

中国书画名家馆藏巡览

# 农花药草香四时

## ——品读吴茀之笔下的农作物、中草药

■ 骆风

新中国成立初期，文艺作品强调反映社会主义建设和为人民服务。传统的花鸟画题材，确实很难适应社会变革的需求，吴茀之认为，有效途径是通过写生拓新题材。

他认为：“画家能注意写生，则构图及题材自然淡发生趣，故欲国画求新发展，正不妨描写古人所未曾入画的景物。”吴茀之将写生提升为艺术创作的原动力和花鸟画创新的突破口，通过写生扩大了绘画的题材，其中最具有艺术性、开拓性的是农作物和中草药入画，具有浓郁的生活气息和时代气息。他指出：“野草闲花和农作物也应该画，尤其是农作物，和劳动人民的生活关系密切，他们对它也特别有感情和感到亲切，所以更不能舍弃它，同时这为花鸟画扩充题材，开辟天地。”他创作的《水乡四月》《农花四时》《田园一角》《鲜石斛》《牛膝花》都是描绘农作物和中草药的佳作。

花鸟画中农作物和中草药前人有所涉及，但是作为绘画主题，像吴茀之这样描写深入和全面的，却颇为少有。他描绘的农作物有稻谷、玉米、棉花、麻、蓖麻、桑葚、蚕豆、番薯、豌豆、油茶等。他描绘的中草药有石斛、大蓟、老鸦椿、紫茉莉、红蓼等。吴茀之挖掘农作物和中草药中具有观赏性的因素，在描绘中又能抓住其特征，使田头篱落、山林沟壑的平凡之物，挥洒成饶有诗意的田园画卷。吴茀之将传统的笔墨技法巧妙地融入农作物的描绘中，如以撇兰花的笔意画稻谷的叶，以双勾填色画蓖麻的籽，以画藤的手法画豌豆的须蔓，以积色法画桑葚果……一股清新的乡野之风，拂荡在他的笔端。

《蓖麻》是吴茀之的代表作之一。浦江吴茀之纪念馆收藏有吴茀之的蓖麻写生稿数帧，其上对于蓖麻的杆、叶、花、果都有详尽的描绘，有的还配有关于其特征的文字记录，如“蓖麻，花红六瓣分三组，叶展开（画图形），子十来个”，“杆有节，叶七八缺，互生，子在梢头”。吴茀之纪念馆还收藏有吴茀之的蓖麻创作草图，题字“种好蓖麻养好鸡，一九七三年，茀之写”。由此可见，吴茀之的创作是建立在大量的写生和反复地推敲上的。《蓖麻》描绘了数株果实累累的蓖麻，高低交织，错落有致。作品的笔墨和穿插极为繁密，而蓖麻的枝干、叶片、果实却井然有序，一目了然，充分体现了吴茀之“驭繁”的高超技法。

蓖麻的叶片以墨色和汁绿写就，或浓或淡，或青或黄，变化万端，叶之正反老嫩一一尽显，其用笔放纵而凝练。枝干和果实用意笔双勾，线条劲健，刻画精微。果籽以石绿填色，以洋红点厾的细小花瓣，虽然是寥寥数笔，却是画龙点睛的神来之笔，最为醒目。蓖麻本是观赏性并不高的普通植物，而在吴茀之的笔下却耐人寻味极具田园气息。

作品落款：“一九七三年秋夜，写于看吴山楼。”此时吴茀之身处逆境，当年夏天老妻病逝，他仍以顽强的毅力坚守艺术探索，亦让人钦佩。

《农花四时》是吴茀之描绘农作物题材的杰作，这张作品尺幅不大，却画了向日葵、蕉藕、蚕豆、油茶四种农作物。向日葵、蕉藕在画面中高耸直立，蚕豆、油茶在画面下端穿插其间，画面留白。这四种农作物前后交织，十分密集。在章法上，疏密对比极其强烈。为了让观众能明确分辨其表现的农作物，作者运用了不同的表现手法。蕉藕的叶用花青色，花用胭脂色点厾；油茶的叶花青中加墨，花用白描法；向日葵的叶用泼墨法，花用石黄点染后再用赭石勾花瓣；蚕豆的叶双勾后填石绿，花用紫色点后用胭脂勾花脉。设色笔法变化之多，可见作者良苦用心。右上端题款：“农花四时。一九六六年五月，茀之病中初稿。”此时，吴茀之因患肾结石和肺气肿在杭州西山医院治疗。

1973年，诸乐三以棉花为题材创作了作品《棉丛》，被选送参加全国美术展览，备受画界称颂。吴茀之也画过



吴茀之 石斛 92×42cm  
1955年 吴茀之纪念馆藏



吴茀之 农花四时 135×48cm  
1966年 私人藏

以棉花为题材的作品《棉麻丰收》，似乎关注度并不高，却是一件绝佳之作。棉花在写意画中较难入画，麻无花无果，未见前人以麻入画。而吴茀之却知难而进，别出心裁，妙笔生花。作品描绘了几株缀满了棉球的棉花呈低垂回旋之态，一棵枝繁叶茂的麻斜插向上，近乎顶天立地。棉花的叶以破墨法写就，水墨氤氲。棉球以淡墨勾写，正反倚侧，姿态各一。其墨线若隐若现，恰好表现出棉球的柔软蓬松之态。花托以赭石点染，叶片浓重的墨色衬托出棉球的洁白。麻则用意笔双勾写就，再施以淡淡的花青，麻叶翻飞舞动，呈迎风沐雨之态，勃然生机，充斥画面。右侧题款：“坚持人定胜天想，可保丰收年复年。癸卯长至节，写此以志棉麻丰收之喜，工拙不计也。吴谿茀之。”此时国家处于困难时期，吴茀之关心社会和民生，作品表达了战胜困难的坚强信心和庆祝农业丰收的欢快情感。

1955年6月12日，由浙江美术学院（现中国美术学院）彩墨系主任朱金楼带队，潘天寿、吴茀之、潘韵、诸乐三携学生方增先、宋忠元等赴乐清雁荡山写生，雁荡山的奇峰飞瀑，山花野卉令吴茀之心旷神怡，画兴大发。吴茀之曾作《雁荡写生题志》记录：“余在山得写生稿共七十余

幅，归后，拟选其最感兴趣者抽暇画出，并预作写生题志数十则，以备画成后题写之参考。”在雁荡山，他见到山民采挖的石斛，有感而发，创作了《鲜石斛》。作品以意笔白描勾画石斛两丛，一丛盛开淡黄色的花朵，形如兰花，姿态各异。以花青染叶，赭石染茎。作品笔墨简练而刻画精微，写生的石斛，一经题跋，作品即意韵悠长，耐人寻味。

此次雁荡山写生之后，吴茀之还创作了一幅为中国美术馆收藏的佳作《牛膝花》。这件作品艺术风格较为独特，描绘以设色为主，笔法近似小写意。

吴茀之说“追求物趣，容易落俗气，追求天趣可入雅境。”吴茀之描绘农作物和中草药，不是直观如实画标本，而是在写生的基础上提炼，以传统的笔墨将其艺术化，既表达自然之美也表现笔墨之美。作品抒发他对乡村生活的热爱，表达对农民劳动者的赞美，故能化俗为雅。农作物和中草药入画也使作品的意境产生了变化，使之褪去了传统文人画的清高、孤寂的意韵，取而代之的是鲜活的生活情趣，这样的作品从思想上更能感染劳动人民。在花鸟画的百花园中，农作物和中草药亦是清芬可人，花香四时。