

砚边随笔续编

國畫心語

曾德甫 著

天馬出版有限公司

版權所有

翻印必究

国画心语

著者：曾德甫

出版發行：天馬出版有限公司

香港 上水 新成路一百二十三號三樓

電話：（八五二）二六七〇六六三三

傳真：（八五二）二六七〇一三八二

印刷者：天馬出版有限公司

定價：人民幣：二十八元

二〇一四年九月初版・香港

書號：ISBN 978-962-450-958-8/E · 00958

曾德甫，1924年生于重庆市璧山县。现为重庆市文史研究馆馆员、副高级美术师；中华诗词学会会员、四川省美协会员、重庆市书协会员、重庆市永川区文联顾问、美协、书协、老年书画研究会、永川诗词学会会员。

40年代就读于江苏私立正则艺专（蜀校），50年代以来，多次参加省、市、全国美展；作品为抗日战争纪念馆等单位收藏。书法入展标准草书中日联展。中国《文化报》、《中国书画报》等刊发美术作品，并发有专文介绍；出版有《曾德甫画集》、《老甫书画》；1997年在日本举办个展，并出版《曾德甫展》（图录（日文版））。

国画心语

如果你对中国画有强烈的兴趣和经久不衰的爱好，又对中国画有相当的领悟能力，对观察过的事物又能象放电影一样回忆起来，并能凭记忆力把它转移模写下来，很有可能你就是将来的中国画家，如果你对中国画仅是一时的兴趣，那很可能是一位庸材。

国画心语

近年来多病，睡眠规律也乱了，半夜该睡的时候不睡，总是东想西想，想得多的，当然还是书画问题。

近些年来，西方鼓吹一体化，向西方靠拢。真就有些画家向西方靠拢了，画面上就再也看不到题诗和落款了。

我国几千年发展积累起来的写意画，特别是文人写意画，经元明清几代而形成的文人写意画，几乎断代绝迹了。这些东西是我们老一代画家留给我们的宝贵遗产，丢了太可惜。

过去中国画上的留白，正是中国画的一大特色，这是留给书画家施展才能，题诗文的地方，失去这方阵地，是中国画的一大损失。

过去我们老一代书画家，总爱强调“学好书法，才画得好国画”。事实上，我们确有不少画家，是未经过书法训练，直接向老师的国画作品学成功的，甚至教我们的老师也是这样。但在这里我还是要向老师和画友们提出建议，希望都能补上这一课，这对于绘画艺术质量至关重要。一个画家如果能在画上题诗、题款，且能写得不差，那就好了。

向老师的作品学习，就是向老师作品中的“国画程式”学习。中国画是有一定程式的，比如梅花，是先花后叶。程式中包含着老师的笔墨技法基本形式，向程式学习，就是练习老师写某物的基本形式，这是国画家的基本功。我自己的学画过程也是这样的，直接就临老师的画，从画面上了解他们的中国画程式。如果不这样，不易成功。

国画程式例图

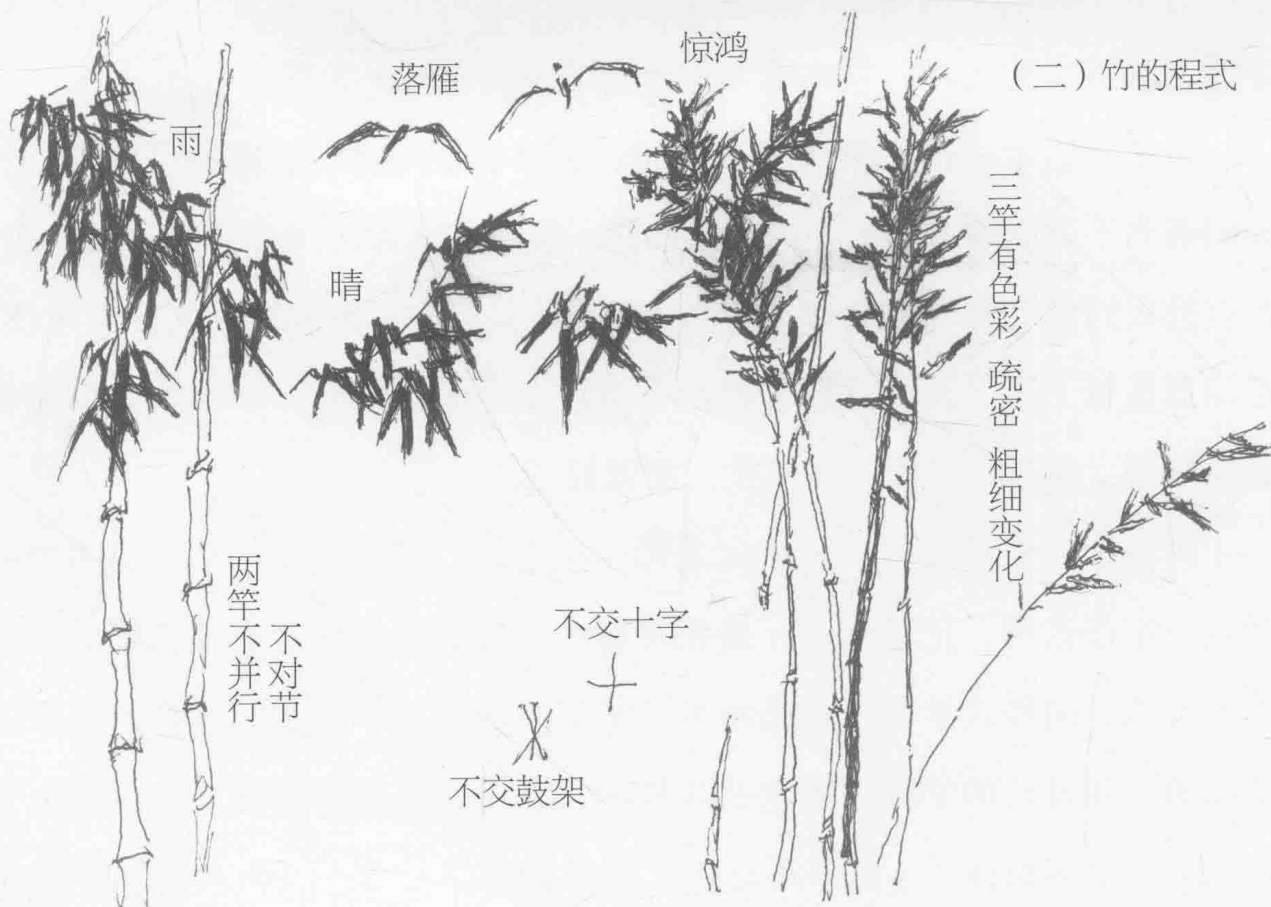
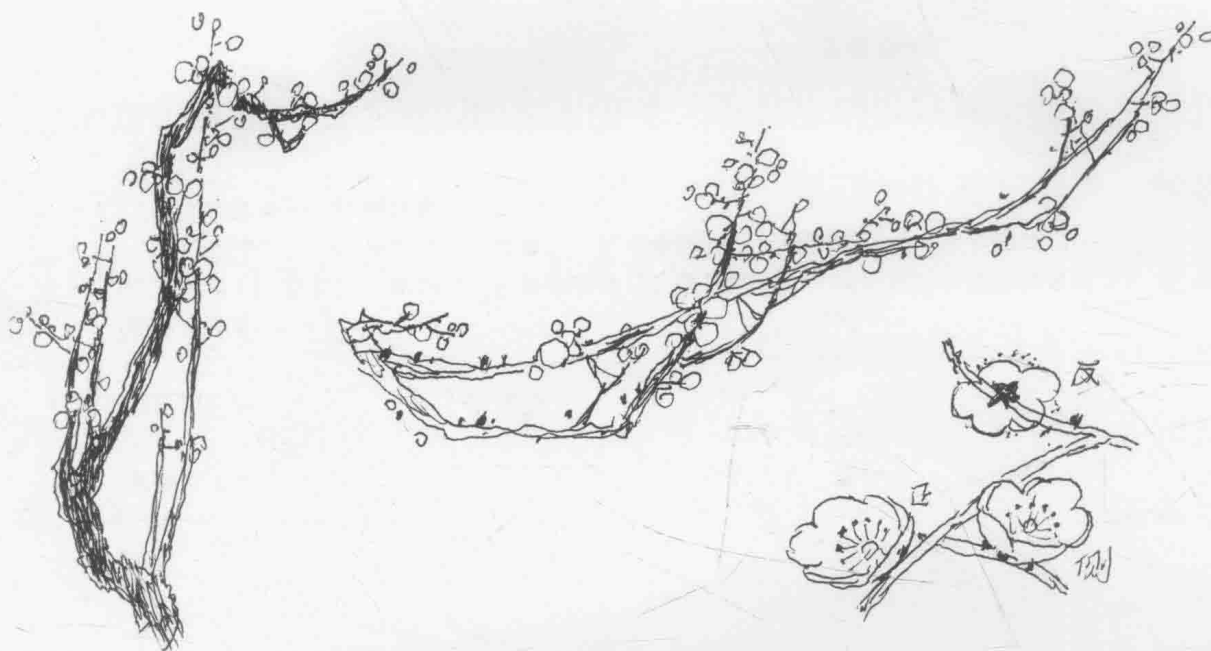
(一) 梅花程式 先花后叶，出枝布势为主

圆瓣为梅

尖瓣为桃李

(二) 竹的程式

雨

落雁

惊鸿

晴

三竿有色彩 疏密 粗细变化

两竿不并行 不对节

不交十字

不交鼓架

(三) 兰的程式
三叶，一笔长二笔短，三笔穿凤眼

(四) 菊的程式
近年有杂色，黄色为正色
叶长卵形有缺沿

(五) 牡丹程式
花头要有聚散，方向的变化

写意画的用笔要果断，气势连贯，要做到“胸有成竹”。

落在纸上的每一笔，都是画面上的最后效果，不容许涂改，正如平常说的：台上一分钟，台下十年功。墨落在宣纸上是很敏感的，虽然用笔那一瞬间的效果，实际上是平时几十年练习的结果。

许多画家，尤其书家都说：写字不光是练字，主要是养气（浩然正气），这个画外功是很重要的，它甚至会影响到作品的质量。谢赫在六法中早就提出要“气韵生动，骨法用笔”。

过去周北溪老先生常说：“我写十张字，难得提到一张好的，我画十张画，总要提到三四张。”我亲自实践过，的确如此。

周老师的行书是写得很不错的，过去常代人题画。他写字时，上一字写完，下一字第一笔落在那里，蘸墨后，接着写这一个字，这样就容易取得气势连贯的效果。

中国画，本就是一种诗情画意的，它选择诗意的题材，加以诗化，成为一幅诗意很浓的抒情画。（虽没有题诗，也应该有诗意）

苏东坡就说过：“诗画本一律，天工与清新。”

画一只小鸟几公斤，小鸟还怎么飞，画的人手臂有多长？怎么运笔？真正一张好东西，看你怎么画？现在有的人认为画越大越好。

真要画那么大，哪里去找这样的画家，只有工艺美术社那些师傅来放大，请问艺术性在哪里？

中国画的计白当黑还要不要？虚实相生怎么看？气韵生动怎么看？只有请四大天王用扫帚来画！

不要光怪外国人不懂中国画！

我们怎么正确宣传中国画，让他们看得懂，才能真正的认识中国画，一个中国画家两三个钟头就完成一张中国画，那是几十年功夫训练出来的。不是拿支毛笔东涂西抹随便乱画几笔墨在宣纸上就行。其实中国画不是那么容易的，画可以跟老师学出来，还得废画三千，常说“人书俱老”，不是像说话那么容易，要几十年的岁月，日积月累，废纸几十刀，甚至笔冢如山，池水尽墨，谈何容易。

我们派留学生出国去，请留学生到中国来，这是最实际的办法。

只有多交流，彼此多了解才是好办法。

全山石，罗工柳，我们都很佩服他们，出国留学有成就。

我们的徐悲鸿怎么就不能当大师，他的画，他的行为都好！没有他就没有齐白石的今天，也没有傅抱石的今天。

重视老师的程式

梅花：较好画一点，它的形体可大可小可横可竖，但从何处落笔，向哪个方向定走势却较费斟酌，因为出枝的势很重要，没有势一枝梅就没有动态。

其次还要考虑布花，何处该密，何处还需要呼应，才能生动，有韵致，不然一枝梅花就显得呆板，花又不能开得太多，哪些花正面开，哪些背向观众，正、侧、反必须通盘考虑，不能杂乱，也不能过于散点式。

兰：是不好画的，它的形体小，笔墨不多，要构成一幅画很费经营，越少越难画。要处理好三笔长短关系：一笔长、二笔短、三笔穿凤眼。造

型美观，画面不显得空虚，颇不好处理，特别是兰花。成串蕙花要颠来倒去的画，不能把花的方向都画成一致，否则就很难看。在点花心时的点子墨要浓，点子要有力，生动很重要，不然就不活，就难看。

竹：对于新学国画的学生，画竹相当于西画素描的作用，既有造型的任务，又训练墨色浓淡如何运用，很有讲究。因为教师在教授用多少水，蘸多少墨，完全靠老师的手感，是无法告诉要蘸多少墨才够的。

墨竹的叶，用人字个字介字来交叠组合，每笔的位置，长短、大小是有程式的，把握好画下来就是一丛漂亮的竹叶。竹竿：两竿不平行，三竿大小、疏密、墨色要稍有变化，不对节。苏老师 1.8 米的高个子，他用四尺对开条幅画竿，右手握笔，左手拽纸，边画边往身后拽，这样画起来很方便，人用不着身体向前倾，手臂也不费力，就能把四尺条幅的竹竿轻松画成，三竿四竿的距离起点定好，就容易成，取得好的效果。

菊：几个花头的方向、位置，需要用心安排，画的方向变化聚散关系也很考究，不然就很单调难看。点叶子浓的靠近花头，易于抬出花。配小鸟也要安排好，如果有两只以上的鸟，它们之间的呼应也要费一番考虑。

当然，看你画什么题材，要结合实际，不能千篇一律，每一篇都有它特别的地方才耐看。

比如画牡丹，以画幅来考虑画几朵，画哪几个花头，它的色彩配搭要恰当，大的密的在哪边？（重点突出）要不要配其他东西？如蜂、蝶、鸟的位置在哪里，也是需要计划的，不能画那里就完事，都是有腹稿的。

这个问题，每个人有每个人侧重点，看你重什么。要多看，多画，多动脑筋。

萝卜青菜各有所爱。否则画就没有看头了！

读万卷书，行万里路，对画家来说，这是最理想的了，但这种机会，

谈何容易。

在我的老家，曾、叶两族是大姓。有位姓叶的亲友，他家有一副赵熙的画，大家就觉得很不错了，人们常说：“富顺才子内江官”。文化革命中，有位京剧团的编剧，竟然自修成了山水画家，因为那里是张大千的家乡。

文革期中，地区集中了所有的老先生在一起搞创作，我碰到阎松父老师，他说他从前是画虎的，后来张善孖先生在上海开画展，名声大振，他就改画牛，现在张善孖先生去世，这才又改画虎。我看阎老师的虎是画得不错的，他改用湿画法，虎皮上色，将干未干时，用浓墨勾虎斑，虎皮毛的感觉很好，山要荒寒野草石头多，草简化后很有力度，比张善孖先生的更好看。他又说，张善孖先生的题款很有趣，他画金陵十二钗，用小说的题款：怎当他临去秋波那一瞬、回眸一笑百媚生、六宫粉黛无颜色。真是同君一席话，胜读十年书。

虽然没有胡沁园那样的人，也可学到东西。

周北溪老师也是社会阅历丰富的人，谈他给别人画猴，有人就跟他说，光画个猴不行，再画一个蜂在上面，就成了“挂印封侯”，买的人就多，因为旧社会，讲究口采。

因此，我后来画梅，都画直立的和斜势的，不要给人“倒霉”的印象，题款大都用“傲雪迎春”。

到正则艺专，吕校长 15 岁中秀才，并且与张大千、姜丹书同学，又是清末大儒李瑞清的学生，故他的美学观点也很高，他的美学观点“艺术制作即人生制作，艺术制作止于美，人生制作止于善”，使我终生受益。

可惜晚年变法，款字很好，但佛学知者甚少，未能推广，他的款字，当代第一，我特别买了他的字帖，还打算学，只可惜近两年老病缠身，没法实现了。

但愿后来者能有心钻研一下吕校长的字，高古之极。

我在正则艺专那些写好字的老师，如谢孝思老师等，常常使人怀念。

希望我们国家今后能出现更多的“诗书画三绝”、“诗书画印四绝”的画家！！

题外之话

书法、绘画有过两次的群众热潮，用了大量的好笔。那些老师傅找点好的兽毛，很不容易，还要细心的洗涤，被不知道怎样用笔的小青年乱画坏了，太可惜，还是要把“宝剑赠烈士”才不浪费材料，不辜负老师傅的艺术和时间。

有些学生在美院，不认真向老师学基本功，光学电脑，太浪费光阴了，离开软件就不行，怎么办？

寂寞古豪华，乌衣日又斜。说兴亡，燕入谁家？惟有南来无数雁，
和明月，宿芦花。

伯璞先生鉴之，凤先生辟山。

感君识我枕流意，强为公歌蜀国弦。老大不能收拾得，飘花散蕊媚青天。凄凉逝水颓波远，萤在荒芜月在天。唱到白苹洲畔曲，幽声遥泻十丝弦。丁亥造薛洪度象并缀其诗句得两首，立夫先生鉴之。凤先生丹阳。

感君识我枕流意
强为公歌蜀国弦

老大不能收拾得

飘花散蕊媚青天

凄凉逝水颓波远

萤在荒芜月在天

唱到白苹洲畔曲

幽声遥泻十丝弦

丁亥造薛洪度象

并缀其诗句得两首

立夫先生鉴之

凤先生丹阳

立夫先生鉴之

凤先生丹阳

立夫先生鉴之

如此人间

凤先生写绝妙好词

一生爱写稼轩词

丙戌
后归

今而得有生之乐

凤先生写宋词

老子敲龙

廿七年入蜀以后

吕凤子制印