

艺术大师之路丛书

吴笈之

吴笈之

湖北美术出版社

藝 術 大 師 之 路 叢 書

吳 茀 之

編著 張岳健

湖北美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴弗之 / 张岳健编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.7

(艺术大师之路丛书)

ISBN 7-5394-1712-9

I. 吴…

II. 张…

III. 吴弗之一生平事迹

IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 049825 号

主 编 / 刘大为

副 主 编 / 卢炘 戴建国

策划设计 / 建国工作室

责任编辑 / 戴建国

责任印制 / 程业友

吴弗之 ©张岳健 编著 吴弗之纪念馆补辑

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号

电 话: (027)87679522(发行) 87679553(编辑)

传 真: (027)87679523

邮政编码: 430070

H t t p: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: fxg@hbapress.com.cn

制 版: 武汉精美印务有限公司

印 刷: 武汉桑田彩印有限责任公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 4.5 字数: 70千字

印 数: 3000册

版 次: 2005年7月第1版 2005年7月第1次印刷

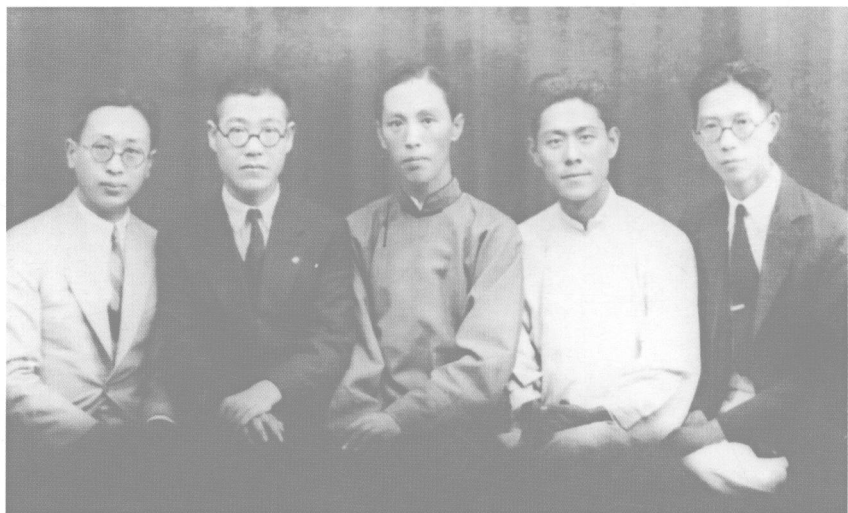
I S B N 7-5394-1712-9/K·61d

定 价: 22.00元

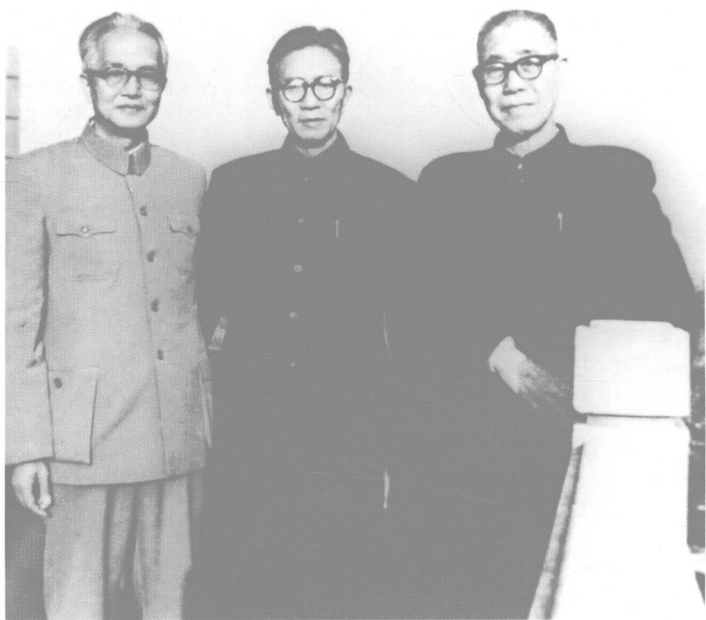

吴菲之

吴菲之（1900~1977），初名士绥，字菲之，又名谿，号吴谿子，浙江浦江人。1925年毕业于上海美专。擅长写意花鸟画，兼作山水、人物；同时工书法，善诗词。对中国画理论和古画鉴赏颇有研究。从事美术教育事业50余年，曾任上海美专、国立艺专教授，浙江美术学院（现中国美术学院）教授兼中国画系主任，中国美术家协会浙江分会常务理事等职。

1932年9月“白社”画会成立合影：自右吴弗之、张书旂、诸闻韵、潘天寿、张振铎

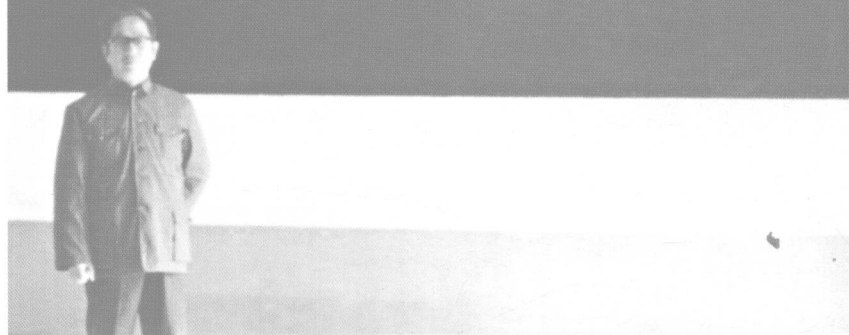
自右：潘天寿、吴弗之、谢海燕

1964年吴弗之与夫人等人在莫干山避暑 吴弗之在柳浪闻莺公园散步（1975年）

吴弗之书画展览

浙江美术学院 美协浙江分会 浙江省文化会堂 主办

1980年吴弗之书画展览在杭州浙江展览馆隆重举行。（图中人物：张岳健）

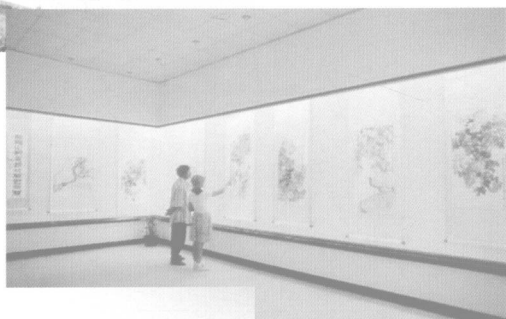
吴菲之纪念馆

沙孟海先生题写馆名

浙江省浦江县吴菲之纪念馆

浙江省金华市吴菲之艺术中心

吴菲之纪念馆展厅

吴菲之纪念馆

程十发敬书

程十发先生题写馆匾

序

20世纪中国画艺术的发展，可以说是群星闪烁，灿烂辉煌。如同国家民族经历过艰难曲折的道路，经几辈先贤的苦心努力至今繁荣发达。艺术大师们或承古创新，或融会中西，几经碰撞渗合，使这一古老而充满活力的东方画种，呈现出一派生机盎然、欣欣向荣的景象，取得了巨大的突破性发展。犹如一条奔腾不息的长河，虽曲曲折折，却经年不断波浪翻滚、一浪高过一浪地向前挺进；又如一座座耸入云天的丰碑，可歌可泣，可圈可点，更令我辈赞佩传颂。

艺术的执著，使我们在临习大师们扛鼎巨作，领悟其艺术创作思维、技法的同时，对他们的生活和经历也同样充满着好奇和神秘的猜想。找寻大师的足迹、探索他们的成功之路，学习、思考、研究、借鉴，皆是每位后学的一种期盼。

到拨云见日之时，我考入中央美术学院研究生班，幸运地走到吴作人、李可染、蒋兆和、叶浅予、黄胄等仰慕已久的大师身边，朝夕相处，时时聆听着先生们的教诲，如沐春风，在艺术发展之路上真切地感受到了他们博学多才的人格魅力与治学严谨的大家风范，领略他们艺术成就，了解并感受到他们生活、修养的风采，终身不忘。

为使后人对大师们的经历和成长过程有更进一步较全面系统地了解，现湖北美术出版社付梓出版20世纪艺术大师系列丛书，弥足珍贵。人们在领略大师们传世佳构的同时，认识巨匠们的历史作用，研究大师们的成长规律，更深层次地挖掘他们的贡献，必然对推进艺术事业的向前发展有着积极而较深远的意义。今我受命难违，赘此小文，谨为序，不胜荣幸之至。

中国美术家协会常务副主席

壬午年立秋于京华竹轩精舍

目
录

序····· 刘大为

吴茱之从艺行迹 ····· 1

吴茱之谈艺录 ·····50

吴茱之诗词 ·····58

诸家评述 ·····68

吴茱之艺术年表 ·····80

吴茱之作品赏析 ·····91

吴茱之

吴茆之从艺行迹

在我们中国，画界人多得不可胜数，而最终成功者，能有几人。天资不足，可能是一个原因，但不是主要原因，因为勤能补拙。画家一生失败最重要的原因，在于不走正道而误入歧途。

——吴茆之

勤奋求学

吴茆之出生于浙江省浦江县前吴村，这是一个位于县西乡四全山下，群峰环峙，碧水中流，山水灵秀，聚居着三四百户人家的大村子。他祖上门祚衰薄，父申卿公继入，为秀才，能画仕女及钟馗，母黄氏持家勤俭，教子有方。茆之兄弟三人，姐一人，长幼有序，友爱逾恒。长兄士维，字克持，善画螃蟹，书法亦佳；次兄士续，字克承，经营家业。茆之幼承家学，酷爱国画。13岁进浦江县立浦阳高小读书，画花鸟、人物已能象形传神。又得舅父黄尚庆的熏陶，画事日进。（黄尚庆字云谷，浦江县芳地村人，书画闻名于金华府八县。）

浦江县山明水秀，风俗淳庞，历代人才辈出，尤多文学之士。明代乡贤宋濂作《浦江人物记》中说：“浦江壤地虽不越百里，仙华山拔地而起，奇形壮观，如旌旗，如宝莲花，如铁马临关，而大江之水又如白虬，蜿蜒斜络乎其前，实天地间秀绝之区也。故人生其中，多以文学知名。”如宋之倪朴、吴渭、方凤，元末文坛后起之秀的吴莱、柳贯，明代大学士、文学家宋濂，清代女画家倪仁吉，现代的画家张书旂、张振铎、郑祖纬都是浦江人。《浦江县志稿》第十八卷说：“前吴村的书画之风自宋元以来，

世代相传，有吴幼敏、吴直方、吴莱、吴凤来、吴士维等。”吴菲之自幼生长在这块土地上，受到传统、习俗、环境、家风的熏陶，所以从小就爱好美术，从此走上了为美术事业奋斗终生的道路。

1914年，吴菲之15岁，考取严州省立第九中学。常于课余时间临摹《芥子园》、《点石斋》等画谱。后于书店购得珂罗版《蒋南沙画册》、《恽南田工笔画册》，即用宣纸临摹，学工笔一路，孜孜不懈。1919年7月，毕业于严州省立第九中学，即自挑书籍铺盖，翻山越岭回到家中。父亲见他学成回来，十分快慰，为了儿子的前途和事业成就着想，决定再请名师指授辅导。

在离前吴村十里地的狮岩下，有位陈友年老先生，学问渊博，教导有方。申卿公备了礼品，带着菲之去狮岩下拜陈友年为师，研习《四书五经》、《纲鉴易知录》和唐诗等。先生讲课，循序渐进，深入浅出，明晰易懂。有些典故虽然比较深奥，但菲之记忆力强，过目不忘，对诗词尤感兴趣。学习诗文之余，坚持自学国画，临摹《芥子园》、《点石斋》、《蒋南沙画册》等。由于地处偏僻，买不到新的画册，老是翻阅临摹这几本画册，已感到不满足。于是他背拟舅父黄尚庆画芦雁，背拟大哥士维画螃蟹，并学他们在画面上题几行诗跋，落款盖章。

狮岩下是个小山村，先生的住家是白墙黑瓦的五开间楼房，课桌安排在一间厅堂内。先生考虑他一人补课太孤单，所以又招了一个学生。吴菲之的课桌靠窗，光线充足，抬头可以眺望窗外的景色。门口是晒谷场，旁边有稻草垛、竹林，有时掠下几只麻雀，昂首翘尾啾啾在草垛上。在晒谷场南端，有一口池塘，池水淙淙，长年流淌，水色清澈，游鱼可数。在池塘一侧，有石板埠头，供人们淘米洗衣。常有三五成群的鹅鸭嬉戏于清波萍草之中，至于鸡鸭牛羊，是天天见到的。在山村虽然难以见到牡丹荷

花之类的名花异卉，但是应时的凤仙花、喇叭花、葵花、南瓜花等是开不败的。吴弗之常常定睛凝视这些花鸟家禽，分析其形态、色泽、情趣，铭记于心而形诸笔墨。虽然技法较幼稚，但是能够锻炼默写，自己立意构图，应该说是大有长进了。

他在先生家补习，“黎明即起，洒扫庭院”，挑水、烧火都主动去做。有一次，他举斧劈柴，用力过猛，一块柴刃飞击水缸，缸被敲破，哗的一声，水流满地。他涨着绯红的脸楞住了，正在为难之际，老师跨进门槛，见地上湿了一片，弗之右手捏着斧柄，呆在水洼中。老师发现水缸被击破了，并不责骂，却和蔼地说：“做活要小心，既然敲破了，不必紧张，把东西收拾一下便了。这只水缸已用了十几年，应该换新的了。”第二天，弗之请假回家，把这件事禀告父亲。父亲就买了一只新水缸运到狮岩下先生家。由于陈友年先生的谆谆教导和父亲的亲切培育，吴弗之对文史经籍打下了初步基础，自学国画也有可喜的进步。

1922年，吴弗之脑海里盘旋着去上海求学的念头。根据自己的旨趣，要读美术学校，但是从父亲的期望来说，认为读其他专业比较有出路。他自量在严州读书时，英语成绩名列前茅，下过一番功夫，于是决定遵父亲的吩咐，去上海报考邮务学校。他急忙赶到上海，不料迟了一步，邮务学校刚考过。于是就投考上海美术专门学校（简称上海美专），结果考取了，雀跃欣喜。同乡人张书旂、张子屏也考进了这所学校。他在上海美专读的是高师科，中国画和西洋画都要学。当时他对西洋画感到新鲜，所以搞西洋画的时间花了不少，素描、水彩、油画等都学过一点。暑假期间，他把课堂习作——人体素描、静物写生等作品拿到家乡，向乡亲们汇报，谁知乡亲们看了这些画，却认为不好看，都为他读美术学校感到很惋惜。然而他并不气馁，还是继续勤奋地求学。

上海美专国画教师除许醉侯之外，王一亭也来校教课，吴昌硕因年迈不来校，由学生登门听课。当许醉侯先生初次看过吴弗之画花鸟，便说他虽在浦江县小地方长大，而画画却有点苗头。于是特意带他去拜访海派大写意画家吴昌硕、王一亭二位先生，得以亲聆教导，看他们作画，受到极大的启发。此后，他又独自登门请吴昌硕先生教导，并把舅父家藏的王石谷山水长卷、吴镇墨竹卷等请他鉴定，吴昌硕先生高兴地说：“我不是收藏家，但我能看到许多名家真迹，也就感到满足了。”王一亭习惯于上午作画，一般的来访客人只能坐在客厅等候，由家人招待，而吴弗之常可登楼入室看先生作画。有一次一亭先生以神速之笔，淋漓之墨，挥成芭蕉一株，蕉干挺劲直上，蕉叶分披招展，接着在蕉干下部添鹅两只，一只伸颈觅食，一只昂首高歌。先生稍息片刻，接着用白粉靠勾线处涂抹，再用淡白粉接染。并说：“此刻所画白粉不很明显，托裱之后，白鹅就脱出来了。”又有一次，登上楼去，见王一亭先生默坐椅上，弗之上前问候，先生微笑说：“坐坐！”这时一位男佣人将画具铺开，拉平毡毯，王一亭先生才站起，走近画桌，将六尺宣纸卷起捏在左手，右手提笔濡墨，从容不迫地画成佛像头部。佣人将纸拉着，边拉边画。突然停下，将左手的纸卷摊开一看，不够长，佛的脚画不出了。于是以淡墨渴笔，画成云团，顿觉画面空灵含蓄。吴弗之领受了教益，深深铭记在心。从此，他确立学习海派吴昌硕大写意一路，还常去裱画店看海派画家的真迹作品，买吴昌硕的画册观赏、临摹，而不再学蒋南沙的工笔了。

1924年甲子，吴弗之画了一幅《牡丹水仙》五尺中堂，作为毕业创作，深得吴昌硕大写意派的神髓。主课教师许醉侯先生对这幅毕业创作颇为赞赏，因而喜为题记曰：“凌波妃子湘江步，绝代天姿翠阁芳，富贵神仙如此艳，更谁一曲奏霓裳。吴君士绥画笔雄浑，气象高古，近法缶翁，

上追复堂，兹以近作索题，为书二十八字张之，甲子长至节许醉侯并题。”校长刘海粟和王一亭先生等见此毕业创作，都一致嘉许。

这时候，潘天寿在上海女子职业学校任教半年后，应聘到上海美专教授中国画和中国画史。吴弗之为此感到很高兴。一天下午，他在教室门口遇见潘天寿，就请潘天寿对自己的毕业创作提提意见。潘天寿进了教室，见墙上挂着一幅五尺中堂，其中几朵红牡丹，盎然开放，在画面下部，几丛水仙离坡地依傍着磐石。潘天寿观赏良久，诚恳地说：“提不出什么意见，以你二十多岁的学生来说，在笔墨、气韵、布局等方面，能够领会、掌握吴昌硕大写意风格是十分难能可贵的。钦佩！钦佩！”自此以后，吴弗之与潘天寿经常往来，切磋画事，谈论诗文，十分相得。潘天寿虽然没有直接教过吴弗之，但吴弗之对潘天寿很敬重，一直保持师友之谊。

当时同学之间，共同切磋，相互学习，你追我赶，作画的热情十分高涨。吴弗之、张书旂、张子屏等一些同学，常于晚上欢聚在宿舍里，轮流作画。桌子不够大，就用箱子搁起来当桌子。一次，先由张书旂画了一幅牵牛花小鸡，接着吴弗之画了一幅菊花八哥，其他同学围着观看，等候“上阵”，都跃跃欲显身手。当夜所作的花鸟画，挂满墙壁，连蚊帐上也挂满了，可谓琳琅满目，美不胜收！又有一次，吴弗之和几个同学在教室轮流作画，正当兴高采烈之际，潘天寿先生来看望吴弗之，同学们很高兴，请潘先生指教。吴弗之说：“潘先生手里拿的是一卷画吧，可否给我们看看？”潘天寿打开画卷，其中山水、荷花、兰竹各一幅。幅面不大，但其立意、笔墨不同凡响。同学们要求潘先生作幅小品示范，他就拿了一支兰竹笔，歪着头，凝视着摊在桌上的宣纸，考虑良久，画了一支水仙花，寥寥几笔，却又洋溢着一种奇特的气息。吴弗之想：潘天寿先生落笔如此出奇，确有胜人一筹之处，当认真向他学习。

吴菲之在学业上专心致志，取得了显著成绩，在生活上则依然艰苦俭朴。也许是艰苦朴素的生活，磨砺着积极进取的意志和奋发图强的精神。这时菲之的老父尚在，而家庭经济逐渐由二哥克承掌管了二哥对他读书是深表支持的，但由于祖上门祚衰薄，靠种田为生，供给菲之求学的费用是有限的。菲之有一位族兄吴士槐当时任上海申新九厂的厂长，为人质朴、诚恳、豪爽。菲之每于假日去他家叙谈衷曲。士槐常对菲之说：“你经济有困难的时候，尽管到我这里来拿钱用好了，你记笔账就行了。”吴菲之在经济上得到士槐的大力接济，解除了后顾之忧，就更专心致志于学习，技艺精进，受到校长刘海粟的青睐，“曾请黄宾虹等先生对他作过重点培养”。（见刘海粟《浇花小记》）

苏 淮 任 教

1925年1月，吴菲之从上海美专一毕业，校长刘海粟就聘他任教。他对刘校长说：“我尚年轻，请允许我去外地闯一段时间，再回母校任教如何？”于是刘海粟推荐他到苏州省立第一师范美术科任教。从此他不用士绥名，而以菲之字行。

当时他被分配到中国画和西洋画课。由于刚踏上社会，缺乏经验，对中、西画学识不够丰富，所以感到担子很重。西画课原来由颜文樑先生担任，透视学教了一半，必须由吴菲之继续教下去。因此他硬着头皮顶上去，缺什么就学什么，经常学习中、西画史和中、西画论，夜深人静，犹一灯荧然。碰到教学中某些难解的问题，即于周六从苏州乘火车去上海美专求教老师和同学，借有关图书参考。如此认真对待，苦头是吃了一些，但是有收获，而且增加了不少知识，教学质量也渐渐提高了。

当时，他外出画西画，在校内画国画，画兴极浓。苏州是一个古老的城市，有虎丘、寒山寺、拙政园等名胜古迹和园林。其中亭台楼阁，曲径回廊，花木扶疏，怪石嶙峋，对境流连，颇堪入画。每当风和日暖之时，吴弗之常常率领学生去这些胜地写生，感受大自然的秀美风光，并将其摄于笔下。他严格教导学生掌握铅笔画和水彩画的科学技法。在课堂教国画，则从临摹花鸟画入手，掌握传统的笔墨技法，然后学习写生，尔后进行创作。

每当星期天，他与三五同仁常去名胜古迹游憩。他除领略小桥流水、鸟语花香之外，常被亭榭的匾额、对联所吸引，时而看书体之神秀，时而诵联句之铿锵。例如拙政园有联曰：“爽借清风明借月，动观流水静观山，”留园有联曰：“奇石气含千古秀，桂花香动万山秋。”吴弗之于是即兴咏七绝一首曰：“一路吟哦听晚鸦，闲游漫步不须车；夕阳影里千章树，枝作珊瑚叶作花。”颇具诗情画意，深受同仁赞许。又曾挑灯作玉梅图，题诗曰：“花开潇洒出风尘，胜却罗浮梦里人；惆怅天涯归不得，年年孤负一枝春。”亦风致宛然。在苏州任教二年半期间，作题画诗50余首，后收入《画中诗》。

1927年下半年，吴弗之自苏州到江苏淮安中学任教，专教中国画。这时才放下西洋画，把主要时间和精力投入国画教学。他利用课余时间，着手编绘一本画册，作为国画范本，以满足学生和国画爱好者临摹和欣赏的需要。编绘之前，曾广泛听取学生、美术爱好者和上海的老师、同学的意见，然后进行归纳，确定了以下几条宗旨：（1）以花鸟为主，山水、人物为次；（2）以意笔出之，以形写神；（3）立意布局需有生活情趣，不落常套；（4）开本比《芥子园》画册大，要有特色；（5）用石印单色印刷，以减低成本；（6）画面诗词题跋的内容和形式要丰富多样。于是在教学之

余，贮画意、觅诗情，多方汲取画材，乘兴为之，颇多惬意之作。到1928年6月学期将了时，画册基本完稿。共60幅图，其中花鸟49幅，山水5幅，人物6幅。10幅录前人诗句，多数画幅均为自己题跋。例如画兰题诗曰：“我画放浪疏形体，写兰更为人所弃。愿居空谷结同心，不求妩媚以悦世。”画菊题诗曰：“频年作客叹征尘，赏菊持螯漫写真，爱此晚秋风味好，未知谁是白衣人。”画荷花翠鸟题诗曰：“叶影连波绿，花光荡日红。枝头啼翡翠，相向野塘中。”诗亦清新可喜。

1928年暑假，吴弗之赴沪杭休假，一面拜访师友。他把这本画稿带到上海，向刘海粟校长求教。刘校长赞扬弗之任教为时不久，对国画却有明显进步，就喜为此画稿题“超逸高妙”四字勉之。经亨颐先生看这本画稿，也为其题书名：“弗之画稿”。继而请洪诰先生等写小传，即交淮安新民印刷所付梓。年底《弗之画稿》便问之于世了。

吴弗之在上海逗留了一星期，即赴杭州，邀爱妻黄丽贤自浦江来杭州游览，寓“曲院风荷”之旁。这年的春天，国立西湖艺术院成立，校址在孤山南麓。林风眠任校长，潘天寿任教授，并定居杭州。吴弗之即整装前

吴弗之在各时期出版的画稿、画册及发表的文章著作

去拜访师友潘天寿，畅谈艺事。又走访了在杭州教书的同乡人张同光先生。第二天下午张书旂闻讯赶到曲院风荷，登门探望老同学吴弗之。两人促