

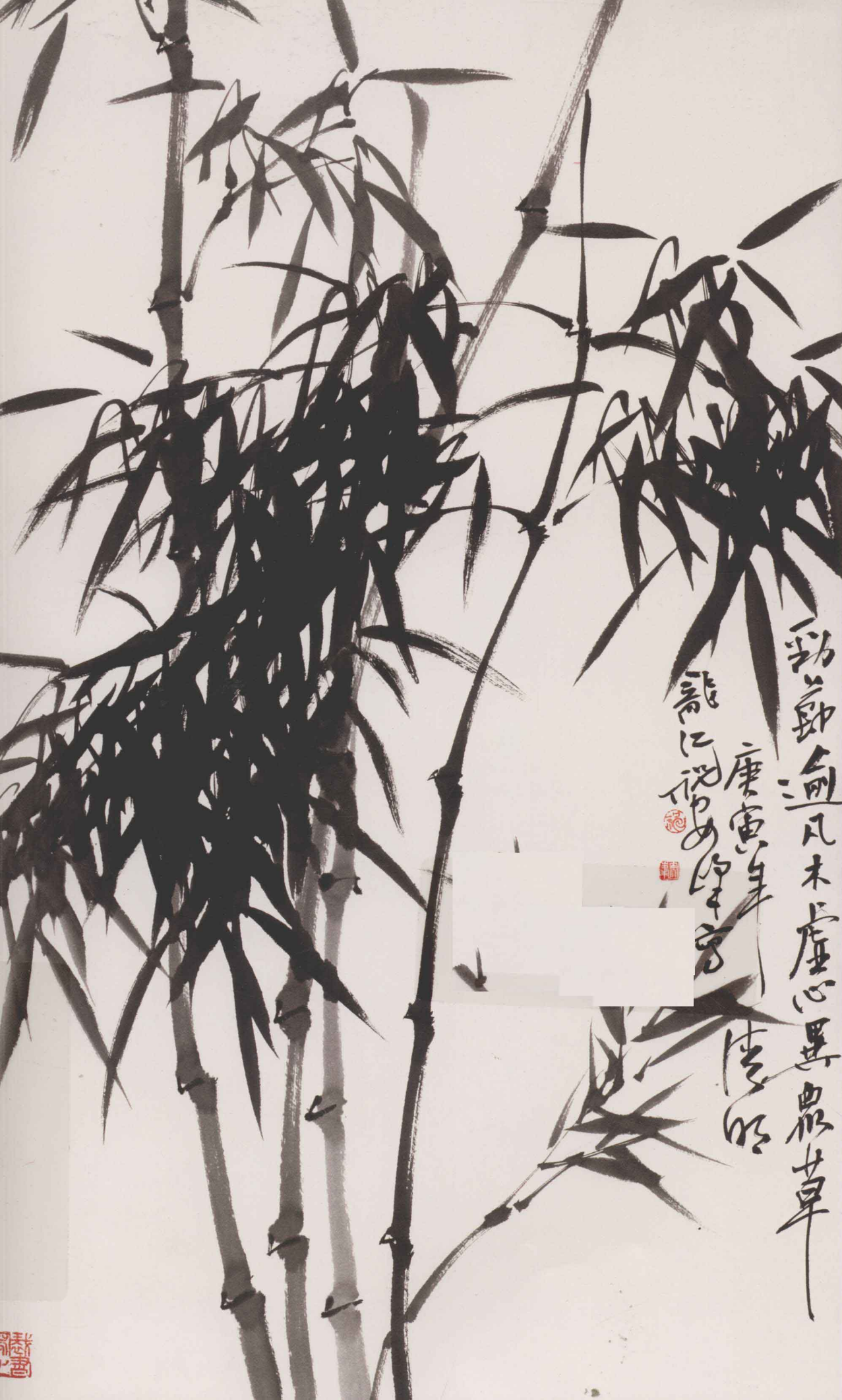
案头画范

人民美术出版社

中国画技法丛书

祝安峰画竹

ZHU ANFENG HUA ZHU

勁節逾凡木虛心異眾草
庚寅年
龍江祝安峰

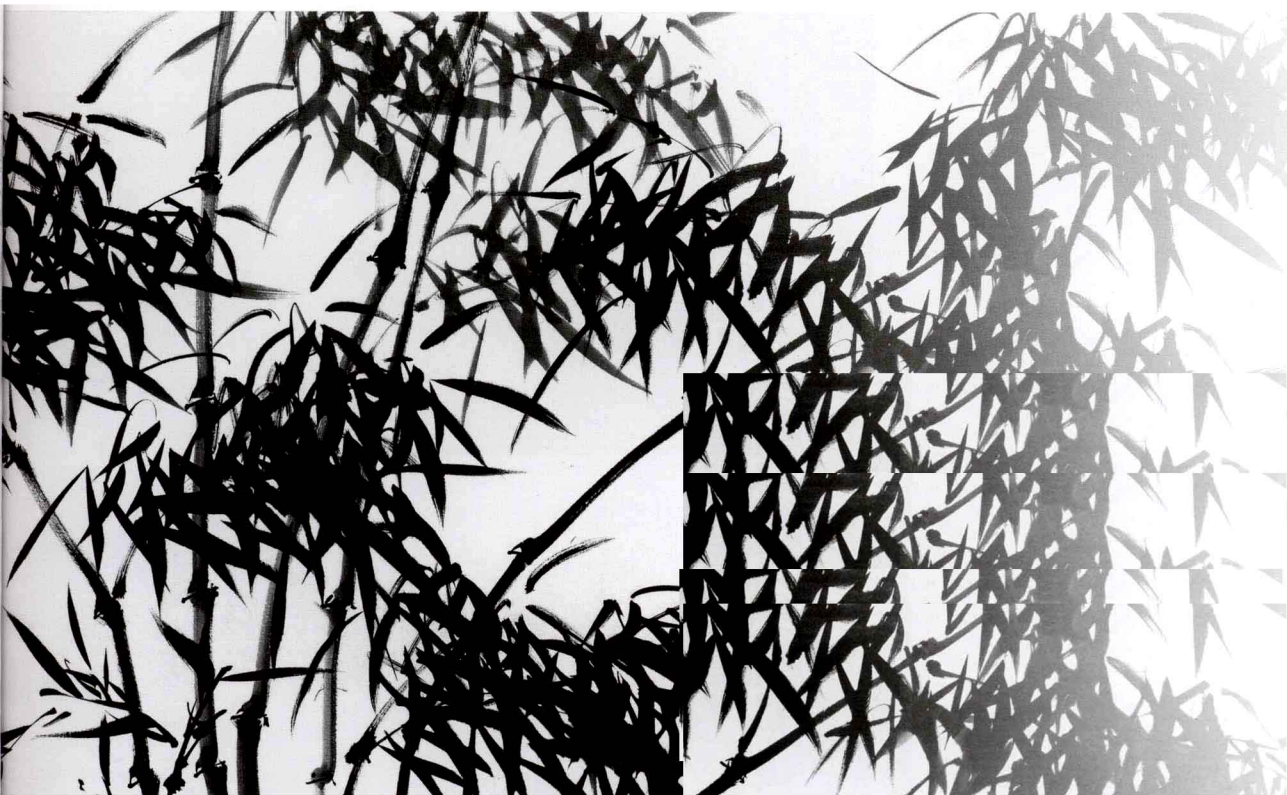
祝安峰

案头画范

祝安峰画竹

ZHU ANFENG HUA ZHU

中国画技法丛书

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

祝安峰画竹 / 祝安峰编绘. — 北京: 人民美术出版社, 2010.11

(案头画范)

ISBN 978-7-102-05291-5

I. ①祝… II. ①祝… III. ①竹亚科—花卉画—技法(美术) IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第213976号

中国画技法丛书

案头画范·祝安峰画竹

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 祝安峰

责任编辑 张冰

装帧设计 杨会来

版式设计 张冰

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 978-7-102-05291-5

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

画家祝安峰, 1958年8月生, 江西广丰人。江西省美术家协会常务理事, 上饶市美术家协会主席, 广丰县文化馆馆长。副研究馆员。

20世纪80年代初, 自学书画, 先后得到指墨画家郑仁山先生与花鸟、山水画家孙其峰、张文俊及美术史论家华夏等老师指点, 主攻山水, 兼写松、竹、梅、兰。从作品的立意到传统笔墨的运用, 进行过不懈的探索。尤其在写竹方面, 三十余年孜孜以求。常穿行于山中地头, 细心观察竹子在不同季节和晴、风、雨、雪中的变化。从写实到写意, 特别是写意墨竹, 笔酣墨畅, 水墨淋漓。作品雅俗共赏, 或清雅娴静, 或苍茫劲挺, 曾多次在国内外展出、发表, 有的获奖。著有《祝安峰中国书画作品选集》。

前言

我画竹，是因为爱竹。我出生在赣、浙、闽交界处仙霞山余脉的一个小山村里，因村边有一小溪名曰龙溪，所以该村就叫龙溪。

龙溪村颇有一些书香味。全村五百余幢房屋青砖黑瓦，层层叠叠，密密匝匝地拥簇在一起，却挤而不乱。村边溪水绕村过坂，清澈秀丽，奔流不息。晨起登高而望，村落在四面环山之中，山上苍松蔽日、灌木葱茏，炊烟缭绕，宛若仙境。“祝氏宗祠”“文昌阁”“水仙阁”“江浙社”等明清建筑飞檐凌空、板角高挑，气势恢宏，蔚为壮观，在晨光烟霭之中时隐时现、云雾蒙蒙，充满着诗情画意。

由于生长在农村，我与许多农民孩子一样，过早尝到了体力劳动的艰辛。少年时代，经常到离家五六里以外的山中砍柴，砍好一担柴已是饥肠辘辘，还要头顶烈日、肩负重担时而上岭，时而下坡，吃力地往回赶。常常是汗流浹背，精疲力尽。当穿过一片竹林时，不知哪来的凉风，拂面而过，暑气顿消。卸下肩上担子，捧上几口山泉，斜躺在山道旁的巨石上，陶醉在清风雅韵之中……那段经历，尽管苦多于乐，却是一个人成长的磨炼过程，同时也使我对竹爱得很深。

后来，我有幸当了老师，喜欢上了写作。竹子挺拔凌云，它“劲节逾凡木，虚心异众草”的品格常激励着创作中的我。一次偶然机会，在朋友家看到了几张《芥子园画谱》中画竹的残页。我爱不释手，带回家临摹起来。之后，每每看到报纸、杂志上刊有竹的图片就把它剪下来，集在一起。当时的条件有限，搜集到的图片影印不清晰。为了准确地把握竹子的结构和形状，以及疏密变化，只有到野外去观察、写生。有时看到造型好的竹子便折一枝回来，于灯下写影，久而久之，既掌握了竹干、竹枝、竹叶的结构和组合，也熟悉了竹子的生长规律和季节变化。

时逢盛世中国，物阜民丰，有机会看到古人和今人的精品力作，开阔了视野，丰富了自己的写竹技法。从晋、唐、宋、元追求“形似”到明、清追求“笔墨”，从结构严谨、惟妙惟肖到意笔纵横、形神兼备。笔墨随时代，艺术在提升。与竹结缘，从眼中之竹到胸中之竹，从胸中之竹到手中之竹，学古而不泥古，继承创新、搜妙藏真，

希望能描绘出充满时代精神、出神入化的竹画精品。

为竹写形，为竹传神。

祝安峰

2010年8月

一、画竹简说

我国画竹的历史可以分为两个阶段：元朝之前，竹子基本上是画出来的；到了元代，就有许多画家把书法的笔法渗透到画竹中去，因此，画竹也叫写竹。这门独特的绘画学科，在我国源远流长。有的说始于五代李夫人，有的说是唐代吴道子，然都很难见到其作品。但是，宋代的文与可、苏东坡在写竹方面已达到了很高的艺术水平。他们在画竹方面积累了丰富的经验，探索出许多表现技法，在画竹史上产生了很大影响。

文同(1018—1079)，字与可，号笑笑先生，人称石室先生，梓州永泰(今四川盐亭县东北)人。皇祐进士，知洋州，元丰初知湖州，未到任而卒，故称文湖州。善诗文，工书画，篆、隶、行、草无所不工，又善墨竹。文同画竹“胸有成竹”，从他的竹画作品看得出

墨竹图 文同 (宋)

来，他的画风是比较写实的。干、枝、叶、节都画得像真竹一样，一些细节描绘得非常认真、具体生动。如果不是成竹在胸，对竹子有细致的观察和了解，是不可能做到得心应手的。文同有很多作品流传下来，对后世的画家影响深远。当时学他的有大文豪苏东坡等，苏东坡的墨竹因而也被称为“湖州派”。

到了元代，有很多画竹名家，如：赵孟頫、管道昇、高克恭、李衍、吴镇、顾安、倪瓒、张彦辅、释觉隐、王冕等。他们的作品形态逼真、格调高古、形神兼备。

李衍(1245—1320)，字仲宾，号息斋道人，蓟丘(今北京)人。官至吏部尚书、集贤殿大学士。擅画墨竹，师从文同、李颇。元代是竹

画的鼎盛时期，专门画竹和兼善画竹的大家灿若星辰。李衍特别注重观察。他深入东南竹乡，细致地了解竹子的生长规律，总结出不同种类竹子的特性及其在春夏秋冬的变化，以及新篁老干的形色、性状，辨析精到。他的墨竹特别讲究用笔用墨，下笔轻重、浓淡粗细、干枯湿润，各不相同。他也非常注重枝叶组合，强调做到“叶不离枝，枝不离节”，总结出“个”“介”等字叠加交错的画法。他是我国绘画史上第一个绘著《竹谱》的人。

明代也涌现出宋克、王绂、夏昶等画竹名家。其中王绂的墨竹被称为“国朝第一”；夏昶的墨竹驰名域外，时人争购其画，有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之谣。

王绂(1362—1416)，字孟端，号友石，又号九龙山人、青城山人，江苏无锡人。少为弟子员，永乐初以善书被荐，供事文渊阁，拜中书舍人。得文同、吴镇遗法，以墨竹名天下。

王绂的墨竹风格较细腻，追求形似。他善于向前辈墨竹名家学习，虽然自己的特色不够明显，但其功力是很深的。《偃竹图》，画面布局轻松自然，竹叶叠加疏密适宜，用笔变化丰富，一枝细竹倒挂而下，但并不乏力，正反仰侧的新叶临风飘洒，春意盎然。

夏昶(1388—1470)，字仲昭，号自在居士，又号玉峰，江苏昆山人。正统中官至太常寺卿，人称夏卿。他画墨竹师王绂，能得其妙，时推第一。

夏昶在竹叶组合方 沐雨 李衍 (元)

面有独到的功夫，不管其结构多么复杂，他都能做到疏密有致、和谐得体、变化丰富、法度严谨。如“个”字、“介”字及“鱼尾”“重人”“惊鸦”“落雁”之类的竹叶组合，在同一秆上错落有致，自然统一。

清代的墨竹画较之前有很大变化，即写意多于写实。石涛画竹，用笔奔放，水墨淋漓，浓淡干湿一气呵成，特别生动。《兰竹图》中的几秆竹子，主次分明，穿插自如，粗细相间，迎风摇曳。看得出，是画家“搜尽奇峰打草稿”得来的。看似一挥而就、随意拈来，细品却是形神兼备，竹叶的叠加疏可跑马、密不透风。石涛的竹画是清代墨竹的高峰。

清代，不仅画家，学者、文人也常常借竹抒怀，名家高手竞相

偃竹图 王绂（明）

戛玉秋声图 夏昶（明）

涌现。清初的石涛、恽格，乾隆时期的“扬州八怪”，道光以后的黄易、奚冈、汤贻汾、钱杜、改琦、赵之谦、蒲华、任伯年、吴昌硕等，在画竹方面都有很高的造诣。郑板桥一生画竹最多，且风格清劲秀逸，挥洒自如，在画界和民间影响很大。

石涛(1641—约1718)，姓朱，名若极，法名原济，号石涛，又号大涤子、清湘老人、瞎尊者、苦瓜和尚等。明宗室，今广西桂林人。善山水、花果、兰竹、人物。

郑板桥(1693—1765)，字克柔，号板桥，江苏兴化人，乾隆进士。曾任山东范县、潍县知县，因赈济灾民，忤大吏遭罢官，后居扬州以卖画为生。擅兰竹，工书法，自创“六分半书”，为“扬州八怪”之一。

郑板桥画竹名声很大，时至今日一提到画竹，人们首先就会说起郑板桥。他的竹画题诗“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”，字里行间，无不流露出对百姓疾苦的担忧。

郑板桥学画极力主张“师其意，不在迹象间”，“学一半，撇一半”，“不宗一家”。他在《墨竹图》题记：“凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳。”他在长期的创作实践中，总结出了“眼中之竹”“胸中之竹”“手中之竹”三个不同的创作阶段。眼中之竹是客观存在的自然实景，“胸中之竹”是艺术创作的构思，“手中之竹”是艺术创作的实践。他的画风清劲秀美、超凡脱俗。

兰竹图 石涛（清）

竹石图 郑板桥（清）

中锋，笔笔有力。他的作品的确是由法而化，雅韵自然。难怪有人称“三百年来无出其右者”。

吴昌硕(1844-1927)，原名俊，又名俊卿，字昌硕、仓硕、仓石，别号缶庐、苦铁等。浙江安吉人。善诗文、书法、绘画、篆刻。

吴昌硕和蒲华一样，摆脱了先人沿袭近千年的写竹模式，突破古法，一反常规，以全新的面貌出现在画坛上，使竹画这一学科生机盎然。他以书法写竹，干用篆法，枝用草法，看似意笔草草，却力透纸背，一枝一叶，无不精神饱满。他常以淡墨写干，气势冲天；浓墨撇叶，咄咄逼人，一招一式都弥漫着金石味。

千百年来，有那么多画家、文人、学者热衷于对竹子的摹写、创作，究其原因，一是竹子不同于自然界其他花木。它非草非木，枝干挺拔，亭亭玉立，气节凌云，清新悦目。入其境，仿佛就有一股清风扑面而来，令人心旷神怡，疲劳顿消。二是竹子有清高、正直、虚心、淡泊明志的寓意，因此文人墨客常借此托意言志，抒发情怀，表

露自己的品格和情操。

蒲华(1832-1911)，原名成，字作英，亦署胥山野史。浙江嘉兴人，侨居上海。他是典型的文人画家，诗书画堪称“三绝”，墨竹、山水、花卉俱佳。尤其是墨竹，饮誉画坛。他的画作一杆通天，一反常习，粗枝大叶，随意挥写。利用生宣纸的奇特效果，将墨和水发挥到了极致。其笔下墨竹，水墨淋漓，意趣盎然。由于他极具书法功力，水墨虽饱和却不显臃肿，信手写来劲挺有力；看似随意，然“介”字、“分”字及五笔、七笔井然有序，整而不板，繁而不乱，悬臂

露自己的品格和情操。

低垂新绿 蒲华（清）

修竹立石图 吴昌硕（清）

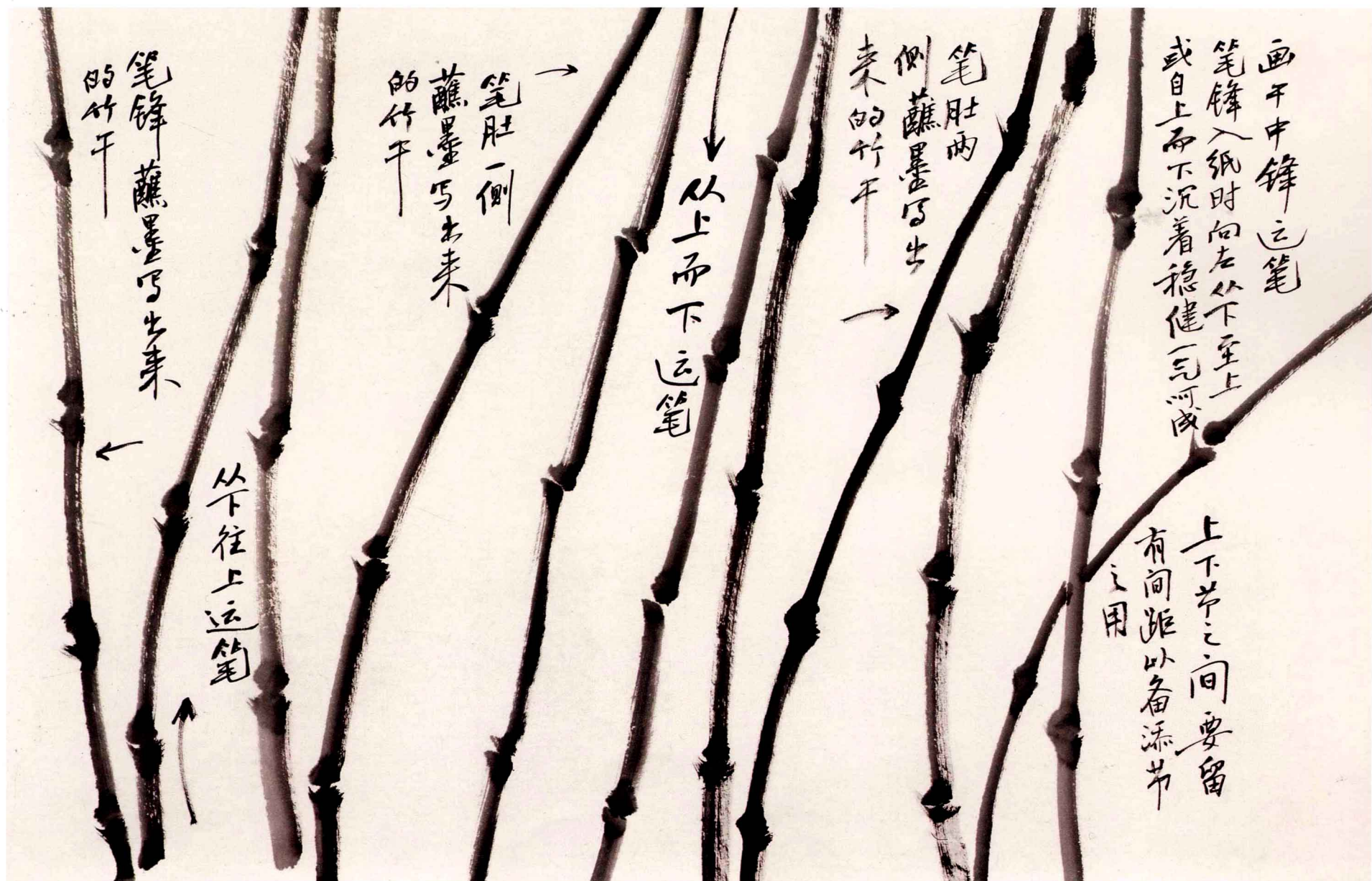
二、画竹步骤与方法

了解一些画竹的历史和竹子的特性，对画好竹子有很大帮助。下面简要地说说画竹、写竹的步骤和方法。

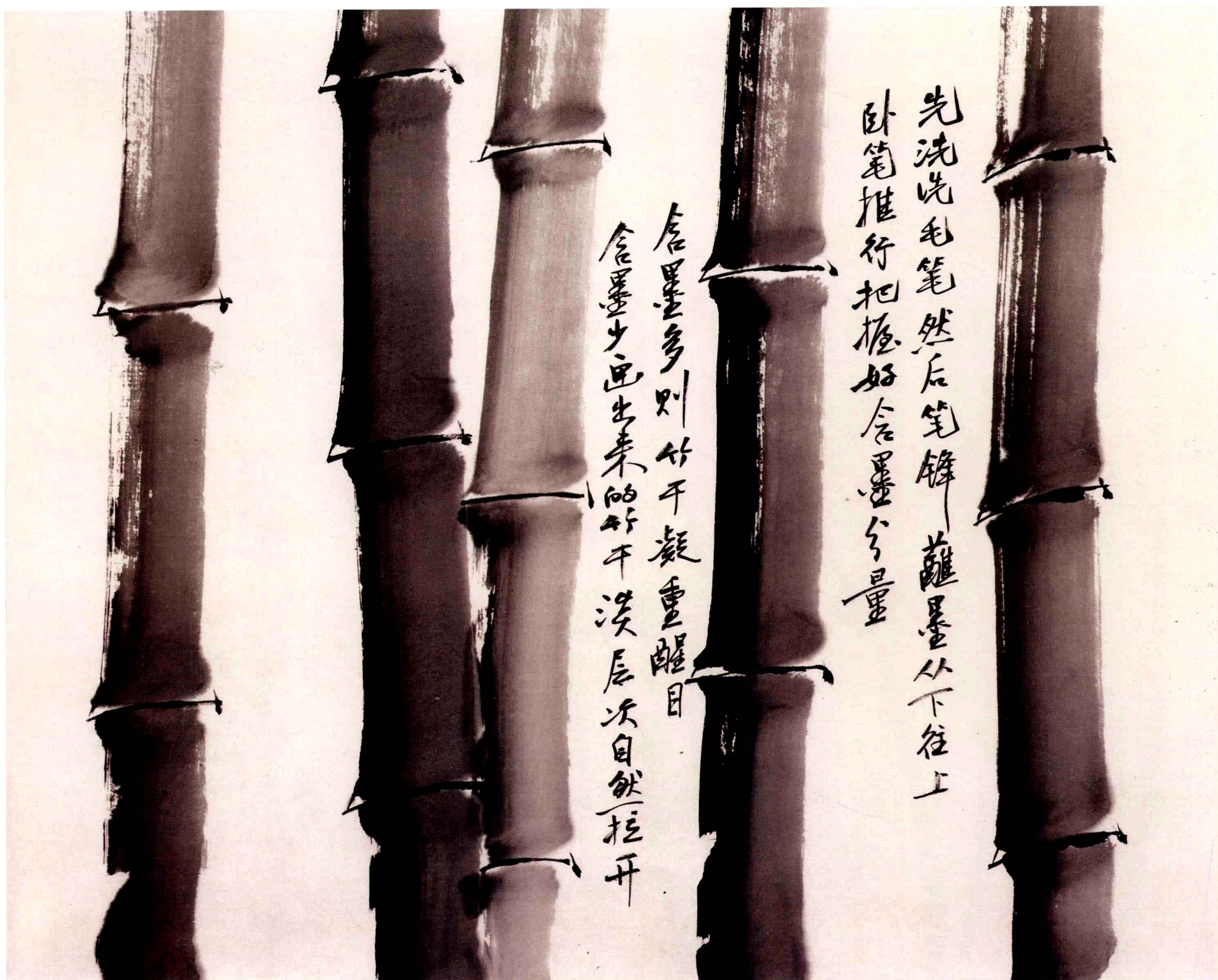
（一）竹干画法

竹干一般是圆的，当然也有方竹。它的根部和梢部节短，中间节长。下笔前将笔洗一下，然后笔肚的一面蘸墨，画出来的竹干明暗对比强烈；亦可笔肚的两侧蘸墨，两侧不要太均匀，一边墨可重些，一边轻些，达到的效果是竹干圆浑，立体感强。也有笔尖蘸墨写干的。根据各人习惯，能达到想要的效果就行。

画写意竹，一开始就要学会悬腕悬肘，作画时才扬得开、收得拢，得心应手。画干笔要握稳，笔锋入纸时向左，用力按到底，用侧锋由下而上，一节接着一节，一气呵成。自上而下也可。两者可以变换使用。

粗竹画法也大致如此，就是粗干用大笔，卧笔向上推。也有人用排笔，但排笔画干少变化、缺韵味。

先洗洗毛笔然后笔锋蘸墨从下往上
卧笔推行把握如含墨分量

含墨多则竹干凝重醒目
含墨少画出来的竹干淡后次自然拉开

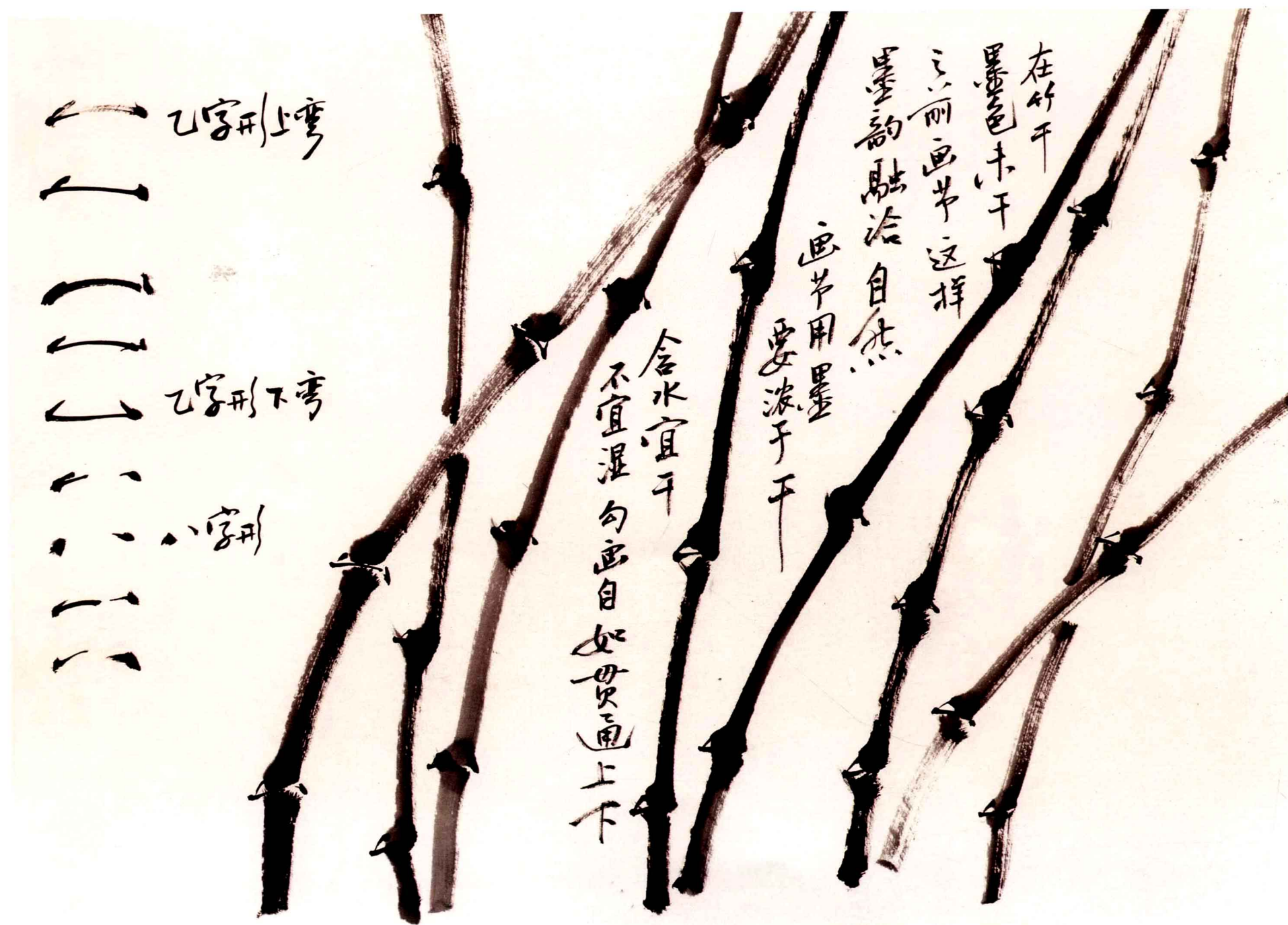
彩墨写竹与水墨笔法差不多，根据作品需要，调出所需颜色，毛笔一侧含墨，一侧蘸色，运笔迟缓一些(彩墨不及水墨流畅)，就可达到干如碧玉的效果。

（二）竹节画法

竹干画好后添节。竹节是连接上下、贯通整体的重要一环。虽然简单，却是点睛之笔，画得好，会给作品提神，反之则会显得软弱乏力。画节要点：一是用墨宜浓不宜淡，用笔宜干不宜湿；二是把握时机，毛笔含水得当，竹干在欲干未干之时下笔，这样衔接才融洽自然。

画节常用“乙”字形的横钩线，自左向右。也有用“八”字形或其他形的。可根据习画者的爱好、习惯而定，关键是把竹子画得生动、传神。

(三) 竹枝画法

首先要了解竹枝的生长规律。江南一带的山坡、路边、园林，以及许多农村的房前屋后，随处可见的翠竹(与粗毛竹相比是细竹)是画家最喜欢的素材，自然入画最多。它每节生两个枝丫，上下节错位而生。还有其他品种的竹，一节生有许多细枝。熟悉结构后，根据画面需要出枝。出枝要有避让、穿插，由内而外，中锋用笔，草书笔意；先画大枝，再加小枝，刚柔相济，流畅有力。

(四) 竹叶画法

不同品种的竹子，其叶子形状也不相同，我们就最常见的竹子进行练习。前人摸索出很多画竹叶的经验，如“人”字、“个”字、“介”字、“分”字及“鱼尾”“惊鸦”“落雁”等式样和形状，对它们的叠加、组合便可构成一杆完整的竹子或一片竹林。竹叶的组合是比较难的，中国画特别讲究“疏可跑马，密不透风”的意韵，而竹叶的组合正要做到这一点，主次分明，疏密得当，这样画面才感觉舒服、轻松、有灵气。

画叶宜中锋用笔，运笔欲左先右，欲右先左，实按而虚起。轻重提按，虚实转折，都得派上用场。用墨也很讲究，浓淡干湿，既要丰富多变，又要重点突出，层次清楚，拉得近，推得远。

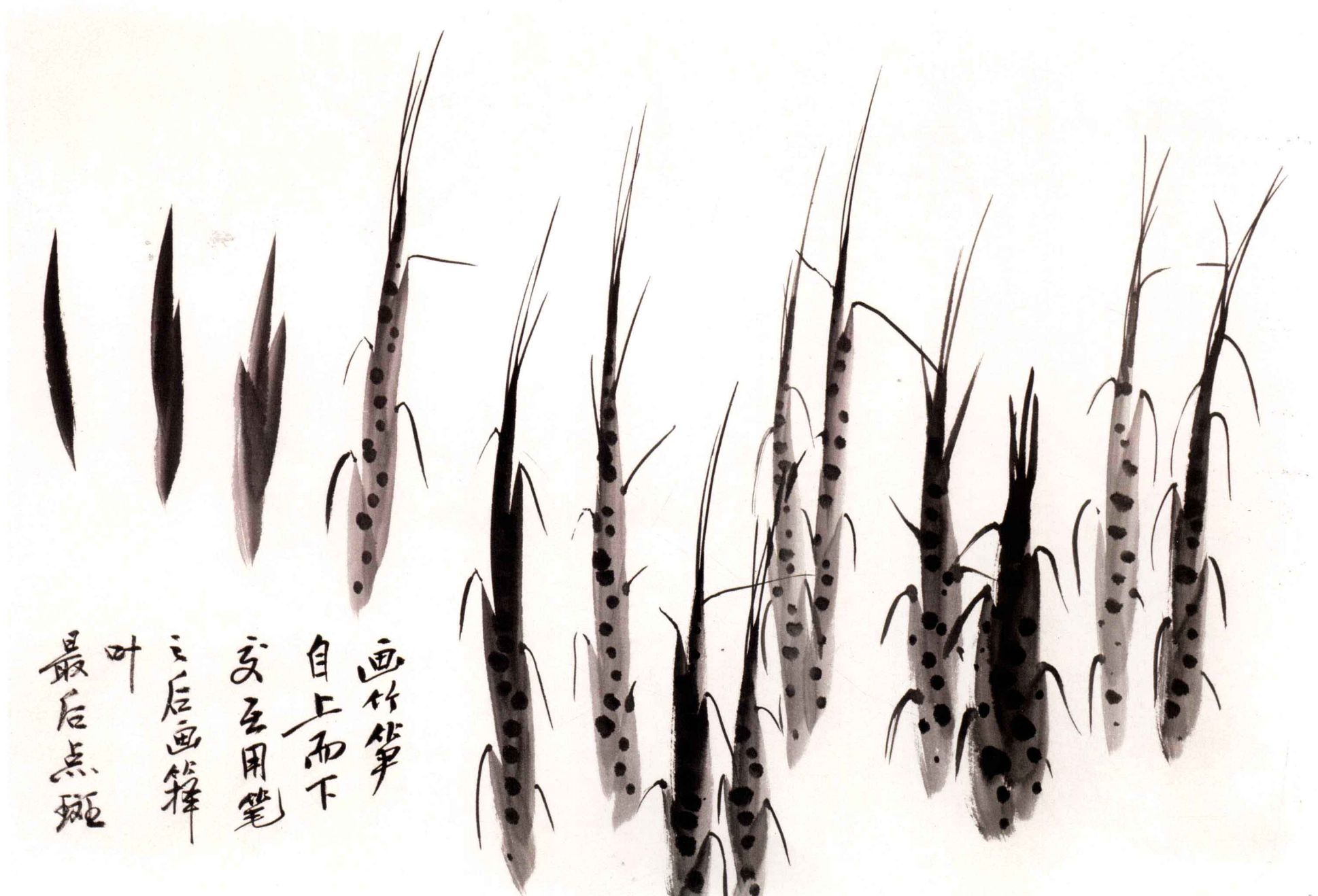
新竹叶子是朝上的，与画一般竹叶相仿，只是侧锋用笔会多一些。

（五）竹笋画法

自然界中，竹粗则笋大，竹细则笋小。粗毛竹长出来的是大毛笋，细竹生出来的是小笋。平常入画较多的还是细竹笋。

画笋的步骤一般是依照箨片的结构，从箨叶顶部自上而下交互用笔，从笋尖到根部一气呵成。用笔尖蘸稍浓墨，从顶部开始至根部慢慢淡下来，笔肚含水恰到好处。之后画箨叶，箨叶画得好，竹笋就充满生机。最后用枯笔点花斑。

(六) 彩墨竹画法

彩墨与水墨不同之处是调色。如图：或用花青调藤黄写竹叶，或用花青调藤黄间墨写竹。

(七) 雪竹画法

画雪竹，在写干与枝叶时要有意识地组合一些可堆放积雪的空间，留空，然后用淡墨渲染、烘托，雪意自然出来。也可以用矾水、胶水、白色颜料等材料表现雪竹。

