

墨竹要述

陸儼少題

開書初定畫交機寫時眼野著意看但願
畫心同此節年此日報平安
仲錫書
時明寫并送八僧之

坤峰 著

墨竹要述

陆俨少题

河北美术出版社

墨 竹 要 述 卢坤峰 著

责任编辑：吴守明

河北美术出版社出版（石家庄市北马路45号）
河北新华印刷二厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米1/16印张7.25
1985年10月第1版第1次印刷

印数 1 — 19,600
统一书号 8087·880 定价 2.50元

目 录

一、引 言.....	1
二、怎样学习画墨竹.....	2
(一) 熟悉对象.....	2
(二) 熟悉前人的画法——借鉴传统.....	5
(三) 墨竹画法.....	7
1. 关于画竿法	7
2. 关于画节法	9
3. 关于画枝法	11
4. 关于画叶法	13
5. 关于画笋法	16
6. 关于画雪竹	18
三、结 语.....	20
附：有关墨竹画家简介	

图 版 目 录

图 1	细竹竿画法之一	图28	手掌叶箭竹法
图 2	细竹竿画法之二	图29	风叶箭竹法
图 3	细竹竿画法之三	图30	竹乡五月
图 4	粗竹竿画法	图31	带根竹法
图 5	两次拼合画粗竿法	图32	大叶竹法
图 6	画枝法之一	图33	鸡毛竹法
图 7	画枝法之二	图34	迎风枝法
图 8	画枝笋法	图35	细雨迎风竹法
图 9	画风枝法	图36	急风疏雨竹法
图10	各式叶组法	图37	迎风沐雨竹法
图11	出梢式例一	图38	新篁法
图12	出梢式例二	图39	鱼尾人字叠叶竹法
图13	发枝生叶法	图40	嫩叶新篁法
图14	风梢画法	图41	双清图
图15	叠叶法	图42	风雨竹法
图16	垂梢法	图43	久雨竹法
图17	风枝取势法	图44	雪竹用笔法
图18	翻叶取势法	图45	雪竹渲染法
图19	新篁法	图46	罗汉雪竹画法
图20	写竹用笔圆中带方法	图47	雪竹画法
图21	女字叠叶刚竹类法	图48	细竹春笋法
图22	浓淡变化墨竹法	图49	画笋法
图23	粗毛竹画法之一	图50	细竹幼篁法
图24	粗毛竹画法之二	图51	粗毛笋法
图25	老竹画法	图52	竹乡四月
图26	老枝新叶法	图53	雨后春笋
图27	潇洒坚贞笔意		

历代墨竹名作图录

1、焦墨风竹	五代	李 颇	19、墨 竹	明	夏 昶
2、墨 竹	北宋	文 同	20、半窗晴翠	明	夏 昶
3、风 竹	北宋	文 同	21、墨 竹	清	石 涛
4、雪 竹	北宋	文 同	22、竹 石	清	石 涛
5、窠木竹石	元	赵孟頫	23、墨 竹	清	朱 耆
6、竹石新篁	元	管道昇	24、风 竹	清	李方膺
7、雪 竹	元	郭 昇	25、竹兰石	清	罗 聘
8、雪竹	元	郭 昇	26、雪 竹	清	诸 昇
9、四季平安	元	李息斋	27、兰竹石	清	郑板桥
10、新 篁	元	吴 镇	28、竹 石	清	郑板桥
11、老干新篁	元	吴 镇	29、竹兰石	清	瞿应绍
12、双 竹	元	柯九思	30、墨 竹	清	蒲作英
13、竹 石	元	柯九思	31、竹 石	清	蒲作英
14、竹 枝	元	倪 瓒	32、墨 竹	近代	吴昌硕
15、风 竹	元	顾 安	33、墨 竹	现代	潘天寿
16、竹 枝	元	顾 安			
17、竹 石	明	王 绂			
18、墨竹卷	明	胡 靖			

一 引 言

中国画中的墨竹，其历史之悠久，艺术之高超是早为世界艺坛所公认的了。近几年来随着人民群众文化水平的提高，喜欢墨竹画和想学画墨竹的人越来越多了。但有关墨竹技法的专门书籍却不易见到，而且由于古籍多文言，不大易懂，或有文无画，或有画无文，总之给初学者带来不少困难。我收到过不少青年同志的来信，不知该如何答复是好，因为他们所提的问题，往往不是几句话可以讲清楚的，因此，我就有了写这本小书的想法。

中国墨竹画的鼻祖，应该推北宋时文同（字与可）。他的墨竹作品现在还可以看到，他的理论和技法代代相传，一直影响到现在。可惜文同本人并没有“竹谱”之类书籍流传下来，见诸文字的都是后人传他的法。在这些后人中，最有系统最有影响的要算元代的李息斋了。李息斋有《竹谱详录》七卷（永乐大典称十卷，内容都是六个部分，基本相同）传世，详细叙述了竹子的种类和画竹的技法。但李氏自称他的法是来自文同的。（也有来自五代李颇的，是青绿设色，不在此例。）明清之后的竹谱和有关文章虽然不少，如汪之元的《墨竹指》、蒋和的《写竹杂记》、李景黄的《李似山墨竹谱》、诸昇的《青在堂竹谱》、十竹斋和芥子园画谱中的竹谱部分等等，其基本内容皆不出李息斋竹谱的范围。其中还有不少是简化和转抄李息斋的东西，古法当然可以延用，可惜由于历史条件的限制，以讹传讹的地方也是有的，这就直接影响后人的学习，本人在这些方面也曾作过考查，想在书中刍谈一下，以期“千虑一得”之效，能有利于这一门学科的发展，这是我写这本小书的第二个想法。

这本小书介绍画竹技法力求文图并茂，简明通俗。本人作步骤图五十余幅，另选用历代名家优秀作品三十余件，由于现代印刷术的进步，我想笔墨效果一定会看得比较清楚，学习起来比过去的木版本要方便多了。当然，关键还在于书本身的内容和质量，限于本人的水平，其中缺点和错误在所难免，谨望读者予以指正。

二 怎样学习画墨竹

学习画墨竹，主要有三个方面：即熟悉对象，学习传统技法和多练多画。现在分述如下：

（一）熟 悉 对 象

熟悉对象非常重要，画什么东西要熟悉什么东西，画竹自不例外。首先对真的竹子要心中有数，所谓“胸有成竹”。否则，下笔迟疑或盲目而为，都是画不好的。在深入观察研究对象上，古人有很突出的榜样。如元代的李息斋，本身是北京人，后来才到浙江，又身为高官，也不一定很空闲。但他在画竹方面却十分用功，特别重视深入生活，他对竹子进行观察研究的详细情况是惊人的。作为一个画家，李息斋在这方面所下的功夫（不论是否全是必要的）直到现在还称得上“空前绝后”。这种精神值得我们学习。李息斋将他观察研究的结果都记述在他的《竹谱详录》中，使它的竹谱有“以助多识”的作用。对我们借鉴很有好处，但别人的东西毕竟不能代替自己的感受，我们看了古人的东西，还要再去研究真的竹子。有些人把学画墨竹看得太简单了，急于求成，凭着对几张墨竹的印象就大画起来，以为文人画竹不过是“逸笔草草，不求形似”，并没有认真研究过古人用功的过程，学习态度马马虎虎，不但笔墨不讲究，连真的竹子也懒得去看，一讲到这方面的基本知识，便觉枯燥无味。这样一来，尽管有的人生活在产竹区，也是“视而不见”的。画起竹来不免错误百出。所以，不下苦功夫是不行的。天下没有不劳而获的成果。

熟悉竹子的方法是多方面的，这里介绍两点：一是作一般的了解。对自己认为可以入画的竹子，无论是什么品种都要注意，对它们的外形、生长规律、生活环境和在风晴雨雪不同的自然条件下所出现的形象变化，都要认真观察，起码一年四季都要去竹区走走，一定会有不少感受。二是作重点的了解，在有条件的竹区，选择几竿自己认为最好看的竹子，通过观察或写生牢牢记住这些竹子的形象，过一段时间就去看看，一年四季都要去看，要关心它的生长变化，当然在春季竹子长新叶的时候变化最显著，可以多去看几次，夏秋冬可以去几次，因为这些季节中竹子的变化不明显。成竹的变化，主要是在叶子上，我们所注意的也主要是叶子的变化。通过一年的观察，就会发现同是一竿竹子，因季节不同，叶子的大小多少和姿态也就不同。这就总结出，在同样的枝竿上，什么样的叶子才会使这竿竹子的形象最美，这对画竹很有帮助。另外还要观察竹笋。要选择几棵竹笋（最

好有几个品种) 观察竹笋变竹子的生长过程。但竹笋长得很快,特别在雨后天气温暖的时候,一天能长数寸,所以要每天去看,最好是用写生或拍照记下它们每个阶段的具体形象,这样就对竹子有了系统的知识。以上做法,讲起来好象很麻烦,如果是生活在竹区,并不一定要花费很多的时间和精力,只是有计划的留意就行了。画家就是要做有心之人。

中国是产竹很丰富的国家,品种之多,不可胜数。最早的竹谱上只记有六十一一种,当然不只这些,李息斋的竹谱记载有三百三十多种,还不包括似是而非的,现在也没有确切的记录,很多养竹的老人也讲不出多少,竹子本身也是在不断变化的,对我们学画的人来说就不必一一去研究了。只有重点的了解一部分常见而可入画的竹子就行了。对作画最起作用的是竹子的外形,这里根据竹子的外形特征和生长规律,将它们分为五个类型供初学者参考:

1.粗毛竹(参看图23、24)——即常见的毛竹。或叫做“山毛竹”。它只有一个正种,毛竹的笋上有很稠密而显著的棕色的短毛。其变种者有黄皮毛竹,龟角毛竹、金丝毛竹等等,但外形上都差不多,每个节上都是生两个枝子(一大一小,刚竹属皆如此),作画就不必细分是什么品种的毛竹了。只要具备毛竹的基本形象就可以了。据古书上的记载,最粗大的竹子叫“船竹”,可以“一节为船”,但没有更详细的记录,恐怕只是一种传说而已。以上我们所讲的粗毛竹,就算是竹类中最高大的了。这种毛竹既有经济价值又有观赏的价值,真可称是“全德品”了。粗毛竹全竹出地面者约四五十节不等,发枝多在十几节以上,大分枝(由竿上向外长的)的第一、二节,小分枝只有一条,其下便每个节生两条,至梢头最后一个小分枝又只剩下一条了。大分枝长的约有二十几节,小分枝长的约七八节左右,枝长者节多,短者节少,并无一定。毛竹的叶子一般都比较小,在高大的枝竿对比下就显得更小了。而且分布稀疏,这是因为它们适应自然条件而成长的结果。如叶子大而密,便经不起风吹雪压,所以竹子越高大叶子越疏小,大叶的竹子都长不高,这是一般规律。毛竹叶子的组织结构一般是每柄三至五叶,向四周平散开而略向上之势。从叶子的结构上讲,古代画家(如清代恽南田、王石谷等)所画的园林竹子大都是这类毛竹,不过他们是以山水画的处理手法,作为一片树林来画,而未画得粗大而已。

2.每节生两枝的细竹子(参看图39、40)——这种竹子比较多见,是墨竹画的典型题材。在江南的山上、水边、园林、路旁无处不有,品种也最多,如刚竹、早竹、迟竹、木竹、红壳竹、毛环竹、罗汉竹、黄皮竹、斑竹、杭州石竹等等。这类的竹子,如在枝叶的基本结构和形象上看,都差不多,作墨竹很难画出它们的差别。但色彩有不同,如斑竹竿有棕色花斑,黄皮竹竿黄一些,这些竹子叶子要比粗毛竹大一些。叶形有瘦长的、有宽短的、有尖利的、有圆秃的、有平面的、有曲面的、有上长、下长和平长的等等。但叶组的结构和毛竹都差不多,基本上是一柄三至五叶(因为它们都是刚竹属),竿高约在五公尺以下,除了罗汉竹以

外，生枝处一般都在六七节以上。古人画的墨竹基本是属于这一类。

3. 箭竹类（参看图29）——多枝和一柄多叶是这类竹子的主要特征。除箭竹之外，还有茶竿竹、华丝竹、笔杆竹、望衫竹、四季竹、苦竹等等属于此类。这些竹子的生长规律与刚竹属的竹子大不相同。它们的共同特征是节节多枝和一柄多叶。这些竹子每节至少生三枝以上，有的则多得象车辐条一样。一个叶柄至少五片叶以上。多至十几片。叶形当然也有大有小、有尖有秃。其中以箭竹的叶子为最大而且尖利，但比之刚竹属来说，这类的竹子又稍矮了小了一些，竹竿没有很粗大的。

箭竹属的竹子看上去丰厚而有精神。入画很有风格，古画中也偶然可以见到，但不多。只是顶端的叶柄很长，经常伸出外面，又加一柄多叶，画得不好，就象棕榈，必须有比较高的艺术处理，才能好看。

4. 箬竹、大叶竹等（参看图32）——这一类也是多枝的竹子，但叶子是竹子中最大的了（可以包粽子）。竿高约在二公尺以下，有紫色绿色两种，竿不粗，枝条每节至少三枝以上，但也有两条枝的，变化比较复杂，此类竹子多密集群生，分布在阴湿的平地或水边。箬竹类大叶细枝，对比强烈，很可入画，近代画家潘天寿以双勾法画过，用作墨竹者尚未曾见。

5. 鸡毛竹（参看图33）——是竹中矮小叶亦小的一类。可以说是一种特殊类型。竹竿细而短，略带之字盘曲之状。每节生三枝，枝极短，出竿两节即生叶，叶不多，每枝两三片就结束了。叶片多波折，尖梢多枯，状如鸡毛。这种竹子见诸画中不少，但多作配景，于石旁水边添加几枝，别有生趣。

另外，还有一些虽有观赏价值而不易入画的怪形竹子，就不一一例举了。

古人画竹，形象是多种多样的，除了画家的个人风格不同以外，所画的竹子不同也是原因之一。

从艺术欣赏的角度上看，画竹只要好看，不必分什么品种，道理虽如此，但事实上并不是那样简单。如果把各种竹子都画成一个样子，艺术形象也就贫乏了。如果不结合实际对象而去主观的创造各种形象，就难免违犯生长规律，令人看上去很不舒服，因为人们在生活中没有这种印象，所以觉得生疏别扭。而且画墨竹常常是“意在笔先”和“笔到意生”结合的，只有胸中的“成竹”多了，胆子才会大起来，才能因势利导，随心所欲，“违而不犯”（违背原来胸中的成竹而符合生长规律），这样才能真正取得不论品种的自由。这在绘画讲，就是论理不论法。况且有时候还要搞特定内容的创作，没有起码的生活知识是不行的。

话还要说回来，熟悉竹子不过是画竹的前提条件，艺术创造是相当复杂的，当提笔作墨竹时，都不能牢想着所画的是什么品种的竹子，只需大体有数，画完再说，生长规律和形式美的问题都要在画完以后再冷静的总结分析，这样久而久之，心手相应，便会“从心所欲不逾矩”了。

(二) 熟悉前人的画法——借鉴传统

要想学得快，学得好一些，就必须借鉴前人，要有一定的历史知识。下面概括的介绍一下中国历代画竹的情况，因限于篇幅和重在技法方面，只能就画论画的谈一下。

中国墨竹画的起源，众说不一，有的说是起于五代李夫人，有的说始于唐代吴道子，但都“源流未审”没有见到作品，缺乏可靠的根据，所以到后来就很少有人提到唐以前的画竹了。墨竹画虽始于唐，实际上到北宋文苏（文同、苏轼）时代才渐渐盛行起来，文同（生于四川新兴里）的成就超过了前人，所谓“黄钟一震，瓦釜失声”。文同有不少作品流传下来，在画竹史上起过重大的作用。被推为墨竹的鼻祖是应该的，我们讲墨竹画法，一般从文同开始也就行了。

文同的画竹是什么样子的呢？不能只看文学上的形容，而应该以他的作品为根据，总的看来，比之后代的墨竹是写实的作风，竿、枝、叶、节都很象真的竹子，有的竹叶正面用浓墨、反面用淡墨，叶梢风翻转折都一丝不苟的画出来，画竹节是勾描渲染而成，类似工笔画法，以尽量求得真实。画起来并不能如“兔起鹘落”。但就整个竹子而言，基本上还是一笔一笔挥写而成，所以仍然爽快生动，无板滞之病。文同的墨竹是画在绢帛上的。墨色不会渗化开来，显得很光洁，也很少用枯笔，这是宋人画的共同特点。但是文同的墨竹究竟和真的竹子不一样，在处理上已经删去了不少繁琐的细节，手法仍然是概括的，故能形神兼备，大受欢迎。当时学习他的画法的还有大文豪苏东坡等人，因文同又号文湖州（据说没到过湖州），苏东坡的墨竹就被称为“湖州派”，文同的画竹声望就可想而知了。

到了元代，墨竹大家辈出，可说是中国画竹的顶盛时期。专门家和兼善墨竹的画家很多，如赵孟頫（子昂）、管道昇（仲姬）、柯九思（丹邱）、吴镇（仲圭）、顾安（定之）、李息斋（李衍）父子等等，都各有所长。有的调高格古，有的形态逼真，有的枝叶松秀，有的笔力雄健，老竿新篁，雨雪风晴无所不备。但究根溯源，都是在继承北宋文同的基础上发展起来的，都还保持着写实的作风。很难看到粗笔大写的东西。这一时期的墨竹，在技法上已经达到很完善的程度，如在竹叶的组织概括上，已经有了各种程式（如个、介、重人、落雁、惊鸦等）。明清之后也未能突破这个范围。在笔墨方面也更加概括了，已经不再斤斤计较叶子的浓淡反正，画枝条已经不再“节节而为之”，有些部分就不再分节了，细小的繁枝也越来越少，画竹节除柯九思外，大部分人都都不喜欢反复描摹，只用两条横弧线写成，而修饰不见痕迹，方法比较简练了。但是，随着一切方法的形成，画面上虽多了画意而少了生趣，但总的来看，元代的墨竹水平已是历史上最高的成就了。

至明代的王绂（孟端）、夏昶（仲昭）等人，也基本是继承宋元人的画法。王绂是元末明初人，他的画法多是学文同和吴镇的，但风格已走向细巧，可惜没有

自己的显著面貌。当然，王绂的功力是很深的，当时有“国朝第一”的声誉。此后比较有代表性的墨竹家便是继王绂之后的夏昶了。夏昶的墨竹在叠叶方面有独到的功夫，结构是很复杂的，如“个字”、“介字”、“鱼尾”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”之类的叶组形式在同一竿竹上几乎无所不包，但他安排得法，不但能使之符合生长规律，而且形式上也很统一。后人很少有能继承他的画法的，原因和清代之后崇尚水墨淋漓的画风有关，但也和夏昶的画法难学有关。夏昶不但长于嫩叶向上的新篁，而且长于各种形态的竹子，也能画双勾，是一位以功力见长的全能手。在当时，名望很高，有“夏卿一个竹，西凉十锭金”的说法。

夏昶之后，明代画竹家虽不少，但水平远远不及他了，大都失之平板单薄。表现对象的能力也差了，生活气息大不如前辈了。总之，明代的画竹水平大大不如元代。在山水画家，除了唐寅（伯虎）比较有特点之外，再也难找高手。明代的墨竹在画法上没有大的创造，不过起了承前启后的作用而已。

宋元明三个时代的墨竹，虽然时代不同，所用的材料也有区别（有绢有纸），但以占主流地位的专家和作品来讲，大效果都相差不是很远，手法都比较写实，画风都比较工整严谨，这是他们一脉相承的共同之处。当然，在专家看来是代代不同，各家各样子，但这种区别一般人是不能细分出来的。

到了明末清初的石涛（大涤子）情况就大不相同了，墨竹的画法写意多于写实，可以说是墨竹画的一大变化。石涛画竹多用生宣纸，用笔奔放，水墨淋漓，浓淡干湿一气呵成，称之为“野战”。风梢露叶特别生动。当然，他画的墨竹从具体形象上讲，比前人是随便得多了。竹竿有些粗细不均也在所不计，只要气势相连就算数了，用笔中侧锋兼施，大有“意足不求颜色似”的味道。画竹节形状比较突出，或似“乙”字或用“八”字，一笔而成。叠叶的程式也不多，一般只用“个字”或“分字”。但石涛善于变化，排叶顺逆自如，疏疏密密浓浓淡淡应手而出，错落生姿，故不觉单调。他是一位以天资取胜的墨竹家，是清代墨竹的高峰。

到了乾隆年间，李复堂（李鱓）、郑板桥（郑燮）、罗两峰（罗聘）等人的墨竹，也都各有特点，但水平不能和前人相比，写实能力和笔墨功夫都及不上前人了。从大处讲也没有突破石涛的框子。至清末光绪年间的蒲作英（蒲华）和吴昌硕（俊卿）的墨竹出现，画竹才真正进入大写意的新阶段，对近代的影响也比较大。以前虽有徐文长和八大山人的大写意墨竹，但作品较少，又多小幅，在他们成就中不占主要地位，对后人的影响也比较小，就略而不谈了。

蒲作英和吴昌硕的墨竹一反常习，以粗枝大叶笔势纵横为特色，而且喜用羊毫（软笔），笔中含水量大，容易取得“泼墨”的效果，而枯笔飞白处又容易厚重，所以水墨趣味特别强烈。成为别开生面的新画风。吴昌硕又强调金石入画，以篆书笔法写竹，力度之大亦属前所未有的。蒲吴两家的墨竹，总成就虽不敢说超越前人，却也算得上石涛之后的又一变化。

在表现方法上，不同时代有不同的特点，例如画竹竿行笔的方向就有很大的

变化：明清以前的画法，大都是由上向下画，清代乾隆之后，方法比较随便，多半是由下向上画，明末清初是这两种画法的过渡时期，它的特点是两者皆有。例如石涛画竹就是上下兼用。有时在同一幅画上有向上画的，也有向下画的，怎样方便就怎样画，打破了处处要合乎书法的传统。古人说由下向上画用笔不能藏锋，竹竿不圆，但后人也能画的圆劲可观，关键是要大胆实践不必死守成法。

从以上的历史情况可以看出中国墨竹画法发展的顺序是由工（双勾）到写（写意），又由一般的小写意到大写意，主要趋势大致如此。

另外，历代攻墨竹的人多半是文人，他们都长于文学和书法，而且有意识的将书法用到画法中去，大大提高了笔墨的艺术效果。元代赵孟頫有诗云：“石如飞白木如籀，写竹还应八法（即永字八法）通，若也有人能会此，须知书画本来同。”按照柯九思的讲法则更具体：竿用篆书，节用隶书，枝用草书，叶用楷书。这些讲法都有一定的道理，在历史上都起过积极的作用，是值得重视的。当然，柯九思不过是指用笔的笔意而言，作画毕竟和写字有一定区别。我们不能理解为越象书法越好，画还有画本身的要求。

掌握历史基本知识，是为了学习古人的优秀传统，我们要在“师造化”的同时，要尽量争取多看，多临摹一些好的古画。通过临摹，可以比较快的掌握笔墨技法。以下具体谈谈画墨竹的方法，它是创作的方法，但对临摹也是适用的，因为我们介绍的基本上是传统的方法，可以用来分析古人的作品。

（三）墨 竹 画 法

熟悉传统和熟悉所画的对象固然重要，但自己能不能画得好，最后的关键还在于多画，故将墨竹画法简述如下：

1. 关于画竿法——下笔之前，对构图要大体上有个考虑，这和画其他东西是一样的道理。要画几竿，长、短、粗、细，直立还是倾斜等等，心中都要有数，因为立竿一定，画的构图也就基本上定了，虽然在具体画的过程中可以根据情况有些增减的变化，但大体上变化不会很多了。

竹竿的安排，要注意变化，不可平行，粗竿画多了最容易平行，因粗竿本身占去了画面大部分的地位，空白不多，很难有倾斜取势的余地。但要尽可能求得一定的变化，不能使之太平行。而且要注意疏、密、浓、淡的变化，使粗竿虽多而无闭塞气闷的毛病。若是画细竿有很大的变化余地，可以避免平行。画竿留节时，不要“对节”，也就是这一竿的节不要和另外几竿的节在一条水平线上，也不要一条斜线或弧线上。各各竹竿的竹节，要有聚散错落，疏密关系要好看不能等距离，画竹竿越多，竹节的位置越要注意。

竹竿与竹竿之间的交叉关系也是一个重要问题，两竿相交不能成十字交叉，三竿不可交于一点，否则即成所谓“鼓架”，也不能相交成等边或等腰三角形，四

竿相交一竿三竿相交不能成规则的四边形（如正方形、平行四边形、菱形等）而且比较难处理，搞的不好便成“穿篱笆”，所以多竿相交应尽量避免。竹竿相交的交点不要放在画幅中央，上下的中央或左右的中央都不相宜，总之要偏一点才能好看，相交的竹竿最好粗细和墨色的浓淡都不一样，使之更有变化。但在一幅画上，竹竿不宜太多，而且要有主次，要突出主要的几竿。古人在画竹竿较多的画时，常常是以少胜多，如用烟雾遮掩的办法虚掉一部分，往往是虚上半部分而只有靠竹根的一段，这样反显得意境含蓄，事半功倍，很值得学习。但这是指次要的竹竿而言，主要竹竿是不能虚掉的，要有完整的形象。

画竹竿还要注意它的生长规律——中间部分节与节之间的距离长，至两头渐短，不可一样长短或互长互短。

提笔时手指要在笔杆的上半部分，要悬肘，和写字的要求差不多，不过可以更自由一些，这样使起笔来才能灵活，才能拉得开。或由上向下画，或由下向上画，都要用锋直下，使笔画有圆劲之意，画时在节处开始，笔锋入纸时，先稍用力按一下，便作平直行笔，速度不要太快或太慢。在一般情况下，笔上含墨饱满时要快一些，墨比较干枯时要慢一些。否则前者臃肿无力，后者容易漂浮单薄，都不能很好的表现竹竿的形象。竹竿需拐弯时，要从节处开始，所谓“弯节不弯竿”，不能把竹竿画成弧形。在风吹雪压的情况下，整个竿可以有一定弧度，但不能只把一节或一部分画弧形，要细推物理，不可信笔为之。

学画竹竿应学会向各个方向画，才能灵活运用（参看图1、2、3）。至于用什么笔，就要看画什么样的竹竿。一般画细竹竿，用兰竹笔即可；若画粗毛竹，可用大提笔。画竿越粗用笔越大，这样比较方便。不过“排笔”断不可用，因它不能灵活变化，全无笔法可言，而且吸水较少，画生宣纸难于一气贯到底。

画粗竹竿必须光洁挺拔而有真实感才能好看。所以用笔的方法和画细竿不同，虽仍要悬腕和悬肘，但手握笔杆在下半部分，这样才能稳定。提笔吸水后，以笔锋蘸浓墨，至根部渐淡。笔锋入纸时向左，用力按笔到底，用侧锋由上而下，一节接着一节的画下去，以一口气画到底为佳，然后添节，其法与画细竹同（参看图4）。这是第一种画法。若一笔所画的竹竿还不够粗，可以用笔左右拼起来画，这就是第二种方法：先画左边，方法用第一种，只是在未添节之前，再将笔锋上的浓墨洗去，笔锋入纸仍在左边，压住第一笔所画竹竿的约二分之一或三分之一的位置，由上而下，和画左边一样，一节对着一节的画下去，然后一次添节，使左右连接得更好（参看图5）。这样便有圆浑的感觉，立体感比较强，有时还可以达到西洋画中“三面五调子”的效果，但对立体感的追求和运用，要适可而止，看具体情况而定。不是越立体越好，有时太立体了和竹叶不协调，反而不能成为好作品。

画竹竿用墨也要恰当，如只画一竿，浓淡可以从便，若画两竿以上，应浓应淡，就要先有个考虑，特别是画粗竹竿，墨色一定要有变化，太平板了就十分难

看。

以拼笔法画粗竹竿,用纸也很重要,有的宣纸虽然质量很好,但画下去一笔一笔的痕迹都很清楚,就不适合用拼笔法画竹。

在一幅画上如有许多粗竹竿时,墨色的变化要有整体感,不能因追求一竿上的墨色变化而失掉了大的层次。

学习画竹竿,不论是画细竿还是画粗竿,都不要孤立的只学画竿,画完竿后就要添枝,要枝竿一齐练习,因为竿枝之间有个连带关系,枝的生法和画法往往要以竿为根据,所以枝竿一齐画,脑子里容易有整体观念,容易判断竿和枝的水平高低。(参看图6、7)

2. 关于画节法(参看图1、3)——竿上画节,虽属简便,但要做到恰到好处,也不容易。节如画得好,竹竿则形俱神全。画的不好,会破坏了竹竿的形象,所以画节亦要当心,不可太随便。画节的时间一般要在竹竿画完,当墨色未干时画上去,宜用浓干墨,太湿则易化开来,造成墨疙瘩,如在竹竿墨色干后再画节,则前后墨色不能衔接吻合,枯燥无味。画节墨色一般较浓可以说是宁浓勿淡,淡了则少精神。

现在一般画节的方法是用“乙”字形的横弧线,由左向右画,或用“八”字形、“螳螂眼”形的两点,由左向右,如写字一样的写出来的,笔法要有顿挫,一点便过,务要生动自然,不可死板。用横弧线时要两头粗中间细,细处有时断开也不要紧,反觉得生动。弧线或向上弯或向下弯都可以。古法所谓“忌下覆”是没有必要的,但弯的弧度不宜太大,太大则所谓“似骨节”又不可太直,太直了便使竹竿少圆意。必须注意的是:在一竿竹上画节的横弧线所变的方向必须一致,这是透视原理,甚至在画几竿竹时,竹节横弧线弯的方向不宜变化太明显,否则,显得竹竿东倒西歪,要注意大局的统一。横弧线不可太长或太短,太长了如套环,太短了使竹节无力。如果是照明代以前的画竿法,更不能太短,太短了便显不出有节来,使整个竹竿平如“墨板”。再者,在一幅画上的竹节只能有一种画法,方法多了反而零乱。也有竹节处不添加横弧线或“八”字点的。主要靠画竿时笔法提按得当,使竹节自然而出,非有相当的功力不能达到如此地步。但也只适合画细竹竿。如画粗毛竹的竿,就一定要用横弧线添节了。否则便不能真实而具体。

另者,画竿留节处空白不宜太大或太小,太大则上下脱节,竹节形象不好看。太小了则添节困难,都不适当。还有一条规律也要注意:粗竹竿节小,不显著,细竹竿节大而突出。当然也有因竹的品种不同而例外的,那就不在一般画法之内了。

以上所谈,皆是明清之后所流行的画节方法,是写意多于写实的表现方法。在宋元时代,其画法是写实多于写意,情况就不大相同了。下面就来进一步谈谈这些问题。

首先要研究一下真竹节是个什么样子,才能判断过去的画法是写实还是写意。

真竹子竹节的具体结构是：主要分“竿环”和“箨环”两个部分。所谓“环”就是竹笋箨片脱落处留下的痕迹，它围绕竹竿一周，成为竹竿的重要部分，所有的竹竿都有“箨环”。从箨环本身的位置上讲，箨环是属它的下面的一节竹竿。接着箨环而属于上面一节竹竿的那一周比较突起部分就是“竿环”，有的竹有竿环，有的竹没有竿环。粗毛竹的竿环，就不显著，细竹子的竿环多是比较突出的。宋元人画竹节，就是抓住竿环和箨环两个关键部分，用上下两条横弧线概括的表现出来，后人习称为“圈节法”的就是这一类，当然这种法则的产生也称双勾画竹之法有关。在他的竹谱详录中讲的很清楚：“上一笔两头放起，中间落下，如月少弯，则便见一竿圆混。下一笔看上一笔，意趣承接不差，自然有连属意。不可齐大，不可齐小，齐大则如旋环，齐小则如墨板。”细细研究自李颇、文同而后的墨竹大家，其画节之法都完全与这段文字相合，例如五代李颇的《焦墨风竹》，北宋文同的《墨竹》斗方、元代顾安的《风竹》，赵子昂的《窠木竹石》，柯九思的《双竹》等等。最重要的还是李息斋本人的画法，如他的墨竹《四季平安》、《墨竹图卷》等，其竹节的画法也正符合他的论述，是用两条横线画成的，而且除柯九思外以上所有各家，都是上一条横线长些，下一条略短（不显著），也正合竿环大于箨环的生长规律，这是没有什么疑问的。但李息斋这段画节法的文字出现芥子园画谱中，就很难理解了，初学者根本无法看的懂。因为这部画谱中所用的墨竹步骤图，其画节法是明清之后大写意，只有一条“乙”字形的横线，根本不存在什么“上一笔”“下一笔”的问题。如果不弄清这一点，对后学的人是有害的。不过问题并非始于芥子园画谱，而在元代李息斋竹谱中就有了。从芥子园画传到芥子园画谱的文字，不过是抄用李息斋的竹谱而已。但李息斋竹谱中的竹节画法和芥子园中的基本一样，而与李息斋的文字说明仍然是两回事，这样问题就比较复杂了，造成这种情况的原因有两个可能性：一是李息斋原来画竹节的两条横线都和上下的竹竿沾连在一起（并非画在两节竿头之间的空白处）全靠墨色浓一些才能看得出来。而当时的木板刻印无墨色变化，只能刻成现存的样子，求一个近似的效果。类似这种现象，在历史上是不少的，只要看一看郑板桥的竹（例如乾隆十七年二月十日所作的那幅）节处被后人刻成什么样子，就不难理解了。二是据查李息斋竹谱成书于大德三年（一二九九年），当时李氏仅五十四岁，他去世时是七十八岁，理应看到过他的竹谱问世，何至谬误如此，令人费解。或许年久原版已坏，现存竹谱版本中有一些步骤图为后人增补或重刻，才造成差误的，也未可知。因现存竹谱中的双勾部分的竹节样子很怪，和李息斋素常画的竹节也大不相同，都可以印证以上的问题。

以上分析虽无确切根据，但道理是存在的。否则，如果李息斋竹谱全是对的，无任何差误，这是不堪设想的事情：如李息斋本人画竹是一套方法，而竹谱所云是另外一套，那么他的竹谱不能代表他的画法，还有什么价值呢？至少用他的理论不能解释他的画，他有什么必要这样做？这是绝对不可能的事。再者，假如我

们对李息斋画竹节的这段文字还可以作另一种理解：所谓“上一笔”是指上面的一个竹节而言，“下一笔”则是指下面的另一个竹节而言，两条横线是用来画两个竹节，每节一条，这样也是讲不通的，因为在这种情况下，必须“齐大”或“齐小”，如大大小小或间大间小怎么能成竹竿的样子呢，必须将“齐”字改为“过”而为“不可过大，不可过小”。以李息斋竹谱的文字水平，不可能唯独在这个地方词不达意，令人误解。所以，差误并不在李息斋本人而在后人身上。

至于一条线画成竹节是否可以，这是另一回事了。历史证明未尝不可，明清以后的墨竹多半是这样画节的，成就也很高。而由用两条线变成一条线的画法，是否和这些误传的竹谱有关，这种误传的功过如何等等，这就很难论定了。

3.关于画枝法（参看图6、7、8）——画枝在一幅画的构图上也很起作用，所以在落笔前也要考虑大的趋势，看从哪一竿（在有几竿竹的情况下）、哪一节开始向什么方向生枝比较得势。同时考虑到这一节生枝后，这竿竹上面的所有的节都要生枝，这是生长规律，不能任意省略或改动（象清代王寅的兰竹谱和李似山竹谱那样，随便增减是不妥的），如开始只考虑到一枝的方便，其他枝条因生长规律关系而不得不勉强画上去，就很难画得好了。生枝的位置和方向定下之后。画枝的长短多少也要大体有数，然后大胆一笔笔画下去，行笔要爽快，不可迟移。画枝的笔法，在古代画谱上有特定的名称，如由里向外画叫“迸跳”，由外向里画叫“垛叠”，生叶处叫“丁香头”丁香头相合处叫“雀爪”，都是因象形而定名的。一般画枝的顺序是先由里向外画大分枝（即由竿发出的主枝）然后再用顺逆往来的笔法画小枝。如一味向外画或一味向里画，则缺少变化，都不妥当。其用笔要用中锋，和写草书差不多，要提得起笔来，以刚柔相济比较结实线条写出，贵能流畅有力，表现出枝条的长势。学画墨竹不能忽视对枝条的练习，亏此一功，墨竹就不耐看了。枝条如画得好，添叶多少，即可从便，很有主动权。若画枝不好，需要用叶子覆盖来补救的地方太多，就会牵连得连叶子本身也画不好而造成大局的失败。画枝多少，主要看画叶多少，叶密则枝多，叶疏则枝少。但一般画枝宜密不宜疏，因画叶后要盖掉一部分。但作画前不可能处处都估计得准确，往往画叶之后，还需要添补几笔枝条才能使枝叶连接得自然合理，使疏密关系好看。

画枝的另一问题是要注意粗细，一般初学的人都画得偏细，成扯丝拉线之状，没有枝条的样子。所以宁可画粗一些。当然太粗了和竹叶分不开也是不行的。画枝用墨不宜太淡，要与叶子的墨色差不多。否则，叶子画上去就枝叶脱节，“乱叶无所归”。枝叶穿插所造成的形式美就大大削弱了。如果画几竿竹，竹竿墨色有浓有淡，每竿上所生的枝条，其墨色也要和它所在竹竿差不多，否则就脉络混乱，层次不清，所以枝条本身用墨的规律是比竿浓比叶稍淡一些。

画竹枝的姿态，要富有变化，合自然之理，不可一概而论。若画风竹，枝要随风倾斜之势（参看图9），或有迎风弯梢之态（参看图34、35）。以竹写风，以有形写无形，要细细体会其中的道理。竹子本身是有生命的东西，竹枝硬挺而有弹