

靈懷
笔记

吴镜汀先生遗墨

刘牧著

聖懷 笔记

吴镜汀先生遗墨

刘牧著

山東畫報出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

灵怀笔记：吴镜汀先生遗墨 / 刘牧著. — 济南：
山东画报出版社，2017.6
ISBN 978-7-5474-2379-0

I.①灵… II.①刘… III.①山水画—作品集—中国—
现代 IV.①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第080504号

责任编辑 秦 超
装帧设计 王 芳
主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东画报出版社
社 址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098470
市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)
网 址 <http://www.hbebs.com.cn>
电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn
印 刷 山东临沂新华印刷物流集团
规 格 185毫米×260毫米
13印张 148幅图 100千字
版 次 2017年6月第1版
印 次 2017年6月第1次印刷
印 数 1—3000
定 价 68.00元

如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换。

吴镜汀（1962年）

序

恩师吴镜汀先生画室名灵怀阁，在南河沿南，石碑胡同中花枝胡同三号。

二〇一六年初，动笔写《灵怀笔记》。三月二日下午，心有所动，当即出发去寻灵怀阁旧址。时隔太久了，从和平门往北，第一个路口右转错进了西交民巷。怕一错再错，绕回和平门再往北进绒线胡同，直见到石碑胡同指示牌才停车步行。走进胡同，看似都相识却已不识，转来转去，怎么也找不到花枝胡同。问在此居住的老人才知道，石碑胡同如今修成了大路，胡同路西的老房还在，路东早就被拆除了。花枝胡同、灵怀阁旧址已不复存在！

石碑胡同路西止步，思绪并没有止步，迈过新建的庞大建筑“国家大剧院”，继续走，走进逝去的岁月……

花枝胡同三号小院门朝东，从院外就看得见高出墙头的绿竹。进院，直面南屋的山墙。右手边，是两间东厨房。南房三间是打通的，曾经是教授书画的私塾——“竹叶龕”。没有西房。正房五间，“四明一暗”。“四明”，四间打通是画室兼客厅，即灵怀阁；“一暗”，是卧室。庭院进深不大，却也舒适安静。西墙边、北墙角，两丛绿竹。碧叶扶风，静闻有音。正门甬路两侧，各种着一株芭蕉。丈余的蕉叶，在阳光下光彩悦目。院中正房窗下，是一架葡萄。玫瑰紫色的串串珠

二十世纪七十年代吴镜汀与夫人李淑德在灵怀阁

玑，还带着甜味。窗台上、屋阶下，满摆着盆花，多是兰蕙。小院像是一个花坞，时时浮动着一缕缕清新的花木气息。仔细分辨，这气息中常带着从画室中溢的墨香气，特别动人。

走进正房，右侧范围是画室。一方茶几，几上茶具，一把藤椅，一把太师椅。紫檀大画案，临窗横放于太师椅后。画案上，一应画具摆放在红木托盘中。画具精致、洁净、有序。黄花梨木笔筒，笔筒中几枝大号毛笔；笔架、笔簾，十余只常用的狼毫、羊毫画笔；端石砚海，半块墨锭；青瓷太极形水盂，盂中有紫铜水勺，水勺绝似一朵连枝的梅花；白瓷墨碟一套，方形分格；青瓷色碟两套，深浅

各一，不用时可以擦在一起；还有一个非常精致的红木盒，盒中存放老胡开文同治年旧墨；一旁还有多块研剩下来的碎墨头，是要用墨汁粘在一起再研用。画案下的青花瓷缸，插放着各色宣纸及卷轴。画案后的东墙（直至卧室门）空着，紧邻卧室门的一段北墙也空着，用作临时挂即画的作品。北墙，从东到西，十数米。前后摆放着清一色的花梨、紫檀家具；条案、供案，案前八仙桌，桌两侧太师椅。靠近西墙，是一对雕花镶玻璃书柜。正对门的八仙桌上，放山水盘景。八仙桌后，长条案上，一座紫檀镶托名人题跋的大理石画屏。左右墙上，还挂着镶大理石八宝形紫檀四条屏。古瓷、古砚，置放在桌上、案上；古籍、文玩收藏在柜中、匣中。

正房的左侧空间是客厅。沿窗有红木书案。书案两侧是太师椅。迤西，有斗方形，高于书案的红木花架；迤北，是一组鼓形、镶大理石镂空雕花紫檀茶几，四个同样式镶大理石的紫檀绣墩。西墙正中红木镜框中，是汤定之先生题写的“灵怀阁”。左右红木镜框中，各有王石谷真迹扇面。左边，是与弟子们合作的《秋林图》；右边，是仿关仝的《溪山行旅》。西墙下，横置一个长形深灰蓝色的应该是俄式的布面沙发，在一堂古典样式的家具中显得极特别。

灵怀阁充满生机，充满绿色。西南角一株盆栽松树姿态奇绝，翠色枝叶蟠伸三余尺。其余各色花木，兰蕙最多，丛叶绿深如黛。各种形状山水盆景，苔色厚密，淡绿色鲜亮如岫岩玉。花木、盆景，在窗前、在案头、在屋角、在地上，位置恰好，这生机也显得有序井然……

猛然，汽车的刹车声让思绪步止，回到了眼前。在来来往往的喧哗后面，深灰青色如圆丘般的建筑显得异样的安静。里面，不知道正蕴酿着什么热闹剧的上演。

其实很早很早——一九六六年灵怀阁已经遭遇劫难。芭蕉枯死了，花木萎凋了，竹被斩断，葡萄无果，连同墨香气一并消失殆尽。郁结于胸，当时无处言亦不能言。如今，灵怀阁遗址无存，心中有太多太多的话要说，却如梗在喉，咽不下去，也吐不出来。

举目长天，空空然，灵怀阁或化作云烟飘已远！

目 录

一 引言	1
二 画稿	3
三 写生稿	15
四 黄山写生整理	65
五 黄山山水手卷	79
六 秦岭写生	91
七 临摹	99
八 传统式创作	113
九 黄山写生后的创作	137
十 秦岭写生后的创作	149
十一 书法	179
犹觉笔底飞秋声	185
吴镜汀年表	195

引言

恩师吴镜汀先生画室名灵怀阁。

一九六一年十一月，由先生侄子吴维云介绍入灵怀阁学画，一九七二年十一月先生逝世，一九八一年师母去逝，历经二十余年。

二十年，存有先生画稿、画作，数量虽少，但弥足珍贵。

山东画报出版社决定出版画稿、画作，建议依图注释文字，以期对读者能有所帮助，遂有灵怀笔记。

笔记内容，大致分为引言、画稿、传统临摹、黄山写生、黄山写生整理、黄山写生后的创作、秦岭写生、秦岭写生后的创作等。

画 稿

每见先生这些未完成之作，都能忆起先生上课时的情景。

第一次带着自己临先生的画见先生。先生看后，说，笔资不错。即取宣纸，提笔写：山水画笔一枝、点梅笔一枝、大白云一枝；油烟墨一碇；藤黄、花青、赭石、硃膘、硃砂、胭脂、石绿（三绿）、石青（三青、四青）；四尺生宣，四尺熟宣。停笔后，从书架上取出一本珂罗版王石谷山水画集，交代要反复临摹。又嘱，用生宣六开对折，中夹同等大小熟宣，再装订成册，每次上课带来。

之后上课，先生都在宣纸册上做示范。

示范有枯树画法。旁注文字：树分四枝，鹿角枝，蟹爪枝。示范有枯树林。旁注文字：聚散避让。示范有十余种点叶画法。旁注文字：个字点、介字点、胡椒点、梅花点、大混点、平头点、仰头点、垂头点。示范有双勾夹叶画法。示范有各种点叶树林。旁注文字：杂树林。示范有松树法。旁注文字：松干，松枝，松叶三法。示范有柏树画法。旁注文字：干法，点法。示范有柳树画法。旁注文字：柳干，柳枝。示范有杨树画法。旁注文字：下垂为柳，上扬为杨。示范有梧桐画法。旁注文字：点叶法，双勾法。示范有篁竹画法。旁注文字：叶向下为竹，叶向上为篁。示范有芦苇画法。旁注文字：芦苇。

先生特别强调画树，在示范时曾多次说过，一幅山水画，树往往是画眼，非常重要，有树无山可以成画，有山无树不成画。又说王石谷画树本领最大，要好好学习。

示范有石的各类皴法。旁注文字：披麻皴步骤，勾、皴、擦、染、点、提。斧劈皴，大斧劈皴，丁头皴，折带皴，荷叶皴，牛毛皴，解索皴。示范有山的各类形象。旁注文字：峰，峦，岑，崖，壁，坡，远山。

先生讲到皴法步骤时说，要连勾带皴，连皴带擦，连擦带染，然后点、提。

示范有米家山水画法。旁注文字：米家山法，米家树法。

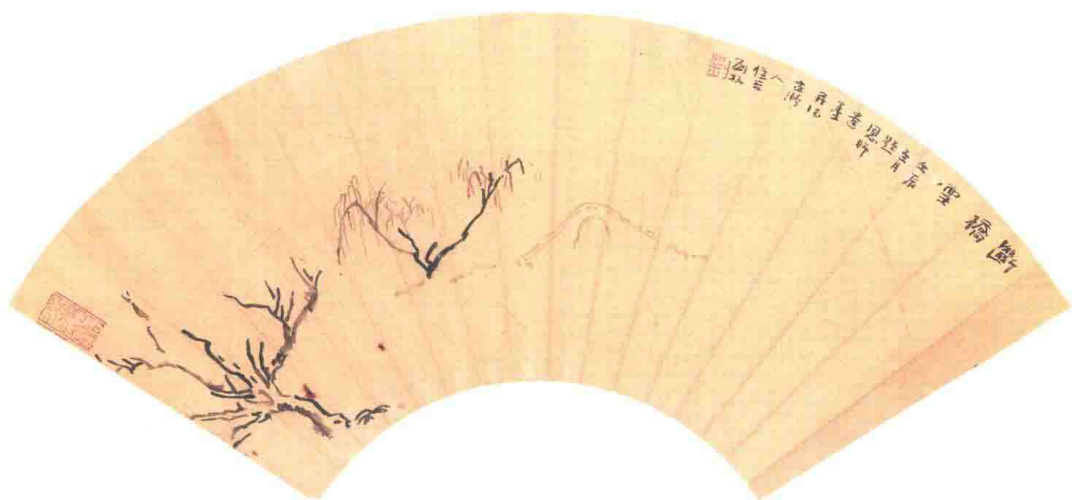
画米家山水，先生先用线勾出山峰轮廓，凹凸起伏，然后依轮廓起伏作米点。山点、树点统一。

宣纸册难以表现出米家雨景山水的淋漓的效果，先生又裁宣纸，完整地画了一幅。并题：学生刘牧向我学画，此幅用米家法，留作范本。辛丑冬月，镜汀。钤印镜汀。

示范有泉水法。旁注文字：两叠法，三叠法。

示范还有房屋，楼阁，寺庙；桥梁，水殿，栈道；各种点景人物，飞禽，动物；还有舟船等等。并各注有文字。

只可惜，以上原稿“文革”中全部遗失。

这是两幅未完成的柳荫图，扇面纸本。先生画扇之前先用湿布，再用干布擦拭扇纸，为去掉扇纸的浮胶才好用笔用墨。

每见先生画垂柳都是从画主干分杈处开始，第一笔自上而下，折笔自下而上，然后画左侧决定树干的基本势态，再画右侧一笔，树干完成。用笔可见中锋侧锋交替变化，主杆双勾处，笔划略细用淡墨，到枝干变为单勾，笔划粗且重，墨色也加重。上图是两棵垂柳一近一远，远柳画了柳条。下图是三棵垂柳穿插一棵介字点杂树。三棵垂柳墨色变化，两棵在后用淡墨，一棵在前用重墨。介字点杂树在柳树后反而用重墨，用烘云托月法，淡墨柳树显得更精神。

上图是一幅完成近半的竹石图，扇面纸本。

在扇面右侧、中央，画了太湖石，左侧画了山石。太湖石、山石的后面，画竹林。竹叶分两种，一下垂，一上扬。竹根石下，画荆棘杂草，竹林后用淡墨烘染飞瀑。画已完成近半，太湖石、山石已满染赭石，先生是否欲用青绿画此图也未可知了。

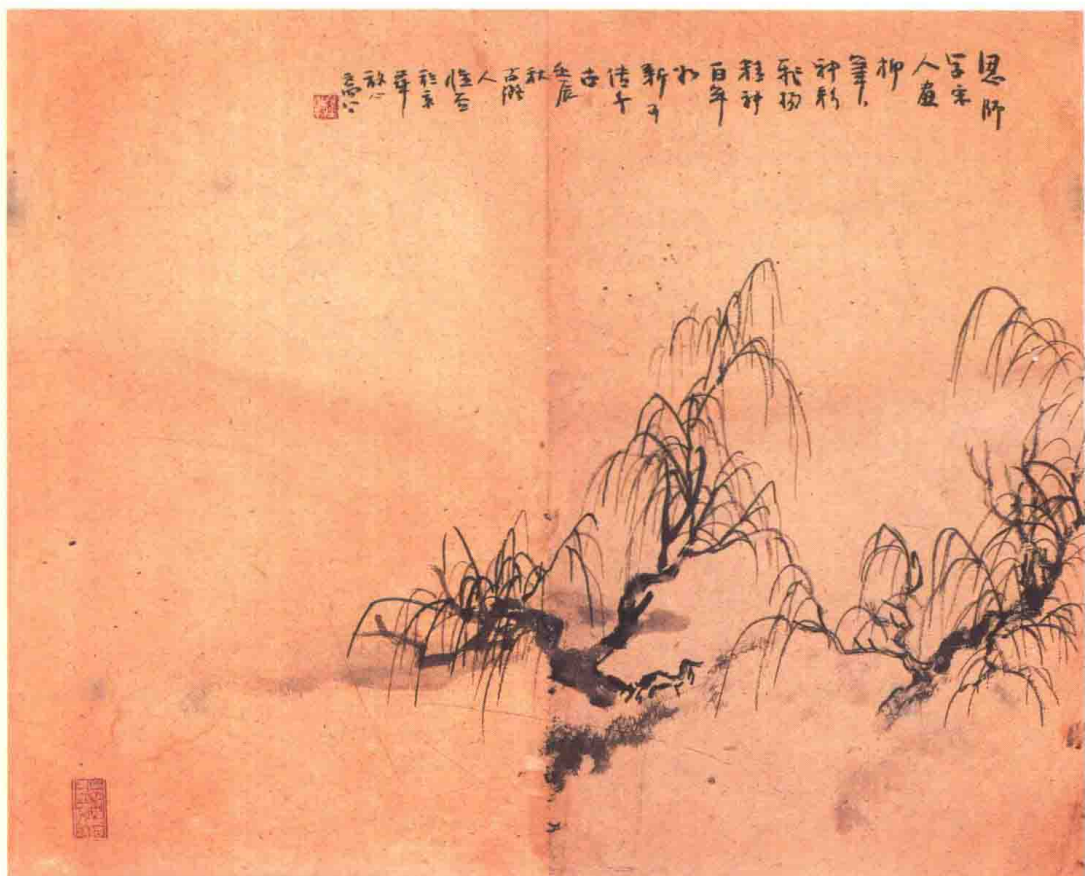
是一幅完成近半的竹石图，单宣纸本。

此本竹石与扇面本竹石，因使用材料不同笔墨效果迥异。宣纸发墨，太湖石笔意苍劲，墨韵也极佳。此幅，太湖石后几竿竹似迎风摇动，太湖石侧一折清泉缓缓流淌，真不知先生再如何处置。

用的是旧册页揭开的老纸，纸已发黄。垂柳画干与扇面二不同，先用湿淡墨粗笔画主干，再乘湿用重墨勾提收拾主干及露出的树根。重墨破淡墨富于变化，柳干苍中带润，极其生动。此幅垂柳枝条浓淡疏密错落，有宋人遗韵。

画垂柳柳条，须快捷流畅。柳条的连枝、出弧、下垂，转换变化要连贯生动，用笔不能有丝毫停滞，先生常说画柳极见用笔功夫。又说，垂柳的姿态变化在画柳条的弧度，弧度饱满，可见晴朗，弧度消瘦，可比烟锁。

上图用的是超薄单宣老纸。此幅画杨，即上扬的柳树。先用浓或淡湿墨画主干，然后再勾提收拾。画上扬柳条，先用淡墨后用重墨。山脉勾并略皴，墨色尚未见变化。超薄单宣极难把握，要点是墨（水分），纸越薄，墨的水份越要少，控制好靠经验。此幅可以看作先生示范画山脉第一步，也可以看作示范薄纸用墨。