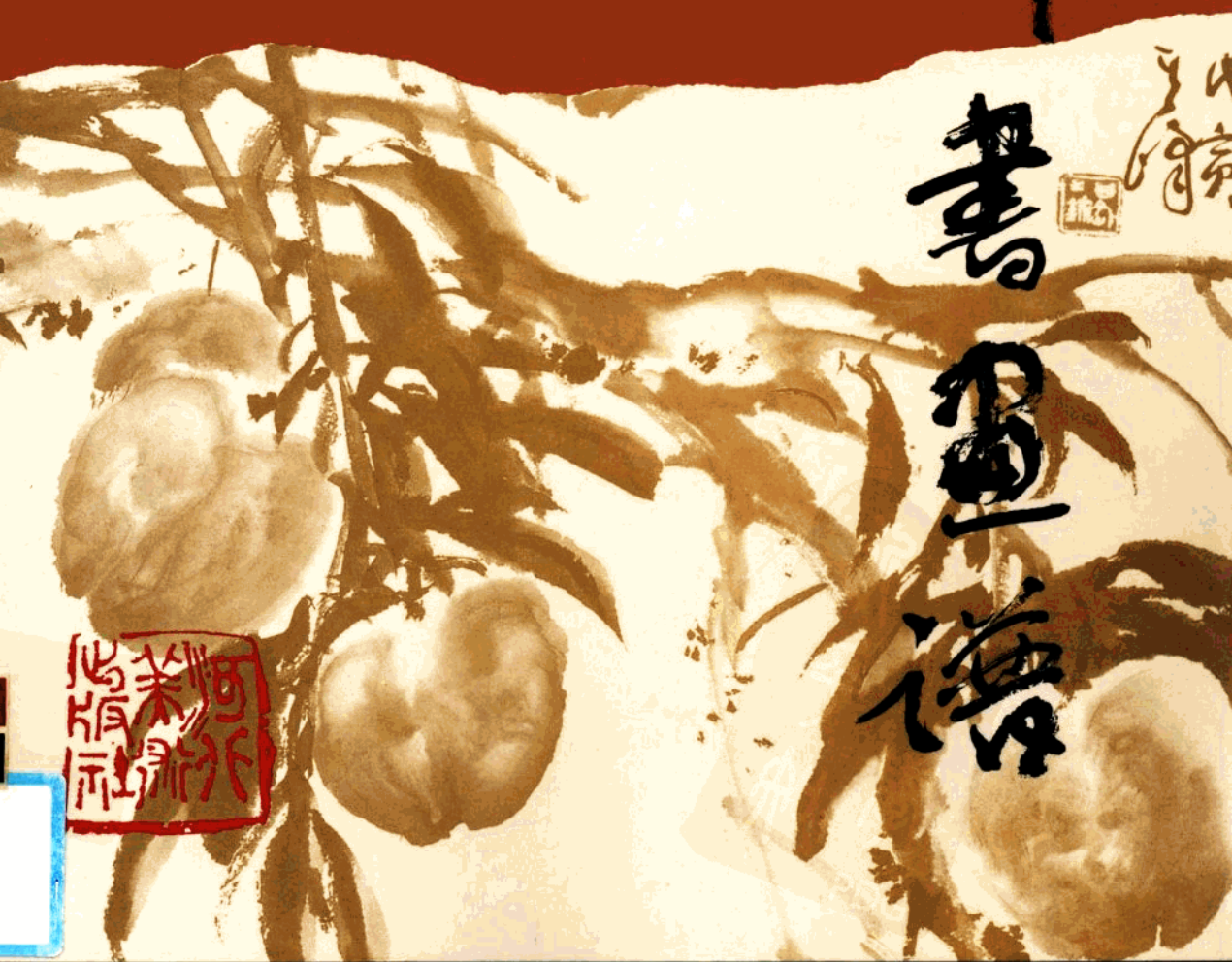

孫其峰

花卉蔬果

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、师法造化和道法自然三个阶段。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、鸂鶒、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。没有深厚的传统基础，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比较完整的传统技法，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帧，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

迎春花	1	蔷薇	36
玉兰	2	萱草鸂鶒	37
玉兰	3	萱草	38
玉兰	4	萱草麻雀	39
玉兰	5	灵芝九茎	40
春意初浓	6	灵石图	41
玉兰小稿	7	百合小鸟	42
春色满园	8	岩根野趣	43
辛夷	9	玉簪画稿	44
辛夷麻雀	10	玉簪	45
藤萝八哥	11	玉簪	46
牡丹	12	海南花圃	47
牡丹	13	荷花画法	48
红白牡丹	14	荷花画法	49
芍药画稿	15	荷花画稿	50
芍药画稿	16	荷	51
芍药画稿	17	水仙画法	52
芍药	18	水仙灵石	53
白芍药	19	水仙	54
芍药	20	苔石水仙	55
红白芍药	21	水仙	56
芍药	22	鸡冠花	57
芍药	23	绣球花	58
什样锦小稿	24	梔子花	59
什样锦	25	串红	60
什样锦	26	白菜画法	61
什样锦	27	蔬果	62
什样锦	28	田家风味	63
山花怒放	29	田园风味	64
蔷薇画稿	30	农家口味	65
蔷薇画稿	31	美味佳肴	66
蔷薇麻雀	32	苦瓜	67
蔷薇	33	硕桃图	68
蔷薇双雀	34	硕果	69
蔷薇	35	硕桃图	70

硕果累累	71
石榴丰收	72
秋实图	73
荔枝	74

丹柿图	75
柿满枝头	76
野果麻雀	77
花瓶布老虎	78

迎春花

己卯秋
畫

玉兰

己卯年秋
林风眠画

玉兰

玉兰

乙亥初夏再作玉兰山心堂自存

玉兰

春意初浓

玉兰小稿

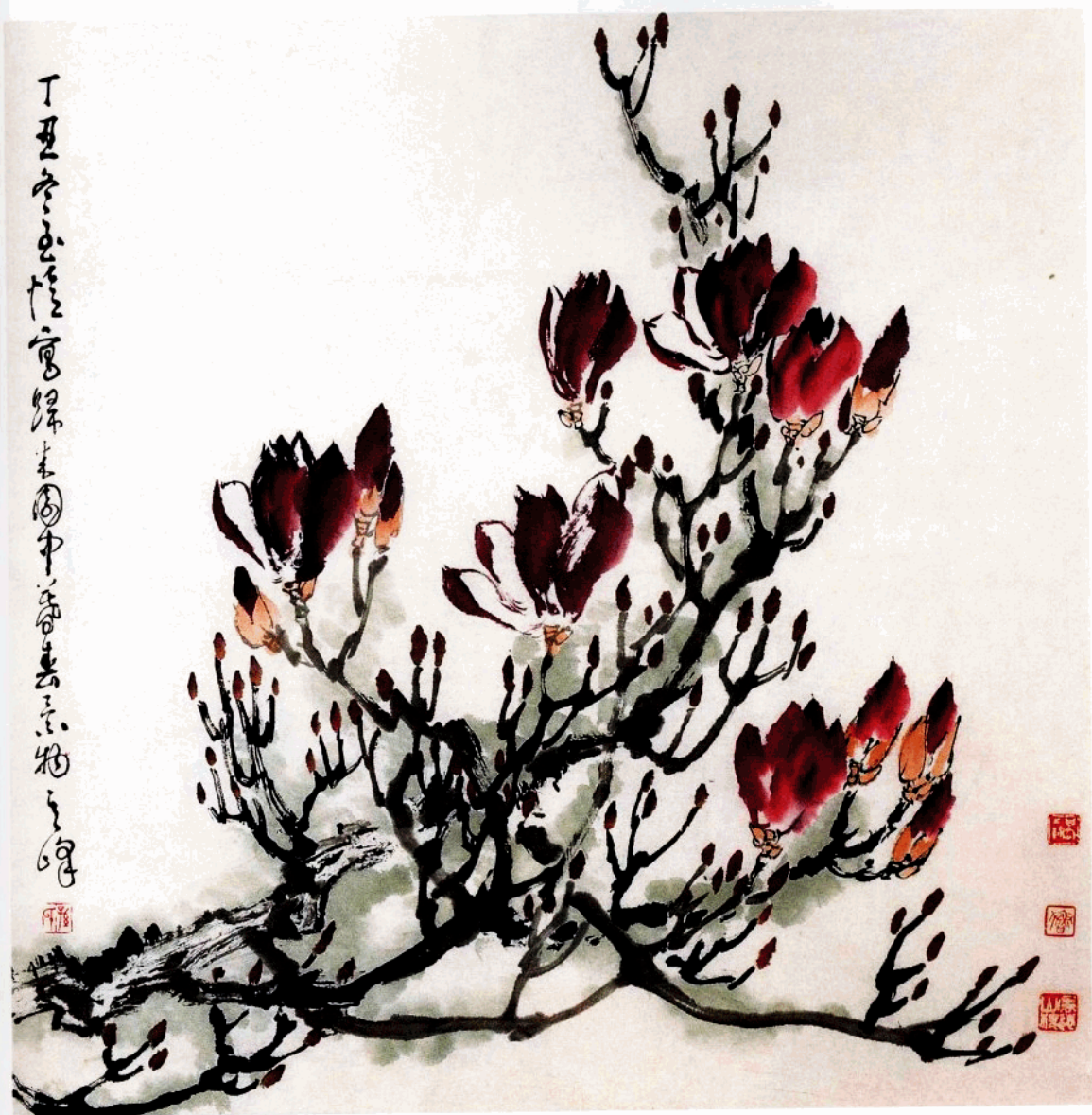
皆色滿園

丁丑年十月十三日為蘇錦屏結婚五十九年喜慶之記
吳昌碩

4

春色满园

辛夷

辛亥麻雀