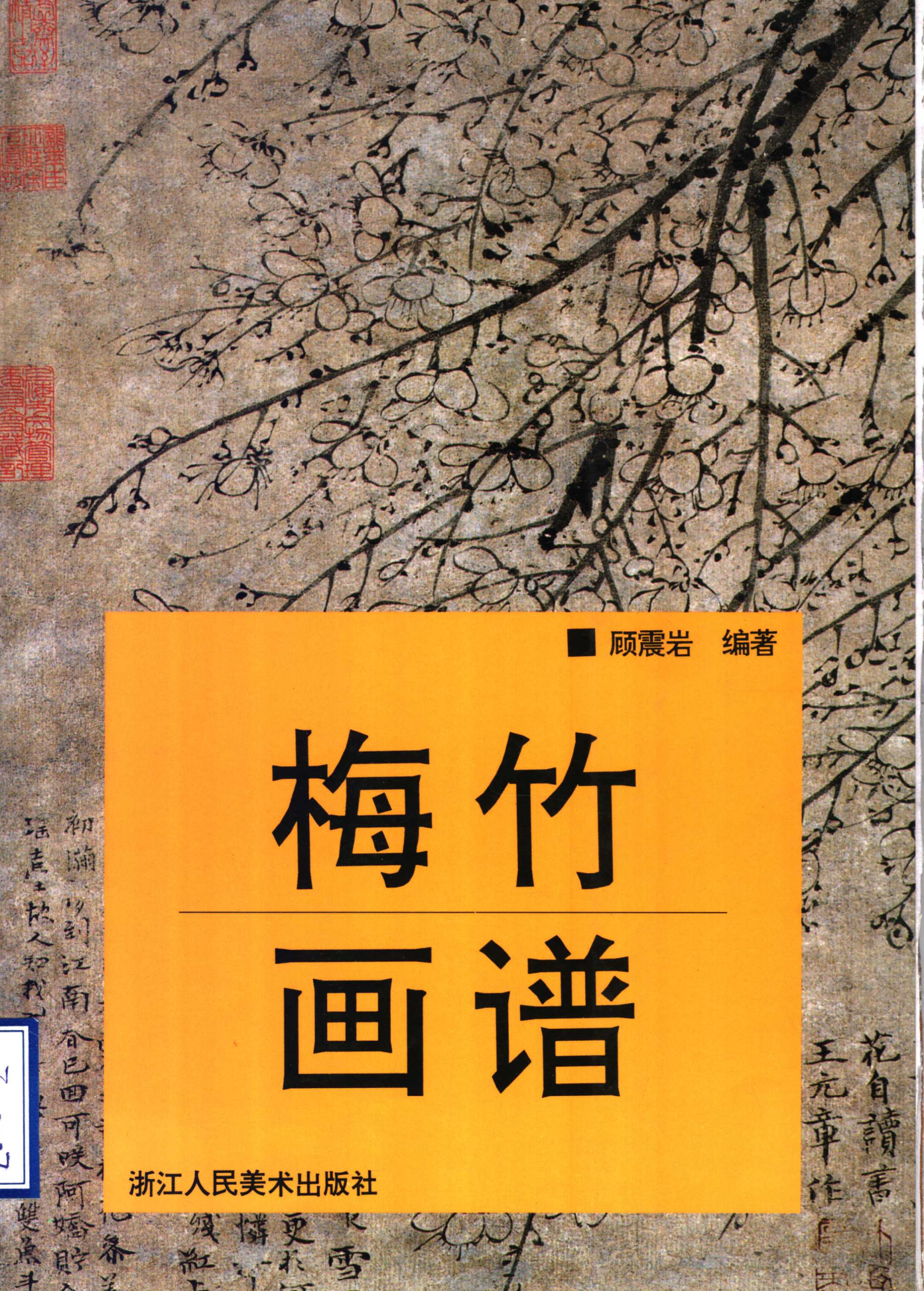

■ 顾震岩 编著

梅竹 画谱

浙江人民美术出版社

花自讀書小
王元章作

初滿
以到江南
春已四可
映阿嬌
贈人
知我
雙魚斗

梅竹画谱

顾震岩 编著

浙江人民美术出版社

(浙)新登字2号

责任编辑:李介一

装帧设计:聿文

梅竹画谱

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江兴发印刷厂印刷

1998年1月第1版·第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:4.5

印数:0,001—8,000

ISBN 7-5340-0758-5/J·653

定价:20.00元

顾震岩

1962年生,上海亭林人。

1984年考入浙江美术学院中国画系花鸟科,师从朱颖人,卢坤峰,舒传曦诸教授。

1988年毕业获文学学士学位,并留校任《新美术》编辑。

1993年考入中国美术学院中国画(花鸟)助教研修班学习,毕业后调入中国画系任教。现为中国美术学院中国画系讲师,西泠书画院特聘书画师、浙江画院艺务所特聘画师、中国美协会员、浙江中国花鸟画家协会理事,著有《顾震岩花鸟画集》、《蝴蝶画谱》。

目 录

画竹范例

- 布叶起首式
- 叠叶法
- 竹竿画法
- 分枝画法
- 出梢布叶法

画梅范例

- 梅枝起首式
- 梅杆画法
- 梅花画法

画竹概说

中国画画竹一科渊源流长,北宋的黄庭坚在《道臻师画墨竹序》中说:“墨竹出于近世,不世其所师承。初吴道子作画,超其师杨惠之,……运笔作卷,不加丹青极形似,故世之精识博物之士,多藏吴生墨本,……意墨竹之师近出于此”。说明画竹自唐吴道子即已成熟,然而真正对后世产生巨大影响的是北宋的文同,从他传世的作品中可以看出,其无论笔墨、构图、气韵、意境等方面都达到相当高的水平。元代李衍称:“文湖州最后出,不异呆日升空,燭火俱熄。黄钟一振,瓦釜失声。”文同画竹的技法和理论大部分是由他的挚友,北宋的大文豪苏东坡记载下来的,虽然不够系统,但由于他俩的倡导,使得墨竹这种典型的文人画种就此奠定了良好的基础。到了元代,涌现了一大批画竹高手,他们留下了许许多多艺术杰作,是中国画竹艺术发展过程中的黄金时代,虽然明清以后也不乏画竹名家,然比起元代的画竹水平而言恐无出其右者。所以,我们今天学习画竹还是从宋元人入手较为适当,也能达到事半功倍的效果。

要画好竹子,首先要熟悉竹子,熟悉竹子的生长规律,生态结构。我们要多去作些实地观察,多去竹区走走、看看。那么就会知道竹子的生态结构,它是有地下茎、竿、分枝、竹叶等几个部分组成,地下茎一般看不见,所以也就不必画,我们画竹主要表现的部分是竿、分枝和叶。大家知道,元代画竹大家李衍是北京人,后来到江南来,他到一个地方都要抽时间深入竹区去观察研究竹子,真正做到“胸有成竹”。并把他详细观察研究的结果写成了一部《竹谱详录》。他这种治学严谨的态度不愧为楷模,值得我们好好学习。

另外我们所要表现的对象——竹子,它的品种非常之多,可以说是不可胜数,据《中国竹谱》记载约有三百七十多种,仅占世界竹种的三分之一。这么多竹的品种,对我们来说也不能一一去观察研究。只要重点了解一些平时我们所常见的又可

入画的品种就可以了。如倭竹族中桂竹、斑竹,毛竹、花竹、淡竹、安吉金竹等等。假如有条件,你不妨从身边的某一类竹子入手,作一些详细的观察,春夏秋冬四季变化,风晦雨雪四时不同,先着一点、举一反三。

再者就要善于借鉴传统,学习中国画,借鉴传统是必由之路,学习画竹自然也离不开借鉴传统了。画竹这门艺术唐代时就已兴起,到北宋已盛行起来,元代达到了顶盛的局面,在此期间画竹高手云集,如赵孟頫、管道升、柯九思、吴镇、顾安、李衍等。他们不同程度上继承了北宋文同写实的画风。从现存的《墨竹图》来看,文同画竹类似工笔画法,画竹叶“以墨深为面、淡为背”。画竹节是勾描渲染而成的,很有质感。整幅竹子枝叶繁茂,用笔爽快生动,形神兼备。虽然元代画竹风格多样,但追根溯源,却都是在继承北宋文同的基础上发展起来的。值得注意的是元代这个时期在画竹技法上已经相对比较完善,在竹叶的组织表现上,已经总结出了各种程式,如“个字”、“介字”、“重人”、“惊鸦”、“落雁”等。正是这程式的形成,为初习者敞开了入径的大门。明清两代,画竹名家也不少,如王绂、夏昞、八大山人、诸昇、李復堂、郑板桥、金冬心、罗两峰等人,其作品虽各有特点,但水平明显不如前人,而且有些作者个人习气很重,初学者不宜学,至于石涛、吴昌硕、蒲作英的画竹作品,以写意的画法取代了写实的作风,在画竹历史上是一大变化,然就其成就而无法与宋元时代相抗衡,初学者入门也很不适宜,这里不再赘述了。有了以上这些认识和基础之后,接下去就得勤学苦练,功夫要靠练出来,没有捷径可走。最后,要强调一点的是,中国历代画竹子的画家大多数是传统文人,他们都具有很高的文学和书法修养,元赵孟頫提倡以书入画,大大提高了墨竹画的艺术效果。是值得我们重视和研究的。

横舟

蜻蜓

偃月

布葉圖式一

魚尾

金魚尾

落雁

驚鴉

个字

个字

布葉圖式之二

疊靖翅

疊魚尾

布葉圖式之三

叠介字

布葉圖式之四

叠驚雁鴉

叠个字

叠重八

画竹叶用笔以酣畅劲利为佳，起笔藏锋，收笔带有回锋意味。用笔须意到力到，使叶尾笔锋不钝、不露、不散、避免飘浮单薄之病。

历代的画竹名家，都有自己的布叶程式，我们在学习这些程式的过程中，也要多观察真竹，凭自己对真竹的感受，对真竹写生的经验，反复练习，参以己见，力求有自己的意趣。

此二種疊葉法元人

喜為之

叠尔字

畫竿法

畫竿

畫節法

↘ 上抱乙字

↗ 下抱八字

春筍解箨
丁丑初春
老風課

