

诸乐三

书画集

诸乐三艺术研究会 编
西泠印社出版社

诸乐三艺术研究会 编
西泠印社出版社

诸乐三书画集

劉江恭簽

图书在版编目（C I P）数据

诸乐三书画集 / 诸乐三艺术研究会编. — 杭州 :
西泠印社出版社, 2011. 12
ISBN 978-7-5508-0319-0

I. ①诸… II. ①诸… III. ①汉字—法书—作品集—
中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.
①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第251078号

诸乐三书画集

诸乐三艺术研究会 编

出品人：江 吟

责任编辑：彭 德 周小霞

责任出版：李 兵

文字整理：马其宽 彭 德

图片摄影：赵栋寅 王 省

出版发行：西泠印社出版社

地 址：杭州市西湖文化广场32号5楼（邮编：310014）

经 销：全国新华书店

制 版：杭州美虹电脑设计有限公司

印 刷：浙江影天印业有限公司

开 本：8开

印 张：29

印 数：00 001-1500

版 次：2011年12月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5508-0319-0

定 价：480.00元

版权所有，违者必究。

ISBN 978-7-5508-0319-0

9 787550 803190 >

《诸乐三书画集》编委会

顾问：茅临生 杨建新 许江

主任：刘江

副主任：马其宽

编委：刘江 诸涵 徐银森 马其宽 徐家昌 朱关田

祝遂之 陈振濂 尉晓榕 杨金仙 李钢 彭德

诸乐三先生像（1902—1984）

序

许江

浙江人才渊薮，素有『人文重地』（钱大昕《潜研堂集》）之称。浙江的中国画，更是人才济济，大家辈出。中国美术学院教授诸乐三先生是近代浙江画坛一个极其重要的代表性人物，其坚实和广博的传统文化根基，娴熟而全面的绘画技巧，长期与系统的高等美术教学科研积累，使其成为二十世纪中国绘画艺术大家而载入史册。

浙江安吉孝丰鹤溪是诸乐三先生的家乡，那里优越的人文环境深深地影响了诸先生。根据诸乐三先生子女的介绍，诸乐三先生的父辈系清光绪年间秀才，由于家境清贫而以耕读传家为本，平时喜好金石书画而授徒乡里，以其岁得菲薄之束脩，籍供菽水而已。典型的传统中国知识家庭让诸先生自幼得以启蒙和熏陶，十四岁即能赋诗，又擅书法。一九一九年考入杭州中医专门学校，后转入上海中医专门学校，得到名师丁甘仁的器重，同时又从海派巨匠吴昌硕学艺。医专毕业后，曾辗转于沪杭行医作画，然其志在美术教育，终弃医从艺。在沪上历任上海美专、新华艺专、昌明艺专、中华艺术大学教授。三十年代初，诸先生参加了以其兄诸闻韵为社长的著名的『白社』画会；四十年代应聘于杭州国立艺专；五十年代，诸先生与潘天寿、吴弗之等先生协作，提出了『中国画教学应以继承和发扬民族优秀传统为根本』的主张，为中国美术学院中国画系的重建和发展奠定了良好的基础；六十年代初，他又参加筹建书法篆刻专业，是中国书法篆刻专业的奠基人之一。

诸先生是一位优秀的中国美术教育家。六十年的美术教学实践，使其积累了丰富的教学经验，为中国传统书画艺术培养了大批优秀人才，桃李遍布海内外。

诸先生又是一位杰出的中国花鸟画家，擅长意笔花鸟。其画入室缶翁，旁依青藤、白阳，又涉道济、八大山人，且都能够深入堂奥而不囿窠臼。先生不但是吴昌硕艺术的重要传人，同时也是由吴昌硕开创的大写意笔墨高标得以继承、完善和发展的重要推动者。诸乐三先生创作的大量以农作物为题材的艺术精品，一改传统画家囿于花石鸟虫的文人习性，而以田园诗意的情趣和写意的笔墨精神来表达对生活与自然的热爱，使浪漫主义与现实主义完美地结合，并赋予时代的意义。由此也可以看出诸先生对传统花鸟画题

材的突破、开拓和发展所做的杰出贡献。

诸先生同时又是一位金石篆刻家，由于他善于将篆隶的金石笔法融之于画，故在画上的用笔苍劲郁勃而极具金石味，画上设色清雅夺目，艳丽多变，画格高标，在当代享有很高的声誉。今年是诸乐三先生的百十周年诞辰，我们以隆重的纪念活动来缅怀这位德艺双馨的艺术大家。在全球化的文化背景中，面对当代的中国画如何传承和拓展等诸多问题，我们更加怀念潘天寿、吴茀之、诸乐三先生那一代先师。正是他们立身于中国传统文化颓顿之机，将中国画的传统思想融入现代美术教育的结构之中，强调传统出新的思想，重视中国绘画精神的继承和发展，探索当代中国绘画的振兴之路；正是他们以诗、书、画、印的全面修养，塑造了传统绘画的当代精品，为中国画传承和发展留下了宝贵的遗产。他们是近代艺术教育史上的一个重要教授集群，使得中国传统绘画在当代的价值得以彰显和高扬，并成就了一大批在承接传统笔墨基础上又立意于现代意识而卓有建树的艺术家，他们当之无愧于当代花鸟画艺术发展和创新的奠基者。

诸乐三先生正是这一代大家中重要的一员，其丰厚的艺术成就，是留待于我们可以不断发掘和研究的的一笔宝贵财富。在这样一个文化源流和时代背景下，我们深深感受到诸先生对美术教育事业的无私奉献和对中国画教学体系所做的开拓性工作。也正是在这样一个传承和拓展的背景下，我们加倍感受到诸先生的艺术中所蕴涵的传统文化精神中的经典性，感受到他对民族传统绘画事业的独到见识和非凡的敬业精神。

正是本着这样崇敬和怀念的心情，我们将诸先生现存的作品编纂成《诸乐三书画集》出版，以献给那些为中国画事业做出贡献的一代代先师们。是为序！

序二

刘江 马其宽

二十世纪是中国绘画大变革、大发展时期。百年中国画，大体分为两大体系，即继承传统绘画与融合中西绘画，此二体系，无论如何争论、矛盾，都促进了中国画的发展，形成多种面貌与风格，或者形成各种流派，进入『百花齐放』的昌盛时期。

在传统绘画体系中，二十世纪写意花鸟画，影响最大的当属吴昌硕（号缶翁）先生。他将文人画的『诗、书、画、印』结合推向前所未有的高度，尤其是色彩的运用，超迈前人，世称『古艳』，开创饶有金石气、大气魄的写意花鸟画，同时也开启后来大写意花鸟画之门。在他以后的诸多大师，莫不受之影响。

诸乐三先生即是这样一位具有全面艺术修养，于『诗、书、画、印』皆为当世一流而闻名海内外的大师。他与缶翁同为浙江安吉人，又有渊源关系，自幼即十分崇仰缶翁艺术。青年时入上海中医专门学校学医，即拜缶翁为师，于艺事废寝忘食、锲而不舍，全面继承缶翁『诗、书、画、印』艺术，是缶翁最重要的传人之一。缶翁曾赞赏道：『乐三得我之神韵』，并赠诗曰『霜红寻到否，期尔一流人』，期望甚高。

明清时期是文人写意花鸟发展时期，陈白阳、徐文长、八大山人、石涛及扬州画派的艺术成就，为晚清的文人写意花鸟画发展奠定了基础。而把金石篆隶方面的研究融入绘画中，晚清更超越前代。吴昌硕便是突出的代表人物，他的绘画是『诗、书、画、印』冶于一炉，形成浑厚、古穆、雄健、古艳、金石气的大气魄大气的风格。学吴昌硕画风者，最难在于诗书画印的全面继承，缺一不可，否则徒取其形，失其内在。其次，还得上溯前代诸名家，探之渊源，否则一味仿效缶翁晚年画风，恐坠入狂放习气。

诸乐三先生在全面继承缶翁艺术外，其绘画艺术吸收白阳的灵秀、青藤的豪放、八大山人的奇崛、石涛的多变，形成既似缶翁，又有别于缶翁的风格，即深厚、古朴、秀雅、严谨的画风。书法艺术从钟繇入手，研习欧阳询、颜真卿、褚遂良唐书风骨，后攻六朝碑版、倪瓒、黄道周等各体书意，并学邓石如、杨沂孙、吴昌硕篆书，法备气至而自成一脉。篆刻艺术深得缶翁精髓，重意气、薄雕琢、求气韵、究章法，从秦汉古印中化出，博采历代名家之长，雄浑朴茂又不失现代意韵，浑穆高古，清雅疏宕，自成一家面目。诸先生集诗书画印为一体，以画赋诗，以诗入画，诗画合一。先生的诗词造诣极深，无论古风、五

言、七绝形式多样，题材广泛，风格清朗潇洒，诗画浑然交融，充满了诗情画意。诸先生十分强调立意、意境，作画前深思熟虑酝酿诗意，斟酌再三，然后挥毫作画，故其画中有诗，回味无穷。

传统的花鸟题材中，梅兰竹菊『四君子』是最重要的画材。『四君子』不但隐喻人们的高尚情操，且在绘画中最能表现线条美。诸先生于此用力最勤，作品最多，其执篆籀之笔，表现如锥画沙、屋漏痕、折钗股的线条，又喜画紫藤，以草篆写藤，中锋挥洒，乱中有序，笔走蛟龙，浑厚灵动，自成一格。至于草虫鱼鸟，则多取法八大、黄癭瓢、任伯年、王一亭诸家，与画面增添不少生机，也有别于缶翁基本不画鸟虫的画风。

诸先生生长于安吉农村，虽长期在外从事艺术创作和美术教育工作，但始终对家乡充满深情而富有浓郁的田园诗意，故常以农作物作为自己抒发对象，并使之成为笔下很重要的画材。诸如棉花、玉米、水稻、瓜果、豆荚、冬笋、芋艿之类，极具乡土气息，不但拓展了吴昌硕绘画题材，而且摆脱一般文人画高阁臆造、脱离生活的态势，出于造化，归于自然，终成自家面目。试析《棉丛图》，此帧表现棉花丰收景象，构图取斜势，纵横交错，似棉田一隅。以雄浑笔墨写枝干，松动之笔写棉桃，经霜的暗红叶子，更衬托出棉花之洁白，有浓郁的生活气息与深厚的写生功力，题诗立意：『花开吉具白茸茸，闪烁银光耀碧空。老笔纷披无俗虑，牡丹不画画棉丛。』

诸先生一生从事艺术教育，视学子们的艺术发展为自己的生命，培养了大批艺术人才，常为之自豪。每当学生们去看望他时，满心欢愉，爱人之心溢于言表。他热爱学校，以画为家，曾在了一幅《梅兰竹菊》中题及：『梅兰竹菊，花卉菁华。雨露培育，常发奇葩。艺园有此，自然堪夸。从春徂秋，朝夕摩挲。人以为画，我以为家。』古人云『人品既高，画不得不高』，诸先生为人朴实、平和，谦虚好学，淡泊名利，是德艺双馨的师长，深受学生们的敬爱。他是一位学者型的艺术家，艺品高格，集文人画家、专业画家和美术教育家于一身。艺术教育，重在『理』与『法』，重传统与基础，明白此道理，便能理解他的画严谨、精到、秀逸、苍润，与缶翁的豪放、粗枝大叶的气魄之差别所在。

诸乐三先生对缶翁艺术的继承与全面理解，使他与潘天寿、吴弗之先生一起将吴昌硕的艺术引进到院校美术教育中，因而使吴昌硕的大写意艺术得以全面继承、完善和发展。毫不夸张地说，当代对吴昌硕艺术的学习研究，最全面深入的，是中国美术学院，而诸先生是美院中极其重要的一员。

学缶翁艺术者众，然能全面继承并自具面目者寥寥无几。著名花鸟画家王个簠先生曾作诗称赞诸先生艺术成就：『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。』今天我们通过学习研究诸乐三先生的艺术，进而研究缶翁精华所在，于后学者十分有益。

诸先生亦工山水画，二十世纪五十年代与宾虹先生过从甚密，得黄宾虹先生绘画真谛，被后人称之为与黄宾虹『亦师亦友』。黄宾虹曾评其曰：『笔力遒劲，如古籀大篆，极磅礴之能事』。

诸先生一生勤于绘事，生前未曾出版一本较为全面反映其艺术风貌的画集，实为一大憾事。今天在诸乐三先生百十周年诞辰来临之际，众多学生于今艺事有成，对先生恩泽教诲一生难忘，感慨万千。为了彰显先生功德，传承先生艺术精神，在中共浙江省委宣传部、浙江省文化厅、浙江省文学艺术家联合会、中国美术学院和西泠印社的大力支持下，并得中国美术馆、浙江省博物馆、安吉县文化局、浙江美术馆及其家属的帮助，如今终能如愿出版《诸乐三书画集》大型画册，以告慰先生在天之灵。受诸乐三艺术研究会嘱，故敬书以为序！

作品图版 花鸟

目录

序／许江

序二／刘江 马其宽

作品图版

花 鸟

梅兰竹菊

乾坤清气

九畹兰花

九秋风露

万朵红霞映碧筠

杜鹃花

瓜 硕

棉丛图

雨后园中

丝瓜

紫雪蒙茸

斑鸠桃花

腊梅竹雀

玉米蓼花

荔枝

疏影横斜

红白梅

墨梅图

水墨梅花

松鹰图

一 三

柳鸟图

虎啸图

竹丛幽禽

山涧松鹰图

蕉丛瓦雀

雉鸡竹枝

鹦鹉菊花

红白芙蓉

白芙蓉

拳石梅花

菊 寿

竹阴彩禽

石榴

设色蜀葵

秋深木槿

鸡冠

超山古梅

西园春色

红芙蕖

菊花图

白鸡红柿

菊蟹

蜂蝶团花

桃源问津

秋色

桃花双燕

二五

二六

二七

二八

二九

三〇

三一

三二

三三

三四

三五

三六

三七

三八

三九

四〇

四一

四二

四三

四四

四五

四六

四七

四八

五〇

五二

牡丹修竹	五三	岁朝图	八二	杏花春雨	一一〇
群燕	五四	雄鸡竹蝶	八三	露叶风梢	一一一
喜上眉梢	五五	花香来蝶	八四	玉米	一二二
秋芳颂寿	五六	一唱雄鸡天下白	八五	秋趣	一二三
鲜蔬	五七	石榴	八六	冬笋	一二四
墨君	五八	紫藤	八七	凌霄花	一二五
天竹	五九	篱边佳趣	八八	桃花斑鸠	一二六
岁朝春	六〇	犹有花枝俏	八九	玉兰	一二七
秋厨佳味	六一	粒粒珍珠	九〇	珠光	一二八
山富清供	六二	九畹兰花	九一	红梅	一二九
好寿	六三	永寿	九二	稻鸡	一二〇
虬枝春晓	六四	春光	九三	秋柳八哥	一二一
芙蕖出水红	六五	山花烂漫	九四	花香酒香	一二二
芍药	六六	花蔓团春风	九六	紫藤双燕	一二三
鸟语花香	六七	荷塘秋趣	九七	好寿	一二四
八哥藤花	六八	牡丹	九八	朱竹	一二五
盆兰	六九	竹报平安图	九九	寒斋春色	一二六
山窗日丽	七〇	鲜蔬味美	一〇〇	秋色	一二八
水仙梅石	七二	岁寒	一〇一	劲松	一二九
鱼乐	七四	紫藤图	一〇二	墨梅	一三〇
水墨竹石	七五	玉兰	一〇三	河鲜图	一三一
园林秋色	七六	寒春	一〇四	春花长卷	一三二
颂寿	七七	墨竹	一〇五	烂漫春雨	一三四
盆兰绿石	七八	红山茶	一〇六	蝴蝶花	一三六
菊石	七九	烂斑秋色	一〇七	案头清品	一三七
芦花蟹趣	八〇	带露扬风	一〇八	秋趣	一三八
芙蕖香	八一	春长好	一〇九	新栗	一三九

秋葵螳螂	一四〇	芍药	一六三	甲骨文联句	一八九
珠玑	一四一	桃花	一六四	古籀	一九〇
园中佳果	一四二	牵牛花	一六五	篆书李商隐诗	一九一
秋声	一四三	天中佳色	一六六	篆书毛主席六盘山词	一九二
墨兰	一四四	桂花	一六七	篆书红梅题画诗	一九三
墨竹	一四四	度索移来	一六八	篆书李白下江陵诗	一九四
紫玉飘香	一四五	芙蓉	一六九	篆书寿	一九五
晓风	一四五	百事如意	一七〇	隶书杜甫望岳诗	一九六
凤仙花	一四六	三冬佳味	一七一	隶书陈毅莫干山纪游词	一九七
墨梅	一四六	鱼乐	一七二	行书王维诗	一九八
墨菊	一四七	秋趣	一七三	行书	一九九
白梅	一四七	梅溪春酣	一七四	行书题红蕖诗	二〇〇
春塘鱼蛙	一四八	水仙	一七五	行书吴昌硕登高诗	二〇一
春蚕	一四九				
玉露神浆	一五〇	山水		常用印	二〇二
凤仙花	一五一	水墨山水	一七七		
丝瓜	一五二	龙虹亭	一七八	作品释文	二〇六
南瓜扁豆	一五三	望钱塘江	一七九		
芦丛鹁鸪	一五四	小龙湫	一八〇		
平安寿	一五五	白龙潭	一八一		
芋芳	一五六	稻花坞景象	一八二		
扁豆园趣	一五七	黄山文殊院	一八四		
蓼花玉米	一五八	黄山麒麟松	一八五		
秋海棠	一五九				
蚕豆花	一六〇	书法			
藤花翠鸟	一六一	甲骨文诗句	一八七		
山茶花	一六二	篆书文若画无	一八八		

一 梅兰竹菊 轴 纸本水墨
127cm × 44cm 1978年 中国美术学院 藏

梅蘭竹菊
自然地誇
美祖秋朝
夕摩沙
人以為
無我以為
家
浙江美
術學院
成立
三
周
年
元
六
年
冬
吳
三

清氣滿乾坤
一九六四年 諸樂三寫

二 乾坤清气 轴 纸本水墨
152cm x 50cm 1964年 浙江美术馆 藏

