

写 意 花 鸟 入 门 教 程

吴中培 主编

怎样画竹

中国纺织出版社 | 国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

吴中培 著

清风亮节之二

作者简介

吴中培，1962年生，江苏苏州人。1983年毕业于苏州工艺美术学校绘画专业，专攻花鸟兼山水，所画作品取法传统重笔墨，画风苍劲奔放，格调高雅不入凡俗。

现为江苏省花鸟画研究会副会长，苏州市美术家协会常务理事，苏州市花鸟画研究会常务副会长兼秘书长，苏州市书画收藏家协会副会长，苏州高风堂美术馆馆长。

图书在版编目 (CIP) 数据

怎样画竹 / 吴中培主编；吴中培著. --北京：中国纺织出版社，2019.7

写意花鸟入门教程

ISBN 978-7-5180-5449-7

I. ①怎… II. ①吴… III. ①竹-写意画-花鸟画-国画技法-教材 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第227670号

策划编辑：余莉花

责任校对：王花妮

版式设计：余莉花

责任印制：王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博<http://weibo.com/2119887771>

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年7月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：2.5

字数：60千字 定价：25.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

怎样画竹

吴中培 著

目录

- 一、概述 / 2
- 二、工具、材料的准备 / 4
- 三、写意墨竹表现技法 / 6
 - (一) 竹竿的画法 / 6
 - (二) 竹节的画法 / 7
 - (三) 枝干组合的画法之一 / 8
 - (四) 枝干组合的画法之二 / 11
 - (五) 竹叶的画法 / 16
 - (六) 枝叶组合的画法之一 / 18
 - (七) 枝叶组合的画法之二 / 19
 - (八) 枝叶组合的画法之三 / 21
 - (九) 细枝与嫩叶组合的画法 / 23
 - (十) 竹笋的画法 / 26
 - (十一) 丛竹的画法 / 28
 - (十二) 雪竹的画法 / 33
- 四、作品欣赏 / 35

一、概述

竹是多年生木质化植物，四季青翠，婀娜幽雅，清秀挺拔。我国有竹 150 余种，常见的有毛竹、刚竹、慈竹、凤尾竹、淡竹、紫竹等。广泛分布于长江流域及华南、西南等地区，竹自古以来就受到人们的喜爱，被誉为正直的君子。竹心空，又有君子谦谦之意。历代文人学士咏竹之风不衰，唐代白居易在《养竹记》里写他种竹的理由是竹具有“贤者”的品质：“竹似贤何哉？竹本固，固以树德，君子见其本，则思善建不拔者；竹性直，直以立身，君子见其性，则思中立不倚者；竹心空，空以体道，君子见其心，则思应用虚受者；竹节贞，贞以立志，君子见其节，则思砥砺名行、夷险，一致者。夫如是，古君子人多树之，为庭实焉。”

“偶来绝顶兴无穷，独有山僧笔最工。绿径日长袁户在，紫茎秋晚谢庭空。离花影度湘江月，遗佩香生洛浦风。欲结岁寒盟不去，忘机相对画图中。”这是唐人牟融《山寺律僧画兰竹图》中的诗句。牟融是唐贞元、元和（785—820）年间人，画家“山寺律僧”的身份也许更值得我们玩味，说明至少在唐代中期的寺院中已流行画兰、竹题材，借以表达高洁的情操。而唐代画竹名家萧悦画竹更是受到好友白居易的热情赞扬：“植物之

中竹难写，古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真，丹青以来唯一人。人画竹身肥臃肿，萧画茎瘦节节竦；人画竹梢死羸垂，萧画枝活叶叶动。不根而生从意生，不笋而成由笔成；野塘水边碣岸侧，森森两丛十五茎。婬娟不失筠粉态，萧飒尽得风烟情；举头忽看不似画，低耳静听疑有声。”白居易这首《画竹歌并引》是题画竹诗中的佳作，对后世颇有影响。宋代刘道醇曾看到过唐代施璘的十幅竹图，称他是“善画生竹，为当时绝技。”可见当时画家注重“应物象形”，为物“传神”的时代风尚。

经五代至宋代，人们种竹、赏竹、画竹在文人生活中已蔚然成风。宋代苏轼有“宁可食无肉，不可居无竹”的诗句，其嗜竹之态，令人神往。而画竹的风尚也由宋、元及至明、清愈演愈烈。竹作为君子清风的符号意义也越来越突现出来，并得到人们的首肯。

在五代绘画著录中我们可以看到画竹的一个很奇特的景象，即在绘画色彩灿烂的时代，画家偏爱用单纯的墨色来描绘青翠欲滴的竹，展示其风姿倩影，并由此发展至宋代形成了一个特殊的花鸟画门类——墨竹。五代时期的画家画竹之法有两种，既有采取双勾染色的；也有直接用墨挥毫表现的方法。宋代刘道醇在《圣朝名画评》中说五代黄筌画墨竹是用“以墨染竹”的方法，说明当时画家画竹是先用墨线勾出竹的形态，然后染墨或染色。这种双勾染色之法，我们在宋代画院小品中依然可以看得到，可见这是一种很古老的画竹技法，我们甚至在元人李衍的作品中还能看到这种技法的传承。但我们似乎可以注意到宋人勾形的线条已具有写意的趣味，即不斤斤计较对象形态的逼真，老实实在地“应物象形，随类赋彩”，而是讲究线条本身的顿挫顺逆、徐疾快慢的速度变化，显示出画家下笔时的内心律动。

另一种画竹的方法为写意之法。我们从宋代李廌《德隅斋画品》中评论五代画家徐熙画竹特点可以体会到：

“丛生竹篠，根干节叶，皆用浓墨粗笔，其间栴比，略以青绿点拂。”这种画法显然与黄筌不同，透露出写意画的本色。宋代《宣和画谱》卷二十专叙“墨竹”，著录北宋宫廷御府收藏的作品，说明画墨竹之盛以及在当时已成为一种备受欢迎的绘画形式而受到重视。宋代最值得注意的画竹高手，并有作品留存至今的就是受到苏轼赞赏的文同，他画竹直接用墨色画出，笔法严谨中又有潇洒之致，浓墨为面，淡墨为背，呈浓淡深浅变化之趣，成为后世写意墨竹的典范。

墨竹图 文同（宋）

墨竹图 管道昇（元）

墨竹图 吴镇（元）

宋代画家除了用水墨画竹之外，也有用颜色来画竹的，如宋仲温画硃竹，程堂画紫竹；另有解处中画雪竹，完颜亮画方竹，争奇斗艳，甚为别致，然终究未形成大气象。

元代画墨竹的画家逐渐多起来，如李衍、赵孟頫、管道昇、柯九思、吴镇、顾安等均是这一时期影响深远的画竹高手，他们借助水墨画竹技法，淋漓尽致地描绘出元代文人瘦劲飘逸之风度韵致，最终成为文人画的一种经典图式。这种写意墨竹的画法在明清两代发扬光大，大家辈出，影响极其深远。元代李衍的《竹谱》，是古代竹谱中最具代表性的著作。

明代画竹名家辈出，如王孟端、夏昶、文徵明、唐寅等均承元人遗风，至陈淳、徐渭时，画竹脱离形似，笔墨淋漓，激越沉郁，胸中之意勃然，画竹之风为之一变。夏昶画竹，时语有“太常一个竹，西凉十锭金”，既表达了画家高超的画竹技艺，更说明了明代人喜爱画竹的风尚。

清代画竹之风更甚，高手如云，如石涛、金农、李

方膺、李鱣、郑燮、吴昌硕等，风格多样，写意则成为主流。郑燮论画竹之法：“不贵掬泥成局，要在会心人深神”，“盖竹之体，瘦劲孤高，枝枝傲雪，节节干霄，有似于士君子豪气凌云，不为俗屈。故板桥画竹，不特为竹写神，亦为竹写生。瘦劲孤高，是其神也；豪迈凌云，是其生也；依于石而不囿于石，是其节也；落于色相而不滞于梗概，是其品也。”将文人画竹之境界说得最为透彻。

清代王概等编著了《芥子园画谱》一书，其中《竹谱》范式对近现代画竹产生了不可低估的影响。

竹石图 郑燮（清）

二、工具、材料的准备

画国画的工具、材料主要有毛笔、墨、宣纸、颜料及笔洗、调色盘、毛毡等。

1. 毛笔

毛笔可分为狼毫、羊毫和兼毫三大类。狼毫笔硬而有弹性，含水量较少。羊毫笔较柔软，含水量较多。兼毫笔介于两者之间。作画时需要选择大、中、小不同规格的各类毛笔。画竹子一般使用狼毫笔或兼毫笔。

毛笔

2. 墨

墨分块墨和墨汁两种。块墨有油烟墨、松烟墨和漆墨之分，画国画一般使用油烟墨。块墨需要用清水在砚上研磨后才能使用。初学者以选择使用方便的优质墨汁为佳。

块墨和砚台

墨汁

3. 宣纸

画国画主要使用宣纸，宣纸有生宣、熟宣、半生半熟之分。生宣着色后易渗化，一般用来画写意画；熟宣上过胶矾，着色后不易渗化，一般用来画工笔画；半生半熟的宣纸着色后的渗化程度介于生宣和熟宣之间。另外，和宣纸性质接近的皮纸、麻纸、高丽纸也可以用来画国画，运用得当能表现出与宣纸不同的画面效果。初学者可根据个人的喜好和所追求的效果选择用纸。

宣纸

4. 颜料

市场上常见的中国画颜料一般为管装颜料和块状颜料，也有粉状颜料，初学者以使用管装颜料为宜。中国画颜料分为矿物色和植物色两大类。矿物色主要有赭石、朱砂、朱磬、石青、石绿、石黄（雌黄）、雄黄等；植物色主要有胭脂、藤黄、花青等。矿物色较厚重，有覆盖性；植物色色薄而透明。另外，还有人工合成的化工类颜料，如曙红、酞菁蓝、钛白等。

管装中国画颜料

白瓷盘

毛毡

5. 其他工具

除了前面介绍的工具、材料外，还要准备洗笔用的笔洗（可盛水的容器都可替代），调色用的调色盘（可用白瓷盘替代），铺在宣纸下面的毛毡、固定宣纸用的镇纸等。如果使用块墨，还要准备研墨用的砚，砚有方砚、圆砚、随形砚之分，以端砚、歙砚为最佳。如果画完整的作品还要准备印章和印泥，印章一般分名章和闲章，闲章可多可少，可根据画面构图需要灵活运用。

镇纸

笔洗

印章和印泥

三、写意墨竹表现技法

(一) 竹竿的画法

竹竿挺拔坚韧，不宜用柔软的羊毫笔，一般宜用狼毫笔或兼毫笔，可根据竹竿的粗细选择毛笔的大小。画竹竿一般从根向梢，由下至上，一节一节画上去。一根竹竿中的每一节不要画成一样长，一般根部的短，中间部分的长，顶部又短一些。画竿时笔要蘸饱墨，但笔尖和笔肚墨色要有区分，不能调“死”。起笔略带侧锋，再转中锋，后收笔上挑出锋，要有明显的顿挫。一根竹竿上下各节的墨色需统一，不要每画一节蘸一次墨，要一气呵成，上部可略带飞白，这样更显得苍劲。

竹竿的表现

（二）竹节的画法

竹节要画得小而肥滑，运笔疾速，要表现出顿挫之势，形态要有变化。画竹节时，一般呈“八”字式或“乙”字式，用笔要爽利、洒脱，强调顿挫，如同写草书一般。

竹节的表现

（三）枝干组合的画法之一

当画面中有两根以上的竹竿时，竹竿间不宜平行并立，要有偏斜、倾侧之势，应尽量避免多竿相交。相交的竹竿粗细和墨色都要有所变化，竹节忌等长，不能相对，要错开。竹竿与竹竿相交不能呈十字形，交点不宜在画幅中间，宜偏上或偏下。竹竿应偏向画面一侧，不宜画于正中，这样便于分布枝叶，易取揖让谦恭之势。

① 用狼毫笔或兼毫笔蘸饱墨由下至上画出一节竹竿。

② 顺势画出第二节竹竿，起笔时略偏锋，再转中锋，然后收笔上挑出锋。

③ 画竹竿不要画一节蘸一次墨，要一气呵成。

④ 用同样的方法画出第二支竹竿。

⑤ 用浓墨画出第三支竹竿，画一组竹竿时要拉开墨色的浓淡变化，要注意竹竿的粗细、曲直差别及穿插关系。

⑥ 画出最左面的一支竹竿。

⑦ 画出最细、弯曲度最大的一支竹竿。

⑧ 画出竹节。运笔要疾速，要表现出顿挫之势。竹节要高低错落有致，切忌平排相对。

⑨ 画出细枝。画细枝时一笔中要有提按、轻重的变化，要一气呵成。在形态上要曲折有致，不能呆板。

（四）枝干组合的画法之二

枝从节上生,生枝各有名目。生枝处谓之鹿角、丁香头或钉头,接叶处为雀爪子。直谓之钗股。从外画里谓之垛叠或扬叠,从里画出谓之进跳。画竹枝下笔要圆劲而有韧力,忌平直疲弱。若行笔太软,则缺少劲势,行笔迅速,则挺然之势可具。画老枝,尤要画得节大而枯瘦,嫩枝则要画得柔和而婉顺。

① 先画出竹竿、竹节。

② 在竹节侧面画出竹枝,下笔要遒劲、有力。

③ 顺势将整支竹枝画完,用笔要瘦而腴、秀而拔。

④ 画出竹枝上侧的细枝，细枝一般多呈“V”形结构，用笔要一笔中有提按、轻重的变化，要一气呵成，形态上要曲折有致，不能僵直、呆板。

⑤ 用同样的方法画出下侧的细枝。

⑥ 细枝细柔而有弹性，画时用写草书一样的笔法来表现。细枝同样是在竹节两侧交互生长。

⑦ 在侧面画出垂直向上的细枝，用笔要轻松、随意一些。

竹竿与竹枝的组合

画竹竿要淡墨着笔，为使竹竿有立体感，笔尖蘸少许浓墨，用偏锋落笔，以求每一竿的墨色有自浓渐淡的变化。画竿留节，从上而下，或从下而上，一节一节地画。每节运笔都要有顿挫、有空隙，行笔要平直，笔力匀速，两边如界，每节竹竿笔意贯穿。根部竹竿稍短，至中渐长，梢头需短，用笔要求灵动。竹竿要画得劲挺有力，切忌柔弱。

竹竿与竹枝组合