

人
家
画
谱

邓晓岗 一 编绘

多為松葉為山白月清風在此有如
 寺寺松葉五峰寺孫曾公濟
 溪山寺學士長正

邓晓岗一编绘

人类画谱 郑板桥

人民美術出版社 北京

图书在版编目（CIP）数据

人美画谱. 郑板桥 / 邓晓岗编绘. -- 北京 : 人民
美术出版社, 2017.11
ISBN 978-7-102-07875-5

I. ①人… II. ①邓… 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270812号

人美画谱 郑板桥
RÉNMEI HUÀPǔ ZHÈNGBǎNQIÁO

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797
编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅
责任编辑 沙海龙
装帧设计 徐 洁
责任校对 冉 博
责任印制 刘 毅
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-07875-5

定 价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

郑板桥的墨竹艺术	一	聊写浓荫两三枝	五八
郑板桥墨竹临摹示范		归去听秋声	五九
竹叶画法	四	扬州写竹	六〇
竹竿画法	一五	雨后斜阳出新篁	六一
临摹范本	二六		
郑板桥佳作赏析			
墨竹	三二	依旧江南一片青	四七
凌云	三三	兰竹册页	四八
竹石图	三四	竹石册页	四九
水墨竹石	三五	回首清风在翠微	五〇
清风摇醉青玉枝	三六	满纸纵横青玉枝	五一
春笋	三七	兰竹	五二
竹石	三八	墨竹石笋图	五三
清秋	三九	一竿掀天	五四
一枝青玉可凌云	四〇	春风昨夜入山中	五五
一枝高竹独当风	四一	新墨写午梦	五六
		墨竹图	五七

郑板桥的墨竹艺术

郑板桥（一六九三—一七六五）原名郑燮，字克柔，号板桥，又号理庵，江苏兴化人，祖籍苏州。他是康熙年间的秀才（二十四岁中秀才），雍正十年的举人（四十岁中举人），乾隆元年的进士（四十四岁中进士）。并于一七四二年至一七五三年（即板桥五十至六十一岁）间在山东范县、潍县为官做县令，后辞官客居扬州，步入职业书画家行列，以卖画为生。一七六五年一月二十二日卒，葬于兴化，享年七十三岁。

郑板桥是清代著名文人画家，是『扬州八怪』的重要代表人物，其以墨竹、书法、诗词闻名于世。板桥出生于破落的书香门第，四岁时生母汪夫人去世，其父立庵通诗文，『板桥幼随其父学，无他师也』（《板桥自序》）。十六岁时又随家乡寒士陆震学习诗词，二十四岁即中秀才。然板桥命运多舛，婚后儿子夭折，三十岁父又早逝，续弦饶夫人所生儿子再次夭折，生活极为拮据，为官前多靠友人资助为生。这对板桥孤高怪异的性格形成有极大的影响。板桥五十岁为官之后，却不谙官道，孤傲自许，刚直不阿，不同流合污，虽有所作为，深得百姓爱戴，然受同僚排挤，为乡绅大贾不容，仕途不顺。板桥为县令时，潍县连续三年自然灾害，板桥开仓赈灾，兴工役，修城池，招饥民就食赴工，令大户开仓煮粥，封积粟之家，强施仁政。史载：其『忤大史，为民请赈』，后毅然辞官回乡，以卖画为生。

生活的磨难和艰辛，仕途的失意和有志难为的苦闷之情无时无刻不在折磨着板桥，使得板桥只有寄情于自己钟爱的书画艺术，在诗书画中建设自己的精神家园，寻求精神安慰。这实际上对板桥写竹风格的形成产生了极大的影响。

板桥写竹，并无传统意义上的师承，正如板桥在题画诗中所言：『凡吾画竹，无师所承，多得于纸窗粉壁，日光月影中耳。』但究其渊源，板桥对郑思肖、徐渭（《板桥先生印册》有『青藤门下走马』一印，说明板桥对徐渭的敬重）、陈淳、石涛和高其佩都有所研习，然其不为陈法所拘，而是活学活用。从板桥的墨竹作品中，我们能解读出板桥对竹的习性、生长规律和四时的形态观察得非常仔细，领悟深刻，又据自身个性品行，最终提炼出板桥竹『清瘦刚劲、清雅孤高、挺拔不屈、去媚脱俗』的艺术个性。板桥墨竹作品艺术风格非常突出，亦如板桥刚直不阿、孤傲自许的品性一般。板桥写竹，既是生活中之竹，更是心中之竹。他下笔果断，行笔迅急，力道霸悍，不刻意为竹写姿，而力求为竹写意，直抒胸怀，秉承个性，把自己所理解、所敬仰的心中之竹写于笔端。板桥研画的墨竹竿大多清瘦精神，节节挺拔，如钢针破天；板桥画竹叶浓淡相宜，手稳笔健，可飞墙穿壁。构图常由险至稳，时而怪石直立竹间，丛兰生于竹下，时而竹生石旁，清风摇曳。又大量以书法自题诗补画面之空白，合竹势，解画意，使画面文气顿生，高雅脱俗，极富特色。故板桥写竹，实为写己，其为人之清气、傲气、骨气和正气，均在其作品中可窥。板桥竹诗书画融为一体，相得益彰，且板桥之诗皆为自题诗，生活情趣浓郁，咏节言志，嬉笑怒骂，其『六分半』书体独具特色，为画面增色不少，被后人视为诗书画三绝。

板桥人生经历坎坷，其五十岁之前均在求取功名，生活多靠友人资助。此间板桥画竹名小利微，传世作品不多见，四十九岁时虽有墨竹手卷传世，然多属研习之作。五十岁为范县县令后声名渐起，写竹作品颇多，此间墨竹风格已见清瘦，水墨变化，用笔沉稳，构图求险求趣，亦有多竿茂叶之作。自板桥六十一岁辞官回扬州做职业画家后，其创作了大量墨竹作品，此间板桥墨竹渐趋成熟老道，风格更求刚劲清瘦，削繁为简，淡竹叶更增水墨情趣，用笔不刻意强调浓淡，一笔浓墨一

笔水，肆意挥写见真情。

板桥七十岁时创作力非常旺盛，此间板桥之墨竹超凡脱俗，其竹求简、求刚，写意传神。竹之柔中含韧、刚直不屈之气节，孤高挺拔之品行，清瘦不媚之精神，均见于其苍劲而充满情感的笔端。

板桥写竹之技法并不复杂，一般先画淡石，再写竹，后补兰，少有先竹后石者。学板桥墨竹应选用长锋兼毫毛笔，一是吸水性好，二是柔软适中，三是可粗可细。其墨竹之法，可先用淡墨画出刚劲挺拔的竹竿，注意笔吸水墨不要过多，过多则难画出竹的刚劲，过少竹竿会太枯难泛神韵。水和墨在笔中不应调和太匀，让水墨在宣纸上自然渗化，这样水墨效果更佳。写浓竹丛叶时可用重墨为之，至笔中墨枯时用笔尖再蘸清水画淡叶，这样浓淡的水墨变化更加丰富，且有过渡层次。板桥画淡竹叶多用此法。若先在盘里调好淡墨则入纸无变化，难有神韵。画细竹竿之法一定要用勾线，笔中锋书法行笔，手稳力足，腕不动，大臂运气用力推，这样写出的细竿如钢丝之坚劲挺拔。板桥竹之粗竿，多侧锋行笔，亦大臂用力，沉着稳健，力透纸背，注意竹节应顿挫有致，节奏分明，留出竹节之白节，即两节不宜相连，但意不能断。点节用『乙』字法或『八』字法，用墨不宜重。细竹竿均不点节。托叶细枝，亦用勾线笔写出，注意干脆有力，穿插得体，细枝在丛叶中不应超顶叶。在仰叶中可强调细枝的各式姿态。丛叶与主竿的相生应随机应变，但重心应在中下部，不应在竹梢或竹底，注意丛叶走势的优美，浓淡竹叶的呼应。竹竿之开合，主干为开，多以细竹为合，或以丛叶为合，或以兰草为合。板桥画竹叶用笔极为肯定，绝不迟疑，多中锋用笔写出，以『父』字法、『个』字法为主，辅以侧叶、钉头、鼠尾。仰竹叶多以『人』字法为主，仰叶应笔笔到位，不宜求多。丛叶密不透风，疏叶稀疏潇洒，配搭有序，浓淡得体。板桥画中常施丛兰或淡墨之怪石，均为竹

之陪衬，主次分明。板桥画竹之构图正气凛然，竹竿极少歪立斜生，要么立于怪石之旁，要么立于画之中央，堂堂正正，节节挺拔。竹之灵动常以细枝妙破直势，又以书法诗词巧填空白以聚画气，丛叶之走势多成动态，淡叶之呼应栩栩如生，仰叶之点缀精神抖擞。故板桥墨竹看似简单，实则气宇轩昂、个性分明，诗书画融为一体，让其作品文气满纸，雅气飘逸，以气节胜，为历代写竹名家风骨风格并承的典范。

板桥写竹名盛于世，在当时就产生了不小的影响，追随者很多，有『板桥派』之称。他辞官回乡后十三年间多数时日在扬州卖画，有时邀游山水，足迹主要是在江南一带，并与罗聘、黄慎等诸家多有交游，形成了画史上著名的『扬州画派』，此时板桥的墨竹创作到了成熟与旺盛的时期，声名大振。当然，客观地讲，板桥的名盛，并非只因其墨竹而名，板桥的诗词书法同样精彩，其『六分半』书早已名传天下，其诗词生活情趣浓郁，情感真挚，读来感人。诗书画三绝，自然让世人刮目相看。板桥之名既与他坎坷艰辛的身世有关，又与他孤傲清高、刚直不阿、不媚权贵、心地善良的人品密不可分，同时板桥为县官十一年，做了很多为民的好事，其特立独行的文人气质，虽致官场不顺，但对其声名之远播起了重要作用。

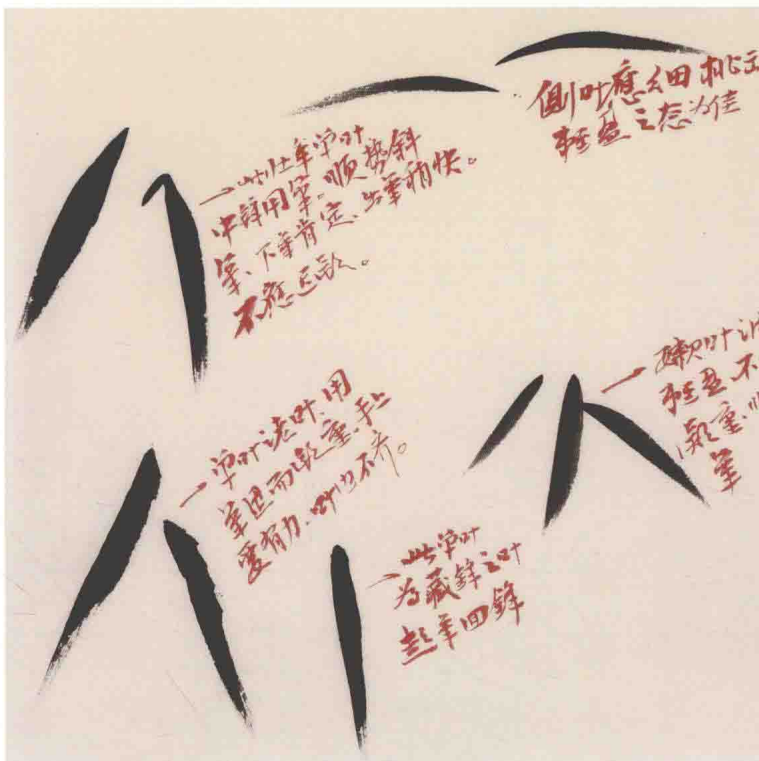
后世不少名家，也宗学其法，如清代书画家戴熙、何绍基之竹石，而更多的人是在吸取板桥的革新精神，如近代『海派』诸家。现代人习板桥墨竹者甚众，可惜书法功底不及古人，难以写出板桥竹竿之刚劲，要画出钢丝般坚挺的细竿和沉着稳健的竹叶更是难上加难，故要学好板桥竹应先习书法，书法功力不到，难得神韵。同时，我们更应学习板桥孤傲而有气节的人品，并在生活中培养对竹的情趣，注意对竹的生态的观察，领悟竹的习性，感悟竹的节操，把生活之竹变为心中之竹，把心中之竹再变为手中之竹，做到胸有成竹，心手双畅，方可有好的墨竹作品问世。

郑板桥墨竹临摹示范

竹叶画法

第一部分之指法

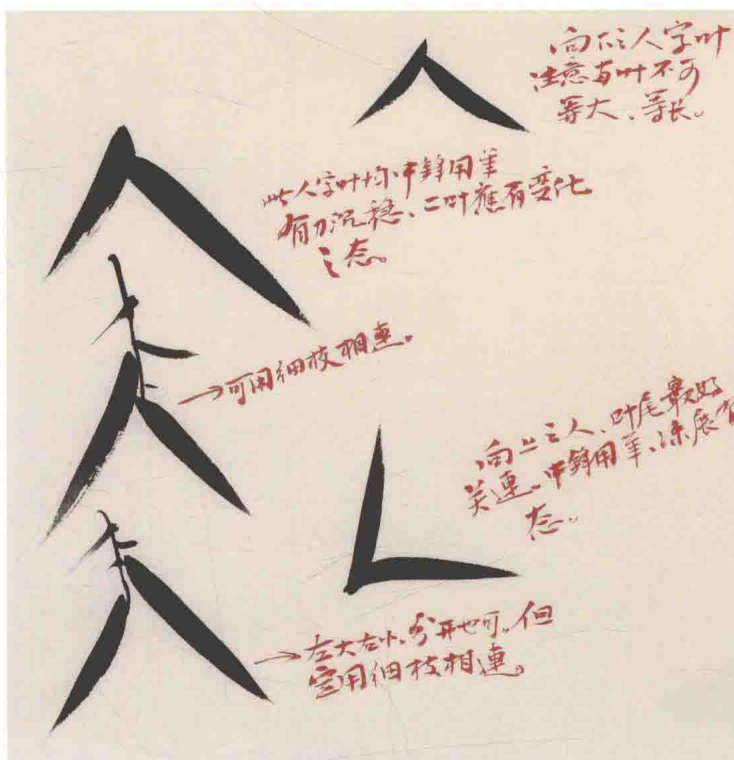
一、单叶画法：单叶有老叶、壮叶、嫩叶、侧叶、与侧叶、如左。

一、单叶画法：有老叶、壮叶、嫩叶和侧叶。

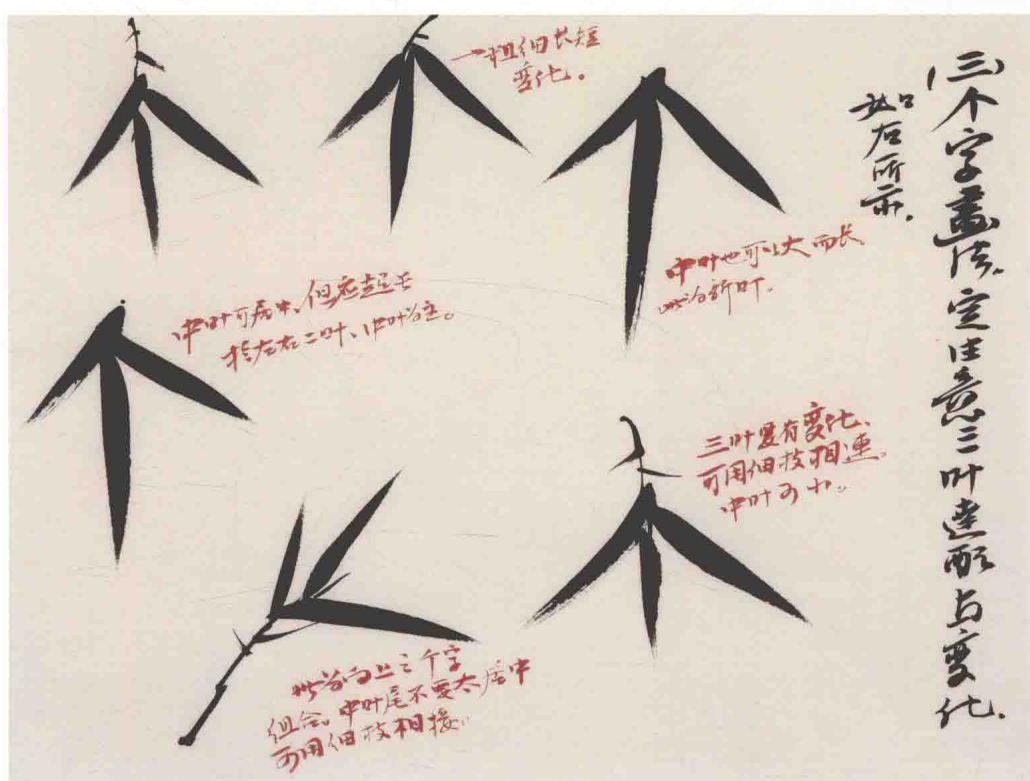
二、人字之法：其形如人字，有向上者，亦有向下者，左右均可。

三、个字之法：定住意三叶连画，与变化。

二、「人」字叶画法：其形如「人」字，有向上者亦有向下者，向左向右均可。

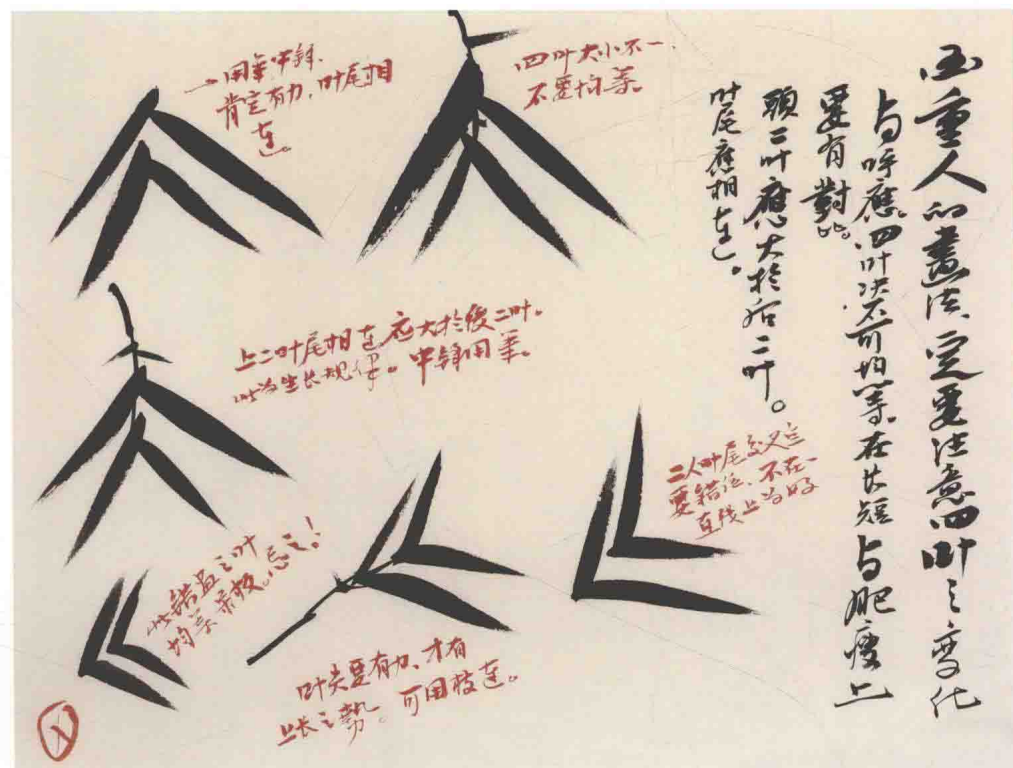
三、「个」字叶画法：注意三叶搭配与变化。

搭配。

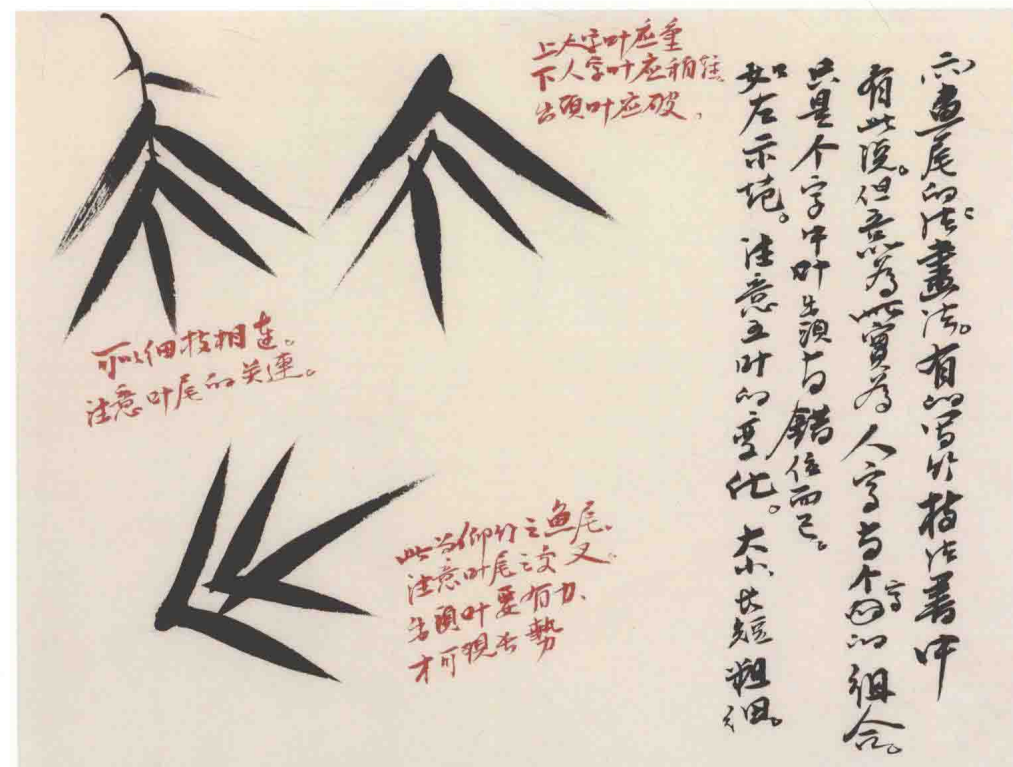
四、「父」字叶画法：四叶组成一定要注意变化与呼应、

于后二叶，叶尾应相连。

五、重叠「人」字叶画法：一定要注意四叶之变化与呼

应，四叶绝不可均等，在长短与肥瘦上要有对比。头二叶应大

细变化。

六、「鱼尾」叶画法：实为「人」字与「个」字组合，只

是「个」字中叶出头和错位而已。注意五叶的大小、长短、粗

七分字叶畫法。此分字叶實為四連慣之叶。
宜應注意四筆的節奏與美連。
以四叶的組合長短自大小。但務須於中
無以造型。

注意四叶的关联
与大小、左势亦左
应一致不可乱

注意叶力度
中侧并用。

此字有三叶相交。
但决不可四叶相交。
注意叶之长短。

此字叶。中叶为
叶。二叶交尾。
决不可四叶交一
尾。

此法多用於此等
和雨竹。

此字不宜加斜枝
其实为叶尾自无相宜。
只有反陈意。

七、一分「字叶画法：此「分」字叶实为四连贯之叶，应注意四笔的节奏与关联，以及四叶的组合长短与大小。但板桥作中无此造型。

“釘頂和收尾。此在書法中
為敗筆。但在墨法中非用極大。又是對
其空竹的補充和流。可並昇一些公案。
對的。比一些竹竹更加聚氣。增大疏密。
大左圖示。

下龍尾。
起筆初。
尾比丁頭稍高。

三象尾。

上紅頭。

→ 同一生叶的词语搭配
后可细讲

八、钉头和鼠尾：此二种在书法中为败笔，但在墨竹中作用极大，它是对其他竹叶的补充，可拉开一丛竹叶的对比，让一丛竹叶更加聚气，增大疏密。

⑭ 竹福と勢
意程明朗
直下五三三三

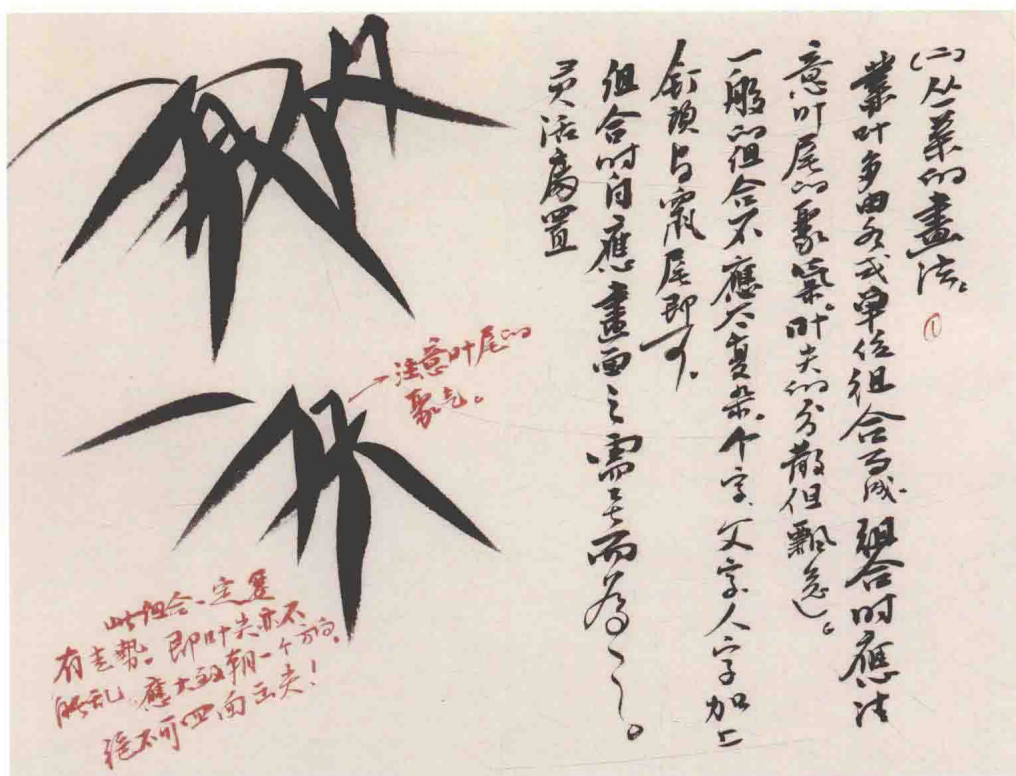
三叶不可食。

→ 五叶要有三叶感。

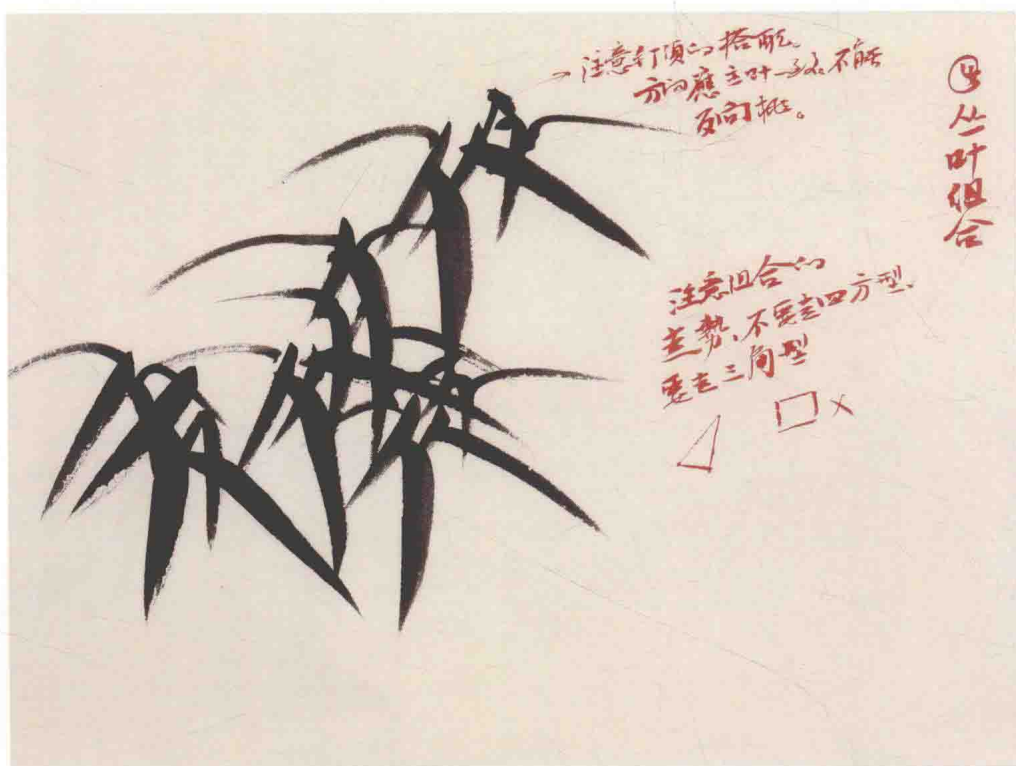
二叶相向一大
一。下铺小枝如

九、竹梢之势应轻快明朗，有亭亭玉立之姿。

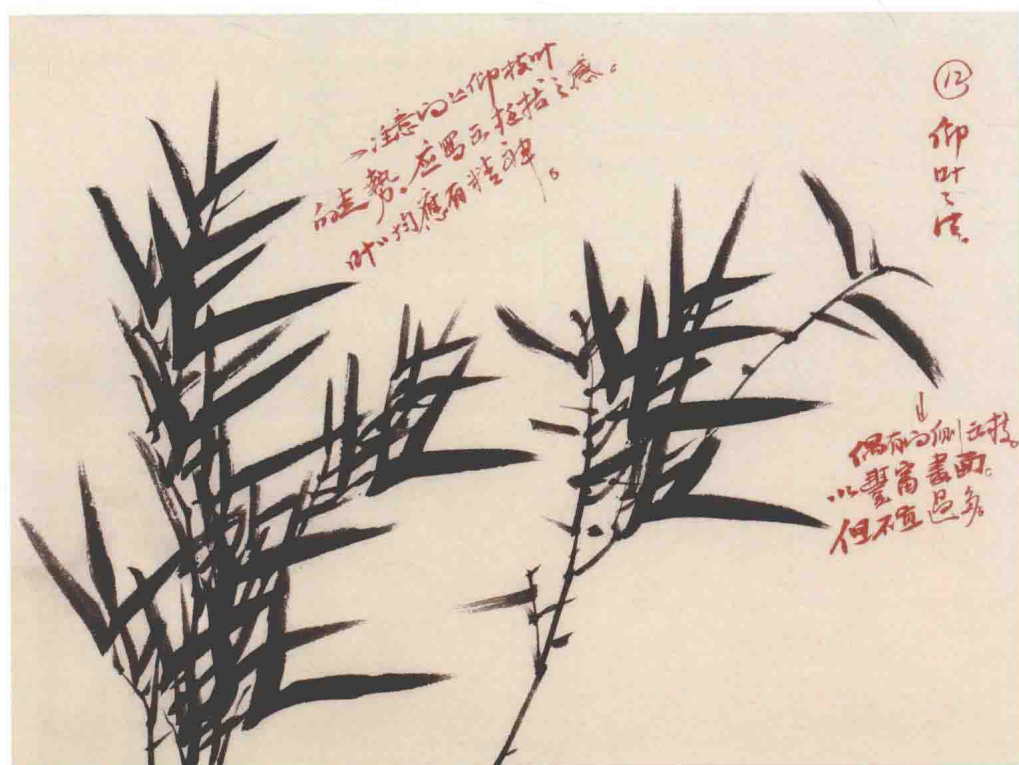
十、丛叶画法：丛叶多由各式单叶组合而成，组合时应注意叶尾的聚气，叶尖应分散而飘逸。一般的组合不应太复杂，「个」字、「父」字、「人」字加上钉头与鼠尾即可。组合时视画面需要而为之，灵活处置。

十一、丛叶组合法：注意组合的走势，不要走四方形，要走三角形。注意钉头的搭配，方向应与主叶一致，不能反向挑。

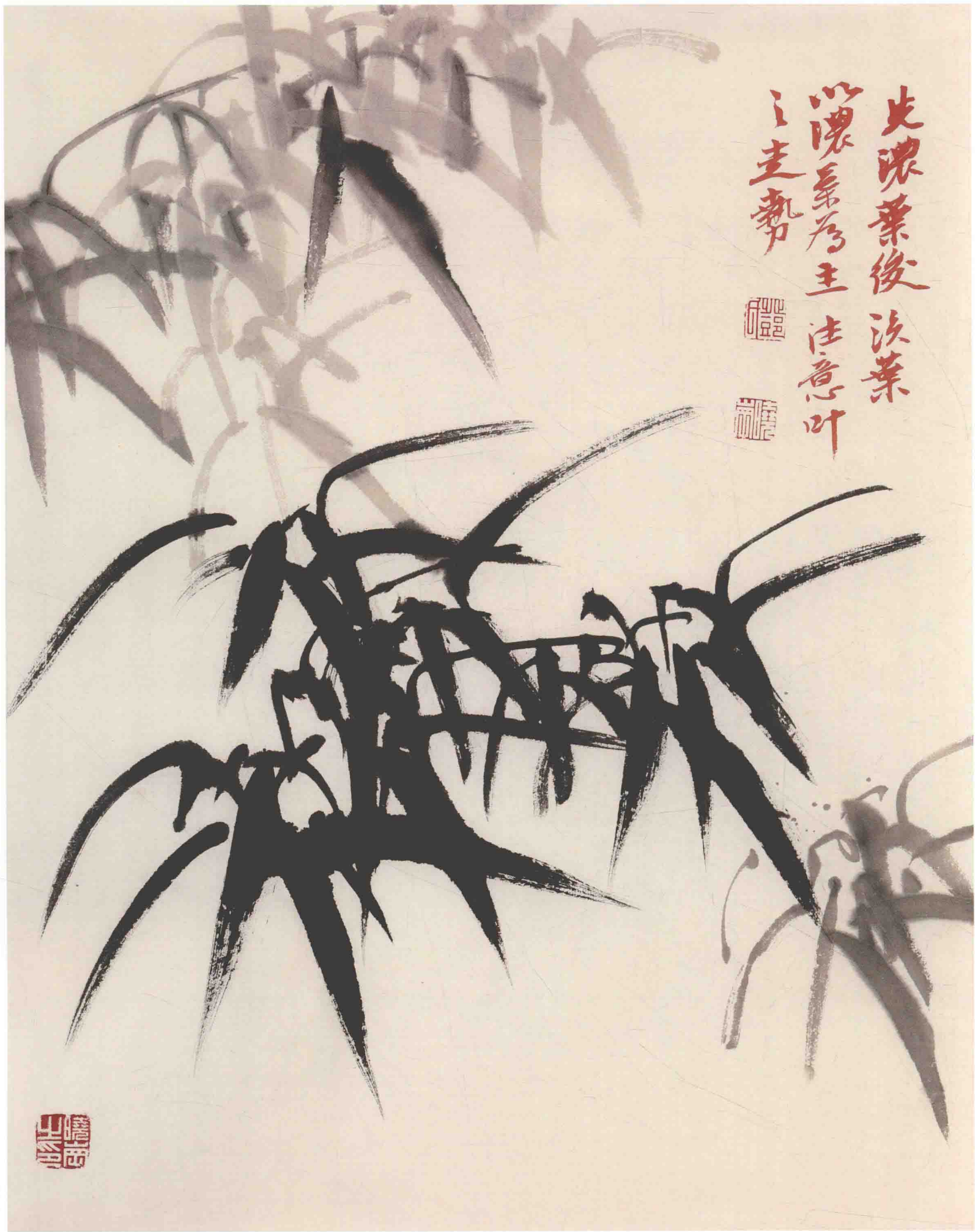

十二、仰叶法：要注意向上仰枝叶的走势，应写出挺拔之感，每一叶均要有精神。

十三、板桥竹丛叶
之法，多以「父」字法、
「个」字法，辅以钉头、
鼠尾组成，应灵活运用。

先浓叶后淡叶
以浓叶为主注意叶
之走势

十四、先浓叶后淡
叶，以浓叶为主，注意叶
之走势。

十五、板桥竹叶浓淡结合之法，先用长锋羊毫饱吸清水，笔尖吸少许重墨，一气呵成。

十六、板桥竹细枝
丛叶定要有主次，也要亮
节，叶势应统一，每组叶
不宜过多。

十七、板桥竹叶浓淡
交织时宜密，同时浓淡叶
都应聚气，走势一致。

十八、竹叶浓淡的组合，应以浓叶稳住重心，以淡墨增韵味，注意呼应。