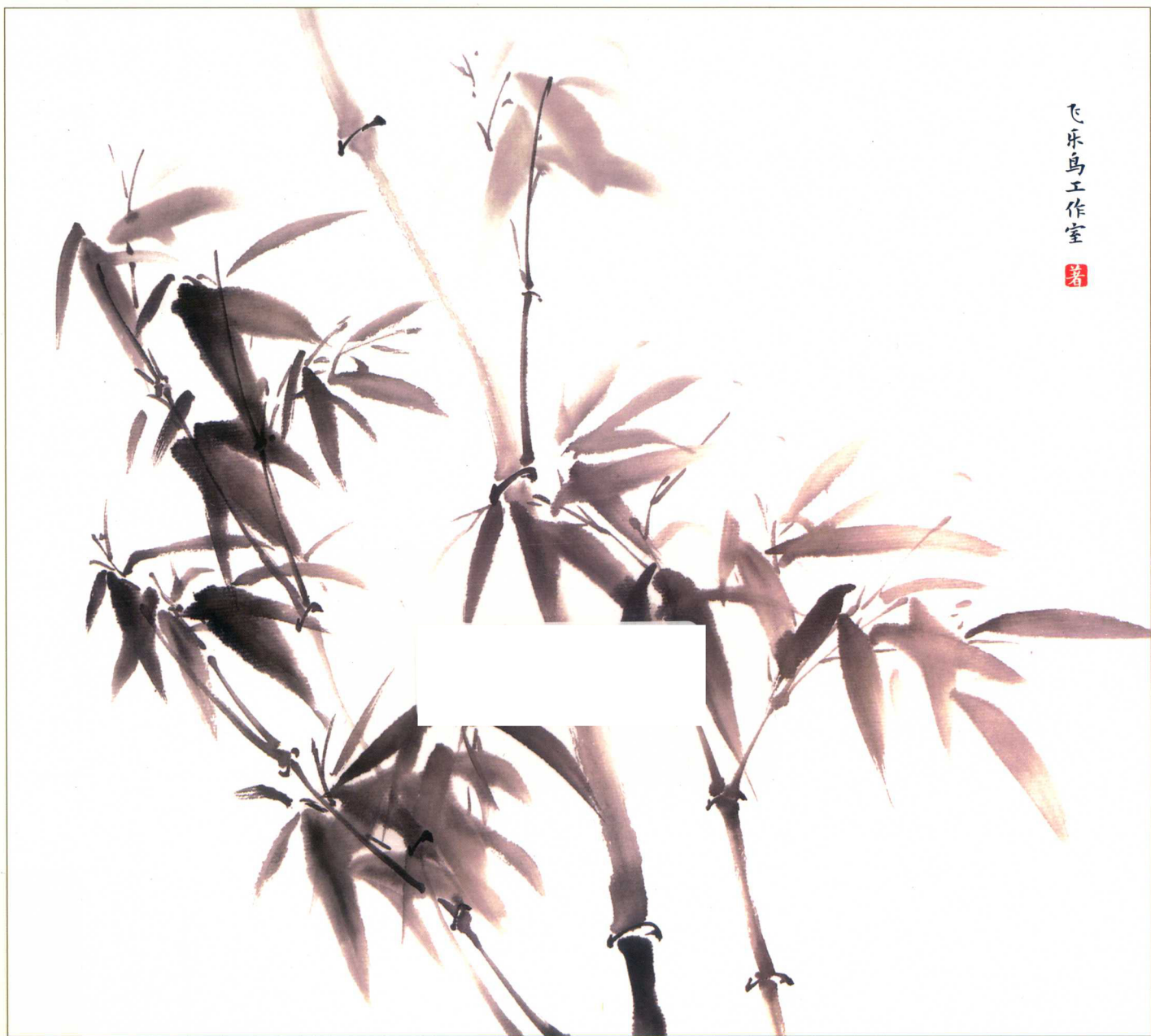

正统国画技法入门

一笔一画学

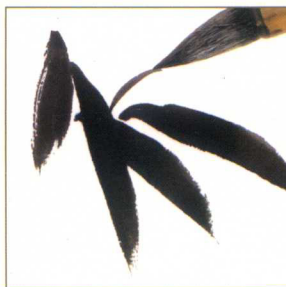
竹子

飞乐鸟工作室

著

用笔5招、用色6步、构图6法、画法35式，画竹子一本就够！

正统国画技法入门

一
笔
一
画
学
竹
子

飞乐鸟工作室

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

一笔一画学竹子 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2019.1 (2019.8重印)
(正统国画技法入门)
ISBN 978-7-5170-7085-6

I. ①一… II. ①飞… III. ①竹—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第245379号

书 名: 正统国画技法入门 一笔一画学竹子

ZHENGTONG GUOHUA JIFA RUMEN YI BI YI HUA XUE ZHUZI

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社(北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658(营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: service@bookexplorer.cn

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 天津联城印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 4印张 71千字

版 次: 2019年1月第1版 2019年8月第2次印刷

定 价: 29.80元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

正统国画技法入门

一笔一画学竹子

飞乐鸟工作室

著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

一笔一画学竹子 / 飞乐鸟工作室著. — 北京 : 中国水利水电出版社, 2019. 1 (2019. 8重印)
(正统国画技法入门)
ISBN 978-7-5170-7085-6

I. ①一… II. ①飞… III. ①竹—写意画—花卉画—国画技法 IV. ①J212. 27

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第245379号

书 名: 正统国画技法入门 一笔一画学竹子

ZHENGTONG GUOHUA JIFA RUMEN YI BI YI HUA XUE ZHUZI

作 者: 飞乐鸟工作室 著

出版发行: 中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1号 D 座 100038)

网址: www.waterpub.com.cn

E-mail: sales@waterpub.com.cn

电话: (010) 68367658 (营销中心)

企 划: 北京亿卷征图文化传媒有限公司

电话: (010) 82960410、82960409

E-mail: service@bookexplorer.cn

经 售: 全国各地新华书店和相关出版物销售网点

印 刷: 天津联城印刷有限公司

规 格: 210mmx285mm 16开本 4印张 71千字

版 次: 2019年 1月第 1版 2019年 8月第 2次印刷

定 价: 29.80元

凡购买我社的图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

『竹死不改节，花落有余香。』竹是君子的化身，与『梅、兰、菊』合称『四君子』。在中国传统文化里，历代文人墨客都喜欢把竹子挺直和四季常青的特征赋予特殊含义。竹子象征了高雅纯洁、虚心刚直、高风亮节的古代文人形象。

在传统中国画里，竹子的形象也常被画家们用来咏情言志。例如北宋时期『胸有成竹』的文同。大家对竹的喜爱无不体现竹子在中国写意花鸟画史上的重要地位。

本书整理了绘制竹子时的用笔、用色、构图以及格式等基础知识。结合画竹大师的经典技法，读者们只要加以临摹练习，就可以学会绘制写意竹子的基本方法。

回锋画叶 19

点笔与切笔 19

贰·叁 用色

颜色属性与特征 20

画竹常用色 21

浓墨、淡墨画竹 21

泼墨、积墨画竹 22

翠竹用色 22

朱竹用色 22

草点节法 27

顿点画节法 27

叁·叁 画枝法

中锋扫笔画枝式 28

起手鹿角枝式 28

起手鱼骨枝式 29

顶梢鹊爪枝式 29

叁·肆 生枝式

左右生枝式 30

根下生枝式 30

嫩竿生枝式 30

双竿生枝式 30

老竿生枝式 30

细条生枝式 30

◆ 第叁章 苍翠挺拔

——竿枝技法篇

叁·壹 画竿法

中锋行笔发竿式 24

侧锋行笔发竿式 24

直竿式 25

直竿带曲式 25

垂梢式 26

露根式 26

◆ 第肆章 枝叶扶疏

——竹叶技法篇

肆·壹 单组竹叶画法

中锋画叶式 32

回锋画叶式 32

一叶式 32

两叶式 33

叁·贰 点节法

乙字节法 27

八字节法 27

目录

◆ 第壹章 器利善事

——工具篇

壹·壹 笔

- 毛笔形制 ∞
- 毛笔材质 ∞
- 有针对性地选择毛笔 ∞
- 握笔姿势与坐姿 ∞
- 毛笔保养 ∞

壹·贰 墨

- 墨色作用 9
- 墨的选择 9
- 墨的调和 9

壹·叁 纸

- 宣纸的特性 10
- 宣纸的挑选 10
- 吸水性的快慢与控制 10

壹·肆 其他

- 笔洗 11
- 墨碟 11
- 毛毡 11
- 镇纸 12

◆ 第贰章 格物致知

——基础技法篇

贰·壹 构图

- 竖竿式 14
- 横竿式 14
- 双竿式 15
- 多竿式 15
- 垂梢式 16
- 竿枝式 16

贰·贰 笔法

- 中锋画枝 17
- 侧锋画竿 18
- 中锋画叶 18

三叶式 33
四叶式 34
多叶式 34

肆·贰 多组竹叶组合画法

破个字叶式 35
破分字叶式 35
叠分字叶式 36
叠组飞叶式 36

肆·叁 枝叶组合画法

结顶式画竹 37
垂梢式画竹 37
横梢式画竹 38
出梢式画竹 38

◆ 第五章 修竹成林

——竹子案例篇

伍·壹 单墨竹案例画法

文同墨竹案例 40
吴镇墨竹案例 41

伍·贰 多墨竹案例画法

郑板桥墨竹案例 43

夏昶墨竹案例 45

伍·叁 翠竹案例画法

恽寿平翠竹案例 47
谢稚柳翠竹案例 48

伍·肆 朱竹案例画法

启功朱竹案例 50
董寿平朱竹案例 51

伍·伍 风雪竹案例画法

唐寅风竹案例 53
王铎雪竹案例 55

◆ 第六章 穿林打叶

——组合案例篇

陆·壹 常见墨竹组合案例

郑板桥竹石图 58
李苦禅竹枝小鸟图 60

陆·贰 竹枝案例展示

第壹章 器利善事——工具篇

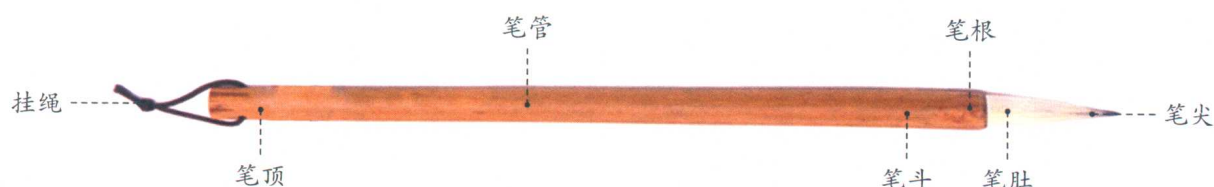

『工欲善其事，必先利其器』，本章主要针对写意竹子所需工具进行介绍及选择，帮助大家选择合适的工具。

壹·壹 笔

毛笔是中国传统绘画中必不可少的工具之一。下面我们就对毛笔的尺寸、形状以及笔头使用的材质等进行详细介绍。

毛笔形制

毛笔材质

软毫 笔锋弹性弱，吸水性强，例如羊毫。

硬毫 笔锋弹性强，吸水性弱，例如狼毫。

兼毫 兼软毫及硬毫的特性，笔锋弹性强，吸水性好。

有针对性地选择毛笔

《墨竹图卷》局部 清佚名

竹叶
选择硬毫
进行绘制

竹枝 选择弹性强的小号硬毫进行绘制

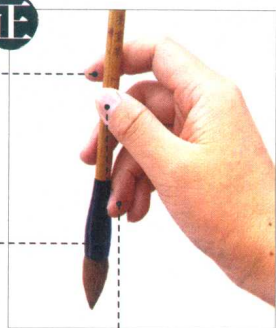
竹竿 选择硬毫或者兼毫进行绘制

握笔姿势与坐姿

正

食指紧握笔
管外侧

拇指及中指
控制笔管

无名指轻轻抵住笔管

误

三指执笔在运笔时稳定性不强，不能灵活变化运笔轨迹

《兰亭诗序图》局部 明钱贡

正确坐姿：桌面略低于胸口，腰背挺直，视线垂直观察纸面。

毛笔保养

蘸墨前，将笔头浸湿。

用笔后及时清洗。

洗后理顺笔毛。

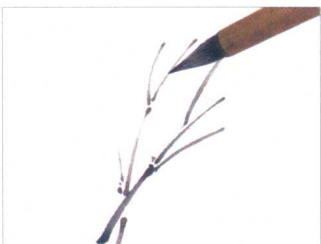

最后悬挂毛笔。

壹·贰 墨

墨是中国传统绘画中不可缺少的重要工具之一。下面我们就对墨汁的作用、挑选、调色这三个方面进行详细介绍。

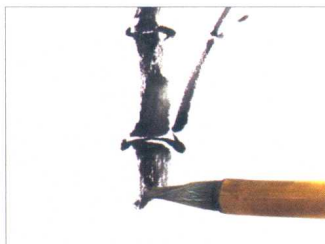
墨色作用

以墨为载体，用线表现竹的分枝。

以墨色色块表现竹叶。

用焦墨的干枯特性，表现老竿根部的苍老质感。

以淡墨为竹竿的点节，丰富画面。

墨的选择

好的墨汁有墨香，质感较粘稠，色泽光亮，墨色均匀，摇晃无渣点。

瓶装墨汁使用便捷，打开便可使用，且不同深度的墨色只需加入不同比例的清水调和即可。本书统一使用“一得阁”墨汁。

墨的调和

墨分五色，即焦、浓、重、淡、清，由墨汁加不同比例清水调和而成。在五色的基础上再加以水分调和，形成层次变化丰富的墨色。

清墨
淡墨
浓墨
焦墨
重墨

《枯木竹石图》局部 清石涛

不同墨色搭配不仅使画面变得丰富，而且可以表现物体不同的质感，如淡墨表现树枝，重墨表现石头的坚硬苍劲。

调浓墨：在墨盘中倒入墨汁，在墨汁中加几滴清水调和，降低粘稠度。

调淡墨：在墨盘中倒入清水，笔尖蘸取墨汁加入清水中，调和均匀后即可得到淡墨。

壹·叁 纸

宣纸是国画的重要载体，能与毛笔配合，表现出独有的画面效果。本节就来具体介绍纸张的特性以及如何挑选。

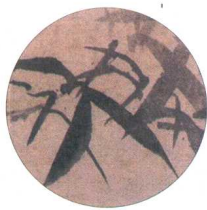
宣纸的特性

生宣

《墨竹手卷》局部 明 唐寅

生宣洇墨、洇水效果明显，适合大写意绘制。

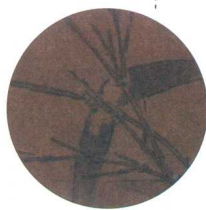

熟宣

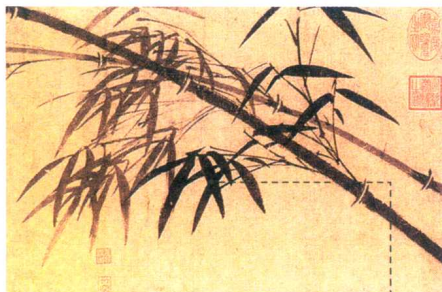

《白头丛竹图》局部 宋 佚名

熟宣加矾后不洇墨洇水，适合工笔绘制。

夹宣

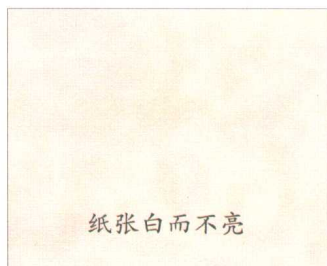

《风雨竹图》局部 元 顾安

夹宣洇墨、洇水效果适中，易掌握，适合小写意绘制。

宣纸的挑选

好宣纸并非是纯白色，而是稍偏黄，白而不亮。

好宣纸透光后可明显看到纸中的竹帘状纹理。

好宣纸能很好地表现墨色丰富的层次。

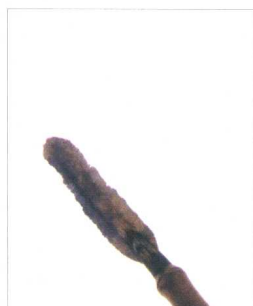

好宣纸的手感厚实温润，且拉扯有一定韧性。

吸水性的快慢与控制

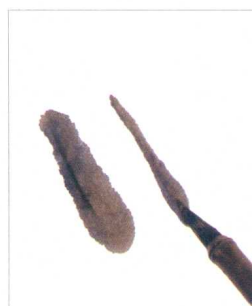
同种类宣纸吸水性相同，洇墨快慢与笔中含水量有关，含水多，洇墨速度快，含水少则反之。

笔上水分较多，下笔时洇墨速度快，不能直接绘制。

利用废纸吸掉多余墨色。

然后便可绘制出合适的洇墨效果。

壹·肆 其他

国画中笔墨纸砚必不可少，但其他辅助工具亦是不可或缺的，下面我们就针对这些辅助工具进行详细介绍和讲解，帮助大家择其需要，不走弯路。

笔洗

正

笔洗：开口设计柔和不伤笔，盛水量足，使用寿命长。

误

纸杯：可以使用，但功能性不强，盛水量少，不环保。

误

塑料桶：桶色浓，不能直观水中色，质软不耐用。

墨碟

多功能墨碟

多功能墨碟：此墨碟旁附有笔搁，可以稳妥地放置毛笔。

小瓷盘

小瓷盘：内深，可盛装少量不同墨或色，使用方便。

中瓷盘

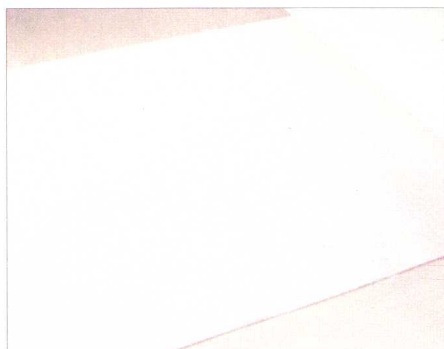
中瓷盘：画局部时调色用，多用于单色。

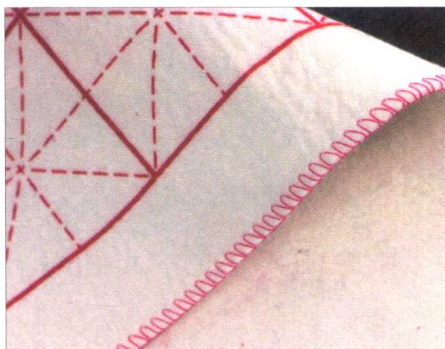
大瓷盘

大瓷盘：画大面积作品调色使用，多用于混色。

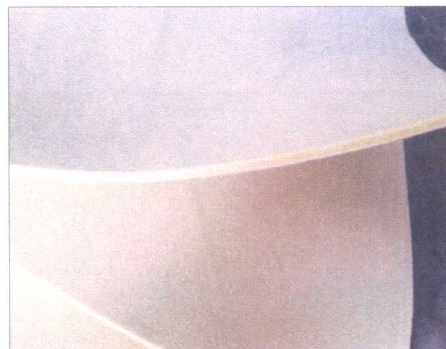
毛毡

普通大毛毡：写意必备；隔水性差，吸水性强，书法、写意均可用，价格便宜。

田字格毛毡：适用于初学书法者使用，适合绘制小画，功能较为局限。

羊毛毡：纯羊毛制品，隔水性能优，绘画时触感较好，但价格略高。

镇纸

木头镇纸：用于固定画纸，是绘制写意画经常使用的工具。

黄铜镇纸：薄且重，外形美观，且便于携带，使用方便。

亦可用石头作为镇纸，但须使用光滑平整的石头。

笔帘

笔帘：即古代时的文具盒，用于装毛笔，可保护毛笔不受损伤。

正确：将毛笔放于笔帘中，卷起放置，这样放置不伤笔锋。

错误：易与杂物触碰，伤笔锋，不利于毛笔的保养。

笔搁

笔搁：用于悬挂毛笔，随用随拿，且便于保养毛笔。

圆形笔搁：可分层悬挂毛笔，使用便捷。

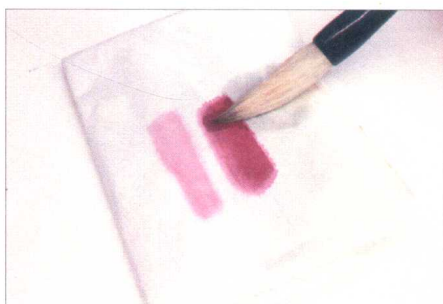

其他笔搁：外形不一，功能一致，各有优点，均可挑选。

吸水工具

纸巾：吸水性强，不耐用且不环保，不利于长期使用。

废纸：将平时绘画废弃的纸张收集起来，可以用于吸水吸色。

厨房布：吸水性好，可反复利用，亦可用来清洗小瓷盘。

第貳章 格物致知——基础技法篇

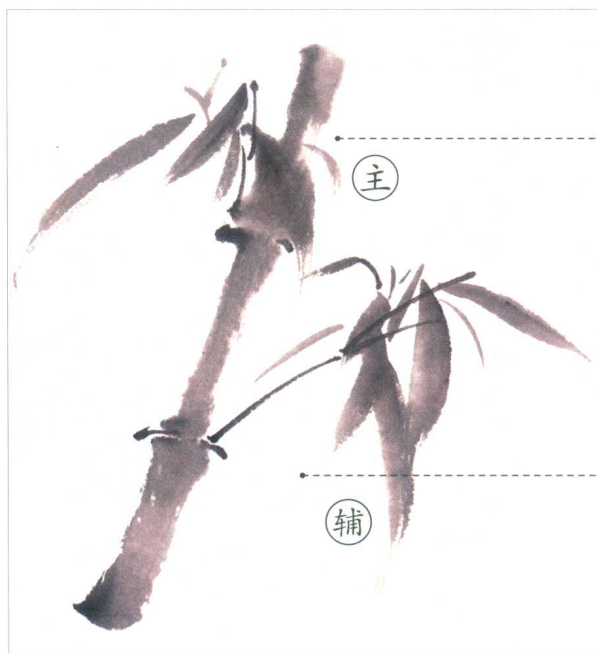

基础技法是指在绘制作品之前，学习笔墨的基本运用。本章介绍了画竹时的基本构图方法，以及基础的用笔和用墨技法。

贰·壹 构图

绘制一幅作品，构图是必不可少的。本节我们以正误对比的方式详细讲解构图知识。

竖竿式

主干较为粗大，
是画面的主体，
作为实

分枝用于衬托主
体，一般较为纤
细，作为辅

“竖竿式”构图，主体枝干在画面中应该稍微倾斜，使画面更生动。

误

错误案例：图案绘制于画面正中，主竿完全竖直，构图过于呆板，缺乏变化。

横竿式

画面上方留白较
少，增加透气感

下方留白较多，
平衡画面

“横竿式”竹枝稍带弯曲，向上或者向下伸展，竹枝横向但略带倾斜。

误

错误案例：竹枝居于画面正中且完全水平，这样会使画面过于平均和呆板。