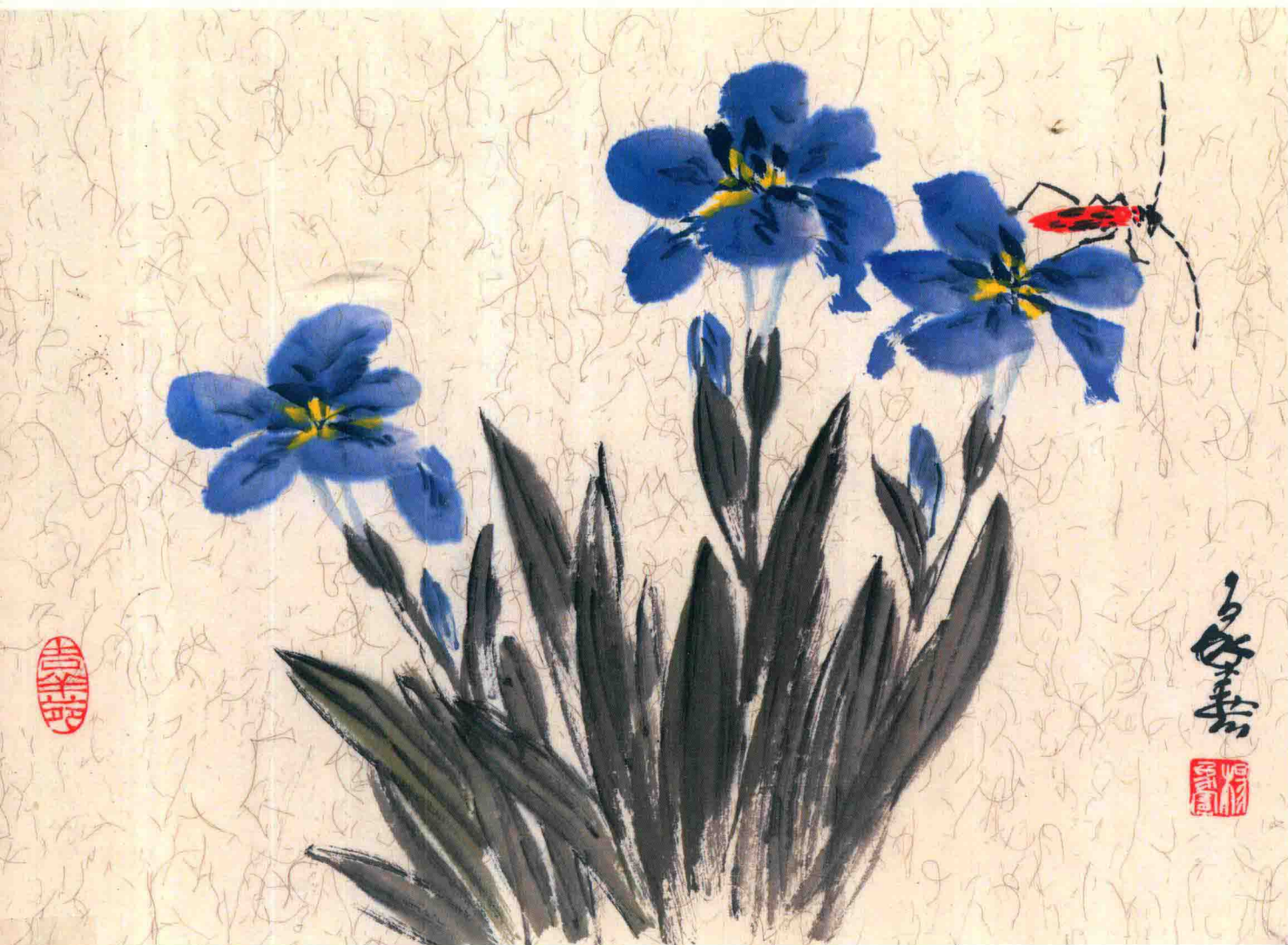

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

杨象宪

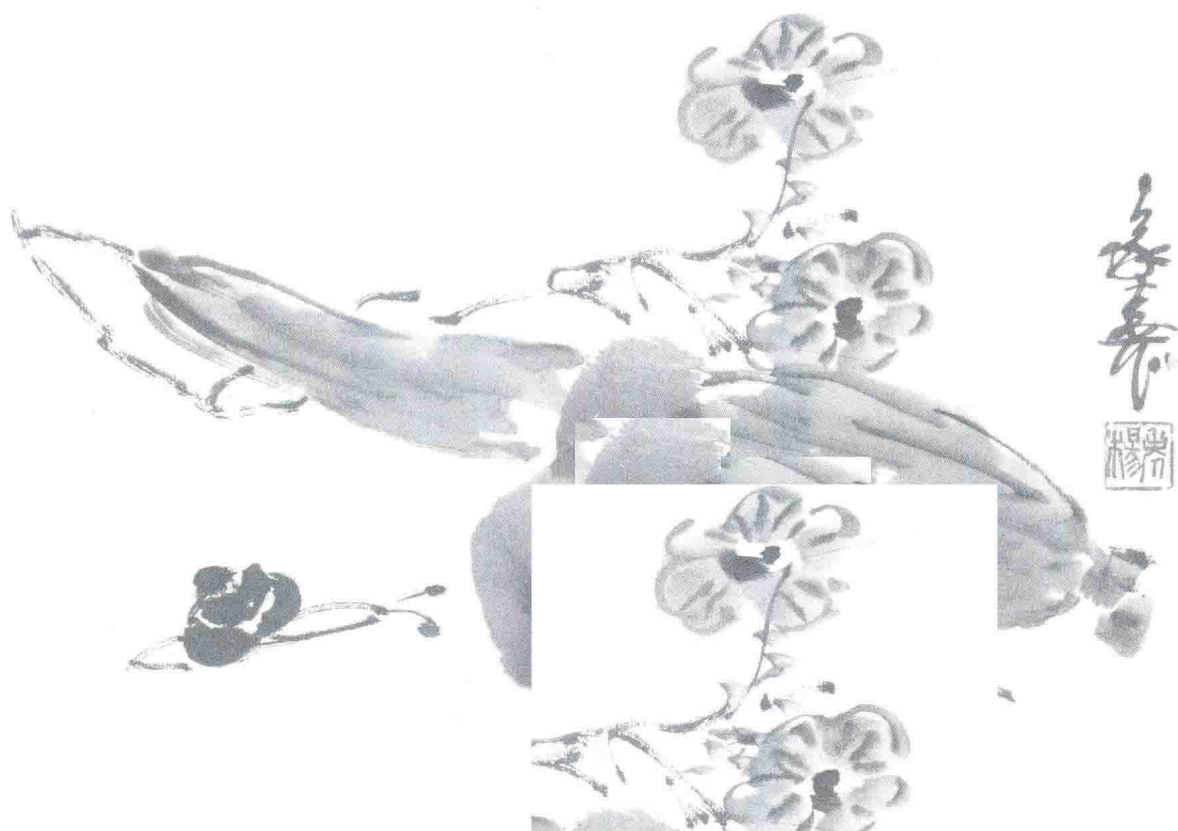

人民美术出版社

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

杨象宪

人民美术出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

中国画名师课徒画稿. 杨象宪/杨象宪绘. --北京:
人民美术出版社, 2015.6
(中国传统绘画技法丛书)
ISBN 978-7-102-07341-5
I. ①中… II. ①杨… III. ①写意画—花鸟画—国画
技法 IV. ①J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第259469号

中国传统绘画技法丛书
中国画名师课徒画稿
杨 象 宪

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社
地 址 北京北总布胡同32号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
购邮部: (010) 67517797
策 划 王玉山 刘继明
责任编辑 包志会
特约编辑 刘士忠
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制 版 北京荣宝燕泰印务有限公司
印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司
经 销 全国新华书店

2016年10月 第1版 第1次印刷
开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 9
印数: 0001—3500册
ISBN 978-7-102-07341-5
定价: 68.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

作者简介

杨象宪（1937—2011），又名杨象轩，浙江省宁海县人。1959年考入浙江美术学院（现中国美术学院）国画系，专修花鸟画，得到潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非等名师亲授。1964年，以优异成绩毕业，并留校任教。

1971年，调至浙江省宁海县文化馆从事美术摄影工作。1981年，调山东省曲阜师范大学美术系，执教花鸟、书法课程，为曲阜师范大学美术系教授。1992年，被美国斯哥德摩学院聘为客座教授，授课一年，执教中国花鸟画与书法课程。

杨象宪淡泊名利、专心治学，一生致力于写意花鸟画的研究与创作。他的作品具有鲜明的个人风格和扎实的笔墨功底，格调清新、淡雅，有传统文人画意趣。

数十年来，他创作了大量花鸟画作品，出版画集多部，作品被众多机构收藏。作为美术教师，亦培养出众多美术人才。

前言

刘士忠

中国画有着悠久的历史 and 优良而深厚的文化传统。它作为中华民族传统艺术的主体，有着独特的表现形式和美学思想。在长期的实践中，经过一代又一代画家的努力探索和刻苦实践，中国画形成了鲜明的民族风格和与之相适应的造型特点以及传承方式。它是中华民族整体的思想观念、审美理想、精神气质、人文品格的形象反映，其独特的造型特点及表现手法，是中华民族审美思想及其思维方式和塑造形状物手段在造型艺术中的体现，而这又体现在其独特的画艺画法的传授与学习上。

与西方绘画从对着实物描绘，重视观察、描绘物象的形体结构和色彩变化入手，来学习绘画技能不同，中国画技法的学习更重视老师的言传身教，重视老师经验及画法、风格的传授，而不是从学画伊始即对物观察、写生。也就是说，中国画主要通过老师按照学画的步骤和过程，随手绘出所教内容的图稿，并书写出技法步骤和笔法墨法要求，学生按照老师的课徒画稿要求，对之临摹学习，以求掌握基本技法，获得学习上的进步，并由此开始获取笔墨传统和绘画美学思想。因此，老师所绘的课徒画稿对于初学绘画者来说尤为重要。因为初学阶段是打基础的时候，此时如果能得到一位画艺高超、授徒有方的画家精心编绘的课徒画稿，并在其悉心指导下，对之临摹学习，不但能很快掌握基本的绘画技法，而且也会为日后的发展打下良好的基础。可以说一套优秀的课徒画稿对学画者来说是通向成功的桥梁。

有鉴于此，在中国绘画史上，画家们非常重视画谱的编绘。早在南宋，画家宋伯仁就编绘有《梅花喜神谱》，将梅花的种种形态情貌一一绘出，以便于人们欣赏和临习。在元代，画家吴镇给他儿子编绘了一部专门画竹的技法图谱——《竹谱》，他在书中系统地阐述了自己的画竹方法和经验以及创作理论，是一部难得的课徒画稿。到了明代，画谱的编绘更是层出不穷，著名者如《十竹斋画谱》《顾氏画谱》等等，由于木版雕刻印刷技术的进步，使画谱得到广泛流传。清代是画谱编绘的重要时期，此时出现了各种画科种类的画谱，其中不乏在画史上影响巨大者，如《芥子园画传》。该书系统地介绍了中国画各科目的传统流派、基本技法、历代名家的风格面貌及其图式，并各配以相应的例图，全书图文并茂，技法讲解浅显易懂，名词术语解释深入浅出，极便于初学者学习，对中国画的普及起到了极大的作用，直至今日仍然是学习中国画的最佳入门画谱之一，并且广受欢迎。

到了近现代，随着西学东渐，西方院校式的教学方式也传入中国。在新建的美术院校中，虽然西方绘画的教学方式和传授方法在很大程度上成了教学的主流，但在中国画系科，传统的教学方式、方法仍然是不可或缺的手段，而且占据着相当的比重，一些传统型的画家还是用课徒画稿的形式，向学生示范、传授中国画的基本技法和笔墨形式，学生们也乐于或者比较容易接受这种教学方式。在社会上，传授和学习中国画的方式仍然一如过去——以老师所画的课徒画稿为范本，通过对之临摹，来掌握绘画的基本技法，并打下传统的笔墨基础。这种传统的学画方式在中国画史上造就了无数的名家，至今仍然是学习中国画的首选方式。

在当今，由于美术院校和画院中集中了一批优秀的甚至可以说是一流的画家，因此他们出于教学、示范需要所编绘的课徒画稿，较之社会上一般画家所绘的课徒画稿，除了画艺精湛、技法精良外，更具有系统性和针对性，可以说是很好的绘画教科书，非常适合初学者学习、临摹，因此也受到社会上学习中国画者的广泛欢迎。

由人民美术出版社编辑出版的这套《中国画名师课徒画稿》，其作者大都为美术院校中的名师和画院中的老画家，他们大都从艺从教数十年，有的还是当代著名画家中的代表人物。他们艺术修养高，绘画造诣深，掌握了深厚的笔墨传统和绘画技巧，同时还有着丰富的中国画教学与传授经验。因此，由他们编绘的课徒画稿就具备了中国画课徒画稿的基本要求，其画法、写法相融，范图、步骤图文相配，由浅入深，循序渐进，画法与画理相互印证，同时画稿本身还是难得的绘画精品，具有较高的欣赏价值，并展现出画派的技法风格及特色。这些课徒画稿所画山石、树木、花卉、翎毛、走兽……皆随手写出，看似随意为之，实则是其几十年艺术创作、文化修养及人生阅历深厚积淀的释放，是画家个人灵性才情的自然流露。这些作品画面空灵，景少趣多，笔简意繁，耐人寻味，充满着绘画意趣，能够使学画者在学习基础技法的同时，获得传统笔墨趣味的直接感悟，以及中国画所特有的诗情画意的陶冶。这对于初学者日后百尺竿头更进一步，向着中国画的堂奥迈进有着极其难得的益助，可以说是目前所见最佳的中国画学习范本。

图版目录

梅画法	1	白掌范图	60	石榴范图	80
梅范图一	8	芙蓉范图	61	佛手范图	81
梅范图二	9	野菊花范图	62	桃范图	82
梅范图三	10	桂花范图	63	枇杷范图	83
兰画法	11	牵牛花范图一	64	梨范图	84
兰范图一	21	牵牛花范图二	65	藕范图	85
兰范图二	22	百合范图	66	佛手瓜范图	86
兰范图三	23	玉簪花范图	67	丝瓜范图	87
竹画法	24	紫藤范图	68	鱼范图	88
竹范图一	35	紫藤公鸡范图	69	鳊鱼范图	89
竹范图二	36	茨菰范图	70	艳秋范图	90
菊画法	37	蒲草范图	71	兰石范图	91
菊范图一	51	桃花范图	72	秋海棠范图	92
菊范图二	52	石榴花范图	72	槿花范图	93
荷花范图	53	桃花鸳鸯范图	73	有色有香范图	94
牡丹范图一	54	仙客来范图	74	竹节海棠鸟范图	95
牡丹范图二	55	雁来红范图	75	似曾相识燕归来范图	96
玉兰范图一	56	石蒜花范图	76	鸣春范图	97
玉兰范图二	57	蝴蝶兰范图	77	岁寒清玩范图	98
凌霄花范图一	58	芭蕉范图	78	客厅小景范图	99
凌霄花范图二	59	樱桃芭蕉范图	79	烂漫秋情范图	100

梅画法 上发嫩梗生枝法，生枝交互穿插取势。

老母干要画得苍老劲健，
并加有浓墨苔点。

梅枝组织有像“鹿”角，有如斜“丁”字，
有疏有密，丛枝亦宜笔不到意到，
嫩枝宜中锋，老干宜中侧锋并用，
并留有飞白，显得生动、活泼。

老母干要画得苍老劲健，并加有浓墨苔点。

梅枝组织有像“鹿”角，有如斜“丁”字，有疏有密，丛枝亦宜笔不到意到，嫩枝宜中锋，老干宜中侧锋并用，并留有飞白，显得生动、活泼。

画花瓣可用淡墨，以体现花瓣的质感。花托宜用浓墨。有时花瓣、花托全用浓墨亦未尝不可。

画花宜中锋用笔，要意到笔不到。画花朵要分清正、侧、反等多种姿势，要从写生入手，方能生动。

左横嫩梗生枝，勾花法，两三花绕放。

画枝干笔稍干，勾花时笔稍润。

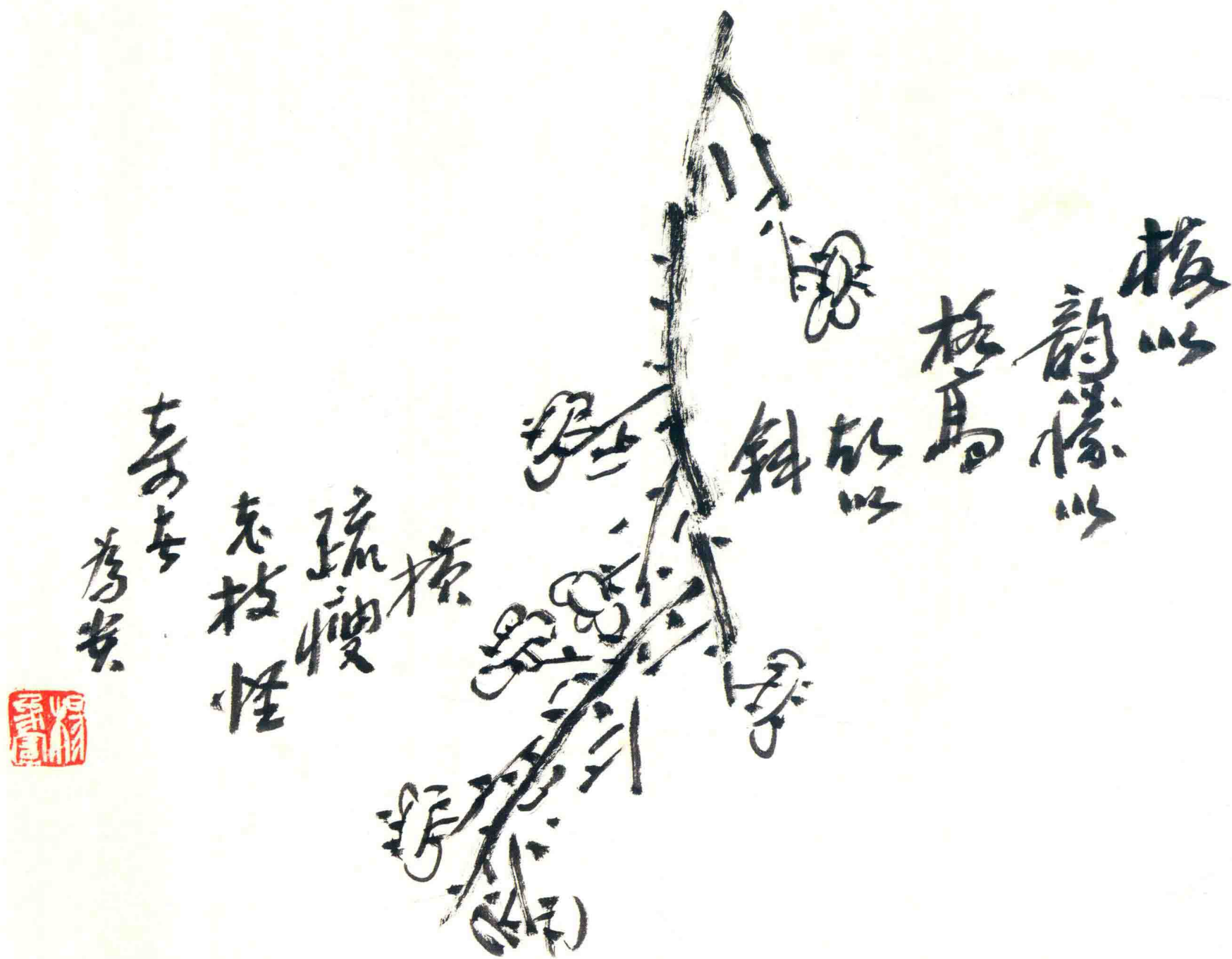
枝上长花要有疏密，为了更好地达到目的，有时可以“点”子来帮助。

枝上长花要有疏密，为了更好地达到目的，有时可以“点”子来帮助。

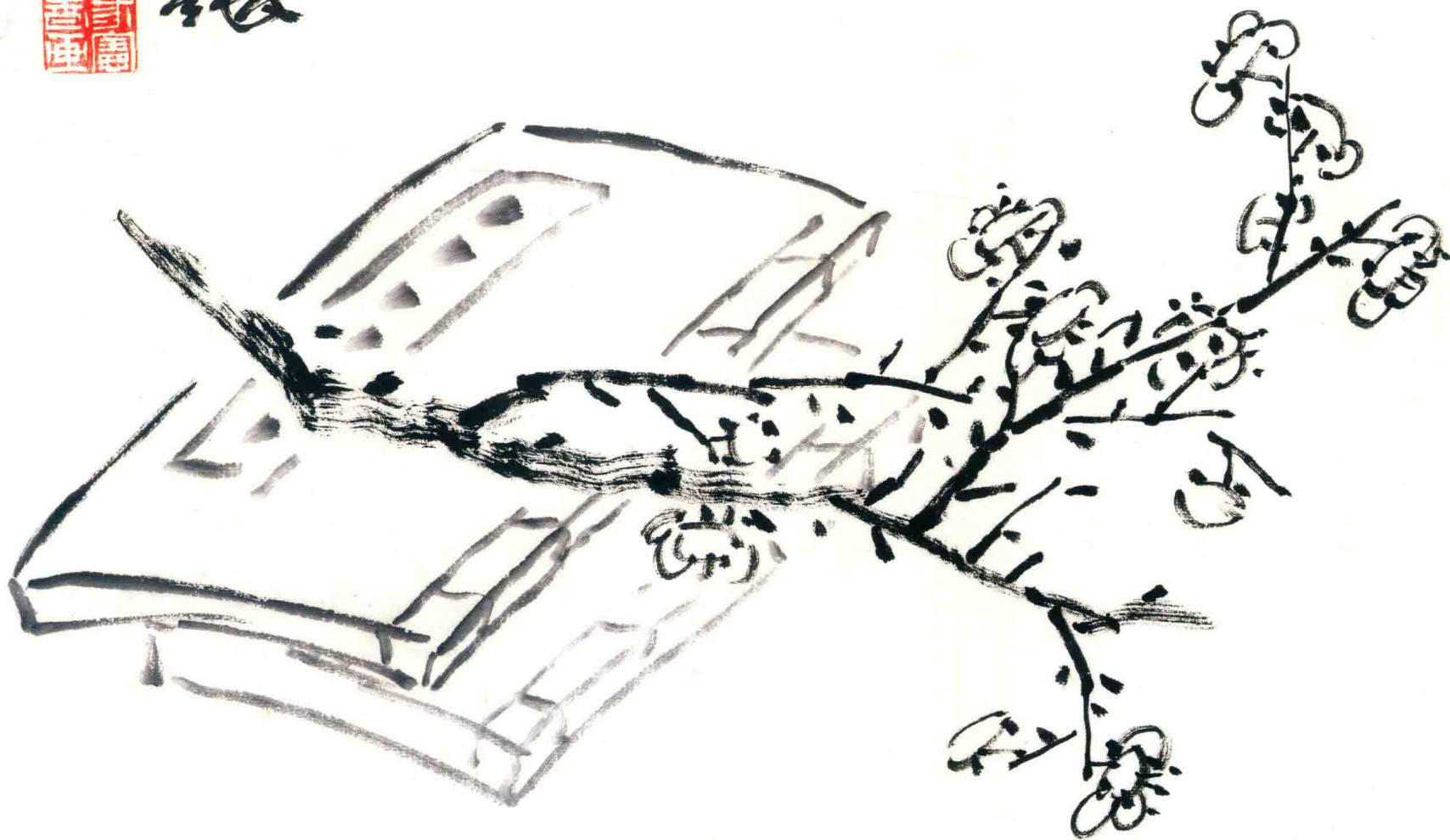

老枝多用侧锋，嫩枝多用中锋，梅花贵稀不贵繁。

梅范图一 梅以韵胜、以格高，故以斜横疏瘦、老枝怪奇者为贵。

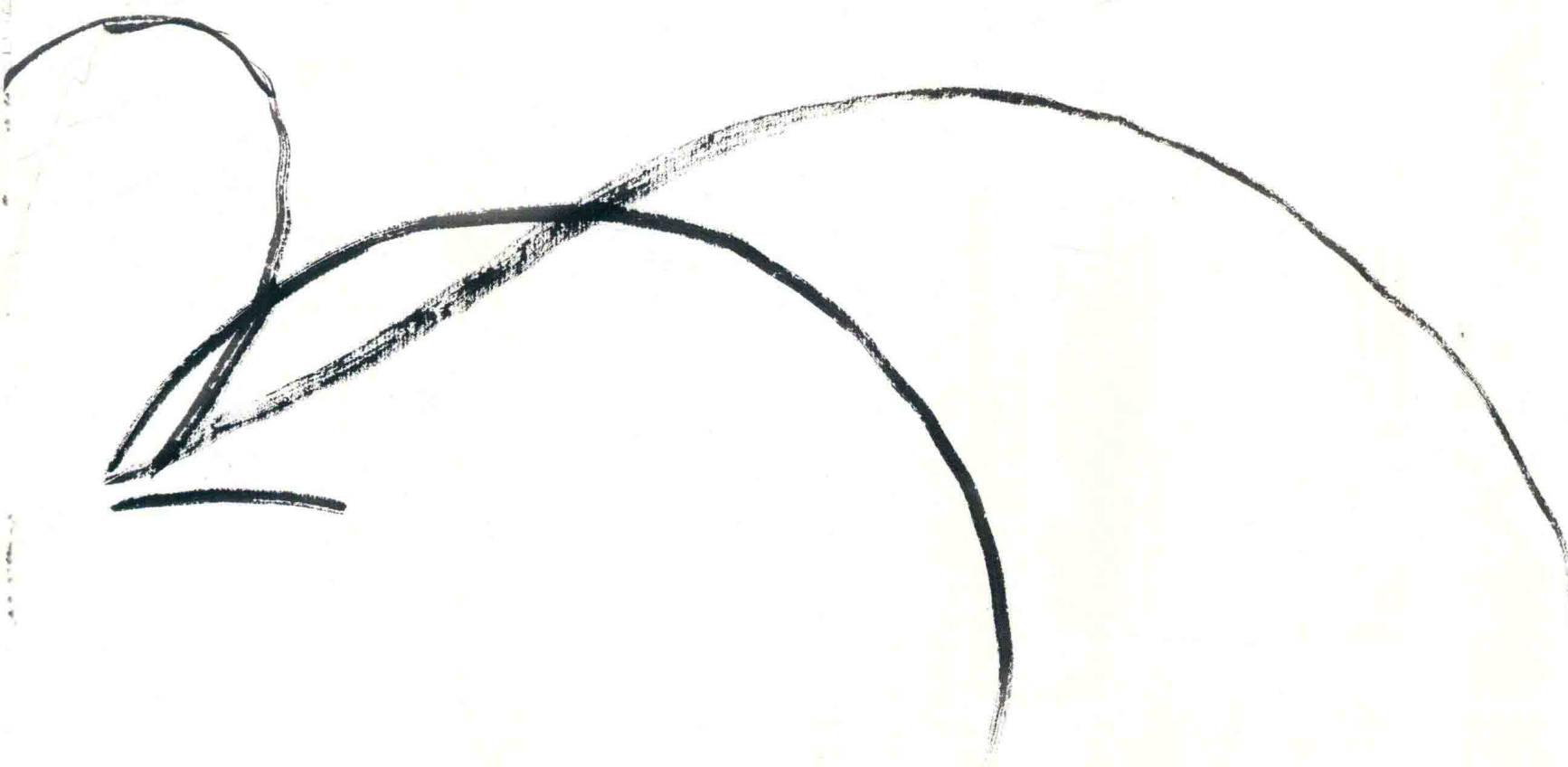
寒讀圖
乙酉
夏月
畫

梅范图二

梅范图三

兰画法 起手一笔鼠尾，二笔交凤眼，三笔破凤眼。