

荣宝斋国画技法丛书

写意竹兰画范

柳子谷 著
柳咏絮

荣宝斋出版社

712.27
2001.08
L

荣宝斋国画技法丛书

写意竹兰画范

柳子谷 著
柳咏絮

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意竹兰画范 / 柳子谷, 柳咏絮著. - 北京: 荣宝斋出版社, 2001.8

(荣宝斋国画技法丛书)

ISBN 7-5003-0541-9

I. 写… II. ①柳… ②柳… III. ①竹亚科-花卉画: 写意画-技法(美术) ②兰科-花卉画: 写意画-技法(美术) IV.J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 040355 号

责任编辑: 陈杜宇
装帧设计:

写意竹兰画范 荣宝斋国画技法丛书

作者: 柳子谷 柳咏絮

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮编: 100735

制版印刷: 人民美术印刷厂

经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

版次: 2001 年 8 月第 1 版

印数: 0001-5000

印张: 4

印次: 2001 年 8 月第 1 次印刷

定价: 24.50 元

柳子谷绘竹、兰的几个特点

柳咏絮

柳子谷（1901-1985）先生是20世纪的同龄人，今年是他的百岁诞辰。他一生酷爱绘画，尤爱绘竹、兰。早在30年代便蜚声画坛，徐悲鸿先生赞他的《雨竹》“画到蒙蒙翠欲滴，先生墨妙耐寻思”；蔡元培先生称他为“画竹圣手”。美术评论家郎绍君先生评他画的竹“简约清劲，一望可知其与郑板桥的渊源关系……子谷之竹多置于真实的空间伴以明月、细雨、流水，令人觉得这是呼吸着空气”。

子谷先生在绘画创作中，对竹、兰的绘画技法不断探索，努力以新的视角、新的笔墨、新的意境，去创造自己的竹、兰风貌。他强调“作画法从理中来，理从造化中来”，“以师造化为本”。他始终遵循作画要“景真、情真、理真”，因而他笔下的竹、兰个性十分鲜明。

笔者自幼目睹先生作画，聆听先生教导，几十年来，体会到他画的竹、兰之个性表现在以下几个方面：

首先，他画的竹、兰有着独特的造型。他将繁茂的竹、兰之叶，多姿的花朵加以概括、夸张，使之成为简约而俊美的形象。他笔下的竹叶，既有似“个”似“介”字的有法结构，又有无法的叶片穿插其中，舒展而有生机，竹干圆润而劲拔。他不仅表现了竹的静态美，还善于表现竹在风、晴、雨、雪不同环境中的动态美。

子谷先生画兰叶的造型，是将传统画兰“三笔破凤眼”的程式予以发展，用多变的“三笔”再进行浓淡、虚实、远近穿插组合，使之繁中化简、简中蕴繁。

其次，子谷先生作画用笔用墨精炼、有力、多变。如画竹，用笔时而顿挫，时而勾写，时而中锋，时而侧锋。用积墨法、烘染法表现雪竹的纯净、雨竹的蒙眬、月竹的皎洁、晴竹的明朗，突出竹的意境美。画兰，用笔提按、转折、顺逆自如，笔速疾徐兼有。对水墨的运用恰到好处，对不同性能的生、熟宣纸使用得心应手。他的笔墨与其竹、兰的造型紧紧糅合为一体，使画面干净利落、形神俱在，是自然界的竹、兰和先生对其认识感受融合而成的技法。

第三，子谷先生作竹、兰步骤简明、清晰。从一片叶、一簇叶到一枝叶；从一棵干、一个节到数棵干、多个节；从一瓣花、一朵花到一枝花的形象塑造及用笔用墨的方法，均讲述得明明白白，易懂、易学。

第四，子谷先生作画，讲究以花传情、以诗言志。如他画《月竹》，题写“照我肝胆一轮月，励我坚贞竹数枝”；画《雨竹》，题写“百年干旱降霖雨，喜得苍生热泪流”。他画《兰》题写“一别金陵四十年，艺林三绝忆大千；如今华好叶正茂，更盼故人聚故园”（此画回赠张大千先生，以表对老友期盼）。他将竹、兰人格化，借以表达自己的心情。当然这需要多方面的修养，方能达到诗、书、画统一的境地。

子谷先生长期从事美术教育工作，他常说“取法于上，仅得其中。要向好的技法学习，要博学众长”。此册的兰、竹技法及画范是从他多年积累的教学和示范画稿中选编而成的，在画兰的技法部分，补充了笔者绘制的步骤示意图，使技法介绍更加全面。希望此册画范能便于读者在学习画竹、兰的技法上得到启发。

竹的品种很多，竹干有粗有细，有圆、方、扁等形，但竹叶大都相似。在这本画范中介绍的是在写意画中经常表现的青竹、水竹和毛竹。

畫梅中流
砥柱
萬竿歡送
小英雄
閔子紅
有書鏡
福如
子谷

柳子谷绘竹、兰 的几个特点

柳咏絮

柳子谷（1901-1985）先生是20世纪的同龄人，今年是他的百岁诞辰。他一生酷爱绘画，尤爱绘竹、兰。早在30年代便蜚声画坛，徐悲鸿先生赞他的《雨竹》“画到蒙蒙翠欲滴，先生墨妙耐寻思”；蔡元培先生称他为“画竹圣手”。美术评论家郎绍君先生评他画的竹“简约清劲，一望可知其与郑板桥的渊源关系……子谷之竹多置于真实的空间伴以明月、细雨、流水，令人觉得这是呼吸着空气”。

子谷先生在绘画创作中，对竹、兰的绘画技法不断探索，努力以新的视角、新的笔墨、新的意境，去创造自己的竹、兰风貌。他强调“作画法从理中来，理从造化中来”，“以师造化为本”。他始终遵循作画要“景真、情真、理真”，因而他笔下的竹、兰个性十分鲜明。

笔者自幼目睹先生作画，聆听先生教导，几十年来，体会到他画的竹、兰之个性表现在以下几个方面：

首先，他画的竹、兰有着独特的造型。他将繁茂的竹、兰之叶，多姿的花朵加以概括、夸张，使之成为简约而俊美的形象。他笔下的竹叶，既有似“个”似“介”字的有法结构，又有无法的叶片穿插其中，舒展而有生机，竹干圆润而劲拔。他不仅表现了竹的静态美，还善于表现竹在风、晴、雨、雪不同环境中的动态美。

子谷先生画兰叶的造型，是将传统画兰“三笔破凤眼”的程式予以发展，用多变的“三笔”再进行浓淡、虚实、远近穿插组合，使之繁中化简、简中蕴繁。

其次，子谷先生作画用笔用墨精炼、有力、多变。如画竹，用笔时而顿挫，时而勾写，时而中锋，时而侧锋。用积墨法、烘染法表现雪竹的纯净、雨竹的朦胧、月竹的皎洁、晴竹的明朗，突出竹的意境美。画兰，用笔提按、转折、顺逆自如，笔速疾徐兼有。对水墨的运用恰到好处，对不同性能的生、熟宣纸使用得心应手。他的笔墨与其竹、兰的造型紧紧糅合为一体，使画面干净利落、形神俱在，是自然界的竹、兰和先生对其认识感受融合而成的技法。

第三，子谷先生作竹、兰步骤简明、清晰。从一片叶、一簇叶到一枝叶；从一棵干、一个节到数棵干、多个节；从一瓣花、一朵花到一枝花的形象塑造及用笔用墨的方法，均讲述得明明白白，易懂、易学。

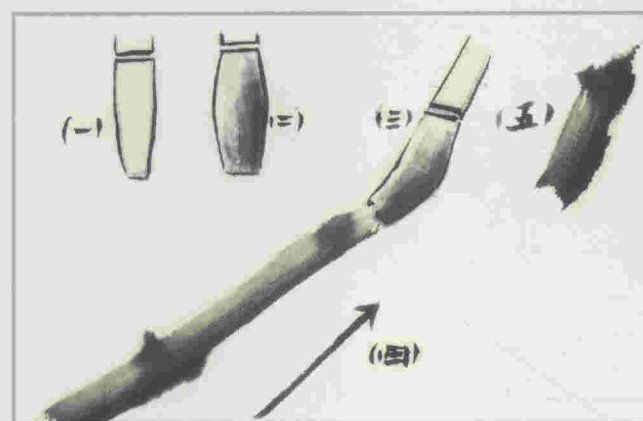
第四，子谷先生作画，讲究以花传情、以诗言志。如他画《月竹》，题写“照我肝胆一轮月，励我坚贞竹数枝”；画《雨竹》，题写“百年干旱降霖雨，喜得苍生热泪流”。他画《兰》题写“一别金陵四十年，艺林三绝忆大千；如今华好叶正茂，更盼故人聚故园”（此画回赠张大千先生，以表对老友期盼）。他将竹、兰人格化，借以表达自己的心情。当然这需要多方面的修养，方能达到诗、书、画统一的境地。

子谷先生长期从事美术教育工作，他常说“取法于上，仅得其中。要向好的技法学习，要博学众长”。此册的兰、竹技法及画范是从他多年积累的教学和示范画稿中选编而成的，在画兰的技法部分，补充了笔者绘制的步骤示范图，使技法介绍更加全面。希望此册画范能便于读者在学习画竹、兰的技法上得到启发。

竹的品种很多，竹干有粗有细，有圆、方、扁等形，但竹叶大都相似。在这本画范中介绍的是在写意画中经常表现的青竹、水竹和毛竹。

小青竹竹干

小青竹竹干较细，画此干宜用硬毫秃头笔如图示（一）。图示（二）将笔毛一侧或两侧稍加浓墨。图示（三）用笔稍用力，使笔身成折坐状。中锋顿挫运行。图示（四、五）在竹节处停顿，同时将笔尖向上略挑。

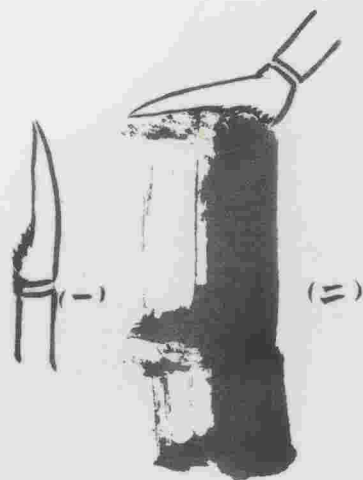
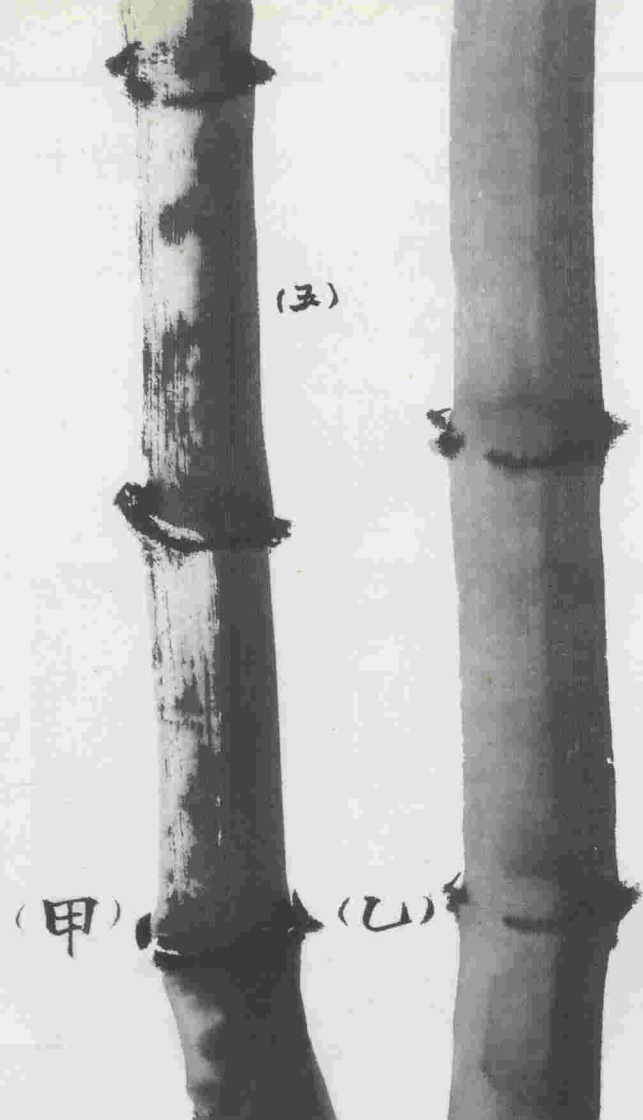
每画一节，竹干渐细。左图五段竹干衔接起来，即为小青竹全干。

水竹竹干

水竹竹干略粗，现介绍两种画法：

图示甲：画此竹干宜使用破旧羊毫笔或将笔毛修剪一部分如图示（一）。画时着深墨，将笔毛修剪部分压在画纸上，侧锋横扫，产生飞白如图示（二）。然后用清水冲洗飞白处，使色阶更调和。

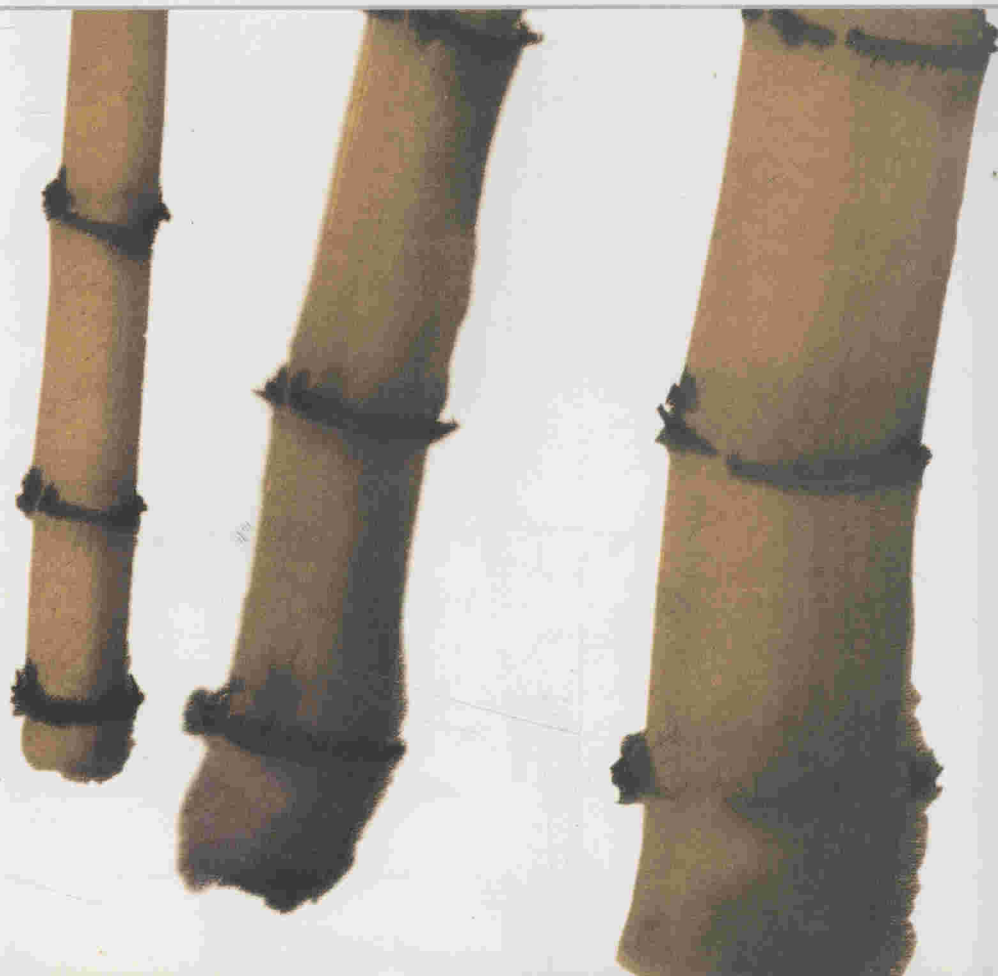
图示乙：用平笔画竹干。中锋行笔，用墨方法同画小青竹。

毛竹竹干

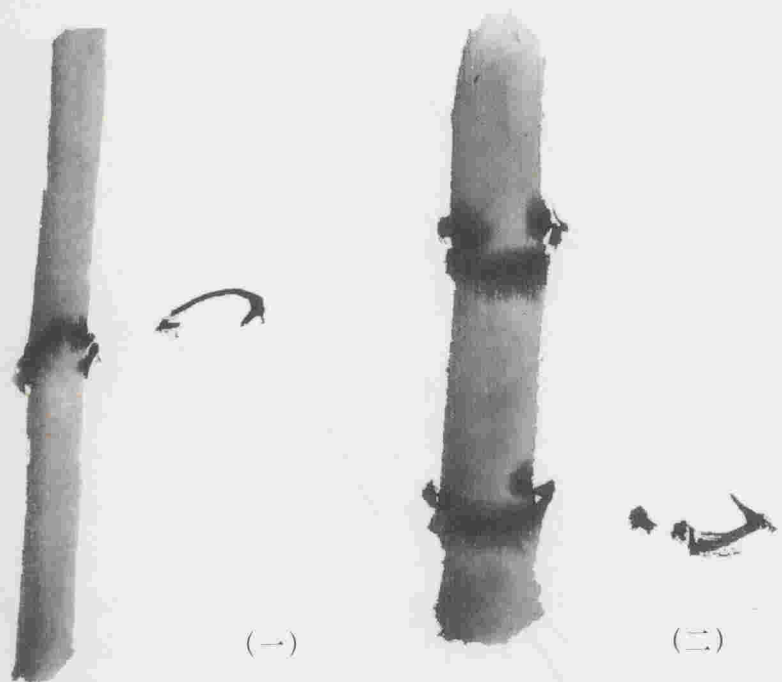
毛竹竹干较粗，宜用板刷作画。用笔用墨方法同水竹竹干。落笔宜用力。笔杆稍竖立，不宜靠右倾斜。

竹节

竹节一般用勾的画法来表现，如用中锋书写“フ”、“ㄣ”。图示（一）竹节在视平线上，其节呈向下弯曲的弧线。图示（二）竹节在视平线下，其节呈向上弯曲的弧线。

数干在一起时，其节应错开。参看左下图。

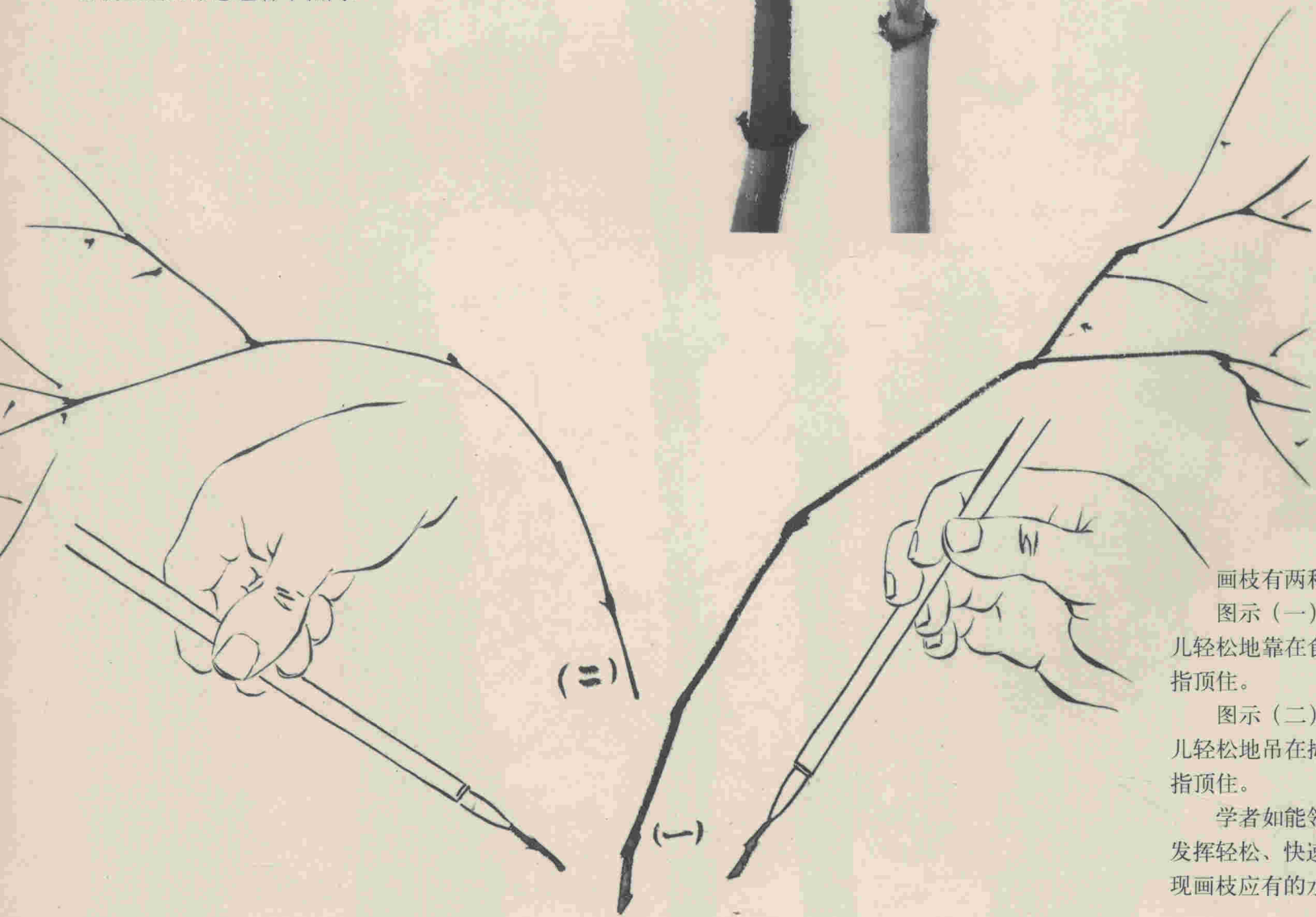
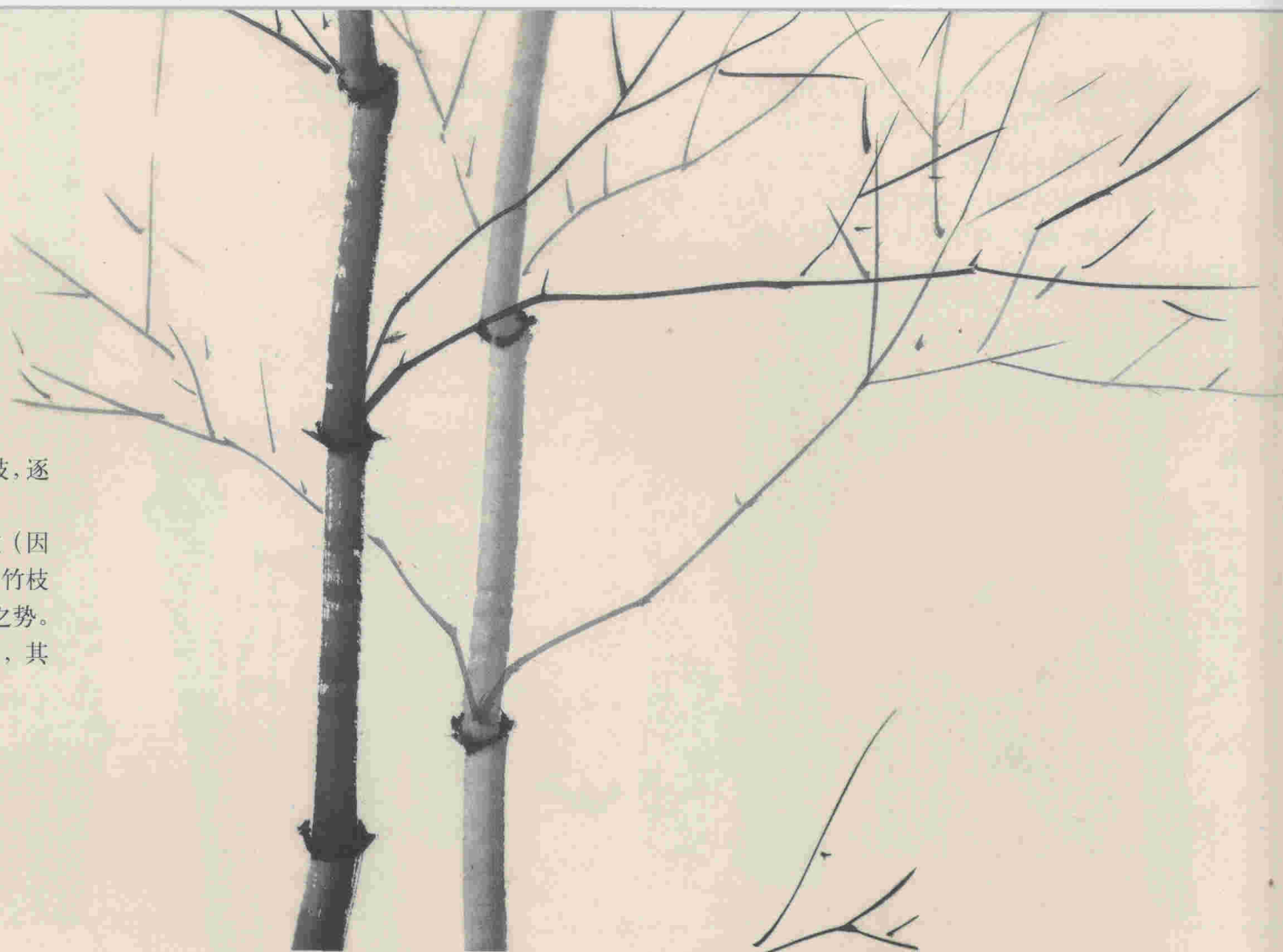

竹枝

竹枝为轮生，由主枝到分枝，再分枝，逐渐细短。

竹枝也有节，一般画竹每节出两枝（因竹的品种不同，每节出枝数量不等）。画竹枝用中锋行笔，行至节处略停，形成顿挫之势。

竹枝从节生出，因画家的视角不同，其竹枝生出的形态也各不相同。

画枝有两种执笔姿势：

图示（一）向右画枝，手掌朝上，笔杆儿轻松地靠在食指上，用拇指、中指及无名指顶住。

图示（二）向左画枝，手掌朝下，笔杆儿轻松地吊在拇指、食指、中指上，用无名指顶住。

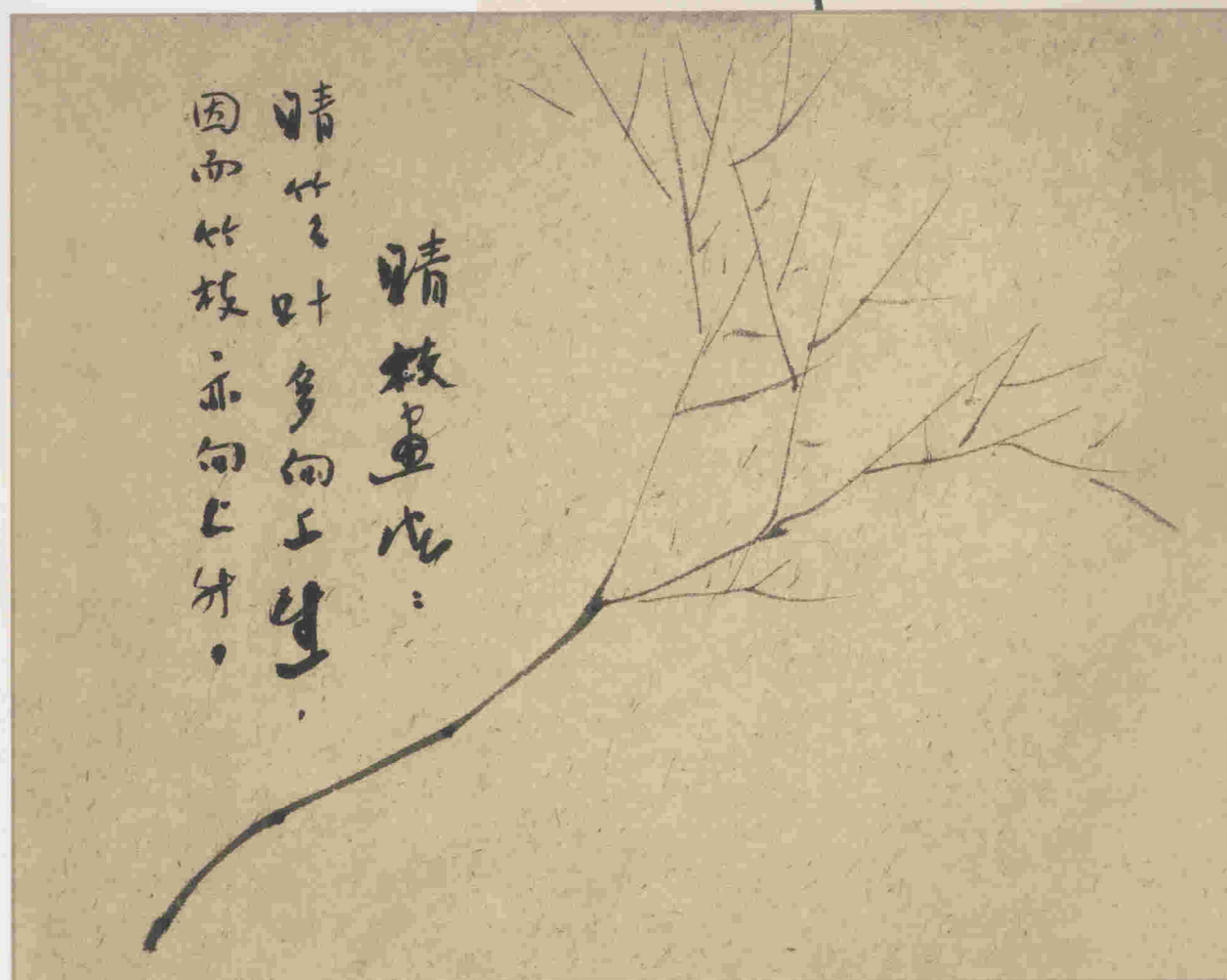
学者如能领会两种执笔姿势作用，方能发挥轻松、快速、顿挫、拖行运笔效果，体现画枝应有的水平。

竹枝的三种形象

图示（一）为风枝。

图示（二）为晴枝。

图示（三）为雨枝、雪枝。

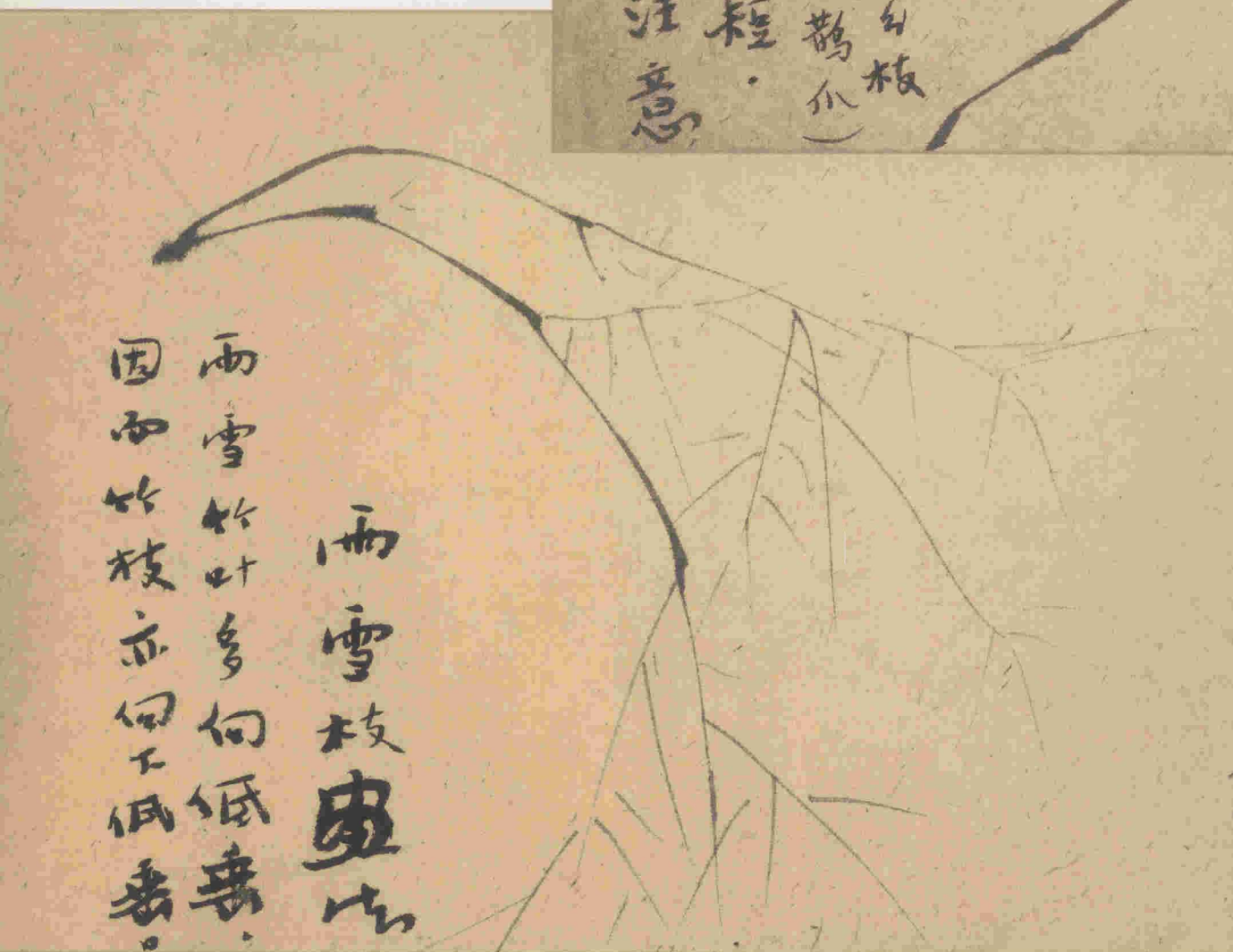
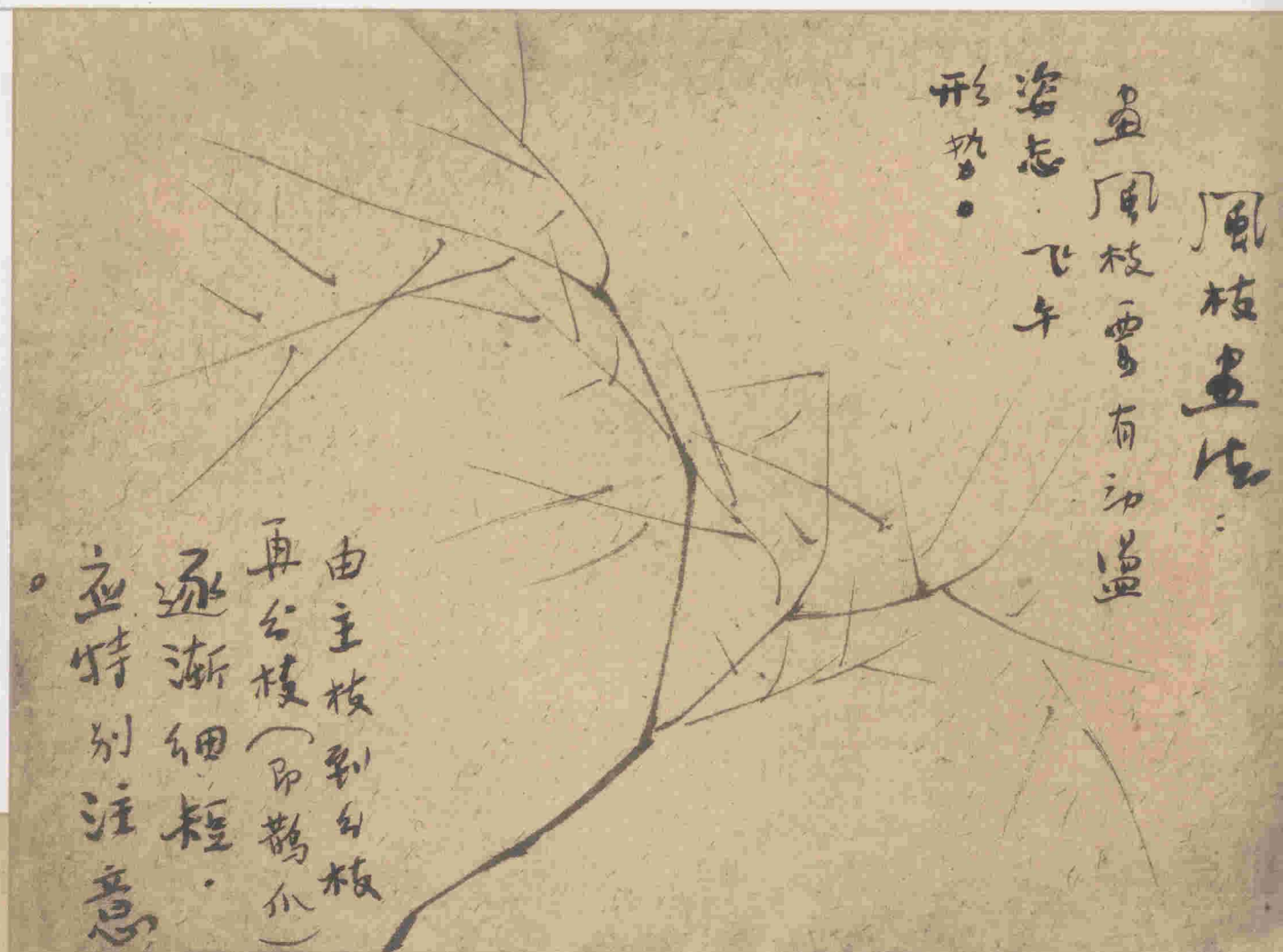

晴枝

竹枝在晴天时平稳向上。

风枝

竹枝在有风时随风飘荡。

雨枝、雪枝

竹枝在雨、雪中低垂。

竹叶

竹子的品种很多，但竹叶的形态大都相同，画法也相同。

画竹叶宜用大兰竹笔，中锋运行，偶用侧锋。画竹叶的形态要特别注意观察，不要和桃叶、柳叶相似。

图中甲为竹叶的正面形象，其他为竹叶不同侧面的透视形象。

竹叶组织的基本形式，也就是“组形竹叶”的排列构成。竹叶最难画的也就是这些基本形式，应多画、背画。

竹叶组织的基本形式

一组竹叶

新篁竹叶一组似“人”字形、或“人”字重叠（图甲）。成竹竹叶一组似“个”、“介”字形（图乙）。每组叶画法都是先画梢叶，其他几片叶依次画成。按以上方法组成的每组叶称“组形竹叶”。

由“组形竹叶”“品”字形排列构成一簇竹叶。

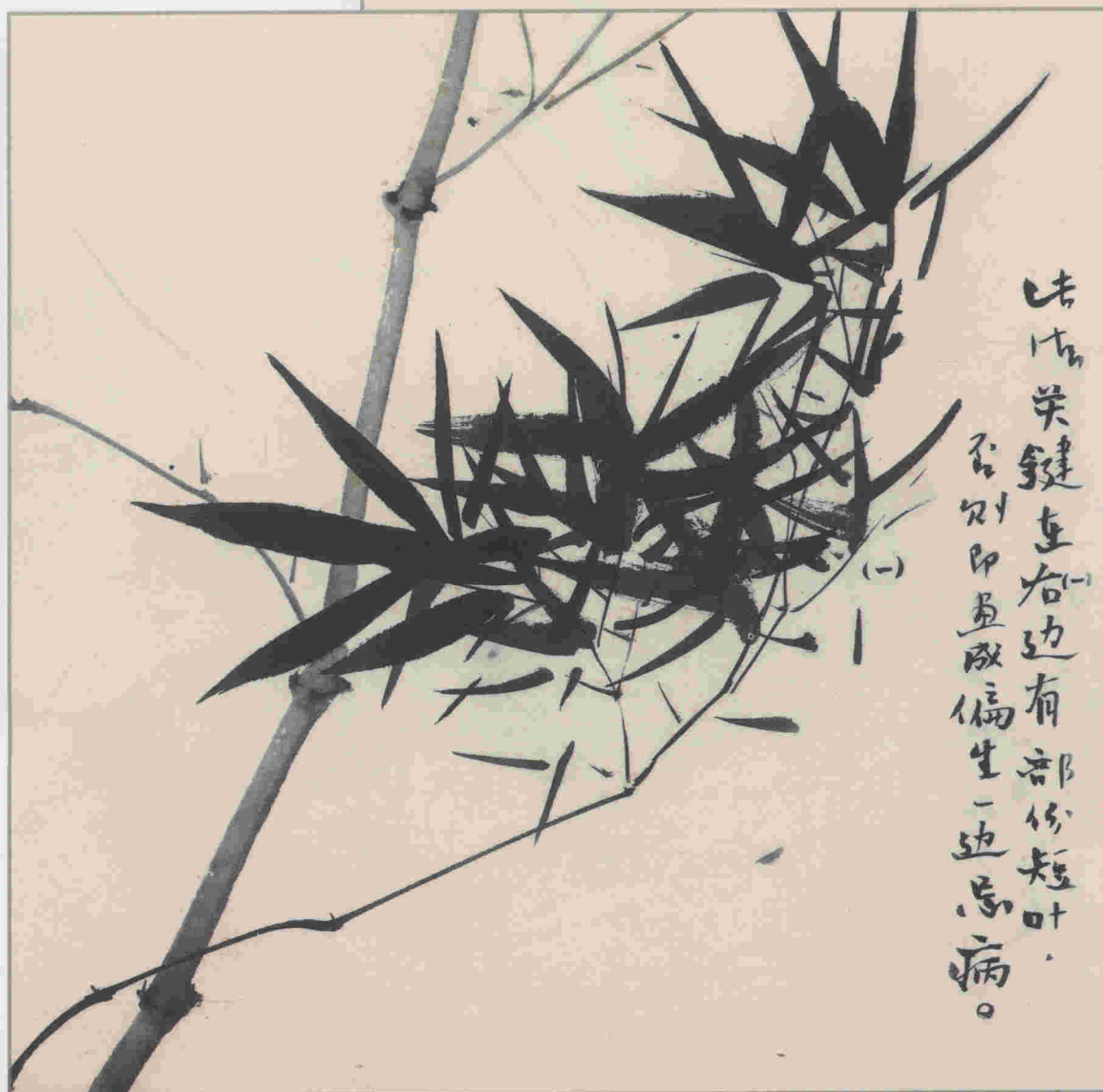
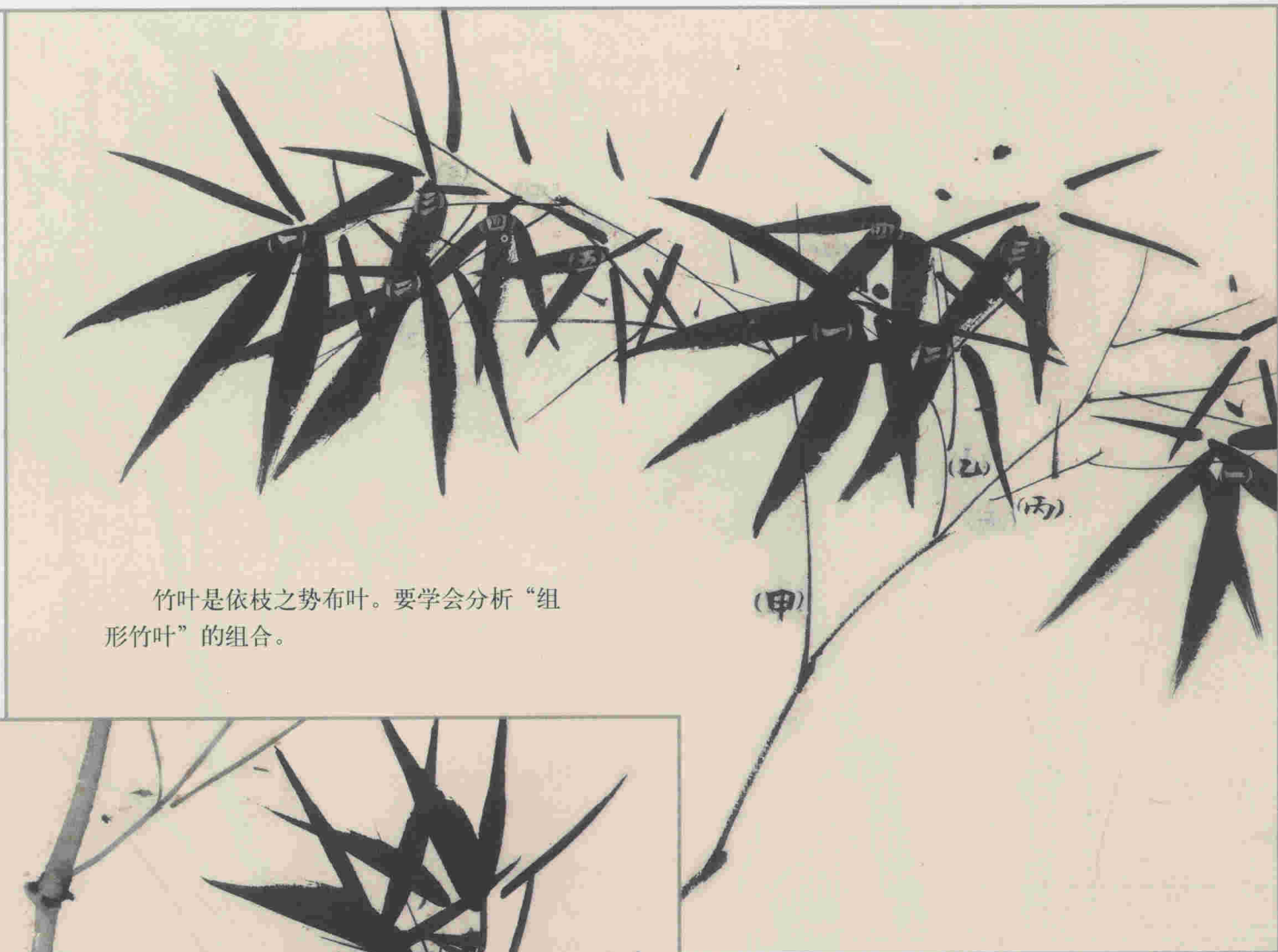
一簇叶中的三组“组形竹叶”。

在一簇叶中要有不同侧面的叶片穿插其中，方显丰满、有变化。

一枝竹叶

竹叶是依枝之势布叶。要学会分析“组形竹叶”的组合。

此图关键在右边有部份短叶，
否则即成偏生一边毛病。

此枝竹叶是由图示的甲、乙、丙三簇叶组成。甲图有五个“组形竹叶”，乙图有四个“组形竹叶”，丙图只一个“组形竹叶”。一枝竹叶要有疏密、浓淡，有整有乱。作画应以有法乱以无法，无法整以有法，相互统一。（上图）

一枝竹叶的侧面形态

侧面的竹枝叶有透视变化，应注意竹叶的重叠厚度及侧转之感。（下图）

前后枝叶的空间处理

用浓墨画前面枝叶，淡墨画后面枝叶。
关键是画后面的梢叶时色宜深，渐画渐淡，
渐画渐虚。

远丛竹画法

远处的丛竹叶必小，枝干亦虚，色亦淡，
画时叶梢色略浓，枝叶浓厚处画虚一些，宜
从上到下渐画渐淡，渐画渐虚。