

花
鳥
之
部
分
吳
華
之
繪

榮寶齋畫譜

荣宝斋书画谱

花 鸟 部 分
吴 葑 之 绘

图书在版编目（ CIP ）数据
荣宝斋画谱：现代编（ 97 ）：花鸟/吴茆之绘；
荣宝斋出版社编. -2 版. -北京：荣宝斋出版社，
1994 （ 2001.5 重印）
ISBN 7-5003-0229-0
I . 荣… II . ①吴… ②荣… III. 中国画：花
鸟画-作品集-中国-现代 IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 12439 号

荣宝斋画谱 （ 97 ） 花鸟部分

作 者：吴茆之
编辑出版发行：荣宝斋出版社 邮政编码：100735
地 址：北京东城区北总布胡同 32 号
制 版：北京百花彩印有限公司
印 刷：北京市美通印刷厂
经 销：新华书店总店北京发行所

开本：787 毫米× 1092 毫米 1/8 印张：6
版次：1994 年 4 月第 1 版 印次：2001 年 5 月第 3 次印刷
印数：13001 — 18000 定价：18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

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，一個真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者，又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

吴弗之（一九〇〇—一九七七）

一九二五年毕业于上海美专，曾赴苏州省立第一师范、淮安中学任教。一九二九年受聘回上海美专任中国画教授，从此长期与师友潘天寿先生切磋艺技，研究中国画理论，并参加经亨颐、何香凝创办的『寒之友』社。一九三三年与潘天寿、诸闻韵、张书旂等组织『白社』，初负盛名于沪上。抗战开始，学校内迁，吴先生亦奔走于福建、重庆等地，任教于福建省师专艺术科，暂迁重庆时的国立艺专。抗战胜利后仍任杭州国立艺专即现在的中国美术学院任教授、中国画系主任等职，是中国美术学院中国画教学奠基者之一，是当代著名的中国花鸟画画家。曾任浙江省人民代表、浙江省美协常务副主席等职。

吴弗之具有深厚的传统功力，有诗文、书法、画论等广泛的学养。

吴弗之著述甚丰，曾出版的有《弗之画辑》、《弗之近作》、《吴弗之画选》、《中国画概论》、《中国画十讲》、《画微随感录》、《吴溪吟草》、《弗之题画诗存》、《中国画用笔用色问题》、《吴弗之画集》等，为中国画的创作与教学作出了巨大的贡献。

画里春风岁月长

朱颖人

吴弗之先生生前系浙江美术学院中国画系主任、教授，浙江省人大代表，浙江美术家协会常务理事。数十年如一日，协同老院长潘天寿先生为民族绘画教育事业，贡献了毕生的精力，桃李遍布天下。

取法乎上 贵在变通

吴弗之先生是一位赤诚的教育家，又是一位杰出的中国画大家。他的聪明才智早在上海美专求读时，就被刘海粟先生所器重（见《刘海粟黄山谈艺录》），同时深得指导老师许醉侯先生的赏识。毕业不久，即被回聘为教授，后由师友潘天寿先生相邀，同在杭州国立艺专（现名中国美术学院）以教终生。吴弗之先生擅长意笔花鸟画，兼善山水、人物。早年承受家学，受蒋南沙画风影响，稍长自认未能脱去乡里旧习，故赴沪上求读，从此眼界大开，醉心于吴昌硕、王一亭，走浑厚、雄健的一路。又鉴于有同辈囿于此，遂有『单学一家易受拘束，要取法乎上，贵在变通』的念头，于是肄志求索。由于情意相近，潜心研习青藤、白阳、石涛、八大和扬州八怪。这样堂庑既宽，气象益显，技艺日进，得以初负盛名于沪上。吴先生认为『学画有三个步骤：起初当以古今名家为师，下一番临摹的功夫，以明了法境；其次即以自然为师，取法写生，以探其理；最后以心灵为师任意创作，随心所欲而不逾矩』。说到学画，当然需要掌握作画的方法，前人的经验给我们创造了掌握法则的门径。任何民族文化的确立，不可能是一朝一夕的，民族文化的高度，也不是短期内能形成的。下一番临摹功夫，其意在于重视传统绘画的精深博大，借着民族绘画的高度文化水准，发展自身的特长，这是一个入门之道。吴先生在《论中国画写生》一文中提出『由临摹而得笔墨之经验与领会神韵以后，当即从事实地写生，以明理境，久之，小则一草一木、一丘一壑之形态，大则于人生之意义，自然之变化，皆可了然于胸中。由此即景生情，即情造境，渐入创作而达到化境不难矣。』这里说明临摹在于了解画法，结合写生在于探求法而明之于理，明白法理后进而寻找自己的艺术规律，一旦掌握了自身的规律，对于『随心所欲而不逾矩』的理解就不难了。当然对于学习方法来说，清初石涛上人有『法能助人、法能障人』一说，事情确是如此，前人积累下来的优秀技法，能助人早日入门。不过一种技法的确立，必然出现该技法的一种陈式，若借用陈式不灵活、不得要领，那么就会产生一定的束缚性，也是上述所说的『法能助人』之中包涵着『障人』之处。若在束缚中解脱不出来，那么绘画的生命也会停滞的，故学之者不能不慎。

得之于天趣 启人以怡悦

吴弗之先生是位借古开今，具有杰出成就的著名画家，先生有着自家的创新意识，潘

天寿先生在三十年代就赞许他的画为「才情超逸」、「品格非凡」。吴先生画兰竹，神韵自如、风情独到，用笔果断而迅疾，墨彩浑厚而多变，真能脱出古人之外。其兰竹当代无出其右者。又如《篱菊图》，笔墨浑厚，气势朴茂，花叶彩色映衬，可与昌硕先生古艳的丰彩相对照；画芭蕉，有青藤不可抑制的情势，内中又寄托着自家的豪情；那些田园风味、山间闲情，均在多变的笔路与雄浑的墨彩中得以表现，使人既领略了情意，又欣赏了优美的艺术风采。此类绘画，正是从情思方面着眼与古人分道扬镳的。从观察物象中衍生自家的绘画情意与美感，以此激励自己，亦给人以愉悦。我们说一个画家要找到自己的绘画特点非常重要，这与他持何种审美观念有密切关联，任何画家对自然界的撷取，都有他的选择，从何处着眼，在何处赏心，归根到底由画家的审美意识所支配。由于审美意识的不同，吴先生画鸟点睛，不与八大同类；画蟹，齐白石求古拙，吴先生求灵性，但均达到异曲同工之妙。在疏密处置上，吴先生能得简中之繁、繁中之简，繁而不杂、简而不缺之妙处，故能达到「神完气足」的境界，以情意撷取物象，以变笔法成其图画，以修养达到新的境界，吴荦之先生正是这样的大手笔。

打破常规 宁作我

吴荦之先生在绘画上有求新、求变的强烈愿望，所以常用两方闲章来策励自己。在前面吴先生自述学画三个步骤中最后在学画者明了理法之后，必须以心灵为师，任意创作。

「宁作我」，就是吴先生在绘画创作上非常重要的意想。无「我」，不成其为「打破常规」、除旧习；不「打破常规」恐怕难以确立自家风貌。吴先生用笔豪爽，他的走笔比较快捷、灵动。先生以豪爽之笔求其骨力、气质，加上他的情意，使人领略到高品质的格调，不在媚俗中作酬唱，然而又有「与民同乐」的一面，因此常爱用「用慰劳人」这枚闲章以示己志。从这几方闲章里可以透知吴先生所倡导的「随心所欲，不逾矩」的行为准则了。有人说吴先生的画作情意盎然、品格高华、神形兼备、雅俗共赏，确是如此。

从具体的画面分析来看，在构图上吴先生吸收了昌硕先生在章法上的斜线扩张法则，但不以此为满足，并将太极拳运动中回旋、抱球状的优美拳式的运动线条融入画内，使画面出现多种变化的形式。又如在枝干的穿插上，枝梢的收拢与放开，大小空间的搭配、交叉等，均能在繁复中不失整体，简洁中充满生气，于动中见静，静中见动，凡此都与吴先生的情思与修养有关。吴先生早年在乡里就被誉为「诗、书、画三绝」，他以诗文的比兴和论画的识见等方面的学养汇集起来，促使在画面上出现新的情趣。例如吴先生在梅花轴上题诗「一枝飞雪出邻墙，误落毫端墨亦香。清赏自应多妙语，何妨铁石作心肠」。另一幅花鸟上题曰「一路吟哦听晚鸦，闲游漫步不须车。夕阳幃里千重树，枝作珊瑚叶作花」。有情有景、有声有色加强了画面上诱人的美感，使人陶醉，使人向往。当然先生也有对画学艰辛的感叹，如「绘画犹如溯急流，不离原步苦行舟。回头四十年前事，马齿徒增只自羞」。这虽是自谦，但是佳句，能补画面之不足，引起观众产生联想与感慨，耐人寻味。

时运与逆境，并未使倔强的吴荦之先生停止他的艺术活动和改变他的绘画思想，从「牛

棚』里放出来后，不久又遭『四人帮』批判『黑画』的进一步摧残，不幸于一九七七年殁，享年七十七岁，归葬于浙江浦江故里祖茔之旁。一九八〇年吴先生得到公开平反，昭雪，杭州举办了吴葑之先生大型遗作展览，以表对先生之追思。先生生前有《吴葑之画辑》、《葑之近稿》、《论画笔记》、《国画概论》、《画微随笔》和《吴葑之画选》、《吴葑之画集》行世。现在由荣宝斋出版社编辑出版此册，意在作临本之用，所选作品，较多的选用了小幅、尺帧，以利临习、研究。

一九九三年立夏

目 录

一	蝶恋花 大丽菊	二四	桂花 紫薇
二	香 祖	二五	老鸦椿
三	蕙 兰	二六	蜀葵 向日葵
四	兰 竹	二七	枇杷花
五	花歌叶舞	二八	红黄南天竹 南天竹
六	兰	二九	竹节海棠
七	水墨芭蕉 郭索郭索	三〇	一串红 红杜鹃
	夕阳鸦飞 猫	三一	木 桃
八	墨 竹	三二	蕙 兰
九	棕桐枇杷图 竹石春风 墨荷	三三	康乃馨 杜鹃
一〇	红了樱桃绿了芭蕉 春风 茶熟	三四	山 茶
一一	梅	三五	牵牛花纺织娘
一二	置酒羨双鱼 鰕鱼	三六	芙 蓉
一三	挂钟海棠	三七	扶 桑
一四	蓖 麻	三八	翠鸟睡莲
一五	公 鸡	三九	鹤 鸽
一六	一唱雄鸡天下白	四〇	丝 瓜
一七	千日红 灵隐飞来峰所见		
一八	草本绣球		
一九	四蟹图		
二〇	唐人诗意图 小溪春深		
二一	巨龙 鹰		
二二	花鸟写生册页序		
二三	大岩桐		

蝶恋花

蝶戀花
一九六二年
夏
雙溪樵
者画

大丽菊

大麗菊

壬寅七月寫生

八

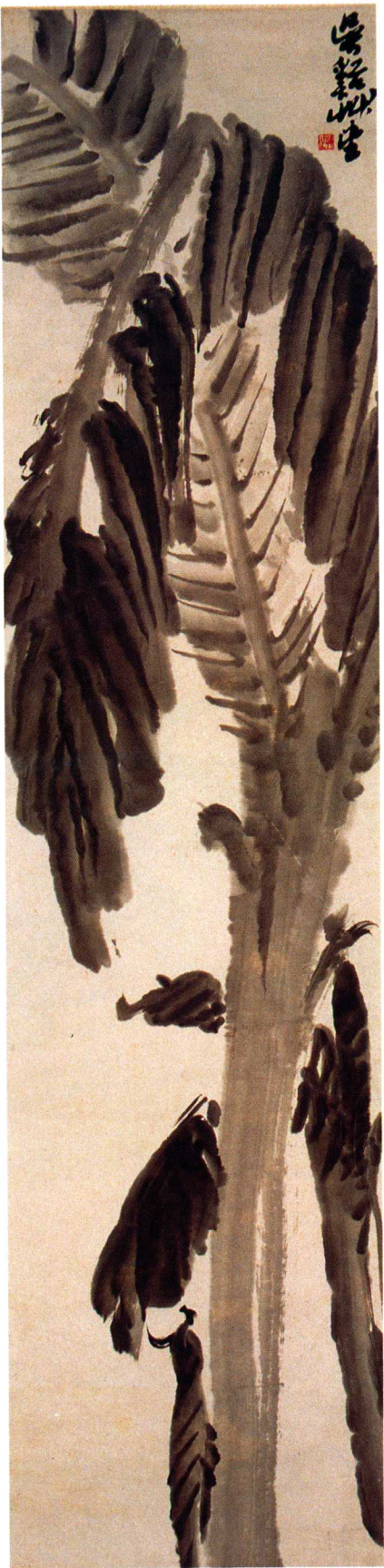

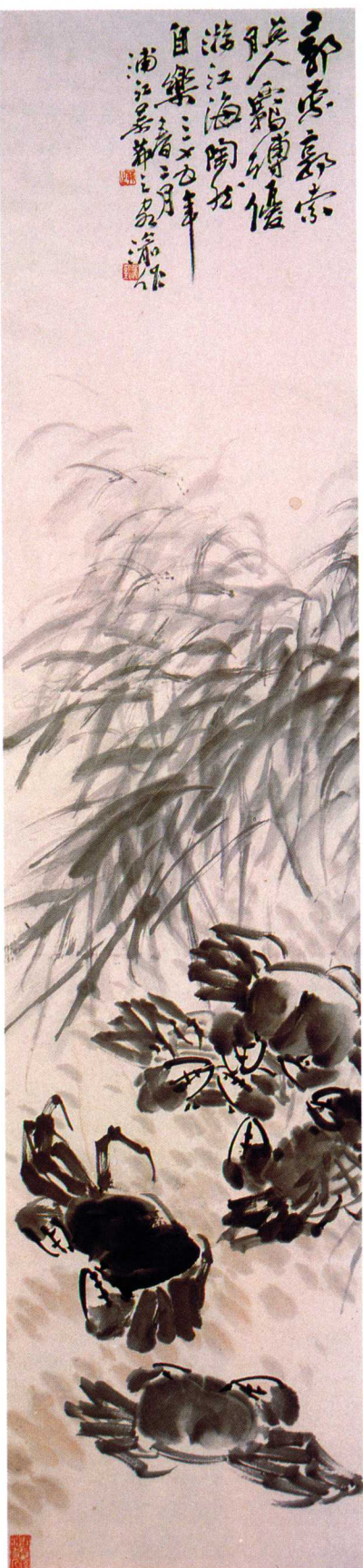
通蘭佳種倚漳州
吳明

水墨芭蕉

郭索郭索

夕阳鸦飞

猫

