

中国画技法新解

触类 旁通

CHULEIPANGTONG

ZHU LEI

竹类

徐永万 编著

安徽美术出版社

中国画技法新解

触类旁通

竹类

徐永万 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

安徽美术出版社

NBA F37/119

徐永万

双清图

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画技法新解. 竹类: 触类旁通 / 徐永万编. - 合肥: 安徽美术出版社, 2001

ISBN 7-5398-0975-2

I. 中... II. 徐... III. ①中国画-技法(美术)
②竹亚科-花卉画-技法(美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 084087 号

目 录

一、概说	1
二、竹竿的技法解析	2
三、竹枝的技法解析	5
四、竹叶的技法解析	7
五、在不同气候下的竹枝竹叶	11
六、画竹要讲究构图	14
七、作品欣赏	16

中国画技法新解

触类旁通

竹类

徐永万 编著

安徽美术出版社出版

(合肥市金寨路 381 号 邮编: 230063)

安徽美达制版有限公司制版

新华书店经销

合肥晓星印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 2

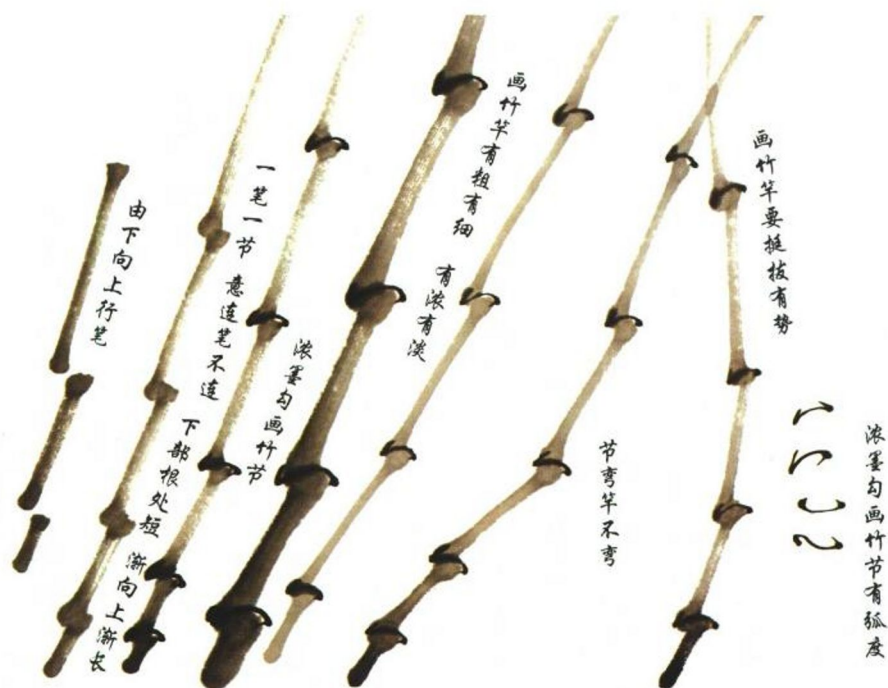
2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1-5000

ISBN 7-5398-0975-2/J · 975

定价: 15.00 元

若发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

一、概说

竹在中国有四千多年的栽培历史，在我国大部分地区都能生长，江南尤为普遍。竹在人们生产生活中发挥了极重要的作用，与人们生活更是密不可分。古代造船以竹为钉，竹可用于建房；竹制家具和生活日用品沿用了几千年，这些物品在江南仍随处可见；竹又是造纸重要原料；竹笋是食用佳品；竹根和竹叶还是中医入药之材。所以竹历来深为广大人民群众所喜爱。

临窗庭院，三五株修竹苍翠挺拔别具诗情；傍溪小岸，几丛翠竹临风摇曳深藏画意。由竹而生的万种风情激发了众多骚客文人的不尽遐思，他们为竹讴歌，为竹吟咏。王徽之、李白、苏东坡、倪云林、文征明、郑板桥等皆有咏竹颂竹佳句传世。文人爱竹、颂竹、咏竹，同样也爱画竹。唐代吴道子画竹，五代黄筌、徐熙也画竹；直到宋代文与可才以墨画竹，以竹为主体去画竹。宋之后，画墨竹的画家层出不穷，画竹的论述也随之而生。

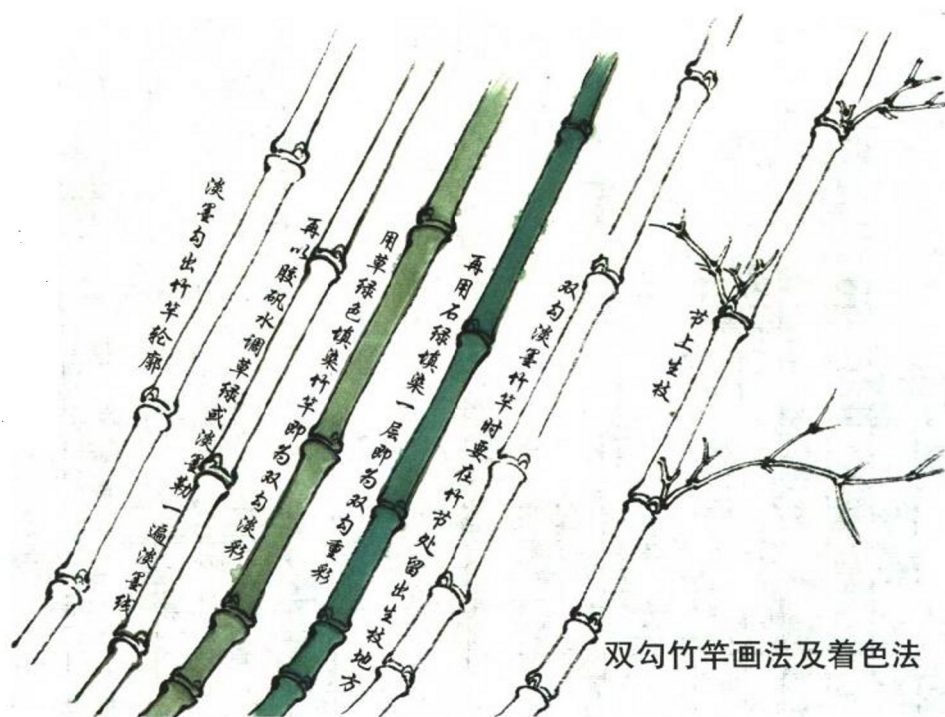
我爱竹，也画竹，读了一点有关竹的杂书，但未作深入研究，故本书所言必然浅显，或存谬误，只不过为爱画竹的朋友们送一块敲门的砖头而已。

二、竹竿的技法解析

无论是双勾画竹还是画写意墨竹，首先要画竹竿。画墨竹用狼毫兰竹笔，以较淡的墨为主，笔尖略蘸浓墨，中锋用笔，由根向梢，由下向上行笔。起笔肯定，行笔平直流畅，收笔平稳。由根向梢画时，近根处节短，渐向上渐长，近梢处又渐短，渐次画出一枝完整的竹竿，再以浓墨勾出竹节。

画数枝竹竿时，一定要有前有后有交叉。画朱竹或绿竹，方法和画墨竹一样，只不过是把颜色当墨来运用。画竹竿，无论何法，皆要挺拔。

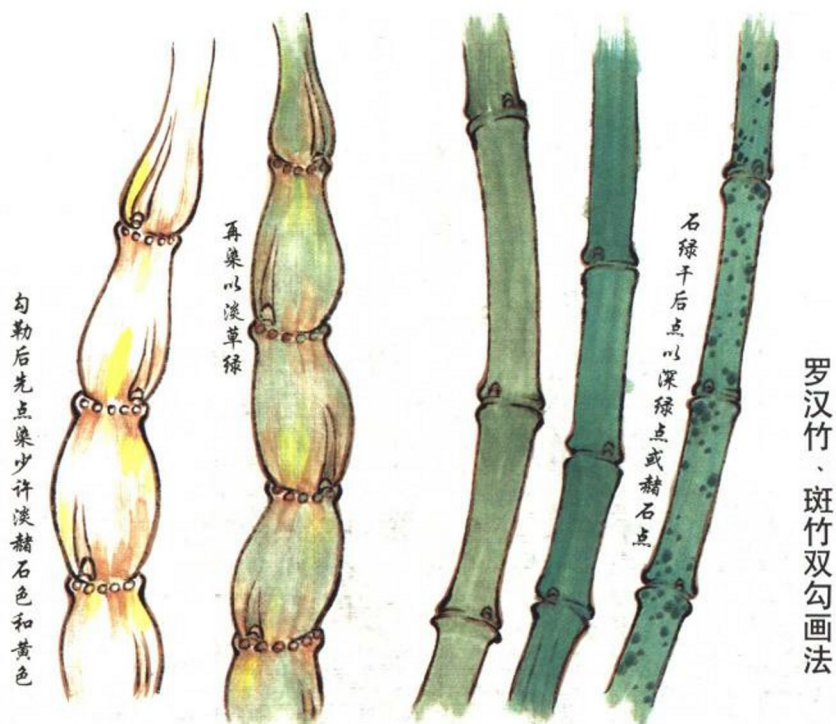

双勾竹竿画法及着色法

(一) 双勾画竹

双勾画竹也可用色，谓之双勾填色。

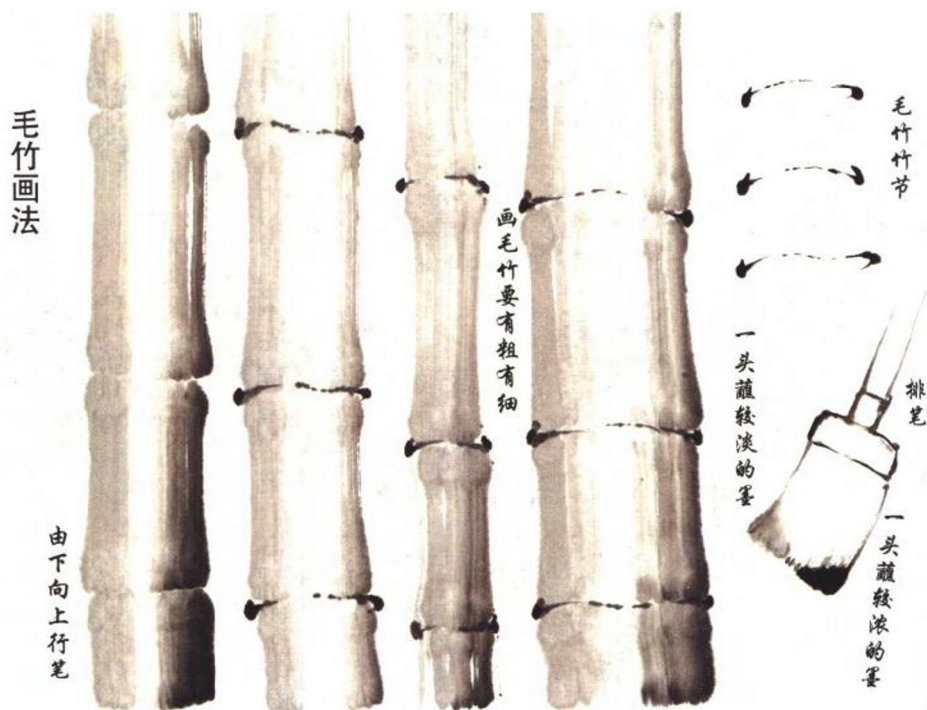
在生宣纸上以双勾填色法画竹，先以淡墨勾画好竹竿的轮廓，待淡墨线条干后再用胶矾水（桃胶、明矾泡制调和而成）调赭石或草绿色在淡墨线上复勾一遍，行话称之为“勒”。勒过的淡赭或草绿线条干后再填草绿色就不会使竹竿上填的颜色渗到竹竿轮廓的外边。这种画法称为双勾淡彩法。在双勾淡彩的基础上，待草绿色干后再着上石绿或石青色，即为双勾重彩。

(二) 罗汉竹和斑竹画法

罗汉竹俗称佛肚竹。因其节短，每节竹竿粗细不一，基本是节处细而竿中粗，如大肚罗汉的圆肚子；画罗汉竹一般也是用双勾法。罗汉竹颜色不同于一般的青竹，竹竿呈绿中见黄之色。在勾勒好罗汉竹的轮廓后，先用淡赭间以黄色在竹竿不同的部位点染，然后再着以淡草绿色。

斑竹又称为湘妃竹。画湘妃竹也常用双勾法。在双勾重彩的基础上，待颜色干后再在竹竿上点若干深绿或赭石色的斑点即成。点斑点时注意要错落有致，大小有别，聚散有分，轻重有差，以免呆板。

(三) 画毛竹竹竿

毛竹粗壮高大，不宜栽于庭院，古人画之较少。画毛竹竹竿用排笔比较方便。将湿润的排笔一头蘸较淡的墨，一头蘸较浓的墨，让浓淡墨在笔中自然融合，用笔同画写意墨竹方法一样，由下而上画成竹竿。毛竹粗壮，两节之间的竹节较长，故以浓墨画竹节时，起笔与收笔重，中间虚，以断断续续、似有似无为好。

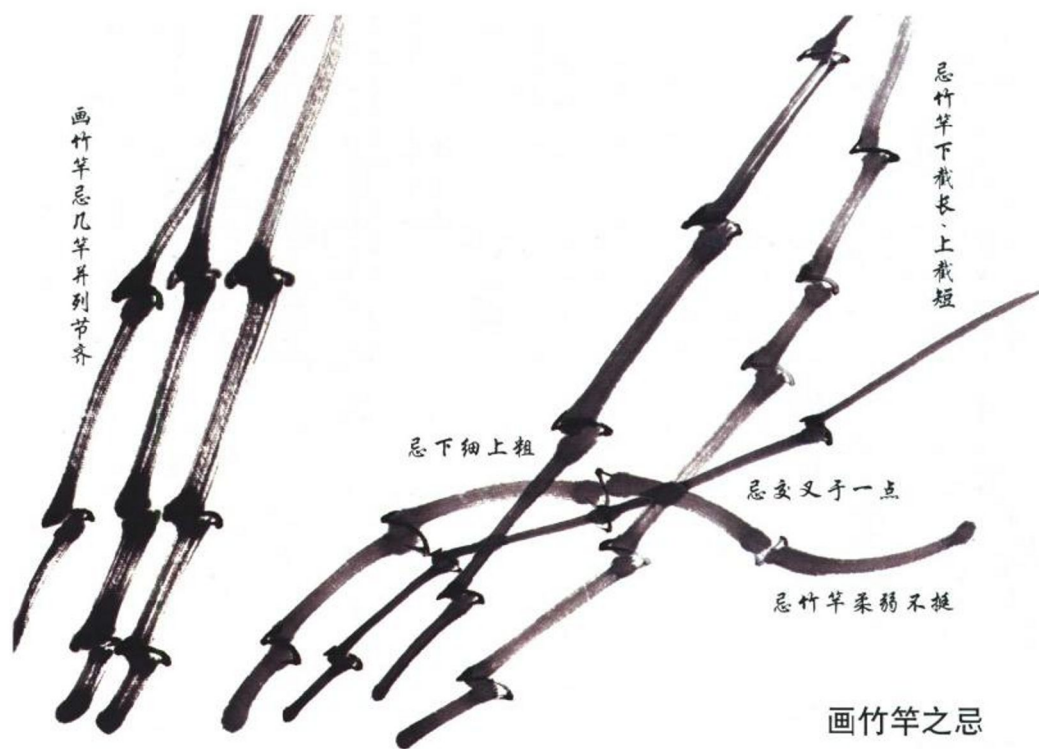

竹根、竹笋画法

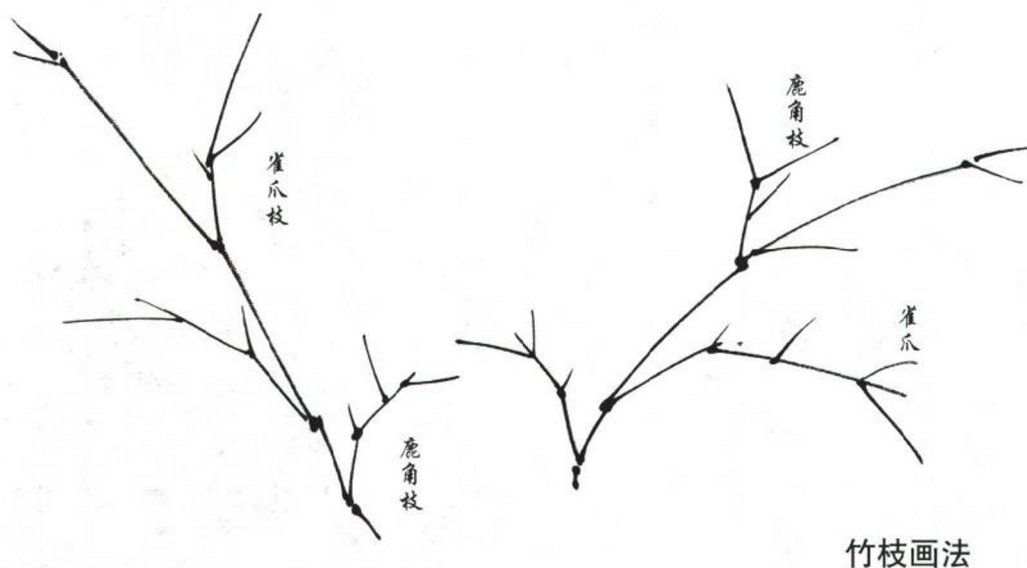
(四) 竹根、竹笋画法

竹根生于地下，平时不易见到，只有在悬崖和较陡的河岸上偶尔可以见到，所以画的人不多。竹根是生竹之本，节短，节处有须状根，节上有笋芽苞。画时用笔和画写意竹竿一样，只不过不分长短，以浓墨画根节、须状根，以次浓墨点笋芽苞。

竹笋为常见之物，竹根上的笋芽苞到春天破土而出就是竹笋。竹笋外包有笋壳，竹笋长大长高后笋壳脱落即是竹竿，所以画竹笋主要是画包有笋壳的竹笋。画竹笋也是用淡墨由下画起，中锋用笔，一笔画成一片笋壳，渐向上墨渐浓，五至七笔即可画成；再用较浓的墨画笋壳上的尖并点笋壳上的斑点。也有从笋尖向笋根部画的，用墨先浓后淡，渐次画到笋根。无论从笋根画起还是先从笋尖部画起，都是中锋从上而下行笔。刚露出地面的小竹笋一般以长墨点表现，墨点浓于竹竿。

画竹竿有几忌：忌竹竿下细上粗，不合竹的生长规律；忌下节长而上节短；忌柔弱弯曲；画数竹并列或相交忌节平齐；三竿相交忌交于一点。初学之时尤其要注意以上几点。

三、竹枝的技法解析

竹枝生在竹竿的节上，是竹叶的依托。竹枝细而挺，分节有权。杈为雀爪形，因视觉关系有时也呈鹿角状。近竹竿节处的主枝较粗壮，延伸和分出的杈枝细，枝梢柔但不显弱。画竹枝宜中锋用笔，用墨要浓于竹竿。如画远处的淡竹竿，竹叶淡，竹枝也要淡。无论浓枝、淡枝，画时用笔肯定果断，行笔疾速。

竹枝分左右交替渐次生在竹竿上的竹节处。接地竹竿生枝，根据竹的生长情形，一般是在离地五节或五节以上的竹节处。画不接地面的竹竿时，何节生枝，可根据布局需要而决定。

竿上生枝

晴天的竹枝一般上昂。画风中竹枝时要随风向定势。近节处的壮枝原势不变，延伸枝和分枝一定要随风向定势，补上随风竹叶后竹枝方显生动。画雨竹、雪竹的竹枝，近节处的壮枝虽仍然向上呈昂势，但要注意，延伸枝和分枝要伏而不垂，才显得自然。

画竹枝之忌

画竹枝忌将竹竿置于一侧，违背自然真实；忌竹枝柔弱似柳条，更忌节外生枝。

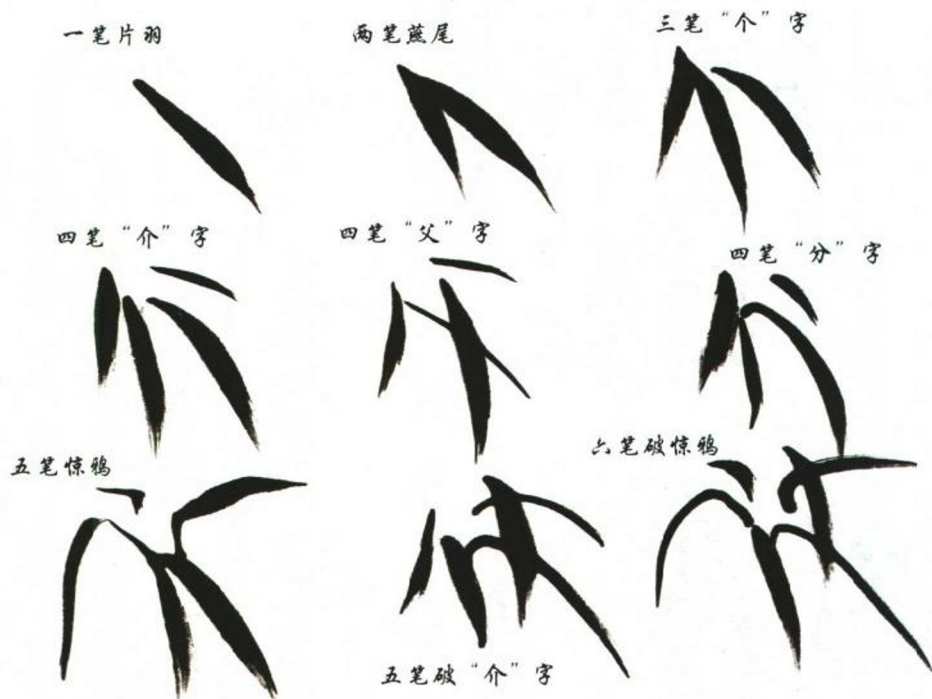

四、竹叶的技法解析

竹叶生在竹枝的梢头，老竹老叶下垂者多，嫩竹新叶在无风的晴日上昂者众。竹竿下部的竹枝短而分杈少，则竹叶必少；竹竿中部的竹枝长而杈枝多，则竹叶必然密而多。竹竿上部至竹梢，竹枝短则杈枝少，同样竹叶也少。无论叶多叶少，要画好写意墨竹，画好竹叶是至关重要的。

画竹叶仍以狼毫兰竹笔为宜，中锋侧锋兼用，浓淡墨兼用。历代画家根据多年对竹的观察和长期画竹的体会，总结出画竹的基本规律。

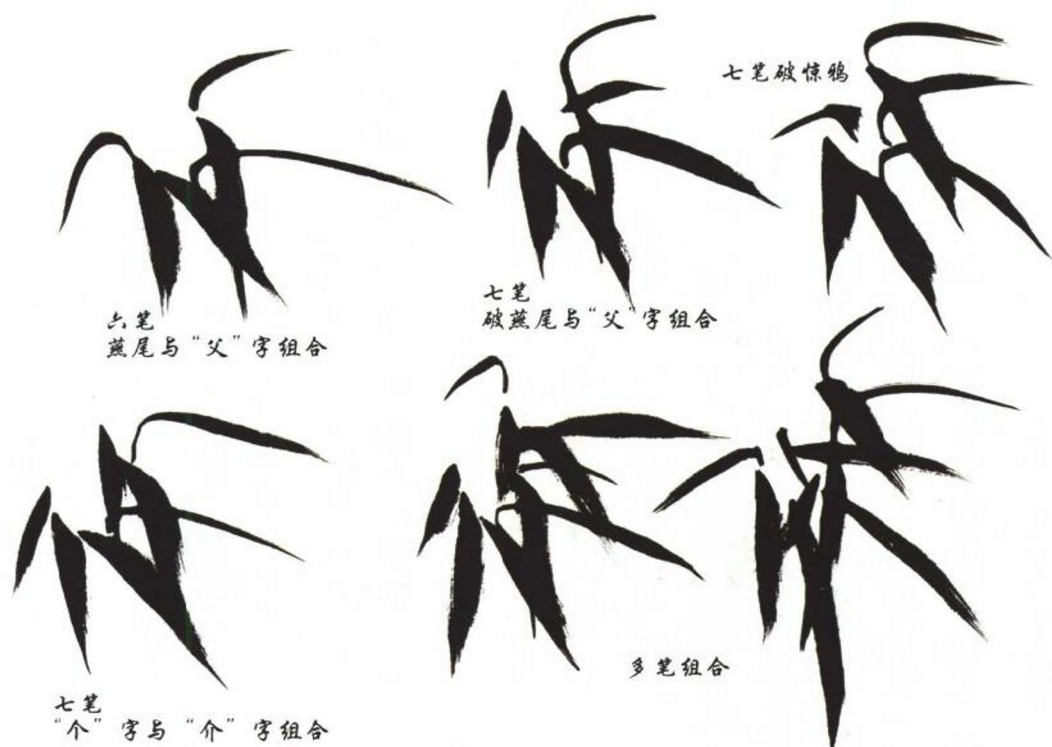
垂叶画法

画竹叶用笔无论中锋侧锋，下笔要稳实，行笔要干脆利落，收笔要轻提。所谓“下笔劲利，实按虚起，一抹便过”就是这个意思。竹叶有仰、垂、侧、伏等姿态，画时可一笔画一片竹叶，形同羽毛；两笔画两片竹叶，构成燕尾或鱼尾之形；三笔画三片竹叶，组成“个”字形状或金鱼尾状；四笔画四片竹叶，组成“介”、“分”、“父”等字形；五笔画五片竹叶，组成形近惊飞的寒鸦；凡此等等。

竹叶画法

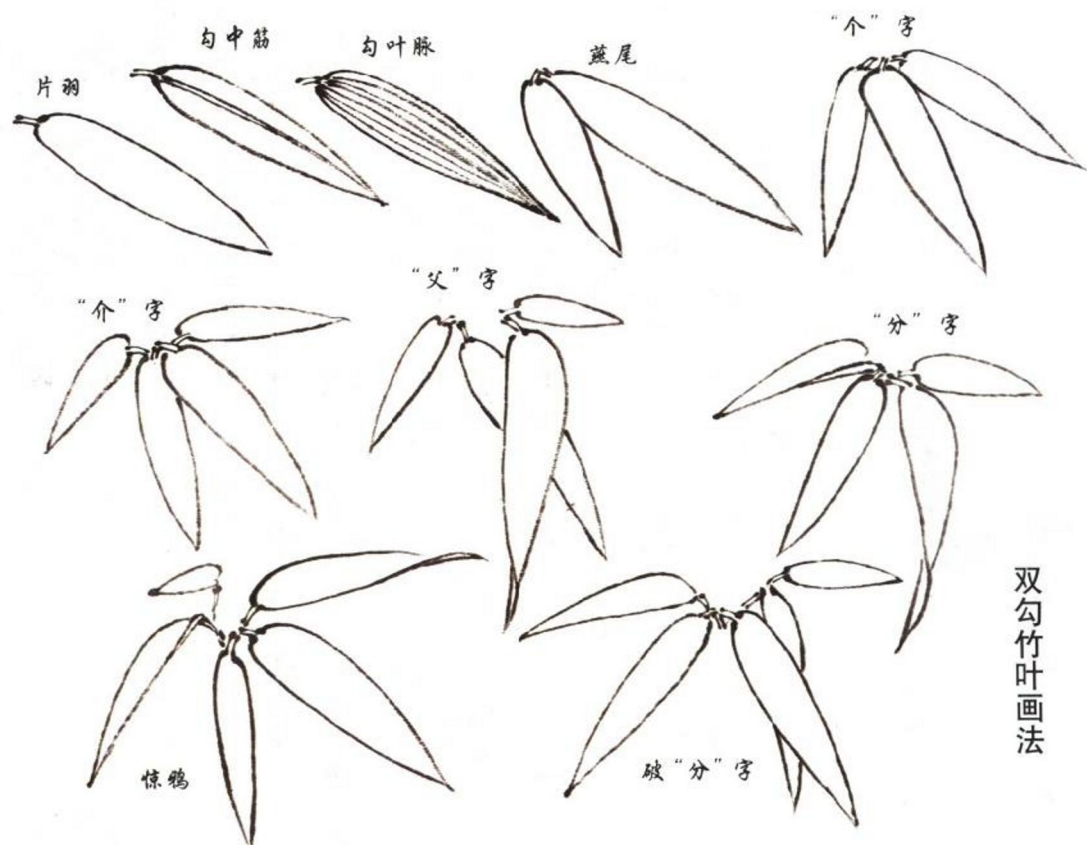
接着增笔增叶破这些形，再以各种组成形的竹叶相接相连组合成新的更丰富的组合结构。

掌握了画竹叶的基本方法和规律，再运用浓淡墨的变化，就可以画出千变万化的竹叶了。

画竹叶要注意防止出现以下几种不好的现象：不可细弱如柳叶，不可肥弱似桃叶，不可长而无度成芦叶。另外，还忌一叶孤生枝上，忌两叶平行，忌三叶平行似“川”字，忌五叶平散如手掌，忌五叶四分如蜻蜓。画相交竹叶时，忌三叶相交成“叉”字，忌三叶交于一点似“米”字，忌四叶互交如“井”字。

双勾竹叶画法

初步掌握了画写意竹叶的方法和规律后，再画双勾竹叶，这对进一步认识竹叶有很大的好处。要画好双勾竹叶，要仔细观察竹叶的生长结构，注意要多写生。

在写生稿的基础上整理出画稿，再用淡墨勾画出竹叶的姿态，着色方法与过程和画双勾着色竹竿相同。

画写意墨竹时可以先画竹枝，再以枝布叶，也可以先画竹叶再补画竹枝。竹枝和竹叶无论是上仰或是下垂，都要以浓淡叶相配合，使枝叶更为丰富。

五、在不同气候下的竹枝竹叶

晴天之竹：竹枝自然上仰，仰枝垂叶或是仰枝仰叶都是晴竹的特点。浓淡墨兼用能表现出老枝与嫩枝以及老叶与嫩叶之间的区别，组合得当可以成为完整的画面。

风中之竹：画风中竹的枝叶，首先要确定风源风向，然后以风向定枝叶组合之势。竹枝无论顺风逆风，竹叶均随风向成侧卧式。浓淡墨兼用可以表现前后枝叶，使画面自然生动。

雨中之竹：竹枝在雨中，主枝仍能挺拔，枝梢必然卧伏甚至下垂。雨中竹叶皆为下垂式。无论浓墨画竹叶还是淡墨画竹叶，用墨以湿而不烂为宜。为增加雨的气氛，可弹洒淡墨细点。淡墨点不宜过大过多，以免影响枝叶主体。为使雨天气氛更浓，可用湿染法以淡墨渲染。方法是：待画好的雨中竹枝和弹洒的淡墨点完全干后，用清水将整个画面喷湿，再用干净的羊毫笔着淡墨进行渲染，则画面雨意更浓。