

花鳥部分
吳華之繪

榮寶齋畫譜

九十七

榮寶齋畫譜

花 鳥 部 分
吳 萐 之 繪

荣宝斋画谱 (九十七)花鸟部分

作者: 吴嘉之 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 7-5003-0229-0/J·230
定价: 14.80元

ISBN 7-5003-0229-0

9 787500 302292 >

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。這話講出个真理，就
是我們擔任的學問要老實，
先搞基本訓練。討論便宜走捷徑
是不能成為大器的。榮寶齋
畫譜保留了中国歷代畫家傳統
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製作者
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

一九六三年一月

吴弗之先生，一九〇〇年生于浙江浦江，「文革」中备受诬陷与迫害，一九七七年逝世于杭州，归葬于故里，享年七十七岁。吴先生幼年即酷爱绘画，从小在乡里即有「三绝」之誉，一九一九年严州中学毕业后曾任教故乡民强小学。一九二二年负笈考入上海美专读书，受到刘海粟、潘天寿先生的器重，此后经常登门向吴昌硕、王一亭先生求教，艺技大进。一九二五年毕业于上海美专，曾赴苏州省立第一师范、淮安中学任教，一九二九年受聘回上海美专任中国画教授，从此长期与师友潘天寿先生切磋艺术，研究中国画理论，并参加经亨颐、何香凝创办的《寒之友》社，于一九二三年与潘天寿、诸闻韵、张书旂等组织《白社》，初负盛名于沪上。抗战开始，学校内迁，吴先生亦奔走于福建、重庆等地，任教福建省师范艺术科，暂迁重庆时的国立艺专。抗战胜利后仍任杭州国立艺专即现在的浙江美术学院任教授、中国画系主任等职，是浙江美术学院中国画教学奠基者之一，是当代著名的中国花鸟画家。曾任浙江省人民代表，浙江省美协常务副主席等职。

吴弗之先生具有深厚的传统功力，有诗文、书法、画论等广泛的学养。吴先生能对青藤、白阳、石涛、八大以及扬州八怪、直到吴昌硕、王一亭的奔放一路悉心研究、体会。然后以先生的勤奋努力、灵变的奇才显现出他的独立才能。在「宁作我」的主观努力之下，以「不似之似」、「无法之法」中确立他的时代精神与立体风格。识者谓其笔墨健拔、气势磅礴，艳而不俗，多而不乱，入昌硕之室之中能勇于脱开昌硕之气的善画者，此中皆因有超脱之致存在，系常人不易达到的。吴弗之先生亦画山水，人物均饶有别趣，得灵动之变。

吴弗之先生著述甚丰，已成和出版者有《弗之画辑》《弗之近作》《吴弗之画选》《中国画概论》《中国画十讲》《画微随感录》《吴溪吟草》《弗之题画诗存》《中国画用笔问题》《吴弗之画集》等，为中国画与创作教学作出了巨大的贡献。

画里春风岁月长

朱颖人

吴弗之先生，生前系浙江美术学院中国画系主任、教授，浙江省人大代表，浙江美术家协会常务理事。数十年如一日，协同老院长潘天寿先生为民族绘画教育事业，贡献了毕生的精力，桃李遍布天下。

取法乎上 贵在变通

吴弗之先生是一位赤诚的教育家，又是一位杰出的中国画大家，他的聪明才智早在上海美术专读时，就被刘海粟先生所器重，（见《刘海粟黄山谈艺录》）同时深得指导老师许醉侯先生的赏识。毕业不久，即被回聘为教授，后由师友潘天寿先生相邀，同在杭州国立艺专（现名浙江美术学院）以教终生。吴弗之先生擅长意笔花鸟画，兼善山水、人物，早年承受家学，受海南沙画风影响，稍长自认未能脱去乡里旧习，故赴沪上求读，从此眼界大开，醉心于吴昌硕、王一亭，走浑厚、雄健的一路。又鉴于有同辈囿于此，随有‘单学一家易受拘束，要取法乎上，贵在变通’的念头，于是肄志求索。

由于情意相近，潜心研习青藤、白阳、石涛、八大和扬州八怪。这样堂庑既宽，气象益显，技艺日进，得以初负盛名于沪上。吴先生认为‘学画有三个步骤：起初当以古今名家为师，下一番临摹的工夫，以明了法境；其次即以自然为师，取法写生，以探其理；最后以心灵为师，任意创作，随心所欲而不逾矩’。说到学画，当然需要掌握作画的方法，前人的经验给我们创造了掌握法则的门径。任何民族文化的确立，不可能是一朝一夕的，民族文化的高度，也不是短期内能形成的。下一番临摹功夫，其意在于重视传统绘画的精深博大，借着民族绘画的高度文化水准，发展自身的特长，这是一个入门之道。吴先生在《论中国画写生》一文中提出：‘由临摹而得笔墨之经验与领会神韵以后，当即从事实地写生，以明理境，久之，小则一草一木、一丘一壑之形态，大则于人生之意义，自然之变化，皆可了然于胸中。由此即景生情，即情造境，渐入创作而达到化境不难矣’。这里说明临摹在于了解画法，结合写生在于探求法而明之于理，明白法理后进而寻找自己的艺术规律，一旦掌握了自身的规律，对于‘随心所欲而不逾矩’的理解就不难了。当然对于学习方法来说，清初石涛上人有‘法能助人、法能障人’一说，事情确是如此，前人积累下来的优秀技法，能助人早日入门。不过一种技法的确立，必然出现该技法的一种陈式，若借用陈式不灵活、不得要领，那么就会产生一定的束缚性，也是上述所说的‘法能助人’之中包涵着‘障人’之处。若在束缚中解脱不出来，那么绘画的生命也会停滞的，故学之者不能不慎。

得之于天趣 启人以怡悦

吴弗之先生是位借古开今，具有杰出成就的著名画家，先生有着自家的创新意识，

潘天寿先生在三十年代就赞许他的画为‘才情超逸’、‘品格非凡’。吴先生画兰竹，神韵自如，风情独到，用笔果断而迅疾，墨彩浑厚而多变，真能脱出古人之外。其兰竹当代无出其右者。又如《篱菊图》，笔墨浑厚，气势朴茂，花叶彩色映衬，可与昌硕先生古艳的丰彩相对照；画芭蕉，有青藤不可抑制的情势，内中又寄托着自家的豪情；那些田园风味、山间闲情，均在多变的笔路与雄浑的墨彩中得以表现，使人既领略了情意，又欣赏了优美的艺术丰彩。此类绘画，正是从情思方面着眼与古人分道扬镳的。从观察物象中衍生自家的绘画情意与美感，以此激励自己，亦给人以愉悦。我们说一个画家要找到自己的绘画特点非常重要，这与他持何种审美观念有密切关联，任何画家对自然界的摄取，都有他的选择，从何处着眼，在何处赏心，归根到底由画家的审美意识所支配。由于审美意识的不同，吴先生画鸟点睛，不与八大同类；画蟹、齐白石求古拙，吴先生求灵性，但均达到异曲同工之妙。在疏密处置上，吴先生能得简中之繁、繁中之简，繁而不杂，简而不缺之妙处，故能达到‘神完气足’的境界，以情意摄取物象，以变笔法成其图画，以修养达到新的境界，吴弗之先生正是这样的大手笔。

打破常规 宁作我

吴弗之先生在绘画上有求新、求变的强烈愿望，所以常用两方闲章来策励自己，在前面吴先生自述学画三个步骤中最后在学画者明了理法之后，必需以心灵为师，任意创作。‘宁作我’，就是吴先生在绘画创作上非常重要的意想。无‘我’，不成其为‘打破常规’、除旧习；不‘打破常规’恐怕难以确立自家风貌。吴先生用笔豪爽，他的走笔比较快捷、灵动。先生以豪爽之笔求其骨力、气质，加上他的情意，使人领略到高品质的格调，不在媚俗中作酬唱，然而又有‘与民同乐’的一面，因此常爱用‘同慰劳人’这枚闲章以示己志。从这几方闲章里可以透知吴先生所倡导的‘随心所欲不逾矩’的行为准则了。有人说吴先生的画作情意盎然、品格高华、神形兼备、雅俗共赏，确是如此。

从具体的画面分析来看，在构图上吴先生吸收了昌硕先生在章法上的斜线扩张法则，但不以此为满足，并将太极拳运动中回旋、抱球状的优美拳式的运动线条融入画内，使画面出现多种变化的形式。又如在枝干的穿插上，枝梢的收拢与放开，大小空间的搭配、交叉等，均能在繁复中不失整体，简洁中充满生气，于动中见静，静中见动，凡此都与吴先生的情思与修养有关。吴先生早年在乡里就被誉为‘诗、书、画三绝’，他以诗文的比兴和论画的识见等方面的学养，汇集起来促使在画面上出现新的情趣。例如吴先生在梅花轴上题诗‘一枝飞雪出邻墙，误落毫端墨亦香。清赏自应多妙语，何妨铁石作心肠’。另一幅花鸟上题曰‘一路吟哦听晚鸦，闲游漫步不须车。夕阳幢里千重树，枝作珊瑚叶作花’。有情有景、有声有色加强了画面上诱人的美感，使人陶醉，使人向往。当然先生也对画学艰辛的感叹，如‘绘画犹如潮急流，不离原步苦行舟。回头四十年前事，马齿徒增只自羞’。这虽是自谦，但是佳句，能补画面之不足，引起观众产生联想与感慨，耐人寻味。

时运与逆境，并未使倔强的吴萁之先生停止他的艺术活动和改变他的绘画思想，从『牛棚』里放出来后，不久又遭『四人邦』批判『黑画』的进一步摧残，不幸于一九七七年殁，享年七十七岁，归葬于浙江浦江故里祖塋之旁。一九八〇年吴先生得到公开平反、昭雪，杭州举办了吴萁之先生大型遗作展览，以对先生之追思。先生生前有《吴萁之画辑》、《萁之近稿》、《论画笔记》、《国画概论》、《画微随笔》和《吴萁之画选》、《吴萁之画集》行世。现在由荣宝斋出版社编辑出版此册，意在作临本之用，所选作品，较多的选用了小幅、尺幅，以利临习、研究。

一九九三年立夏

目 录

一	蝶恋花 大丽花	二二	花鸟写生册页序
二	香祖	二三	岩桐
三	惠兰	二四	桂花 紫薇
四	兰竹	二五	老鸦椿
五	花影叶舞	二六	锦葵 向日葵
六	兰	二七	枇杷花
七	水墨芭蕉 郭索郭索	二八	南天竹 红黄南天竹
八	夕阳鸦飞 猫	二九	竹节海棠
九	墨竹 棕桐枇杷图 竹石春风	三〇	红杜鹃 一串红
一〇	墨荷	三一	木桃
一一	红了樱桃绿了芭蕉	三二	蕙兰
	春风 茶熟	三三	康乃馨 杜鹃
一二	梅	三四	山茶
一二	鲙鱼 置酒煮双鱼	三五	牵牛花纺织娘
一三	挂钟海棠	三六	芙蓉
一四	蓖麻	三七	扶桑
一五	公鸡	三八	翠鸟睡莲
一六	一唱雄鸡天下白	三九	鹤鸽
一七	千日红 灵隐飞来峰所见	四〇	丝瓜纺
一八	草本绣球		
一九	四蟹图		
二〇	小溪春深 唐人诗意图		
二一	巨龙 鹰		

蝶恋花

蝶戀花
 一九二三年
 長夏
 畫溪樵
 若画

大丽花

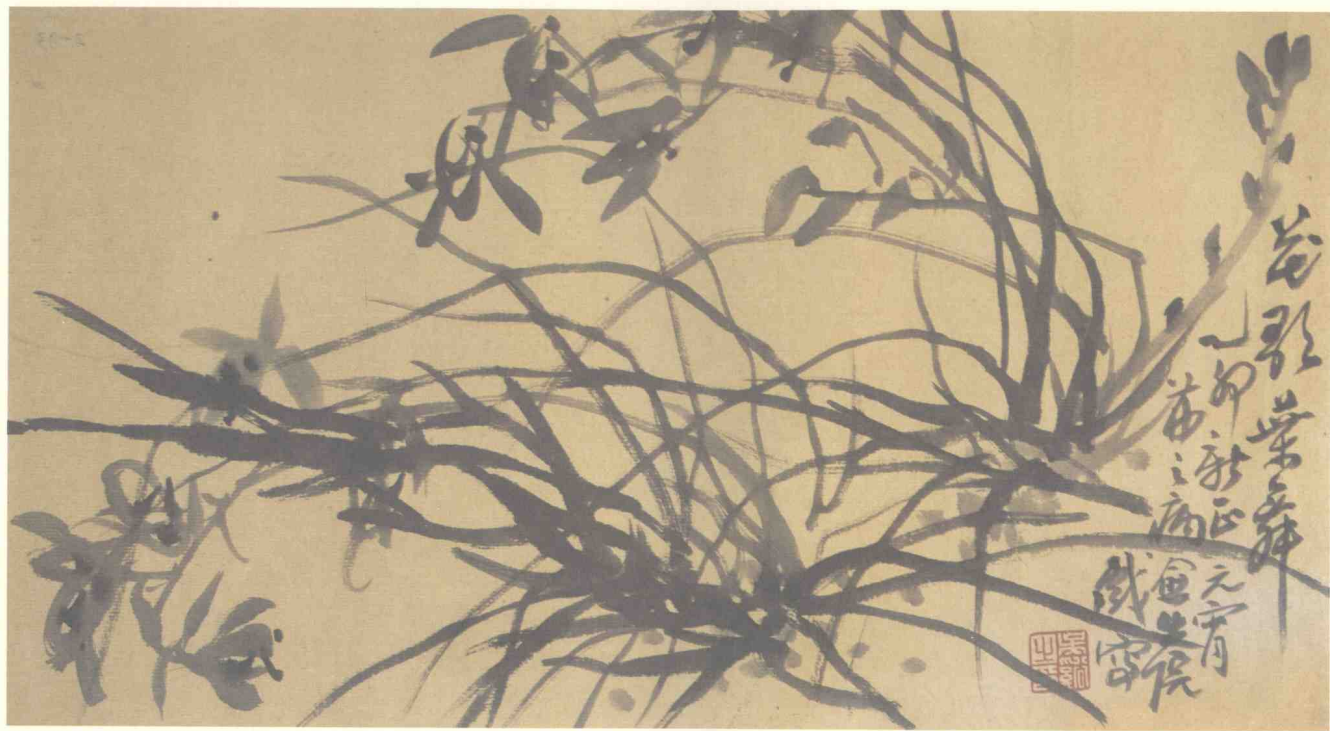
大麗菊
 壬寅七月寫生

八号

畫蘭佳種休漳物吳
胡

水墨芭蕉

郭索郭索

夕阳鸦飞

猫

