

當代芥子園

- 名家作画过程层层分解
- 名家作品实例细细赏析

dangdai jieziyuan

孙其峰 画 竹

S u n Q i f e n g h u a z h u

Sun 孙其峰
Qifeng

1920年生，山东招远人。我国当代著名美术教育家、画家、书法家。
自幼从舅父王友石先生学习书画，1948年毕业于北平国立艺专。现为天津美术学院终身教授，天津美术家协会名誉主席、中国国画研究院院务委员、曾任中国美术家协会理事，中国书法家协会理事。出版有《孙其峰画集》等画册、画谱数十种。

中国画名家画法实录
当代芥子园——孙其峰画竹

图书在版编目 (CIP) 数据

孙其峰画竹 / 孙其峰绘. —北京: 人民美术出版社, 2004.5

(当代芥子园)
ISBN 7-102-03029-0

I. 孙... II. 孙... III. 竹亚科-花卉画-技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 046291 号

ISBN 7-102-03029-0

9 787102 030296 >

编辑出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号)

选题策划 王玉山
责任编辑 王玉山 尹然
整体设计 尹然
责任印制 丁宝秀
制版印刷 人民美术印刷厂

2004年6月第1版第1次印刷

开 本 889毫米 × 1194毫米 1/16
印 张 1
印 数 5000册
ISBN 7-102-03029-0
定 价 8.50元

序

孙克

中国画艺术是中华文化的重要组成部分，数千年传承不断。自东晋以来，画迹、理论彰显流传。隋唐之际社会自乱而治，经济上升，文化交流活跃，宗教艺术、殿堂艺术带动人物画突飞猛进，山水、花鸟由微而著，鞍马、界画等科目齐全，名家辈出。至五代北宋，绘画艺术已臻高峰，气象宏阔，文采焕然，朝野名家，彪炳史册。文人画艺术滥觞久远，酝酿于宋，肇兴于元，明清之际达于高峰。流派纷呈，大家迭起：青藤、白阳、陈洪绶、浙江、石谿、八大、石涛、龚贤等群峰并峙，金陵、新安、娄东、虞山诸派交相辉映，堪称一时之盛。文人画艺术自扬州画派之后呈衰退之势，原因大抵为墨守前人，脱离自然与人生，遂致渐失生气。

近代中国兵连祸结，苦难深重，然而打破闭锁亦为中国画带来生机，百年来自困难中崛起走上复兴之路。在中西文化交流之影响及现代美术教育推进下，中国画蓄势待发，成就卓著。尤其自新时期以来，中国画蓬勃发展如雨后春笋，是千载一时之良机，21世纪中华文化必将随国家整体实力进入强国行列而更加光大于世。推动中国画健康发展，保持其固有特色。发扬其东方文化之优长，令世界葆有美好之文化生态平衡，应是我们努力之目标。

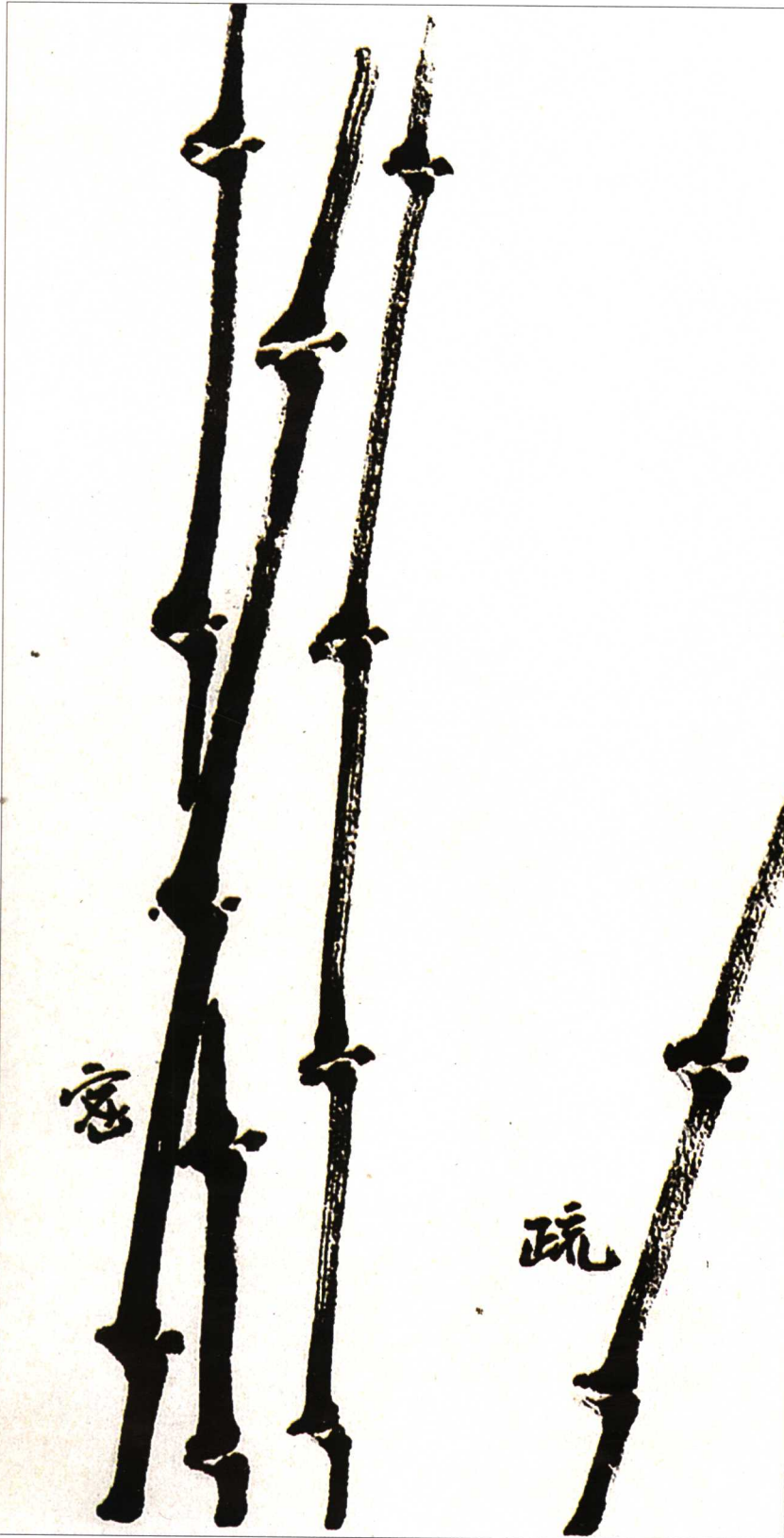
历来中国画之教育传承，多靠师生口传心授及粉本画稿摹写，缺少系统方法体系，其间难免有金针失传之憾，如盛唐壁画彩塑制作及宋代工笔秘法，即失传多年。古人习画最大困难为真迹难见，名师难觅，真传难得。清康熙年间刻印出版之《芥子园画传》分山水、花鸟、草虫、人物等四集，介绍基本技法，分解层次配以说明，在物质条件落后，印刷水平不高的情况下，条分缕析，内容丰富，颇便于初学。出版后极受欢迎，直至20世纪初尤其是青年学画之津梁。

20世纪中国画教育在曲折中步入正规与系统化，在融合中西思想推动下，引入素描训练，注重写实，造型能力提高较快，因之人物画创作获益最多。此种教学法成功经验不应忽略。新时期以来，在宽松的社会环境与日趋富裕的经济背景下，中国画与其负载之民族文化精神得到空前重视。经过多年经验总结，发现西式教育方法于传统中国画亦有不尽人意之处。

相对于西画力求精准造型则中国画更重神似与意趣，重笔墨重书写，追求形式美感并形成一定之程式表现风格及个人特色，在传统口传心授方法下，师门相循形成不同门派。多年来对传统方法的轻视废弃造成中国画传统精神及风韵魅力的削弱乃至消失，实为憾事。

有鉴于此，中国画界近年来呼吁重视在教学中根据中国画艺术特点有针对性有选择地发掘继承传统教学方法，并开始付诸实践，如中国画院校的成立，以及通过新式传媒手段记录传播中国画名家之经验手法，以帮助中国画爱好者减少暗中寻索、无功误投，从而得到领略经验，了解程序，体会运笔用墨方法，以收触类旁通，事半功倍之效。

人民美术出版社曾于1957年重印出版《芥子园画传》，并于1978年再版，当有裨于自习传统中国画之爱好者。然而时过境迁，经百年之发展变化，中国画之面貌已有重大改观，其题材内涵、形式技法乃至笔墨意境均较古人有所不同。有感于新时期新形式之要求，人民美术出版社编辑同仁苦心总结创新，大胆推出以《当代芥子园》为主题之当代画坛名家技法经验集锦系列，对名家作画过程层层分解，详加介绍，并举作品实例以资佐证参考，实为案头探秘，直取心法之举。相信读者细心体味，灵苗独探，必收得珠之效。是为序。

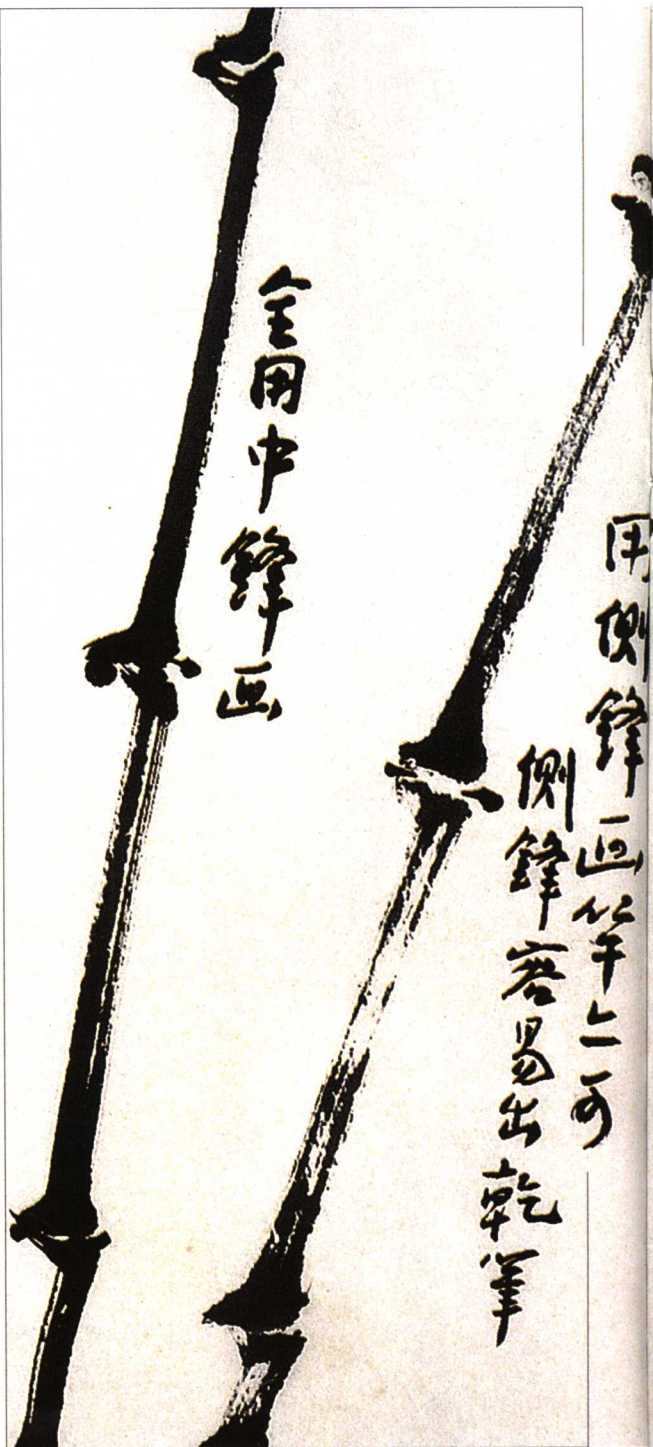
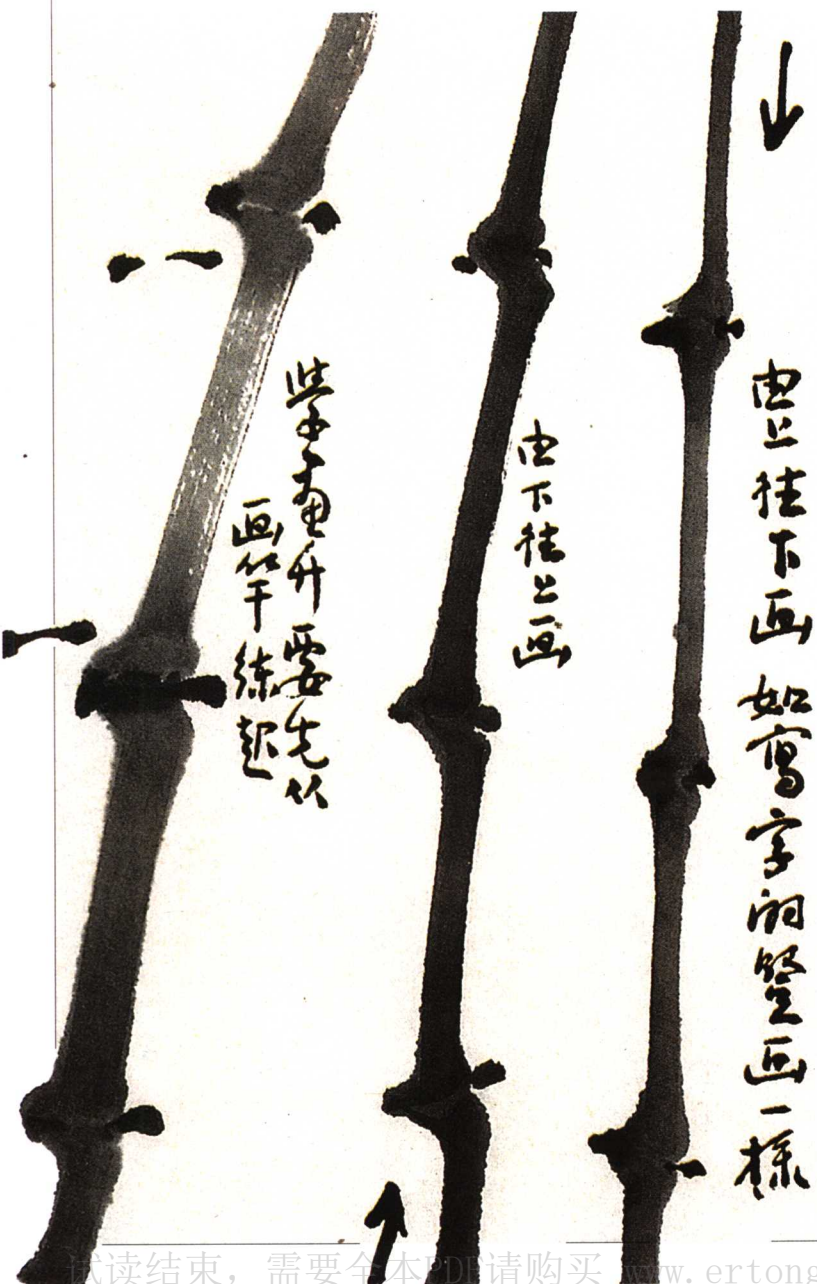

竹节的画法

画多竿不要平均分布，要有疏密斜正，各种变化。

竿节相并是画竿的一忌。

学画竹要先从画竿练起。由下往上画，也可以由上往下画，如写字的竖划一样。

全用中锋画。用侧锋画竿亦可，侧锋容易出干笔。

嫩枝要润，枝要长而疏。

嫩枝要润
枝要长而疏

左出枝可由外向内画

右枝由内往外画顺手

老竹枝
枝密节短

左出枝可由外向内画，右枝由内往外画顺手。
老竹枝枝密节短。

竹叶的组合

画疏叶竹要画得均匀，不要有过密集处，疏竹也是新竹。

仰叶竹的左右梢头要画出一些仰的变化。上仰枝的叶子与下垂的叶子姿态都有变化，这要平日多观察实物。

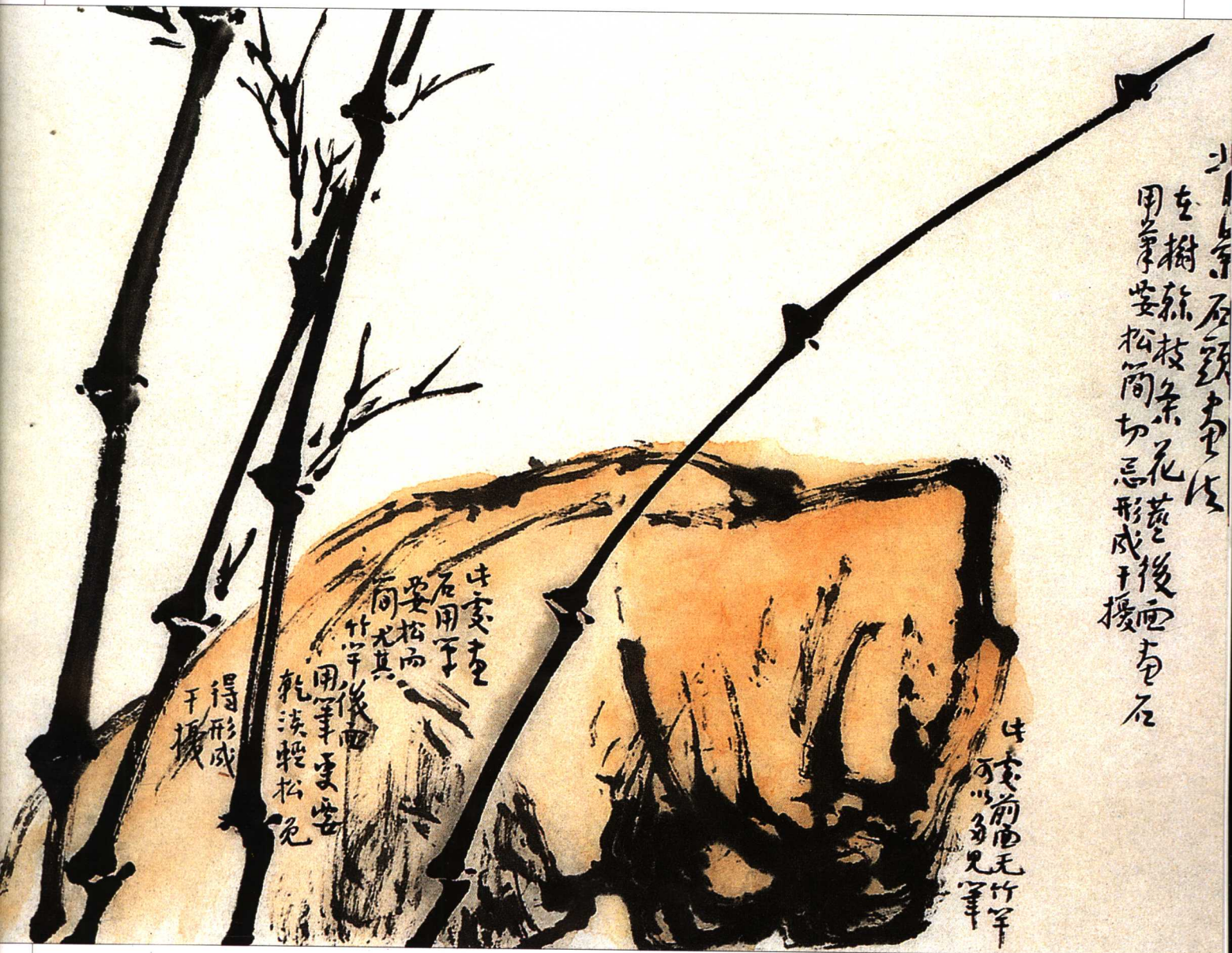

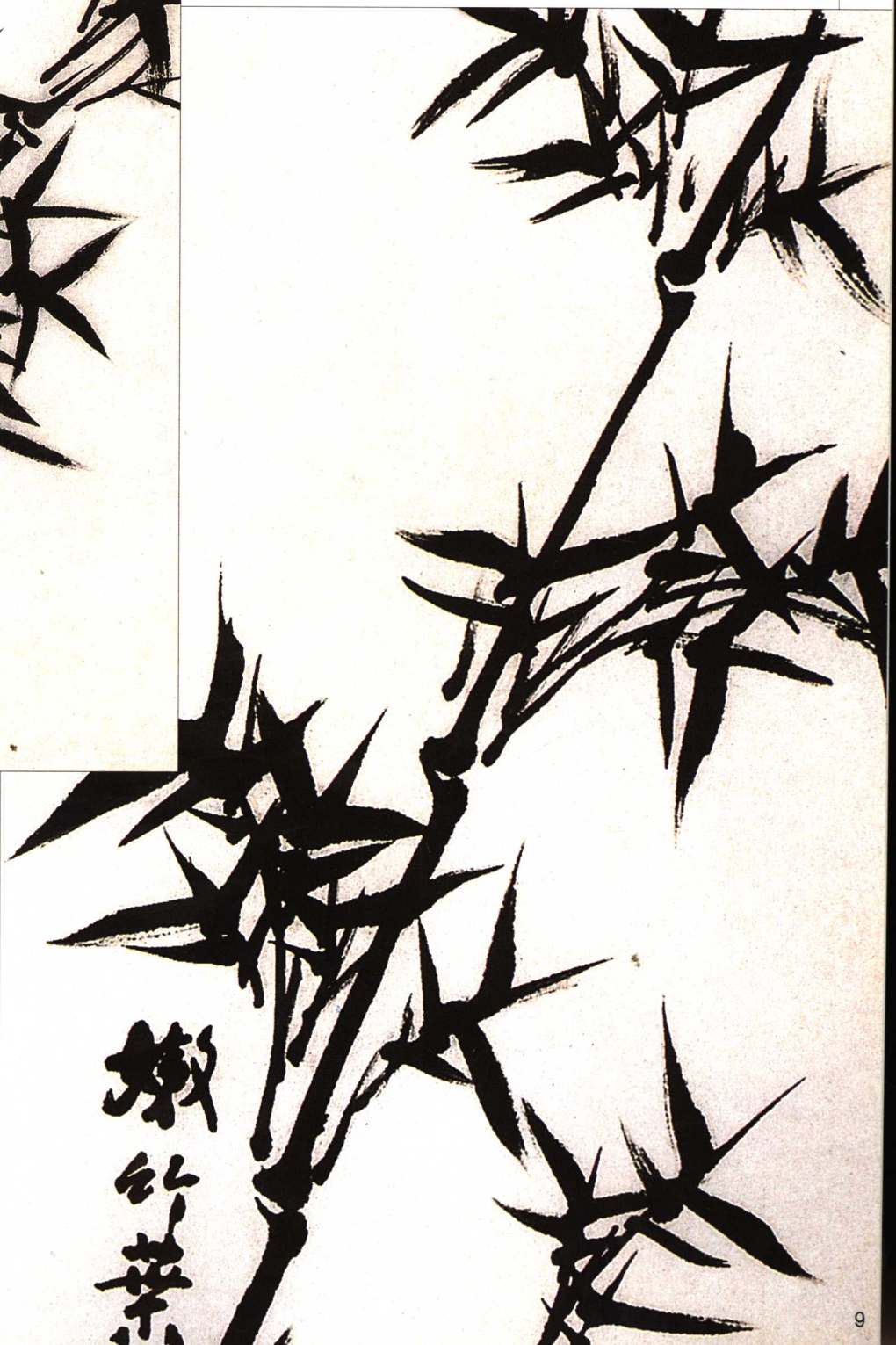
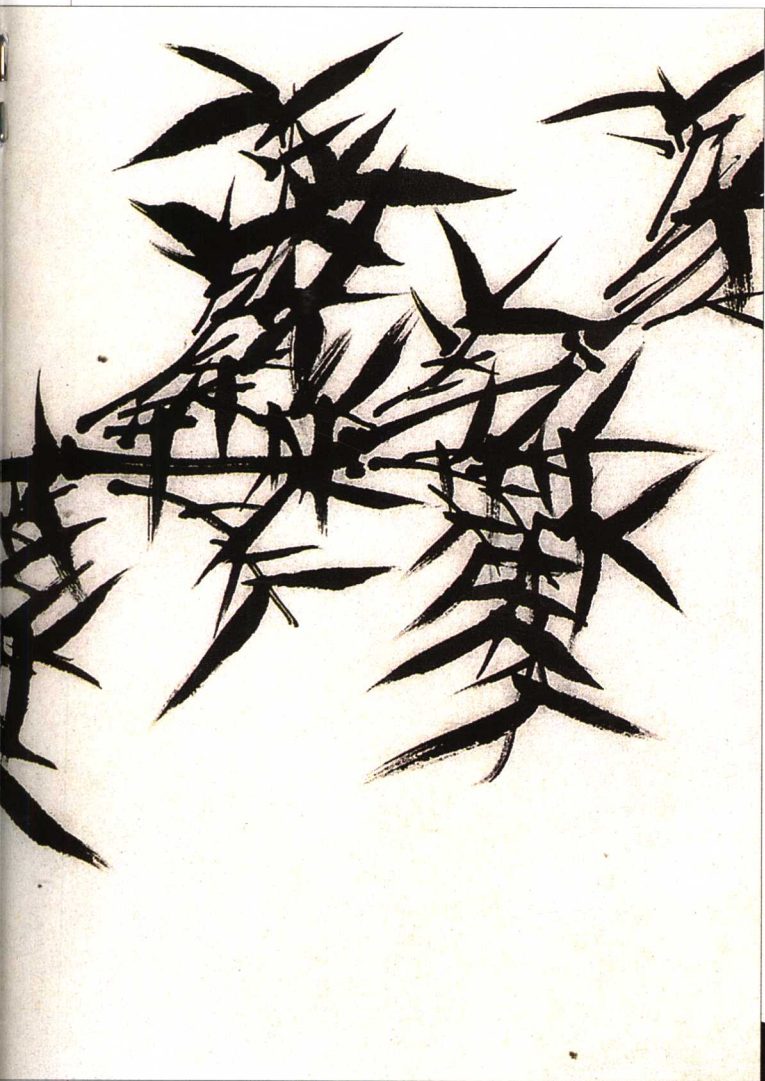

俯叶成竹叶要密，画时可先画竿，接着画竹叶，最后凑一点小枝，画竹林竹叶要一大片一大片来画，要注意片与片之间的多少疏密聚散，松紧详略等关系。更要注意顶梢、旁梢与垂下梢之微妙变化。

背景石头画法

在树干枝条花茎后面画石，用笔要松简，切忌形成干扰。石前面无竹竿处可以多见笔。画石用笔要松而简，尤其竹竿后面用笔更要平淡轻松，免得形成干扰。

嫩竹葉

晴竹画法

风竹画法

风竹画法大致与俯叶竹画法相同，只是迎风枝要画出些特殊姿态。

雨竹都
用竹葉竹
枝帶雨後
低垂的姿
勢來描
寫

雨竹画法

雨竹都用竹叶竹枝带雨后低垂的姿态来描写。

雪竹画法

这是大雪覆盖的竹子。画雪竹要注意侧枝与前伸枝、后面枝的不同。

戊寅深秋
高升造

竹石图

作品欣赏