

吴山
镜水
汀部
绘分

荣宝斋书画谱

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。這話講出了一个真理，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
畫譜保留了中国歷代畫家的傳
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，可以肯定說他的
水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝書學大發展！

陳毅

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，走向反映现实生活的道路上去。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，根据素材但又受它的束缚，着重表现山岭的气势和精神面貌。如画《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，下不见涧底，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。

两株一小加一大为携幼法

初春树画法

