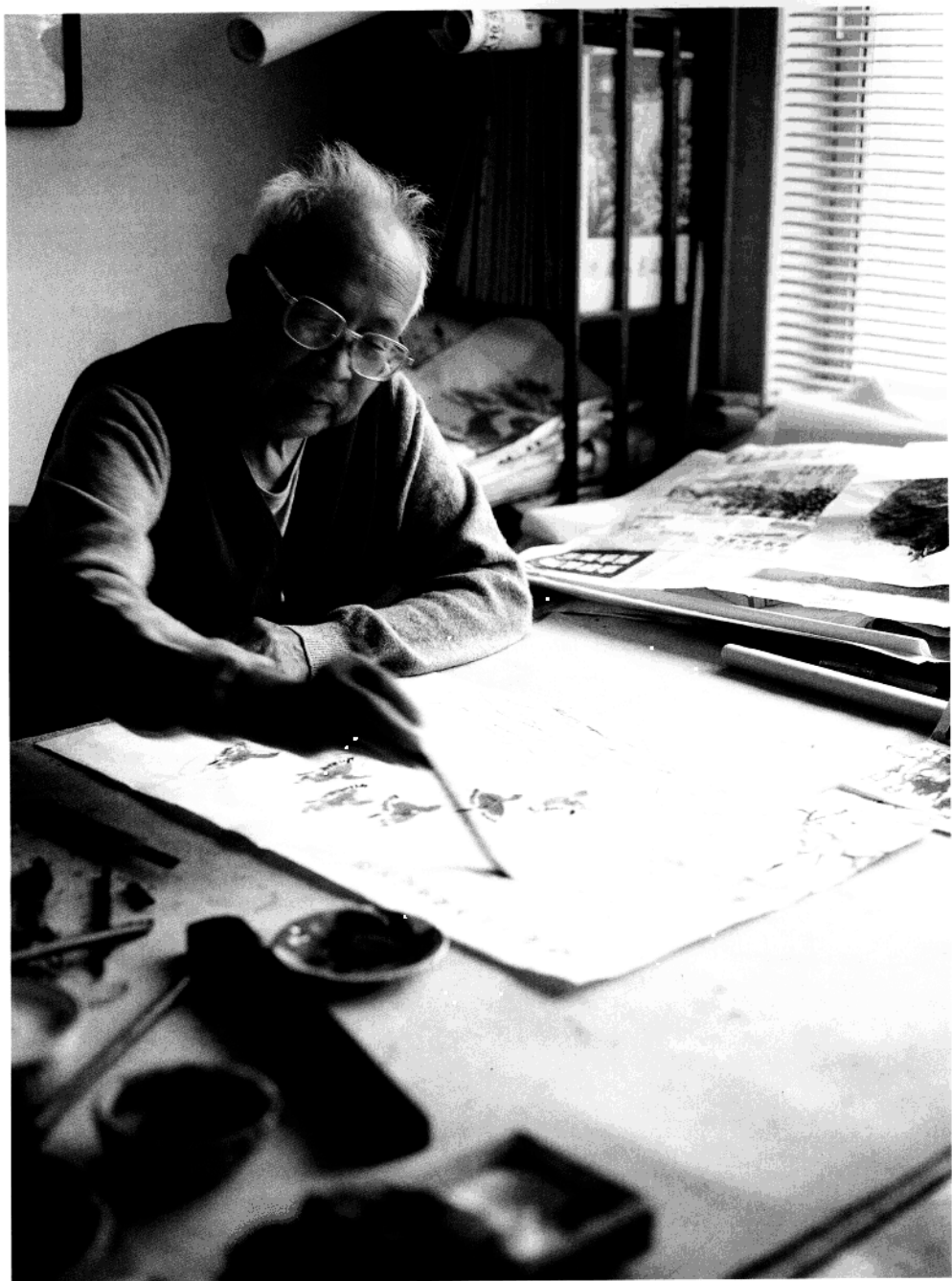

孫其峰

白描画稿

書畫譜

孙其峰近影

策 划: 吴守明
主 编: 海 阳
责任编辑: 吴守明 李世苓
题 签: 沈 鹏
封面设计: 吴建工
版面设计: 宏 津
作品拍摄: 敦竹堂 郭 睿
印制监督: 毛秋实
印务指导: 宓志坚
责任校对: 曹玖涛

序 言

海 阳

孙其峰教授是一位勤奋刻苦、博学多才、造诣高深、德艺双馨的艺术家、德高望重的美术教育家。他致力于书画艺术实践70多年，作书画数万件，在中国画、书法和篆刻艺术上取得了举世瞩目的成就。他从事美术教育50余年，除在天津美术学院任教外，还曾到全国各地讲学，加上业余辅导培养数千名学生，真可谓桃李满天下，是位功绩卓越的美术教育家。

孙其峰先生出生于1920年，山东招远人。自幼喜爱绘画、书法艺术，受过严格的训练，特别在绘画上受舅父王友石先生的启蒙教育，有扎实的基本功。他在绘画上大体经过学习传统、师法造化 and 道法自然三个阶段。早期花鸟画涉猎五代宋元明清诸家。1944年进入北平国立艺专学习，主要受益于汪慎生、李苦禅先生，并继续临摹明清绘画。徐悲鸿先生使他向师法造化转变，注重速写写生，奠定了准确造型的过硬本领。从40年代末至70年代末的30年当中，他一直坚持“外师造化、中得心源”，“应物象形、以形写神”的创作方法。他融会贯通古今诸家之法，吸收百家之长，以自己提炼的简练概括的艺术语言写物象之神。他笔下的梅、兰、竹、菊、玉兰、水仙、牡丹、芍药、月季、玉簪、百合、春枝、秋叶都能生机勃勃；他纸上的麻雀、鹌鹑、喜鹊、戴胜、白头翁、蜡嘴、八哥、鹁鸪、仙鹤、鸳鸯、锦鸡、苍鹰栩栩如生，仿佛可以听到它们的叫声；他挥写的苍松、翠柏劲健挺拔；他丝点的松鼠、猿猴、小羊活蹦乱跳；他信手拈来的鳊鱼、白条、螃蟹、水草活灵活现；他急就的案头供品、瓜果、蔬菜也津津有味。他在花鸟上描绘题材之广泛为古今画家少见。他在表现手法上也多种多样，有白描、水墨、淡彩，有双勾、没骨，有泼墨、泼彩，有积墨、积色、破墨、破色，有工笔、小写意、大写意。

孙其峰先生把辩证法成功地运用在中国画上，在绘画实践上始终掌握对立统一的辩证关系。如：构图的纵横、虚实、疏密、藏露、开合、争让、阴阳、向背的对立统一关系；用笔的疾徐、刚柔、方圆、提按、偏正、详略、粗细、顺逆、转折、顿挫、虚实的对立统一关系；用墨的浓淡、干湿、黑白的对立统一关系；用色的冷暖、轻重、浓淡的对立统一关系；物象的大小、长短、交错、穿插、粗细、虚实、黑白的对立统一关系等。对立统一关系，在绘画上即为对比和谐关系。孙其峰先生在他的作品中将对比和谐关系处理得恰如其分，所以使读者看上去赏心悦目。

孙其峰先生的绘画从中年“师法造化”的“必然王国”升华到晚年“道法自然”的“自由王国”，达到了运用自如、炉火纯青、自然天成的成熟阶段。他不满足于“应物象形”、“以形写神”，从他自治的“貌离神合”、“遗形取神”、“离象而求”、“得之象外”、“发我所取”、“但得神遇”、“濯去旧貌”、“自然天成”等印章中，可看出他在艺术观念上的升华，也都反映到他的作品中。他继承了传统花鸟画的精华，把古代传统笔墨和当代名家的技法巧妙地融会在自己的艺术语言之中，对现代齐白石、王梦白、李苦禅、汪慎生、郭味渠、潘天寿、赵少昂、张其翼等名家的作品也都从中吸收营养，“为我所用”。他晚年的花鸟画从“以物写情”发展到“以情写物”，“发人未发”、“返璞存真”，追求道法自然、自然天成的最高境界。没有深厚的传统基奠，没有丰厚的生活积累，没有严格的造型训练，没有纯熟的笔墨功力，没有广博的文化修养，没有高深的艺术造诣，没有融会贯通的聪明才智是难以做到的。他的写意花鸟画立意清新而自然，章法谨严而别致，造型生动而简括，用笔雄强而果断，墨彩透亮灵动，富有诗的意境和音乐的旋律。他的画一气呵成，笔线刚柔相济，有的苍劲老辣，如铮铮铁骨；有的婀娜飘逸，如春蚕抽丝。线条既凝重古朴又松动灵活。这是与他把

篆、隶、草的书法笔意和金石刀法运用到画的笔线当中分不开的。千变万化的笔线是孙先生花鸟画的主旋律，笔线功力堪称一绝。他用笔有中锋、侧锋、顺锋、逆锋、散锋、拖锋，多种笔法随机应变，线条有抑扬、顿挫、方圆、转折、虚实、轻重和苍润、刚柔的变化。

孙先生热爱生活，热爱大自然的山山水水、花花草草、禽鸟虫鱼和小动物，喜欢养花、养鸟、养猫。他始终保持乐观、积极向上的情绪。他晚年的作品透露出一种童心童趣，永葆艺术青春。有人说孙先生的花鸟画是写实的，这样说未免太表面、太肤浅，我认为他的花鸟画是写意的、写神的、写情的、写趣的。单就造型而言，绝非照抄自然，而是有适度夸张、强调、典型，去粗取精，去伪存真，大取大舍，发人未发，发我所取。在艺术表现上形成了鲜明的个人风格。

孙其峰先生的山水画亦有雄厚的传统基础，对五代宋元明清诸家都下过功夫，特别对郭熙和元四家情有独钟。他把南北两派山水画风融合一起，取南派山水之气韵，舍其柔媚；取北派山水之雄骨，舍其枯燥；又融会当代诸家之长，以自己的审美情趣认识自然，形成了气韵生动、意境空灵的崭新画风。他的山水画也和花鸟画一样，以变化丰富的笔线为主旋律，勾、皴、擦、点拖泥带水，一气呵成，墨韵在运笔中产生，最后用淡墨、花青、赭石补染和复勾。意境清新自然，笔墨变化自然，以景抒情，以情写景，令观众心旷神怡。孙先生主张：“要做自然的主宰，不要做自然的奴隶。”追求天人合一、道法自然的境界。

孙其峰先生也是当代著名的书法家，真、行、草、隶、篆皆精。真书对魏碑、颜、柳、欧均下过功夫；行书临过二王、米芾、文徵明的墨迹；草书学孙过庭、祝枝山；隶书学《张迁碑》、《史晨碑》和汉简；篆书学石鼓文、秦诏版、泰山刻石、李阳冰、邓石如、吴昌硕，晚年形成个人风格。他的隶书吸收汉简笔意后，笔线苍劲厚重、古朴内涵、圆中见方、刚柔相济；草书笔线灵活而沉雄，松动而凝重，转折自然，耐人寻味；篆书运笔自如，柔中见刚，功力深厚。总之，他的书法艺术有中国几千年的文化内涵，有深厚的传统功力，不狂不怪，平中见奇，得到书坛的共识。

孙其峰先生的篆刻艺术亦有很高水平，他从早期比较规整的汉印走向晚年的古玺风范，章法从平正走向奇险，大胆分朱布白，穿插错落，刀笔游刃自然，没有雕琢造作之习气。肖形印取秦砖、汉瓦和画像砖石之趣味。他的篆刻艺术古朴厚重，追求自然天成，方寸之地，气象万千。

孙其峰先生是我国当代杰出的中国画家、书法家、经验丰富的美术教育家。他在艺术实践上的成功诀窍是“融会贯通”；他在艺术创作的境界追求上是“道法自然”、“自然天成”；他在中国画教学上的成功经验是：“触类旁通”、“举一反三”、“以一当十”，这是他在几十年的教学实践中独创的教学思想体系。特别是在花鸟画上继承了传统的精华，非常规范和典型地发展了一整套的完整的传统技法，这对初学者花鸟画入门和深入学习掌握花鸟画传统技法都具有指导意义。由于孙其峰先生的书画艺术具有传统的典范性，包容了中国传统文化的内涵，饱含浓郁的生活气息，反映了时代的精神风貌，深受人民群众的喜爱。学习书画者，不论是专业的和业余的，不论是青年学生，还是中老年书画爱好者，对他的艺术的学习均有规律可循，技法严谨规范，又来自生活，易懂易学，能够激发兴趣，步步深入，取得正果。这套书画谱集孙其峰先生书画艺术之大成，收入他的花鸟与山水速写、小构图、白描画稿、课徒画稿、作画步骤和作品以及书法篆刻作品一千余幅，旨在为学习花鸟画、山水画、书法、篆刻的读者提供一套临摹学习的范本，同时对美术家、书法家研究借鉴孙其峰先生的书画艺术也是一部完整的资料。

1999年12月

图 版 目 录

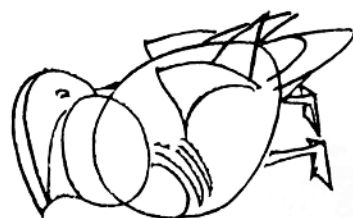
鸳鸯的基本形画法	1	双鹭图	36
鸳鸯默写	2	双鹭涉水	37
工笔鸳鸯画法	3	白鹭	38
写意鸳鸯画法	4	飞鹭	39
鸳鸯与野鸭外形比较	5	工笔山鸡画法	40
鸳鸯姿态练习	6	山鸡基本形态画法	41
鸳鸯姿态练习	7	雌雄山鸡	42
鸳鸯姿态练习	8	梅竹山鸡	43
鸳鸯蒲草	9	锦鸡基本形态画法	44
荷花鸳鸯	10	工笔锦鸡画法	45
鸳鸯芦苇	11	锦鸡图	46
梅竹鸳鸯	12	山岩锦鸡	47
鸳鸯野果	13	工笔白鹇画法	48
鸳鸯鸂尾	14	白鹇基本形画法	49
野鸭	15	白鹇图	50
野鸭	16	竹林白鹇	51
鹤的头部变化	17	竹石白鹇	52
鹤的头与腿脚的变化	18	鹰的画法	53
鹤的动态速写	19	鹰的基本形画法	54
鹤的基本动态	20	鹰的基本形画法	55
双鹤构图参考	21	小鹰姿态变化	56
多只鹤的组合变化	22	松鹰图	57
鹤翅的变化	23	雄鹰图	58
飞鹤动态变化	24	写意鹰画稿	59
飞鹤的各式变化	25	工笔鹰画稿	60
水边三鹤图	26	绶带基本形画法	61
松鹤图	27	绶带鸟画法	62
竹林双鹤	28	梅竹绶带	63
竹溪双鹤	29	黄鹌画法	64
鹤柏图	30	黄鹌基本形画法	65
梅鹤图	31	黄鹌姿态	66
山溪双鹤	32	玉兰黄鹌	67
四鹤图	33	玉兰黄鹌	68
梅鹤图	34	斑鸠的基本形画法	69
山溪梅鹤	35	斑鸠的头部变化	70

工笔斑鸠画法	71	鹌鹑姿态	87
梨花斑鸠	72	孔雀头部画法	88
斑鸠图	73	孔雀尾与翅画法	89
鹌鹑画法	74	孔雀翅膀画法	90
鹌鹑基本形及头部变化	75	孔雀起稿法	91
鹌鹑	76	孔雀头部变化	92
太平鸟基本形画法	77	孔雀脚的画法	93
太平鸟姿态	78	孔雀形态	94
太平鸟姿态	79	孔雀姿态	95
伯劳姿态	80	孔雀开屏姿态	96
蜡嘴画法	81	苍松孔雀图	97
蜡嘴速写稿	82	孔雀	98
蜡嘴姿态	83	藤萝孔雀	99
蜡嘴姿态	84	梅竹孔雀	100
芙蓉鸟画法	85	青松孔雀	101
芙蓉鸟画法	86	梅花孔雀	102

鸳鸯的基本形画法：把鸳鸯的各主要部分用近似的几何形加以概括，画出鸳鸯的基本形。
本形体和大体动态。这种画法既可以画起稿子，又可以画造型的基本练习。

一九七四年二月二日 顾峰

描青島中山公園歸後默寫 一九五一年一月

默唱聲與連音交替進行。
有生靈動的在隱隱地默唱
中得利。

鸳鸯画法(工笔)

新后新绿(石绿)。颈部羽毛光钩(中墨)再用洋红分染。很重稍淡。再用朱砂染(或朱砂染)染后不足仍可用红开醒。面部(眼下眼先)橘黄加粉染。眉全用白粉染。背先用中墨勾明光再用浓些的墨面边填染。然后罩染淡墨。再罩三青绿毛。尾墨法同。(高毫或丰工需可直接点出)剑羽(银香羽)先胸中墨边。再用赭公染浓淡。然后平染粉黄。银香羽下缘用重墨钩染。干后罩头青。腹侧光墨墨斑(或打水漏画)再染淡墨罩赭。腹染粉渐后渐淡。至尾下复明又用重粉染。这样就可有欲空有实的效果。前胸黄绿色。先用淡墨分几道染上去。再罩染红紫色(洋红加紫花青。红多于青)前胸两侧的两道弧形黑斑先用重墨点线。再罩淡墨。斑纹之上白粉。初级飞羽墨钩墨染(均重墨)外缘白上白粉。咀脚均先用墨钩再染深红(或朱红)。眼钩圈用重墨点。睛用最深浓墨(画无点。墨得稍伸)用赭红或黄填染珍珠的周边(画无点不染)。在实践运用当中。不要犯法于背成绝对的。要灵活运用才好。

雌鸳鸯的重墨大致与雄鸳鸯的背羽部墨法相同。只是白色粉不罩。淡墨墨重墨钩。填染重墨(留边)。有些地方(如膀头)可染点。淡赭耳染淡三青。腹侧光墨。头颈用淡赭。近行胸腹系再用气钩。羽底也。再用气钩。羽底也。岁暮毛(胸透)以使毛(腹侧)部透。

寓意画法

寓意画法用笔要简(以少胜多)雄鸭的冠羽用重墨画(干后可罩头青(或在绿)颈部羽毛可用颜色直接画(赭红、朱、紫、墨、胭脂、均可),也可先用淡墨疏之画几笔,干后再以朱、紫、墨、胭脂画(墨、紫、墨、胭脂)用胭脂调墨点,胸两侧的弧形纹用重墨一笔画出。腹侧可用赭点染(或用黄加墨——茶灰绿),趁湿画纹(或用朱、墨、加墨)直接点染,勾级飞羽用重墨点。背用重墨点加墨点。尾与勾级飞羽均用重墨点。喙与脚指用赭点染,或直接用红(朱红)点染。背上有时可罩石绿。

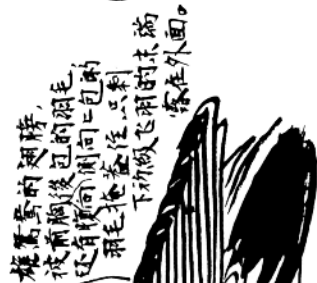
炸开毛的鸳鸯

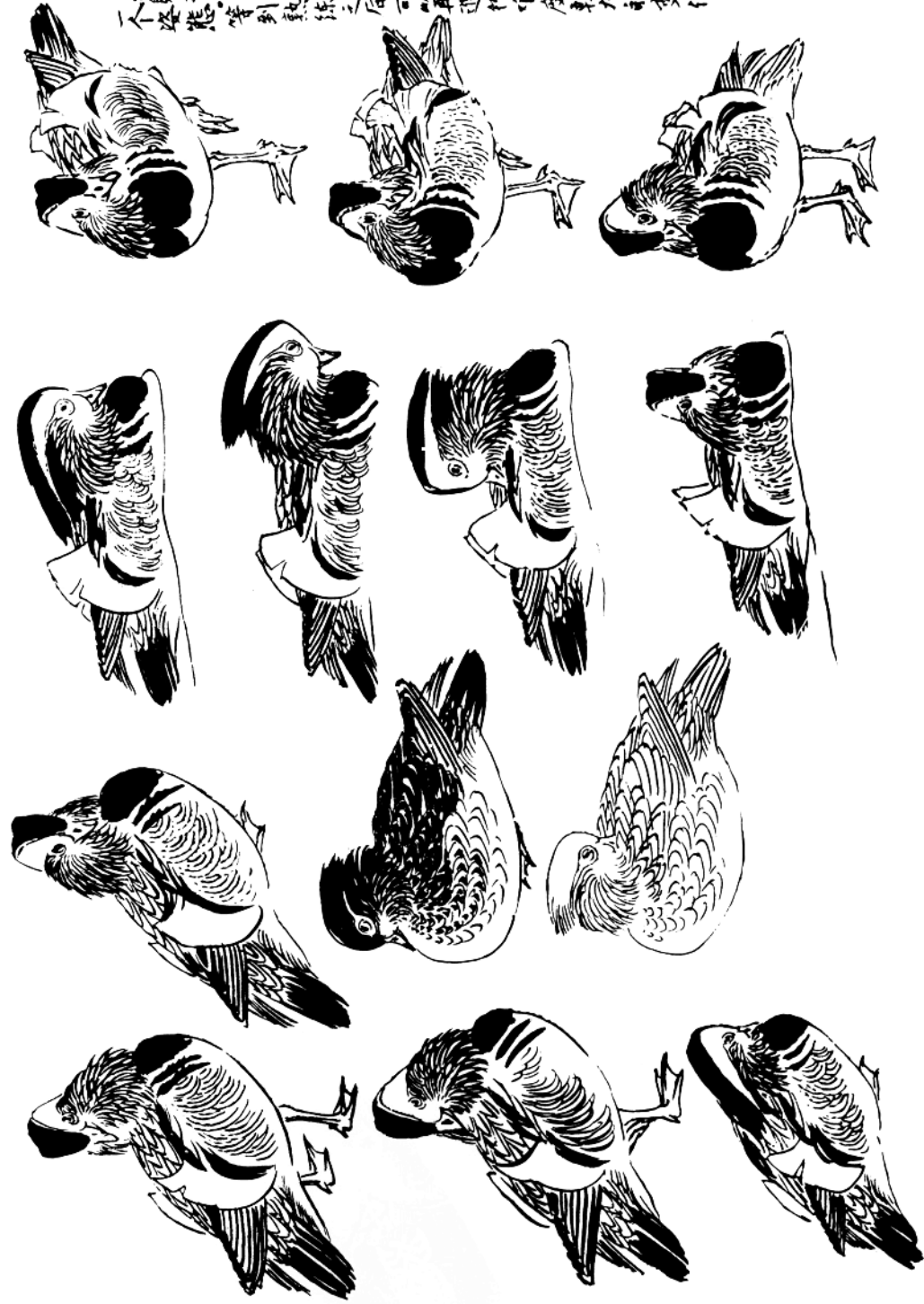
未炸毛

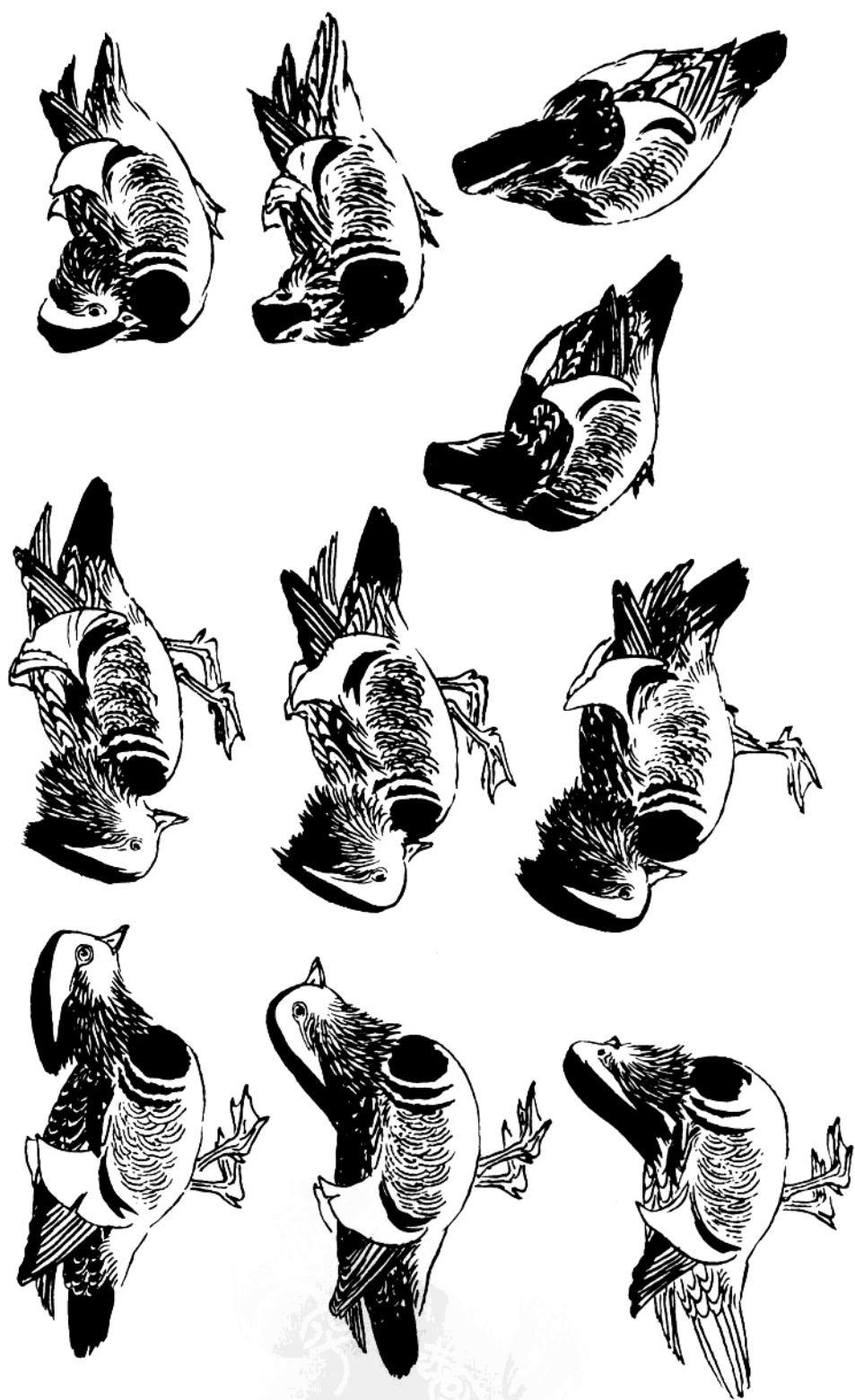
雌鸭的冠羽用重墨画(干后可罩头青(或在绿)颈部羽毛可用颜色直接画(赭红、朱、紫、墨、胭脂、均可),也可先用淡墨疏之画几笔,干后再以朱、紫、墨、胭脂画(墨、紫、墨、胭脂)用胭脂调墨点,胸两侧的弧形纹用重墨一笔画出。腹侧可用赭点染(或用黄加墨——茶灰绿),趁湿画纹(或用朱、墨、加墨)直接点染,勾级飞羽用重墨点。背用重墨点加墨点。尾与勾级飞羽均用重墨点。喙与脚指用赭点染,或直接用红(朱红)点染。背上有时可罩石绿。

從一個姿態轉變到另外一個姿態的練習
 方法：可以先從變化較多的頭部開始，可先用透明紙將
 一姿態描出，再將頭部帶動着變到另一個姿態，就可畫出另外一
 個姿態。等到熟練之後，可以再進行幅度較大的變化。

鸚鵡姿態練習

海鴨的動作

鴨鵝姿態練習

李