

吴山
镜水
汀部
绘分

荣寶齋畫譜



三十二



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，將像作詩詞而不讀唐詩三百首和白居易詞譜是例外一樣。古人說：不以規矩不能成方圓。這話講出了一個真理，就是我們搞藝術學問的老二賓先生搞藝術訓練討研究並直接是不被成為大器的。榮寶齋是畫譜的中國歷代畫家固待統一，又豈顧到為時代的流派，且有重具有生活氣息而制衣作

者又係現代名手。所以肯寫送他。
而水平大大超越舊譜以上。
值得得歡迎。值得得介紹。祝譜
學社生、後輩音樂大有發展！

陳政
一九六三年一月



前言

赵枫川

吴镜汀先生是著名的山水画家。他的画，笔法灵动，气韵秀美，有深厚的传统功夫。解放以来，创作了不少表现祖国壮丽河山的画幅，有着自己的独特风格。

吴先生早年学画从清初王石谷入手，并得到近代画家金拱北的指导，临摹钻研，造诣渐深。他学习石谷，并非全盘照搬，而是加以分析，认清短长，然后加以抉择，从石谷那里，吸取了丰富的传统技法，打下了稳固的基础。

自三十岁后，吴先生进而钻研宋、元、明各家的作品。那时，宋、元的画不易见，只有到故宫博物院去看，但是，当时不能面对真迹临摹。因此，要依靠看、读和默记等法回去背临，每临一幅常常往返数次。通过这种背临的方法，他更深刻地领会到古代作品的精神，并锻炼了自己的视觉记忆，以及丰富了艺术表现能力。

在这一时期，吴先生的技法、功力虽已很深，但由于客观条件的限制，创作上难以跳出古人的圈子。如何使创作向前发展，思想上曾长期存在疑问和苦闷。

直到解放以后，吴先生遵循党的文艺方针，疑虑始得消除，画也有了新的变化。他决心摆脱过去的摹仿，走向反映现实生活道路上去。于一九五三年后，曾三次到江南、西北和长江流域旅行写生，目睹祖国的壮丽河山及建设的新面貌，深受感动和鼓舞。从这时起，他开始尝试创作反映现实的山水画。

这时吴先生遇到的首要问题，是如何运用固有的技法来表现今天的山河。第一次到黄山时，面对真山真水，虽然费力地勾画了一些片断，但远不足表现山势的气魄。原有笔墨、皴法也难以处理事物复杂的形质。曾有好心的朋友提出疑问：『这样

的路子对不对呀？笔墨都没有了！』但吴先生毫无顾虑，决心走反映现实的道路。

他自己表示，宁可扔掉过去的技法，从头来，也在所不惜。

第二次到西北的秦岭。这次写生，首先着重于观察和感受，同时也画了不少片断的写生稿。这些素材，真实细致地记录了山势的结构。在创作时，根据素材但又不受它的束缚，着重表现山岭的气勢和精神面貌。如所画《秦岭》的几幅作品，正是这样产生的。吴先生到的秦岭『青石崖』一带，山势险峻峭拔，筑路工程最为艰巨。层层的烟云，掩盖着雄伟深厚的山岭，气象万千，吴先生对此感受极深。他曾冒雨画了三次，但如实描写只能画出山势的一部分，于是不能不突破写实的局限，通过自己的感受进行概括。这种概括不是一般形体的罗列，而是着重于气势的全貌，是画家对客观事物精神面貌的体现。所谓先得其性，而后求其形。这就可能以少胜多，使作品具有深远的境界。

吴先生这次写生的经验，对他创作的发展是个关键，笔墨从此放开了，信心增强了。第三次到长江流域及峨嵋旅行之后，又出现了不少好的作品。《峨嵋积雪》就是其中之一。这幅画笔墨苍润，意境高深。上望不到山顶，下不见洞底，并以黑白相衬，虚实相生等手法，杂以红叶绿草，将祖国山河中峨嵋积雪特有的秀丽景色表现了出来。

吴先生自己的体会是：写生不等于创作，由写生到创作还须经过一段融化和概括的过程。《峨嵋积雪》不是某地实景的写生，而是从几处山峦特有的形象中概括了它的气势，是经过了一段思考和消化过程的。他强调创作必须具备两个条件：一是有实地的写生素材；二是对客观景物要有感受，有热爱，善于对山川气势的概括。作画如无实地感受和热爱，就不能抓住事物的精神面貌，也就不会取舍概括。但是如果只有感受，没有素材作为依据，这种气势也容易流为一般化。既能取其形势，又能写其生意，通过形而取其意，才能创作出较好的作品来。

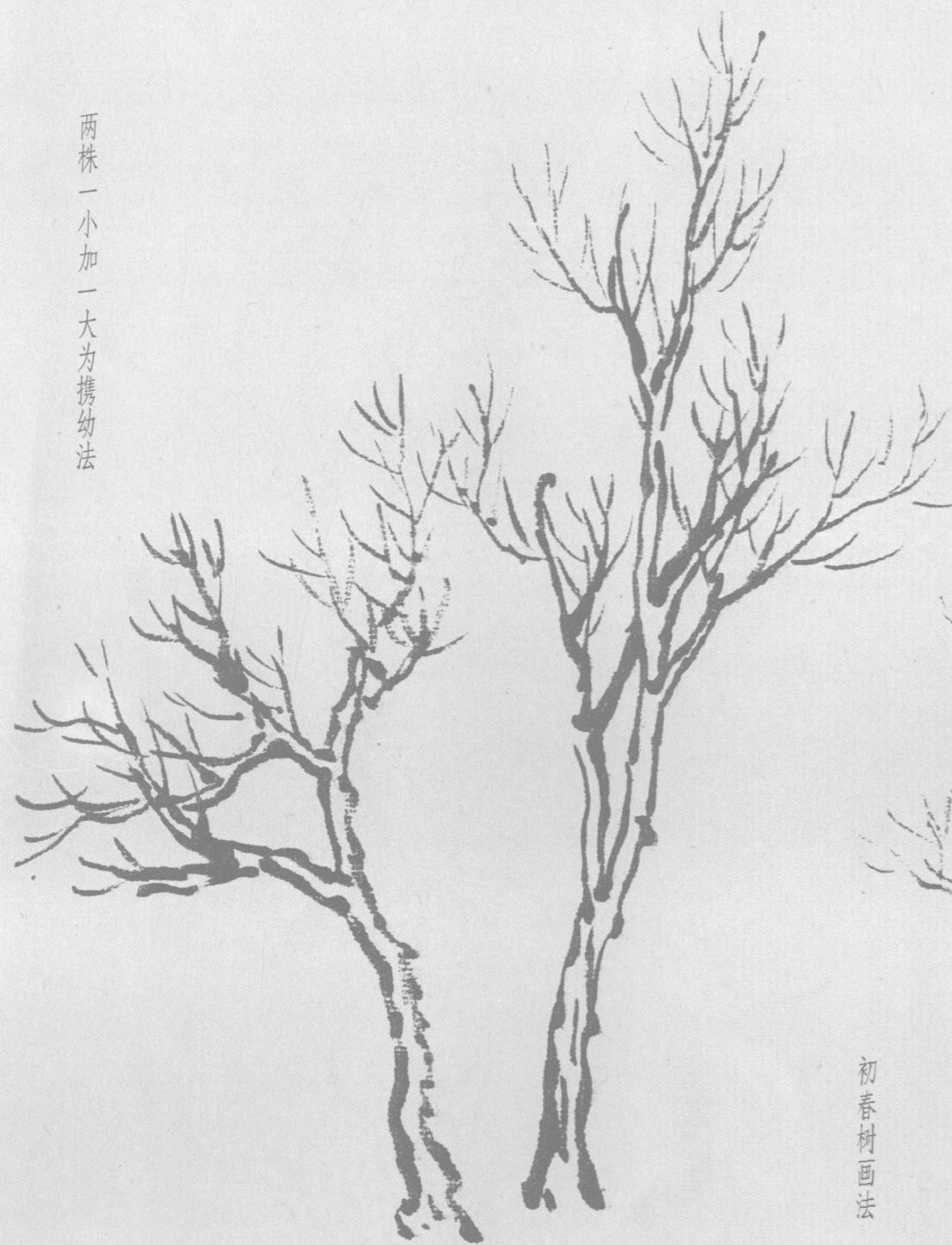
吴先生在创作上，以传统技法与现实相结合。他先掌握了传统技法，然后跳出来，到现实生活中去，写生揣意，体验感受；在创作时又吸取和运用传统中之精华，并发展新的手法，逐渐形成了自己的风格。

树干画法

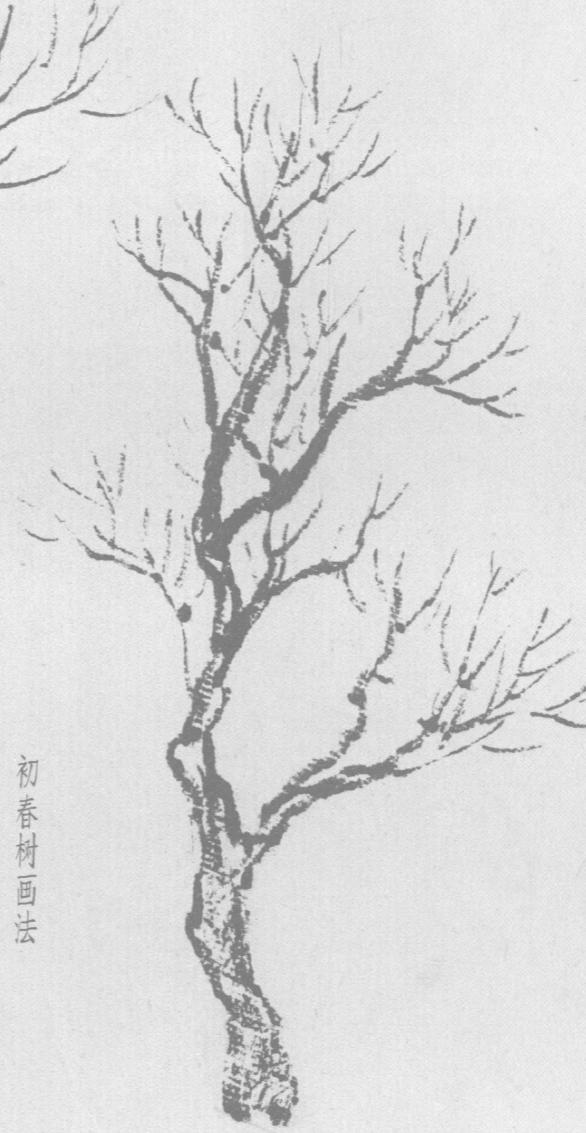


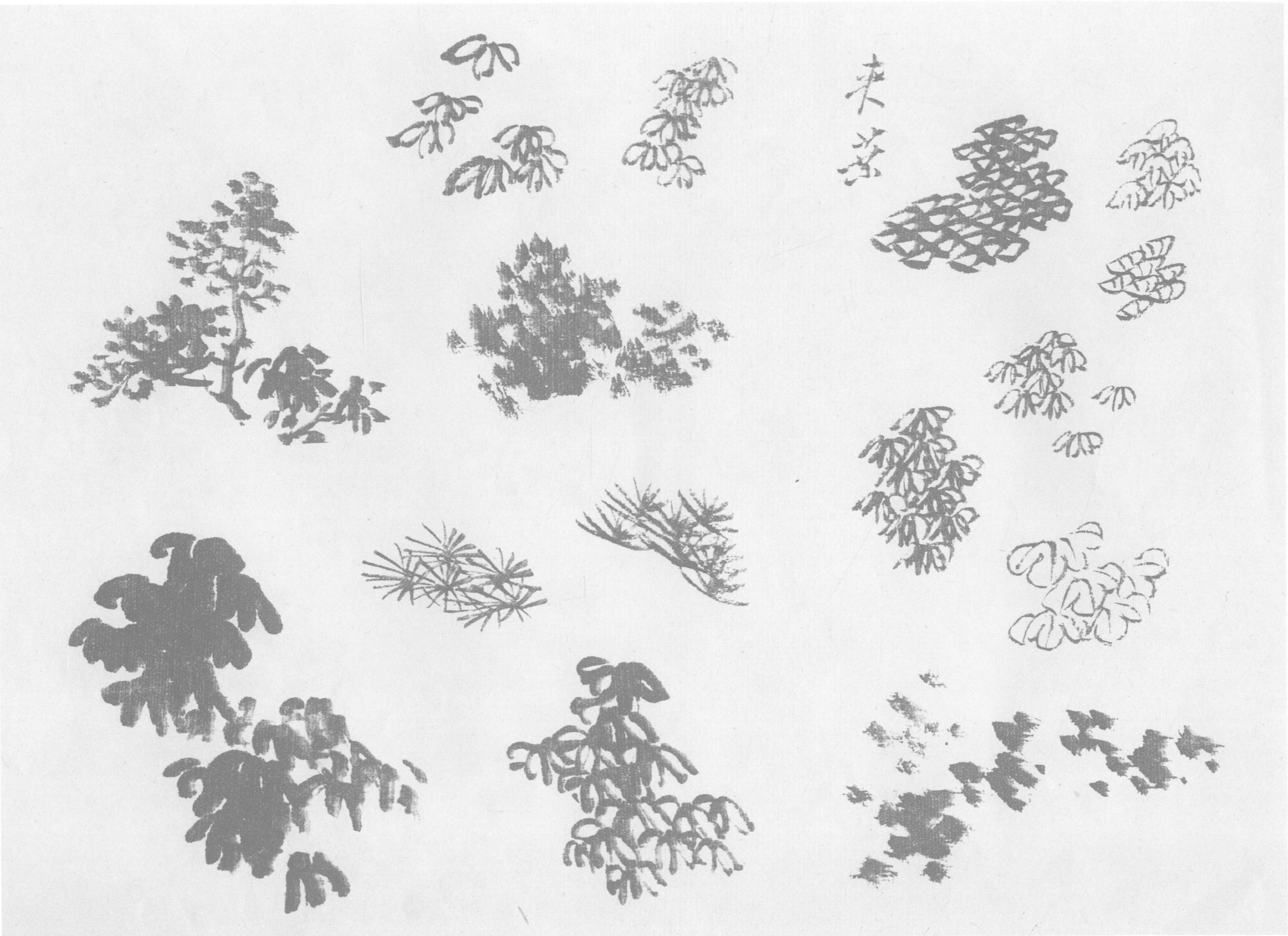
树干树枝画法

两株一小加一大为携幼法



初春树画法

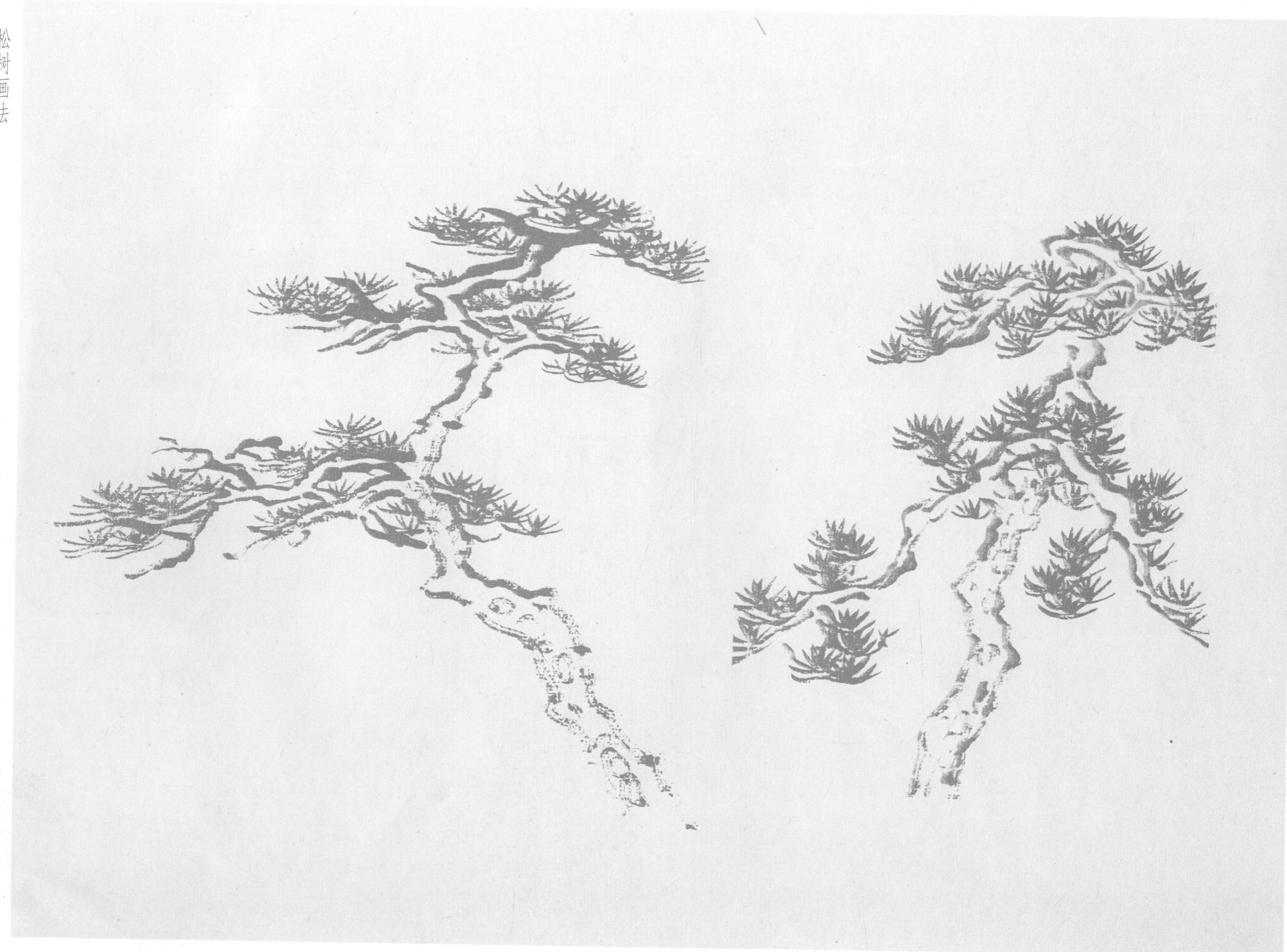




李善友





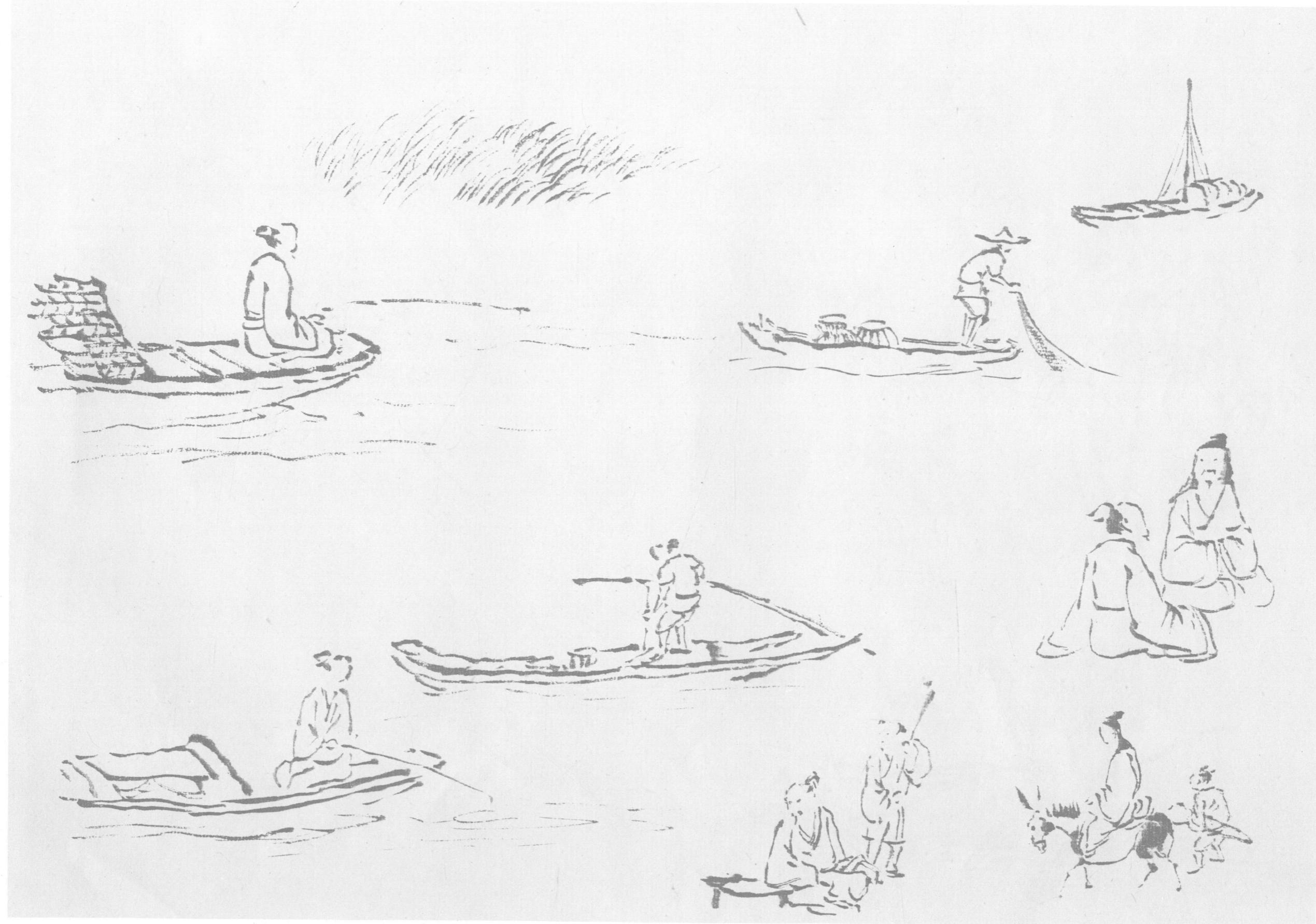


梧桐、柏树画法









山头山坡画法

