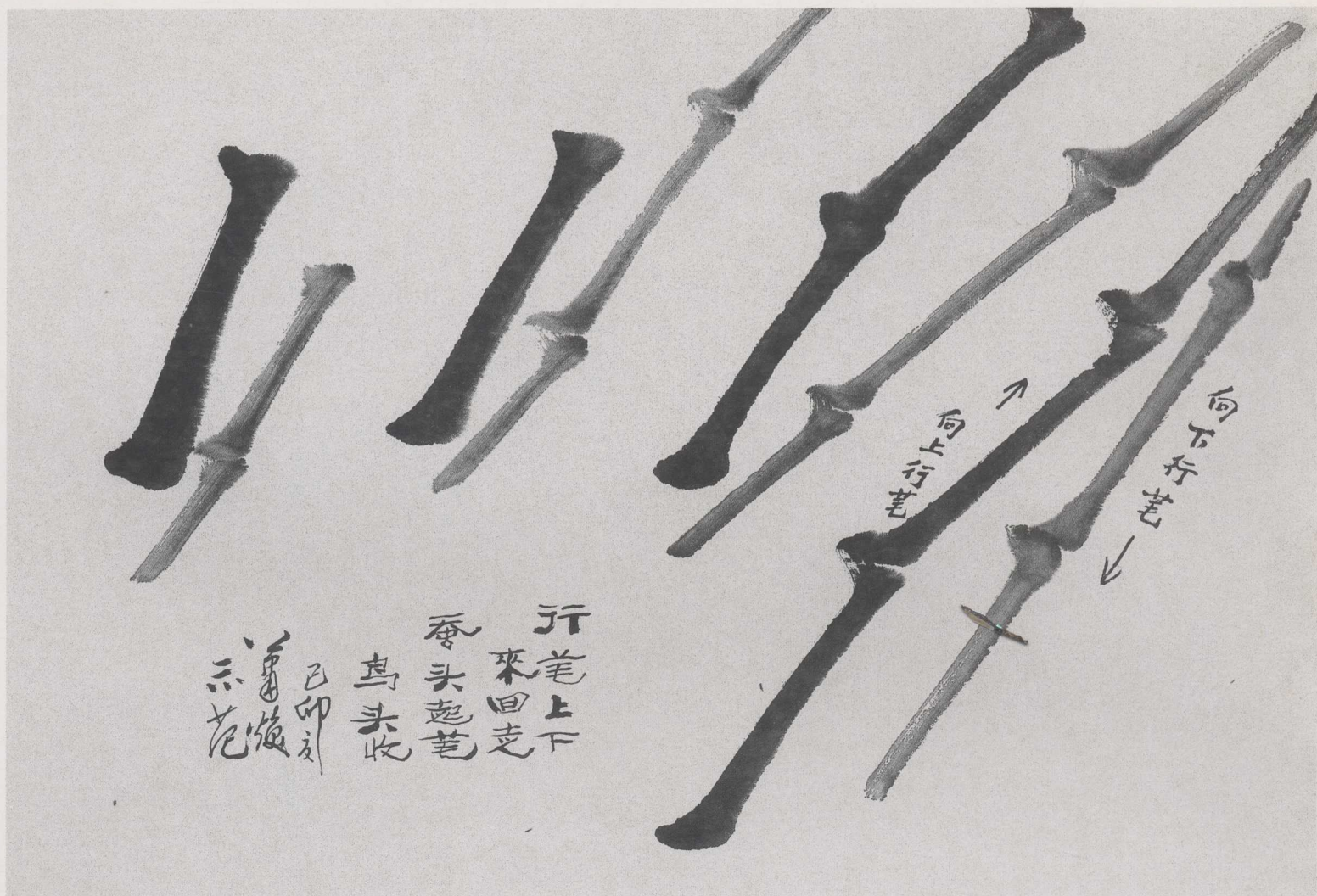

图4

②竹节上下长短不等，节弯，干不弯，这些自然规律，画时应予以重视，诀曰：竹干中长上下短，只须弯节不弯干（图5）。

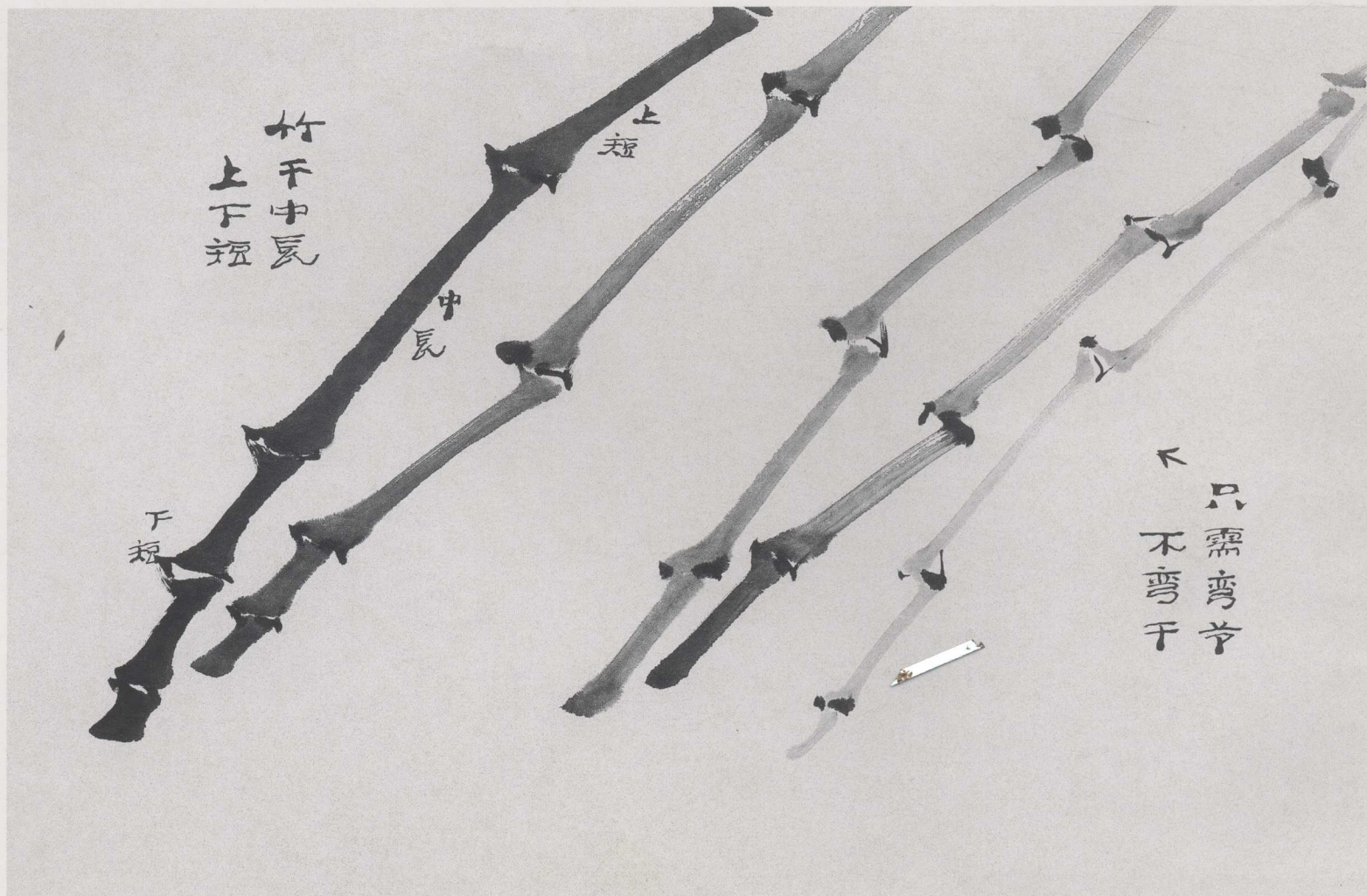

图5

有开有合成大统

开

合

主千

宾千

不应手开排，主次不分

下必裁架交之

杂乱无章

两干不可

手开排到

三千不可

裁架交之

一 画节法

銀勾

蜻蜓眼

銀勾

銀勾下收

銀勾下收

銀勾向下收

銀勾向上挑

竹节似銀勾或如蜻蜓眼

图 7

画枝法

画枝要劲健挺拔，行笔疾如草书，起手三笔如鱼骨。三笔中有出节枝（主笔）、结顶枝与出梢枝。大凡一节出两枝，不必节节出枝。诀曰：

①出枝如同写草书，鱼骨雀爪丁香头。大凡一节出两枝，长短掩映有宾主（图8）。

图8

②叶少枝昂扬，叶多枝重复，下笔需果断，千万莫踌躇，叶间搞穿插，不能全露出（图9）。

图9

③出枝走势有姿态，风晴雨露区别开，物情物理要清楚，画面气韵冉冉来（图10、图11）。

图10

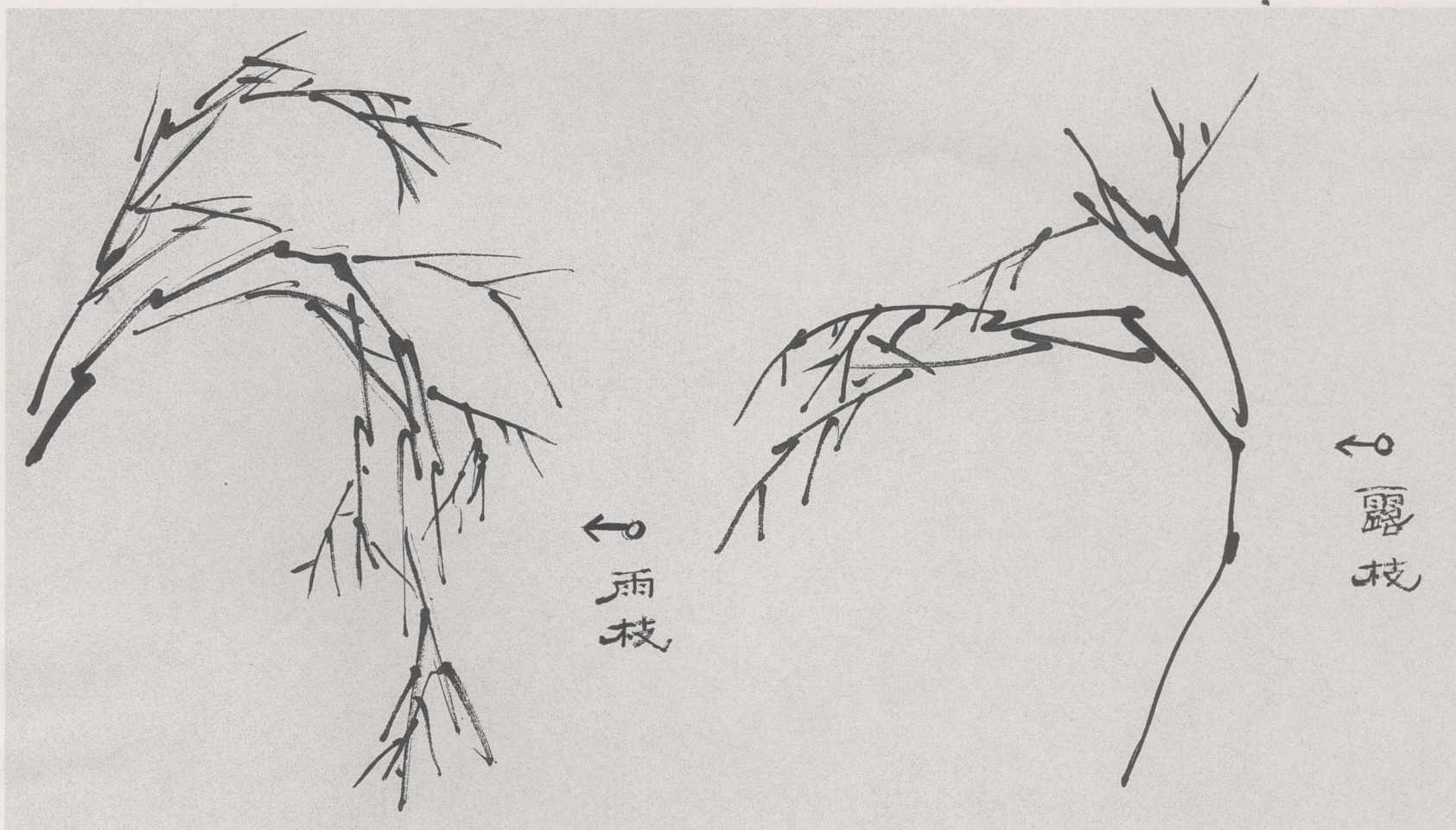

图11

竹叶画法

①画叶是画竹的重要一环，下笔要劲利，以中锋为主，叶子形尖不似芦，细不似柳。画一组叶子要注意每个叶子的透视变化，即有肥有瘦，有长有短，有面有点，最宜掩映以交加，切忌比联而重叠（图12）。

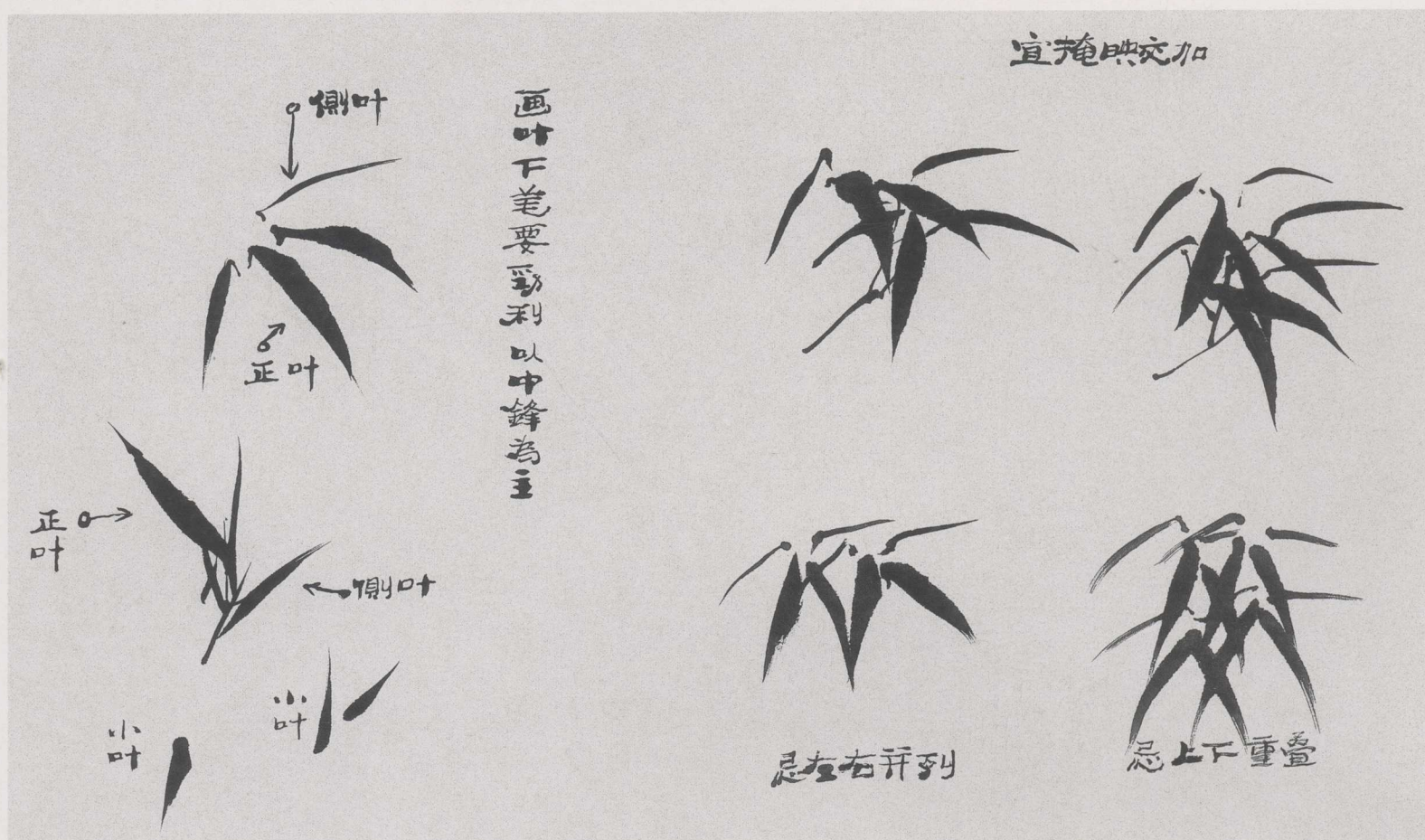

图12

②竹叶在空间里因透视关系，其形象宛若“分”、“介”、“八”、“人”、“必”、“父”等字的组合。画家把它作为一种符号，形成一种画竹程式，这个程式是画竹入门的捷径，应认真继承发扬。诀曰：“人”、“介”相间，“分”、“个”相参，“八”、“人”、“必”、“父”，形象万千，群叶组合，主笔明显，斜依斜靠，不可并肩（图13）。

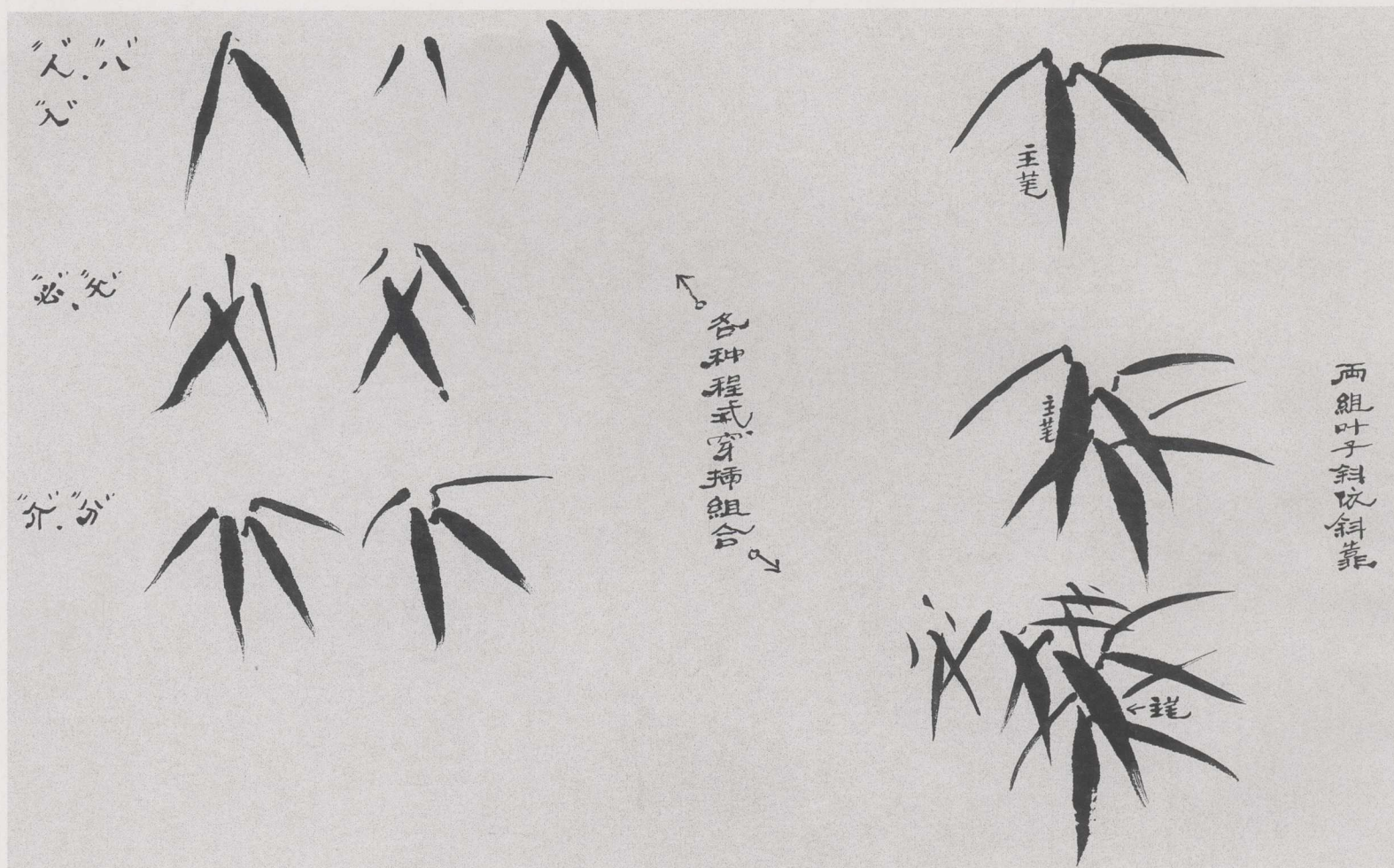

图13

四、从生活到艺术

生活是艺术的根基，画竹亦然。传统画竹总结了许多程式，发现了不少规律与表现技法，那都是古人深入观察、写生自然之竹的经验总结。要在写竹上有所创新，就必须到生活中去观察、写生、妙造自然，以下简要示范，旨在抛砖引玉。

图14 轻筠滴露

竹

图 15A

删繁就简，
气脉流通。

图 15B

竹

调整图 A 走向，加强动势（对角流动），
群叶压脚，斜而不倒。

图 16A

图 16B

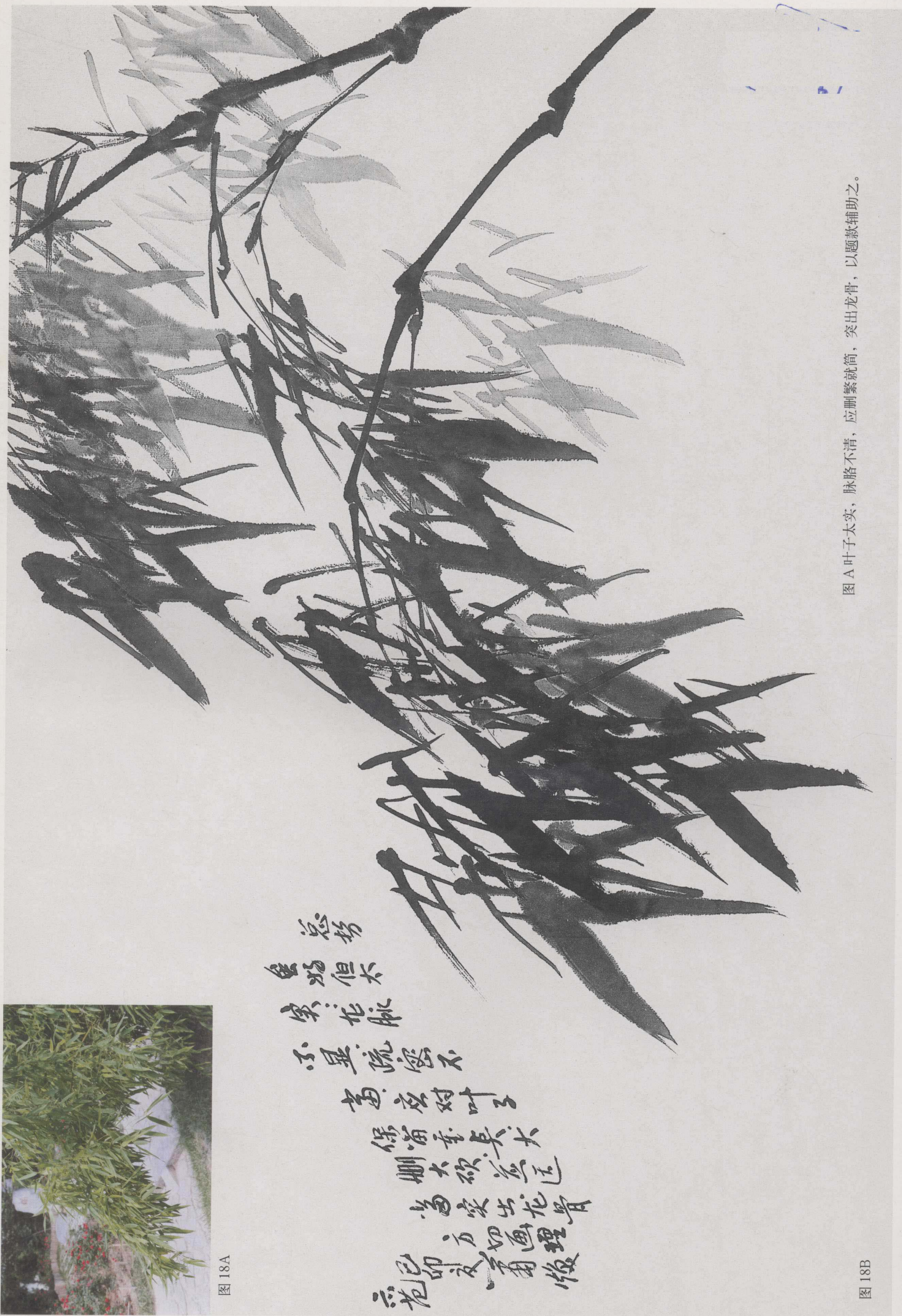
图 17A

图 17B

删繁就简，显示风声，虚空右下，虬龙腾空。

竹

图A 叶子太实，脉胳不清，应删繁就简，突出龙骨，以题款辅助之。

图18A

总场
虽好但太
实：龙脉
不显疏密不
当：应对叶子
保留真大
删去欲无正
当突出龙骨
方如画理
六花印交有收

图18B

图 19B

图 19A

丛竹虽好，不成章法。
取其一组，大胆取舍，迁想妙得，组成画面。

竹

图20 柔枝带雨