

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

杨善深

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

杨善深

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画名师课徒画稿. 杨善深 / 杨善深编绘. —北京:
人民美术出版社, 2010.6

(中国传统绘画技法丛书)

ISBN 978-7-102-05149-9

I. ①中… II. ①杨… III. ①中国画—技法 (美术)

IV. ①J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 123289 号

中国传统绘画技法丛书

中国画名师课徒画稿

杨善深

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

编 辑 孙虎城

责任编辑 李宏禹

封面设计 符 赋

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张: 11

ISBN 978-7-102-05149-9

定价: 62.00 元

作者简介

杨善深（1913—2004），广东台山人。22岁时到日本学习美术，三年后回国。回国以后他同当时岭南画派的旗手高剑父及其他岭南画家一起，成立画会，举办展览，共同携手为岭南画派的兴旺发展做出了应有的贡献。杨善深久居香港，不仅在香港、澳门、台湾举办过多次展览，还在新加坡、加拿大、日本等地举办个人画展。2000年7月获香港特别行政区政府颁授“银紫荆星章”。2000年10月获得广州市政府颁授的“广州市荣誉市民”称号。

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。

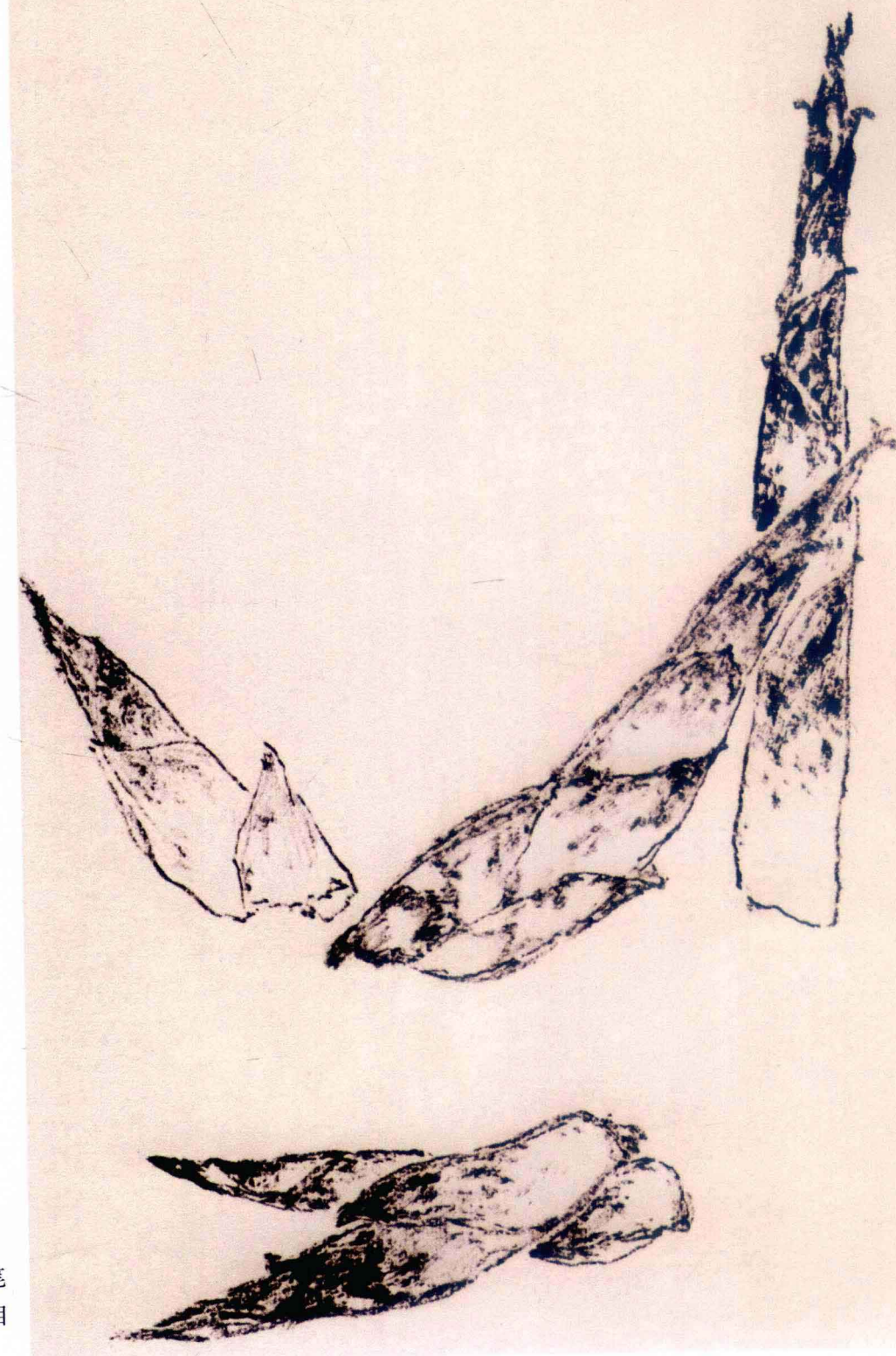
有鉴于此，在中国绘画史上，画家们非常重视画谱的编绘。早在南宋，画家宋伯仁就编绘有《梅花喜神谱》，将梅花的种种形态情貌一一绘出，以便于人们欣赏和临习。在元代，画家吴镇给他儿子编绘了一部专门画竹的技法图谱——《竹谱》，他在书中系统地阐述了自己的画竹方法和经验以及创作理论，是一部难得的课徒画稿。到了明代，画谱的编绘更是层出不穷，著名者如《十竹斋画谱》、《顾氏画谱》、《历代名公画谱》等等，由于木版雕刻印刷技术的进步，使画谱得到广泛流传。清代是画谱编绘的重要时期，此时出现了各种画科种类的画谱，其中不乏在画史上影响巨大者，如《芥子园画传》。该书系统地介绍了中国画各科目的传统流派、基本技法、历代名家的风格面貌及其图式，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，具有很重要的审美意义和较高的欣赏价值。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。

竹笋
一九三三年三月廿六日写生于天祥

竹笋写生

注意形体的变化,用笔
要自然生动。组合时注意相
互的关系。

竹笋范图

双钩竹画法

注意叶子的形状变化及整组叶子的变化，竹杆要穿插有序。用线要拙厚一些，构图要有黑白、虚实变化。

竹子范图一
双钩竹。

竹子范图二
竹枝叶与笋的组合。用墨、用线要浑厚一些。

竹子范图三 竹枝叶与笋的组合。

竹子范图五

用颜色画同样要有虚实的用笔变化。

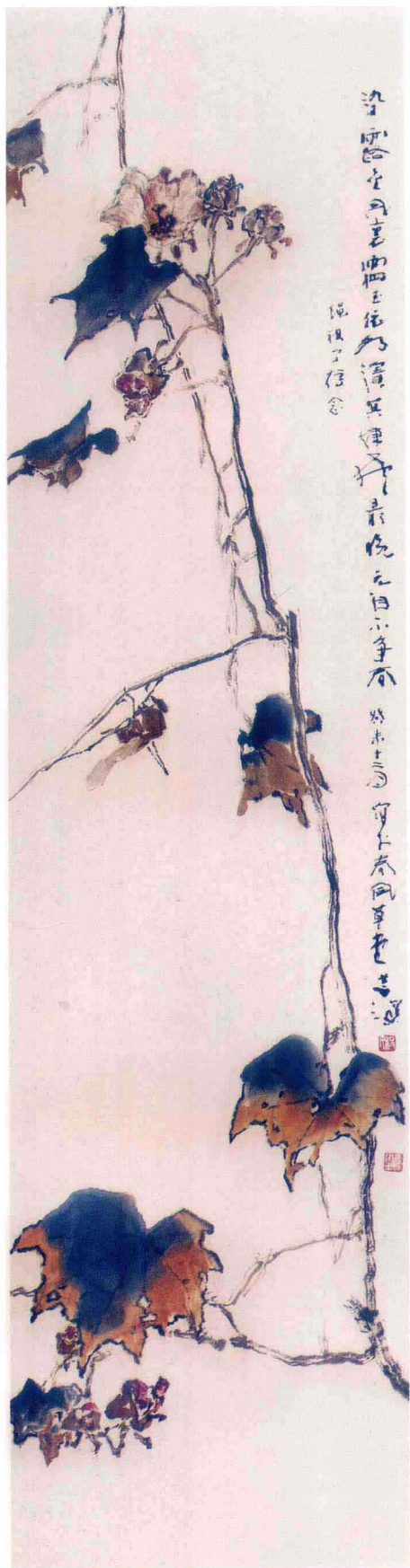
竹子范图六

竹子范图七 双钩填色画法。

芙蓉范图一 枝、叶、花的组合。注意花头与叶子各个方向的透视变化。墨色上要有浓淡、虚实变化。

芙蓉范图二
双钩填色法。颜色衔接要自然，注意冷暖的对比变化。

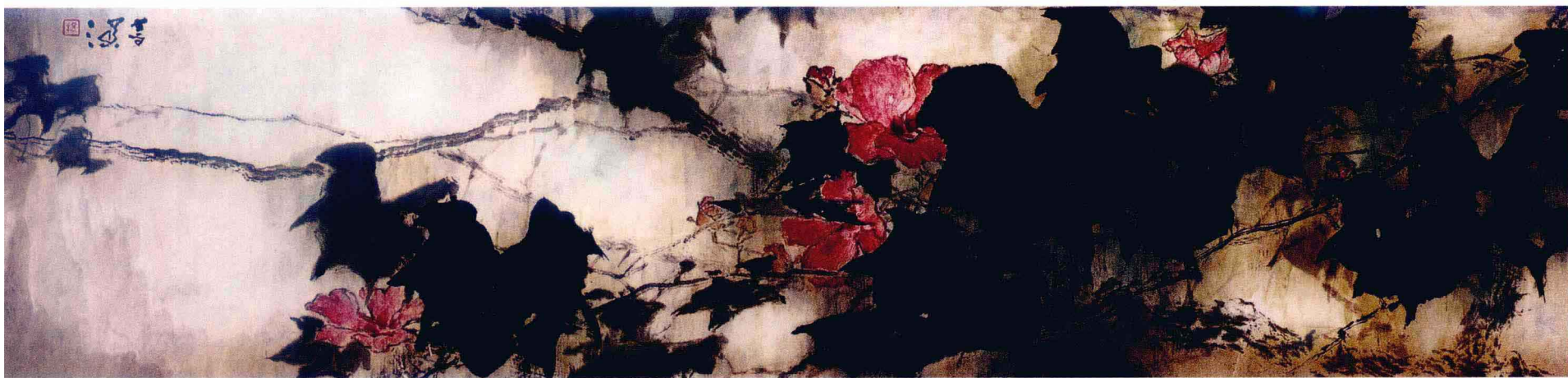

芙蓉范图三

芙蓉范图四

芙蓉范图五