

余宝书

荣

德

福

富

贵

写 意 花 鸟 分 部 绘 孙 其 峰

荣宝斋画谱 (六十三) 写意花鸟部分

编辑出版发行: 荣宝斋 作者: 孙其峰
制 版 印 刷: 北 京 人 民 印 刷 厂
新 华 书 店 总 店 北 京 发 行 所 经 销
1992年8月第一版 印数: 25,000
I S B N 7—5003—0157—X / J · 158 定价: 8.10元

朱寶常畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出一下真理，就
是我們擔任任何學問而求：實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器的。朱寶常
畫譜係匯了中國歷代畫家傳
統，又照顧到時代的潮流，且
着重具有生活氣息，而藝術作
者又係現代名手，所以肯定它的
水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學苑生，祝畫界大發展！

陳 毅

一九六二年一月

孙其峰 1920年2月生,山东省招远县人。1947年毕业于北京国立艺专,曾从徐悲鸿、汪慎生等学画。作品《松鹰图》、《山花烂漫》等参加过全国美展,著有《花鸟画谱》、《孔雀画谱》、《翎毛参考资料》等书。专业从事花卉、翎毛、山水画创作,兼作篆刻和书法,并研究绘画理论。曾在北京、天津多次举办个人画展。历任中国美术家协会理事、天津美术学院院长、天津国画研究会负责人、天津政协委员。

我自幼喜爱书画，更热爱那些挥笔成珍的书画家。十多岁时到天津杨柳青画店观画，孙其峰教授创作的充满阳刚美质的花鸟力作强烈地吸引着我。当年我那中学美术老师惠夷之也极称道孙其峰作品，更加深了我对孙先生的仰慕之情。二十多年前，我曾借调市里筹备教育代表会议，恰逢孙其峰作为优秀教师代表也出席那次会议，使我有了解与之结识和拜师的缘份。随后，我赴孙先生寓所拜望，步入座落在河北区宇纬路四马路路口的一处大杂院内，迎面是座百年老楼，在楼下潮湿昏暗的两间屋内，便是孙先生住了长达三十余年的兼做画室的住房，这不禁使我生出许多慨叹。一九七六年七月二十八日，天津地震，老楼摇晃不止，砖瓦木石俱下，孙先生从睡梦中惊醒，从窗门仓皇跳离，幸免于难。大震过后，老楼略作维修，孙先生依然在那里安之若素，又住了十三个年头，直到今年才乔迁新居。也许正是因为他不论什么条件，也不论什么困难，都能以超常的勤奋在艺术道路上拼搏进取，才得以获得今天如此辉煌的艺术成果。他从四十年代起，先后参加国内外举办的一流画展多达百余次，在北京、天津、沈阳、南京、济南、太原等许多地区举办过个人书画展览。他与学生合画的《山花烂漫》赴巴黎参展，同法国绘画大师柯罗的作品并列印为美展海报及介绍书的封面。还曾作为中国书画家代表团副团长出访日本。在我与孙先生学习和交往的二十余年里，深深感到他性格的热情、坦直、坚韧、顽强和敏捷，也常常为他的慷慨志意和刻苦精神所激励。

记得古希腊哲人赫拉克利特说过：『人的性格就是他的守护神』，孙其峰先生的书画作品在很大程度上就是其性格的天然流露，也是他渊博学识及深厚功力的结晶和物化。如果说他早年的作品还留有其师长徐悲鸿、汪慎生、王友石、李苦禅等人的印记，那么到了八十年代初期，则完全凝炼成自己的笔墨和血肉，表现的也是他自己的胆魄、学识和精灵，从而形成了他独具的个人风格。

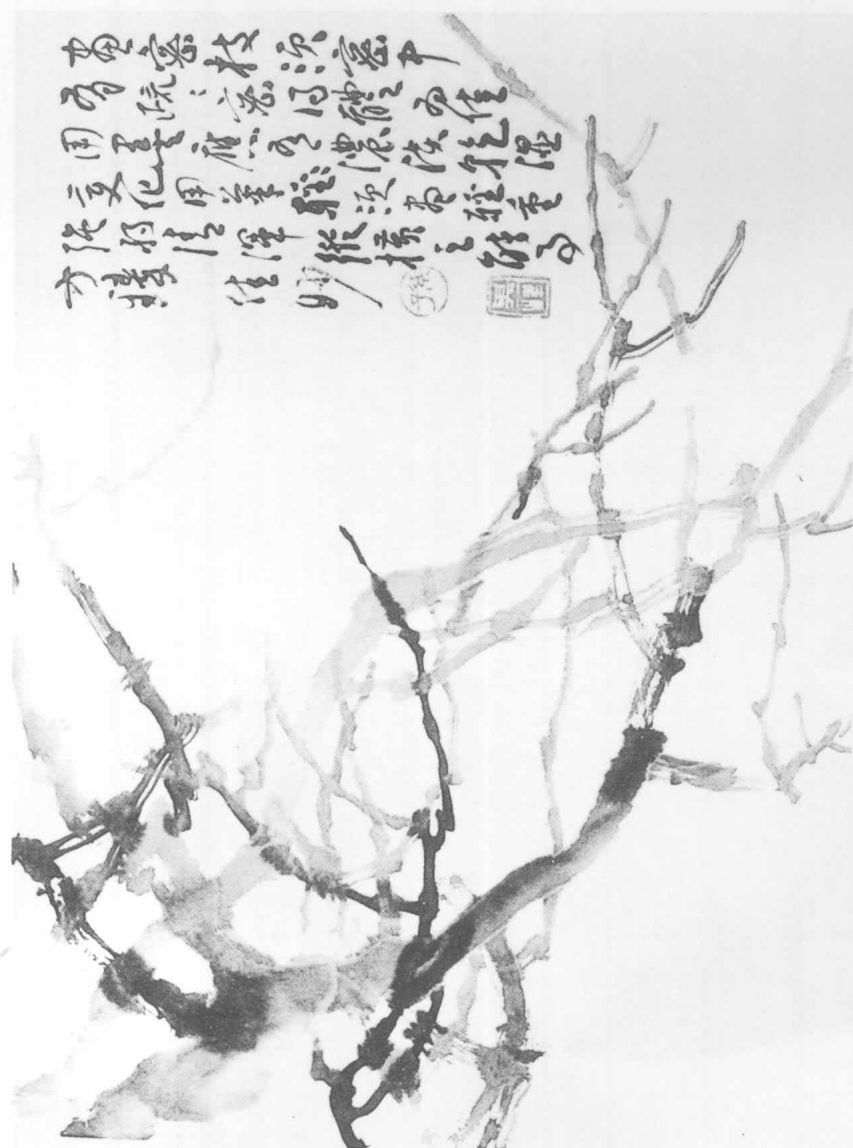
一般说，孙其峰的花鸟画造型严谨生动，章法灵巧多变，笔墨洒脱雄强，富于传统美质、生活气息和书卷味道，善于以书入画，寓古朴于清逸，含苍拙于婀娜，具有迥异于他人的鲜明的艺术风貌。在其笔底腕下，无论是凌霄傲立的雄鹰、灵巧逗人的松鼠，还是百态千姿的玉兰、鲜嫩青翠的菜蔬，抑或是历尽沧桑的松柏、扶疏劲秀的墨竹；都能以其异乎寻常的艺术魅力和沁人心脾的新鲜感受博得人们由衷的喜爱。他的山水画取法宋元，立足造化，将天地浑涵胸间，借笔墨挥洒情性，恣肆自如，龙蛇腾跃，自自然天成，在意不在象，在韵不在巧。在山水画坛上自成一格。他的书法功力深厚，造诣全面，真、草、隶、篆兼擅，而隶、草尤佳，不仅巧妙融入秦汉简牍和晋人写经的意味，而且充分吸收唐宋直至明清诸家的优长，并善于以画入书，致使书法布局灵活，意趣浓郁谲奇，筋骨内含，荡漾着醇厚朴茂的情致。他的篆刻师法金禹民、寿石工，后变通古法，另铸新貌，寓神奇于平淡，溶斑斓于天然，时以汉隶魏字入印，堪称别开生面。

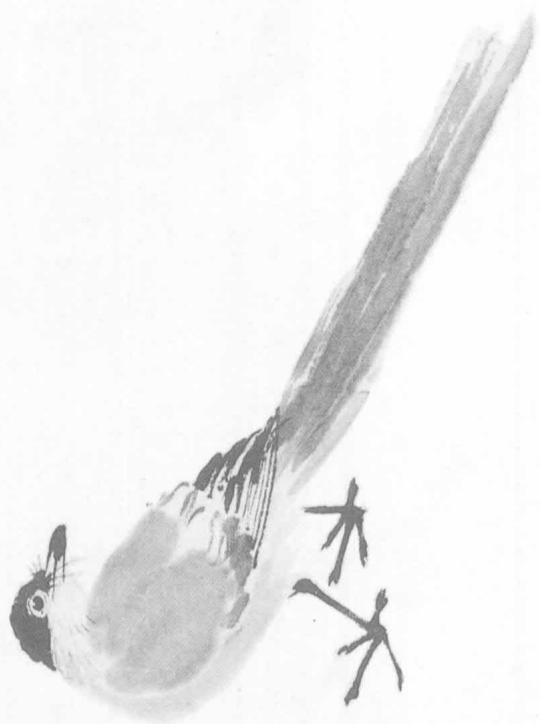
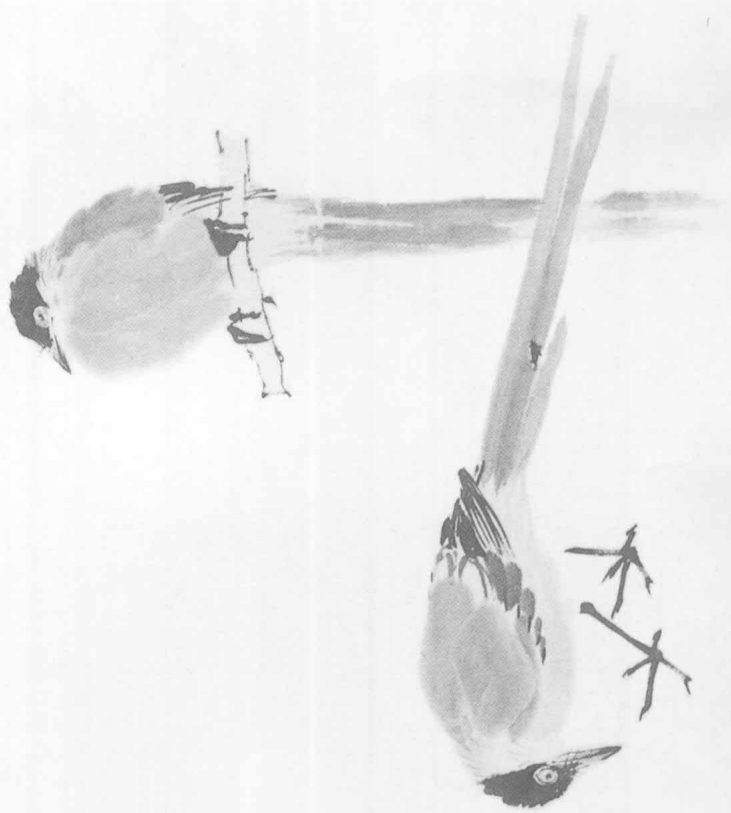
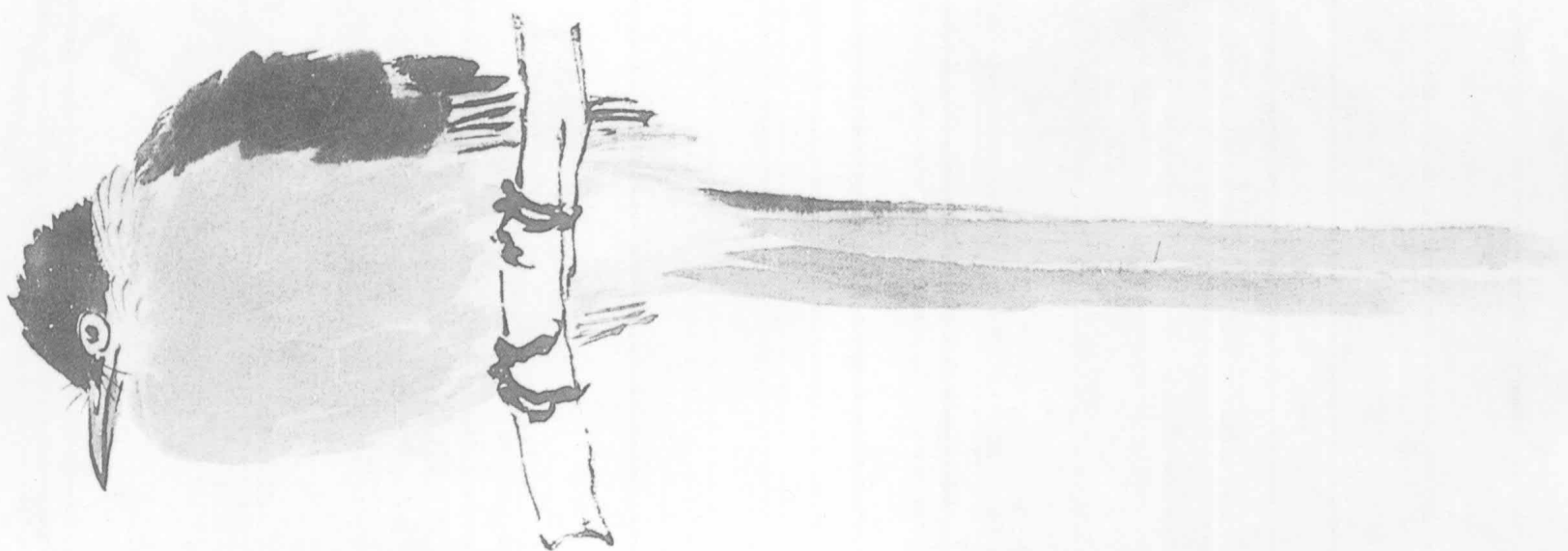
孙其峰的艺术思想大致是按『师法古人——师法自然——自创家法』的轨迹变异前进的。幼年他崇拜当画家的舅父王友石（号履斋，师陈师曾，生前任北京画院院委及画师），在王友石熏染、引导和接济之下，从山东招远到北京谋生求学，遍临古今画家名迹。四十年代考入北平国立艺专国画班，有了向黄宾虹、徐悲鸿、汪慎生、秦仲文、罗复堪、寿石工、李苦禅等名家学习的机缘，艺术思想活跃起来。他在学期间，北平艺专先后换过四任校长，即王石之、黄君璧、邓以蛰和徐悲鸿，前三任校长治校办学的主张不尽相同，却多以『法古』为宗，惟有『致广大，尽精微』的徐悲鸿一心变革片面师法古人的案头模仿之风，坚定推行写实主义的教学体系，大大开阔了孙其峰的艺术眼界，促其步入师法自然、面向现实的道路，并练就了过硬的写实能力。徐悲鸿毕生倡早的艺术写实主义在建国后与革命现实主义的文艺路线合为一流，致使孙其峰意志高昂地深入到社会生活和广阔自然之中，画了数以千计的速写画稿，在教学实践中逐步形成了注重传统、造型严谨、笔墨生动的画风。八十年代后奋发创新，精研笔墨，力脱古人窠臼，变『师法造化』为『主宰造化』，终于独辟新径，自创了一套新的中国花鸟画教学体系和洒脱隽秀、严谨劲健的绘画风格。孙其峰在长期艺术实践中撰写了许多绘画理论文章，闪烁着辩证唯物主义的光彩。他认为任何画家都无法回避古今、中外、物我、群我等关系，只有在处理古今关系中善于古为今用，在处理中外关系中善于洋为中用，在处理物我关系中善于物为我需，在处理群我关系中善于化群为我，才有可能不断完善和升华自己的作品。

孙其峰是艺术上的苦学派和奋进派。他的学识渊博，阅历广阔，又能虚怀若谷，自重自强。在长期兼任繁杂的教学行政管理工作的同时，一直紧握画笔，抓紧每一分钟的空暇时间挥写书画，从不肯有片刻的停滞或怠惰。甚至不惜早生华发和未老先衰，其精勤的拼搏精神和坚韧的顽强毅力在当代画坛上是罕见的。正象人们所说，他是以超出许多名家双倍或多倍的努力来营构其自家的艺术殿堂的。同时，他又是热心延揽人才和提携后进的画坛伯乐。天津美术学院老一辈名家，如李鹤筹、李智超、张其翼、溥佐、萧朗等人，几乎都是经他举荐而步入学院的。天津美术学院的中青年画家，在其成长的路途上，也大多洒有他辛勤栽培的心血和汗水。丹青不随韶华去，健笔逾昔艺更精。孙先生已期然地在书画艺术和教学诸方面取得如此成就，然而他却淡泊心志，甘守寂寞，誉毁无惊，谦退恭谨，极力缩减自己在公众场合上出头露面的机会，依然默默地读书作画，依然象童年那样好学不倦，其思维的敏捷新颖和创作的无穷活力依然令人们吃惊。可以预见，孙其峰先生更新更多更杰出的艺术成就是可以期待的。

一九九二年一月于天津美术学院

目 录	
一 树的画法	二五 秋林落叶
二 山喜鹊画法	二六 双羊图
三 鸳鸯画法一	二七 平沙落雁
四 鸳鸯画法二	二八 秋 趣
五 腊嘴画法	二九 鱼乐图
六 鹌鹑画法一、二	三〇 梅花双禽
七 鹌鹑画法三 松鼠画法	三一 雪石雄鸡 树巢双鸠
八 麻雀画法一	三二 早 春
九 麻雀画法二	三三 百合麻雀 松鸦
一〇 鹰的画法一、二	三四 三雀图
一一 鹰的画法三、四	三五 松鼠野果 秋树栖禽
一二 绶带画法	三六 枫 猴
一三 棕腹仙鹤画法 白头画法	三七 梅竹栖禽 白梅腊嘴
一四 戴胜鸟画法	三八 松枝飞鸟
一五 翠鸟画法	三九 玉 兰
一六 鹿的画法	四〇 雪 竹
一七 腊梅双羽	四一 啄木鸟
一八 白脸山雀	四二 太平鸟
一九 玉 兰	
二〇 玉簪花	
二一 月上林梢	
二二 山村雪霁	
二三 雪枝双雀	
二四 松鼠葡萄	

山喜鹊画法

寓意画法

炸开毛的鸳鸯

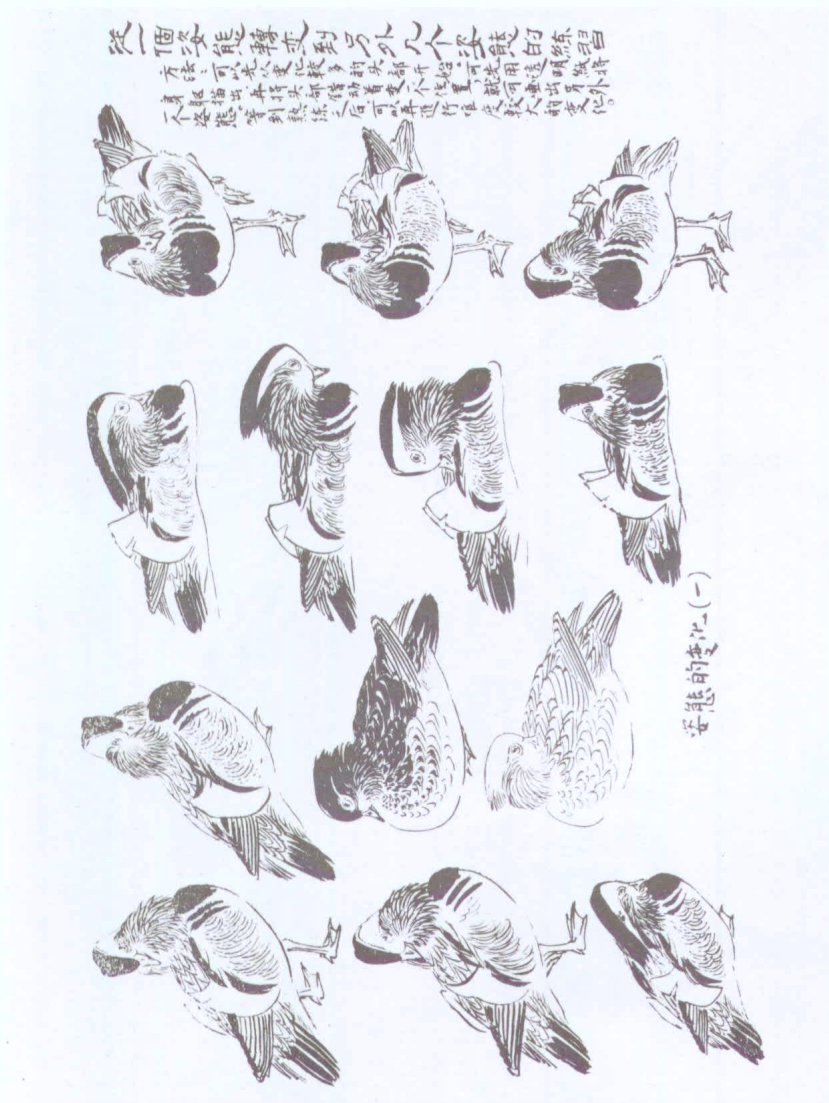
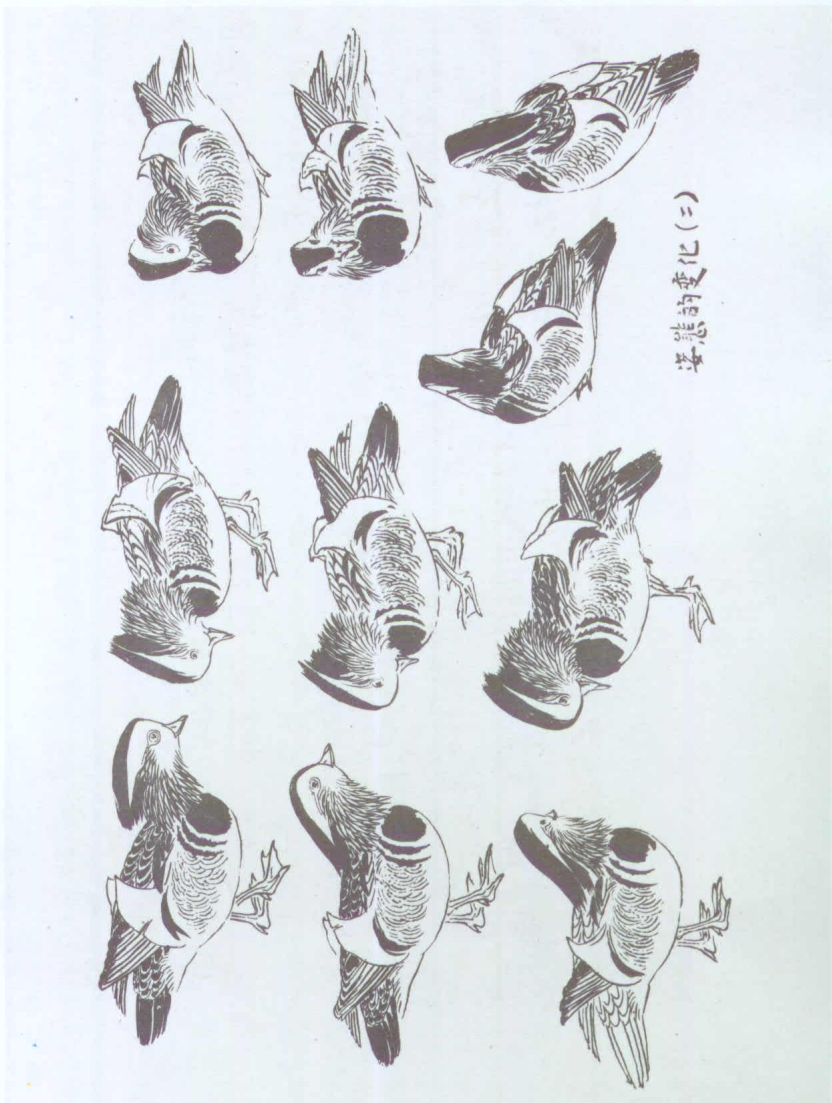
未炸毛

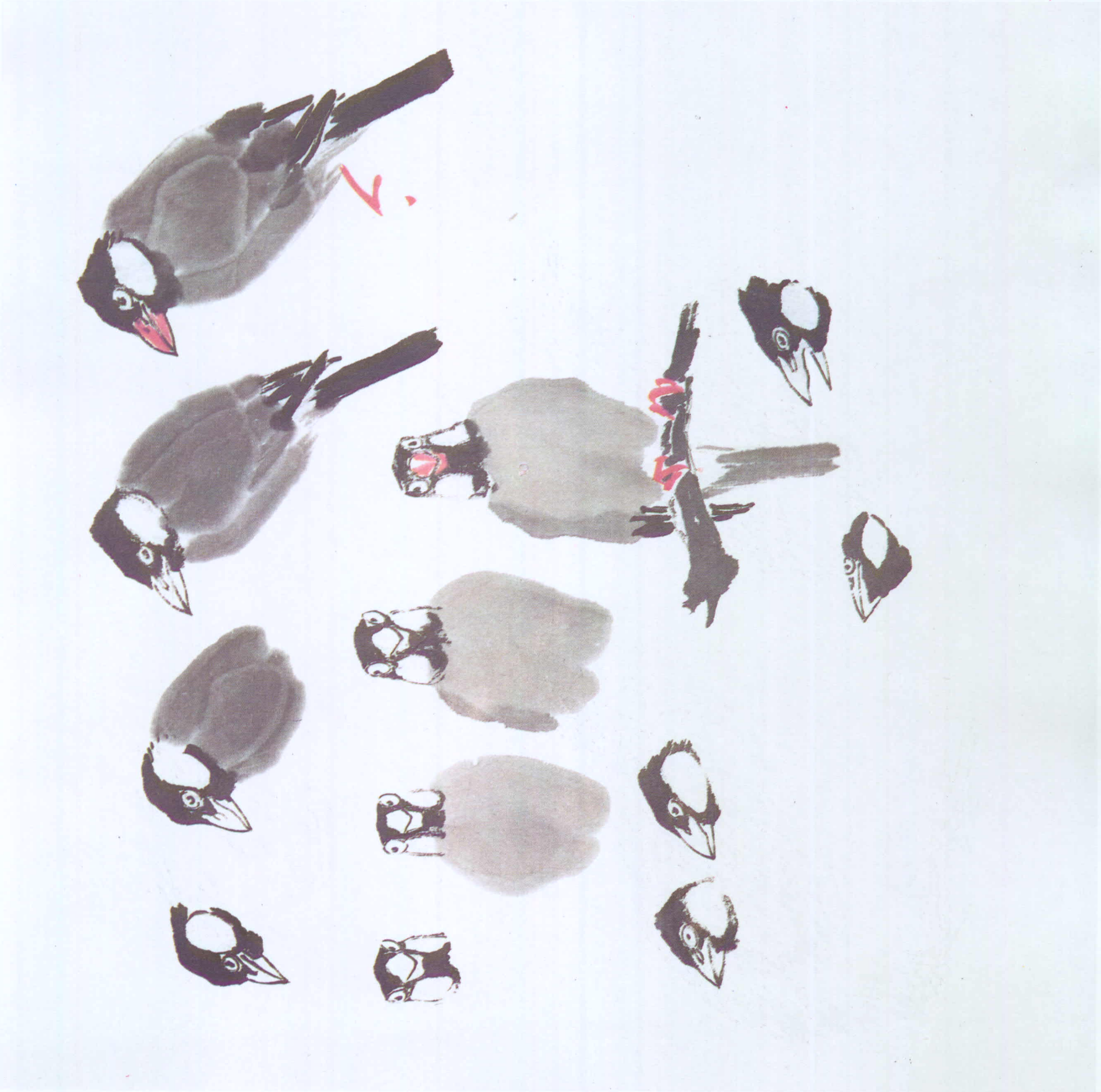
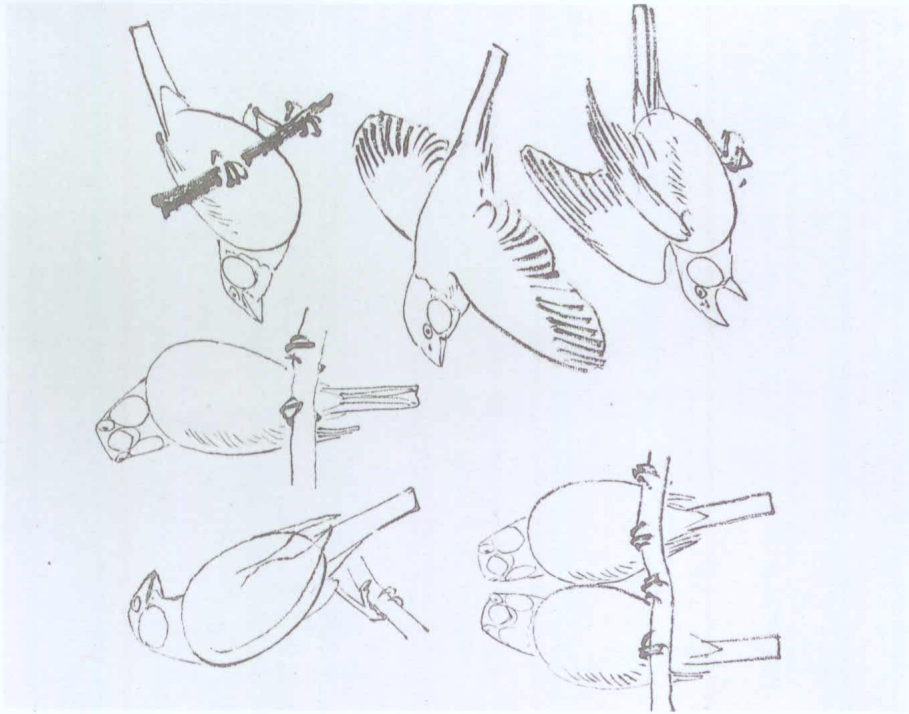
寓意画法用笔要简(以少胜多)雄鸳鸯的冠羽用重墨画干后可罩头青(或石绿)颈部的毛可用颜色直接画(赭红、朱磦、藤黄、胭脂均可),也可先以淡墨疏之画几笔,干后再以朱磦或胭脂重画(显脖子),胸用胭脂调墨点,胸两侧的弧形纹用重墨一笔画出,腹侧可用赭点染(或用黄加墨——茶灰绿),趁湿画纹。银杏羽可先勾再染(少加点赭),或用粉黄、赭、赭(或用朱磦加墨)直接点染。钩级飞羽用重墨点。背用中墨点加重墨点。尾与钩级飞羽均用重墨点。喙与脚指用赭染红,或直接用红(朱红)点染。背上有时可罩石绿。

雌鸳鸯主要用墨点染胸腹可以兼用钩法(如左图)干后加重染些淡墨。在背部或再罩些三青。胸部腹侧染点。喙爪均用三青点染(或先钩再染)。

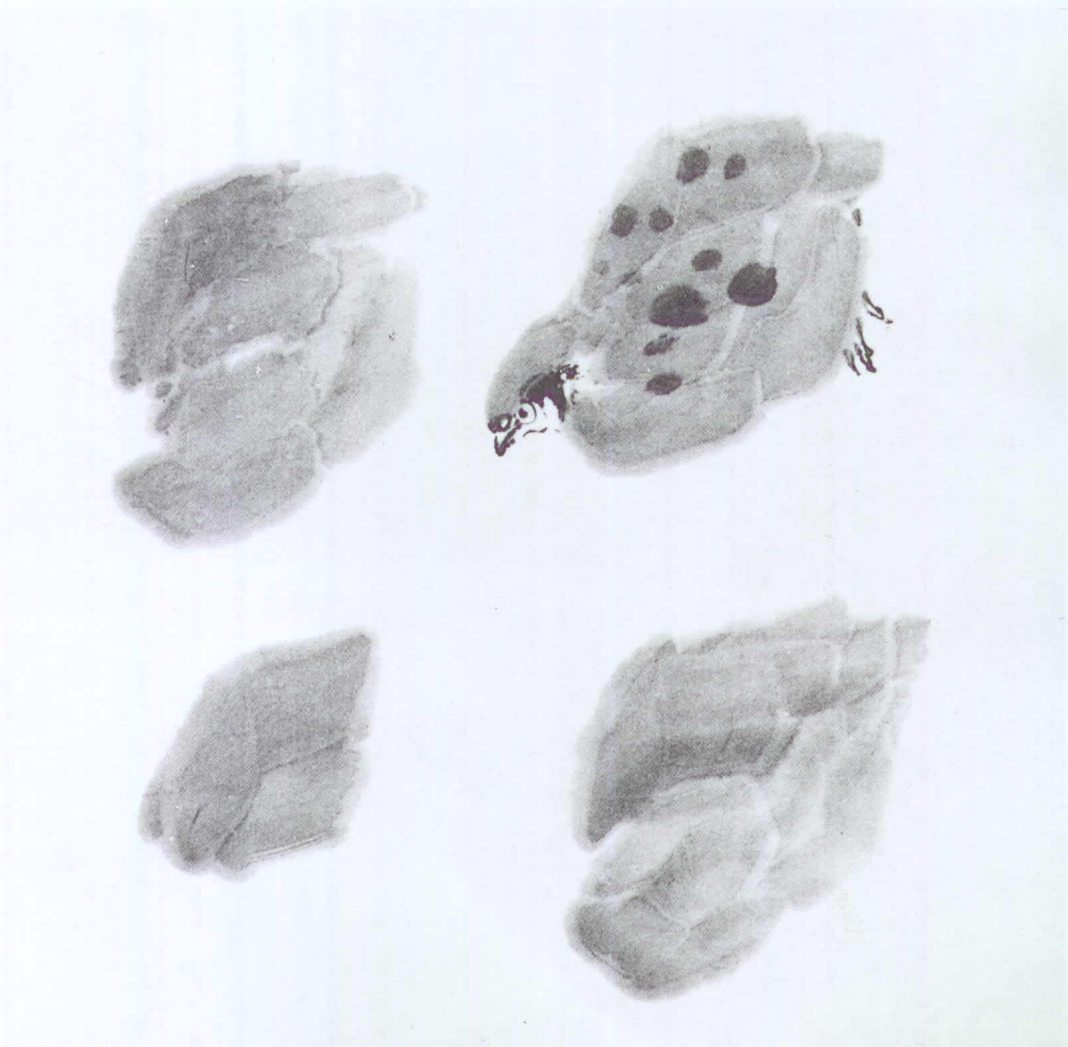

鸳鸯画法二

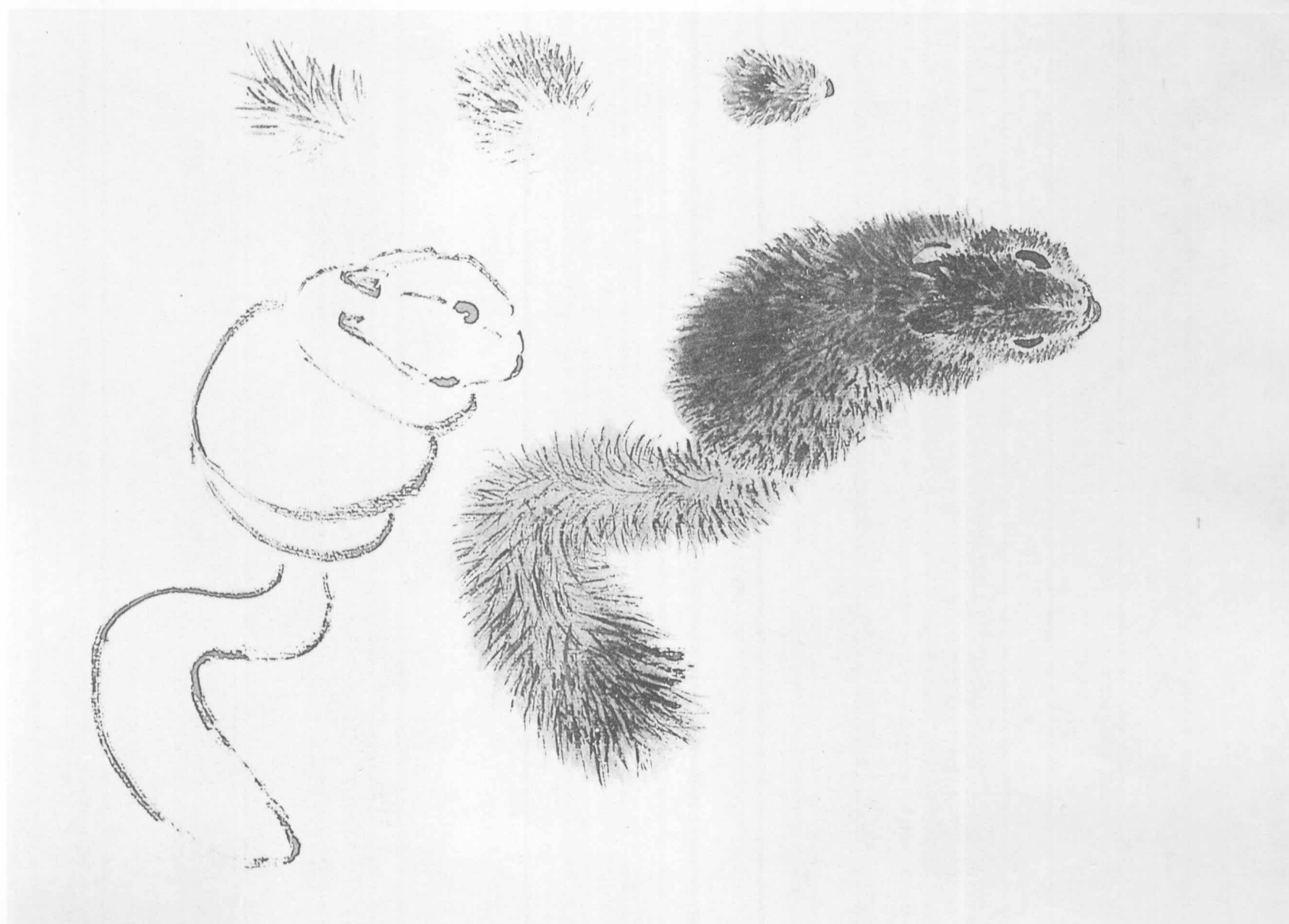
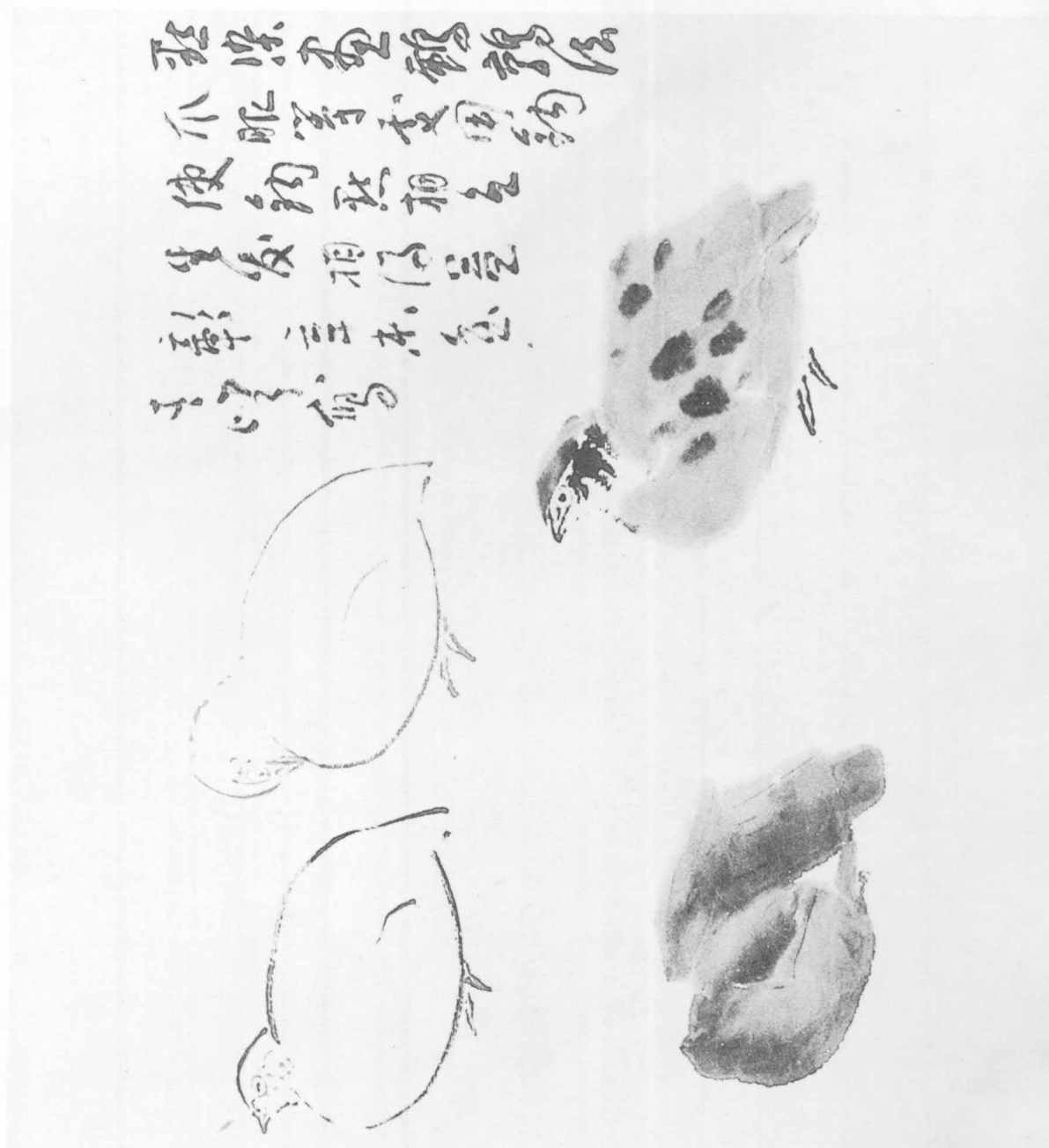

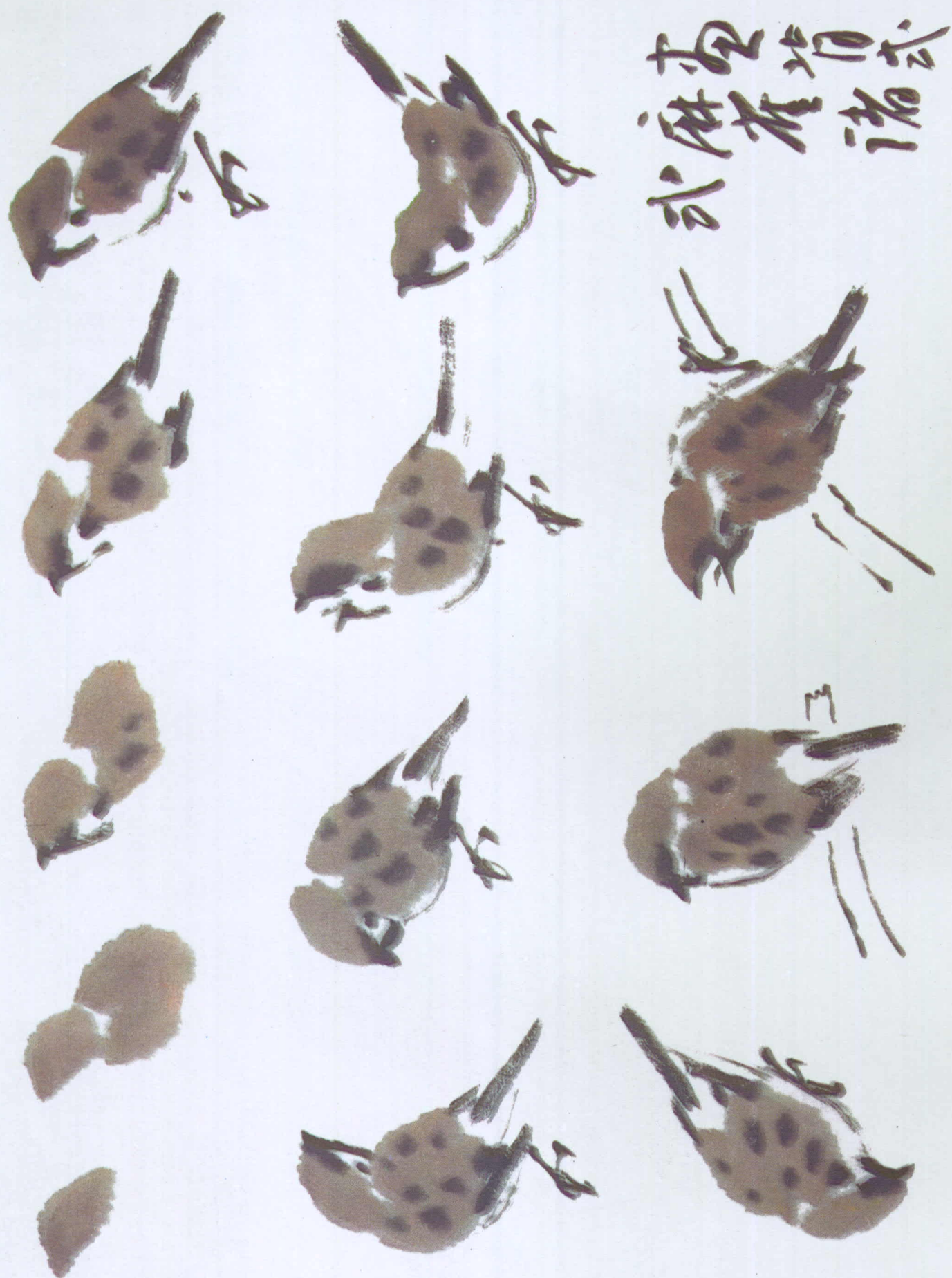
鹌鹑画法 一

鹌鹑画法 二

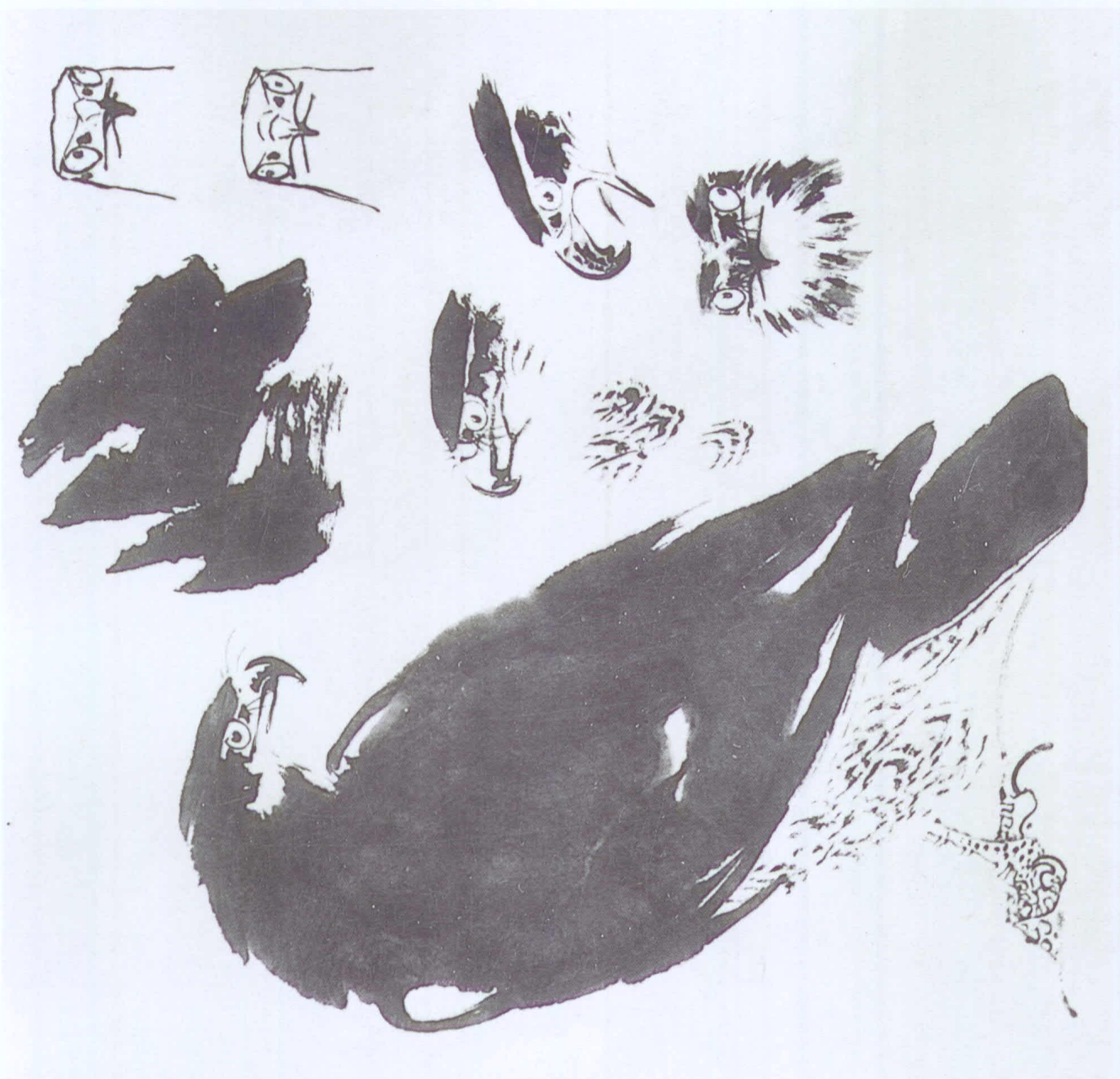

式麻雀諸
式麻雀諸

麻雀可心畫之
辛未秋書于海門

鹰的画法一

鹰的画法二