

蘭竹石初步

吳蓬

初習國畫先從
畫蘭竹不入門
畫理通而不外
陰陽二字所謂
陰陽者即是
長短濃淡枯濕
剛柔粗細鬆
緊巧拙是也
蘭花俱備長短
濃淡剛柔之
以作入門為便

吳蓬 繪

广西师范大学教材

蘭竹石初步

吴蓬 编绘

MBA 732/03

广西师范大学出版社
·桂林·

图书在版编目(CIP)数据

兰竹石初步/吴蓬编绘. —桂林:广西师范大学出版社, 2002. 6

(国画初步系列教学丛书)

ISBN7 - 5633 - 3591 - 9

I. 兰… II. 吴… III. 花卉画 - 技法(美术)

IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 039019 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541001)
(网址:www.bbtpress.com)

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010 - 64284815

河南第一新华印刷厂印刷

(中国郑州经五路 12 号 邮政编码:450002)

开本:787mm × 1 092mm 1/16

印张:3.75 插图:50 页 字数:5 千字

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

印数:0 001 ~ 5 000 定价:16.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

书画论语

吴 蓬

生：美术书店里有许许多多的画册，不知哪一类值得翻翻，哪一类不须看？

师：有时间的话都可以翻，不过你得有一双犀利的眼睛。比如一些名家的东西，不一定全好，也有他的不足之处，千万不能把缺点当成优点来吸收。一些普通画家的东西，也有可取之处，去翻翻也有好处。此中有二。你觉得差，想一想他差在哪里，为什么差，当你知道原因后，你以后就可避免此类不幸，此其一。有些作品，画家的用笔功夫很差，用墨韵味不足，同时形的处理又有点做作，但他的布势、结构、墨色分布倒有可取之处，那你就吸取，再说他的某种处理方法或许能给你一些启示，可以扩大你的表现方法，此其二。

生：您说的那双犀利的眼睛是怎样的呢？

师：那就是“五行品味说”的审美眼光。

生：“五行品味说”，以前听您讲过，但不够深刻，请老师再给我具体地讲解一下。

师：所谓“五行品味说”，是我近年来对书画审美之五要，借“阴阳五行”中之“金、木、水、火、土”为五则朴素之审美标准。

“金”者，金石味。用笔老辣、韧炼，（骨力）刚柔相济，枯湿相约，具金石味。（你要达到这一致范，必须练好金文，先从黄宾虹先生的大篆入手，得着笔法后，再去临写大量的两周青铜器铭文。到时候你笔下的金石味自然会应运而生。）

“木”者，松灵、质朴。形态质朴，结构如草木般自然松灵，有随意见物形之致。（你要达到这一致范，必须练好草书，草书的大家很多，例如孙过庭、黄山谷、张旭、怀素等。还有一种沉着痛快的章草，如王遽常先生的不以形拘，能在取形中见其笔致变化。再具体地讲，你握笔的松紧也得恰如其分。你的手好比抓住一只麻雀，不能

抓得太紧而把它捏死，也不能抓得太松而让它飞走。这样你的用笔就达到松灵活脱而进入随意见物形的境界了。）

“水”者，滋润。墨色不干巴，有滋润感。（水的致范，说穿了很简单，要在枯笔的基础上用水才见其滋润的美感。正像雨水必须洒在干裂的土地上，才有价值，否则便成了淫水泛滥。）

“火”者，气势韵味。题意豁然，线条动势及水墨韵味如火焰光照。（这是书画者的内涵学养所至，还有天分所至，你不必强求，只要你肯实其中，功到自然成。）

“土”者，浑厚。用笔不浮躁，圆浑沉着，积墨不腻，如肥土之积，浑厚丰实。（从具体用笔来讲，你得以中锋用笔为上，竖起笔来作画，千万别把笔杆子趟下去以拖笔作画，即使要以侧锋用笔，也得竖起笔来侧锋直用。行笔之速度须以笔中的含水量而定。水多则快行，水少则慢行，为的是让墨水恰如其分地渗透在纸上。如同照相机的原理，就是光圈的大小必须与快门的速度相协，让底片感光恰到好处。所以作书画也同样，能力透纸背而不滞板者为上乘。在山水画中的积墨，必须以松灵为要，若浑厚而不松灵，是谓大病。故此你得久战沙场，方可百战百胜。）

生：请老师给我举一个“五行皆全”的画家来分析一下他的作品。

师：我就来谈一下黄宾虹先生的作品。我们细细拜读宾老作品，随处皆可见到，他的用笔勾线，皴擦点丑，既老辣又韧炼，达到了“金”的致范。宾老好作金文大篆，其功力可谓前无古人。故此宾老线条的“金石味”，是与他的金文功底不可分割的。此乃“金”。再看宾老画面的结构、造型，皆是随意松灵，质朴可爱，同时又能在浑厚中见松灵。细察宾老的线条组合，正如纤夫行舟，

担夫争道，繁而不乱，自然灵通。所以在宾老作品中“木”的要素，随处可见。此乃“木”。我们见到的许多宾老山水画，常以为未曾干透，其实是几十年的作品了，这就是滋润感，正如宾老所说的“干裂秋风，润含春雨”。所以说，一切美的感慨，都是在对比中显现的。没有那老辣的金石味线条，是不可能体现滋润的美感的。此乃“水”。宾老作品中，除了一些习作之外，都有豁然的气势、氛围。如《宿雨初收》、《春雨朦霏》、《夜山之游》等等作品中一些浑厚华滋、萧散清旷、苍浑高古之意境，一开卷就咄咄逼人，荡人心扉。此乃“火”。再看那些浓淡相破的墨色、色墨互渗的情趣。故此我评价宾老的积墨为积德。每积一层，自有一番境界，不厌其繁，如同积德，有多多益善之慨。此乃“土”。总体讲来，宾老作品“五行俱全”，是我们后辈人学习与借鉴的优秀楷模。

生：是不是可以说具备了“五行”之征，作品就进入高层次水平了？

师：不是。具备了“五行”之征，只能说是合乎正格罢了。书画家若要进入高层次水平，最后的较量，就是靠“气度”了。

生：“气度”是不是跟“肚量”有关？请老师解释。

师：我先来讲个故事。记得少年时，一到晚上便去茶馆听说书，我最爱听古战场上的事迹，印象较深的是《薛仁贵征东》。一次薛仁贵与辽邦首领盖苏文交战，盖使的是大刀，薛使的是长枪。几个回合后，盖一时疏忽，把大刀掉在地上。此时薛非但没有乘机去刺盖苏文，却用枪把掉地的大刀挑起，让盖接住大刀，再行交锋，结果，盖拖刀而逃。说书人交待，盖之武艺高强，一般不会拖刀而逃，只因为薛仁贵的“气度”压倒了他，使他胆怯而不敢蛮战。

生：老师，您不必再解释了。我已明白什么是“气度”了，并懂得了“气度”对创作的至关重要。

我观看了许多名家的作品，发现这么一种现象。可以说凡是名家，他们的作品都有一个独特的面貌，像任伯年、吴昌硕、蒲华、黄宾虹等等，一看就知道，用不着看落款。所以我想，要成为名家必须赶紧创出一个面貌来！

师：是的，但你只说对了一半。可知面貌有方面大耳者，眉清目秀者，又有獐头鼠脑者，青面獠牙者，油头滑脑者。你说后者之类算得上美吗？再说书画创作如同一位厨师欲创作一道名菜，不是以奇怪的作料，或难于上口的味道去创作，而是让人乐于上口，又有营养价值，同时又有回味无穷的滋味，方可称为一道名菜。同样，书画要具备一个独特的面貌是不难的，难的是要有一个好的面貌。

生：怎么才算一个好的面貌呢？

师：我前面已谈过，它必须具备“五行”的审美标准。

生：“五行”这一审美标准，在古代有人提过吗？

师：没有。但也有类似的说法，比如五代荆浩在《笔法记》中提及“用笔四势”：筋、肉、骨、气。我以“五行”对照，惟有木为筋、土为肉、金为骨、火为气，缺一水，不全。宋代苏轼论书法写道：“书必有神、气、骨、肉、血，五者缺一不可。”我以“五行”对照，神为木、气为火、骨为金、肉为土、血为水，“五行”全矣。其实“五行”之征的完备，非但书画如是，文章如是，人生、事业皆得“五行俱全”，方可臻为上乘。

吴 蓬 字稚农，号无蓬、仁弘居士、石门散人，室名白雪斋、明琴草堂、月底箫声楼。浙江嘉兴人，1941年生，当代著名画家。能文，善古琴，书法篆刻皆精。有《吴蓬画集》、《研田耕耘录》、《芥子园画谱》（水墨彩色版，吴蓬临本）等行世。倡立“五行品味说”，以金、木、水、火、土“五行”之征衡味书画。

目录

学前四知	1
开课语	3
兰叶起手	4
兰草组合	6
兰花组合	10
误笔例	12
竹叶起手	13
误笔例	14
竹叶组合	15
竹枝起手	16
枝叶画法	17
竹梢组合	19
折枝例	20
竹子起手	21
枝干配合	22
干枝叶组合	23
湖石画法	27
山石画法	31
风声雨声琅玕声	37
秀色三分雨	38
烛影摇红	39
晴湖秋水流轻毫	40
羡他清绝西溪水	41
翩若惊鸿	42
薄云澹月	43
昂藏老鹤虽饥	44
小立东风谁共语	45
士君子一当穷愁寥落	46
栖迟蓬户	47
值良夜庭落深沉	48
帘枕高敞看青山绿水	49
一枕新凉眠客舍	50
西陵帆影	51
书画论语	52
尾语	54

学前四知

第一：工具、材料

（一）砚 要有一方发墨快的砚台。如何鉴别呢？可用指甲在砚台上轻轻一划，如出现一条白色的甲灰，即是发墨快的砚台；你若对着砚台呵上一口气，它能湿润得可以磨墨，而且摸上去又像小孩的脸颊一样光滑，这种砚台当然是再好不过了。如划上去只觉得一滑而过，没有甲灰，那肯定是不发墨的。别管它雕刻得如何精美，那只是中看不中用的。

（二）墨 墨一般有三种：油烟、松烟、漆烟。油烟墨有光泽，适合于画花鸟；松烟墨无光，适合于画山水；漆烟墨介乎两者之间，它适合于写字。研墨时，先在砚台上放少量的水，磨浓了，再放点水，再磨，这样就快。如一下子放上好多水，反而要慢。因为水多了容易使墨头发胖发软，软了就不发墨，而且会掉下墨渣，影响作画。所以最好用两枝墨交替来磨，磨一段时间，让墨头干燥一下，用布把墨头擦干，这样可以让墨头一直保持结实、坚硬。墨头坚硬，发墨就快，磨起来有沙沙之声。上好的墨干后，边上又坚硬又锋利，像一把刀子。若用旧墨作画，当然更佳。所谓旧墨，一般在三五十年以前，墨中胶质已脱，火气全无，用来画山水更是雅淡得宜、气味清隽。有人问，为何不用墨汁？那你一比较即可明白。因为墨汁画出来的水墨层次以及韵味，没有磨的墨丰富。若是上品旧墨，其墨色气息之雅，更是墨汁无法相比的。当然，为了省事，在练习时不妨使用墨汁。

（三）颜料 有两种颜料最好使用块状的：一种是花青，一种是赭石。最好是苏州姜思序堂出品的，胶又重，末子又细腻，色泽鲜明且没有火气。其他可以用锡管装的。

（四）毛笔 画国画的人，一般都不太讲究，只要使用起来方便就行，所以一些画家都是各自选用的。

（五）纸 不管是何种宣纸，只要是吸水性能好的，就可用，吸水性能不好的，就别用。因为吸水不好，画出来就没有韵味。如果使用上了胶矾的纸、绢或者扇面一类的不吸水纸张，那我们得用积水法画，画成后的效果又是另一种味道。

开课语

初学国画，应该先从“兰”、“竹”、“石”开始。我们来到这个世界，要处理好人生，就要懂得“阴阳”两字，使阴阳调和。画画也不例外，画中“阴阳”就是长短、粗细、刚柔、枯湿、浓淡、松紧、巧拙等等。兰花具备长短、浓淡、刚柔的特征，以此入门较为方便。武术中有一种很过硬的基本功，称为“铁布衫”，一般要练十多年。近期，海灯法师的高徒范应莲先生，他以一种精悍的训练方法，能在数月内培训出“铁布衫”这一厉害的功夫。现在我们可以把最难的国画基本功兰、竹、石在数月内攻下。请遵循、配合我的训练方法。

使用长锋羊毫（锋长八九厘米，直径两厘米）。执笔就像捉住一只麻雀，不可把它捏死，也不能让它飞走。

初習國畫先從
畫蘭竹不入門
畫理盡而不外
陰陽二字所謂
陰陽者即是
長短濃淡枯濕
剛柔粗細鬆
緊巧拙是也
蘭花俱備長短
濃淡剛柔之
以作入門為便

(快)收
出鋒時
在空中
筆力收住

行筆時盡
量少用指

須用腕肘肩

若线条延長

的還可用腰

身甚至用脚

走初

這張蘭葉(线条)
反復練習一百次
畫葉須做到柔中蘊剛

以清墨既飽和水筆蘸濃墨
長鋒筆意中鋒落筆
提筆若提住一隻麻雀
不可把它捏死也不能
讓它飛走

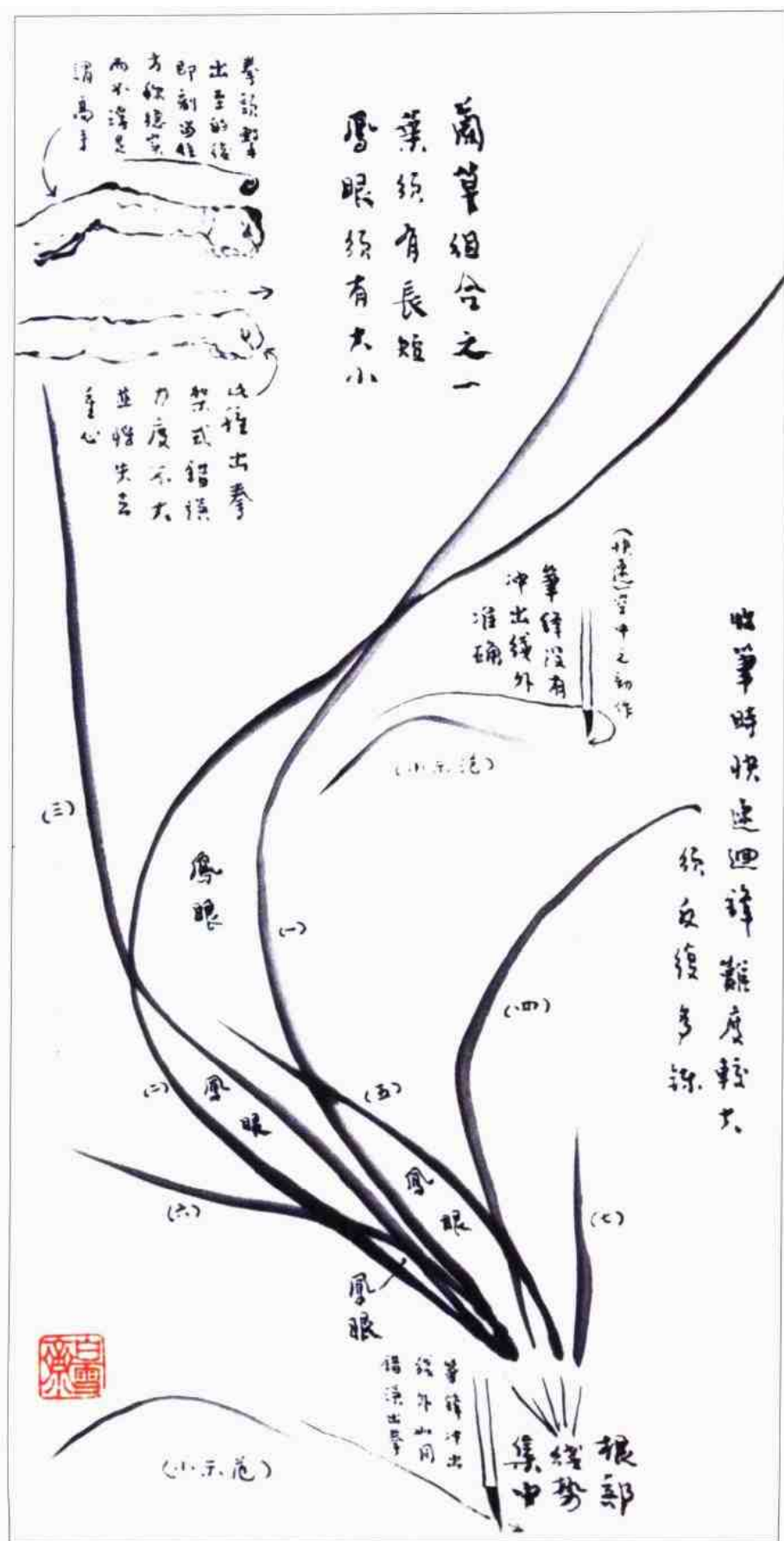
不要使用狼毫
因硬且易使筆
味尖削
羊毫性軟故筆
味渾厚醇厚

兰叶起手

先把毛笔浸透淡墨水，蘸上少量浓墨，中锋落笔。行笔时尽量少用指力，须用腕、肘、肩膀，若线条超长时，还可用腰身运动，甚至用脚走动，如此写出的线条，方可达到既灵活，又稳健。

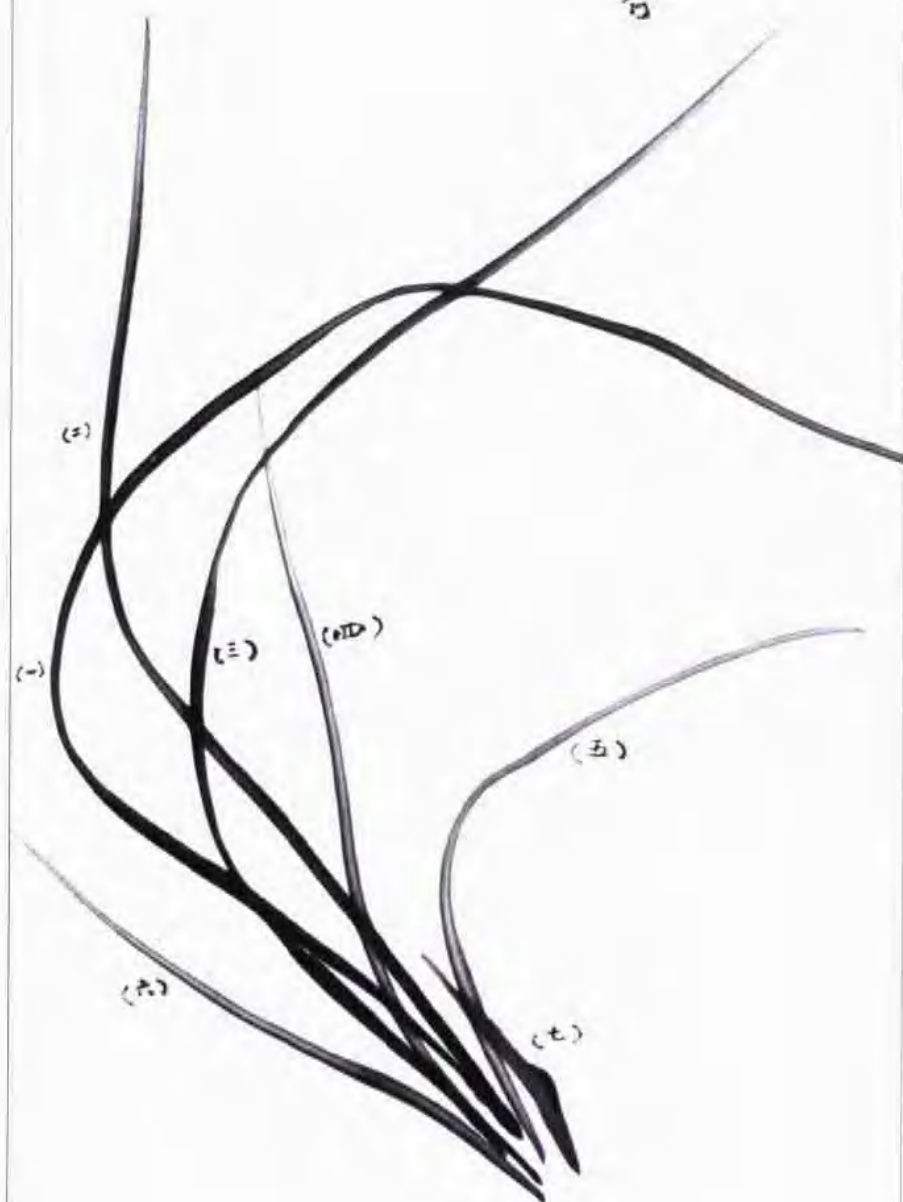

兰草组合

兰草的组合须留意凤眼的变化,要大小不一,叶分长短、浓淡、枯湿。(见第六、七、八、九、十、十一页)

蘭草組合
之二

蘭葉
組合
之三

蘭葉須有長短
簡明數葉之組合
多一筆不能少一
筆不行

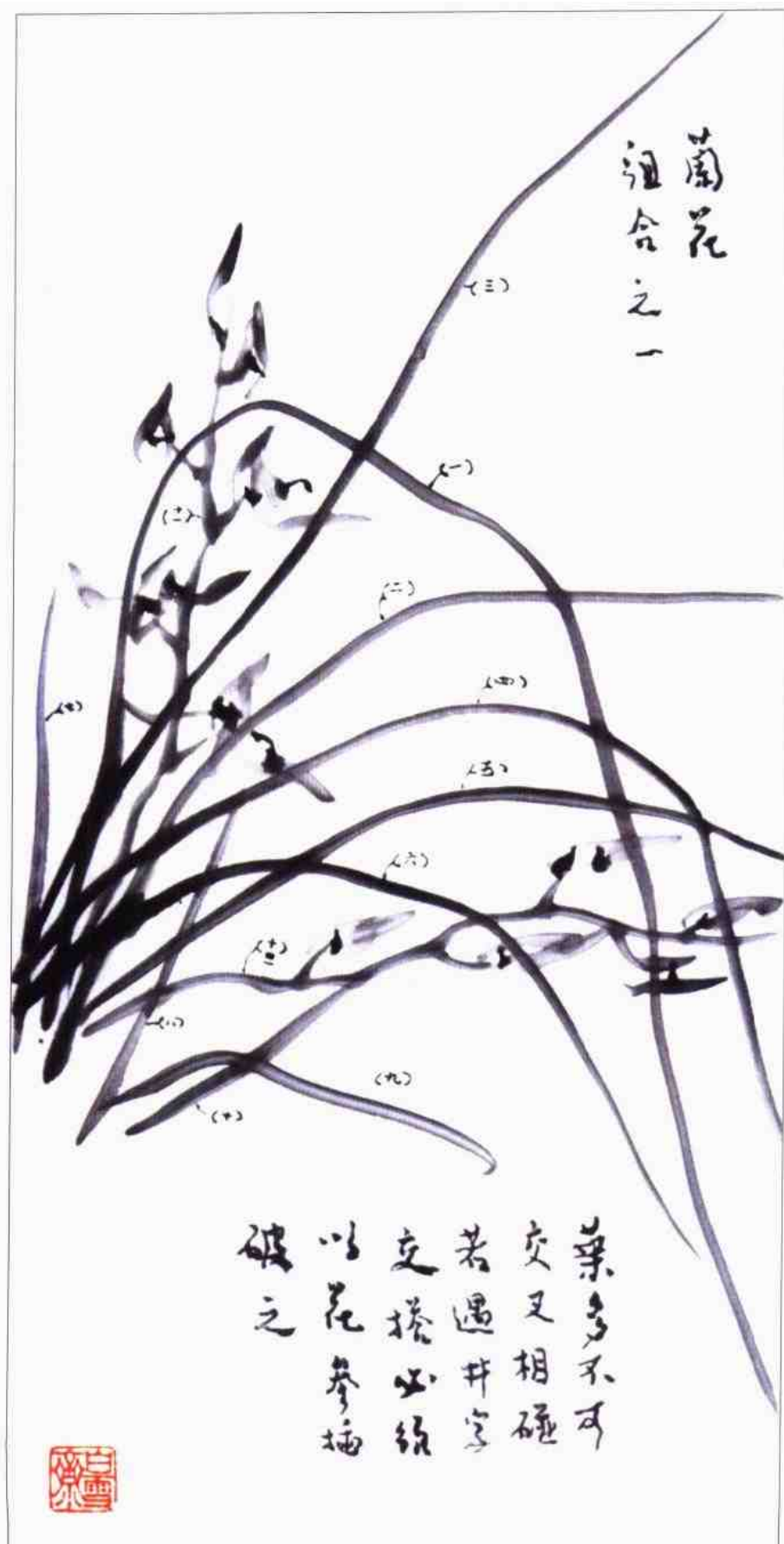
葉與葉之墨色
要理最忌葉濃
花淡

兰叶须有长短，
简明数叶之组合，多一
笔不能，少一笔不行。

花与叶之墨色搭
配，最好是叶浓花淡。

兰花组合

叶多不可交叉相碰，若遇井字交搭，必须以花参插破之。