

新画谱·竹子

徐民 主编 刘彦明 著

Xu Min Liu Yanming

XINHUPU ZHUZI

长江出版传媒

湖北美术出版社

新画谱·竹子

徐民 主编 刘彦明 著

XINHUA PU ZHUZI

E-mail: lmxhft@163.com
QQ: 273046206

丛书策划 徐怀芳
责任编辑 徐怀芳
整体设计 徐怀芳
技术编辑 李国新

图书在版编目(CIP)数据

新画谱·竹子 / 徐民主编; 刘彦明著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5394-9276-6

- I. ①新…
II. ①徐… ②刘…
III. ①竹—花卉画—国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第259534号

新画谱·竹子

出版发行 长江出版传媒 湖北美术出版社
地址 武汉市洪山区雄楚大街268号B座
电话 027-87679525 87679520

邮政编码 430070

制版 左岸工作室

印刷 武汉精一佳印刷有限公司
经销 全国新华书店

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 4

印数 1-4000册

版次 二〇一七年十一月第一版

二〇一七年十一月第一次印刷

定价 三十六元

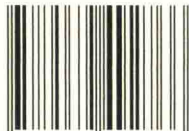
网络合作平台

当当网

亚马逊

JD

ISBN 978-7-5394-9276-6

9 787539 492766 >

定价: 36.00元

建议上架: 绘画技法 国画技法

序

学习绘画的方法主要有临摹和写生两种。临摹前辈大师的优秀作品,吸收其绘画养分为我所用,可以快速提高绘画能力,少走弯路,特别是学习中国画,尤其注重临摹。如何临摹,临摹哪些内容,临摹到何种程度为好,是初习者面临的主要问题。

临摹首先要解决的是“方法”的问题,也是“认识”上的问题。学习中国画的人大多知道要从临摹《芥子园画谱》入手,但依样画葫芦式的临摹是达不到最佳的学习效果的,因为《芥子园画谱》是刻印本,没有墨色上的变化,也缺少用笔上的风骨精神,它只是提供了一种样式,如果依样画形,则必然会掉入刻板教条之中,而背离中国绘画“形神兼备”“遗貌取神”的笔墨价值观念。所以在临摹《芥子园画谱》时一定要还原成笔墨固有的状态,体会用笔写形之美、传神之妙,笔断意连之笔气之活、笔势之壮,其物象之组合穿插,线面之排列布白,都各得其所,彰显文人先贤“道”之精神。

若要如此,则必要有“明”师亲授,观其演示,听其教诲。这是最佳的学习状态。退而求其次,有“明”家讲解之课稿,如《龚贤山水课稿》《陆俨少山水课稿》之类,也可庆幸如师亲临,多读释文,多摹绘本,从规律入手,以笔墨为宗,久之必有精进。

学习花鸟画,梅兰竹菊是绕不开的题材,也是入门的基础。之所以这样说,是因为此“四君子”不仅是文人先贤们的精神写照,凝聚着先贤们的精神之“道”,而且从技法层面来讲,此“四君子”几乎囊括了所有的传统花鸟画中应掌握的基本规律和方法,

知此便能一通百通,对学习表现其他题材起到“固本清源”的作用。“四君子”之中又以兰竹为基础,学习花鸟画从“四君子”入手,而学习“四君子”又当以“兰竹”作入门课程,故兰竹有“基础中的基础”之美誉。

兰与竹之所以是“基础中的基础”,要从中国画的线性特点说起。中国画是线的艺术,特别注重“线”的质量和表现力,而“线”的质量全靠对笔的正确驾驭能力及用笔功力的深厚。笔墨功力是一个画家长期综合修养的集中反映,非一言两语所能表述清晰,在此暂放一边,仅以兰竹为例,说明运笔对线性的影响,也即毛笔的驾驭能力与“线”的关系问题。

从线性形式这个层面上来讲,竹为直线形,而兰为弧线形。结合用笔造型,画竹特别注重用笔的起、行、收这三种笔法的变化与统一,不论是竹竿、竹枝还是竹叶,均是如此。此外,还特别注重行笔的力度和速度,以硬挺、劲爽而富于骨力的线性为其主要特征,究其原因,乃在于文人先贤视竹为“骨气人格”的写照,所以竹竿如“骨”,竹叶如“剑”,这与书法中锋行笔的要求是契合的。五代荆浩在论用笔时有云:“笔有四势,筋、骨、皮、肉是也,笔绝而不断谓之筋,缠转随骨谓之皮,笔迹刚正而露节谓之骨,伏起圆浑而肥谓之肉,尤宜骨肉相辅也。”明确指出了中国画用笔的“仿生学”特征,从中不难理解在书法和绘画中为何特别强调中锋行笔。所以画竹就是在练习中锋行笔,掌握中锋行笔的基本规律,即提锋行笔、用笔均匀,练习平推平拉的行笔方法;注重起笔、行笔、收笔的变化与统一,笔法转换自然

生动；练习下笔写形的稳、准、狠的控笔能力，直至进入自由地表情达意的艺术境界。

在画竹有一定功底后可进行画兰的练习。

画兰，要特别注意用笔的提按变化，它在画竹用笔的水平运动（即平推平拉）基础上，增加了上下的提按动作。撇兰叶时，在行笔过程中不仅要有平推平拉的水平运动形式，而且要不断结合提按这种上下运动的用笔方法，才能表现出兰叶的弧线形特征，从而使用笔的难度大为提高。兰叶造型简单，但用笔要求很高，这给初学者练习控笔能力提供了很好的机会。

兰花因其风姿素雅，花容端庄，幽香清远，自古以来就是高尚人格的象征而备受文人先贤所青睐，故从绘画的心境而言有“喜画兰，怒画竹”之说，也就是说画兰要表现出其温和优美的一面，所以行笔画线要求提按得当，弯转自如，线条多姿而富弹性，忌蜂腰螳螂肚。

有了兰竹基础，再画梅、菊就相对容易入手。梅的重点是圈花和梅枝的穿插变化，菊的重点是勾花与点叶，梅之圈花是圆形线，是在兰叶弧形线的基础上的进一步提高，菊花的双勾花瓣同时又呈圆形造型的特点，无疑又是在梅花之圈花基础上的提高。梅枝的画法其实就是竹竿的用笔，而其穿插组合的规律正来源于兰叶的“起手三笔”之中，掌握了“主、辅、破”的原理，也就掌握了枝干的穿插变化规律。菊花的点叶之法与组合规律全来自于竹叶的画法与“个”字形组合规律，所不同之处是竹叶以中锋

为主，而菊叶以侧锋为多。有了这样的认识之后，在学习“四君子”时可由易到难排列为竹、兰、梅、菊，既要明确每一种题材训练的侧重点，又要清楚它们之间的联系与变化，这样从规律入手，有的放矢地进行训练，可以提高学习效率，缩短入门时间，起到事半功倍的效果。

历代画“四君子”的名家辈出，风格面貌，各显其长，并积累了丰富的绘画范本，可供后学者习用。古人云：一世兰，半世竹。一代名家倾毕生精力于兰于竹，方能取得一点成就，说明中国绘画注重笔墨精神，注重人格修为等画外之功，非满足于表现物象之真实生动。本套书由于是针对初学者所编，所以在教授理念上本着中正不偏的原则，强调中锋行笔造型和基本组合规律，基础打牢后可放开手脚，师心师造化，进入开创个性绘画的新常态。

愿此书使初习者得益。

刘彦明

2016年7月记于白头书屋

目 录

第一章	竹干的画法	1
	一、单节竹干的用笔	4
	二、竹干组合的画法	6
	三、竹节的画法	10
第二章	竹枝的画法	11
	一、新篁的画法	12
	二、老枝的画法	15
第三章	竹叶的画法	17
第四章	枝与叶的组合法	23
第五章	作品欣赏	37

第一章 竹干的画法

竹子精神

在中国，竹子与梅、兰、菊被并称为花中“四君子”，她以中空、有节、挺拔的特性历来为中国人所称道，成为中国人所推崇的谦虚、有气节、刚直不阿等美德的生动写照。

竹在荒山野岭中默默生长，无论是峰岭，还是沟壑，它都能以坚韧不拔的毅力在逆境中顽强生存。尽管长年累月守着无边的寂寞与凄凉，一年四季经受着风霜雪雨的抽打与折磨，但她始终“咬定青山”、专心致志、无怨无悔。千百年来，竹子清峻不阿、高风亮节的品格形象，为人师法，令人喜爱。

竹轻盈细巧、四季常青，尽管有百般柔情，但从不哗众取宠，更不盛气凌人，虚心劲节，朴实无华才是她的品格。竹不开花，清淡高雅，一尘不染，她不图华丽，不求虚名的自然天性为世人所倾倒。

竹在清风中瑟瑟的声音，在夜月下疏朗的影子，都让文人墨客深深感动。而竹于风霜凌厉中苍翠依然的品格，更让诗人引为同道，因而中国文人的居室中大多植有竹子。王子猷说：“何可一日无此君。”苏东坡说：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗无可医。”竹的悠久文化精神已经深入中国士人骨髓。

一、单节竹干的用笔

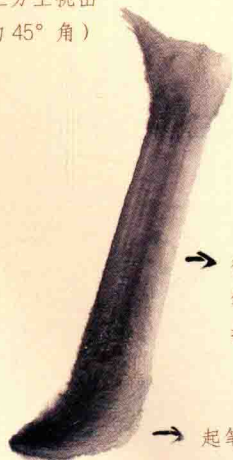
收笔上挑出锋

行笔中锋提笔

起笔侧锋

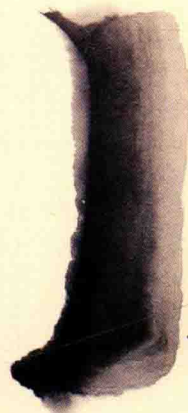
收笔时先驻锋，同时向左上方上挑出锋（成约 45° 角）

→ 行笔要提锋快行，用笔肯定有力，以臂力推出，手腕保持不动。

→ 起笔要按下去，渐顿渐行，把侧锋转换成中锋。

错误的画法

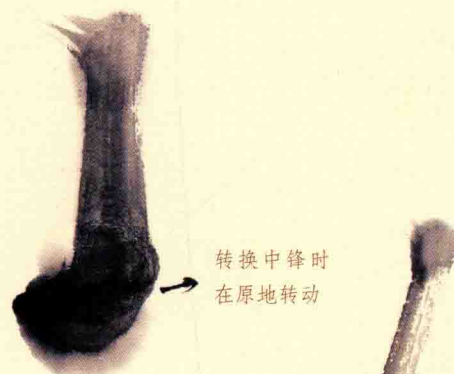
→ 侧锋下顿后没转成中锋

正确的画法

几种易出的错误

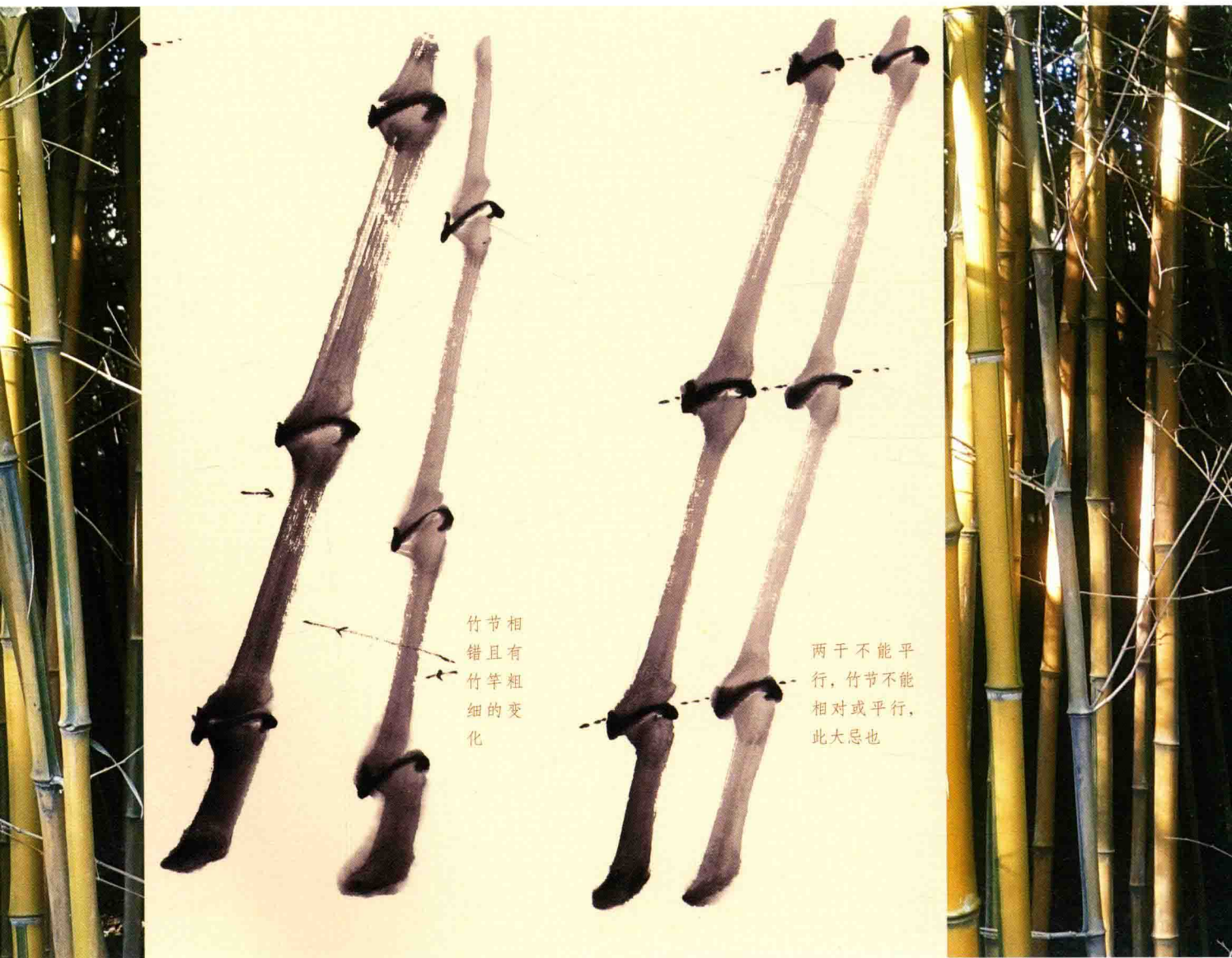
侧锋行笔

起笔上挑后没就势下顿画第二节

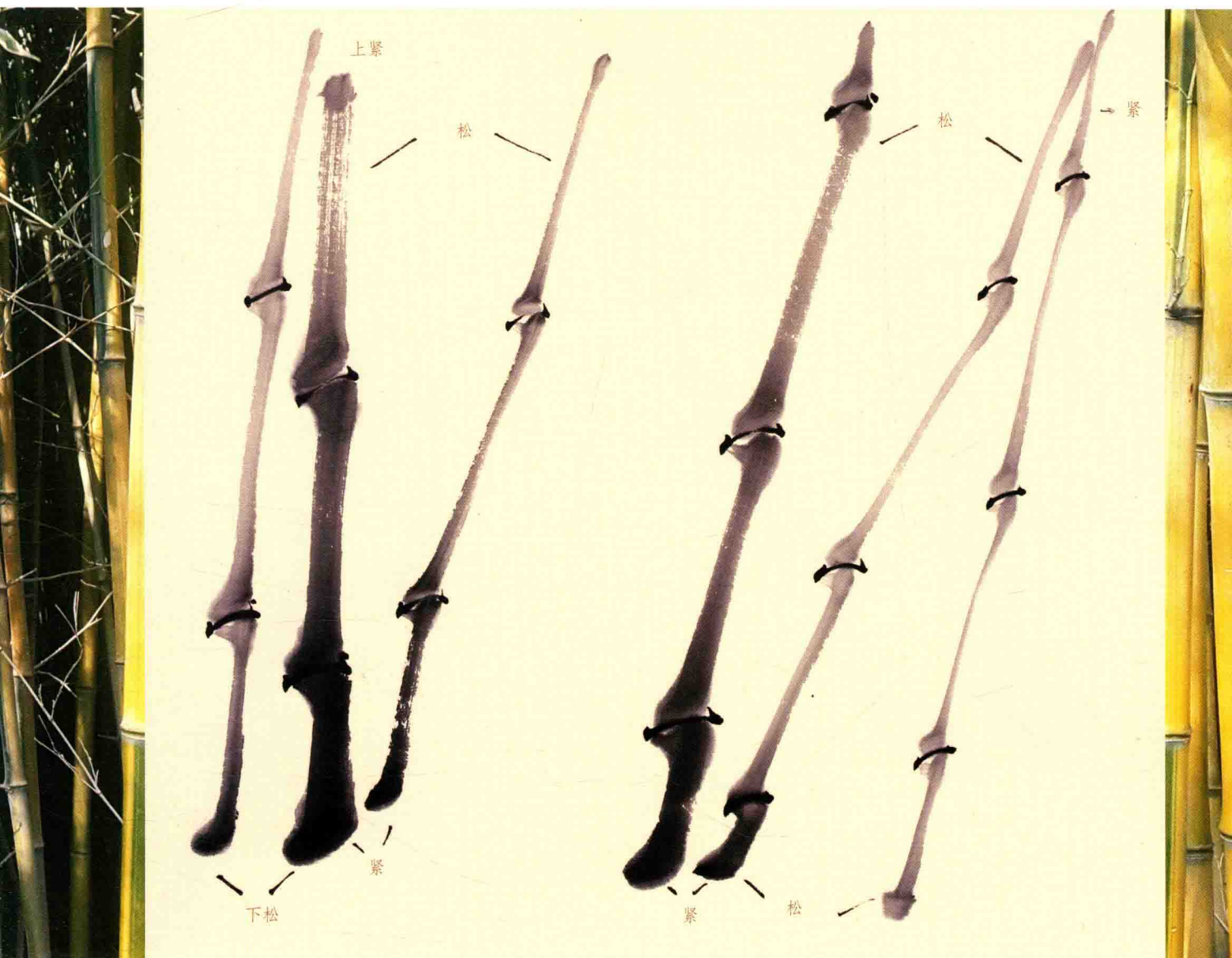

二、竹干组合的画法

正确的组合法之“A”形组合

错误的组合法

“A”形与“V”形组合法

以竹枝破竹干

宜紧

三、竹节的画法

1. 在竹干半干时点节。

2. 以稍浓于竹干的墨点节。

仰视节的点法：

①起笔逆入顿笔；

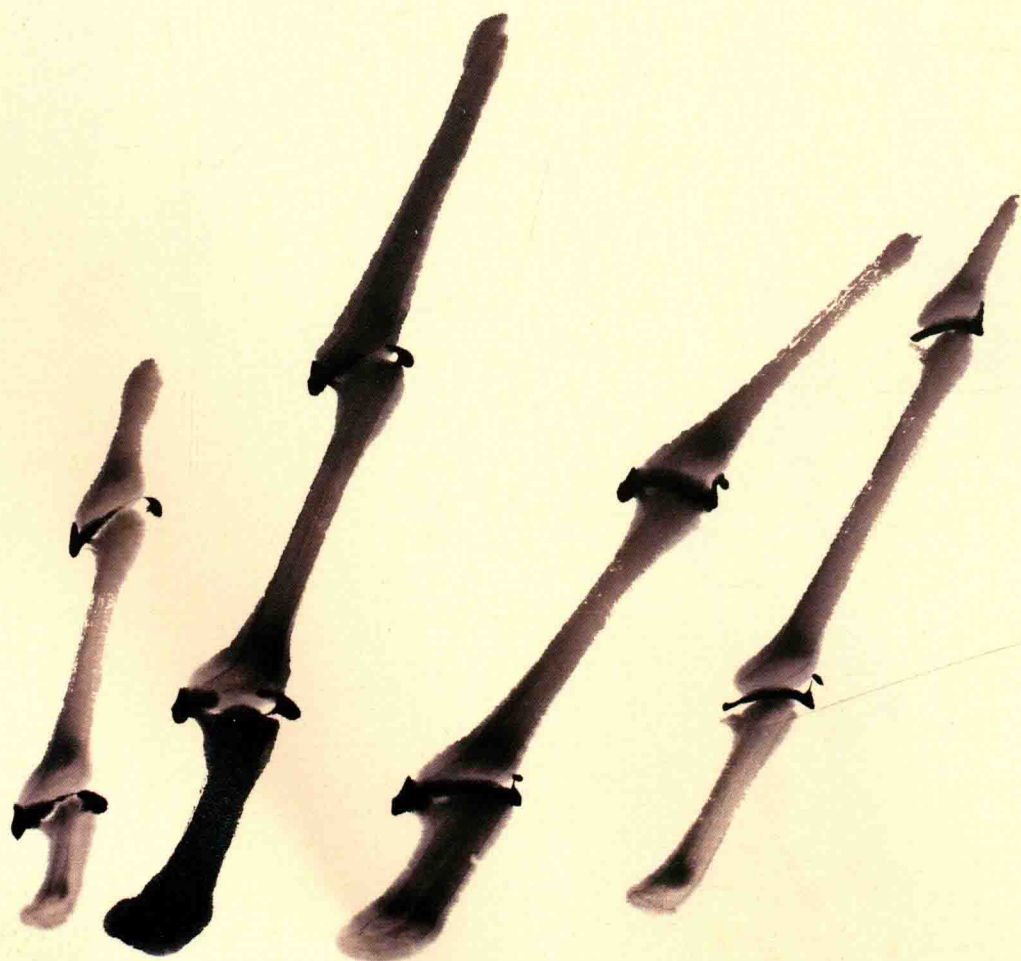
②行笔右挑虚带，可连可断；

③收笔时下按回锋。

俯视节的点法：

①起笔上挑后下折行笔；

②收笔下按上挑加点。

第二章 竹枝的画法

