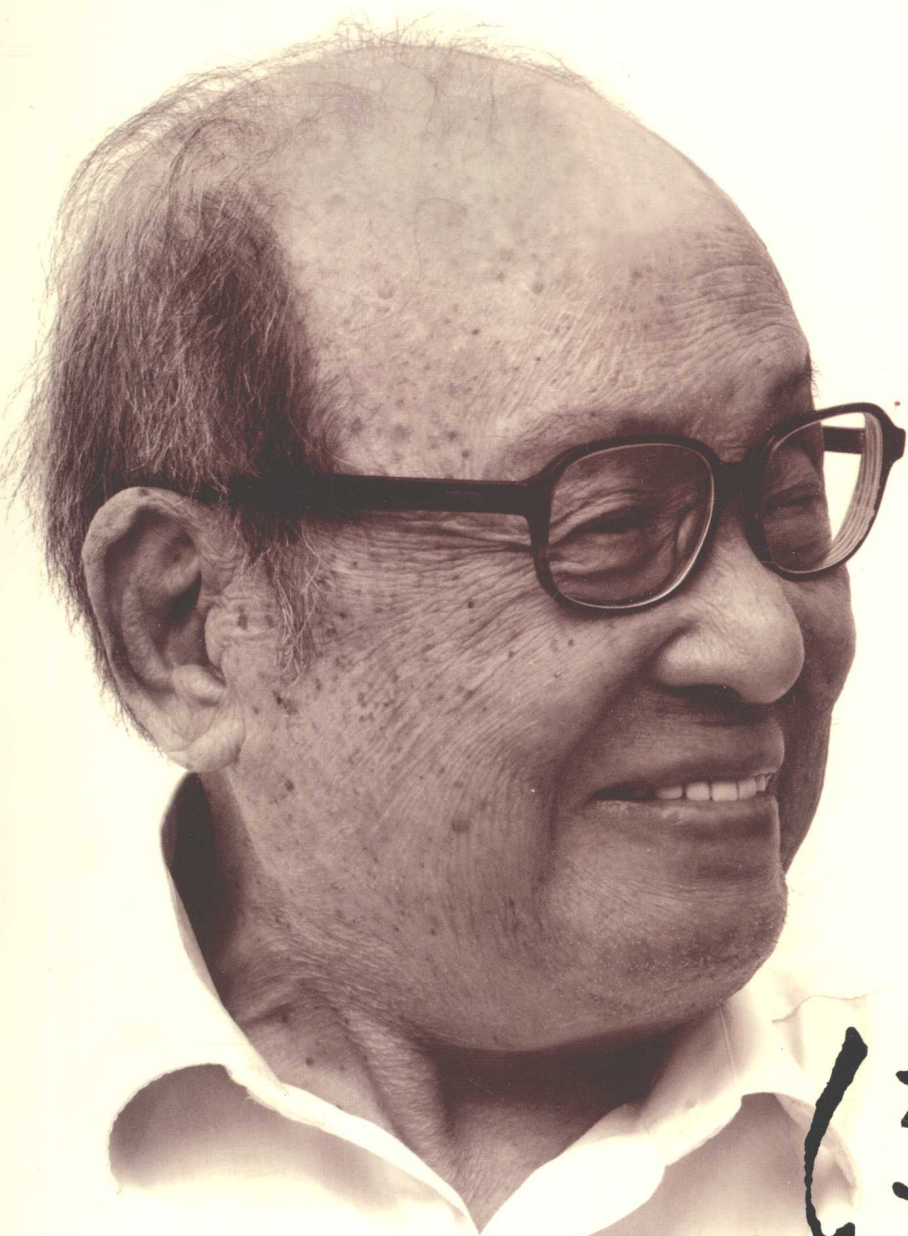

古人讲，艺如其人，画如其人，实为至理名言。学得文武艺，奉献百姓家。无奉献之心，岂有奉献之艺？心正则笔正。不修公正之心，专搞歪门邪道，何来冲穆之神？无寂寞研习之志，专思急功近利之举，何来雅正之气？吾平生择友而交，择徒而授，择善而从，择义而为，不近蝇营狗苟之辈，不存蝇营狗苟之想。宋代米元章提出：『心匠自得为高。』此语甚为在理。花鸟画看似画影绘形，实则画自己的情趣意致。有情趣意致，才能动人魂魄。『心匠自得』的实质是深思慎取。只有敢于并善于深思，才能借形达意，借物抒怀。

读心录

萧朗谈艺录

天津人民美術出版社

读史

萧朗谈艺录

王振德 李振 萧珑 主编

天津人民美術出版社

主 编

王振德 李振 萧珑

编 委

(按姓氏笔画排列)

马 明	王振德	史如源
阮克敏	李 振	陈宝生
范玉生	赵先忠	贾宝珉
郭书仁	萧 冰	萧 珑
费超杰	谢 梦	

让生命与艺术同行

——读《萧朗谈艺录》体会

王振德

《列子》讲“愚公移山”故事，开篇即是“北山愚公者，年近九十”。而今，我们恩师萧朗先生年逾九十，仍在画坛勤奋耕耘，堪称艺苑愚公了。萧先生年轻时许身中国画事业，立志搞好作画、教学两件事。经过七十年努力，在教学方面，已经桃李满园，许多学生都已成为国家栋梁之才。在作画方面，萧先生平生创作大致万幅左右，收入画集正式出版的精品力作达四百余幅。其中，一些代表作正被国家博物馆陆续收藏，以国家级艺术珍品流传于世。国内外美术界顶级专家们，对萧氏花鸟画艺术均给予极高评价，但将萧先生论艺文章及课徒讲话集于一体，此书尚属首次尝试。笔者作为萧氏弟子，在编书与读书过程中，有如下感受：

一、《萧朗谈艺录》是通解花鸟画的好书。

《谈艺录》分自述、画论、传承、教学、技法、师友等九个组成部分，从多角度阐明了萧先生艺术历程、绘画主张、技法经验等方方面面，融绘画理论、技法理论与花鸟画技法于一体，达到了以理明法、以法证理、理通法明、法理并重的智慧境界。

“自述”篇系夫子自道，使读者翔实了解萧先生七十年绘画生涯的艰辛坎坷及其对艺术的使命感、责任感的深深感悟。

“画论”篇包括修养、韵味、章法、笔墨、感悟、造型、赋色等七项内容，以理论研讨与创作经验相结合的方式，对中国花鸟画内在规律做了深入浅出的剖析，读之如醍醐灌顶、甘露洒心。

在“传承”篇中，萧先生结合切身体会，在讲明继承的方式方法与转益多师的必要性之基础上，重点提出个人艺术风格的形成过程和正确标准，指明画家只有创作出“属于自己的东西才能有成就，才能得到人们认可”。

在“教学”篇中，萧先生在介绍自己教学体验的同时，强调学习花鸟画应重视临摹名作，应认真掌握前辈的经典程式，然后在写生状物的过程中，才有可能产生真正意义上的创作，才会在传承文化中表现自己。否则就如盲人骑瞎马，误入歧途。

在“技法”篇中，萧先生讲清写意花鸟基本表现规律及原则之后，重点介绍了20种花卉画法，28种禽鸟画法和11种草虫画法，皆自出手眼，本乎实践，故能一语中的，一字千金。

在“师友”篇中，萧先生忆念师友，情深意重，暮年足难出户，忆之尤勤。牵心挂肚之句，令人读之喟叹不已。

通读谈艺录，再次聆听萧先生娓娓自道，三十多年入室受教的情景倏至眼前。愿这些真挚朴实的金玉良言永留世间，使更多的书画家有读懂萧先生的机缘。这不仅可以使我们温故而知新，而且会激发读者奋然前行的勇气与壮志。

二、《萧朗谈艺录》具有“人主艺从”的思维定式。

萧先生认为中国花鸟画的本质是“以人立品”，作画与做人是一码事。人活不明白，想不明白，画就画不明白。“炼人，炼世，炼画”理

应在一条生命线上。因此，他非常强调“人主艺从”，强调“做有益于人民的画家”。平日他对子女，对入室弟子们，都如对自己一样严格要求，批评时候多，表扬时候少，总是恨铁不成钢。他择善而从，择善而教，宁肯少收弟子，也不滥收弟子。他视为“亲生儿女”的得意之作，正陆续献给国家美术单位，以作品实现为人民服务的宿愿，这是他全身心投入创作的强大动力，也是其致力创构精品的初衷。萧先生常说：“旧社会学得文武艺，奉献帝王家。今日学得文武艺，应该奉献百姓家。我无偿贡献精品给国家博物馆，就是要做到这一点。”他认为有什么样的人，就创作出什么样的画。“有麝自来香，不用大风扬。”只有做好人，才能画出高品位的画，人主艺从，艺以人传，是其谈艺录的主导思想和基本理念。萧先生人生追求在于此，艺术追求也在于此。

三、《萧朗谈艺录》是导引学画者的津梁。

萧先生做人正直坦荡、真诚深挚，一生坚持做老实人，办老实事，看不惯那些虚假伪劣的言谈举止，主张光明磊落，实话实说。其谈艺录都是他自己的真心真话、真情实意，没有那种故作高深的虚妄之句，更没有自欺欺人的无稽之谈，正如《文心雕龙》所说：“以情待实”、“述志为本”、“为情而造文”。因此，萧先生讲的理论与技法，均为经验之谈或肯綮之论，可学可用，读后便能获得实实在在的教益。

萧先生重视技法教学，主张初学花鸟画者应从名师传授的经典技法入手，在学习名师技法与临摹先贤名作的过程中，逐步掌握一些传统的技法程式。然后，边学传统边到自然界写生，在感悟生活与感悟自然中进行创作活动，完成花鸟画由技（技法）至道（规律）的升华。他认为描写花鸟，必须熟悉花鸟的生态规律，无论是陆地鸟还是水生鸟，是候

鸟还是留鸟，是野鸟还是家禽，其不同的生活习性决定了各自不同的体形、羽毛和喙爪的结构特征。对花卉也是如此，无论是草本还是木本，是陆生还是水生，是一年生还是多年生，其根、枝、叶、花等组织结构均因不同生态而各具特点，只有胸中有花鸟鱼虫，才能画好纸绢上的花鸟鱼虫。萧先生强调从规律上细致入微地把握花鸟鱼虫各自特征，不容半点马虎大意，在其谈艺录中将自己观物所得倾囊相授：如草虫的两对翅膀大多是前翅压后翅，唯有蜻蜓是后翅压前翅的；又如飞鸟大多在树上筑巢栖息，唯有鸽子不落树；还如鹰隼喜欢独处而众鸟畏避，唯有喜鹊不惧鹰；再如家禽多是雄大而雌小，且雄禽腿上有距而雌禽无距，如此等等，皆明察秋毫，道外行所不能道，堪称千古不易之论。萧先生同时指出，在把握花鸟鱼虫生长的各种自然规律的同时，还要学习并把握花鸟画艺术表现的章法与笔墨赋色等规律。为此，他在谈艺录介绍了自己总结的构图“十六字诀”及一张画变幻成八张画的窍门，还在花鸟草虫画法中非常清楚地介绍自己写意画的具体步骤及注意要点，使读者在技法学习中能举一反三、豁然开朗。

四、《萧朗谈艺录》充满激人奋进的哲思睿语。

萧先生一辈子研究花鸟画的继承与创新，也渴望世上花鸟画家多有继古开今的精品力作，其耿耿丹心与拳拳心意跃动于谈艺录的字里行间。从古至今，世间喜欢花鸟画的人甚多，但真正创作出传世之作者为数寥寥。其中一个重要原因，是这些画花鸟的人学得一招半式之后即忙于赚钱或炒作，而不肯在个人学养上下工夫，为此，萧先生谈艺录用40多段语录论述修养之必要，其中许多语录结合其亲身经历激发人们知难奋进的勇气，苦口婆心地敦促学生创作的信心。针对一些学生作画习惯

于照猫画虎或状物写实，虽然花费许多辛苦，却画不出有分量、有价值的作品，如同在漫漫迷雾中难见天日一般。为此，谈艺录特设“感悟”一节，萧先生以自身感悟入画的体会启示后学，引导后学者培养热爱生活、热爱自然的情致，自觉抓住人生境遇中突发灵感，及时爆发心中的智火灵光，以激昂亢奋之情在创作中书写各自怀抱，使自己能够开雾睹天，拨云见日，以求超越平庸，抵达创造之境，实现从学画到创作的质的飞跃。萧先生以自己的感悟体会点拨后生学子，其盼才育才的殷切之心，不待言喻。

笔者作为长期向萧先生学画的弟子，展读谈艺录初稿，感想万千。怀念三十多年与萧先生相处的岁月，有太多太多的话要说。限于篇幅，暂时写到这里吧。行文失当之处，恳请读者方家教正。

2009年8月于天津美院积学轩

目 录

壹 自述 / 1

- (一) 中国美术馆画展自序 / 3
- (二) 广西博物馆画展自序 / 4
- (三) 新春画展后记 / 5
- (四) 在向中国国家博物馆捐赠仪式上的发言 / 6
- (五) 《花鸟画教程》自序 / 7
- (六) 洋洋翰墨 悠悠我思 / 9
- (七) 余论 / 14

贰 画论 / 21

- (一) 修养 / 23
- (二) 韵味 / 39
- (三) 章法 / 48
- (四) 笔墨 / 54
- (五) 感悟 / 61
- (六) 造型 / 69
- (七) 赋色 / 73

叁 传承 / 77

肆 教学 / 91

伍 技法 / 105

- (一) 花卉画法 / 107
- (二) 禽鸟画法 / 134
- (三) 草虫画法 / 154

陆 师友 / 169

- (一) 忆恩师 / 171
- (二) 忆朋友 / 182

柒 评议萧朗文章选录 / 195

捌 萧朗艺术年表 / 243

玖 萧朗作品选 / 261

后记 / 319

壹

自述

读史

萧朗谈艺录

（一）中国美术馆画展自序^①

印鉢(玺)平生无他好，唯好丹青。学画六十载，进进退退，沟沟坎坎，不甘平庸，无能大成，心苦肝痛，一言难尽。翰墨挥洒间，垂垂老矣！

我家世居北京。青年时追随雪涛先生十余年，得以绘画营生。40年代末，华北大学毕业，即赴天津、广西等地任教，艺苑沉浮，世态炎凉，艰难备尝。而今返京办展，自有怀旧念故之意，兼向亲友禀报离京四十余年所画何物也。

人生各有所求。我画力求敦厚、温润、严整、练达，以达自家之情愫趣味，不知论者许可否？窃笑我八旬衰翁，画已至此，复何言哉！尚盼观画诸公有以教我。

1996年6月6日

^①本文系萧朗先生于1996年为在中国美术馆举办画展所作的前言

（二）广西博物馆画展自序^①

印鉢世居北京，中学时遇陈小溪、王雪涛二夫子，步入画途。后追随雪涛师十多年，且得以亲近齐白石、陈半丁诸公，受益颇深。华北大学毕业后，执教于天津美术学院。师古人兼师造化，发心源且抒性灵，坚持通变求新之道。十年浩劫，携老妻幼子，流落到广西，继而执教于广西艺术学院，遂能跻身于八桂画林之间。70年代末，落实政策，印鉢重返天津美术学院，至今又二十年矣。

回津以来，八桂风情，魂牵梦绕，时在念中，故画笔未敢稍辍，探索未敢懈怠，现积画作近百幅，敬呈于广西画友面前，深表请益之忱，并答谢昔日八桂留养之恩德。敢望观画诸公察而教我，不啻顶门金针，印鉢感戴不尽也。

1998年1月6日

^①1998年广西博物馆为萧朗举办画展，本文系萧朗为这次画展所作序言。

(三) 新春画展后记^①

瑞雪报春，辞旧迎新。

承蒙书天艺苑盛邀，在此办展贺岁，恭请各位领导、嘉宾指教。

岁月荏苒，倏忽年逾九旬。兴致虽浓，奈何力不从心，难能奉献更多新作，亦请诸位见谅。

特以丹青致意，愿大家身康体泰，事业进步，家庭幸福，猪年大吉。

2007年2月18日

①本文系萧朗先生于2007年为在天津书天艺苑美术馆举办新春画展所作后记

（四）在向中国国家博物馆捐赠 仪式上的发言^①

尊敬的各位领导、各位来宾、先生们、朋友们：

非常感谢中国国家博物馆为我安排的这次捐赠仪式。也非常感谢诸位嘉宾光临此次活动。

回顾本人九十余年生活道路，回顾本人七十余年艺术生涯，禁不住百感交集，心潮激荡，深深感谢党和人民对我的培育和帮助，深深感谢各级领导和亲朋好友对我的厚爱和关怀。

我这一辈子主要做了两件事：一是教书，二是作画。对这两件事，我全力以赴，鞠躬尽瘁，不敢耍滑和偷懒。到现在总算创作出一些自认为可以拿出手的作品。这些作品经过荣宝斋等国家专业出版社多次结集出版，得到社会各界人士和美术同仁们的肯定，我感到十分欣慰。将精心之作无偿捐献给国家是我多年的心愿。在各位领导和朋友帮助下，这一心愿在今天终于实现了。此时此刻，我感到无比高兴与幸福。但愿我的国画创作通过国家博物馆，永远表达我的报国之志和爱民之情，有效为今人和后人服务。若能如是，我愿足矣，我生足矣。

最后，再次向国家博物馆的领导和朋友们表示谢意。再次向诸位嘉宾表示谢意。

谢谢大家。

2008年3月

^①萧朗先生于2008年将自己各时期代表作25幅捐献给国家博物馆永久收藏，本文系萧朗在国家博物馆为其举办捐赠仪式上的讲话稿。

（五）《花鸟画教程》自序

我年轻时随雪涛先生入室学画，至多有珂罗版的黑白印刷画本，当时没有今日这么逼真的彩色印刷，学起画来除仰仗先生手稿外，真是无什么理想的稿本可言。今天印刷技术高度发达，我能为初学者做些力所能及的工作，感到由衷的幸福和愉快。

怎样学习花鸟画的一些基本表现技法，怎样观察和认识花鸟，怎样由浅入深、由简到繁，怎样由一种技法去举一反三，怎样运用笔墨表现花鸟的形神意态，怎样汲取古今名家的优长，怎样由程式化规律性的学习发展到突破程式的艺术创作的阶段，怎样从师前辈、师古人、师自然前进到表现自己的艺术个性，进而形成自己的绘画面貌，这些都是本人在长期教学与创作中思考的问题，也是自己一直摸索和力求解决的问题。从二十来岁到今天的八十多岁，足足探讨了六十余年，总算有点心得和经验。现在将这些收获写成册子，供初学者参考和借鉴，算是完成了一个宿愿。人贵有自知之明，我的这本册子至多是一己之见，自然有许多不足之处，欢迎有志之士共同研究写意花鸟的画法，共同为当代完成一部彩墨交辉、技艺全备的新芥子园画谱，以发扬我们中华民族特有的写意花鸟艺术。

在反复修订这本册子的时候，由于年迈体弱，两次住院调养，深感力不从心，幸蒙王振德、史如源两位贤弟相助，帮我整

理文字，选排范图，方有本书今日之面貌。业精于勤，艺无止境。古人云：“一艺之成，当尽毕生之力。”我几乎尽了毕生之力，但对于写意花鸟艺术而言，未敢言成，此书也是投石问路之作，愿天下同仁有以教我。

2002年10月于津沽萍香阁