

写意花鸟部分
潘天寿 绘

荣宝斋画谱

九十六

榮寶齋畫譜

寫 意 花 鳥 部 分

潘 天 壽 繪

荣宝斋画谱 (九十六)写意花鸟部分

作者: 潘天寿 责任编辑: 王红
编辑出版发行: 荣宝斋 邮政编码: 100052
地址: 北京宣武区琉璃厂西街十九号
制版印刷: 北京百花彩印有限公司
经销: 新华书店北京发行所

开本: 787×1092毫米1/8
印张: 6
版次: 1994年4月第1版
印次: 1994年4月第1次印刷
印数: 00,001-15,000
ISBN 7-5003-0231-2/J·232
定价: 14.80元

ISBN 7-5003-0231-2

9 787500 302315 >

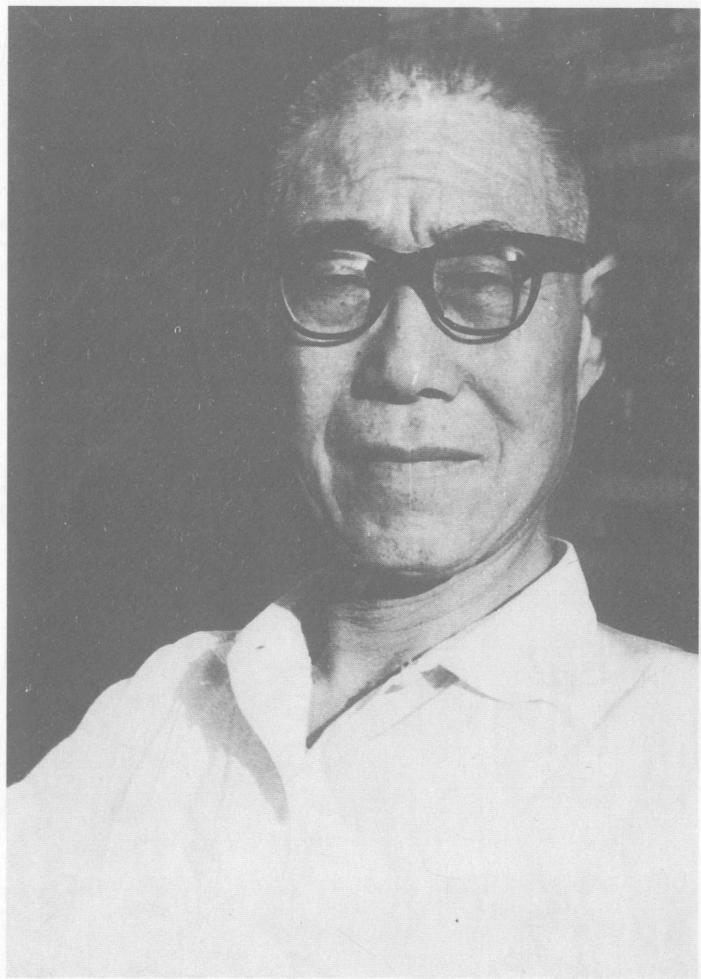
榮寶齋畫譜題詞

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。這話講出一下真理，就
是我們擔任科學問題要老實，
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學的傳
統，又監顧列各時代的流派，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，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

潘天寿（一八九七—一九七二）字大颐，号寿者，原名天授，别号雷婆头峰寿者，浙江宁海人。潘天寿先生生前曾任浙江美术学院院长，中国美术家协会副主席，美协浙江分会主席，第一、二、三届全国人代会代表，原苏联科学院名誉院士等职，系现代中国画坛艺术大师，又是杰出的教育家。

潘天寿先生特长意笔花鸟及山水，兼擅指头画，偶作人物亦多别致；对书法、诗文、篆刻、画史、画论等均有精湛的研究，独到的识见，著述极丰。潘先生勤奋好学，幼年即酷爱绘画，受《芥子园画谱》启蒙。由于家境清寒，十九岁考入杭州第一师范求学，深得经子渊、李叔同诸位前辈的指导，二十七岁到上海任上海美专及新华艺专中国画教授，同时常请益于近代艺术大师吴昌硕，备受器重，时加勉励。一九二八年国立西湖艺术院创办（浙江美术学院前身），即转杭州任教定居，数十年如一日，为中国画教学贡献了毕生的精力。

潘天寿先生的艺术，显示了我国传统绘画的延续、发展和变革。潘先生从两宋的董、巨、马、夏，元代的吴仲圭、方方壶，以及清初的四高僧那里认识与吸收了优秀的部分，并受吴昌硕较深的影响，在指头画上吸收与发展了高其佩的艺术成就。潘先生以民族的意识、时代的精神博采众长，取精用宏，独辟蹊径，自成一家，变文人画的萧散、淡远为现代中国绘画的雄浑、强悍的力刃，从形式到内容上对传统中国画的继承与革新上获得极大的成功，为我们作出了榜样。潘先生所选画材，均循自家品性，着意在纯朴、宁静、旷达的自然美之间，这里潘先生修养与格趣的体现，亦是作者的刚毅正气与豁达情怀的流露。运笔在铁划银钩中显示了特有的雄强、凝炼、老辣、生涩的特点。着墨浓重中兼得元气淋漓，注意色墨对照具有中艳之趣。布局全在『造险』、『破险』之间，以磅礴的气势、憾人的力刃表达了独到的新的结构形式美。潘先生的书法、篆刻、指画、学养等功力极深，他的广博修养和深刻见解造就了他的艺术顶峰。

借古开今

朱颖人

从绘画史的角度看，潘天寿先生以他的绘画成就，无疑可列为近代中国绘画最有成就的大画家。在二十世纪中西绘画交汇的特定时刻，潘天寿先生矢志站在民族绘画的基点上加以开拓、奋进，作出了划时代的贡献。在中国近代美术史上与吴昌硕、黄宾虹、齐白石并称四大家是当之无愧的。

潘天寿先生，不仅是位杰出的绘画大师，而且是卓有成就的书法家、诗人、绘画史论家和美术教育家。荣宝斋出版社决定选潘天寿先生的作品为画稿，这是颇有识见的。因为画稿选择的精当与否，直接影响到学习者的艺术道路和方向。我认为研习潘天寿先生的绘画方法与艺术道路，起点较高，但仍不失为是一条较为便捷的途径、较好的入门之道。

画笔能从书笔来

潘天寿先生认为东西方绘画的开始阶段，都采用以线条为作画的形式，而后西方转向以色彩、块面的表现形式，而中国绘画，则在象形文字的基础上一沿用线条并得到发展，不断对线条的概括与提炼上融入作者的个性，展现时代的特征。特别是宋元以来的文人们，借助他们在学养与书法的功力融入到绘画中去，使之成为一种特定的流派，随着这种『文人画』风格的发展，中国绘画已进入到一个高水准的阶段。在这个起点高、难度大的情况下，潘天寿先生仍以明确的目标、顽强的意志，继续以笔线的形式，开拓着他的个性化的绘画风貌，成为当今画坛上一个新的闪光点。先生的绘画几乎全部用笔线的形式来表达，而且深信『画笔能从书笔来』。因为用线条来表达物象，比较明豁，用中国毛笔所画的线条，能较好地展示潘先生的个性。潘先生胸怀博大，气质刚直，他的笔线也刚强、雄健。即使画荷叶一类的阔笔，他也以阔笔线的观念落笔，但潘先生所显示的气质与骨力，绝不是概念化的点与线，而是带有作者个人意志与感情的动人形象，因而临摹潘先生的画，要认识线条在传统绘画中的发展与变化就显得十分重要了。

潘天寿先生的书法从钟太傅、颜鲁公、史孝山入手，继之以汉、魏碑帖，又从明代黄道周、倪元璐和近代沈寐叟诸家出入，求其极致，尽其开张，形成豪迈而强悍的风格，以先生所画荷梗之挺拔，有『如铁之坚』，力能扛鼎；所画藤蔓的线条，简洁中极富变化，刚中寓柔直似『万岁枯藤』；那些巨松、巨石的笔线如『屋漏痕』、『折钗股』，故能达到老辣、凝重、雄浑，一派阳刚之气见于纸上。若说潘先生在绘画线条上得力于书法的话，那么反过来潘先生的书法，也借助了他的绘画结构形式，可以说是两者相得益彰。研析潘先生的笔法，当在使转、提按、顿挫、轻重、徐疾、藏锋、露锋、一波三折之间求其骨力与气质，若能以此深入研习，那么就能较快地熟悉潘先生运笔的大概。

这是石涛上人在发展、开拓中国文人画方面的一句划时代名言。文人画，既是民族绘画的一个发展阶段，又是标志着中国绘画的一个高水准。文人们的文化素养与个性特征，使中国优秀的文人画，总是走在时代文化的前沿，不断求索、不断前进。既尊重民族传统绘画又自我意识极强的潘天寿先生，将继续发展中国绘画作为自己的使命，又将民族精神和对生活的感受融入他的画面构成，而表达形式却展示出他独特的个性。先生不以形似为准则，总以气质与格调为先导，塑造着理想中的物象来构成他完美的画面。例如黄山松，大多以盘踞、雄强、险扼的姿态屹立于纸上，寄托着画家一种顽强搏斗、自强不息的信念；又如一幅《指墨荷花》，有意将荷花斜置于主要荷叶之下，意在比拟一位美丽的姑娘，清早站在船头临水梳妆，让人任凭猜想；《两堤新放碧桃花》，以竹篱占着中央很大的画面，将焦墨山石稳压左下角，上半部以碧桃为主体，用绿柳来衬托暖春时节。就连篱笆的色彩，以淡赭渴笔着纸，目的也在增强作者的情意，突出春暖花开的盛况；《婆鸡》一幅，将主体置于画幅下部，略去背景，上半部题以长跋，构图极为别致，诗文中点明这是农家寻常之事，哪能说是传说中属于陶朱公的专项经营呢？至于那只婆鸡的神情，低头凝视、羽毛蓬松，看来正是表达了婆鸡哺雏的特性，也可说是先生对母爱的一种歌颂吧！《背临个山僧》的那幅《鱼》，我们可以觉察到潘先生虽在借用个山僧的题材、布局等，但所示的气质与笔法却完全不同，八大的那幅《鱼》用的是方笔线条，而潘先生所用笔线圆浑，柔里带刚，正是展示了二个不同的情致，呈现着各自的特有追求。题跋的含意，可以从另一角度去猜想，潘先生当有与古人争一高低的雄心大志在。潘先生在画上画的苔点，也颇有特点，以琐碎之形态表现整体的气局，此种处理形式常为人们所传颂。潘先生的布局，常以方形巨石作为基架，杂以山花闲草、灵鹫鸣禽，构成新颖独到的形式，非常人所能想象。所画花猫、耕牛均以异于常人的创造性形象出于画上，成为一种个性的体现。潘先生对于画材的排比、虚实的布置等形式的处理上，总使人感到有种扩展的张力或是险绝的情势存在，凡此运筹正如诸乐三先生指出的潘先生作画『思考胜于涂抹』吧。潘先生在论画中说：『书家每以险绝为奇，画家亦以险绝为奇』。故吴弗之先生指出潘天寿先生善于『造险』而后『破险』，能得出奇制胜的奇效，胜人一筹。潘天寿先生在自己的画面上，找到了自己的构成形式，证明着自身存在的价值，它既是自我的要求，也是时代发展的需要，值得我们后人深思。

不必『三绝』 但要『四全』

这是潘天寿先生在制订教学大纲时所讲的名言。『三绝』者，指诗、书、画三者，对『三绝』的要求难度太大，对在校学生如此要求是不现实的。但要『四全』，『四全』者指对诗、书、画、印有全面的知识修养。研习中国绘画，将『四全』作为一种基础提出，无疑是具有中国民族绘画所要求的特色，并且是恰当的。绘画工作者需要有深厚的学

养，日后才能更好地攀登民族绘画的新高峰。潘天寿先生在人品、心志、诗文等等方面都值得引以为赞、受人敬仰。

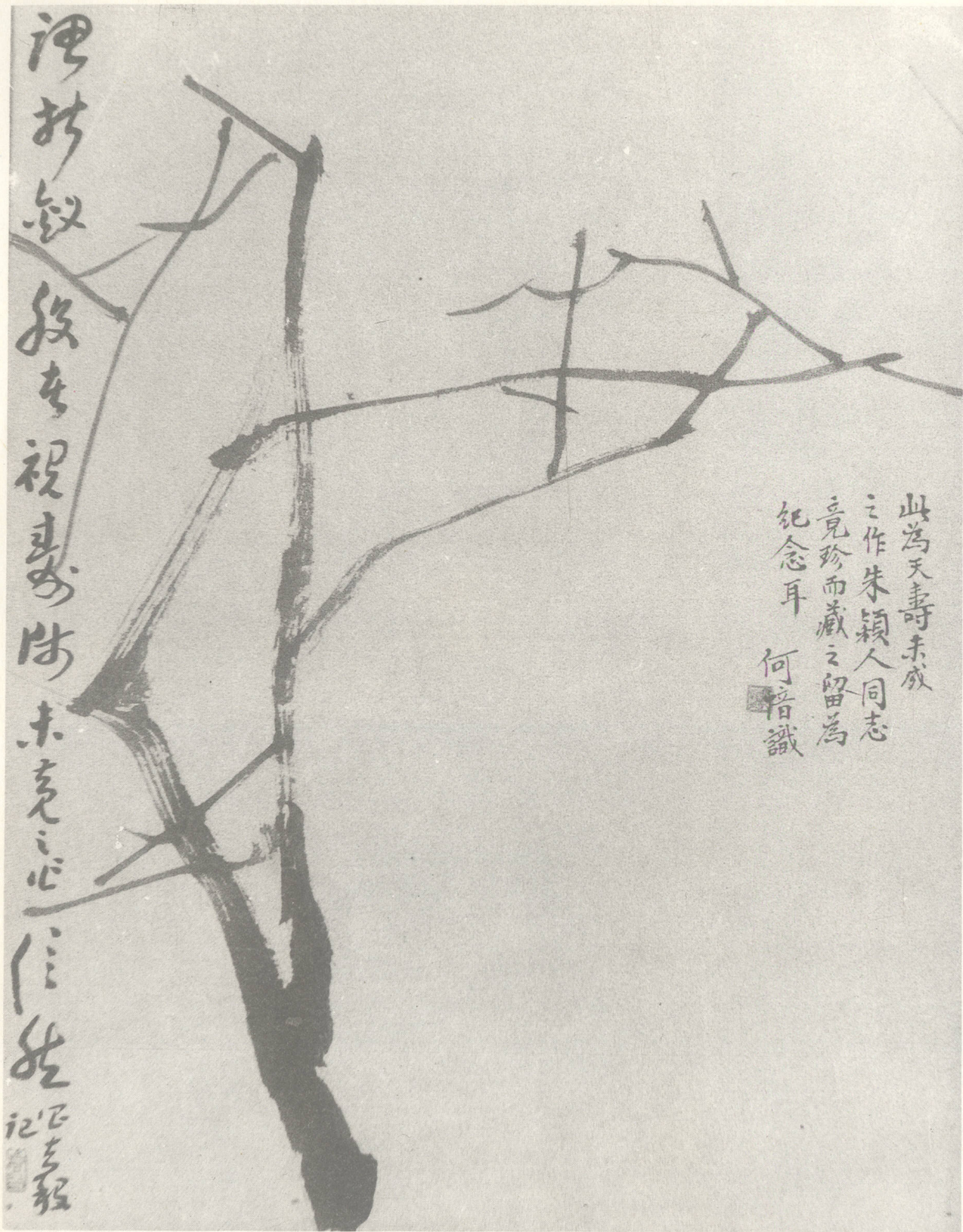
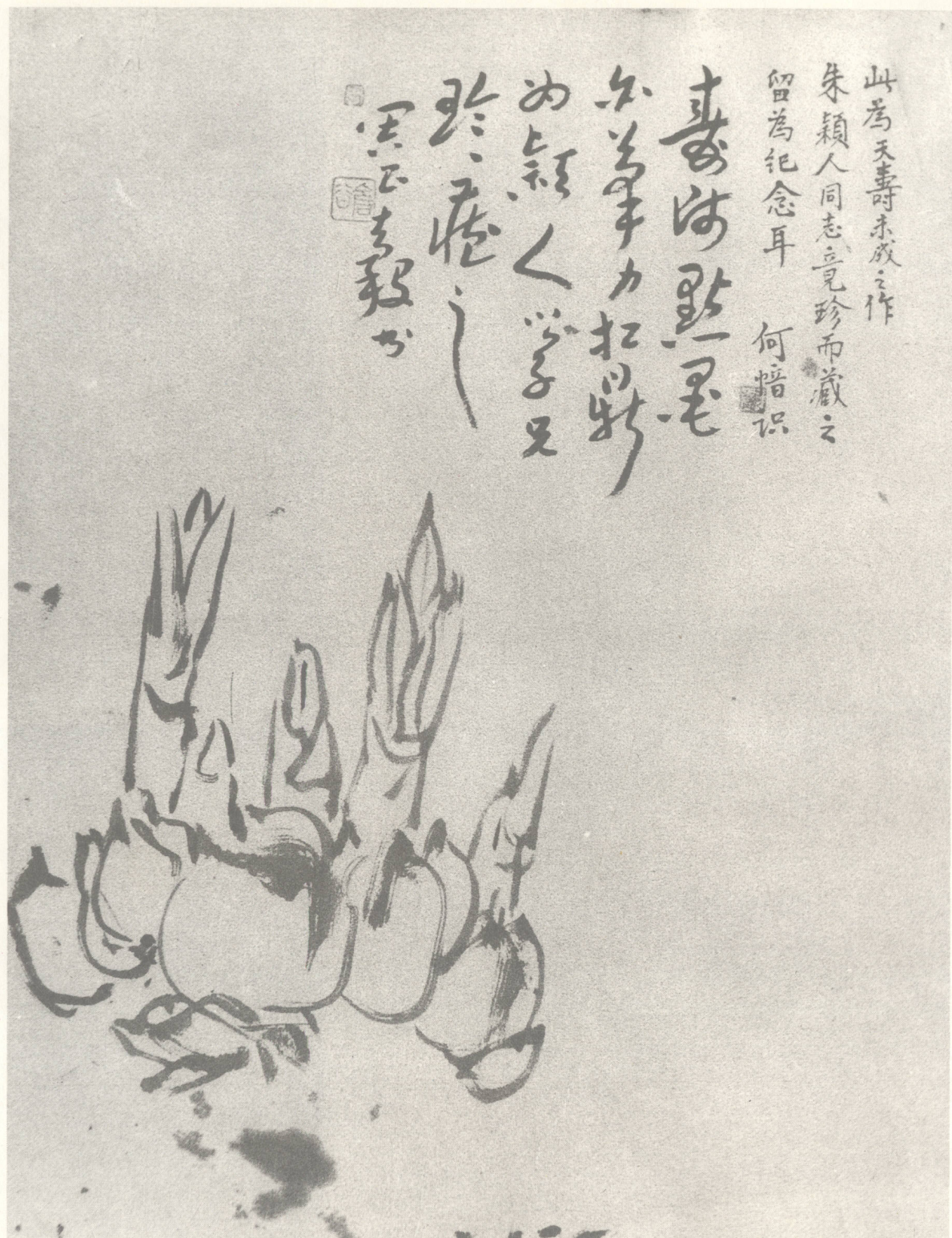
潘天寿先生按自身的经验，认为打基础很重要，临摹中国画就是打基础的一个重要方面，他主张以临摹入手，以便理解基本规律、早日掌握要领。对于一个中国画家来说有没有基础功夫，在很大程度上关系到他今后的造就。当然临摹是借鉴、是一种手段，绝对不是绘画的目的，所以潘先生又不希望因为临摹而束缚一个人的艺术天性。

潘天寿先生兼善指墨画，其线条之生涩、老辣，或在清代高其佩之上，现因篇幅有限，容后另述，然指画既可作探求笔线之参考，亦可对画面情意与构成诸方面作赏析，故在此册入选一部分，以便研究。

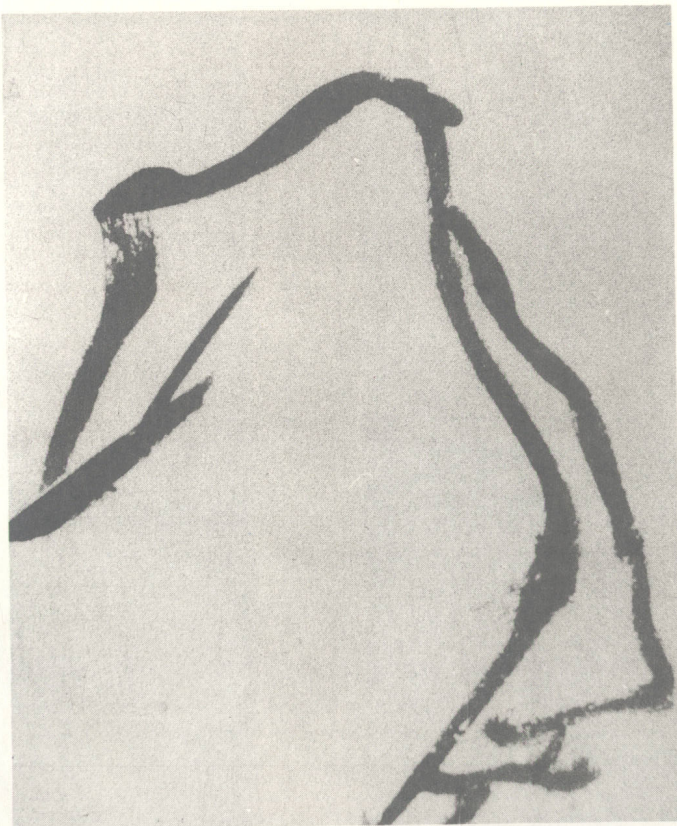
一九九三年立夏

目 录

一	课徒稿 (图一、二)	二三	秋 晨
二	课徒稿 (图三—六)	二四	葡萄枇杷
三	雁荡山花	二五	凌霄花
四	石榴 葫芦菊花图	二六	红蜻蜓
五	小龙湫下一角	二七	荷花蜻蜓
六	庄子观鱼图 灵芝 母子图	二八	蜻蜓荷石
	鹤与寒梅共岁华	二九	大岩桐
七	孤 栖	三〇	秋 葵
八	墨色水鸟	三一	百 合
九	双鱼图 墨梅	三二	设色山水 红荷 (指墨)
一〇	鹭石 两堤春放碧桃花	三三	梅
	梅兰 墨荷	三四	春风吹放玉兰花 西风黄菊图
一一	雁荡花石	三五	葱兰 凌霄花
一二	雨 霁	三六	蟹 荷花
一三	雨霁 (局部)	三七	晴 霞
一四	秀竹幽兰 江南喜雨图	三八	设色兰竹 松石
一五	秀竹幽兰 (局部)	三九	设色兰竹 (局部)
一六	春 酣	四〇	黄山松
一七	凤仙花		
一八	香 祖		
一九	黄 菊		
二〇	雏 鸡		
二一	农家清品		
二二	凌 霄		

课图稿(图三一六)

雁荡山花

雁蕩山花

丁巳年春月
畫於上海

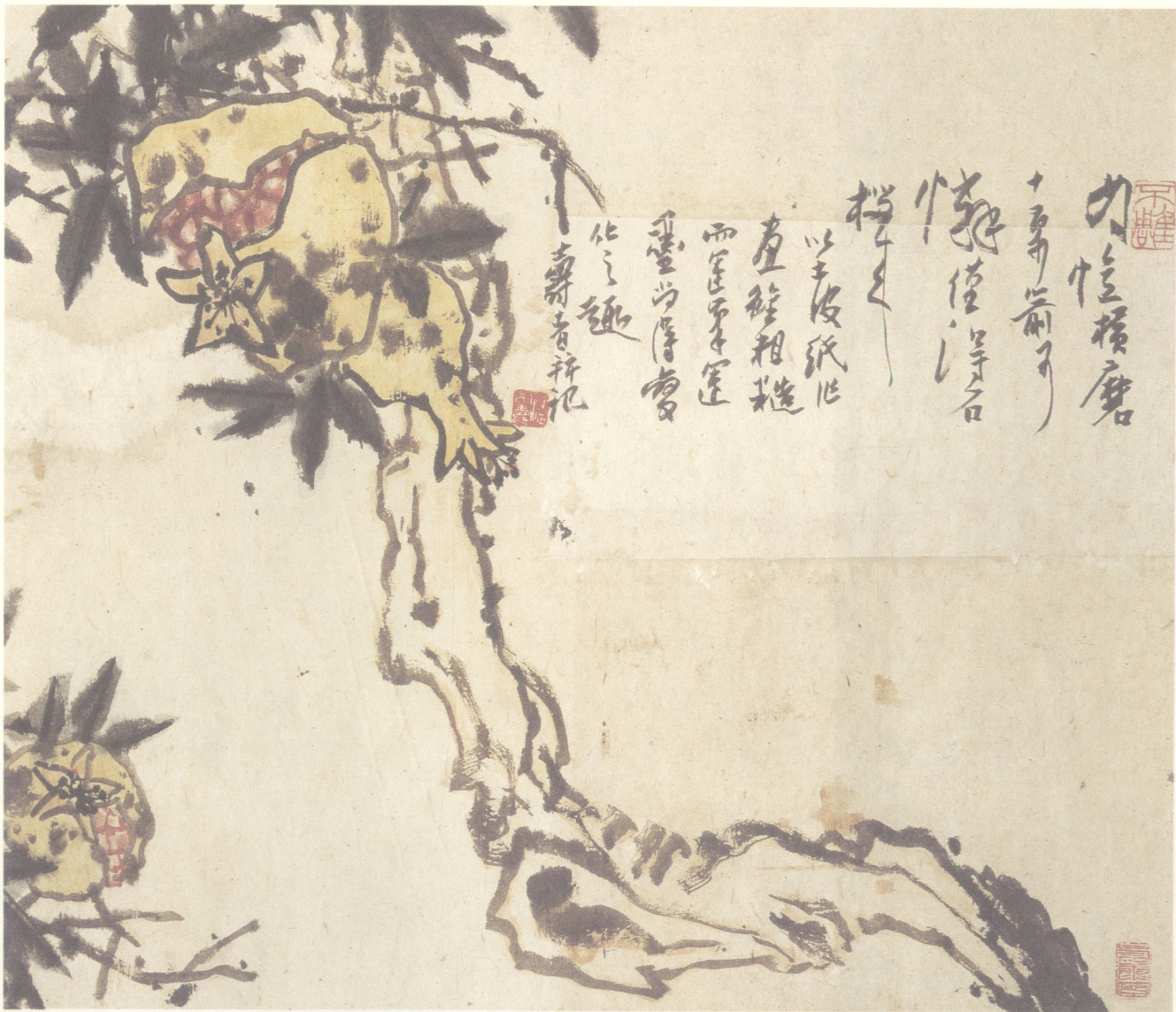
雷

畫於上海

雷

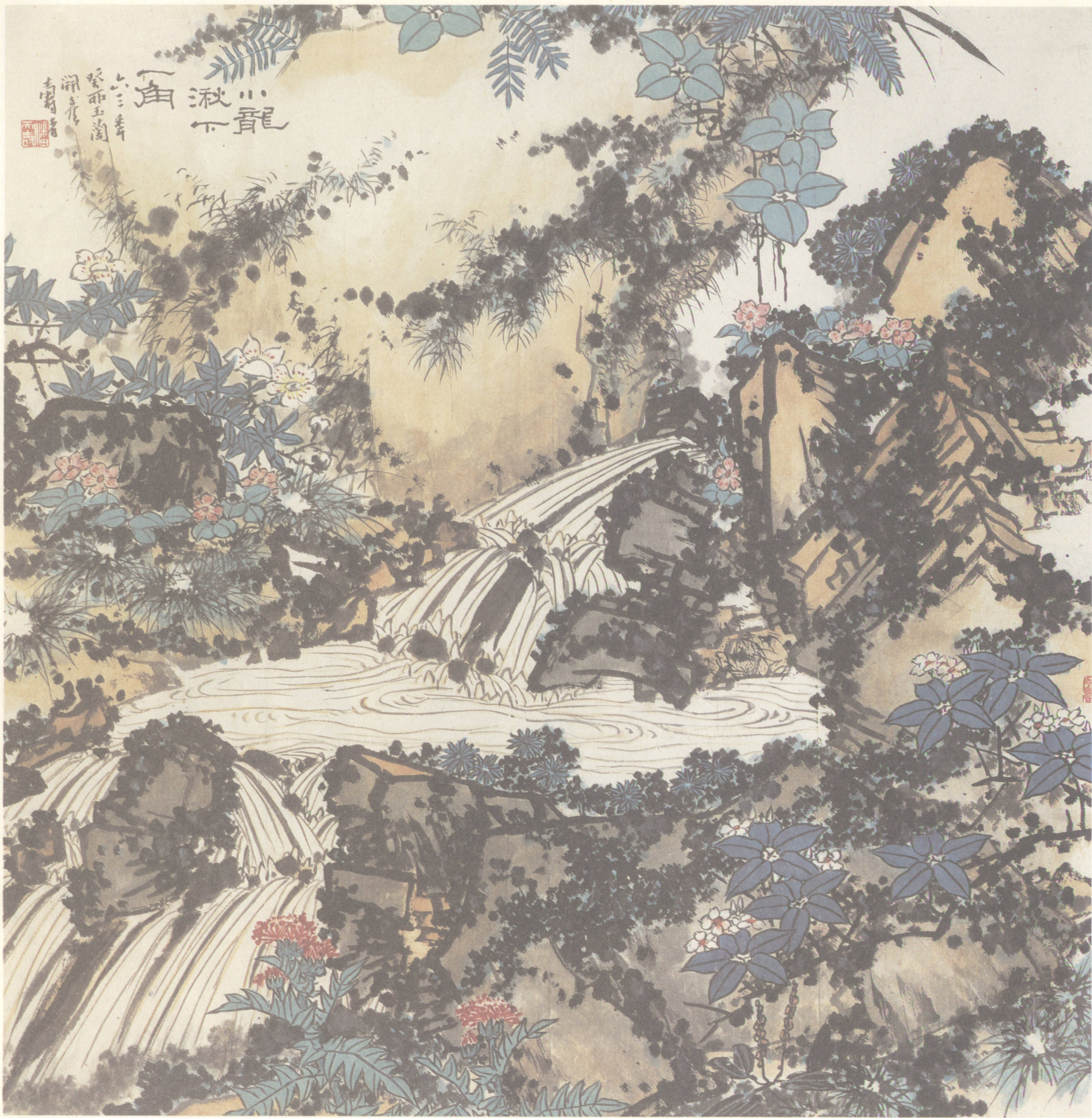

葫芦菊花图

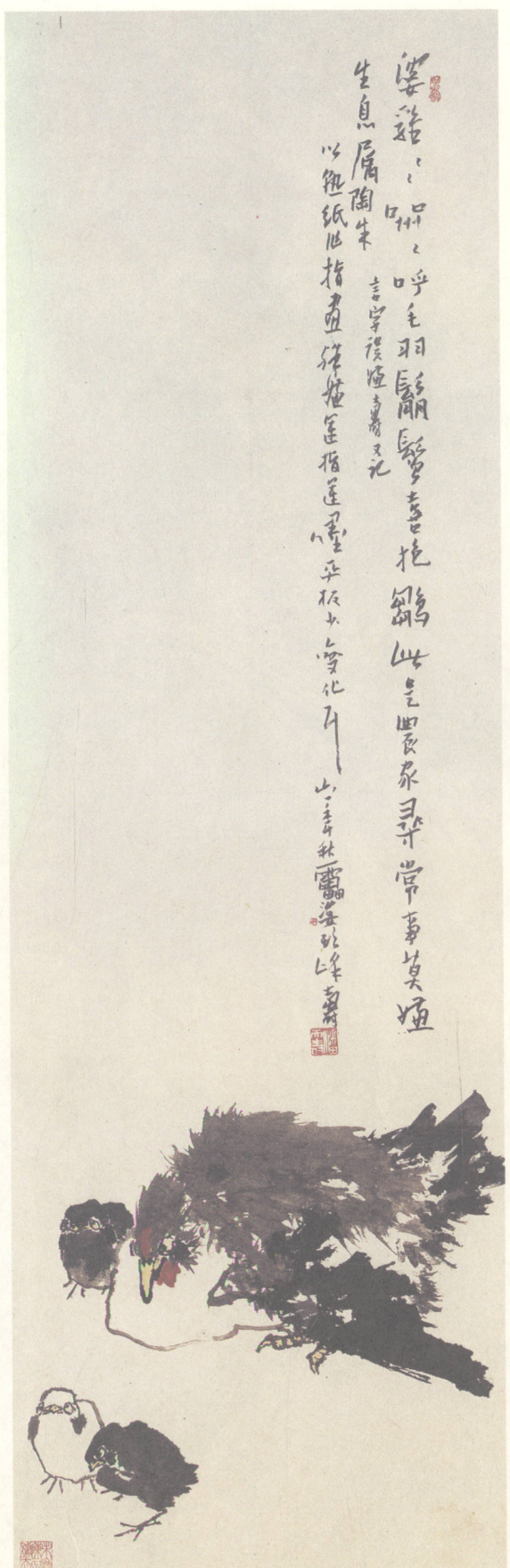
石榴

小龙湫下一角

鹤与寒梅共岁华

母子图

灵芝

庄子观鱼图

