

吴藕汀

画花果技法

名家绘画技法丛书

吴藕汀

画花果技法

北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴藕汀画花果技法/吴藕汀编著. —北京: 北京美术摄影出版社,
2002.11 (名家绘画技法丛书)

ISBN 7-80501-251-2

I. 吴… II. 吴… III. ①花卉画—技法 (美术)

②水果—中国画: 静物画—技法 (美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第079488号

吴藕汀画花果技法

出版: 北京美术摄影出版社

地址: 北京·北三环中路6号

邮编: 100011

网址: www.bph.com.cn

发行: 北京出版社出版集团

经销: 新华书店

制印: 精美彩色印刷有限公司

版次: 2003年7月第1版第2次印刷

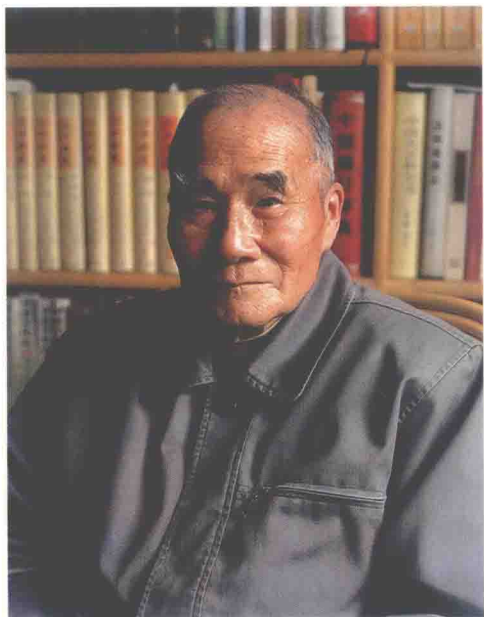
开本: 889×1194 1/16

印张: 3

印数: 8001—14000册

统一书号: ISBN 7-80501-251-2/J

定价: 15.00元

作者简历

吴藕汀先生，1913年生于浙江省嘉兴市。幼年即受金蓉镜等前辈影响，酷嗜昆曲及书画。弱冠前拜名画家郭似坝为师，长者仅教以文学，不使入画室斤斤临摹，教学方式奇特。有助于先生自由发挥，冶铸个性。建国后先生以版本学专家身份，受浙江省嘉兴图书馆委派，去南浔著名藏书楼刘氏嘉业堂整理古籍。著有《近三百年嘉兴印画人名录》、《烟雨楼史话》、《嘉兴词征》等。

先生现任浙江省文史馆馆员。新时期，重挥画笔，抒写山川灵逸之气；所画蔬菜瓜果，带露飘香。先生之画，风格突出，见重艺坛。

目录

● 画家吴藕汀	1
● 谈画花果	3
● 画花果基本技法	7
● 画花果步骤	10
● 画花果作品赏析	13

画家吴藕汀

陈传席

国画和格律诗词、京剧、中医等被称为中国的国粹，乃是当之无愧的。在中国，西学未兴之前，这些“国粹”的“粹”的程度似乎尚不十分明显，当西学兴起至大兴之后，“国粹”的地位反而提高了。譬如中医，在西医入中之前，到处都是“中医”，实际上无所谓“中医”，都是医生而已。西医入中之后，差不多医生都是西医，少数“中医”也拿起听诊器，开些维生素C之类的处方，其实都是假中医。真正的中医反而少之又少，也就益显得珍贵。国画也如此，西画被一些人带入中国，又成为考学校的必修之课，画中国画的人也用西法，甚至用毛笔素描冒充中国画，“假”国画充塞天下，也就益显得真国画（国粹）之可贵。

嘉兴吴藕汀先生的画就是真国画。我第一次在北京见到时，就十分兴奋，而且激动不已。以至于怨恨收藏者为什么不早点拿给我看。感叹之余，也轻松不少，因为我总觉得中国画真正的传统早已有广陵散之趋势，恨回天无力，惟独自叹息。但现在嘉兴还有这样一位传人，杞忧也就减却不少。“人杰地灵”，因为有吴藕汀这样杰出人物，嘉兴也就在我心目中“灵”了起来。自此之后，我也就十分注意嘉兴，其实我的老友（忘年交）沈茹松（侗楼）就是嘉兴人，善诗，精于美术史论和批评，亦能画。另外还有庄一拂，善曲，吴藕汀善词，此三人可谓“嘉兴三杰”。“三杰”中惟吴藕汀诗词之余最精于画。

藕汀老人1913年生于浙江嘉兴一个商贾之家，江浙一带商家也多是儒商，或自有文化，或教育子女学习文化。藕汀少时即聪敏过人，读书、临画、学词，稍长，即与浙、沪名家拍曲唱和，风流儒雅。后来认识到读书学文最重要，画画不过是文人余技而已，遂弃笔不画，专力于宋词的研究。新中国成立后，他不可能以吟咏为事，必须做一份工作，于是便全家迁往湖州南浔小镇，供职于

江南著名的嘉业堂藏书楼。从此，他每日和古籍版本打交道，从事古籍版本的整理和研究工作，在这里一住就是五十年。他著有《词名索引》、《药窗诗话》、《近三百年嘉兴艺人志》、《烟雨楼史话》、《药窗词》等。当年，黄宾虹先生读到藕汀老人的《近三百年嘉兴艺人志》时，曾给予很高的评价。二十世纪末，藕汀老人才从南浔迁回嘉兴市内。

藕汀老人无心做画家，然而他一涉笔，便不同寻常。数十年不作画，埋头读书做学问却为作画积淀了雄厚的基础。按现在时髦的说法，画画是自我表现。然而你无知就表现出你无知，你庸俗就表现出你庸俗，你胸有诗书，出手便有书卷气。你人无尘俗气，画格才能高雅，心手不可相欺仍如斯。藕汀老人没有去也不屑去研究西洋的什么画法，还有什么素描、色彩之类，但几十年沉浸于诗书典籍中，却养得心中灵明洒脱，义理融通，无一毫尘襟俗韵。故其所画，不在形似，不在色象，更不在素描，透视之类，意之所到，气生于笔，笔遣于像，至无蹊辙可求。惟天机流露，阳开阴阖，迅发惊绝，世不得而知也。其画山水树石，似蓬块而无蓬块之气，皆神明焕发，取成于心，意态随出，而生意隐显，触处成春，意趣深博。虽其无意于感人，而欢愉惨侧之思，书卷之气，皆溢于言象之外。真知画者见之，情动于中，意荡于外，又岂俗眼能识之者也。

先生常言，己之所画，皆其杜撰，无范本，无师法，又不喜写生。又云“我现在觉得画山水必定要看山水的想法是错误的，不是有所谓‘胸中自有丘壑’？其中‘自有’两字大有推敲。画山水不能像山像水，胸中的丘壑要比天然的丘壑更好。”先生的山水不出自古人，也不自造化，惟出自真性情，惟有真性情才有真艺术。所以，先生反对用西洋画法来改造中国画，力主读书养性，方能涉笔成真。

先生的画最能感人的，也就是这种随意

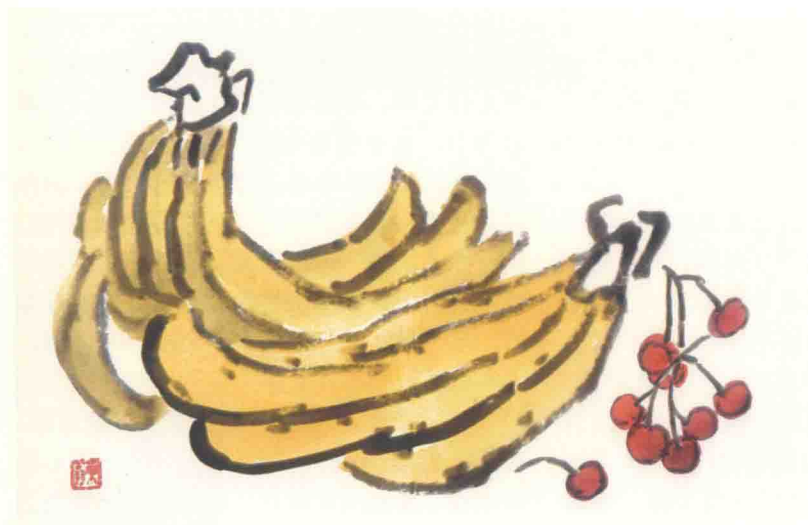
性。中国画不同于西洋画者，随意性是一个重要标志。孔子说“游于艺”，庄子说的“解衣磐礴”、“逍遥游”，都是这个道理。但是没有很高的文化底蕴者，也是“游”不起来的。近现代的画人无数，先生惟服膺黄宾虹一人，黄宾虹的画也是随意而出的，从不与塑工照相机争胜。先生可谓宾虹后第一人。

然先生说他的画无师法，皆杜撰，未必可信。观其用笔，宁支离，勿完整，以意驱笔，圆润多变化，无板、刻、结、硬以及长线无变动之病，可见先生对传统的研究是下过很大工夫的。

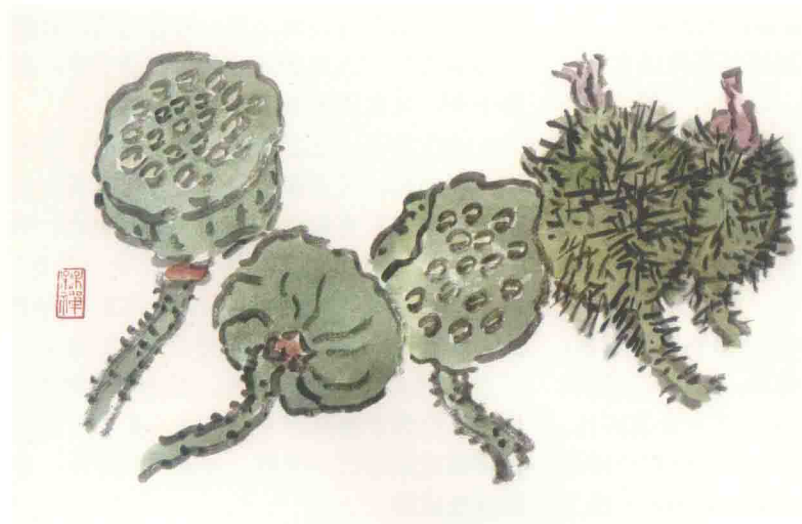
研究传统的人也很多，然多因缺乏文化底蕴，整日与传统打交道，却仍不知传统，故其作画，貌似传统而实非传统。更有不知传统而反对传统者，最为先生所深恶痛绝。先生真知传统，故能变化传统，丰富传统。

先生为嘉兴“人杰”，亦为吾国“人杰”。其画很难用言语表达其妙处。国画被称为国粹，惟真国画足以当之，假国画不足以论。先生画乃真国画中之最真者。举世多假，益显先生画之珍贵。前述西学在中国兴起，“国粹”尤当认真加以保护，“国粹”的地位也愈加崇高。先生是维护“国粹”最力之人，先生的画在当代也最足称为“国粹”。保护“国粹”，发扬“国粹”，就愈应揄扬先生的真国画，以彰后世。

2002年6月30日于南京师范大学西山

香蕉与樱桃

莲蓬

谈画花果

花果小品，宋以前很少有人描绘。宋徽宗赵佶在政治上是个昏庸无能的帝王。在书画艺术上，由于他的特殊地位，使他充分的欣赏并吸收传统、发扬传统。他开始在宫扇、团扇上画花果翎毛及山水作品，以丰富他的宫廷生活。此间花果这一画题在士大夫之间广传开来。时有赵昌（？—约1016）、林椿已臻完美绝伦。特别是赵昌，相传他早岁学画，每天清晨，趁朝露未干即于花圃中一边观察一边手调彩色作画。他自称“写生赵昌”。所画花果，有“写生逼真，时未有共比”的美誉。

到了南宋，有僧人法常（？—约1280），号牧溪。在花果描写上，他不曾设色，随笔点墨而成，意思简当，不费装缀。国内保存的有《写生蔬果图卷》，故宫博物院收藏。卷尾有明代沈周题跋，认为所画“不施彩色，任意泼墨写成，俨然若生，回视黄筌、舜举

之流，其风斯下矣！同时又有赵孟坚（1199—1264）字子固，号彝斋，宋朝宗室，其生活闲逸而雅致。今所见之《岁寒三友图》（纨扇），俊雅文秀，最为清逸。他所写之花果，一笔一画皆为书法与画法的结合，可以代表宋末文人画的艺术特色。

入元后，汉族士大夫，由于心境淡泊，少作花果，把佛、道的“出定”、“厌求”、“无为”观念渗透到美学的理念上，他们以简约的水墨作画，追求素净放逸的境界。所写墨竹之类，如倪云林（1301—1374）所谓：“逸笔草草，不求形似，聊写胸中逸气耳”。

明代的花果以陈淳（1482—1544）、徐渭（1521—1593）为主力，世称白阳、青藤。陈白阳早年学元人法，深受水墨写意的影响。后来学于文徵明与沈石田，所以他的作品是在淡彩与水墨之间。徐文长是个传奇人物。他一生潦倒，但才气横溢。他以水墨大写意

《海棠图》 宋·林椿

《草虫瓜实图》 宋·佚名

《野蔬草虫图》 宋·佚名

作花果，奔放淋漓、纵横驰骋，真所谓“乱中不乱”，达到了“无法中有法”的境地。

清代早期的朱耷(1626—1705)与石涛(1640—1718)，他们所画的花果，皆受青藤、白阳的影响，尤其在水墨上精湛的表现，可谓青出于兰。那种清奇苍拙的画风震动整个清代画坛。

我们回顾晚清画坛，真是名家辈出，赵之谦(1829—1884)的花果作品，能在清艳中见气魄，不愧为一代大家。稍晚一点的任颐(1840—1896)，所作花果，腴健清丽，皆从写生中得来，可谓雅俗共赏，百看不厌。还有虚谷(1824—1896)，在花果作品中留下了不少佳作。他与任颐同时在沪上鬻画为生，其时西画在沪上流传，影响了海上画人。

《梧竹秀石图》 元·倪雲林

《花卉图》 清·石涛

《水墨花卉图》局部 明·徐渭长卷

《水墨花卉图》局部 明·徐渭长卷

在虚谷与任颐的作品中，其实有水彩画的影子，但你无论怎么看，也看不出水彩画的痕迹。因为他们的用笔、用墨、构图、意境、全盘是东方的，在这一点上是很值得我们当今画人思考与借鉴的。当时还有蒲华（1830—1911）与吴昌硕（1844—1927），两位皆是书法高手，所作花果，线条遒媚劲健，全得力于书法的技能。在用色上更比前两位超脱，更富有个性。民国以后最有代表性的花果画家是黄宾虹（1864—1955），宾老好作金文大篆，作山水用笔苍健而拙朴。常以写山之笔作花果，故有苍润古艳之大气。

我们赏读吴藕汀所画之花果，他那含蓄的用笔，简逸的色彩，真可谓“荒秃劲健寓典雅，奇崛古艳蕴醇厚”。最使我倾倒的是他能“蕴刚健于柔弱，含婀娜于荒率”。

《枇杷图》清·虚谷

《天竺水仙图》 清·蒲华

《牡丹水仙图》 近代·吴昌硕

《消暑图》 清·任伯年

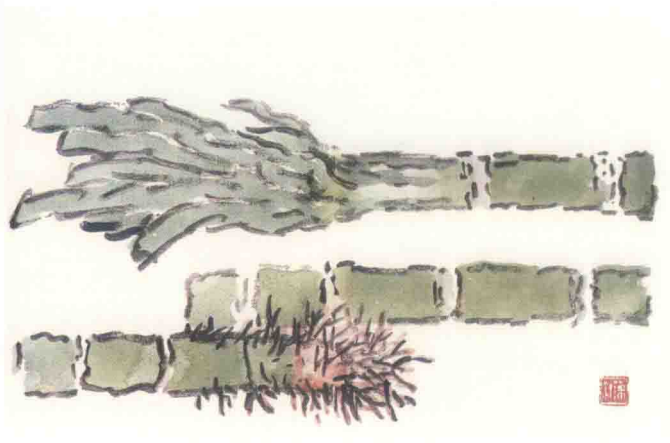

《白玉兰》 清·任伯年

《清供图》 近代·吴昌硕

画花果基本技法

甘蔗是直的，很单调。把它分成三段，根部与中段稍稍交搭，梢部独立在上，三段平行排列，用色尽管单调，但却不觉得单调。原因在根部（着上淡赭色，并有枯浓短茎的根须相配）。在右下角有一个鲜红的印章，同样起到了举足轻重的效力。

两个长瓜如乎是一对严肃而又典雅的夫妇，一组杨梅像是几个想靠拢父母，但又不敢的孩子。淡绿的瓜与深色紫杨梅，是一组很清雅的蔬果。

佛手三只，虽然安排在一条中线上，但形态各异，仿佛坐在一条板凳上的三个各具个性的老人。着色的技巧很高，虽是一种黄色（藤黄），但很有浓淡变化，有饱和色，有不饱和色，很有韵味。背后衬上两片绿叶，增加了不少生气。再细观其用笔，拙朴而沉着，有厚度。

四只冬笋，虽然并置着，但形态各异，不呆板，有禅味。着色用藤黄调赭石，不填死，留些空白后，很有韵味感。根底部分全留白，透出一股强烈的素笋气。角上的红印章又起了一个统率全局的领班作用。

枇杷一堆，画在中间，满满的，但不觉壅塞。真可谓密不通风、宽可走马。白沙枇杷较多，由于勾写有枯湿浓淡的变化，不觉其多。黄沙枇杷虽少，然而却压住了画面。

桃子画得光润而结实，先用淡黄填底，趁湿抹上桃红。为了破除“光”与“实”的僵局，惟有把桃叶画得零乱而蓬松。但又觉得太松了，便在桃叶背后添上枝干，填上赭石色，情趣就出来了。

六只苹果，两只两只的配对放置，实在不大符合布局的格式，但觉得很妥帖。你若细心观看，就可发现每对苹果都有变化，而且对与对之间的安排也是有开有合，有主有次，主要的一对上加了三片叶子。再看三组苹果的配色，有浓有淡，有鲜有晦。此幅作品的精彩，是在同类色的对比中取得了成功。此是平中求奇的一个佳例。

一堆草莓，很是单调，但在色彩上作了巧妙的安排——红浓绿淡、红多绿少。每个红色的草莓皆有浓淡的变化，若仔细观赏，在红色的草莓中，安置了三角鼎分的三块小小的浅绿，真是画龙点睛。

胖与瘦的两对茄子像是两对孪生姐妹，似乎有一种幽默感。当然，画面中最够味的还是作者那拙朴灵动的如篆如草的书法线条。

筍是很不容易画好的，只有在线条的动与静上落笔，色彩的浓与淡上设置，它的内美就显现了。你若细细的玩味画中的情趣，便可发现藕汀先生的用笔是随意的，但一点不草率，在浑厚朴实中流露出一股书卷之气。

蒜头与香葱，是性味类同的一组菜料，把它们聚在一起，用了正与斜、矮与长、瘦与胖、多与少、整与乱的表现手法，使画面开合得体，阴阳调和。这些皆是平中见奇的表现手段。

土豆与葫芦合在一起，非常协调。好像两个朴实敦厚的乡巴佬与两个活泼可爱的村姑。在造型上，土豆显得浑朴而笨拙，那葫芦就显得婀娜而圆润。色彩的搭配也是贴切得当，土豆是土黄色（赭石调藤黄，加点淡墨），葫芦用果绿色（花青加藤黄用清水冲淡）。

画花果步骤

①用一支中楷羊毫笔，先勾出两只柿子的轮廓，趁笔上还有墨，加上一个百合；再在前一只柿子后面补上一个木如意。用笔中锋，朴实而韧炼。笔头水分不多，行笔不快，看来有点波折而枯涩，但随意松灵，有金石味。

②在木如意两边加上百合，又在画面中部画上一只香椽，并在香椽边上添加一朵茶花，香椽的勾线略浓，有节奏感。

③把茶花补完后，又在画面左边画上瓶梅。梅花繁密而风发，用笔生拙而不雕琢。

④在木如意上填上赭石，又把笔上剩余的赭石色在百合上随意勾几笔，显得厚实而浑朴。用花青加点淡墨（水分较为饱满），在茶花叶上像

写字一样地随便写上。剩下的花青调入些藤黄变成渍绿，在香椽的叶与柿子的蒂头上填写一番。

⑤用朱磬调入少些曙红涂在柿子上。用藤黄涂香椽，在曙红里调入少些花青，着在茶花上，因为是清水笔上蘸色，故先浓后淡，这三四朵茶花之色有浓淡变化，显得松灵而有节奏感。最后在清水笔上蘸少些花青，由浓转淡，涂在梅瓶上。把颜色盘中剩余的花青在木如意的带子上润上几笔，好像套色不准，显很天真烂漫（比“准确套色”更有味）。

⑥落款：壬午之夏、吴藕汀时年九十。闲章盖在左下角，与落款遥相呼应。

①

②

附记：画跋字数多少，如何排列，位置上下，印当盖在何处，还有一套专门的学问。习画者应随时留心观察分析，找到规律，总结出一套经验，方能运用自如。款和印对画的构图有平衡作用，用之得当，如虎添翼，让失去重心歪向一边的画得到挽救。画跋的内容有短文、诗、词。亦可摘录古人名句，交代作画心境，记下成画过程，创作心得感受。深化主题，替画点睛，先写好稿子，一句句推敲，一字字求精炼，杜绝废话。写画跋要从构图整体观念出发，该长则长，该短必短，甚至只写名字（称为穷款），或仅盖图章，不能卖弄文采，远离主体，喧宾夺主。它只能是附属品，但有独立的审美内容，文字忌讳与画的内涵重复。请多看多思多写多改是为是。

画花果作品赏析

藕色极素，红菱丰艳，生旦净丑，个性毕现。

藕，暑天清品，灾年代粮，质朴天真。有人说：“不爱水上萍，甘作泥中藕，精华献莲蓬，无语长相守。”作者情动于中，乃突出藕的厚德雅操。大片单色，白中留白，白得充实不空，无色乃大色。