

萧朗

书画大系

1942—1977

第一卷

萧朗
书画大系

1942—1977

第一卷

荣宝斋出版社 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

萧朗书画大系. 第一卷 / 萧朗绘. — 北京 : 荣宝斋出版社, 2016.8

ISBN 978-7-5003-1933-7

I. ①萧… II. ①萧… III. ①写意画—花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 194430 号

主 编: 王振德
萧 珑
责任编辑: 晋雅娟
责任印制: 孙 行
毕景滨
王丽清
装帧设计: 锐彩数码
责任校对: 王桂荷

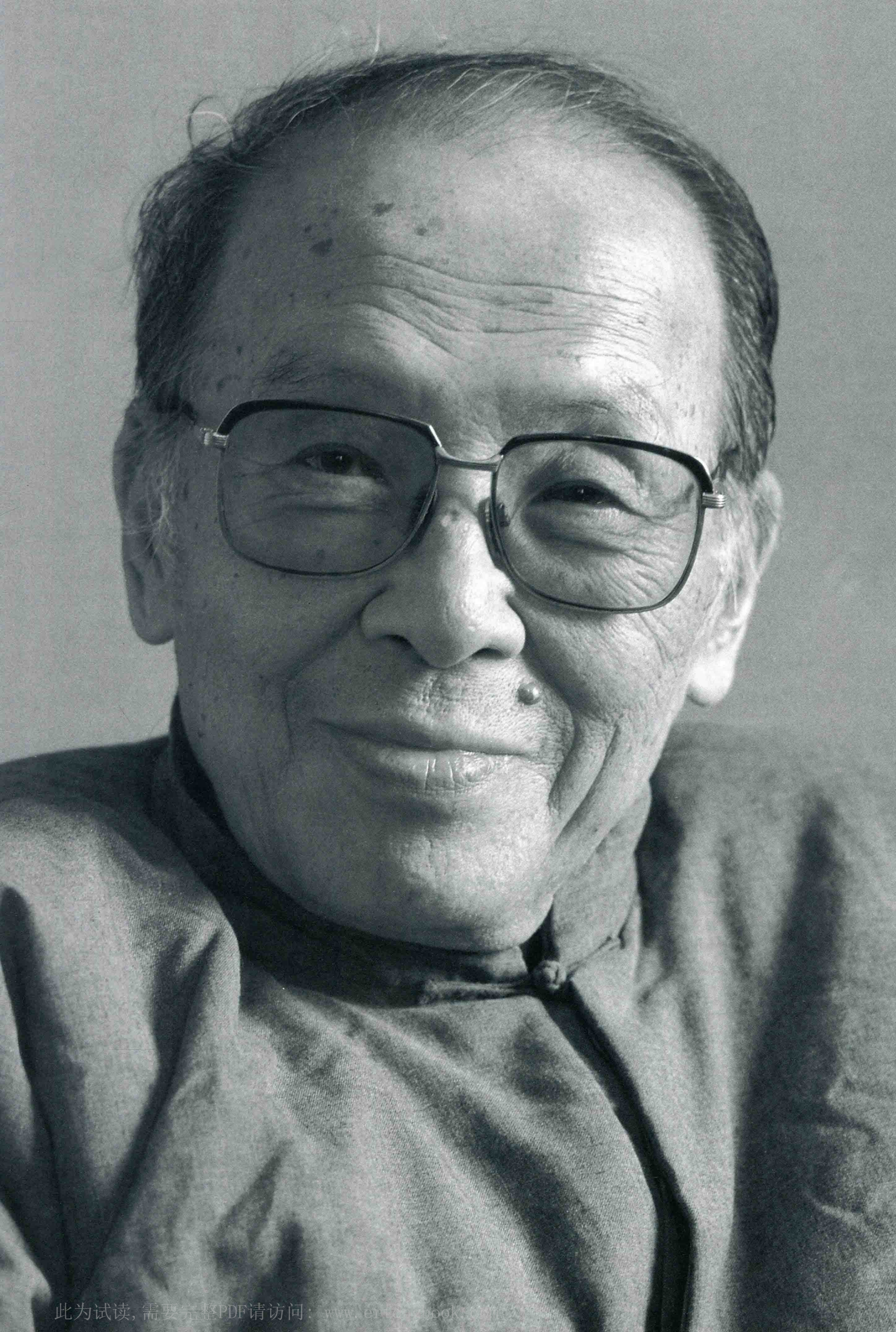
XIAOLANGSHUHUADAXI DIYIJUAN
萧朗书画大系·第一卷

编辑出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市西城区琉璃厂西街 19 号
邮 政 编 码: 100052
制 版: 天津市锐彩数码分色技术有限公司
印 刷: 北京荣宝燕泰印务有限公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 8
印张: 32
版次: 2016 年 11 月第 1 版
印次: 2016 年 11 月第 1 次印刷
印数: 0001-1500
定价: 348.00 元

萧
洞

萧朗简介

萧朗（1917.11—2010.5），名印鉢（玺），字朗，别署萍香阁主人。北京市人。中国美术家协会会员，天津美术家协会名誉副主席，天津美术学院教授。系中国近现代著名花鸟画家和美术教育家。

萧朗自 20 世纪 30 年代末拜著名画家王雪涛为师，随王雪涛研习书画达十余年，同时得到齐白石、陈半丁等人指教。1949 年入华北大学艺术系深造。从 20 世纪 40 年代起，先后在北京师范大学、河北艺术师范学院、广西艺术学院任教。1940 年开始在北京琉璃厂的画店、纸店挂润笔单，成为职业画家。1948 年与同为雪涛弟子的画友在北京举办画展，齐白石先生特为此题写“迟园弟子画展”。1964 年花鸟画新作《浴罢》参加全国美展。1986 年与溥佐先生在天津举办画展。1991 年应邀在深圳举办“百吉（鸡）画展”，并设席讲学。1992 年受邀为大陆记者首次赴台湾采访团创作《芙蓉鹌鹑图》赠与台湾海峡交流基金会，深受世界舆论瞩目。1996 年在北京中国美术馆、1997 年在广州美术馆、1998 年在广西博物馆和天津人民美术出版社展览馆、2000 年在天津文物公司、2012 年在天津美术馆、2013 年在北京荣宝斋等先后举办个人画展；2016 年 8 月在中国国家博物馆举办“萧朗百年诞辰书画艺术展”。2008 年 3 月萧朗的 25 幅国画作品被中国国家博物馆收藏，2016 年 8 月萧朗的 65 幅国画作品和 10 幅书法作品再次被中国国家博物馆收藏。代表作有《浴罢》《踏遍青山》《阿肥》《威风》《回眸一笑

百媚生》《白凤》《秋瓜》《孔雀》等。有《萧朗画集》《萧朗课徒画稿》《怎样画写意草虫》《萧朗画草虫》《写意禽鸟画范》《写意复瓣花画范》《写意草虫画范》《荣宝斋画谱·草虫部分》《萧朗花鸟画教程》《萧朗花鸟画小品集》《中国近现代名家画集——萧朗》《萧朗谈艺录》《中国国家博物馆 20 世纪中国美术名家系列丛书·萧朗书画艺术》等多种著作行世。

萧朗花鸟画多属小写意画法，形象简括生动，笔墨洗练自然，赋色丰富典丽，风格秀润清雅，富于生活情趣和书卷气息。擅长创构诗意盎然的灵境，透过鸿蒙之理，将静穆的观察与活跃的生命统摄到优美的作品之中，形成独特的艺术风貌。其作品取材十分广泛，尤以鸡、草虫等类作品为世人所盛赞。作为享受政府津贴的专家，萧朗在长期美术教育生涯中，建立了独立的、严整的花鸟画教学体系和行之有效的表现程式，培养了许多花鸟画人才，对花鸟画艺术的传承和发展做出了重要贡献。

被誉为中国小写意花鸟画的扛鼎之人的萧朗始终全身心投入花鸟画理论与创作的研究之中，以艺术家纯真之心，以当代“大隐”之风度，涤除名利干扰，不求闻达，不逐时尚，淡泊宁静，怡然自守，醉心艺境，痴迷翰墨，闭门思画，精进不懈，几乎淡漠了艺术之外的一切。他对社会上的商品化热潮从不在意，对别人褒贬毁誉也从无计较，堪称拼尽生命弘扬中国画优秀传统文化的典范人物。

凡 例

- 一 《萧朗书画大系》按创作年代顺序和类型分卷陆续出版。
- 二 本卷为早期绘画。收入 1942 年至 1977 年绘画作品 230 件，其中册页的每一开为一件作品。作品按年代顺序排列。
- 三 本卷内容分为三部分：一序，二图版，三图录。

粉为造化 笔写天真

——读萧朗花鸟画作

王雪涛

古人云：“有拔而起之，莫挤而止之。”（宋·王安石语）予之于萧印鉢，果如是耶？“印鉢”其名，单字为“朗”，幼喜绘画，长而好文，及弱冠就读中学，恰逢予兼其校国画课程，遂与印鉢有师生之缘。印鉢天资颖慧，禀赋不凡，又能矢志笃学，故其课上国画练习，常被留作成绩，同学必啧啧称誉。予亦喜其敦厚周慎，谦约清廉，窃爱之重之。翌年有七七之变，烽火连天，风鹤频惊，生民遭水火之苦，北平有日寇之劫。印鉢向以志节自励，誓不事伪朝，便从予研习绘事，专攻花鸟鱼虫一科。意气恳恳，专神守一。师明清诸家，均能迫摄其神韵。当是时也，印鉢或郊游以写生，或竟夜而挥毫。手不释卷，笔不离纸，虽巷居瓢饮，亦未改其乐。十年之间，所积画稿，盈箱累篋，蔚蔚然可观也。其学之勤，练之苦，不让古人之刺锥者。至于潜心研讨，亦非庸庸之辈所能仿效。越明年，印鉢已能独立作画，时彼方年逾二十之后生，人或贺予之有徒，予则贺印鉢之能成也。其后十余年，印鉢居予左右，挥毫染翰，未尝一日相离。考其言行，俱择善而从，品其画格，洵如其人格也。予闻之荆公：“古人之观于天地山川、草木虫鱼鸟兽，往往有得，以其求思之深，而无不在也。”方之于印鉢，荆公之言不诬也。

逮逢邦国新建，堂皇大业，广收人才，印鉢考入华北大学三部艺术系，毕业后分配津门。虽人分地隔，但往来仍频，转瞬又忽忽三十余年矣。噫，印鉢弟已逾花甲，予焉能不耄？谚云：“士别三日，当刮目而视。”今审其画，其笔墨之润秀，情趣之真率，颇近于陈白阳；其章法之谨严，造型之爽劲，差拟于华新罗。故马或奔蹏而致千里，师于予，又能从极似之中蝉蜕而出者，非印鉢而谁何？予昔冀其有为，今可抚其背而誉之也。值其作发表《迎春花》（今《国画家》）之际，书拙文以相勉，且相慰云。

岁在辛酉仲夏

小写意 大境界

——萧朗艺术之我见

邵大箴

在当今国画领域，山水、花鸟、人物各类品种中，以花鸟画创新最难。原因之一是千年以来历代经典作品积累丰富，后人要有所超越，决非易事；之二是花鸟画为被描绘的客观形象所限制，新风格、新样貌的出现，在题材上突破的可能性较小，而主要依仗于章法、构图和笔墨语言的新探索。而绘画中的“语言”乃是其艺术价值的核心，并非从事绘画创作者人人所能领会和掌握。人们常常把那些描绘自然表象而无人文内涵的绘画称之为“俗品”，因为这些作品只表现了客观的物象的样貌，而没有发掘它们内在的美感，也没有写出作者自己的真切感受。至于绘画独有的形式语言特别是笔墨应该传达的情趣，更是毫无踪影。人们观赏它们时，味同嚼蜡。

不过，可能正是由于花鸟画创新的难度，激发起许多有志者的热情，他们锲而不舍地在奋斗、在追求，在创造的道路上求索，不断取得革新成果，使花鸟画传统连绵不绝、薪火相传，并呈现出富有时代和个性的风貌。20世纪以来，包括花鸟画在内的传统国画，虽然面临写实西画的挑战，一度受到压抑，但是时代的巨大变革，艺术为人民服务的潮流，中西艺术的碰撞引发的思考，考古发掘和出土文物的丰硕成果，以及一次又一次对传统笔墨问题的热烈讨论，极大地开阔了艺术家们的视野，推动了国画变革的步伐，涌现出在传统的基础上锐意革新的花鸟画大家，萧朗是其中的一位。

萧朗先生（1917—2010），字印鉢（玺），出生于北京，自20世纪30年代末拜师已享有盛名的王雪涛先生，追随其左右十多年，在此期间，在艺术上还得到齐白石、陈半丁的点拨。萧朗遵循研习中国画的原理，先重师教、习古人，而后习自然，逐步走向独立创作的道路。在师从方面，师其迹，更师其心。他早期的小写意花鸟画颇受老师的影响，但他的作品之所以出众，却在于对老师艺术精神的深入理解。王雪涛曾在文章中这样评价他这位得意的门生：“能从极似中蝉蜕而出者，非印鉢（玺）而谁何？”蝉蜕于极似，不模仿客观真实，从自然中吸取营养，用写意的笔墨表现自己的感受，在似与不似之间驰骋自己的才能，应该说是萧朗一生的艺术追求，也是他花鸟画的独特之处。

传统的写意理论虽广为画家们所熟知，也是大家的奋斗目标，但能真正能脱颖而出的却寥寥无几，因为如何处理艺术创造中共性与个性之间的关系，如何自由地进行个性化的创造，并非人人能够领会和善于诉诸于自己的创作实践。绘画的表现方法有共同的法则，这是大家都必须遵守也是普通大众易于接受的，但艺术作品能够感动人的，不是靠这些人通过学习便能掌握的共同法则，而是画家在运用这些法则时“破格”的个性化表现，这就是我们常说的艺术创造贵在有法与无法之间。萧朗对此很早有所领悟，他反复说他一辈子要研究新东西，不重复别人，不重复自

己。古今中外有许多画鸡高手，萧朗笔下鸡的各种形态以及与之相应的画法，不见于前人而独具一格。他观察对象之细致，表现手法之大胆，章法之奇突，笔法墨法之干净利落，令人赞叹。萧朗极能处理虚实关系，在构图上讲究开阔、爽朗，把人们的想象从有限的空间伸引到无限。他以宁静的心情体察对象，捕捉其跃动着生命的体态，在动中取势，变中见奇，笔墨沉稳而富有激情。他洞悉绘画创作中的辩证原理，例如他用十六字来概括花鸟画的构图法则，即“一大一小，一长一短，一多一少，一纵一横”，指出“构图就是找矛盾，最后达到对立统一”。其实，萧朗先生的这种辩证思维不仅见于他的构图，而是贯穿在他整个人生态度与艺术创作之中，包括他对生活与艺术关系的理解，如何处理描写客观物象和表现主观感情之间的关系，如何解决墨与色的有机结合，如何在笔墨语言中适当引进西画的体面造型使两者融为一体，等等。我认为，也正是依靠这种辩证思维，萧朗出色地解决了他作品格调中雅与俗的矛盾。他深知绘画作品是为大众看的，从作品内容到表现技巧，他都注意到能为大众接受和欣赏，他发掘了一些传统绘画中少见而在日常生活中常见的题材，如他专门为猪画像，创作了一幅题为“阿肥”的作品；他爱描写普通的花卉、菜蔬、鸟禽，显示了他绘画创作的平民作风。可贵的是，他的绘画作品在适应观众欣赏趣味的

同时，又以其质朴、清新而雅致、大方的画风，以其在平凡物象中所揭示的诗意和美感，以其笔墨语言中散发出来的趣味，潜移默化地作用于观众的视觉和心灵，提升他们的审美水平。

国画格局和风貌有南北之分，这里且不说绘画史上的南派北派孰优孰劣的争论，仅就地域来说，生长南方和北方不同的自然万物，必然会在画家们的题材、章法和笔墨中反映出来。萧朗出生在北方，他早期的作品多以北方花卉鸟虫为主要表现对象，“文革”期间他被迫下放到广西十年，在政治上受到压抑的同时，那里特有的草木虫鱼和鸟兽，也给他提供了新的素材和创作资源，这既见于他的许多写生稿，也反映在他尔后的创作之中。南北两地题材的融合为他晚年的作品增添了异样风采。

萧朗长期在学院教学，是一位尽力尽责的教育家。他把自己长期储备的知识，把艺术实践中的心得、体会，陆续整理成多种关于花鸟画教学方法与理论的书籍，供后学者研习。这些论著也是我国最早较为完备、难得的花鸟画教材。

萧朗留给我们丰富的绘画实践与理论成果，对它们的深入学习和研究，对当今与未来花鸟画的发展有不可忽视的意义。在现代中国花鸟画史上，萧朗的名字和他小写意、大境界的绘画作品，将会永远熠熠发光！

目录

目录

粉为造化 笔写天真

——读萧朗花鸟画作..... 王雪涛

小写意 大境界

——萧朗艺术之我见..... 邵大箴

作品（1942年—1977年）

一	松荫高士图	2
二	松鼠觅果图	3
三	竹石八哥图	4
四	石榴小鸟图	5
五	秋味图	6
六	瓜豆草虫图	7
七	虫鸟鸣秋图	8
八	竹石草虫图	9
九	丝瓜鸡虫图	10
一〇	蜻蜓虞美人	11
一一	菊石双猫戏虫图	12
一二	寒秋雉鸡图	13
一三	秋菊草虫图	14
一四	村鸣	15
一五	夏塘	16
一六	红瓜草虫	17
一七	猫与布老虎	18

一八	多寿	19
一九	鸣	20
二〇	黍蔬图	21
二一	鸳鸯	22
二二	丝瓜斗鸡图	23
二三	月季小鸟	24
二四	荷花翠鸟	25
二五	花石小鸟	26
二六	牡丹小鸡	27
二七	菊石松鼠	28
二八	鸡虫图	29
二九	雉鸡	30
三〇	紫藤金鱼	31
三一	梅花山茶图	32
三二	蔬果图	33
三三	月季	34
三四	牵牛草虫	35
三五	荷花	36
三六	蟹蚌图	37
三七	世世平安	38
三八	月季草虫图	39
三九	水仙鸳鸯图	40
四〇	初鸣	41
四一	葫芦双鸡图	42
四二	月季小鸟图	43
四三	清供图	44
四四	蔬果草虫图	45
四五	松鼠戏虫图	46
四六	菊石草虫图	47
四七	水仙芙蓉小鸟	48
四八	清供	49

四九	双色芍药彩蝶图	50
五〇	梧桐飞蝉图	51
五一	花草石头小虫	52
五二	芭蕉草虫	53
五三	荷花翠鸟图	54
五四	玉兰小鸟	55
五五	牡丹草虫	56
五六	鸡鸣图	57
五七	丝瓜双鸡图	58
五八	红柿八哥图	59
五九	秋声	60
六〇	荷花翠鸟图	61
六一	葡萄双鸟图	62
六二	丝瓜草虫图	63
六三	蓝花步鸭图	64
六四	葫芦草虫	65
六五	梅柳双鸭	66
六六	迎春曲	67
六七	莲菱香瓜图	68
六八	竹梅山茶八哥	69
六九	牵牛竹子小鸟	70
七〇	葡萄草虫	71
七一	荷花翠鸟	72
七二	鸡冠花草虫	73
七三	鸭	74
七四	菊花石榴雁来红	75
七五	晚凉都在藕花汀	76
七六	山茶八哥	77
七七	清供图	78
七八	双色芍药蜂蝶图	79
七九	菜蔬图	80

八〇	松凌八哥飞蝉图	81
八一	喜上眉梢	82
八二	玉簪	83
八三	山茶葡萄佛手百合	84
八四	双鸭图	85
八五	吊瓜草虫图	86
八六	荷花草虫	87
八七	茶花八哥	88
八八	竹梅小鸟	89
八九	荷塘翠鸟	90
九〇	紫藤麻雀	91
九一	荷塘蛙声	92
九二	葫芦马蜂	93
九三	墨石天竺水仙	94
九四	牵牛花	95
九五	瓜豆草虫图	96
九六	荷花蜻蜓	97
九七	野菊草虫	98
九八	紫藤金鱼	99
九九	公鸡草虫	100
一〇〇	鸡冠草虫	101
一〇一	芍药草虫	102
一〇二	迎春曲	103
一〇三	水仙小鸟	104
一〇四	山茶小鸟	105
一〇五	清供图	106
一〇六	松鼠	107
一〇七	紫藤八哥	108
一〇八	野菊美人蕉	109
一〇九	紫藤鹦鹉	110
一一〇	葡萄草虫	111

一一一	牵牛鹦鹉	112
一一二	红叶草虫	113
一一三	教子图(画稿)	114
一一四	牵牛竹子(画稿)	115
一一五	秋葵草虫图	116
一一六	石榴八哥图	117
一一七	菜根香	118
一一八	荷花鸳鸯图	119
一一九	桃花鹦鹉	120
一二〇	竹梅喜鹊麻雀	121
一二一	喜鹊柿子	122
一二二	葡萄	123
一二三	鸭塘	124
一二四	石榴八哥	125
一二五	浴罢(之一)	126
一二六	浴罢(画稿)	127
一二七	浴罢(之二)	128
一二八	鸢尾白鸭图	129
一二九	花卉长卷	131
一三〇	梧桐松鼠	132
一三一	案头	133
一三二	葡萄草虫	134
一三三	紫藤八哥	135
一三四	芙蓉翠鸟图	136
一三五	独立	137
一三六	小公鸡扑虫图	138
一三七	竹梅八哥图	139
一三八	金鱼荷花图	140
一三九	铁姑娘	141
一四〇	决赛(之一)	142
一四一	决赛(之二)	143

一四二	杉林飞雉	144
一四三	杉林破晓	145
一四四	漓江速写	146
一四五	踏遍青山(之一)	147
一四六	踏遍青山(之二)	148
一四七	踏遍青山(之三)	149
一四八	踏遍青山(之四)	150
一四九	踏遍青山(之五)	151
一五〇	踏遍青山(之六)	152
一五一	踏遍青山(之七)	153
一五二	踏遍青山(之八)	154
一五三	山水	155
一五四	松树瀑布	156
一五五	牡丹公鸡图	157
一五六	竹虫图	158
一五七	向阳(之一)	159
一五八	向阳(之二)	160
一五九	向阳(之三)	161
一六〇	赤脚医生之家	162
一六一	竹子小鸟	163
一六二	木棉树	164
一六三	柑橘丰收	165
一六四	木鳖子	166
一六五	试笔之作	167
一六六	玉麒麟	168
一六七	阿肥(之一)	169
一六八	阿肥(之二)	170
一六九	阿肥(之三)	171
一七〇	墨荷	172
一七一	臭矣	173
一七二	七六年寄兴	174

一七三	雨竹双雀图	175
一七四	松林双雉图	176
一七五(1)	牵牛草虫	177
(2)	花草小鸟	177
(3)	牡丹	177
一七六(1)	丝瓜	178
(2)	竹子草虫	178
(3)	鸢尾	178
(4)	蝉叶	178
一七七(1)	野菊草虫	179
(2)	竹子麻雀	179
(3)	荷花	179
(4)	月季	179
一七八	春韵	180
一七九	向阳	181
一八〇	向阳花	182
一八一	春雨	183
一八二	扑蝉(葡萄草虫)	184
一八三	岭南果飘香	185
一八四	菠萝蜜	186
一八五	竹梅芭蕉图	187
一八六	芭蕉麻雀	188
一八七	荷花	189
一八八	鸭群(之一)	190
一八九	鸭群(之二)	191
一九〇	鸭群(之三)	192
一九一	二乔(牡丹)	193
一九二	蜀葵	194
一九三	布老虎	195
一九四	葡萄	196
一九五	红叶八哥	197

一九六	墨牡丹	198
一九七	红莲	199
一九八(1)	牡丹	200
(2)	月季	200
(3)	梅花麻雀	200
(4)	葡萄草虫	200
一九九(1)	墨竹草虫	201
(2)	野菊草虫	201
(3)	水草蜻蜓	201
(4)	枇杷	201
二〇〇(1)	天仙配	202
(2)	鸢尾草虫	202
(3)	木棉	202
(4)	荷花草虫	202
二〇一(1)	荔枝草虫	203
(2)	丝瓜草虫	203
(3)	菊花老来少	203
(4)	梅花小鸟	203
二〇二	葡萄	204
二〇三	松寿图(之一)	205
二〇四	松寿图(之二)	206
二〇五	松寿图(之三)	207
二〇六	紫藤双燕	208
二〇七	葡萄草虫	209
二〇八	飞鸟野菊雁来红	210
二〇九	松鼠葡萄	211
二一〇	山茶水仙竹梅麻雀	212

作品索引	213
------	-----

编后记	王振德 萧珑 238
-----	------------

作品

1942—1977