

吳蓬書畫集

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴鹏书画集 / 吴蓬著. — 北京: 新华出版社, 2013. 2

ISBN 978-7-5166-0398-7

I. ①吴… II. ①吴… III. ①水墨画—写意画—作品集—中国—现代

IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第029910号

吴蓬书画集

作 者: 吴 蓬

出 版 人: 张百新

责任编辑: 刘燕玲 郑建玲

封面设计: 王 攀

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

设计制作: 王 攀

印 刷: 北京启航东方印刷有限公司

成品尺寸: 260mm×370mm

印 张: 14.25

字 数: 10千字

版 次: 2013年3月第一版

印 次: 2013年3月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-0398-7

定 价: 180.00元

图书如有印装问题请与印刷厂联系调换: 010-60293542

吴蓬
wu peng

吴蓬，字抱虹，又字稚农，室名蓬岚阁、白雪斋。浙江嘉兴人，祖籍徽州，1941年生于浙江桐乡石门镇。现居北京。当代著名书画家，美术理论家、书画教育家。善古琴、精篆刻，具有多方面的修养和学术胆识。创立“五行品味说”，对当今画坛产生了深远的影响。著作颇众，有《白雪斋画学丛书》、《芥子园画谱·吴蓬临本》、《蓬岚阁画谱》、《研田耕耘录》、《五行品味图鉴》、《笔墨图说》、《东方审美词汇集萃》、《速写艺术》、《甲骨文书法》、《颐和园长卷》、《白雪斋兰谱》、《白雪斋竹谱》、《白雪斋石谱》、《吴蓬画集》等。

2002年后，常在中国教育电视台、中央数字电视书画频道作国画讲座。现为中央数字电视书画频道特聘教授、中央国家机关美术家协会名誉主席。

平生丹青洒不尽

◎ 何东君 郭慕清

在中国的五千年的文明发展史中，无数的绘画艺术大师倾其毕生之力描绘壮美的祖国名山大川、云松沧海、花鸟鱼虫……并努力将水墨艺术传承至后世。

在当代，吴蓬当算成就卓著的一个。

吴蓬擅画梅兰竹菊、山水、人物，其笔下的山水，或雄奇峻峭、波澜壮阔，或静雅有致、深邃寂静。吴蓬用笔墨创作了一幅幅古意苍然，生机盎然的画卷，造诣之精之深是画界公认的。

画人皆知，对于那些具备高超技能的山水画家来说，一旦涉足花鸟，其花鸟必定出色，吴蓬即是位在其列的画家。他所画的墨鸡，以破墨法枯湿相间，在借助鸡的生动形态中，演绎了笔墨在宣纸上碰撞的风采，留下了耐人寻味的画迹。一只只毛绒绒的小鸡，一只只活灵活现的公鸡，精神抖擞，充满朝气，恰似唐寅《画鸡》诗中所曰：“头上红冠不用裁，满身雪白走将来。平生不敢轻言语，一叫千门万户开。”吴蓬所画的墨鸡、奔马、走兽，平淡天真，自然圆融，可以说在晚清任伯年之后是最具特色的。

之前，我们读了他许多书画作品和教学用的白雪斋画谱系列丛书，对他的画艺和人品极为仰慕。后来在他画室见面后，又得到他赠送的画集著作，研读后，进一步加深对他的认识。首先，吴蓬坚守传统理念，又能入古出新，给我们留下深刻的印象。他说：“我在五十余年的书画实践中，不断地从祖辈遗产中吸收、搜索、总结。我辈有职责，将此传承、弘扬。”这番话可视为吴蓬立身之本，他的许多作品得之古人很多。他传统功夫极深，无论是山水、花鸟还是人物，皆出自古法。他认为学有所本，不师古法又如夜行无火。他起初临摹前人范本，接收传统技法，力求有古典意味。传统技法除了基本画法，还要吸收传统书法的养料，书画同源，他很好地掌握了书法线条运用，使国画更具神韵和风采。他专攻篆书，间或习练草书，在书法上也颇有心得和建树。表现在山水花鸟画中的含蓄内敛、蓄势待发的籀篆意气，更使他的作品书画相映、清标玉立。一个有水平兼具发展潜力的画家，纵然体备诸大家，妙兼六法，也是远远不够的。吴蓬深知陈陈相因是没有价值和出路的，因此，他师古不泥古，力求入古出新。他的画作，新在生活气息，有时代感，新在技法的变化上，特别是《柳江长卷》、《乐亭长卷》、《颐和园长卷》等作品更给人耳目一新的感觉。我们看到他的花鸟翎毛画作中除了传统勾线外，特别引人注目是没骨法，所绘的鸡、马等动物形态都以堆墨画就，然墨中有笔，不着一线，使得动物活泼生动，情趣天成。在吴蓬的艺术词典里没有把师古和创新对立起来，而是有机地统一在一个整体里，师古不是绝对师古，创新也非脱离师古的创新。它们是融合一体、密不可分的。

其二，坚守传统笔墨，质疑笔墨问题上的虚无主义观点。中国书画讲究笔墨，离开笔墨国画就无本无源，书将无法，画则无规。黄宾虹说：“论有笔法，必兼用墨，墨法之妙，全以笔出”，又说笔墨与气韵的关系是：“气在笔力，韵在墨彩”。吴蓬的力作《笔墨图说》，是一部专门阐述笔法、墨法、水法的专著，通过图解，详尽地介绍了笔墨的意趣方法，是博览百家和长期实践的总结。在吴蓬看来，重视并宏扬“笔墨”是复兴优秀传统，扬我国光的壮举。他说，中国画的语音，无外是“笔墨”二字，笔墨是中国画的生命线，它是我中华民族的智慧先辈们不断提炼积淀下来的审美元素。这元素中的内美，层出不穷、意趣无尽。他认为这是值得我们骄傲的“国粹”。我注意到一点，前两年，有人说出“笔墨等于零”的观点，在美术界引起很大震动，这种对传统文化的虚无主义观点，不管他多么权威，吴蓬是不会苟同的。他的《笔墨图说》出版时间是2011年11月，明显是具有强烈的针对性的。我们十分赞赏吴蓬的精神。

其三，坚持书画教学，宏扬中国书画精神。最近几年，吴蓬蜗居北京，深居简出，把大块的时间用来著书，录制光盘，电视台讲课，著有教学类的书籍和音像制品十多种。如《白雪斋画学丛书》、《砚田耕耘录》、《白雪斋画谱》、《吴蓬画集》、《五品味图鉴》、《东方审美词汇集萃》以及《芥子园画谱 吴蓬临本》。这些书籍的编写与出版，是他在尽一个画家的职责，是对传统的道德学问和精神气节的传道宣教。早在华东师范大学读书的时候，他就觉得现代教学方法多有不妥，想用自己的理论、教学方法来教学生，他用4年的时间临摹《芥子园画谱》，同时配以“技法讲座”，通过电视媒体播出。《芥子园画谱》原为黑白版本，只有线条、结构、没有色彩、没有墨韵。吴蓬临写时，以水墨渲染，并敷以色彩，又加以修正，颇为精到，广受好评。另外，他的书画教案中，还设有书法课、音乐课，理论课。他自己有着丰富的精神世界，他弹古琴，精通甲骨文，对书法篆刻有很深的造诣。因此，他要求他的学生多才多艺。吴蓬是当之无愧的中国书画理论家和教育家。

“五十年磨剑。南北游客。那平生丹青洒不尽。”这首《解佩令》勾勒出吴蓬作为一个文人画家的不平凡的艺术人生。大画家陈师曾说过一句话，他说：“文人画之要素，第一人品，第二学问，第三才情，第四思想，具此四点，乃能完善”。评论家姜寿田说：“一个一流写实主义画家可能会是一个缺乏思想、人品、学问的人，而一个出色的传统文人画家必定是一个人品、学养、才情、技艺俱臻一流的人物。”吴蓬就是这样一个杰出的文人画大家。

何东君（新华社原副社长）

当代传统国画之大家

◎ 邵洛羊 美术大辞典总编

吴蓬是位书画大家，在书法上他的大篆道健苍朴，在吴昌硕、黄宾虹二位大师的影响下，他自成一格，近年来他独钟于甲骨文，《甲骨文书法》是他4年前出版的一本颇具新意的书法教学小册，此番又见到他所书的草法甲骨文，让人眼前一亮，此种书体，打破了甲骨文固有的板刻习气，进入了书法艺术的抒发性意趣，诚是可贵，必能为在书法风格史上留下珍贵的一页。在他手头，藏有一百余件在国民初期所拓的六朝碑版，此中不外有许多珍贵的拓本，如横野将军碑拓、镇远将军碑拓、侯官人碑拓等，他上在上世纪90年代得之，如获至宝，朝暮临写，遂成朴雅古健一格，若细细玩味，还有秀淳之味，淳朴之趣，是因，他是在大篆的基础上习魏，故有此味，在魏书的风格史上，今后必有他的一页。谈起章草，吴蓬更是津津乐道，他在同乡先贤王遽常老夫子的章草书法基础上，又追摹急就章的明拓本，然后又透出他的大篆气息，是谓相得益彰。有时他间作狂草，以元人吴仲圭的草书心经为本，写着写着，他不期然渗入了章草的笔趣，颇为可爱。我见到他许多临摹古陶文的书法，古拙苍浑，妙不可言。又有好多摹印篆书法，正是我们篆刻家值得学习的一面镜子，不言而喻，吴蓬又是一位篆刻家，他的书画用印，皆出己手。据说他没跟任何篆刻家学习过，由于他的金文甲骨文，古陶文有如许功底，一动刀即古意盎然，这也是我们学篆刻的一个良佳的范例。在他的艺术馆的一个角落里，有几十方大大小小的砚台，在底部及四边，皆是他以小篆刻成的铭文。所以说，天才必须加勤奋。

吴蓬在绘画道路上不断充实他的金石文字功底，无疑，他的画作中，其线条的金石味，其功力昭然相显。

众所周知，一位画家若单画一类题材，或山水、或人物、或花鸟，只能称之为名家，若能各类皆画得出色，是谓大家。其实只有各类皆备，才能独专其长。正如体育界称谓全能冠军，只有全方位的体质增强，才是冠军的苗子，其理与书画同一。

每当在聚会，吴蓬即以兰、竹为出手绝招，画坛谓之兰半世、竹白头，可谓难画之题材。吴蓬之兰竹，早在50岁时已臻极致，那时他在家乡的梅花庵吴镇墓前许愿，20年后，将出一竹谱，果然他70岁那年，在荣宝斋出版社出版了《白雪竹谱》、《白雪斋兰谱》，还有《白雪斋石谱》。

他所画翎毛中、墨鸡是最有趣味性的，可以说在晚清任伯年之后吴蓬的墨鸡是最出色了，在1988年的北京个展中，中央美院的动物雕塑家王临乙教授携夫人王合内一起参观了画展，观看了吴蓬的墨鸡说：有笔墨味，又有雕塑味。征得吴蓬同意拍了许多墨鸡照片。据吴蓬自己表述，他所画之鸡，没有着意去学习传统，而是速写加书法运笔。细观他的速写作品，其铅笔线条，诚是毛笔意趣，这是一个良好的典范，可以开启后学。再如他所画有马、牛、狗、驴动物，其法与墨鸡相同，是谓一通百通，可见他已掌握一套完善的绘画语言。

吴蓬发的山水画，其云水交融，气韵生动，能在松灵的笔致中透出一股朴厚之气，尤其是水的描写，各种状态，皆臻其妙，在当今画坛，被誉为“天下第一水”。吴蓬还是一位作山水长卷的高手，世人皆知的有“三峡胜概长卷”、“百里柳江长卷”、“颐和园长卷”，还有“江南农耕风情长卷”、“乐亭长卷”、“迁安长卷”、“新安江长卷”、“富春江长卷”等等，接下来他将创作一幅“黄河长卷”以圆他的大河长卷之梦。

由于吴蓬对人物速写一直没有停辄，故他在山水画中的点景人物，颇其情趣，若作人物创作，他还喜欢画观音佛像之类。可谓古雅绝俗，工写兼备。

纵观吴蓬的书画与著作成就，他不愧为当代的书画大家。

邵洛羊于沪上武康楼

理论家实践家吴蓬

◎ 邵大箴 美术评论家

在2010年秋天，我读到了吴蓬兄的中国写画之审美“五行品味说”，使我耳目一新，这是他在数十年的写意画实践中、鉴赏中，发现并总结了写意画佳作中的五行品相，名之为“五行品味说”。他著书立说，贡献给大众，用“五行说”来论述写意画鉴赏与创作过程，意在提升画家及绘画爱好者、初学者的艺术修养与素质。吴蓬是在认真研究和思考之后在提出的颇有新意的学术见解。吴蓬认为，我国传统的写意画之所以有深刻的感人力量，在于它有内在的文化意味和形式意味，而构成其内在文化与外在形式的诸种要素，诸如笔线、墨色、章法、布局等，它们各自作为独立元素存在的内部关系和它们之间相互依存的关系，都可以用五行说来加以解释，从而使我们领会作品成功或失败的原因。这是对写意画认识的新角度和新切入点，有助于我们深入理解写意画的艺术奥秘，这对国画鉴赏者和创作实践者，无疑是颇有领益的。

吴蓬自己是位艺术实践家，他精于绘画、能文、善古琴，书法篆刻皆有很深造诣，他以深厚的文史哲修养为基础，深入浅出地阐述其学术见解，编著成《五行品味图鉴》一书（由广西师范大学出版社出版），我们读着此书，使人不仅增长知识、提高修养，而且还会引发许多思考。

历来所有成功的大家，都是在学术上有作为者，没有人能靠别的途经取得成功。

众所周知，笔墨是我国传统的精髓，一般中国画人，很少有讲述通达者，甚至有人说“笔墨”两字，只可意会不可言传。

近年，吴蓬兄又编著一本《笔墨图说》，由荣宝斋出版社出版，它填补了人们对笔墨认识的空白。书中详细剖析了笔法与墨法，并配有一望便知的例图，成为国内外一些艺术研究者与爱好者探讨中国画的一本良佳的工具书。本人诚为钦佩。

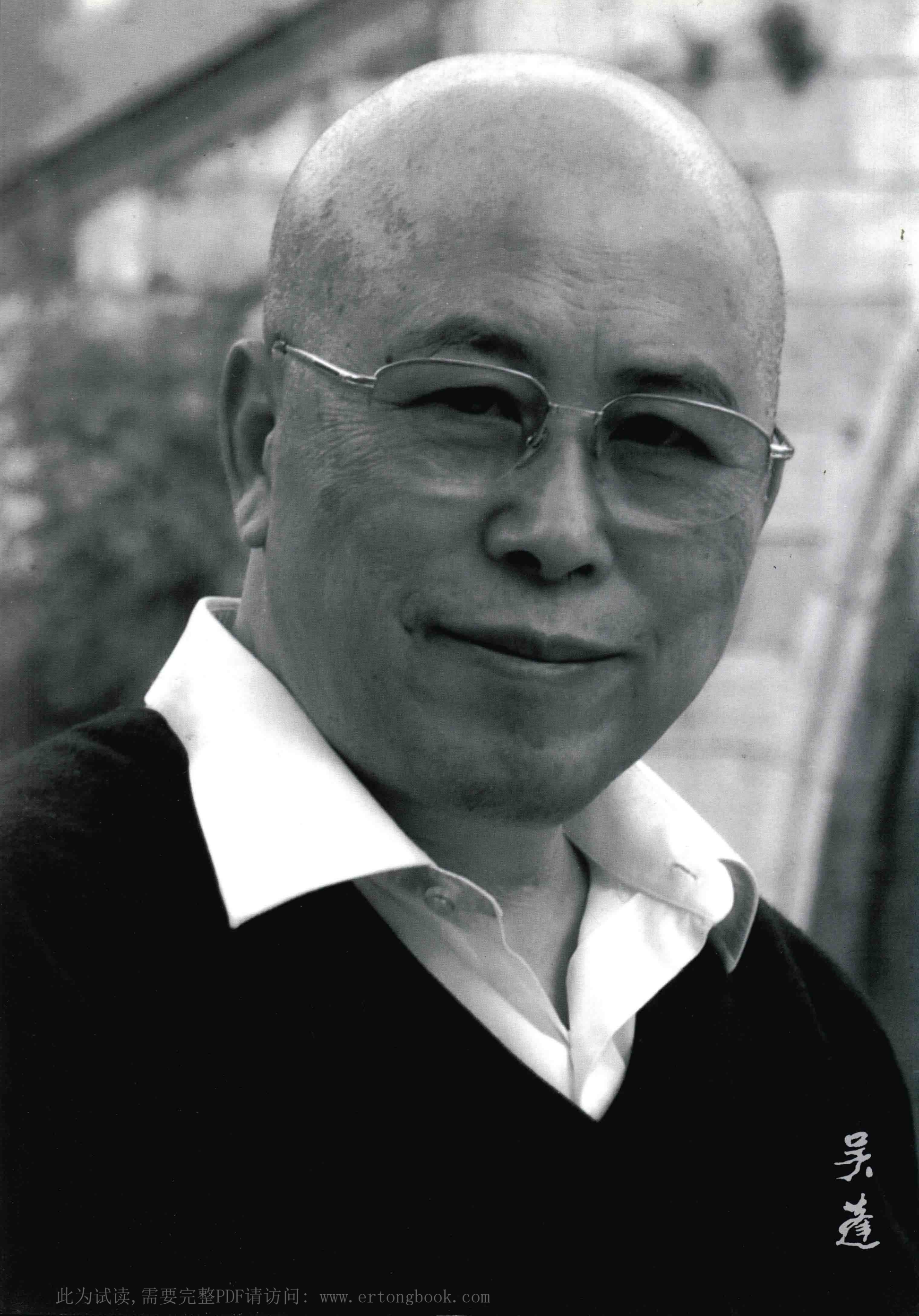
目 录

神仪妩媚	002
详谛安雅	003
南园生机	004
与谁同行，明月清风我。	005
天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。	005
数声钟磬是非外，一个闲人天地间	006
焚香抚琴露新月，煮茗赏竹来旧雨。	006
发越清明，鼓荡中和。	007
俱胜妙慧，恒乐清闲。	007
女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨。	008
白雪知音	008
双竿并秀	009
啸风嗽雾	009
春筠（一）	010
春筠（二）	010
春筠（三）	011
春筠（四）	011
一片散霞	012
瀚云捲雨	013
平山云铺松化龙	014
师竹图	015
游观自在，心无挂碍，阳春在抱， 其气舒长，享受寂寞，物我两得。	016
晨光熹微	017
和风吹春绿万家	018
趣般涅槃	019
竹下群雏	020

栖凤图	021
三维图	022
垂范后昆	023
六雏图	024
平林隔溪	025
群鸡图	026
河畔双鸡	027
篱菊三小鸡	027
新篁双鸡	028
黄蜂四小鸡	028
稚柳群雏	029
紫藤四小鸡	029
垂蛛群雏	030
兰花五雏	030
清静正觉	031
放下看破	032
殊胜	033
真诚平等	034
芝兰并秀	035
芥子园集稿图	037
海上月涛相晤	039
江村晴岚(一)	041
东坡游赤壁	043
江村晴岚(二)	045
淡月梨花庵	046
长溪坐秋	047
月光如水水如天	048

秋涛如雪带帆来·····	049
贝江渡口·····	051
春江花月夜·····	051
风雨大龙潭·····	053
广西融江丹洲岛·····	053
山海奇观·····	055
钱江帆影·····	055
春景山水·····	056
夏景山水·····	056
秋景山水·····	057
冬景山水·····	057
太白山日出·····	058
守阙山房图·····	059
江村幽居·····	060
村居图·····	061
东坡词意·····	062
江岸晚泊图·····	063
清风流水无语随云伴我载歌行·····	064
雨后复斜阳·····	065
陆羽茶经之一·····	066
陆羽茶经之二·····	067
陆羽茶经之三·····	068
陆羽茶经之四·····	069
隔水青山是故乡·之一·····	070
隔水青山是故乡·之二·····	071
隔水青山是故乡·之三·····	072
隔水青山是故乡·之四·····	073

金沙朝霞·····	074
月坨涛声·····	075
滦河渔笛·····	076
浅湾捉浪·····	077
乐湖翠影·····	078
曹甸甘泉·····	079
菩提古刹·····	080
海东驱石·····	081
黄台夕照·····	082
峡谷影龙·····	083
两津晚渡·····	084
灵泉喷玉·····	085
云寺晓钟·····	086
岚峯叠翠·····	087
滦水拖兰·····	088
东岭晴岚·····	089
江南金秋·····	090
黄河大合唱·····	091
千秋笔墨惊天地 万里云山入画图·····	092
数声钟磬是非外 一个闲人天地间·····	093
和光同尘 阳满抱春·····	094
山下有家·····	095
抚六朝铭文·之一·····	097
抚六朝铭文·之二·····	097
抚六朝铭文·之三·····	098
五行品味说·····	099
后记·····	106

吴蓬

神儀嫵媚

壬辰夏 逸虹

神儀嫵媚（一点五平尺）

詳諦安雅

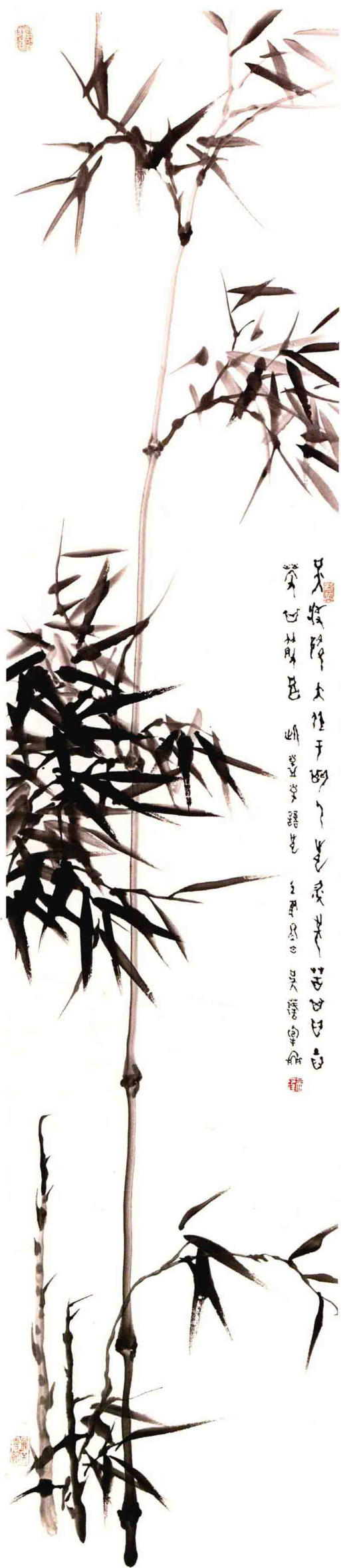
壬辰夏
抱虹

詳諦安雅（一点五平尺）

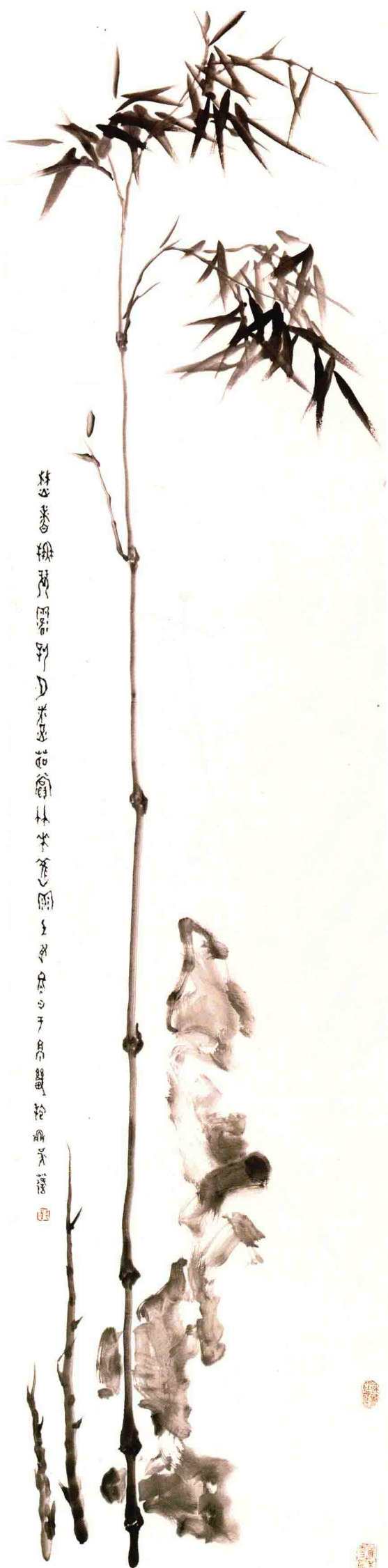
南园生机（八平尺）

【左图】
与谁同行，明月清风我。
(八尺条屏)

【右图】
天将降大任于斯人也，
必先苦其心志，劳其筋骨。
(八尺条屏)

【左图】
数声钟磬是非外，
一个闲人天地间。
(八尺条屏)

【右图】
焚香抚琴露新月，
煮茗赏竹来旧雨。
(八尺条屏)

【左图】
发越清明，鼓荡中和。
(八尺条屏)

【右图】
俱胜妙慧，恒乐清闲。
(八尺条屏)

