

喜禪墨竹

喜禪

写竹技法歌诀

辛鹏 编著

辽宁美术出版社

喜禅墨竹 ■ 辛鹏写竹技法歌诀

ISBN 7-5314-2019-8

9 787531 420194 >

ISBN7-5314-2019-8/J·1061

定价: 11.00 元

喜禅墨竹

写竹技法歌诀

辛 鹏 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

喜禅墨竹/辛鹏编著, — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1998

.12

ISBN 7-5314-2019-8

I. 喜… II. 辛… III. 竹亚科—中国画—墨法 IV. J211.

27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 32048 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 字数: 8 千字 印张: 4.5

印数: 1 — 3000 册

1998 年 12 月第 1 版

1998 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑: 阎义春 李蒸蒸

责任校对: 张亚迪

封面设计: 一村

版式设计: 义春

定价: 11.00 元

作者照片

辛鹏，字万里，男，回族，画室：伴梅书屋。生于1941年，祖籍河北雄州。1966年毕业于大学毕业后，在外贸从事美术摄影工作至今，1989年晋升为高级美术师。

自幼习翰墨丹青，喜摄影、篆刻、诗文，画路宽阔，花鸟、山水、涉猎人物，擅梅竹和竹叶书。

美术、摄影作品在国内外多次参展和在报刊发表并获奖，曾绘制数十种花鸟、人物画，被用作挂历、年画和贺年卡等。1991年出版画、影、诗、印四为一体的《百梅集萃》画册。

1995年赴日进行文物考察和书画交流。同年，在台北获“妙品”奖。1997年获第三届中国少数民族美术作品展铜奖。1998年在新加坡书画大赛中荣获特等奖。

在《中国书画家》、《中国摄影家全集》、《当代中国艺术家名人大词典》、《中国摄影师名录》、《中国少数民族专家学者词典》、《中国美术书法界名人博鉴》等集中入典并在1997年香港出版的《世界名人录》中入编。

现为中国美术家协会、中国摄影家协会辽宁分会会员，并应聘为中国国际名人研究院学术委员，中国书法艺术研究院教授。

中国少数民族美术促进会驻大连联络处副主任。

大连市老干部大学国画教授。

再現風範
渡人津樑

奉題

喜禪墨竹出版

余少安錄法公悅題

目录

喜禅简介	1
前言	1
喜禅墨竹初探	2
写竹构图诀	7
布势诀	7
全景式诀	8
仰枝式诀	9
垂枝式诀	10
折枝式诀	11
横断式诀	12
小景式诀	13
题款诀	14
写竹笔法诀	16
写竹墨法诀	20
写竹竿诀	24
写竹节诀	28
写竹枝诀	31
写竹叶诀	34
写竹叶书诀	37
写竹梢结顶诀	39
写竹笋诀	45
喜禅通天笋	48
写风竹诀	50
写晴竹诀	53
写雨竹诀	55
写露竹诀	58
写雪竹诀	60

喜禅

(1881—1953),法名昌庆,原名延天循,又名延培基、伯庄、东阁、寿镜等名。山东省广饶人。在画竹落款时常见的还有“佛子昌庆”、“青龙山僧”、“乐安”、“绿涛僧”、“濠溪”、“邨罗”等名。其父延明智早年在县衙做过小吏,是个性格孤僻的落魄文人。光绪中叶,家乡遭受黄河水患,率全家老小迁来辽宁省庄河县鲍码屯(今石山乡鲍码村)落户,家境拮据困窘。后来经人说情,喜禅进庙,他14岁拜悟廉和尚(俗姓姜,人称姜瘸子)为师进入佛门,做了小和尚。

喜禅幼年受家教略识文字,出家后又在庙上读了一段私塾。他天资聪颖,好追求,对书画、乐器、拳法等方面兴趣广泛。特别受师叔悟三以及当时一些画家(王六皆等人)的影响,从16岁开始学习画竹。

喜禅的墨竹,从立意、构图、技法和程式化的表现诸方面都具有自己的特点。特别从1927年以后,画境大见恢宏,努力出古人未出之新,艺术造诣日趋精湛。

他云游了南国竹乡。写生归来,行经安徽,无钱住宿,试作两幅中堂,请店家代售,顿时被人抢购,并引来多人索画。后经山东,而辽宁,屡试身手,声誉鹊起。回庄后,成为半僧半职业书画家。1925年(40岁左右)再次去湖北写生。喜禅画竹,先构思竹子的形象之后落笔而就。他画竹干雅逸挺拔,刚柔相济;画竹枝多用中锋回锋起笔,笔笔送到;画竹叶沉着有力,灵活自然,飘逸流畅。喜禅写竹的风格情调,确是自辟蹊径,使人感到画面意象的空间是有限的,但包含着无限意蕴,因而受到社会各阶层人们的喜爱。

1953年冬,喜禅病死于青龙山双泉寺。墓在双泉寺后山。

前言

惟岁在戊寅,时逢孟秋。辛鹏自渤海来出视新著《喜禅墨竹——写竹技法歌诀》,目录清晰,分门别类,纲举目张,后学津梁。

辛鹏与吾所藏喜禅墨竹数百幅,其量其精可谓伯仲。昔年吾曾发起为喜禅高足张国安集资,于喜禅事闻于张国安者甚详。

画僧喜禅,鲁人也(山东广饶),幼承庭训,后入释门,为辽宁庄河青龙山双泉寺主持。喜禅夙日,不拘佛法,乐交游,善书画,研读典藏,私塾六祖。十六岁习绘事,专攻墨竹。北人写竹,多未见真竹、照本宣科耳。喜禅画竹,三访江南、流连竹乡。牛刀小试,走红皖境,经鲁返辽,声誉鹊起。

喜禅仿八大、板桥别署甚多,如绿涛僧、邨罗、青龙山僧、乐安、佛子昌庆、濠溪等。

喜禅曾经沧桑,亲历变革(1881年—1953年),虽染烟霞癖,而急人之难,不让世俗。屡以所作墨竹向伪满日酋保释受难群众,解民于倒悬。

喜禅画竹,吾以为不独风、晴、雨、露,亦具喜怒哀乐也。喜禅墨竹,日本、韩国流落不少,国内传世已无多。吾曾咨于鉴赏大家谢稚柳、杨仁恺二老,咸谓佳作可以收藏。乡间偶有所见,动辄言干话万,吾谓非知喜禅者,真知喜禅墨竹者——辛鹏也。

程与天识于沈阳工作室
1998年8月8日出之时

喜禅墨竹初探

• 辛鹏

雄劲灵动的喜禅大字属名与清峻雅逸的墨竹相配颇为得体，别具风格。

喜禅系法号，其意为喜爱禅宗，墨竹又颇具禅意，故简称喜禅墨竹为禅竹。

禅与画本来相通，禅之妙悟和画之凝神，冥思沉想，中得心源，有共同之点。画境有悟才能得画外之意成为妙品。绘画里的深层意境非目能视，只能心觉方明。画境能表现禅境，亦能成为禅悟机缘，喜禅和尚正是如此。《大珠禅师语录》曰：“青青翠竹，尽是法身，郁郁黄花，无非般若。”喜禅早在五十岁时有诗云“写竹三十年，过眼成云烟，而今参妙谛，同结静中缘。”禅宗内容在题画上亦屡见。如：“大千空色相，方寸有云烟，兴来学画竹，不作散花仙。”“六根尘不染，万象幻成空，未种菩提树，且画竹玲珑。”“身在繁华里，心超静寂中，数竿清瘦竹，珊珊拂清空。”这些禅宗“我心即佛心”的理念，使喜禅主观心灵得以开放，他自十六岁至谢世五十六年间，三次云游南国竹乡，领略竹之情态，胸中储有成竹，又苦临历史许多名家墨竹和书法，师承悟三，并与同代画家切磋，外师造化，中得心源，使画意达到了高超境界。喜禅深知书画同源之理，常在画上题跋曰：“与可画竹如作书，山谷作书如画竹，东坡先生能兼之，是否与可是山谷。”他书法功力深厚，擅左右握管，四十岁左右题款多为颜体灵动苍劲的行楷，墨竹较工谨，中锋写叶，圆意有余。五十岁后书题行草较多，墨竹风格精进，清劲洒脱，中锋兼偏侧锋行笔。书体较多，真草隶篆俱能写，草书尤佳，行笔疾速流畅，骨力遒劲，字字首尾相接，笔断意连，行气贯通，点画振动，气势逼人，喜节奏旋律之美。禅竹所以能独树一帜，与坚实沉雄的书艺不可分割。

喜禅作画前，澄心静虑，聚精运气后，纵笔直泻，一挥而就，作品气盛势旺，妙趣横生。

墨竹由竿节枝叶组成，一般先立竿分节。禅竹的粗大老竿较少，有之也在画幅下部作陪体。画老根竿时大笔侧卧，墨乾间以飞白，节短，左右两笔一节，乘湿浓墨点之。画主竿以蘸墨法，逆顿起笔而速转中锋，稳拖再顿收，一节复一节，竿中间淡两边如界，质感特强。禅竹一般不用浓墨点节，只靠笔笔相接之顿挫和水纹呈现节感，颇为自然。亦有中间墨重，两边淡的背光竹竿，更为苍劲挺拔。

禅竹的细竿和行枝，以切笔写出，即在运笔中将笔端调为偏锋如刻刀状，纵笔出之，力度大而富弹性，不浮滑。

布叶是墨竹的主体，风晴雨露姿态，叶表现力最强。风叶偏斜回旋，雨叶下垂，晴叶上仰，露叶端雅，结顶旁梢疏朗，这些在喜禅笔下均表现的淋漓尽致。

喜禅传有“长锋快剑”的硬毫笔，写叶时藏锋逆入，中锋兼偏侧锋，实按虚起一抹便过，以书法的撇笔和点画写出不同透视关系的叶片，长短肥瘦，圆方秃尖，行笔迅疾，一气连续写几叶，以速度体现动势，集合处有离合，分散处有伸缩，排叶顺逆自如，疏疏密密，错落生姿，操之准熟。

墨竹的结顶尤难，竹之形态神韵风度亦在顶梢间，与作品的成败，关系极大。禅竹结顶简洁、松散、得势，一笔新月，二笔鱼尾，交笔吊梢无不洒脱劲利，清新自然。

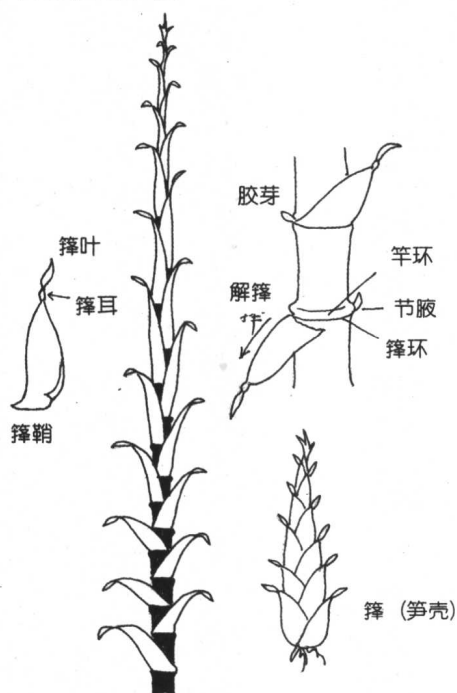
品赏禅竹，幅幅悦目，节奏和谐，整幅有密之，但不感滞塞，有疏之，但不觉孤寂，这与喜禅超神尽变的章法有关。竿节枝叶形体，偃仰顾盼，笔墨浓淡搭配，画面起结开合，穿插牵连，疏密聚散，均经匠心构造。在喜禅笔下，中堂条屏，大至丈余通景，小到册页扇面，不论全景式，还是小景式，气度潇洒，无不得心应手。试用白纸覆禅竹画幅之上，双勾描下，即成白描佳作一幅，可见禅竹章法之严谨，非同一般。

古往今来，墨竹画家，以笋为主体的画幅极少，喜禅则独创通天笋，笋由箨所包，自笋顶端，用蘸墨笔法，一笔一箨，依次顺下展开，至下部逐渐露节，箨与节通过笔墨浓淡对比，相互映衬，形体相守相生，大有阴阳动转的太极图禅理，正是“喜禅写笋别有趣，太极图意寓其间，箨淡节浓相应转，笋如佛塔欲通天”。

赏观通天笋，新颖别致，肖似佛塔，又寓太极图意，出自身在佛门主持的喜禅笔下，真乃超然尘外，禅意无穷。

(1998年7月于禅竹轩)

竹笋箨结构名称图

写竹叶运笔示意图

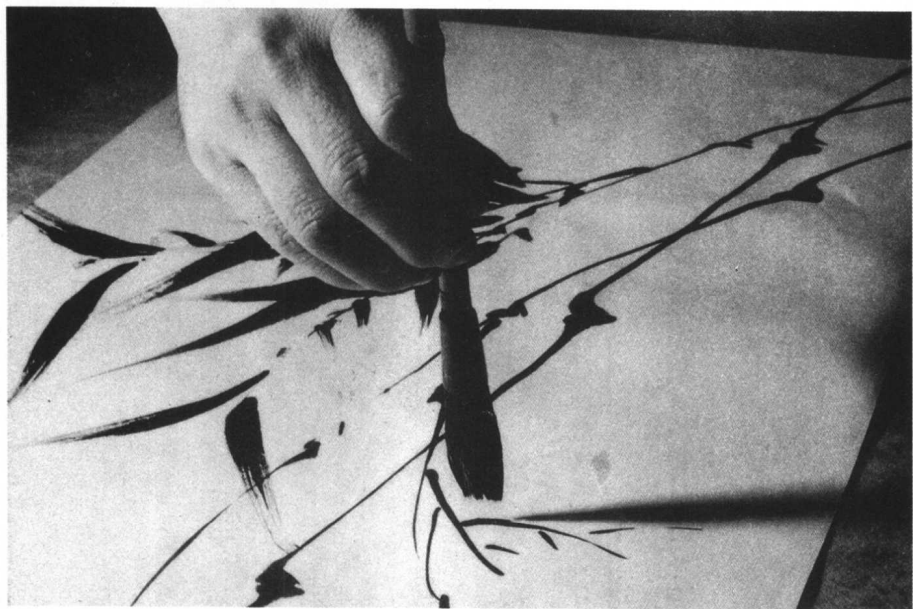
写竹竿运笔示意图

参照喜禅墨竹写白描通天笋

苍虬老节护根盘，
滋育新篁毅挺然。
喜见龙孙抽干尺，
蒸蒸解箨欲通天。

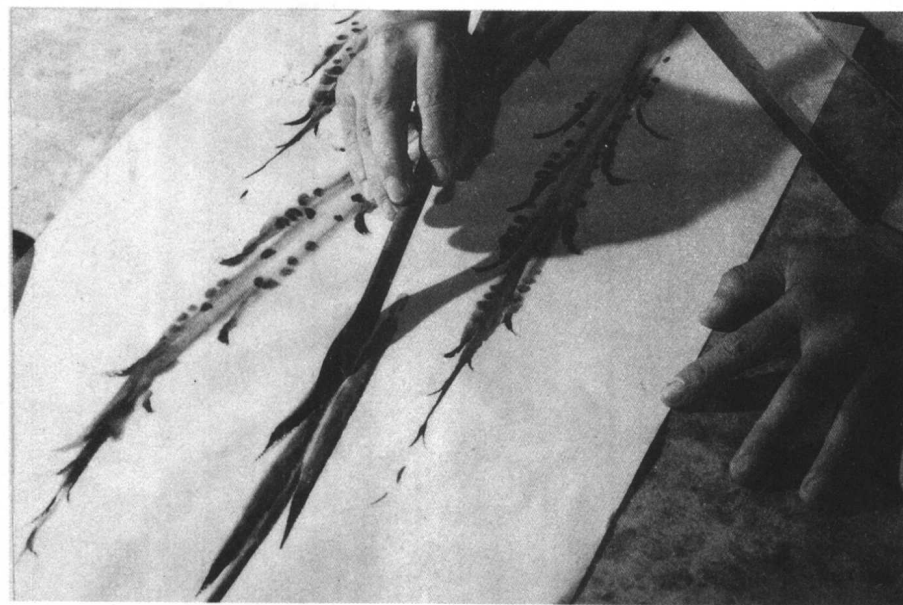

切笔法写枝

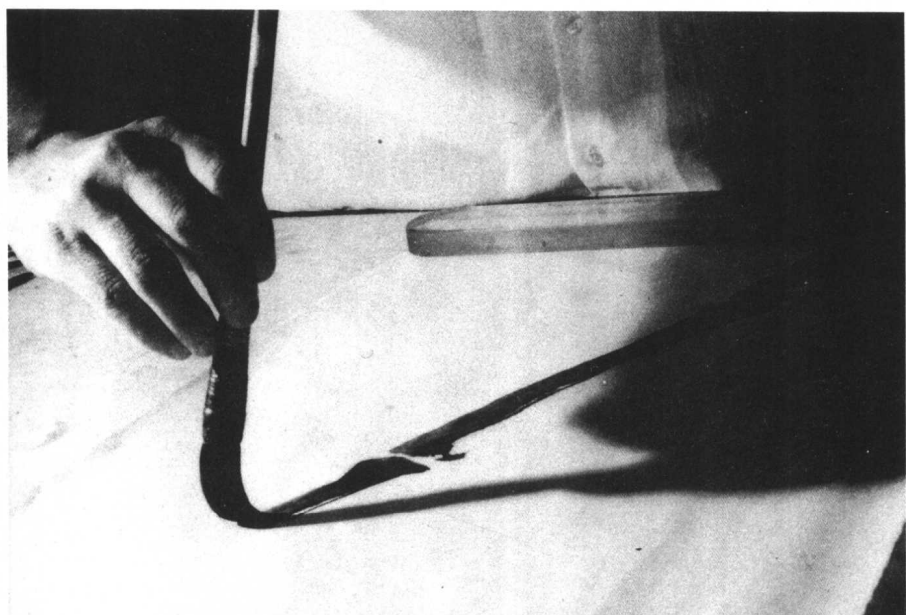

撇笔法写叶

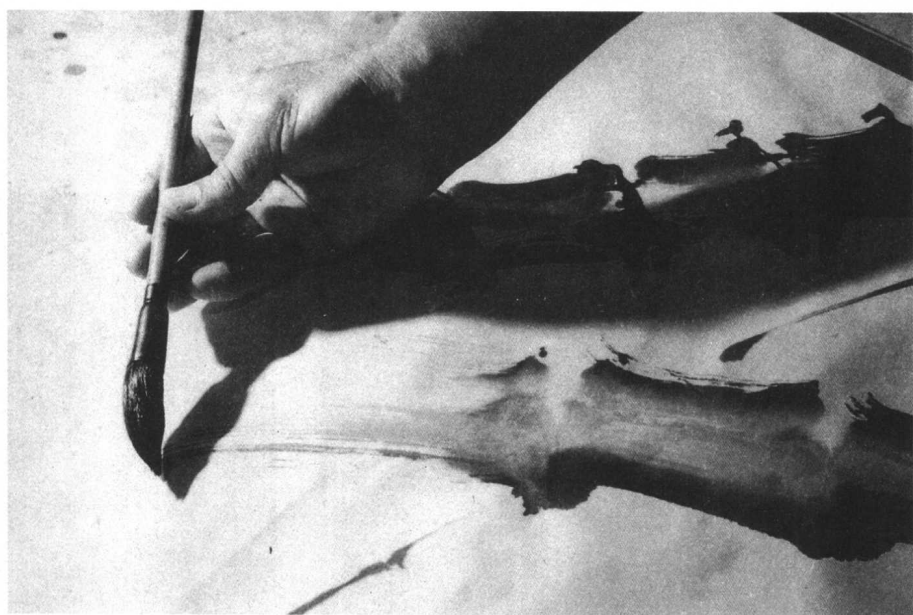

拖笔法写笋

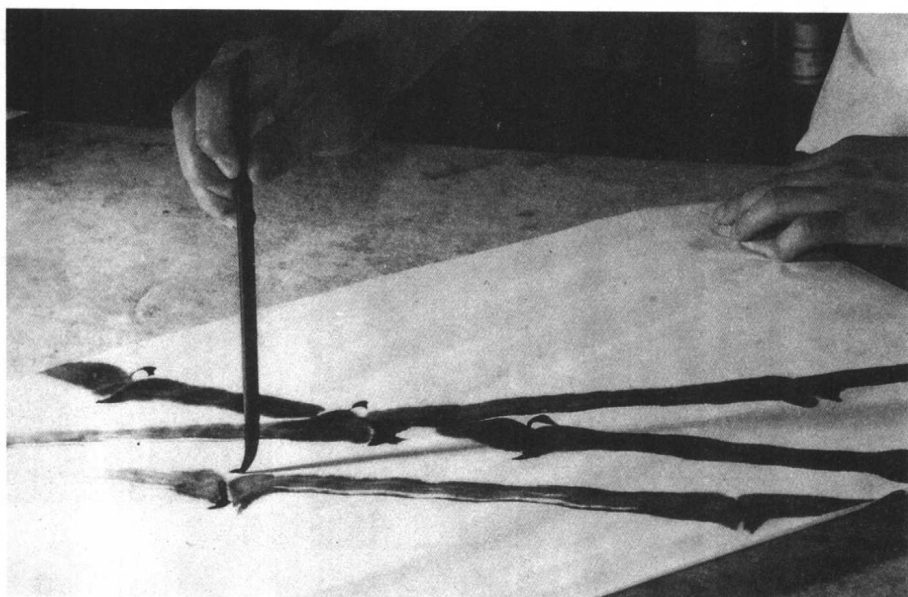
中锋笔写竹

卧笔法写粗竿

拨灯笔法点节

风竹

仰式晴竹

垂式露竹

6

竹影叶并型透视变化。

竹叶长短、肥瘦正侧变化。

竹笋

写竹构图诀

风晴雨露育胸间，枝竿横断或取全。
宾主布势当为首，虚实藏露简和繁。
竿之弯直粗和细，枝叶结顶平与尖。
起承转合求韵律，浓淡层次统筹安。

布势诀

主势需有辅势突，
插有逆势更劲出。
主势所向应逆起，
势泻则回险则扶。

全景式诀
花木泉石配其间，
竿枝斜正根梢全。
冲天撞地最当忌，
布叶浓淡和简繁。

仰枝式诀
主竿突出仰枝生，
叶偃承露轻摇风。
叶仰新篁拂云影，
天头空阔梢头清。

