

美術參考鳥類研究

百鳥新詠

鮑少游署

雄雞一鳴天下白

著者 鮑少游畫

(國立歷史博物館藏)

鮑少游著

美術參考鳥類研究

百鳥

江苏工业学院图书馆
藏書章

詠

臺灣商務印書館發行

中華民國七十一年十月初版

百鳥新詠 一冊

基本定價二元八角正

版權
所有
翻印
必究

著者 鮑少游

發行人 朱建民

印刷及
發行所

臺灣商務印書館股份有限公司

臺北市重慶南路一段三十七號
登記證：局版臺業字第〇八三六號

校對人：葉友棣 蔡淑貞

序

繪事中，花卉翎毛一門，實爲國畫畫法之特長，至足爲我藝術史增其光彩。今歐西繪畫，雖號稱發達，然翎毛畫法，猶未能獨立，抑其描寫鳥類翎毛，固遠不及國畫之輕妙神韻也。考吾國花鳥畫法，自宋前已臻完妙，其後代有名人，傳之至今，有千年之歷史。其藝術之昭彰炳耀，遺跡具在，記錄纂詳，可考而知也。李唐以前，年代湮遠，作者既少，且不具論。自五代以來，徐黃二趙（趙仲穆趙昌）已妙得傳神，宣和而後，名家輩出，其間自元迄清，如王若水，呂紀，林良，以及錢舜舉，蔣南沙，鄒小山，新羅，白陽，八大輩，翎毛妙手，遺緒相沿，未嘗失墜。雖或派別非同，手法各異，惟其如是，更足以窺吾翎毛畫法之進步。蓋在中華藝術史上，花鳥畫之能獨立成科也，亦已久矣。所可惜者，自近代模仿之風盛行，學者不復體察自然，仿古亦但求形骸，陋習相沿，精彩盡失。夫仿古以考究前人作意，固爲畫學修養之一方法，然苟非天賦聰明，能鑒別得失以爲去取，則葫蘆依樣，但得古人之糟粕而已。夫徒尚形式而遺精神，其藝已無足道。況仿古必藉粉本，粉本之佳者，既百不得一，古人真跡，尤更難求！苟非富厚藏古之家，得承若祖父之遺蔭，普通人士，更何從一窺古賢手跡。吾國各地，多未有博物院之設，假之他人，則更難乎其難矣。故以前學者，非幸得名師，極其量，多不過師事芥子園畫傳，此書編述翎毛畫法較詳，可算坊間第一佳本。至若市上其他畫譜，大概互相抄襲，印製模糊，以是爲師，轉

足自誤。且藉是不完全畫本，抑亦無從得物體之真相，遑論其他，此中苦處，著者蓋嘗試之矣。

著者幼嗜丹青，尤好鳥類。憶童年就學，每值綠窻餘暇，輒事塗鴉。惟苦無良師，乃就坊間，窮搜參考資料，其中雖有石印畫譜，然實難得佳者。及獲閱芥子園畫傳，大喜過望，於是稍事臨摹，略得形似，然欲進爲著色，則又茫然無從入手，胡亂爲之，又雅不欲。且其所載鳥類不過數種，又非一一標示名目，附加說明；故所指示初學者，只係籠統之畫鳥法。其所載畫法歌訣，亦至抽象，欲從而窺鳥之色彩形似，尙不可得；求其神韻，更何望焉。當時矻矻窮年，終未滿所志；乃自發奮力學，復出國遠走扶桑，專攻美學。既復稽考古籍，搜觀遺製，上窺唐宋，下及明清，回思所學者，廿年於此矣。又以平生於繪事而外，獨好禽鳥，愛其歌聲之美妙天然，色彩姿態之娟妍雄秀也；乃復籠而聚之，餌而養之，學窗閑坐，靜審其聲韻姿態，以涵養其詩情畫意者，十年如一日。當留學於東也，暇則遨遊於動物院，博物館，以爲寫生；積以歲月，稿本遂多，由是而對於普通禽類之聲形性態，已多深印於腦海。今執筆寫鳥，略可意到筆隨，雖或未極傳神之妙，然胸有成竹，已無刻鵠類鶩之虞，差足以自慰矣。

南歸而後，創辦美術學院，十五載於茲，而集予門下者日衆。平時畫課，諸生依次伸紙研墨，隨意請爲粉本，無不卽如其意，揮毫與之，所寫各異，不下千數矣。而初學例由花卉翎毛入手，故所爲花鳥尤多。惟課稿皆卽委諸該生，絕無存本，諸生常恨各得鱗爪，而未窺全豹，曾屢請予著刊花鳥全集，俾得集其大成。

憶昔與王君雲五梁君寒操，同寄寓香江，兩位皆曾勸予應編印函授，花鳥畫法講稿，使遠地莘莘學子，有志丹青者亦得求門徑，學習翎毛畫法，而不限於本港青年。其意至純而情可感，奈牽於事未暇及

此。曩歲暑假偶與知友談詩，忽動吟興，試作詠鳥詩百律。竊維詠物詩，其體物者不可以不工，狀物者不可以不切。古之詠物者始見於詩經：灼灼寫桃華之鮮，依依極楊柳之態，杲杲爲日出之容，濛濛擬雨雪之狀。此實先導其源。其後六朝始備其制，唐人更擅其美，自是以來更有以一篇之工，擅名千古者，例若崔鴛鴦、鄭鷓鴣、謝蛺蝶、楊春草、袁白燕之詩，無不繪影繪聲，不即不離，佳話永留增人感興。

然而詠物之詩，每易即於拘泥而難工，自度非長於拈韻，尤不足以語此。況篇篇詠鳥倍覺或窮於應付。徒以前人詠鳥之章，殊屬非多，其於鳥類，尤似未備。吾人每值畫成，而苦未易得適切之題句；且回憶昔年修學翎毛之苦無參考，詩成，因再就各鳥類，附以說明，並錄前賢題詠；於其形態色彩之外，更搜錄傳說故事，參以科學分類，而略偏重詩文趣味。本擬更爲百鳥寫生畫集，俾得對照，而易明瞭，然後付梓，利便初學。惟假期既滿，畫稿雖得八十餘事，其仍有須俟整理者，茲事斷非咄嗟可就。於是諸弟子復以先刊詩集爲請，方擬姑徇衆意，付之梓人，而略備同道繪事之參考。當此之時，香港適發生戰事，諸子既如星散，少游戰火餘生，亦未暇重理舊稿。茲以南華日報執事不棄，囑將拙稿刊諸報端。自惟學淺，挂一漏萬，自所難免；課餘草成，魯魚之誤，未克再校；然重違衆意，卒以應命，亦聊以就正於世之先進云爾。

中華民國三十一年五月鮑少游序於麗精畫苑。

PREFACE

陳
序

Ever since I began to take up art as a career, I have a very keen interest in Chinese Art, although my main object has always been painting of the West. For this reason I have known Prof. Pau Shiu Yau, the author of this book, for over fifty years. Being the principal of the Lai Ching Art Institute, he has pupils all over the Eastern and Western Hemispheres. He is not only an art master, but also a poet, calligraphist and author of many books. Recently he has told me that he is going to publish his latest book on "New Poem/Painting of Birds", a book of reference of how to paint and chant poetry on all kinds of birds.

This book has made a very careful classification of creatures and birds and their treatment, a knowledge every student of art should possess, with great emphasis on their art and culture as well as their history, poetry and verse in order to enable him to acquaint with the esthetics of the highest order.

In order to enhance the interest of readers, Prof. Pau has cited many interesting stories concerning birds and although phoenix no longer exists, it has always been a good subject for painters throughout centuries.

This is not only a book for art scholars but also for those bird lovers and historians in view of the many aspects about birds which other books cannot give.

HONG KONG October 1, 1980

五

LUIS CHAN

題詞

香港中國美術會主席何敏公

減字木蘭花 井小序

鳳凰美矣，春鳥紛飛喧大地。紫燕黃鸝，掠水衝花熟賦詩。

題成百詠，三絕鮑師吟興永。付梓而今，他日風行價萬金。

少游吾師，夙以三絕馳譽藝壇，自民國十七年來港，創辦麗精美術學院，迄今已逾五十載，成績昭著，桃李遍中外。不止被稱為提倡美育之第一人。平居既好讀書，曾以餘暇著作有：「故宮博物院名畫欣賞」、「鮑少游畫論集」、「詩詞集」行世，均已分別由臺灣商務印書館出版發行。一時傳誦，極受台、港、中外文化界歡迎。其首篇名著：「故宮名畫欣賞」，批評唐宋以來國畫，理論精博，為我文藝界所公認。今春已再版發售。商務印書館因鮑師文章有價，紙貴洛陽，現又特與鮑師再行簽約，將其新著「百鳥新詠」付印出版。

嘗聞鮑師倡道：花鳥畫法，實為中國文化美術之精英，誠足以壓倒世界藝壇，現當我國正期文藝復興

之際，對於二千多年來優秀之中國花鳥畫，我們非繼承傳統，而加之精研革進，來迎合此新時代不可。故早在民國卅年，曾寫成：美術參考百鳥研究之「百鳥新詠」一稿。茲應臺灣商務印書館之徵求，已經略加修正，交由該書館付印出版。敏公因同邑而又有師友之誼，喜聞佳訊，謹以蕪詞「減字木蘭花」一闕奉題，藉誌景仰。

中華民國七十年新春 何敏公序於香港中國美術會

詠鳥百種，三聯雅韻，興亡。一。牛。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

百鳥新詠

香港中國美術會

題詞

鄭春霖

我交畫史如按譜，一一要須齊輩數。
往者云遙感舊多，近者奇峰同劍父。
三十年間陵谷非，天風春睡皆千古。
東渡扶桑鮑少游，英年奇氣難與儔。
高家兄弟亦沆瀣，抗手力能迴萬牛。
滄溟雲濤不可接，坐見海外魚龍秋。
畫家花卉誇精妙，於宋但師黃與趙。
甌香晚出擅時名，脂粉痕多非雅調。
少游涉筆已自奇，花鳥蟲魚人物山水皆能爲。
當其豪放不可馭，忽其縝細如蠶初屬絲。
精神磊磊躍紙上，觀者但覺光陸離。
今以珍禽入畫圖，飛鳴宿食百態殊。
此中恐有鳳凰雛，啁啾得意似相呼。

百鳥新詠

余觀其筆墨之可貴，貌花鳥其忘形。
皆時賢所難至，殆造物之鍾靈。

嗚呼！薰陶今古變新陳，腕底將來百軸春。
參透宋元三昧理，璚琳鉅作妙難倫。

題詞代序

蘭陵王：（紀留學西京美大饗宮寫生）

丹青癖。還須江山助力。圖峰嶽，師法自然，遙慕荆關搜妙跡。童年早去國。回憶。東瀛作客。研花鳥，七載鬢宮，渲染群芳氣韻溢。……天香艷無匹。寫照趁春朝，先奪前席。夏來每愛風涼夕。看芍藥如醉，脂痕微溜，含烟婀娜玉露滴。取神運靈筆。秋色。更堪惜。對菊綻東籬，詩吟彭澤。冬寒雪絮飛花白。爲翠竹留影，潑將濃墨。淋漓彈粉，宋畫秘，未易識。（註）：宋代名家陳維寅善畫，嘗以彈弓著粉，彈王蒙畫作雪圖。世稱彈雪吹雲妙法。

木蘭花慢：（紀日本西京動物園寫生）

記西都雨霽，岡崎路，探芳園。正春到平安，風薰洛北，翠柳含烟。

池邊。雁兒戲浴，蕩漣紋水影暈波圓。鷗鷺綠陰醒夢，鴛鴦花下雙眠。飛鳶猛鷺隔柵連。昂首睨青天。縱意擬凌雲，心期振翮，壯志空存。樊圈。鋼枝鐵鎖，看獅吼虎跑幾回旋。供我頻年寫照，傳神彩筆鋒端。

（註）：西京爲日本上代平安朝皇都，別名平安京。日本文人亦效中國稱西京爲洛。

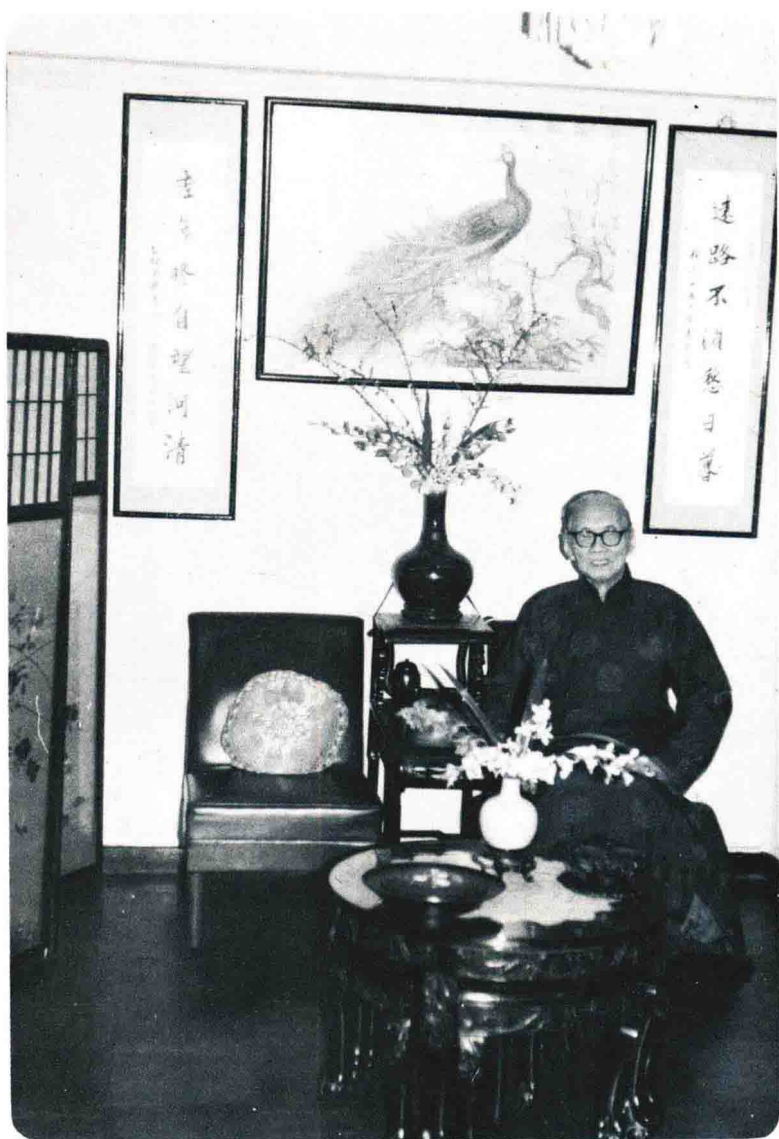
高陽臺：（東京上野動物園紀遊）

回首東都，遨遊上野，徘徊萬類園中。賞盡繁英，更看曼衍魚龍。新晴猛虎穿巖洞，那神態尚有威風。吼雄獅，振鬣昂頭，氣壯聲洪。

穿花繞路聞啼鳥，見黃鸝唱徹，萬紫千紅。孔雀屏開，翠華金碧玲瓏。春來秋去知多少，携畫囊，感興無窮。記當年，幾度營營，幾度匆匆。

繪事之秘，在乎寫生與理想，互相融合而創造新意境，方爲極則。王靜安（國維）嘗謂：「造境必須合乎自然，寫境亦必鄰於理想」。此雖論詞，然畫法之妙，亦正如此。本書之作，旨在研究百鳥以供美術之參考，原稿成於民國卅一年，其旨趣已詳在原序中。予素來主倡欲圖我國繪畫之革新演進，非再復研求宋元以前，古人所詔示：「師法造化」，實難革除近代一味仿古之弊。然欲實行師法造化，又非由對著自然生物之寫生一途，絕難收獲效果。予在拙著：「故宮名畫欣賞」、「畫論集」等書中，已論之百數十次矣。然而言之雖易而實踐爲難。茲當：「百鳥新詠」付梓，爰錄舊作蕪詞數闕，聊表我少年留東時，早已致力實踐寫生云爾。

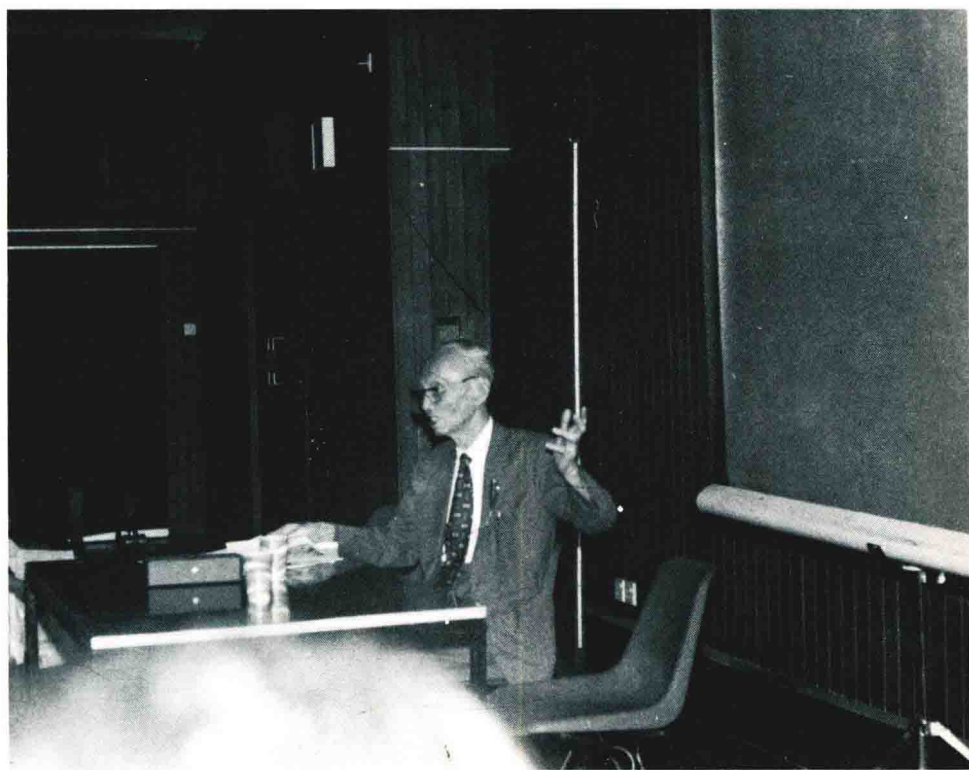
中華民國七十年春，九十老人鮑少游

影 近 者 著

邀應者著冬年六十國民
展畫書人個廊畫越三本日於

約邀館術美港香應者著月十年七十六國民

「術美本日紀世十二」講演

