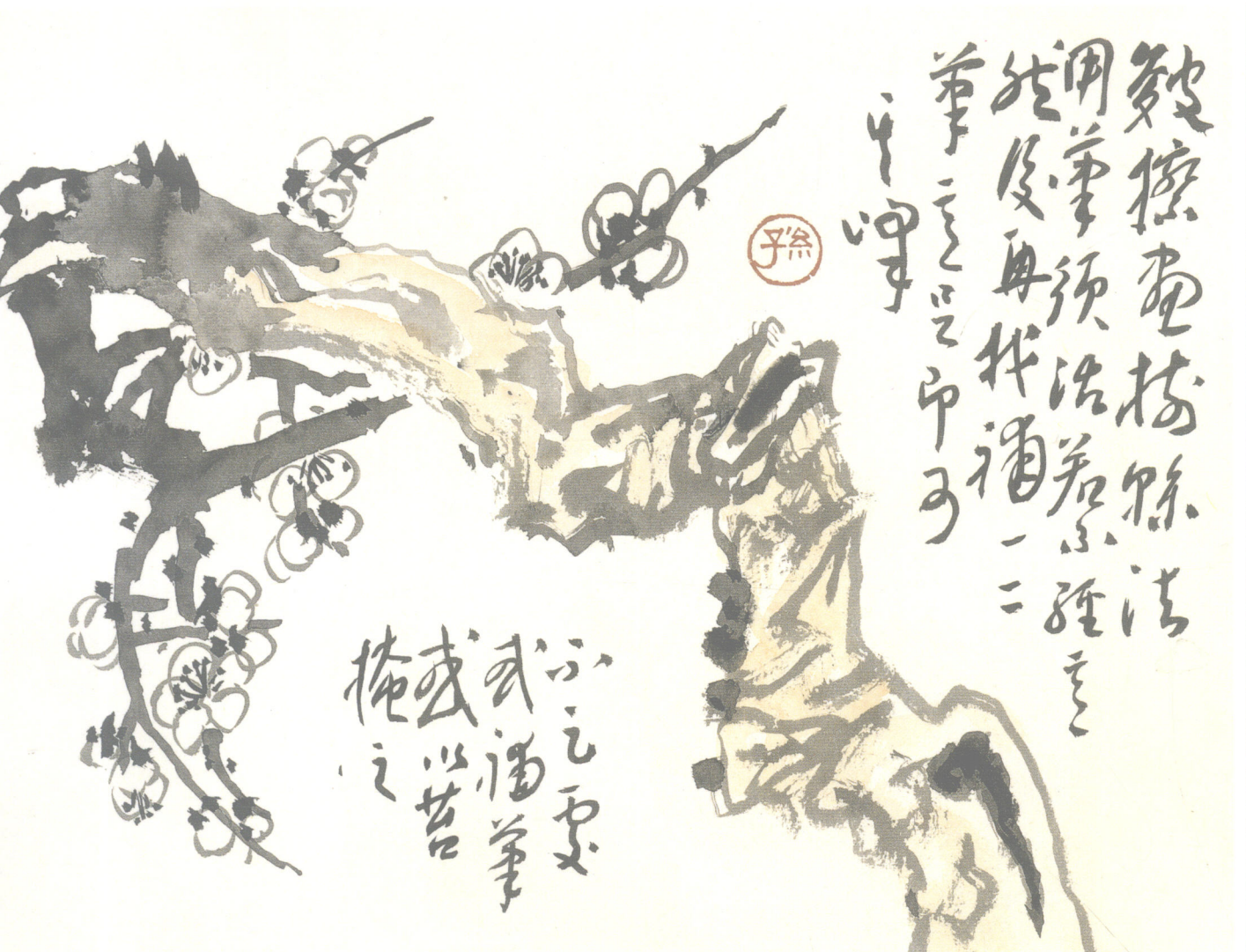

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

孙其峰

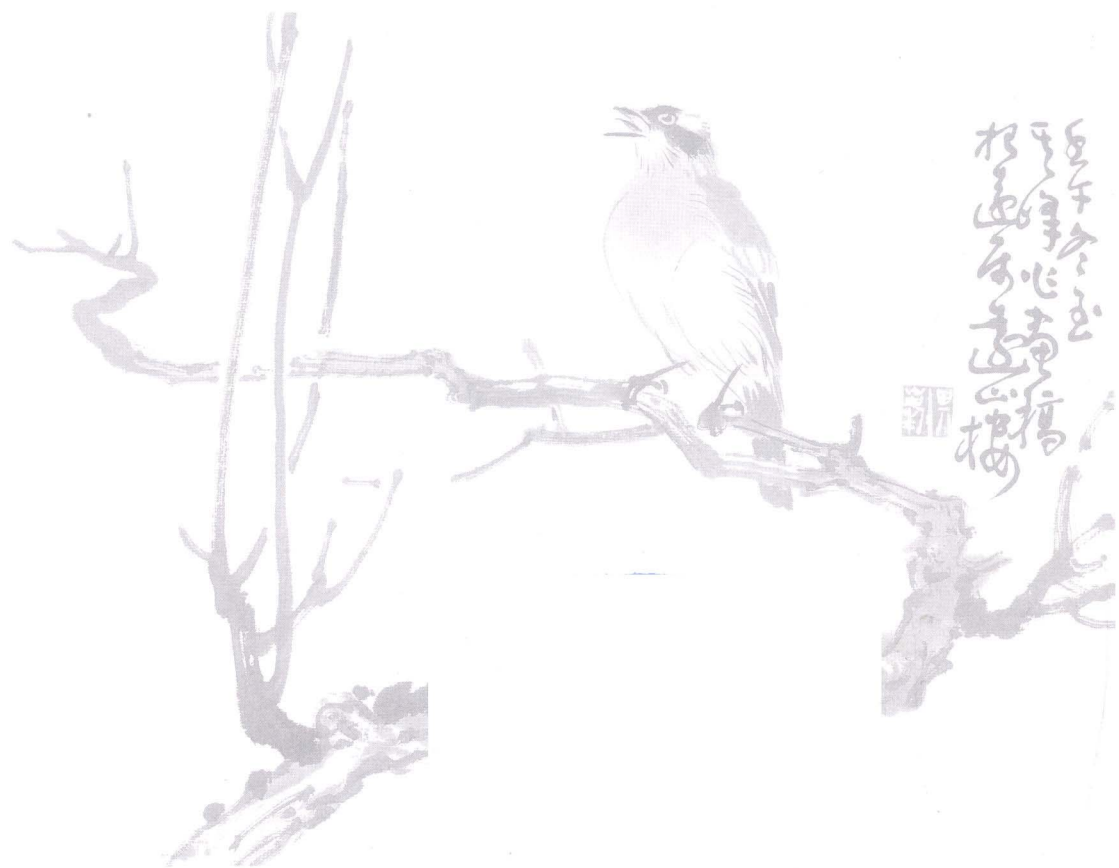
皴擦畫梅條法
用筆須活若系經
然及再找補一二
筆之中之可
守

不之要
或補筆
掩之

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

孙其峰

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名师课徒画稿.孙其峰/孙其峰绘;人民美术出版社编.-北京:人民美术出版社,2008.12

(中国传统绘画技法丛书)

ISBN 978-7-102-04511-5

I.中… II.①孙…②人… III.中国画-技法(美术)
IV J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 200645 号

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

孙其峰

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 赵小来

封面设计 符 赋

责任印制 丁宝秀 赵 丹

制 版 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2008 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 8

ISBN 978-7-102-04511-5

定价: 52.00 元

作者简介

孙其峰先生，1920年生。原名奇峰，曾用名琪峰，别署双槐楼主、求异存同斋主、求是楼主等。山东招远人。少从高文亭、徐人众等学习书画。1944年入北平国立艺术专科学校国画科，师从王友石、汪慎生、黄宾虹、溥松窗、金禹民、秦仲文、吴镜汀、徐悲鸿等。曾任天津美术学院副院长、中国美术家协会理事、中国书法家协会理事等职。现为天津美术学院终身教授、天津美术家协会名誉主席、中国画研究院院务委员、西泠印社理事等。先后出版有《孙其峰画集》、《花鸟画谱》、《孙其峰教学画稿》、《中国美术家作品丛书——孙其峰》、《孙其峰书法篆刻选》、《孔雀画谱》、《中国画技法·花鸟卷》等数十种。

孙其峰先生是当代中国最杰出的书法家和花鸟画大师之一。其书法遍习前代诸家，长于篆、隶、草书，而于金文、汉简所得尤多，雄健老辣，古拙苍厚。篆刻师法寿石公和金禹民，并上溯先秦、两汉玺印，章法多变，简淡自然。其绘画推崇传统，借古开今，在继承、发挥中国小写意花鸟画优秀传统文化的同时，大胆吸收西方绘画的优秀元素，用笔严谨不苟，造型精准，形神兼备，栩栩如生；画面简淡高雅，意味隽永；内容活泼多变，境界深邃，又极富生活情趣，十分耐人寻味。

孙其峰先生还是当代杰出的美术教育家，他善于总结花鸟画教学的科学规律，注重笔墨，强调写生，重视“遗形取神”的艺术提炼。其所编写的绘画教材生动翔实，便于初学，在海内外有着十分广泛的影响。

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，使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，是中华民族思维方式和塑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写生，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，中国画的技法传授与学习主要依靠老师的言传身教，重视老师经验及画法、风格的传授，而不是从学画甫始即对物观察、写生。也就是说，中国画主要是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津梁。

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》、《历代名公画谱》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，对中国画的普及起了极大的作用，直至今天仍然是学习中国画的最佳入门画谱之一，而广受欢迎。

到了近现代，随着西学东渐，西方院校式教学的方式也传入中国，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，就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，以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，有的还是当代著名的大师级的代表人物。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，即图文相配，由浅入深，按部就班，循序渐进，由易而难，由简而繁，技法示范与画家画派技法、风格、图式的相互结合，画法与画理的相互印证，同时其画稿本身还是难得的绘画精品，具有很大的审美意义和欣赏价值。这些课徒画稿在尺幅上大都是册页小品，大不盈尺，所画山石、树木、花卉、翎毛、走兽……皆随手写出，看似随意为之，实在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，能够使学画者在学得了基础技法的同时，还能够获得传统笔墨状物塑形与书法性形式趣味的直接感悟，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，向着中国画的奥堂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

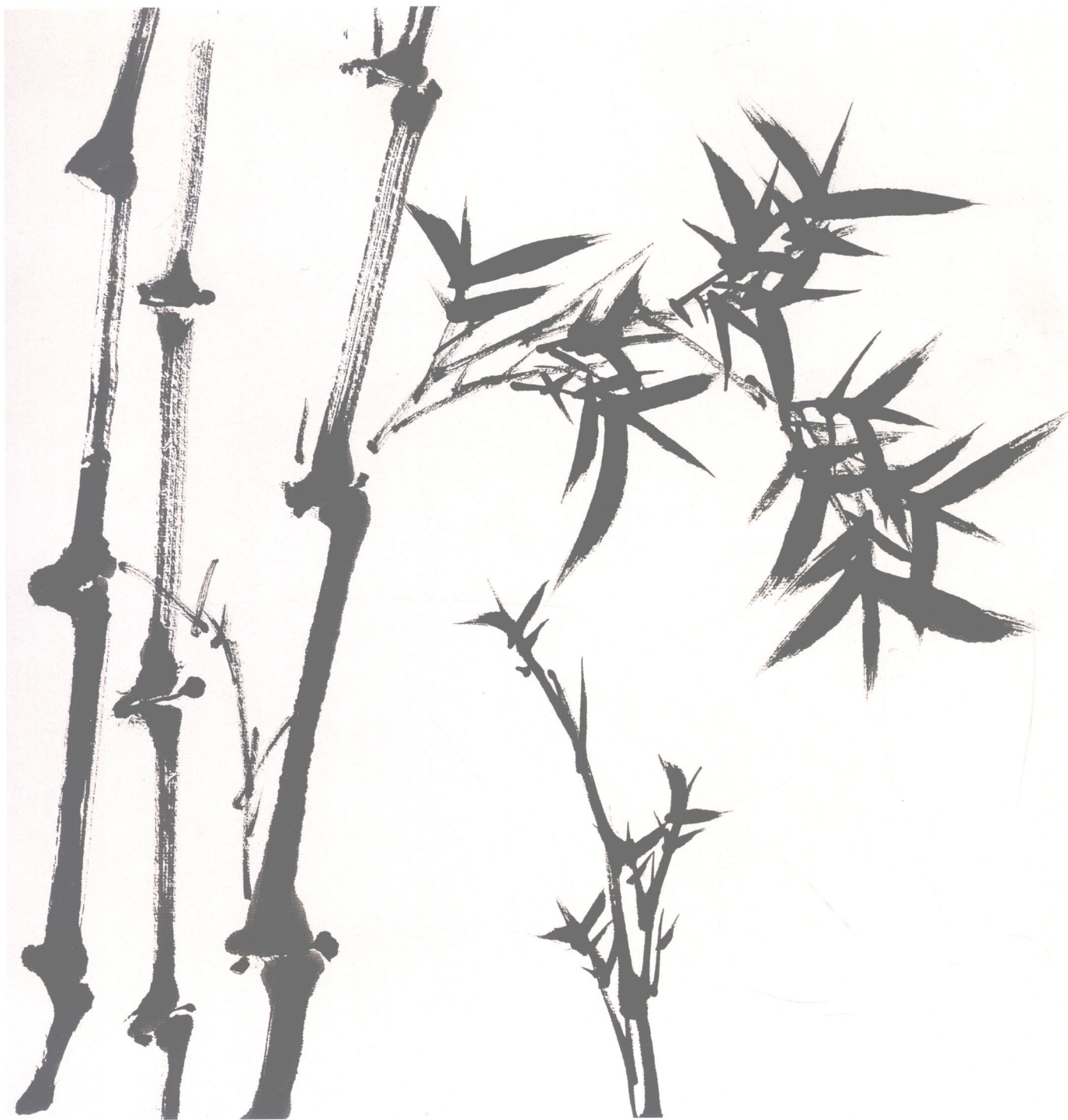
墨竹画法	1	画石范图五	33	白头翁范图三	64
画竹范图一	3	画石范图六	34	太平鸟画法	65
画竹范图二	4	画石范图七	35	太平鸟范图	66
画竹范图三	5	画石范图八	36	麻雀范图一	67
画竹范图四	6	画石范图九	37	麻雀范图二	68
画竹范图五	7	画石范图十	38	喜鹊画法一	69
风 竹	9	玉兰画法	39	喜鹊画法二	70
雪 竹	11	玉兰范图一	41	喜鹊范图一	71
新竹及竹笋	14	玉兰范图二	42	喜鹊范图二	72
双勾竹	15	玉兰范图三	43	喜鹊范图三	73
梅花画法	16	水仙画法	44	喜鹊范图四	74
梅花范图一	20	水仙范图一	45	喜鹊范图五	75
梅花范图二	21	水仙范图二	46	喜鹊范图六	76
梅花范图三	22	水仙范图三	47	斑鸠画法	77
梅花范图四	23	藤萝范图一	49	红嘴蓝鹊范图	80
梅花范图五	24	藤萝范图二	50	戴胜范图一	81
梅花范图六	25	藤萝范图三	51	戴胜范图二	82
梅花范图七	26	牡丹范图一	52	戴胜范图三	83
梅花范图八	27	牡丹范图二	53	小山雀范图一	84
石的画法	28	芍药范图一	54	小山雀范图二	85
画石范图一	29	芍药范图二	55	翠鸟范图	86
画石范图二	30	白头翁的画法	56	伯劳范图	87
画石范图三	31	白头翁范图一	62	仙鹤范图	88
画石范图四	32	白头翁范图二	63		

墨竹画法 竿、枝及叶的组合

竹叶的画法及组合

画竹范图一

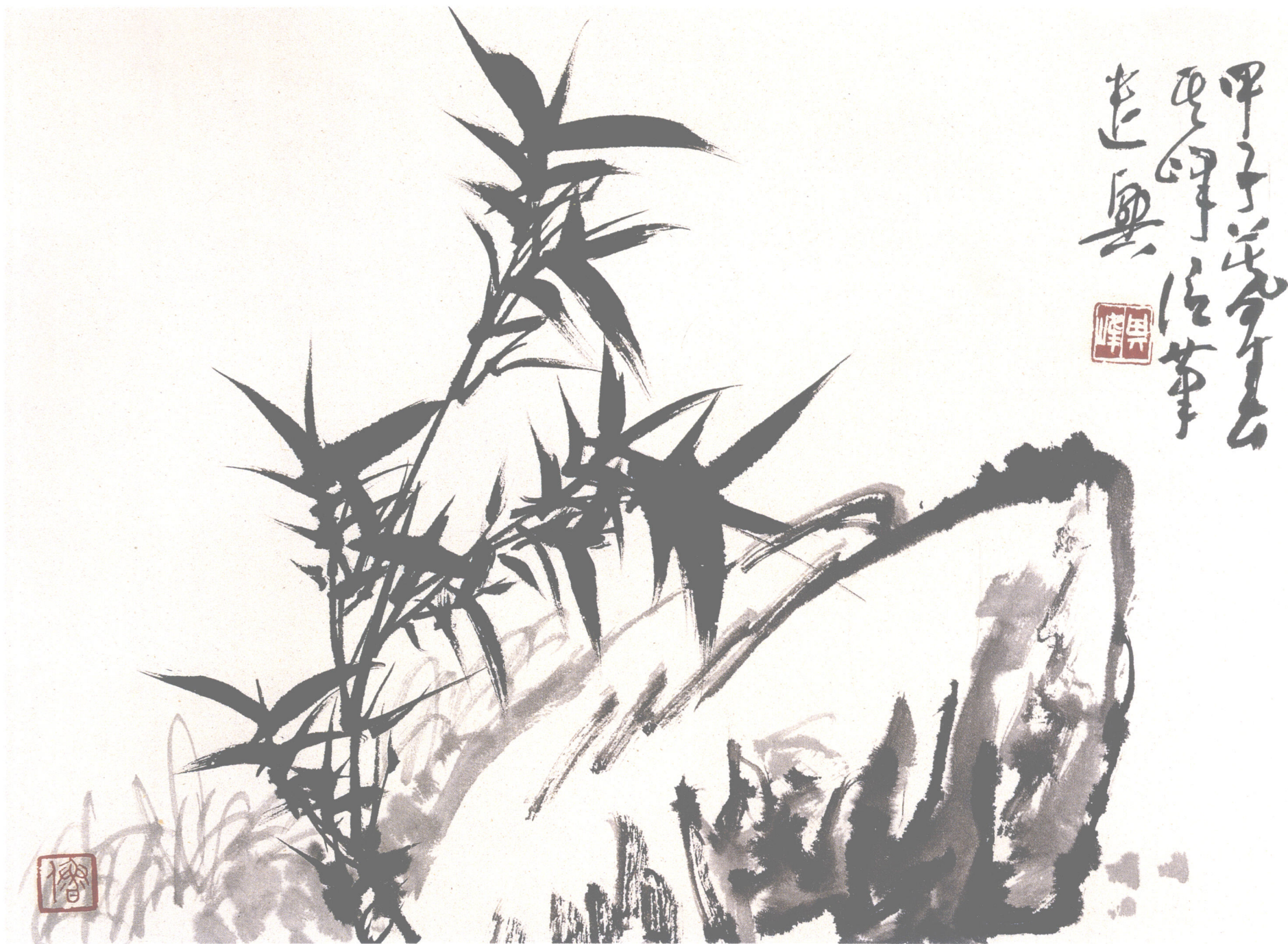
画竹范图一

画竹范图二

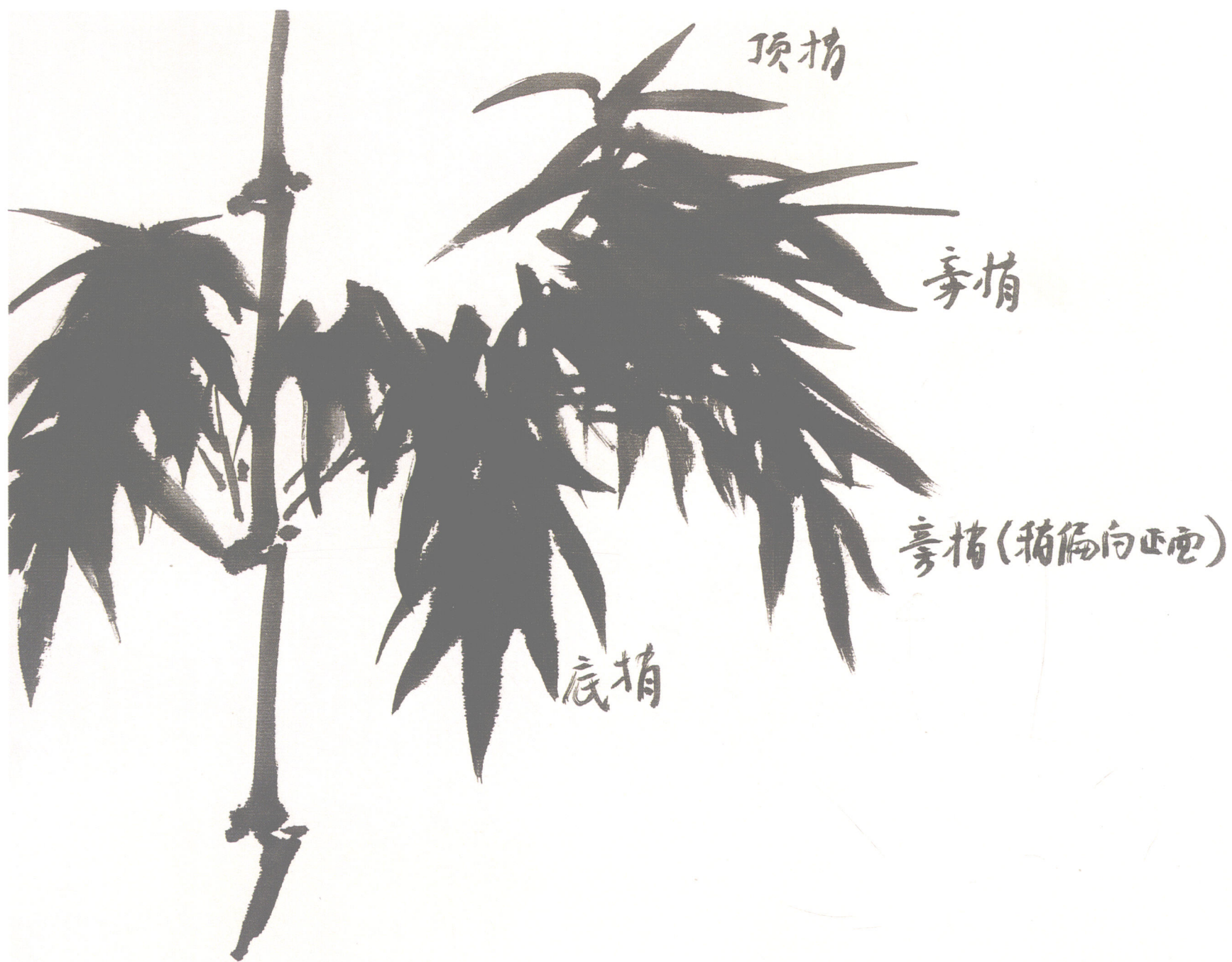
画竹范图三

画竹范图四

画竹范图五

丁巳仲夏
画于北京

顶梢、旁梢、底梢的画法

風竹

風竹

小开用逆势

风竹不可全用
顺势有顺有
逆顺逆相发
方为得体

王明

风竹不可全用顺势，有顺有逆，顺逆相发方为得体。

雪 竹