

案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

牛忠元画竹

NIU ZHONGYUAN HUA ZHU

案头画范

牛忠元画竹

NIU ZHONG YUAN HUA ZHU

中国画技法丛书

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

案头画范·牛忠元画竹/牛忠元编绘.——北京:人民美术出版社,
2010.11

(跟名家学书画技法丛书)

ISBN 978-7-102-05307-3

I. ①案… II. ①牛… III. ①竹亚科—花卉画—技法
(美术) IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第224474号

中国画技法丛书

案头画范·牛忠元画竹

编辑出版 人民美术出版社

地址 北京北总布胡同32号 邮编:100735

网址 www.renmei.com.cn

电话 编辑室:65122584

发行部:65252847 邮购部:65229381

编绘 牛忠元

责任编辑 霍静宇

装帧设计 杨会来

版式设计 霍静宇

责任印制 文燕军

责任校对 黄薇

制版印刷 影天印业有限公司

经销 新华书店总店北京发行所

版次 2011年1月第1版 第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/12 印张 5

印数 0001—3000册

ISBN 978-7-102-05307-3

定价:32.00元

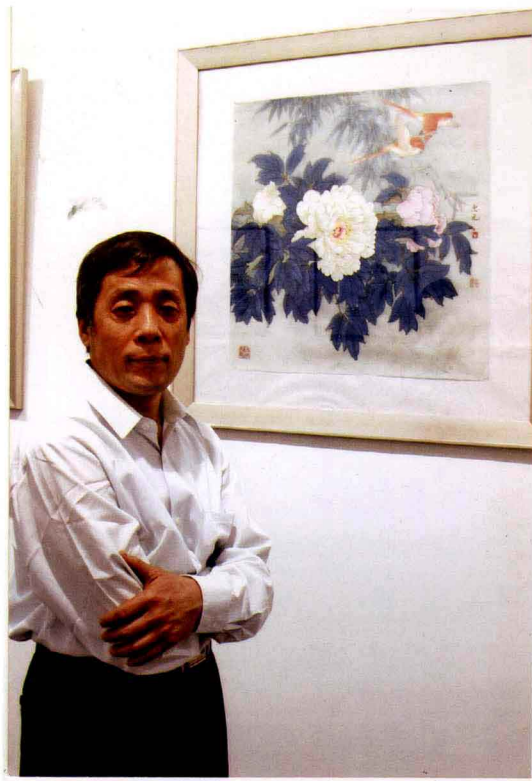
如有印装质量问题,影响阅读,请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

作者简介

牛忠元,1955年3月生于河北省霸州。毕业于河北师大美术系。1976年开始从事美术教学工作至今。1980年以后师从张琪先生、黄显隆先生学习工笔花鸟,1993年入北京画院工笔花鸟研修班,师承王庆升先生,1996年入中央美院进修中国画。现为中国美术家协会会员。

曾在《人民日报》、《美术》杂志、人民美术出版社以及黑龙江、四川、安徽、广西等地美术出版社发表和出版工笔花鸟画作品三百余幅。有牡丹题材作品获第六届全国年画展银奖、世界华人精品展特等奖。作品《春光似锦》《风韵》《戈壁早春》《版纳深处》等被天安门城楼、中南海、毛主席纪念堂、中国对外展览公司收藏,并编入《天安门珍藏画集》《中南海珍藏画集》《美术年鉴》《二十世纪国际美术精作博览》。

概述

竹具有高节虚心、傲霜耐寒、劲直清高、摇风弄影等性状。历代诗人、画家都喜欢以它为题材吟诗作画，就连一般人也喜欢在自己的住所周围种竹观赏。“何可一日无此君”已成为历代雅俗共赏的名句，此语盖出于晋代著名书法家王徽之。

竹，早在我国汉代，就被作为画像砖上人物的背景出现。唐代以前画竹多用勾勒着色法，传说到唐代名家吴道子才始创以墨来画竹，但元代张退公的《墨竹记》则认为，墨竹的画法起源于唐玄宗李隆基。唐代著名诗人白居易在杭州当太守时，曾作诗称赞当地画家肖悦画竹“下笔独逼真”，肖悦也就是李隆基的嫡传。据说五代南唐的李夫人曾独坐窗前，用笔墨把月光映照在窗纸上的竹影摹写下来。还有江西人李颇，也是五代南唐画竹的名家。

到北宋，画竹的高手是文同（字与可）。他主张画竹“必先成竹于胸中”，要意在笔先。米芾曾说画竹叶“以墨深为面，淡为背，自与可始”。元代的墨竹派，都以文同为典范。画竹名家李衍看到他的作品曾惊叹为“不异杲日升空”。元代画竹名家除李衍外，还有赵孟頫、顾安、吴镇、柯九思等人。明代以王绂和夏昶为代表，开创了明人画竹的新风貌。绂字孟端，号九龙山人，学文同遗法，以善画墨竹名天下。夏昶字仲昭，画墨竹师王绂。他画的竹，通过叶的组合而更加程式化，这对以后的画竹法起着典范作用。明代归昌世和近代吴昌硕两人的作品，表现出竹清劲挺拔的气度。在笔法上吴昌硕以书法笔意入画，笔阵厚重雄浑，富有金石意味；归昌世则着重描绘风叶萧萧的意态，自有文人画的一襟情怀。明代徐渭的《竹石图》和清代李鱣的《蕉竹图》，都是水墨淋漓的作品。特别是徐渭的画，笔墨淋漓，情意散豁，令人震撼；而李鱣的画则着意于秀媚的风姿与竦岩的情趣，表现出他的高尚人格。与李鱣一起在扬州卖画的郑板桥，他画的竹生机勃勃而又兀傲清高，更是家喻户晓。他感受自然、激情勃发、抒写胸怀、挥笔作画、一蹴而就。对此他曾有一段精辟的话：“江馆清秋，晨起看竹，烟光日影露气，皆浮动于疏枝密叶之间。胸中勃勃，遂

有画意。其实胸中之竹，并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸落笔，倏作变相，手中之竹，又不是胸中之竹也。总之，意在笔先者，定则也；趣在法外者，化机也。独画云乎哉！”郑板桥画竹的技法贵能“倏作变相”和“趣在法外”，因而能高度概括、提炼，创出自己的新风貌。

竹是我国历代画家喜画的题材，早在1078年前后，宋代苏轼便撰写了一篇《文与可画筼筻谷偃竹记》来记叙文同画竹的故事。1312年前后，元代画竹名家李衍便通过自己一生对竹的观察体验，编写了《画竹谱》和《竹态谱》，对各种竹的名称和性状作了详细的记录。清代的王概也写过一本《画竹浅说》，专论画竹的技法和源流。其他还有蒋和、汪之元等人也都撰写过竹谱和画竹杂记，可见画竹在我国已有丰富的理论基础，因而形成了多种表现技法和笔法，而以竹为题材的美术作品也就深受广大群众欢迎了。

中国画所使用的颜色

中国画以其笔、墨、颜色、纸、绢等独特面貌，在世界绘画史上占有一席之地，并成为东方绘画的主流。传统的中国画使用纯天然的颜色，其特点是永不变色，且色彩明快、柔和典雅，是其他绘画颜

料所无法替代的。

在此列举了部分纯矿物色和植物色供参考，熟知的十二色盒装颜料也可与粉质矿物颜料同时使用。

第一排从左至右：头绿、四绿、朱砂、四青、头青

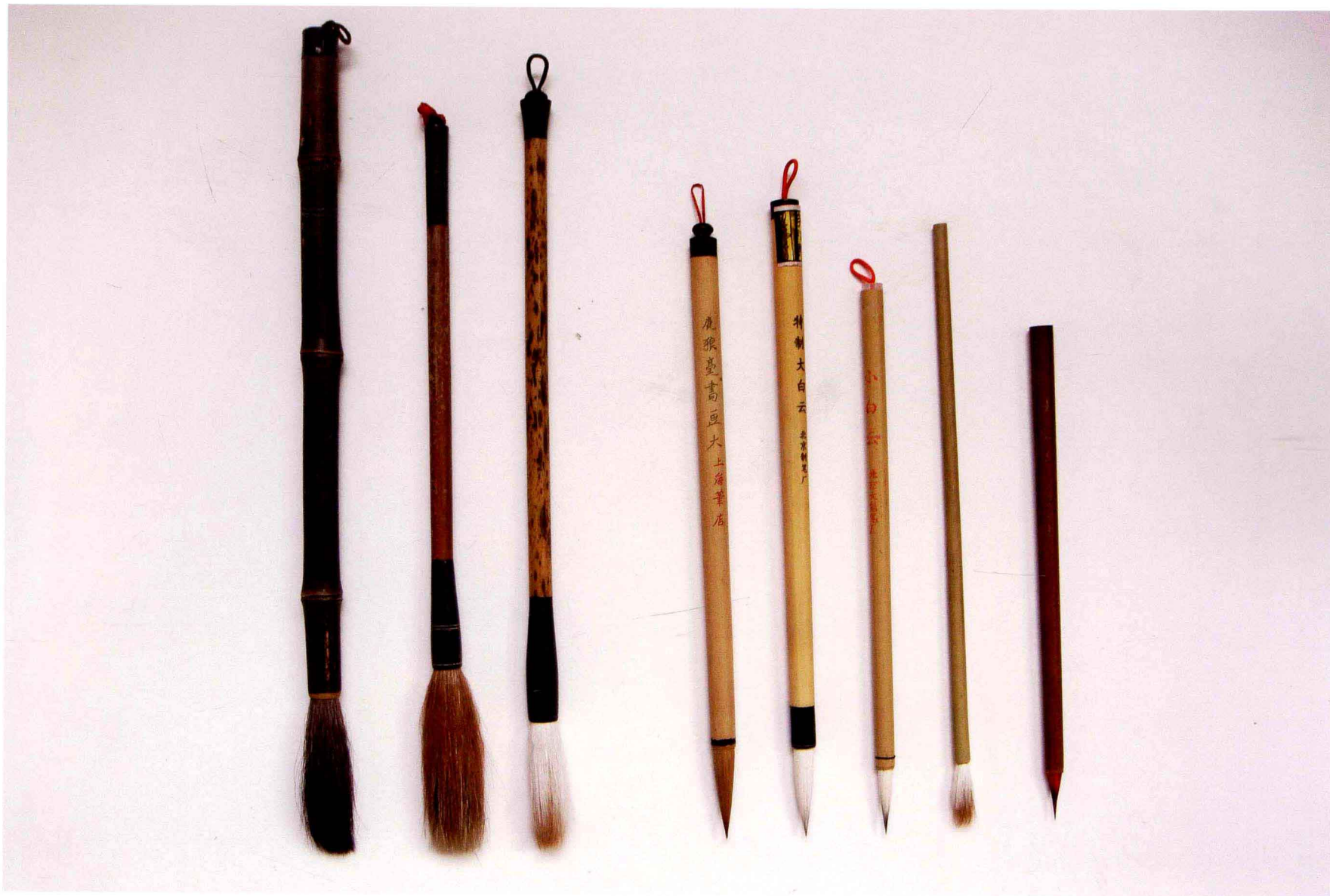
第二排从左至右：藤黄、佛赤、曙红、胭脂、铬黄、花青、赭石

第三排从左至右：洋红、中国画颜料

中国画所使用的笔

画写意和工笔画的工具，每人都有自己的习惯选择，尤其是工笔画，在画不同的色相时，勾、皴、点、染的各种笔都是分开使用的，需

要很多支，但种类以狼毫、兼毫、羊毫为主。

从左至右：狼毫、狼毫、兼毫、狼毫、大白云、小白云、兼毫勾线笔、红毛勾线笔

传统的写意基本技法和双勾白描的关系

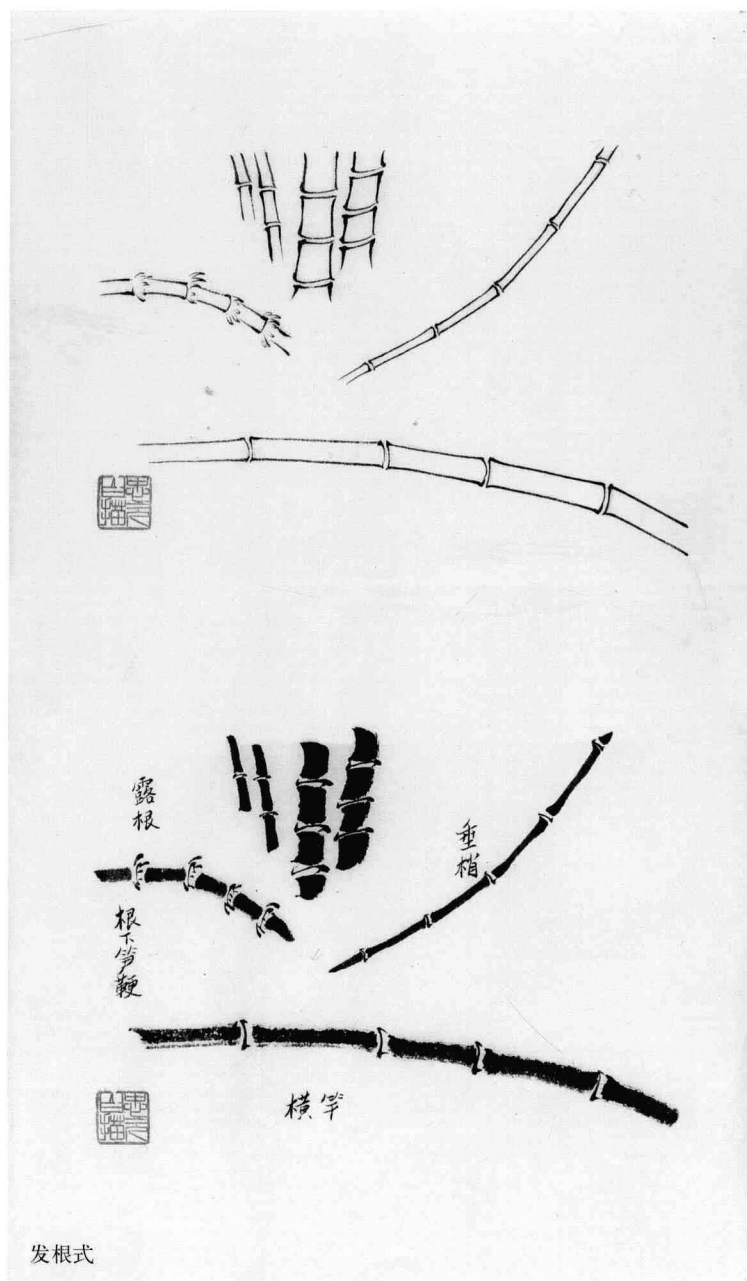
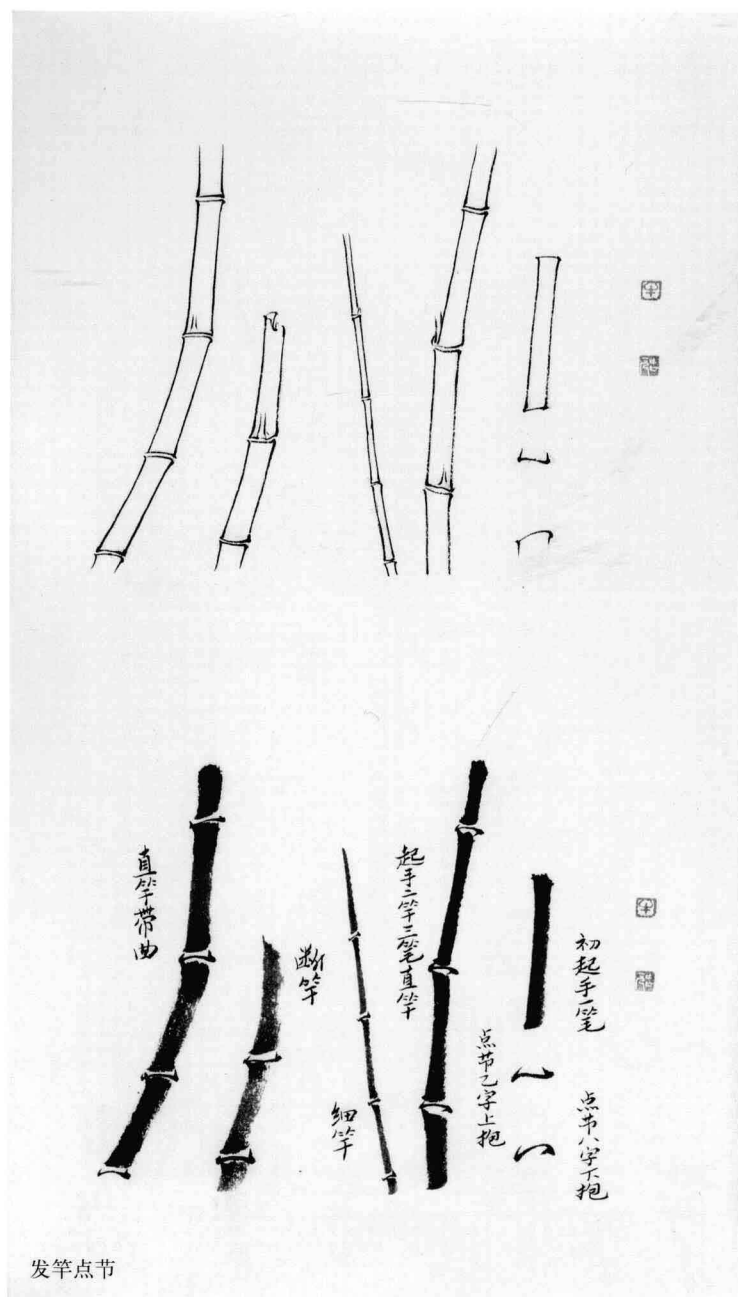
写意画和工笔画是国画中两种不同的表现形式。

工笔画是以工细的笔墨刻画对象。写意画是以豪放的笔墨、高度的概括来抒发画家心灵深处的感受,以一当十。这如同现实主义和浪漫主义两种不同的创作手法。

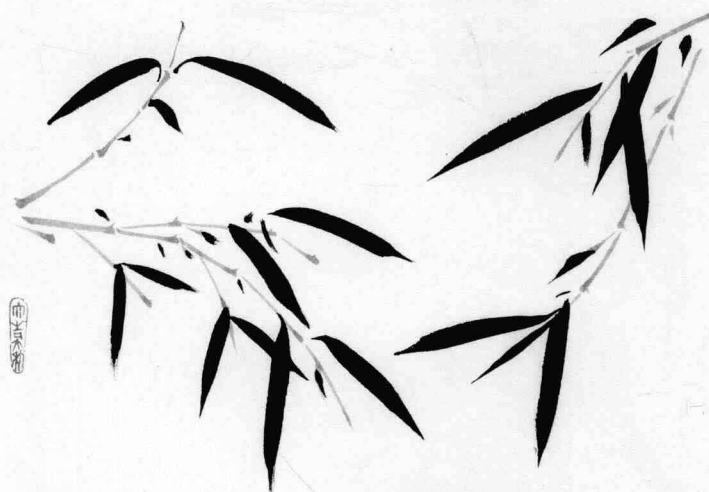
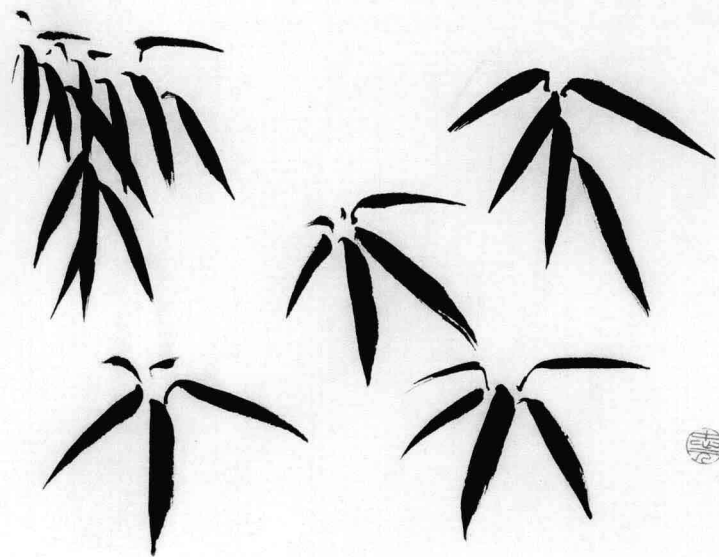
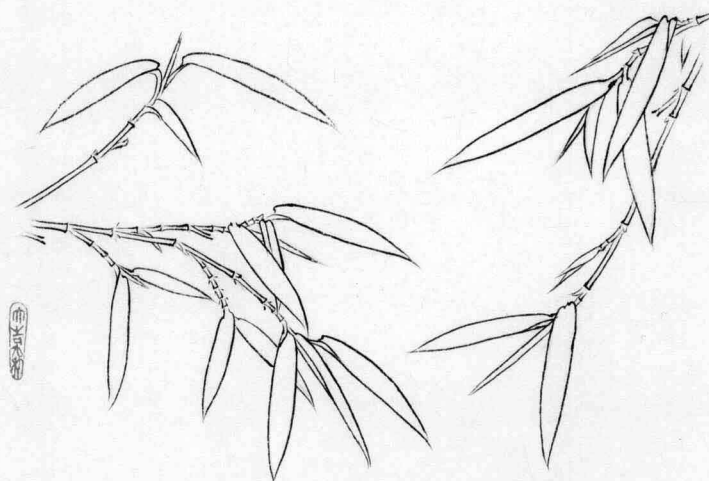
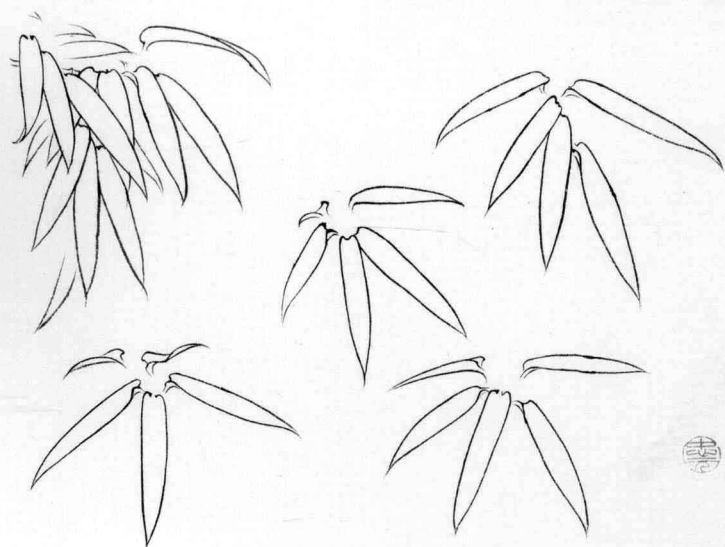
绘画本身不论“工”、“写”,都是对生活中物象提炼的结果,源于生

活又高于生活。就画竹来说,历代画家都不断地推动画竹技法的革新,给我们留下了宝贵的经验。元代李衍的《竹谱详录》中就介绍了近400个竹子的品种,给明、清时期画竹的技法奠定了深厚基础。

为充分表现“工”与“写”在刻画竹子生长结构关系上的区别,本书将传统的写意技法附上双勾线描图例,以便对照了解两种不同的表现手法。

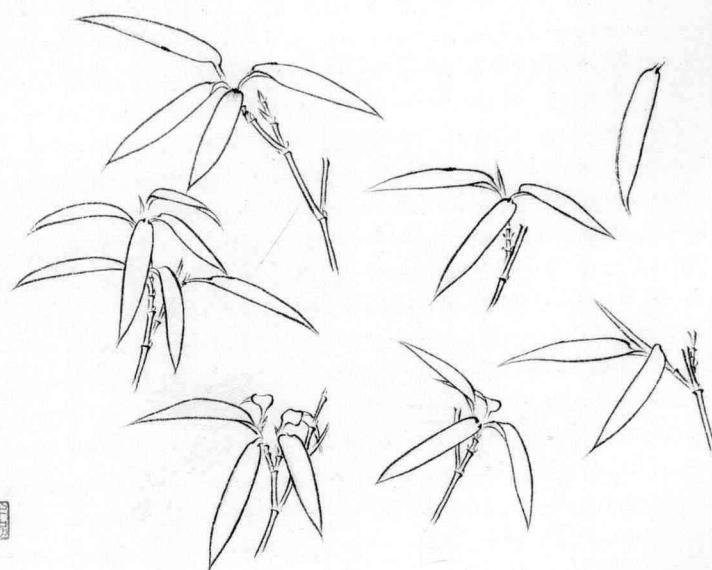
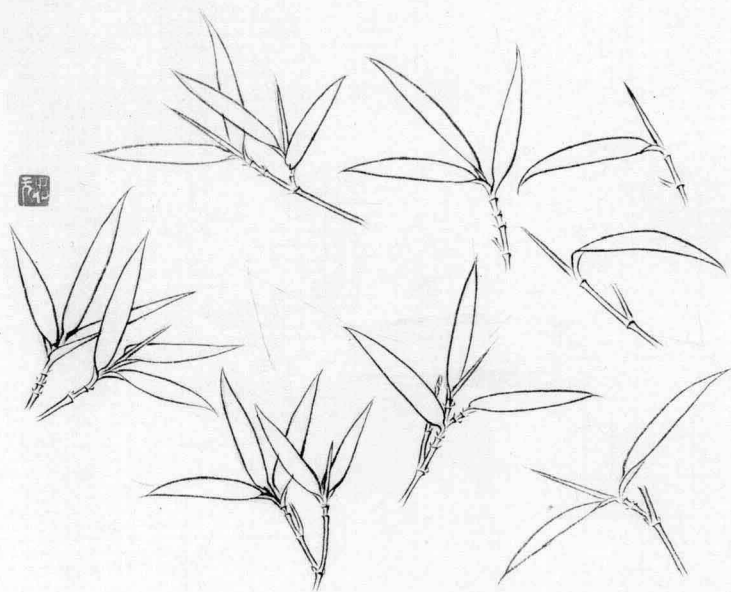

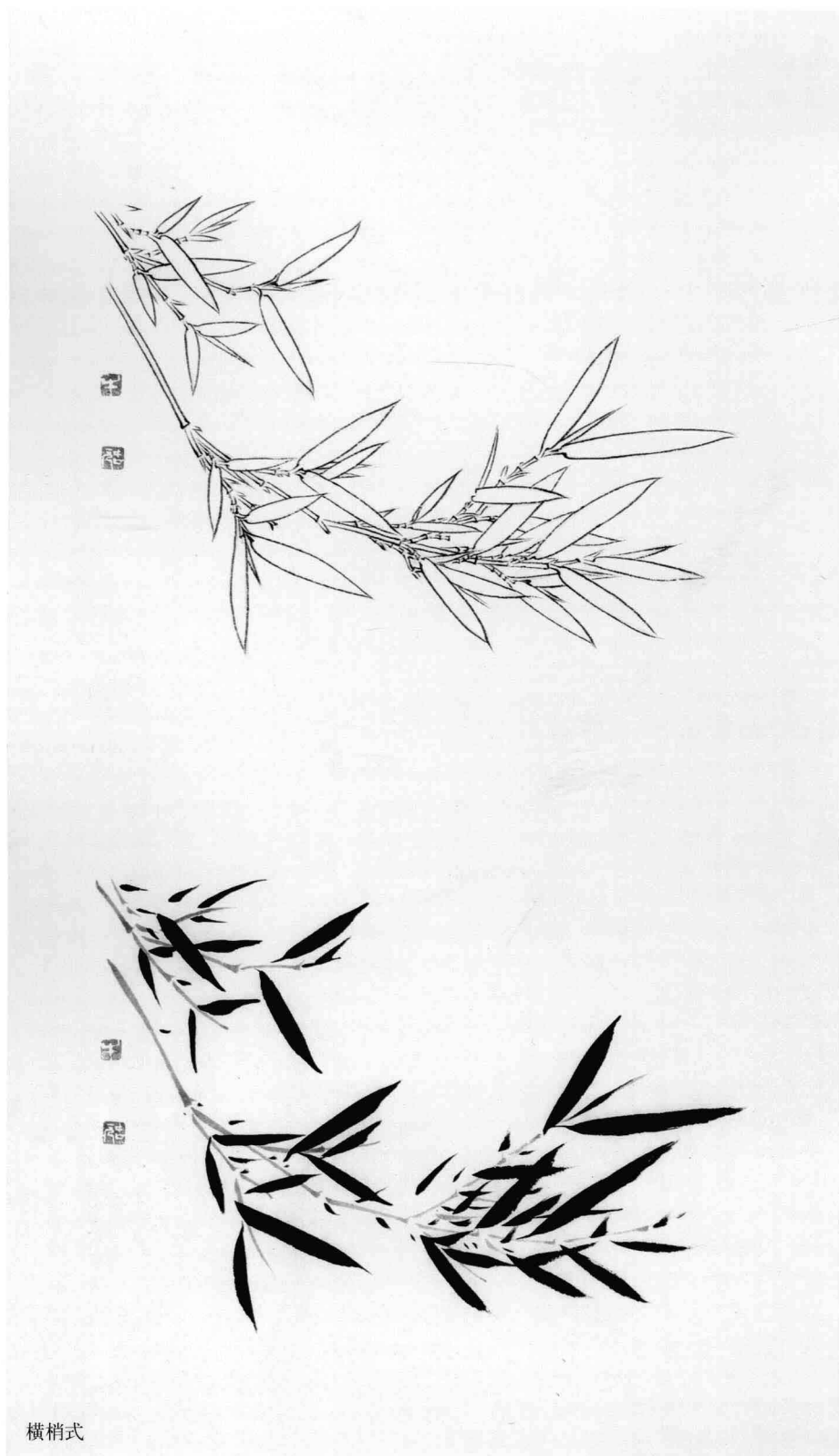
叠分字 五笔破分字

出梢式

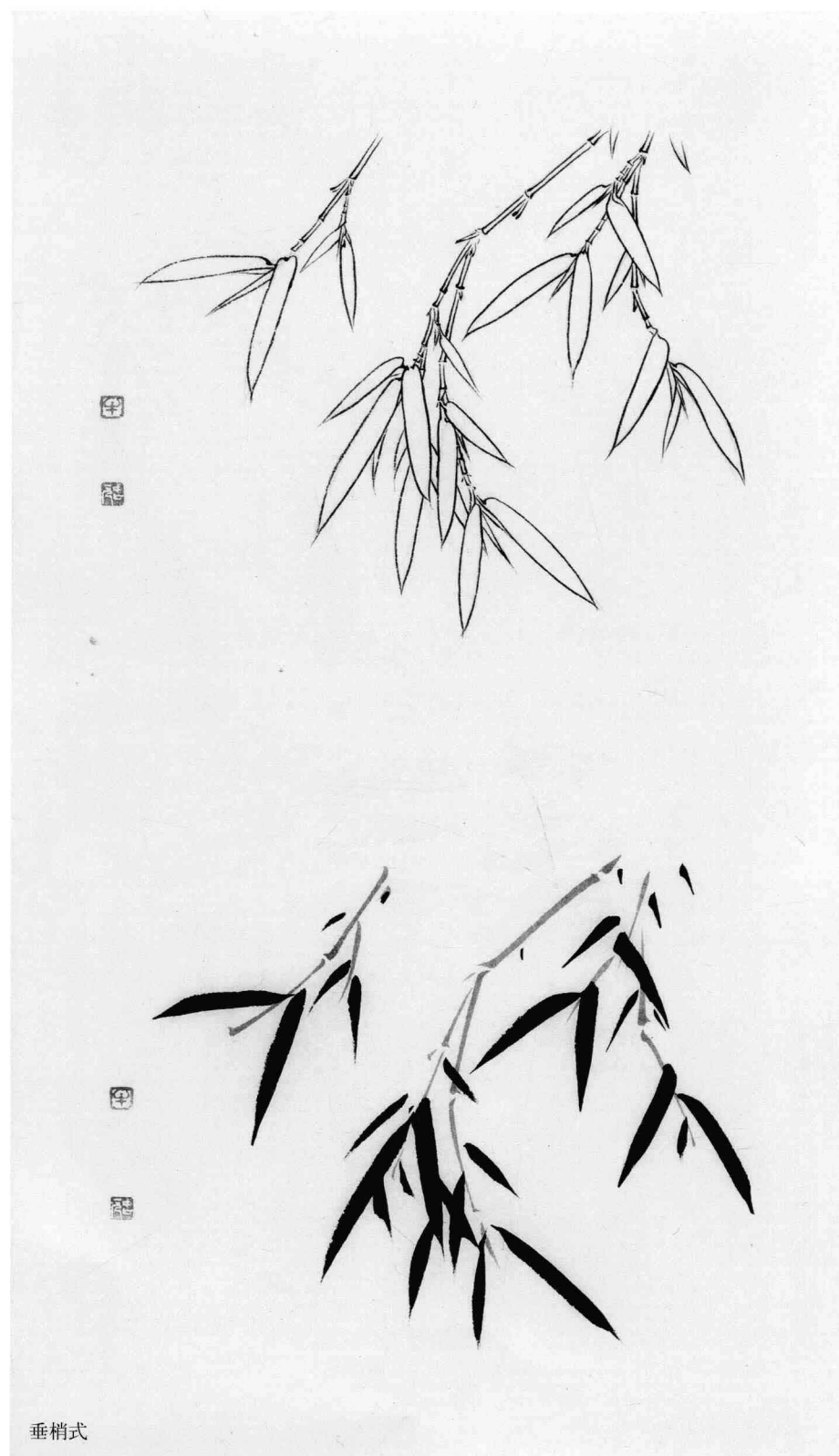

布仰叶式

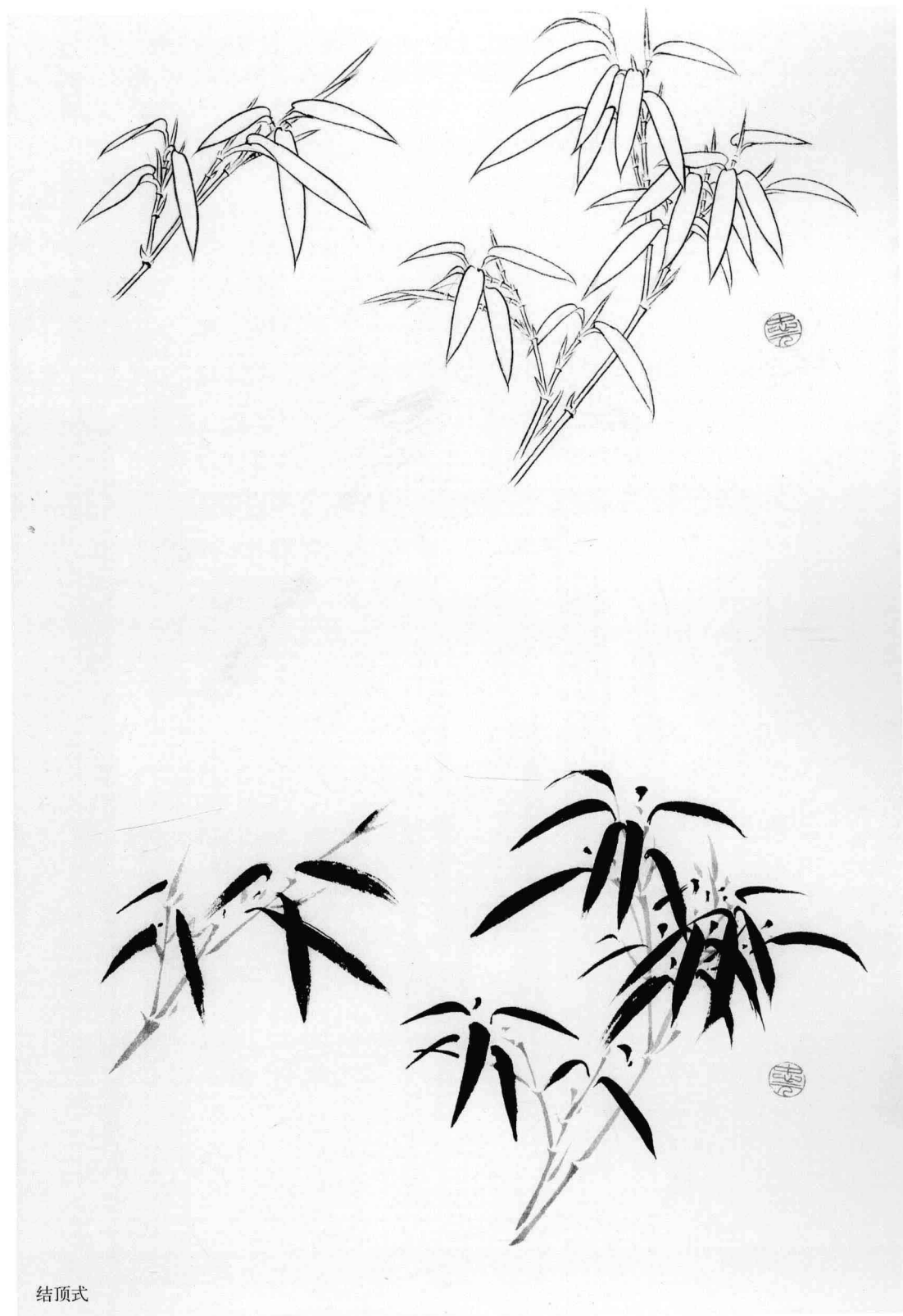
布偃叶式

横梢式

垂梢式

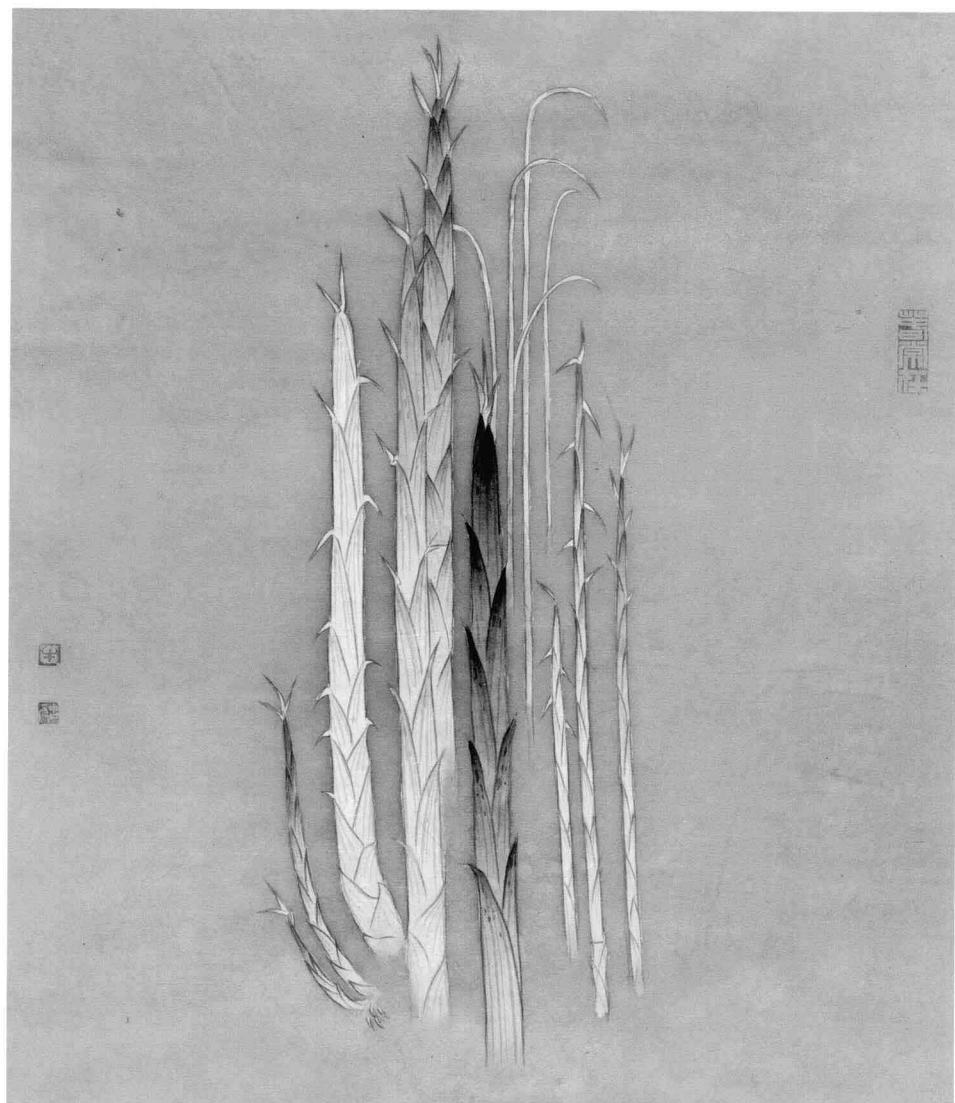
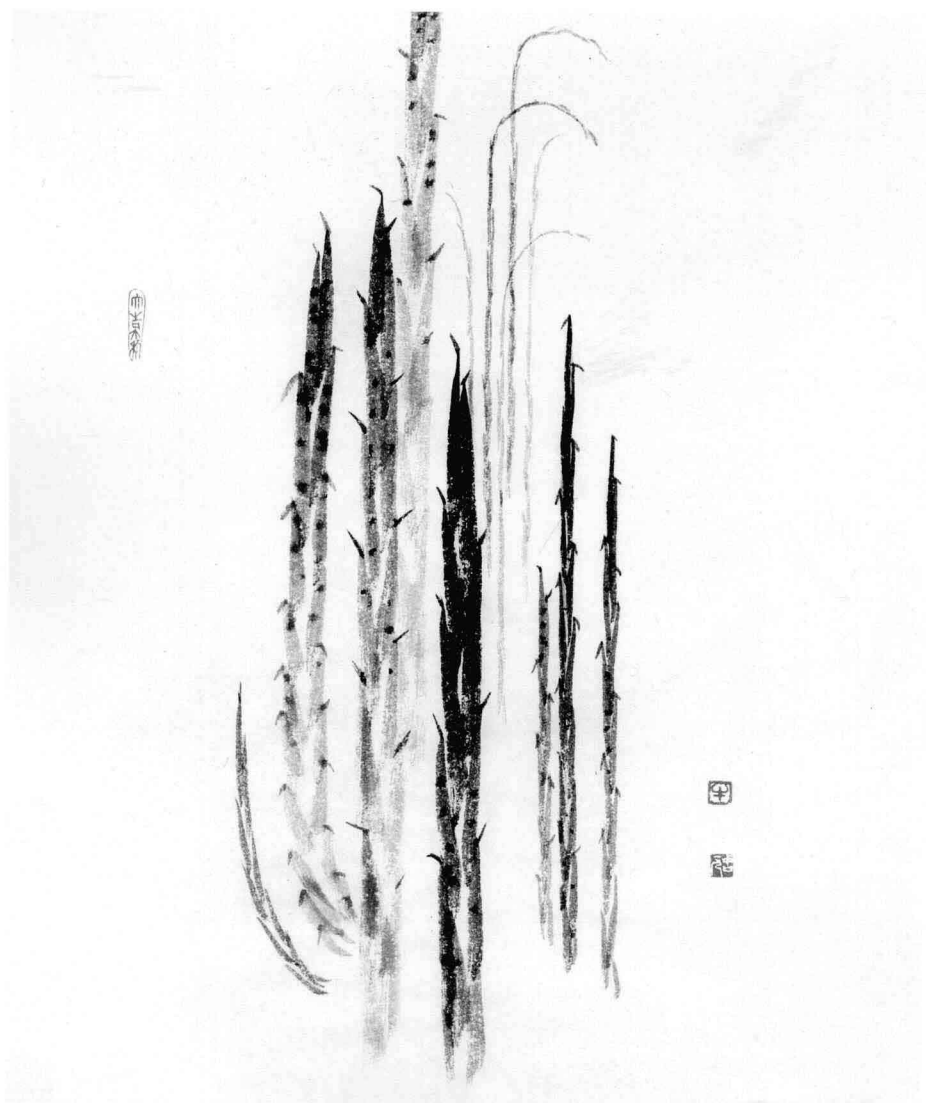

结顶式

笋

竹分两类，散生和丛生。散生竹，秆下似蚕头，蚕头下正根似菊花，行根为引或为鞭，鞭根出笋为伪笋，又名二笋。丛生竹，根外出者为蝉肚根，竹下插土者为钻地根。从根倒数，上单节出枝为雄竹，双节生枝为雌

竹，或从下第一节生单枝为雄竹，生双枝为雌竹。生长挺者为笋，笋初出土为萌，也叫叶蕊或竹胎，稍长为芽、苞等。节叶为苞箨，半笋为初篁到成竹。

紫竹画法步骤(工笔画法)

一、勾稿

将绢蒙于稿上固定好，不要移动。用重墨勾叶子，秆用淡墨勾。因竹笋色淡，必须用更淡的墨，落墨要体现笋生长的活力，不能僵硬。若叶子和秆用浓重的墨去表现，能再现叶子和秆经过雨雪风霜的坚实和挺拔感。

勾竹子的笔法与其他花卉的画法没有不同之处。叶子用墨虽重，但需表现出飘动之感和秆的刚劲挺拔之势。在勾秆时必须以中锋行笔，这样不易因错动而造成线条中断和出现笔误。

毛笔的选用应因人而异，狼毫、羊毫皆可（小红毛、叶筋和崔氏兼毫笔）。

二、着色

叶子、秆用墨晕染二至三遍，满意后再用花青晕染出秆的明暗，染色不宜过重，以留下调整的余地。竹子的枝用花青晕染，少量的反叶染草绿（以花青、藤黄、赭石调和）。笋为淡绿色，用芽绿分染，勿重。

这里要特别注意，色笔和晕色的水笔都用大白云，小白云因含色、水少，会出现干笔而导致不够润泽。

三、染底、托色

染底要根据紫竹的色彩特点来设色，使空间与内容相统一，使画面呈现更为古朴的效果。用藤黄、胭脂加墨调和出带有紫色的土黄色，用小排笔或大白云笔染画面的基本色，要多次染出，切勿由于着色过重而失去空灵感。

在绢稿的背面，用三绿色涂叶子，用石绿加藤黄和白粉调和，涂枝、秆和反叶，用白粉托染竹笋和秆。

托色后继续调整画面，并以淡草绿色罩染叶子，用花青晕染

竹的秆和枝。反叶以草绿分染。因竹笋色淡，可最后调整。

在这一步骤中，色笔和水笔用大白云。托色和细枝用小白云，大面积涂色用大白云。

四、完稿

用三绿、四青重复晕染正反叶子，用洋红和四青调紫色晕染枝干，可重复多次，直到达到预想效果为止。竹笋用四绿、赭石、胭脂提染，最后提染白粉，用淡胭脂色勾勒轮廓和筋。

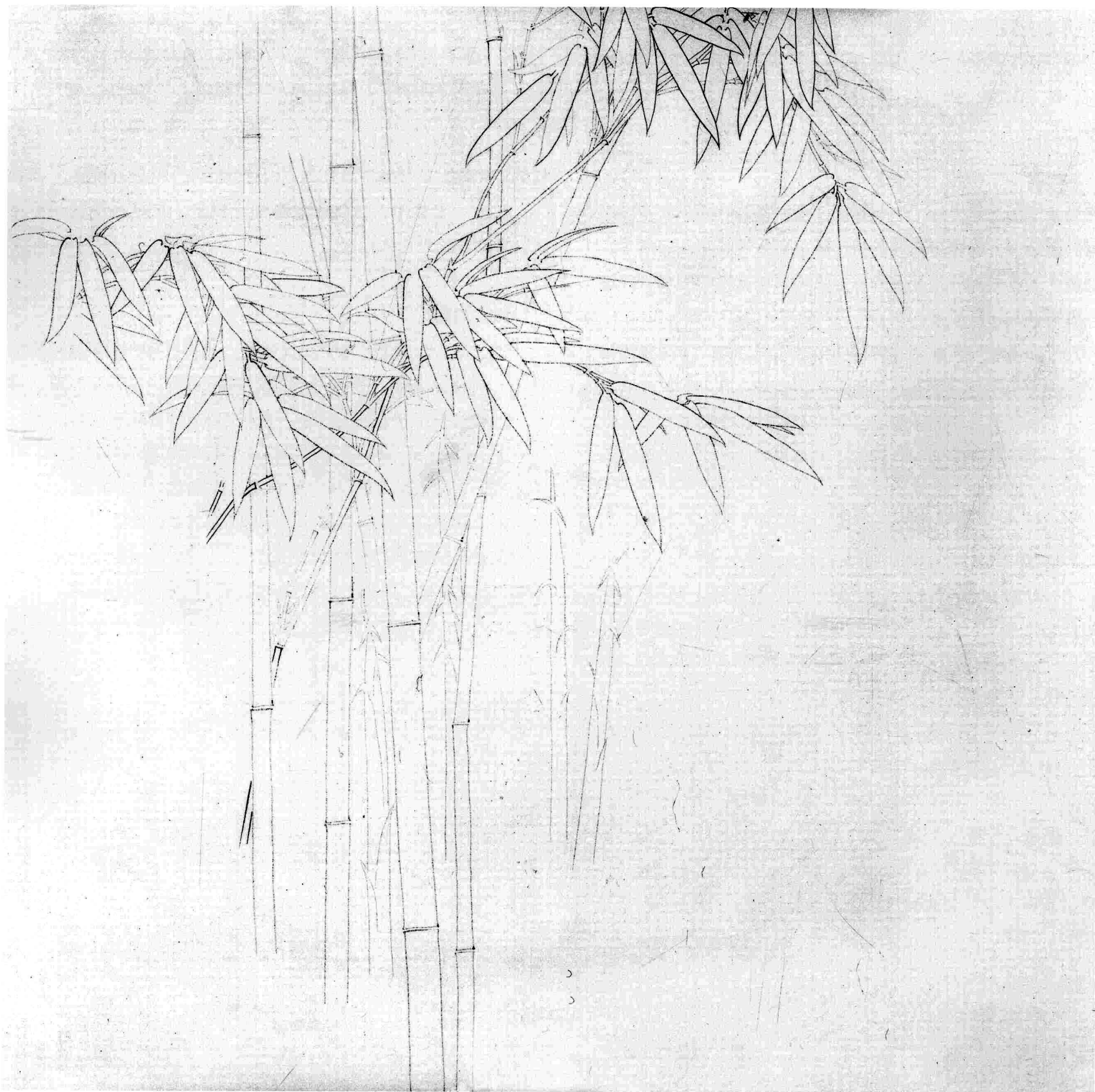
最后以赭石、白粉点染叶柄、节，感觉完整后勾勒边线。叶子和枝干用墨加花青色勾勒，叶尖提染胭脂色。

完全满意后，再根据画面的起承关系落款用印。

在这一步骤中，色笔和水笔用大白云，细小的枝叶用小白云。勾勒用长锋兼毫，因含色多，线条更显圆润。题款用狼毫笔。

紫竹画法步骤(工笔画法)

一、勾稿

二、着色

三、染底、托色

