

吴昌硕

名作赏析

马锋辉 著

中国美术学院出版社

责任编辑：徐新红
责任校对：石同兴
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

吴茆之名作赏析 / 马锋辉著. — 杭州：中国美术学院出版社，2005.10

ISBN 7-81083-430-4

I. 吴... II. 马... III. 花鸟画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 116253 号

吴茆之名作赏析

马锋辉 著

中国美术学院出版社出版发行

（中国·杭州南山路 218 号 邮政编码：310002）

全国新华书店经销

制版：杭州东印制版有限公司

印刷：浙江新华彩色印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/18

印张：7 1/3

版次：2005 年 10 月第 1 版

印次：2005 年 10 月第 1 次印刷

印数：0001—1500

字数：80 千

图数：61 幅

ISBN 7-81083-430-4/J · 413

定价：68.00 元

吴茆之名作赏析

马锋辉 著

中国美术学院出版社

吴萆之小传

吴萆之(1900—1977),浙江省浦江县前吴村人,1900年4月26日生。初名士绥,字为萆之,以字行,后改名谿,号吴谿子。幼承家学,13岁进浦江县立浦阳高小读书,所画花鸟、人物已能象形传神。15岁考上省立第九中学(后改称严州中学),课余临摹《芥子园》、《点石斋》等画谱,后得《蒋南沙画册》、《恽南田工笔画册》即用宣纸临摹,孜孜不懈。1919年,拜陈友年为师,研习《四书》、《五经》、《纲鉴易知录》和唐诗等,又习国画。拟舅父、兄长之笔技墨法,效仿在画上题跋、落款。有心观察、分析、铭记山村常见的花鸟家禽的情态而形诸笔墨,虽技法较幼稚,却锻炼了立意、构图、默写的能力。1922年,吴萆之考入上海美术专门学校高师科,从此走上了从事中国画艺术创作和教育的道路。

在美专,吴萆之画画的灵气得到老师们的厚爱,他常请益吴昌硕、王一亭等先生,并开始学吴昌硕大写意一路,连字也学吴昌硕。他常去裱画店看吴昌硕、王一亭的作品,买吴昌硕的画册观摩、临摹,大获收益。吴萆之品学兼优。1924年,他以一幅牡丹水仙五尺中堂题《富贵神仙》的毕

业创作，赢得主课教师许醉侯、校长刘海粟和王一亭、潘天寿等先生的一致嘉许。该画在笔墨、气韵、布局等方面，深得吴昌硕大写意风格的神髓，自此后，吴萆之常与他敬重的潘天寿先生谈论诗文，切磋画事，情谊相得。

1925年1月，吴萆之从上海美专毕业，先后任教于江苏省立第一师范美术科、淮安中学，期间研习中、西画史和中、西画论。他严格教导学生，学习国画要从临摹入手、掌握传统笔墨技法，而后写生，最后进行创作。教学之余，他孕育诗情画意，在两年半时间内，作题画诗50余首，后收入《画中诗》。至1928年6月，他编绘了一册国画范本，共图60幅，其中花鸟49幅，山水5幅，人物6幅。10幅录前人诗句，多数画幅为自己题跋。经亨颐为其题书名《萆之画稿》，洪诰龄为他写小传，刘海粟喜题“超逸高妙”四字勉之，于年底印成问世。

1929年，吴萆之受聘任上海美专中国画教授，嗣后十年，是他艺术风格的转折、发展、成熟期，也为美术教育积累了丰富的经验。刚到上海美专，旧友潘天寿、诸闻韵等观赏了他的作品后，都说他技法纯熟了，题材多样了，但气魄不及从前了。经亨颐坦率指出他的作品“昌气”太重，经这些点拨，吴萆之对李方膺、李复堂、郑板桥、金冬心等大手笔画风的形成和演变进行悉心研究探讨，反复体悟古人画语，决心转益多师，以形成自己的独特风格。书法又攻《马鸣寺碑》及《石门颂》得古拙丰泽。缶老对他的变革热情支持。吴萆之对取径多方，自辟蹊径有诀窍：多学、多看、多练、多交、多思。师承大家，广泛浏览，扩大见闻，丰富感受，分析研究，融会贯通。吴萆之数年的刻苦砥砺并学而能化终使自己画风大变，逐渐自成一家。刘海粟这样谈到吴萆之画风的转变和成熟：他作画泼辣苍润、清丽俊逸，不再是缶老的“看门人”。

1932年春假，吴萆之、诸闻韵、潘天寿、张书旂、张

振铎五位师友聚会上海，潘天寿倡议成立画会，相互切磋画艺，促进创作水平的提高。经商议，推举年长的诸闻韵为社长，草拟了不成文的画会章程：定名“白社”，取清白为人之意，“白”字五画示意五人；以研究国画创作为主，兼攻书法、诗词题跋、金石篆刻、画史画论等；书法定为必修课；一至二年内举办展览会一次，检阅国画创作及其他课目的成绩。白社画会的展览依次在上海、南京、杭州举行，出版了《白社画集》第一、第二册，获得广泛好评。画会的活动给吴茀之莫大的促进，他锲而不舍地坚持取径多方，融会贯通，自出新意的作画宗旨。他扩大画题列有86个，书法日课从不间断，深入研究探讨技法，力求“笔墨当随时代”，“外师造化”，经常外出写生搜集素材，孕育意境，坚持理论研究提高诗文修养。编写《中国画概论》（上编）和《画微随感录》；积极参与同仁笔会，课堂示范；成立吴茀国画函授室，培养业余美术人才。

1937年7月7日日寇入侵，时局剧变。1938年初，吴茀之在积极筹备用于募捐救国基金的古今书画展告一段落后回到浦江老家，接到潘天寿的来信，得知国立艺专在战乱中迁徙忙乱，教学难以正常进行后，决心共赴国难，救亡图存，于1939年5月离开家乡，辗转跋涉到达昆明，应聘在国立艺专任教授，又与潘天寿、张振铎两位白社老友共事教业。1941年春，潘天寿告假回福建浙江一带。1941年8月，吴茀之接受潘天寿的建议东归，到福建南平福建省师专艺术科任教授。吴茀之在教学之余，潜心于国画创作和诗词研究。期间，吴茀之与包笠山、黄寿祺等教授过从甚密，经常欢聚一起，吟诗作画。并在校中结岁寒之盟，以松竹梅为喻，共勉志操，是谓“吴松”，“苞竹”、“黄梅”。他自谓平生作诗最多要数在福建南平任教时期。1944年4月，“吴茀之画展”在福建南平县礼堂举行。作品多数是花鸟，有少数人物、山水。5月，潘天寿被任命为国立艺专校

长，特聘请吴茀之任国画科主任。7月辞别福建师专挚友，到达重庆磐溪国立艺专，与潘天寿、谢海燕、林风眠、李超士、倪貽德、吕霞光、李可染等会聚，人才济济，盛极一时。艺专设有国画科，二、三年级分山水、花鸟二教室授课，吴茀之和潘天寿亲自教授一年级，以打好国画技法基本功。他重视写生，崇尚个性发展，因人施教，循循善诱。当时，生活艰苦，教学任务繁重，但他仍致力于国画创作，臻得诗、书、画相与益彰。1945年8月14日，日本宣布无条件投降，吴茀之当即画《坛酒双鱼》以颂抗战胜利。1946年暑假，吴茀之随国立艺专回到杭州，结束了九年之久的颠沛离乱生活。并陆续创作了《红梅群雀》、《蔷薇小鸡》、《月梅清影》等佳作。1948年4月，吴茀之迁居与潘天寿同住一楼。二人朝夕相处，切磋艺事，其乐融融。这一年，吴茀之完成了《水墨西瓜》、《兰石图》、《菊蟹图》等精品。

1949年5月3日杭州解放，吴茀之抱着满腔热情迎接新中国的诞生。1950年至1951年，参加皖北霍丘土改工作。在农村搜集素材，创作了《欢庆丰收》、《锣鼓送公粮》等人物画。返校后，学校设立民族美术研究室，潘天寿、吴茀之、诸乐三为发掘和保存优秀民族文化遗产，也为中国画教学储备珍贵的范本和教材，从社会上收购了大量古代绘画。1951年，国立艺专改名中央美术学院华东分院。1954年，绘画系分为彩墨、油画、版画三科，吴茀之担任彩墨画的教学。1955年6月，吴茀之、潘天寿等人深入雁荡山等地，历时四个月，吴茀之得写生稿70余幅，写生题记数十则，诗若干首。1959年，潘天寿任美术学院院长，吴茀之任中国画系主任。他们强调中国画教学的独立性和继承民族传统的重要意义，主张在继承的基础上创新，不赞成用明暗块面塑造的观点和方法作为中国画的造型训练内容，强调教书又教人，提倡人格教育，为人师表；强调画

要有画格，人要有人格。吴萆之身为系主任，认真制订了中国画系的教学大纲。教学工作之余，吴萆之创作不倦，创作了不少花鸟画精品，如《良秋清艳》《一唱雄鸡天下白》《五果之图》《棕榈枇杷》等，且力求在意境、笔墨等方面自出新意。

1966年，正当吴萆之踌躇满志，选出自己的精心之作150幅，行将去北京等地举行“吴萆之画展”时，“文化大革命”开始了。潘天寿、吴萆之被审查、批斗。1972年他作《松色不肯秋》、《霜多不碍花》、《篱边斗大花》等作品，以示老当益壮，坚贞不屈的高尚品格，却被当作“黑画”批判。十年浩劫，吴萆之身心受到沉重打击，患得重症，终于1977年7月26日不幸去世。但值得欣慰的是，他亲眼目睹了粉碎“四人帮”的胜利，并在病榻上画下了“有酒非尔不为欢”（《螃蟹图》）的绝笔之作。

吴萆之先生卓越的艺术成就和高尚品格成为后人的典范。“吴萆之书画展览”、“吴萆之先生作品展览”分别在杭州和南昌举行；“吴萆之艺术研究会”、“吴萆之纪念馆”、“吴萆之艺术中心”相继在杭州、浦江、金华建立；反映吴萆之艺术成就和生平事迹的《吴萆之画选》、《吴萆之画集》、《吴萆之》相继出版。

吴萆之先生似有先知先觉的才高气灵，后知后觉而追古求新，不知不觉中至格至境。颠沛流离的涤荡生涯中他纯情不坠，清欢永荷。惨遭迫害时仍咏物明志，亮高风气节。他一生孜孜不懈，多方取经学而化成了墨章风华，以学理洞明，融会贯通达成诗、书、画三绝珠连璧。吴萆之先生作为现代浙派花鸟画杰出的代表人物之一，在继承中国画传统文化神髓的积淀上力主革新，以其丰润郁勃、婀娜多姿的风格，在花鸟画坛独树一帜，而荣载中国画史。

Contents 目 录

吴 弟 之 小 传	3
富 贵 神 仙	10
春 意	12
卧 牛	14
晓 鸡 报 春	16
墨 蕙	18
水 墨 石 榴	20
柳 岸 闻 莺	22
香 温 茶 熟	24
墨 荷	26
墨 梅	28
锤 馘	30
墨 兰 图	32
古 木 寒 鸦	34
蕉 雨 潇 潇	36
篱 下 霜 菊	38
天 门 揽 胜	40
松 鹰 泉 石	42
星 光 露 气	44
岁 寒	46
玉 簪 蜻 蜓	48
鳊 鱼	50
种 瓜 得 瓜	52
蟠 桃	54
春 江 嬉 鸭	56
坛 酒 双 鱼	58
空 谷 春 深	60
樱 桃 芭 蕉	62
红 梅 书 灯	64
荷 花 深 处 有 鸳 鸯	66
画 眉 桃 竹	68

猫嬉蜻蜓	70
松荫伏虎	72
喜上眉端	74
雪梅群雀	76
蔷薇雏鸡	78
水墨西瓜	80
设色牡丹	82
石 斛	84
曝书亭古藤	86
花开遍地	88
冬 暖	90
塘栖枇杷	92
兰 竹	94
盆菊图	96
映山红雄鸡	98
一唱雄鸡天下白	100
石榴初发	102
巨 龙	104
海 棠	106
木兰花	108
桃花香风	110
棕榈枇杷	112
柱石镇横流	114
五果之图	116
秋 趣	118
霜天烂漫	120
篱边斗大花	122
松色不肯秋	124
蓖 麻	126
螃 蟹	128

富贵神仙

尺寸：179厘米×93厘米

年代：1924年

吴萸之纪念馆藏

《富贵神仙》为吴萸之上海美专的毕业创作，主课教师许醉侯对此颇为赞赏，欣然为之题记曰：“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誌。”画中水仙置前，牡丹掩后，与居中的山石错落成势。牡丹、水仙自然向上因势生长，生机勃勃。作为当时的年轻学子，在笔墨、气韵和布局等方面，能如此领会掌握吴昌硕大写意一路风格，的确难能可贵。

凌波仙子湘江步
 絕代天姿原不關
 芳質神儂如此豔
 更誰一曲春宵竟不
 是
 吳君士鑑畫筆
 神清氣爽高古
 近依在雲上追
 凌雲意以
 近作索題為書
 二十八張
 甲子長夏
 新怡成
 庚午并誌

春 意

尺寸：150厘米×54厘米

年代：1931年

吴茆之纪念馆藏

桃花施以西洋红，写竹纯用墨色。色墨交映、生机纷呈。题曰：“记取东风料峭，不胜春意阑珊。一往情深潭水，几回梦入湘山。密瓣娇红无赖，嫩香新粉相关。人面不知何处，月明犹自倚栏。曾见清湘老人有此本，兹略拟其意，画竟自眠，愧无似处。”吴茆之智而知人，明而知己。作画取法多方，博采众长，此幅虽云似涛上人，却又不囿粉本，自出手眼，形成独立风格。

詠取東風料峭系勝春意漸一任情深潭
 水幾回歸入湘山容辨嬌紅無賴嫩春新
 粉相關人面不知何處月明猶自倚欄
 常見清湘客人在此下欲與梅負意更看自眼
 愧我似處辛辛秋風北來吳王宮之宮於唐時
 鍾次并裝之可

卧 牛

尺寸：137厘米×58厘米

年代：1932年

吴茆之纪念馆藏

荒坡野渚，杂草老树，牛牯横卧，人迹不睹，一派荒皋萧瑟之境，撩人着意、兴怀。吴茆之常取别人不经意的题材，平常丘壑，亦能幻出腕底风云，见得他坦荡率真之真性情。

