

◎ 刘彦明 / 编著

中国画技法基础教学

ZHONGGUOHUAIJIFA
JICHUJIAOXUE

竹子的画法

湖南美术出版社

中国 画 技 法 基 础 教 学

竹子的画法

刘彦明 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

竹子的画法 / 刘彦明编著. — 长沙: 湖南美术出版社, 2010.11

(中国画技法基础教学)

ISBN 978-7-5356-3951-6

I. ①竹… II. ①刘… 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 190409 号

中国画技法基础教学 竹子的画法

出 版 人: 李小山

编 著: 刘彦明

责任编辑: 吴海恩

封面设计: 谢 颖

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段 622 号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 浙江中瑞印业有限公司

(杭州市西湖区三墩镇西园路 1 号)

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 2

版 次: 2010 年 11 月第 1 版

2010 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3951-6

定 价: 11.80 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与

印刷厂联系调换。联系电话: 0571-88845626

刘彦明简介

1972 年生于山东莒县，现居北京。自幼酷爱绘画艺术，得诸多师长的帮助，继承中华民族艺术精神，融西法于中国绘画于一体，以形写神，水墨画南北技法兼容，而立清新、朴实、洒脱之风格，富有时代气息。作品曾在《中国书画报》、《美术大观》、《美术报》、《北方美术》、《文化报》、《国画家》、《书画典藏》等画刊上多次发表并获奖。

CONTENTS 目录

概述	1
竹竿的画法	2
竹节的画法	3
竹竿的组合画法	4
竹枝的画法	5
竿与枝的组合画法	6
竹叶的画法	7
竹的小稿练习	9
竹的范画练习（一）	10
竹的范画练习（二）	11
竹的范画练习（三）	12
竹的范画练习（四）	13
竹的范画练习（五）	14
临摹作品精选	15

■ 概 述

竹，是花鸟画家喜爱表现的题材，从古到今历久不衰。写意竹画既是线条艺术淋漓酣畅的表达，更是作画者心胸气节的一种体现，文人画家多用以自喻。从绘画功能来看，竹子除自身可以成为完整的作品外，也能够“拆散另用”，与四季各种花草搭配，作为其他花鸟作品的点缀与陪衬，不仅合理，而且效果也好，它既能当“主角”，也能当“配角”，用途广泛。

画竹是不大容易的，需要我们有一定的笔墨功底，有人夸张画竹的难度说“画竹要有千年之功”。我们不要畏而却步，只要按部就班、循序渐进下工夫，反复练习，就可以掌握。

山水画中画竹的方法，分仰画竹叶和下垂竹叶两种，都是以三笔、四笔或五笔（如个字点或介字点）很有规律的笔法描写，但要注意疏密穿插才能生动。画竹时先画竹竿，然后画叶。画竹要用狼毫笔，市场上有一种专门用于画兰竹的笔，叫“兰竹”。画写意画一般要用大笔画小画，切忌用小笔画大画，所以在选购时要买大号“兰竹笔”。

画竹其实是画竹子所具有的种种品格，在不知不觉间人们早已把竹人格化了。人们赞颂竹的有节、虚心、向上、坚韧、耐寒、清雅、质朴……把它与梅、兰、菊并称为“四君子”，还把竹、松、梅称为“岁寒三友”，这是人们把高尚的人格赋予了竹。人也应像竹一样蕴涵虚静之心，透过人世的虚白之象，从而进入虚空之境。“致虚极，守静笃”我们才能以清澈明亮的目光观照一切事务，胸中存丘壑，在虚白、空灵之处，寄寓情思，在有限的笔墨中表现无限的情怀。

■ 竹竿的画法

竹竿挺拔坚韧，不宜用柔软的笔画，用硬毫或兼毫能较好地表现竹竿。根据竿的粗细选择笔的大小，大笔画粗干，小笔画细枝和枝梢。竹竿一般笔顺为从根向梢，由下至上，若枝竿倒悬下垂，则由上至下，握笔略侧锋稍逆，一节一节地画上去。画竿时笔蘸饱墨，近枝叶处逐渐轻虚下来，为生枝布叶留下余地。每笔起止有明显的顿挫，两头略粗，中间较细，如同书法中的“一”字那样，起止处稍作强调。一根竹竿的上下各节墨色应统一，从根到梢一气呵成，笔中水墨以稍多一些为宜，以免画一节蘸一次墨，浓淡干湿难以控制。水墨过多，则臃肿漫漶。墨太浓黑，看不出墨色层次，无法表现竹竿的立体感，且与浓叶层次混同；过少则又干枯涩滞。太淡又觉虚幻无力，似在雾中，与枝节脱节，故而竹竿的墨色多在中间灰调中变化，比枝叶淡些为妥。笔先蘸淡墨，笔尖再蘸些较深的墨，一笔下去，左深右淡，竹竿的立体效果立即呈现出来。

起步画法图解

收笔上挑出锋

行笔中锋提笔

起笔侧锋

单节竹竿的用笔

收笔时先驻锋同时向左上方上挑出锋（约45度角）。

收笔上挑出锋

行笔中锋提笔

起笔侧锋

用笔要点

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。

几种易出的错误图解

正确画法

侧锋下顿后转换成中锋。

错误画法

转换中锋时向右移动过大。

错误画法

转换中锋时在原地转动。

■ 竹节的画法

画竹节一般要在竹竿画完墨色未干时添画上去，宜用浓干墨画，墨色应浓，淡了则无法体现竹的精神。画节多用“八”字形的两点，由左向右，像写字一样写出来；或用“乙”字形的横弧线，由左向右画出。用笔顿挫，一点带过。要求生动自然，不呆板。

仰视竹节的点法要点：

1. 起笔逆入顿笔。
2. 行笔右挑虚带可连可断。
3. 收笔下按回锋。

俯视竹的点法要点：

1. 起笔上挑后下折行笔。
2. 收笔下按上挑加点。

正确的画法

节与节之间要气势相连，宜直中求曲。

错误的画法

起笔上挑后就势下顿画第二节。

起笔上挑后就势下顿画笔二节，方能气势相连。

画竿时切忌直而无气势。

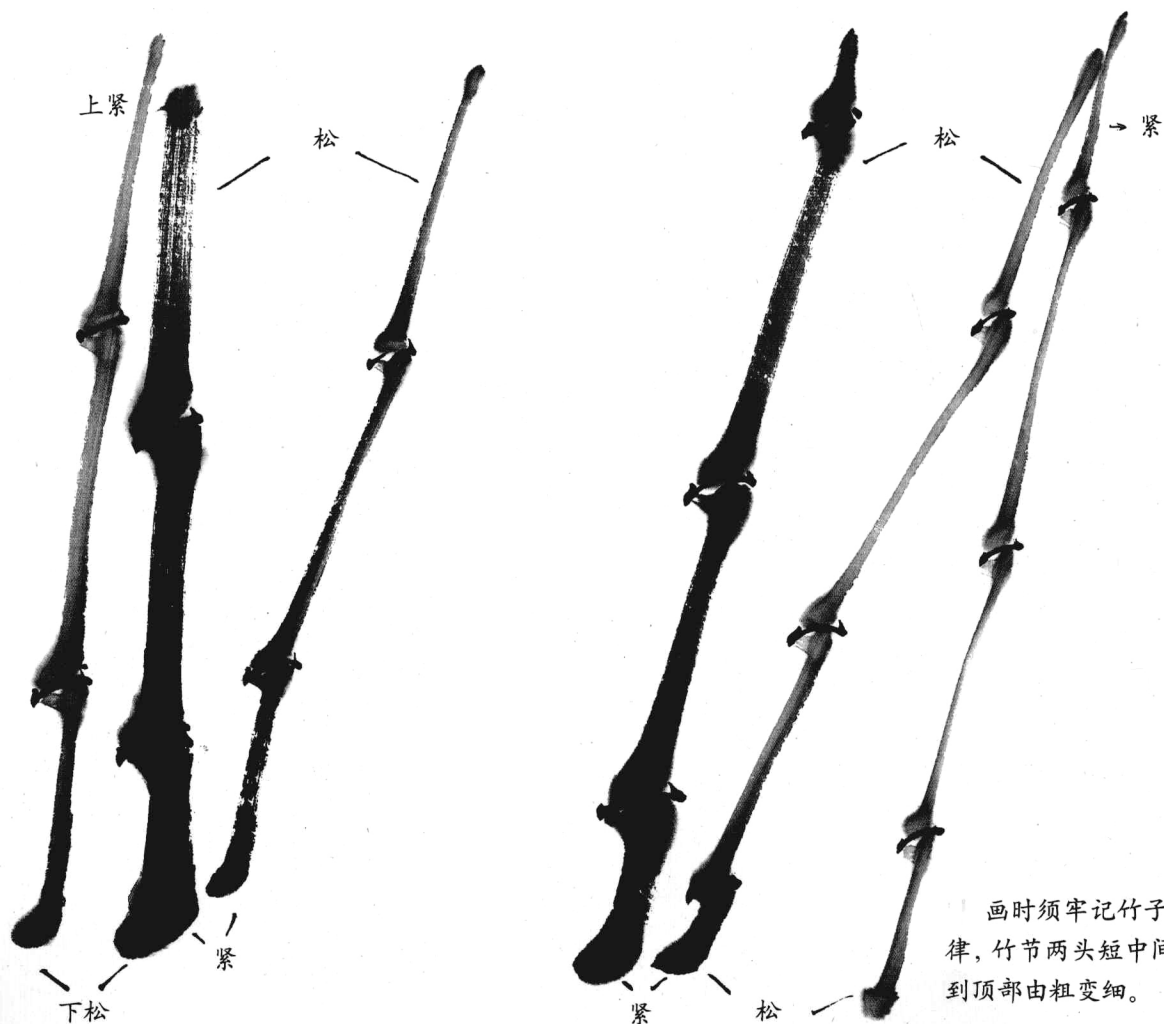
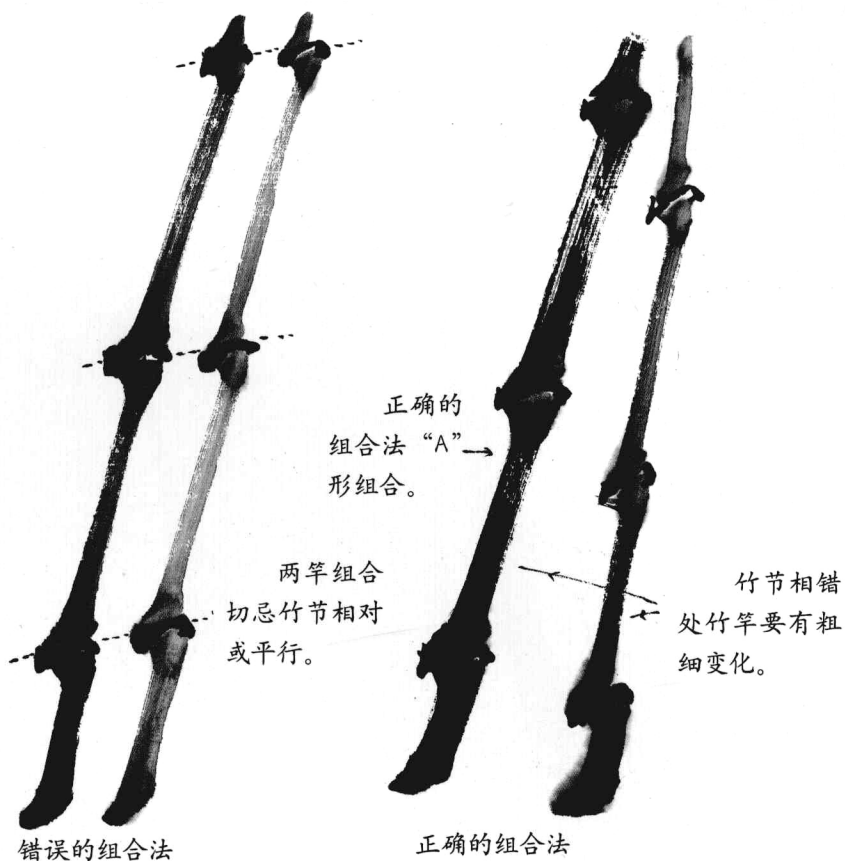

画竹节的要点：

1. 在竹竿半干时点节。
2. 稍干后以浓墨点节。

■ 竹竿的组合画法

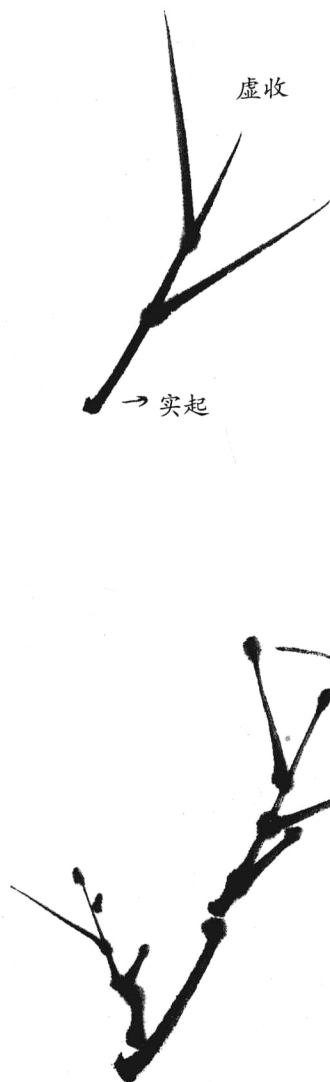
竹竿与竹竿相交不能成十字形，三竿不可交于一点或交成等腰三角形，交点不宜放在画幅中央，宜偏上或偏下。应尽量避免多竿相交。相交的竹竿粗细和墨色浓淡都应不同，其墨色的变化要有整体感。

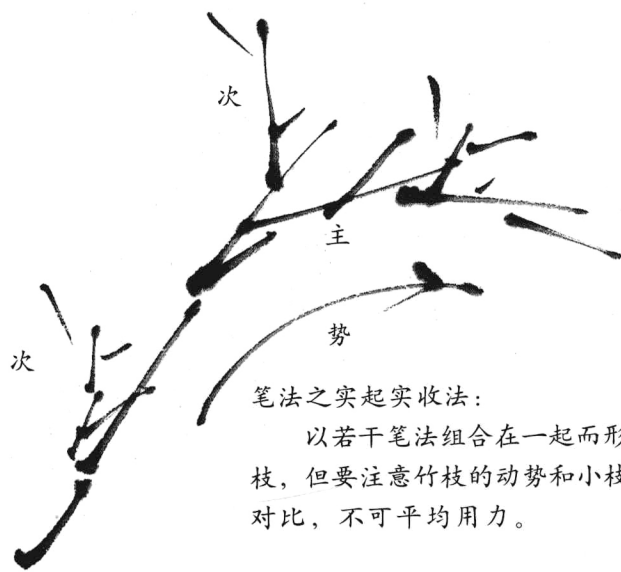
■ 竹枝的画法

竹枝是竹子中最复杂的部分，特别是枝梢外形变化多样，画法也非常丰富。画竹枝时用中锋，运笔如写草书，刚柔相济，要表现出枝条的长势。用墨不宜太淡，应与叶子的墨色相近。画枝宜密不宜疏，画枝多以叶为主，叶密则枝多，叶疏则枝少。竹子本身是有生命力的，竹枝硬挺而有弹性，应画出竹枝随风倾斜和弯曲的具体情形。

笔法之实起虚收

笔法之疏密

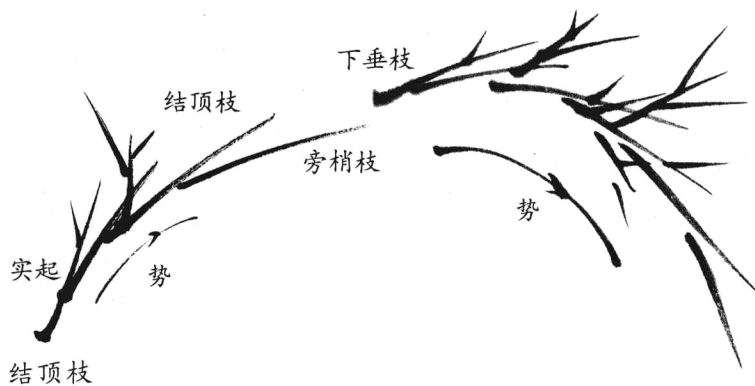

笔法之实起实收法：

以若干笔法组合在一起而形成一竹枝，但要注意竹枝的动势和小枝的主次对比，不可平均用力。

笔法之实起虚收法：

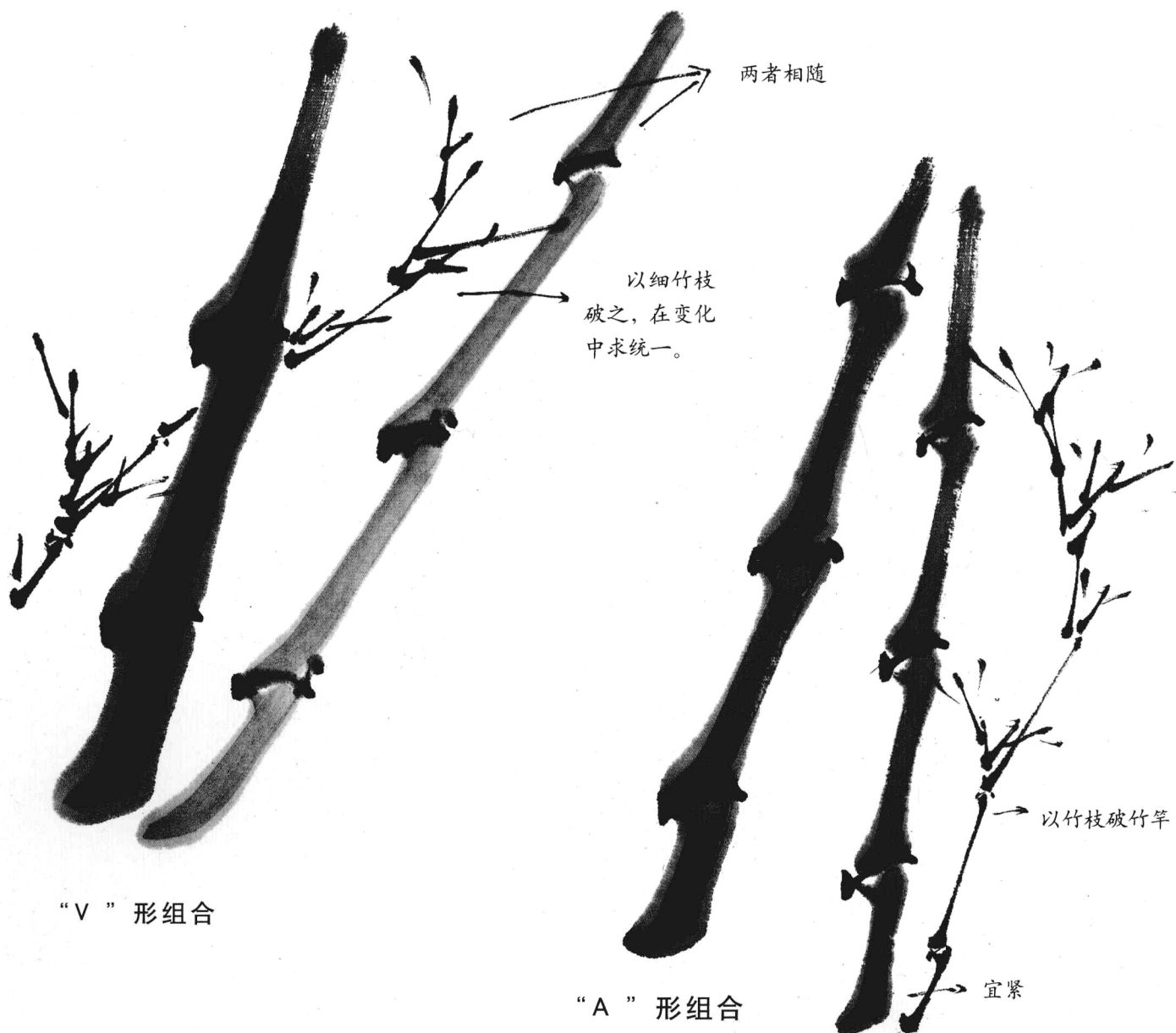
宜用来表现竹的新枝，组合时应落笔短，注意竹枝的疏密对比和主次变化。

■ 竿与枝的组合画法

竹竿在画面中的布置应注意：

1. 画一根竿，应避免冲天插地一竿到底，两头出纸，留天；要么画下端，留地。
2. 不要单独地画一根竿，而无左右枝干呼应。
3. 两竿以上不得平行并立，要有偏斜倾侧之势，一旦出现明显的平行线条，画面则会机械呆板，这时必须添枝加叶，设法“破”除平行的感觉。
4. 竹节忌等长，各竿之间的竹节，忌互相节节相对，要错开。
5. 两竿以上，便应分出主次、粗细、浓淡、前后、正斜、长短、偃仰等差别。
6. 三竿以上，除以上各要求外，还需有交叉关系，看上去相互之间要有联系，有变化，易于组织构图；但要避免出现鼓架、篱笆、井字形和手指状等弊病。
7. 忌讳竹竿画得东倒西歪，画面缺乏组织。
8. 竹竿偏侧一方，便于分布枝叶，易取揖让谦躬之势，不宜画在正中，难以安排画面。

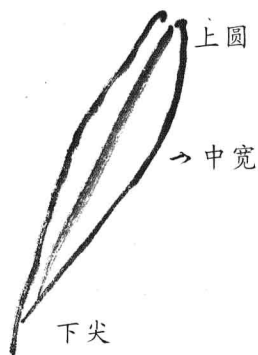

“V”形组合

“A”形组合

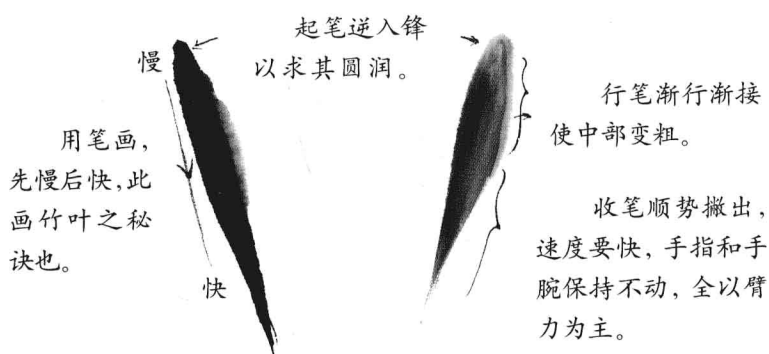
■ 竹叶的画法

画竹叶之前要了解竹叶的生长结构，不妨到竹园中观察写生。其次要注意用笔。所谓个字、介字、分字、破分字等是古人总结出的规律。要把叶子分组画，不然必乱。每一组既要符合叶的生长规律，又要组织得体。一忌孤生，二忌并立，三忌如叉，四忌如井，五忌如手指或似蜻蜓。画竹叶时下笔要劲利，实按而虚出，一抹便过，少迟留。要随叶的生势随时变换方向。忌似桃、似芦、似柳。行笔到叶尖时，手腕自然上提，或以笔尖带出回锋。正锋、偏锋可以间施，高下欹斜，转侧俯仰，皆须在快慢疾迟的行笔中，在浓淡深浅的运墨间自然得之。

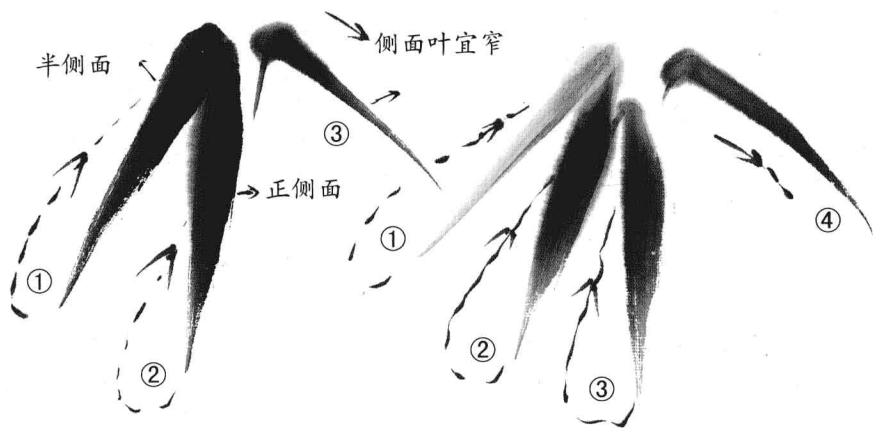
竹叶的结构特点

竹叶的基本笔法

(1) 撇竹叶由三笔起，组成基本的“分”字结构。撇叶时特别要注意每笔的高低穿插，切忌“平头”，这样就是“如叉”了。叶片无论多少，基本都是在三笔的基础上发展而来。在添加四笔、五笔、六笔甚至多组递加时都要遵循“高低穿插”“虚实相间”的原则。

(2) 老叶和新篁在形状和组织结构上有较大的区别：老叶下垂，新篁向上，画时要注意区分。

“个”与“介”字形组合法

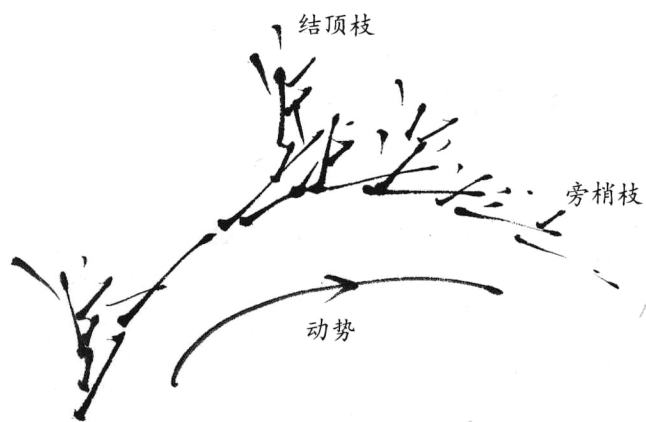
左紧右松法

上紧下松法

“人字”形与“分字”形组合法

枝与叶组合画法

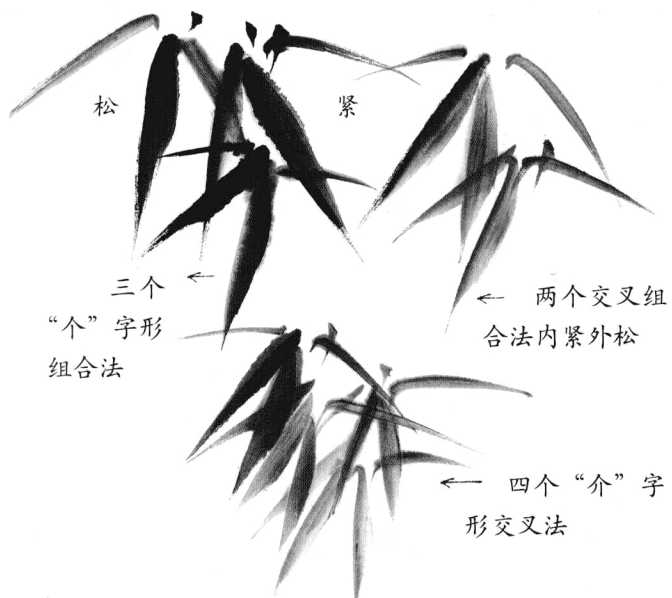

1. 先画小枝定出动势，注意分出主次关系。

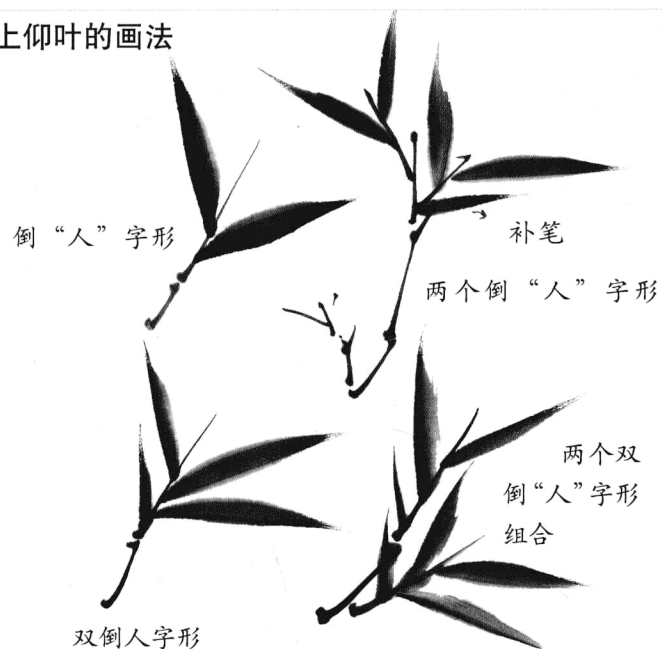

2. 加叶时注意下垂叶取小枝的上方起笔，先由主至次加叶，同时还要注意叶的疏密穿插和墨色的浓淡对比。

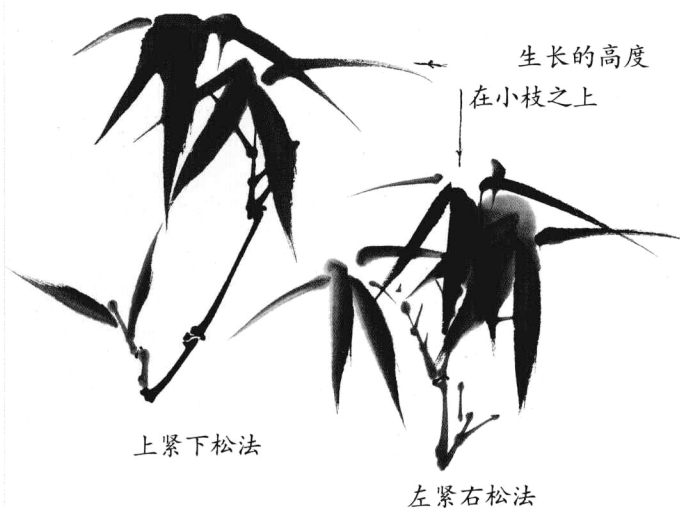
下仰叶的画法

上仰叶的画法

下仰叶与枝的组合画法

上仰叶与枝的组合画法

■ 竹的小稿练习

■ 竹的范画练习（一）

步骤一：用长锋笔蘸墨画出竹枝，从下向上气势连贯，画时注意前后竹枝墨色的浓淡变化。

步骤二：用笔蘸淡墨画出瓶中清水，再蘸浓墨给竹枝加叶，注意左右穿插的节奏与韵味。

步骤三：用笔蘸曙红加墨，添加果子，注意画面的左右呼应。

步骤四：调整画面，题款盖章完成。

■ 竹的范画练习（二）

步骤一：用淡墨勾出竹竿，相邻的竹节不能平齐，然后穿枝，注意两组枝条的呼应开合。

步骤二：点写叶子，用浓墨画近处叶子，淡墨画后面的叶片，强调画面的虚实关系。

步骤三：用较浓的墨色添写出飞鸟，注意其姿态要和画面的枝叶呼应一致。

步骤四：用淡墨画竹竿，待半干后用浓墨破之，注意虚实、前后关系，最后题款盖章完成。

■ 竹的范画练习（三）

步骤一：用中锋运笔穿枝引叶画出枝叶的整体动势姿态，用笔要干净利落，一气呵成。

步骤二：补填禽鸟，注意鸟头部的动势，嘴部处理时要胆大心细，水分控制得当，笔宜稍干。

步骤三：用淡墨画出草地，水分要足，尽量表现出酣畅淋漓的感觉，加强画面的节奏感。

步骤四：调整画面，让画面的黑色更加丰富自然，最后题款盖章完成。

■ 竹的范画练习（四）

步骤一：先用长锋笔蘸浓、淡墨画出山石，苔点要有疏有密。

步骤二：其次画出嫩枝条，注意枝条的姿态一定要和山石的姿态有所呼应。

步骤三：用浓墨点写竹叶，注意叶组的组合和遮挡关系，力求使画面达到均衡。

步骤四：调整画面，用赭石皴染山石，最后题款盖章完成。