

编者 张岳健

吳第之畫集

沈鵬書

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴弗之画集 / 吴弗之作. — 北京: 人民美术出版社, 1997
ISBN 7-102-01815-0
I. 吴… II. 吴… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.
J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14579 号

吴
弗
之
画
集

编 者 张 岳 健

策 划 朱 颖 人

出 版 者 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同三十二号)

封面题字 沈 鹏

责任编辑 徐震时 张晓君

装帧设计 张晓君

图版摄影 周道明

责任监印 张 京

印刷者 北京百花彩印有限公司

发 行 者 新华书店北京发行所

1997年12月 第一版第一次印刷 ISBN 7-102-01815-0/J·1578 印 张 14 印 数 1—2500册 787×1092毫米 1/8

定 价 180.00 元

前言

吴邦之公元一九〇〇年生于浙江省浦江县，一九七七年病逝于杭州市。初名士绥，字邦之，以字行，改名谥，号吴谥子。他从事中国画创作和美术教育事业五十余年，历任上海美专、国立艺专教授，浙江美术学院（现为中国美术学院）教授兼中国画系主任。素以宣扬和革新中国画，培养美术人才为己任。勤勤恳恳，贡献了毕生精力，艺术成就卓著，桃李满天下。

吴邦之擅长写意花鸟画，兼作山水、人物，也是气格不凡。在吴邦之一生的艺术道路上，有两大特点：一是“跳出”，二是“坚持”。所谓“跳出”，即吴邦之跳出吴昌硕大写意派的樊篱而自辟蹊径。吴邦之早年学蒋南沙工笔一路，进上海美专求学，受吴昌硕大写意派的启发，于是始攻写意。其毕业创作《牡丹水仙》，深得吴昌硕神髓，倍受老师许醉候、校长刘海粟的好评。毕业后赴苏州、淮安教书，于一九二九年回母校上海美专任中国画教授。经亨颐、潘天寿等师友，见其近作，认为一股“昌硕气”，缺乏自家面目。这些针砭对他震动很大。于是决心“取径多方，自立门户”，潜心研究青藤、白阳、八大、石涛，以及扬州八怪的绘画艺术，继承发扬他们的革新精神；又常出入于上海诸收藏家之门，鉴赏历代名画真迹，广取博采，转益多师，艺事日益精进，逐渐形成自己独特之艺术面貌。如一九三一年画的紫藤，其老干藤蔓气韵生动、超脱灵变得青藤神髓，落墨淡雅清润，承石涛遗意，以双勾淡彩画紫藤花冠，潇洒闲逸，饶复堂风采。其题款书法有汉隶、魏碑风范。通观全幅，已脱开“昌硕气”而自出新意。在画上自题诗一首：“万花点滴动飘摇，露气珠光映碧霄；可惜临风依老树，他年何处托春娇。”托物言志，隐喻摆脱依傍，自辟蹊径之意。

所谓“坚持”，即吴邦之始终坚持自己的艺术风格，不与潘天寿苟同。吴邦之与潘天寿结交共事五十年，亦师亦友，情投意笃。两人的美术教育宗旨与艺术创作原则是基本一致的，均为振兴民族绘画，志在振兴民族精神。两人又是吴昌硕大写意派的信徒，既入乎其内，登堂入室，又能跳出其外，自立门户。两人都心仪青藤、八大、石涛、扬州八怪。所有这些，都是共同的。然而两人又各执秉性，坚持各自的艺术风格，互不迁就，互不妥协，这是十分难能可贵的。具体而言，潘天寿作画，立意构思力求雄健而有奇致；吴邦之作画立意构思追求天机逸趣，而有生活情意。潘作的一味霸悍，拙多于巧；吴作的画，丰润郁勃，巧多于拙。潘作画擅长运用“程式”，险峻夺人；吴作画，喜欢“临见妙裁”，随意生发。潘的书法刚中寓柔，吴的书法，柔中带刚。潘作诗承韩愈、李贺奇险一路，吴作诗尚李白、陆游旷放一路。简而言之，潘天寿的艺术风格偏重于理性，结构严谨而端壮；吴邦之的艺术风格比较感性，超脱灵变而多姿。

吴邦之作画“好野战”，敢于突破传统构图成法而自出新意。例如《一唱雄鸡天下白》，画上仅一只精神抖擞引吭高鸣的公鸡，而略去一切背景、构图之简，紧扣画旨，以突出“唱”和“白”的意境，这是构图极简的代表作；又如《春来相与护龙雏》，一丛茂密盛开的蔷薇花自右向左倾斜，画家

苦心经营，着意于花枝的穿插、开合、气势，茂密之处，密不通风，舒展之处，疏可走马。枝干盘曲，倔强有力，欣欣向荣而富有生气。在花阴深处，一群雏鸡嬉逐于绿茵草地，自得其乐！这是构图繁的代表作。

吴邦之对「外师造化，中得心源」别有会心。注重写生，取法自然，目之所及，无一不是画材，为国画创作开拓新题材、新风格、新笔墨。当时他画了许多前人所未画的新题材。例如《桑棋图》、《蓖麻图》、《紫茉莉》、《新石斛》等。将平凡之物，挥洒成饶有诗情画意雅俗共赏的佳作。敢于突破传统题材的樊篱而直接取法自然，这一点表现了艺术家的创作胆略，也给他的作品带来了一股清新的气息。由于题材新、对象新，在观察摄取、布局取舍以及形诸笔墨之际，便可不受成法约束，随机生发，这就丰富创造了新的技法。这正如石涛所说，笔墨当随时代，作品才能时出新意。

吴邦之晚年作画，题材更为广泛。但是梅、兰、菊、竹仍然常画。尤爱画兰，最得心应手，也最受人称颂。潘韵先生认为，当代罕见其匹，郭绍虞先生亦赞为超绝无伦。早在一九三三年所作惠兰图，即为潘天寿激赏，特于画上题诗两首，其一曰：「胭脂价贱艳吴娘，芳草难歌天一方；笔墨岂真无健者，莫教胡乱说徐黄。」并跋曰：「邦之画兰，得如此佳构，真外师造化，中得心源者矣，可佩可佩！可畏可畏！」吴邦之画兰，师承石涛，但又不为成法所囿而自出新意。他外师造化，经常入深山赏兰或携兰写生，深究兰之习性、特征、风神。因此，画兰既有生活情趣，又寄托了坚芳之质的品德情操。他笔下的兰花，有山中携来的露根兰，有泉水淙淙、山雾空濛的春谷幽兰，有风雨交加的狂兰，有风过幽香淡不收的妙兰，有鼓素琴霜月以伴的夜兰，有寓美人香草之意的人格兰等等。凡此种都是通过生活感受、情怀寄托，为兰花写照传神。古人画兰，每以书法意致入画，邦之先生也如此，但对笔墨神韵有进一步的追求。例如画狂兰，用草书笔法，笔飞墨舞，气势磅礴。画空谷幽兰，则如行、楷法，笔法恬静秀逸，充满润含春雨，馥郁可掬的氛围。用笔抑扬顿挫，正侧藏逆，变化多端。快如惊蛇入草，闲若飞鸟投林，轻盈似蜻蜓点水，不经意处，如虫蚀木，自然成纹。尤其善于画蕙兰，花朵姿态的俯仰、向背、聚散、飘逸，各尽其致。他常说：「中国画之味之素是淡。」因此常以淡墨、嫩墨画花朵，使朵朵兰花状如豆蔻年华的少女纤手，富有饱满、润泽、细腻丰姿和青春活力。这些笔墨技法是为了更确切地以形传神，而不是片面地玩弄笔墨技巧。这又是其独特之处。

这本吴邦之画集，精选了各个时期的代表作，特别是多选了一些兰花精品，以期为欣赏和研究他的艺术提供方便。作为门生和亲属的我，谈了这些心得和体会，不妥之处，还望读者指正。

张岳健

一九九六年十月于西子湖

目 录

一	芦橘子低山雨重	一九三一年	一九三〇×三四厘米
二	紫藤	一九三一年	一三六×三二点五厘米
三	石榴	一九三二年	一三七×三三厘米
四	兰为王者香	一九三二年	一四八×四〇点二厘米
五	萱草	一九六三年	四五×三四厘米
六	晓窗春老	一九三二年	三八×六七厘米
七	空谷春深	一九三三年	一九三×三四厘米
八	狂兰	一九三四年	四〇×三四厘米
九	木兰	一九六三年	一三六×三四厘米
一〇	香温茶熟	一九三四年	四〇×三四厘米
一一	白荷	一九三五年	一四二×三四厘米
一二	刚健婀娜	一九三五年	一三六×三三五厘米
一三	竹节海棠	一九六二年	九七×六〇厘米
一四	柳荫窥鱼	一九三五年	一四一×三三五厘米
一五	坐听松涛	一九三六年	一〇一×一〇八厘米
一六	蕉雨潇潇	一九三七年	一四一×三四厘米
一七	春风闲淡	一九四五年	一三七×三三厘米
一八	幽谷芳兰	一九四五年	一三九×三三五厘米
一九	空山盟古雪	一九四五年	一二四×四二点五厘米
二〇	濠上之乐	一九四五年	八四点五×四一点七厘米
二一	白日放歌须纵酒	一九四五年	九三×三九点五厘米
二二	安贫长自足	一九四五年	六四×四八点二厘米
二三	荷花深处有鸳鸯	一九四六年	九六×六〇点五厘米
二四	神骏欲舞	一九四六年	八二×一五〇厘米
二五	冷艳	一九四六年	一三三×三三厘米
二六	春来相与护龙雏	一九四八年	一三六×六八厘米
二七	春来相与护龙雏(局部)	一九四八年	一三六×六八厘米

二八	苍筠香兰	一九四八年	一三五×三四厘米
二九	清影	一九四九年	八六×四七
三〇	湖上消夏图	一九五三年	一二二×六八厘米
三一	竹园一角	一九五四年	九二×四二厘米
三二	秋色斑斓	一九五四年	一四三×四九点五厘米
三三	鲜石斛	一九五五年	九一点五×四二厘米
三四	偶忆桐庐	一九五七年	一三二×五四点五厘米
三五	冬暖	一九五九年	九〇×四〇点四厘米
三六	鸦啼露滴桐	一九六〇年	九七×四五厘米
三七	殿秋壮观	一九六一年	一四〇×三三〇厘米
三八	绛冠秋色	一九六一年	一二〇×五二点五厘米
三九	美意延年	一九五八年	一五三点五×八二厘米
四〇	一唱雄鸡天下白	一九六二年	九一×四七厘米
四一	云霞影里风梳翎	一九六二年	一五三点五×八二厘米
四二	细语喃喃暮桃花	一九六二年	九一×四一厘米
四三	晴雪	一九六二年	三二点五×四〇厘米
四四	松	一九七二年	六八×六八厘米
四五	菊竹襟怀	一九六二年	七八×四六厘米
四六	兰竹双清	一九六二年	八六×四八厘米
四七	巨龙	一九六二年	一三七×六八厘米
四八	红榴初发艳清晨	一九六三年	一一〇×七二厘米
四九	香飘远任碧云端	一九六三年	八五五×四七厘米
五〇	名花有节	一九六三年	一四〇×三四厘米
五一	五果之图	一九六三年	一四〇×三四厘米
五二	鸡冠花	一九六三年	一四〇×三四厘米
五三	滇海移来	一九六三年	一五〇×四七点五厘米
五四	兰竹	一九六〇年	一三六×六八厘米
五五	梅花一笛春风香	一九六三年	一四三×四九厘米
五六	红蔷薇映绿芭蕉	一九六三年	八七×三三厘米
五七	案头清供	一九六三年	一四〇×四八点五厘米
五八	霜天烂漫	一九六四年	一六九×六九五厘米

五九	牡丹	一九五三年	一三六×六八厘米
六〇	绿牡丹	一九六六年	六五×四八厘米
六一	秋光	一九七二年	五七点五×六九厘米
六二	荷花紫薇	一九七二年	三三×四四厘米
六三	牡丹兰花	一九七二年	六九×六九厘米
六四	风过幽香淡不收	一九六二年	二九×三五厘米
六五	木笔年年记岁华	一九六二年	四七×三五厘米
六六	蕙麻	一九七三年	三八×六九厘米
六七	雨窗随意弄笔	一九七五年	一〇四×四六厘米
六八	得气之清	一九七五年	六九×四九厘米
六九	蕊寒香冷	一九七五年	七五×六一厘米
七〇	美人香草	一九七五年	二四点五×四四厘米
七一	花歌叶舞	一九七五年	二四点五×四四厘米
七二	九节兰芳	一九七五年	二四×一三七厘米
七三	兰有芳兮竹晓烟	一九七六年	六九×六九厘米
七四	篱边斗大花	一九七七年	六九五×三四点五厘米
七五	雨露风晴试写来	一九七七年	三五×二九厘米
七六	八哥红叶	一九七三年	三二×四三厘米
七七	潇洒水国	一九七三年	三二×四三厘米
七八	隐身草岸	一九七七年	四五×三二点五厘米
七九	有酒非尔不为欢	一九七四年	三四×一八厘米
八〇	雪里红梅	一九六三年	四七×一五〇厘米
八一	滇海移来	一九六三年	四四×九五厘米
八二	水墨西瓜	一九六三年	六八×一三五厘米
八三	降龙松	一九六三年	四八×一三一厘米
八四	凌霄天娇闻天鸡	一九六三年	四八×一三一厘米

多子圖
癸亥秋吳昌碩寫

榴花照眼苦炎熇，樹上結實漸盈。早與墨墨
亂狂塗，遠師豪墨，近在老懶，看丹青，千樂皮，聊
寫胸中，袁山，大者如斗，小如拳，滿樹繁枝，欲
倒若鉅雲，瓊觀多如我，雲心原得，自笑
不如彼，老農田舍，求粟堪一飽，弟南燭，謹識
二十三年七月，寫于南陽，隔前，拜漫題

弟兄不羨蘭兮竹，得如此佳構，
真外師造化中得心源者矣。可謂
可畏。 琰晉樓挑紅時壽題。

