

写意花鸟部分
诸乐三 绘

荣宝斋书画谱

九十八

荣宝斋书画谱

写 意 花 鸟 部 分

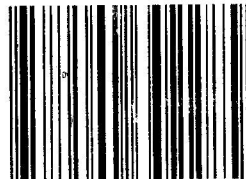
诸 乐 三 绘

荣宝斋画谱 (九十八)写意花鸟部分

作者: 诸乐三 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
印数: 00,001-10,000
ISBN 7-5003-0228-2/J·229
定价: 14.80元

ISBN 7-5003-0228-2

9 787500 302285 >

本书在编辑过程中得到诸乐三之子诸涵先生的大力支持，并做了大量的具体工作。
在此我们向他表示衷心的感谢。

——编者

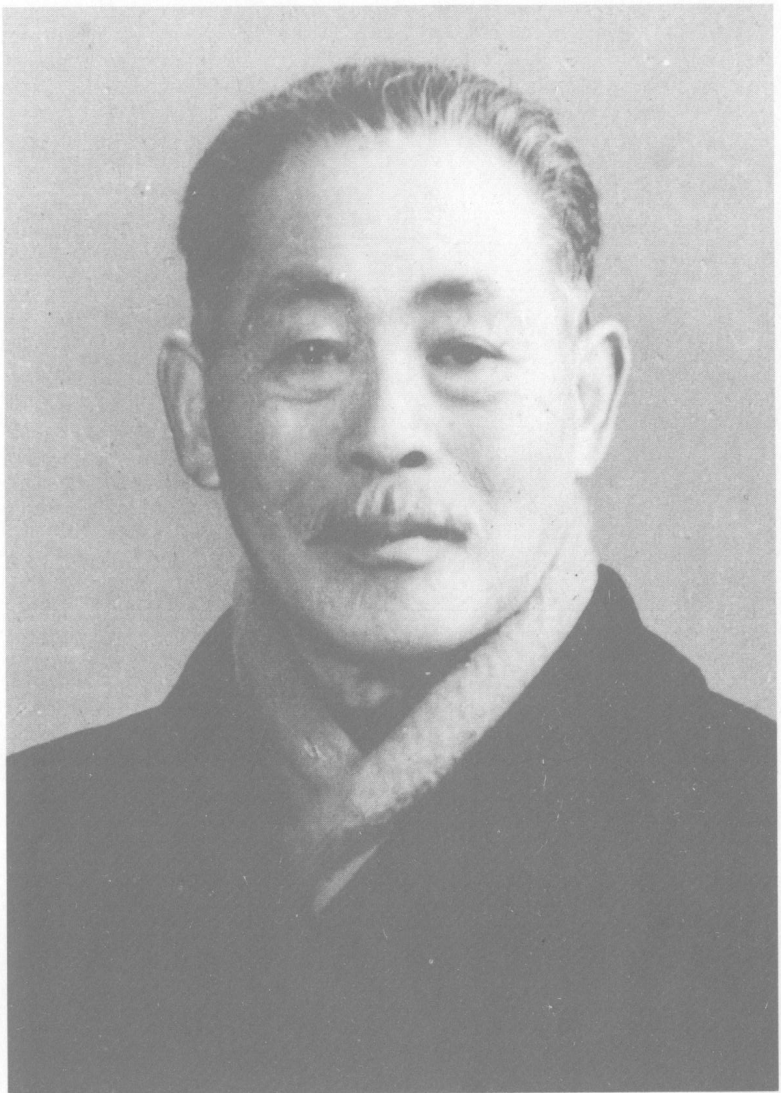
榮寶齋畫譜題詞

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，而制衣作
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

我国当代画坛著名书画篆刻艺术家、教育家诸乐三，原名文萱，字乐三，号希斋，浙江安吉孝丰人，生于一九〇二年，卒于一九八四年，生前任浙江美术学院教授，中国美术家协会浙江分会副主席，中国书法家协会名誉理事，西泠印社副社长，西泠书画院副院长以及浙江省政协常务委员会等职。

先生童年酷爱金石书画，十一岁能赋诗，十九岁求艺于吴昌硕门下，全面地受到乃师教诲，吴昌硕在世时称乐三能得我神韵。诗文方面曾得梁漱石、曹拙巢指点。

一九三三年始，先后在上海美专、上海新华艺专、上海昌明艺专以及上海中华艺术大学任教授。一九六六年秋复执教于杭州国立艺专（浙江美术学院前身），从事中国画、书法、篆刻、诗词题跋等，各项艺术教育达六十年，桃李遍布海内外。一九三六年出版《希斋印存》，一九四七年出版《诸乐三先生画集》，著有《希斋诗抄》、《希斋题画诗选》等。一九八五年北京人民美术出版社出版《诸乐三书画篆刻集》、《诸乐三画辑》，浙江人民美术出版社出版《诸乐三画辑》等。

诸先生擅长写意花鸟画，工山水，诗、书、画、印熔于一炉，在艺术风格上，自成面目时出新意。

序

王个簃

乐三是我一生知己，他与昌硕老人同住安吉孝丰，自幼即熟识，时时过从，也就很早对老人艺术精华深刻领会，博采深求往往废寝忘食锲而不舍，在我初到老人门下受教时期，他对老人的诗书画篆刻等已有不少了解和经常学习，他和他的二兄闻韵同时列入老人门墙，因此乐三对于老人的各项艺术勤修苦练，钻研既久成就亦深，我仅仅在老人晚年时期听老人教导较多，侍从较密耳。

乐三在探索书画篆刻之外，还兼学医道，他在家乡曾施医送药，受到乡邦赞许，曾得过名医曹拙巢老师指授，曹老师能诗能医，我亦拜从过他，常常到曹老师处请求诗学，这样我与乐三交情更多了一重，这是人们不能知道的。

乐三的各项艺术熔冶一炉，对题跋款识和运笔运气等各个方面也别有心得，因此作品中韵味精邃别饶佳趣，曾得昌硕老人评语云：『乐三能得我之神韵』可以概见乐三成就之深异乎寻常。

乐三曾在上海美专、新华艺专、昌明艺专和杭州国立艺专等校历任教授多年，栽培出不少国画人才，有目共睹。与乐三共同探索研究国画者有仲兄闻韵和我都亲如手足，谊重情深，共同在国画艺术上向前迈进。他偶然喜作山水画，和黄宾虹也很有往还，探索经验充实自己。他除自己教授大儿子诸涵外，还曾要我辅导。诸涵对国画艺术接受全面，在我学生中是比较突出的一个。

乐三展览作品远在柏林，近则杭州上海南京等地，影响所及声誉甚高。在杭州展出时我在画厅写诗一首云：『腾蛟起凤郁奇姿，早在师门擅风貌，今朝百读闪光芒，点划推敲学到老。』我的赠诗是真诚的抒写，现在乐三画集刊出即将它录于册端，我们师兄弟之间交谊可以想见。

癸亥春节王个簃于沪上西郊猷颂楼

序二

大声

诸乐三(一九〇二—一九八四)原名文萱,号希斋,以字行,浙江安吉孝丰鹤溪村人,其父诸献庄,系清光绪年间秀才,家境清贫,好金石书画,以『耕读传家』为本,不求仕进,授徒乡里,岁得菲薄之束脩,藉供菽水而已。兄弟六人,闻莞、闻韵、文艺、文革、文华,乐三行四,自幼得其父启蒙,诵习诗古文辞,兼涉书法。十四岁已能赋诗写字,村人遇婚嫁过年,都求其书写大字喜联匾额。弱冠入上海中医专门学校学医,得名师丁甘仁器重;同年从缶翁昌硕老人学艺。时值仲兄诸闻韵在府任家庭教师,得其教诲,故绘事早熟。一九二二年仲兄因赴日本考察,遂由他代其授课于上海美专,颇得校长刘海粟之赞赏。医专毕业后,辗转沪杭行医作画,然其志在美术教育,因弃医从艺,在沪上先后历任上海美专、新华艺专、昌明艺专、中华艺术大学教授。三十年代初,他参加以诸闻韵为社长的『白社』画会,切磋绘事。

诸乐三素重操守,谦逊诚笃,甘于淡泊,于世无争。一九三七年抗战爆发,国土沦丧,不忍为人刀俎,毅然挈同妻儿返里,在八年颠沛、艰苦抗战期间,除教画外,经常施医送药于贫苦农民,为救死扶伤步行数十里,不取分文,深得群众爱戴。胜利后,重复上海美专执教。不久即应聘于杭州国立艺专。时黄宾虹亦南归执教于艺专,老友重逢,欣慰异常。建国初期,他坚持主张中国画教学应继承和发扬民族优秀的艺术传统;五十年代,积极与潘天寿、吴茀之等奋力协作,为浙江美术学院中国画系的重建与发展奠定了基础。他以筹办书法篆刻专业为己任,从事艺术教育实践凡六十年,春华秋实,桃李遍布海内外。

先生为人淳朴厚道,数十年如一日,孜孜艺事,造诣尤深。十八岁时题自画像赋诗云:『如此形骸眼孰青,风尘落拓负儒名,聪明每为无恒误,事业终输有志成。』颇乐短衣从战伐,何曾长揖到公卿,年华二九匆匆过,莫把先鞭让祖生。』以此鞭策自己。

他的金石篆刻颇得吴昌硕印学精髓,重意气,薄雕琢,直追周秦古称,后从汉印平实一路化出,博采历代名家之长,如『敢为』、『破常规』、『平安』、『吃一堑长一智』、『郭南人』、『百花齐放』等佳作,以其鲜明的时代风貌和雄浑朴茂的艺术个性见长。后期治印更以甲骨文字入印,运刀如笔,浑穆高古,墨气淋漓。早年曾刻有『苦中得乐』印章,表明他深得个中三昧。

书法初以钟繇入门,后攻汉魏六朝碑版,兼学二王,倪(瓚)、黄(道周)。行草潇洒遒劲,凝炼而又隽秀,隶书苍厚沉雄,篆书则学石鼓尤深,兼收汉碑额、钟鼎彝器及殷墟甲骨文字等,融汇贯通,并善将石鼓笔意参入甲骨文字之中,发展篆法,既具卜文锐利的风致,又有猎碣之朴茂古拙,错落有致,戛戛独造。

他的画,善幽思,好藻想,款内寓志,诗化丹青,两者结合,相得益彰。字里行间渗透着对劳动人民的深厚感情,如在《棉丛图》上题诗云:

『花开吉贝白茸茸,闪烁银光耀碧空,老笔纷披无俗虑,牡丹不画画棉丛』。

十年浩劫时,备受精神迫害,他含怒写《风竹》诗云:

『苍翠贯四时,坚贞抱高节,因风势飞腾,虚心不为折』。

即是这位老人坚守节操,堪为师表的高尚气质。他自少下文场,从师缶翁,往访乃师于吉庆里寓楼,谈笑竟日不厌,每当请业,缶翁总要问他诗文。昌硕先生八十岁时赠诗一首,其后二句即『霜红寻到否,期尔一流人』。以期待他能成为傅山那样的一流人物。此外,他的诗文还获梁漱石和儒医曹拙巢的指点,受益于杜甫、苏轼、陆游之遗风,使之熔于一炉,清隽放逸,语浅意深,诗画交融,因而极大地丰富了画品的意境和神韵。

诸乐三素擅写意花鸟,兼工山水,偶作人物。他师法造化,穷源溯流,重生活感受,农村作物尤喜入画,如《丝瓜图》、《秋厨佳味》、《冬笋图》、《南瓜图》等无不情趣盎然。艺术形象朴素生动,富有时代气息。在技法上,由于善将篆隶金石笔法,施之于画,落笔气势磅礴,苍劲郁勃,端庄而显灵动,精洁而又含蓄,设色清新夺目,沉着多变,艳而不俗,画格在国内享有高誉。在艺术风格上,远师青藤、白

阳、石涛、八大，近取任颐、蒲华等家，皆能深入堂奥，不囿前人窠臼，蹊径独辟，对昌硕老人画派有所发展创新。他作画题材广泛，梅、兰、竹、菊、苍松、荷花、水仙、牡丹、葡萄、紫藤居多，稻粟、蔬果、翎毛、草虫等无不入画。

一九三四年，德国柏林举行《中国现代名画展览》，青年时代的诸乐三就已参加国际文艺交流，并有作品入选。早期在上海曾出版《希斋印存》第一集，《诸乐三先生画集》等。另著有《希斋诗抄》、《希斋题画诗选》、《希斋印存》两集一九五五年人美出版了《诸乐三书画篆刻集》和《诸乐三画辑》等。

诸乐三生活与艺术道路是坎坷不平的，但他对人民美术教育事业却耿耿毅力，始终如一，在发扬民族绘画传统上，殚精竭虑不遗余力，将永远是后辈们学习的楷模。这本画集大部分的作品是首次发表，也是他在各个时期的代表作。希望广大读者能喜欢！

一九九三年八月

目 录

一	紫藤八哥 (图一、二)	二五	佛手
二	紫藤八哥 (图三、四)	二六	野 蚕
三	紫藤寿带	二七	红豆荚
四	紫 藤	二八	百事如意
五	藤花系得好春光	二九	牵牛花
六	珠 光	三〇	琼 芽
七	梅花 (图一、二)	三一	老来颜色胜花红
八	梅花 (图三)	三二	枝头鹤顶丹
九	墨梅一——三	三三	姹紫嫣红
一〇	墨梅四	三四	春晓 梅竹 山花烂漫
一一	化为天下春	三五	觅 稻蛙
一二	菊 (图一、二)	三六	累累满枝赛黄金
一三	菊 (图三、四)	三七	山厨珍味 芍药
一四	黄菊 红菊 菊石图	三八	柳莺 蚕豆花
一五	梅 菊	三九	寿 桃
一六	鲜鲜霜中菊	四〇	雪里绽鲜红
一七	墨竹一——三		
一八	墨竹四		
一九	一宵春雨长新枝		
二〇	蕙 兰		
二一	儒生滋味菜根香		
二二	蕙 兰		
二三	门外野风开白莲		
二四	芋 头		

第一步骤：

先画石，以大笔挥洒画出石头，随即加浓墨苔点。接着画八哥，先画鸟嘴开始，嘴上腭一长笔起手，挨次往下画完嘴部。次画眼，点睛。然后以点虱法，蘸浓墨画头部，而后依次画背、胸、肚、腿。墨色由浓而渐渐趋淡，画尾部硬羽需蘸浓墨。鸟脚暂不画。

第二步骤

紫藤花属木本，或称为藤本。花呈串状，一花有四瓣，画花之前，先画中轴花干，花穗上、中部多掩映稠密，中轴花干须留空档，以便点花，花穗下垂，头部多苞苞，苞苞宜用深紫色，已开花用色偏淡紫色。点花时笔有浓淡变化，先画苞苞，由浓而淡，一气呵成。

紫藤八哥（图一）

图二：点叶

花画完随即点叶，藤花开侯正春时，叶与花并放，虽属木本花，叶宜柔嫩，设色多汁绿，从色彩变化需要，亦须有深浅浓淡，浓处加花青、加墨，或墨加藤黄。淡处汁绿加少许赭石，可显叶娇嫩。重叠处色有浓淡变化。如画叶以墨色为主，亦可用墨色表现浓淡，取代色彩。用色或用墨可随己意，但须考虑与花的配合协调为宜。

紫藤八哥（图二）

紫藤八哥(图三)

点花点叶之后，接着画藤，以赭墨画粗藤，以汁绿或浓墨画细藤。画藤要注意来龙去脉，和疏密穿插得势。藤得大体即可勾画叶脉（视当时情况，如叶色快干，亦可先勾叶筋，而后画藤），勾画叶筋用浓墨，使墨与色能融洽柔和，墨不碍色。然后再点花托，用胭脂调墨点花托，形成色彩对比强烈，可衬托花的美丽多彩。

紫藤八哥(图四)

画面稍加收拾后，八哥嘴与脚用藤黄加少许赭石画成，脚爪色未干，即用墨笔勾出爪。再用粉笔画尖蘸藤黄点花心。最后落款盖章完成。

紫藤寿带

庚子夏月
寫時居
錦塘山外
山

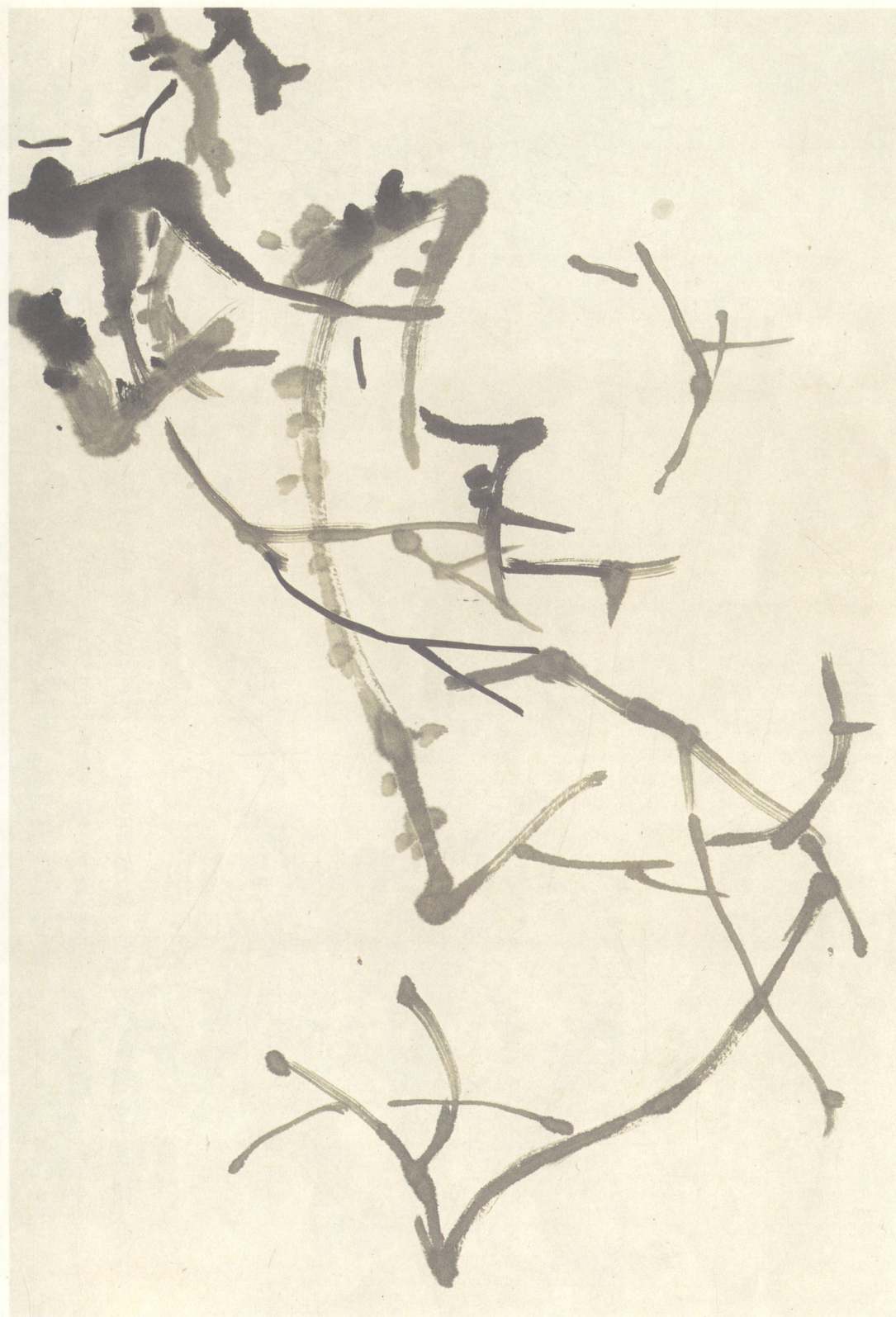

藤花系得好春光

藤花系得好春光
北樂三官

图一：画枝干

凡画木本花卉，落笔以主干取大势为先，画出主要枝干的生动气象。用笔宜苍劲老辣，上插宜有情，下垂宜生动，忌拖惫，横斜宜交搭。偃仰纵横，避免十字或×字交架。发枝须考虑留空点花，即掩映处须藏干。

图二：点花

写意画梅，应用点虱法，花朵大小，适当区分全开半开，高低相背。五点全开，三、四点为半开，一、二点为未开、欲放之区分。点花时要结合枝干的势头，疏密有致，点出花的势态，但不必过于着意细分朝向，待勾花心点花托时作自然安排便可。