

● 名诗佳句
● 画题画论

应用宝典

HUAJIA MOCHANG

画 家 墨 场

YINGYONG BAODIAN

编著 胡迎建 叶青

江西美术出版社

應用字典

通家異域

画 家 墨 场

编著

胡迎建

叶青

应用宝典

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画家墨场应用宝典 / 胡迎建, 叶青编著. — 南昌:
江西美术出版社, 2005. 1
ISBN 7-80690-597-9

I. 画... II. ①胡...②叶... III. 诗词—名句—中国
—选集 IV. I222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 126159 号

责任编辑: 徐 玫 李 佳
封面设计: 李 佳
版式制作: 李 琳

书 名: 画家墨场应用宝典

编 著: 胡迎建 叶 青

出版发行: 江西美术出版社

地 址: 江西省南昌市子安路 66 号江美大厦

电 话: 0791-6565703

邮 编: 330025

经 销: 新华书店

印 刷: 江西青年报社印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 1/32

印 张: 10

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 5000

书 号: ISBN 7-80690-597-9/J · 1358

定 价: 18.00 元

神仙花 吴昌硕 (近代)

南園昨夜雨肥勝
大官羊一黨氏銷
金張何曾得一嘗

沈周 題

蔬菜 沈周（明）

序

中国的书画艺术，源远流长，积淀着深厚的文化底蕴。今日，书画创作在继承传统、开拓创新方面任重而道远。

作为书画艺术创作者，首要在做人的，重视人文修养，提升精神境界。所谓“功夫在诗外”，即是说，仅追求作诗技巧是作不好诗的，需要提高人的精神境界，以及与自然、社会的接触、感悟。书画艺术也是如此。读一读古人在这方面有哪些感悟的文字，涵泳其间，不仅可了解他们的成长道路，对自身修养的提升，也是很有好处的。

其次，需要加深对其他艺术的了解。因为，在中国的不同门类艺术学科之间，或是相互沟通，相互影响，或是在理性思维的性格之间有着惊人的一致性，这或可称之为中国文化的整体性格。每一门艺术的发展，都需要得到其他艺术的滋润。中国历代文人在自我发展中自觉或不自觉地将多种知识、多种修养都看作是必需的。在书画领域里，人们向来认为书画同源，这是就其笔法而论的。书画均运用同一工具即毛笔，濡墨运气，以线条表现，并无二致。诗与书画也是同源的，只是它运用的工具是语言文字，而在意境的追求方面也是相通的。诗与书画都讲究形神兼备，神似高于形似。讲求得意忘象。所以苏轼在《书鄢陵王主簿折枝二首》中道：“论画以形似，见与儿童邻。赋诗必此诗，定非知诗人。诗画本一律，天工与清新。”在艺术家眼中，诗中情与画中意的创造都有赖于意象的获得。这种艺术形象创造的共通之处，正是诗与画并无二致的根由所在。意境的追求是诗的审美原则，也是书画的审美原则。

古代诗书画名家、大家，或以一门为主，兼通其他艺术，或数门俱佳。如东晋顾恺之，人称为三绝；唐代王维“诗中有画，画中有诗”，郑虔也被杜甫称为三绝，惜其作品失传。宋代苏轼、文与可

兼诗书画于一身，元代赵孟頫、明代董其昌、徐渭、清代龚贤、八大山人、石涛、郑燮，乃至近代吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿、张大千等等，无不如此。他们之所以能在艺术上取得卓越成就，与其深厚的文化修养与触类旁通的悟性大有关系。如果仅是懂得某一艺术的技巧，而缺少深厚的艺术修养与博学的文化知识，那么无论技巧是如何的纯熟，也难以从形似走向神似，仅是书匠、书工、画匠、画工而已，那就不仅不能领悟艺术的精髓，更不能进入一个创新的境界。当然，很多被称为“匠人”的作品，其书画技艺水平未必不高，只是在衡量这类人水平高低的尺度上，人们往往重视那些被称之为“画外”的功夫。人们在欣赏或品评书画作品时，是从文化的整体性格上着眼，把书画作品首先看作是艺术家文化修养的一种外在表象，而不是从掌握某一种技艺的高低来评价他的。

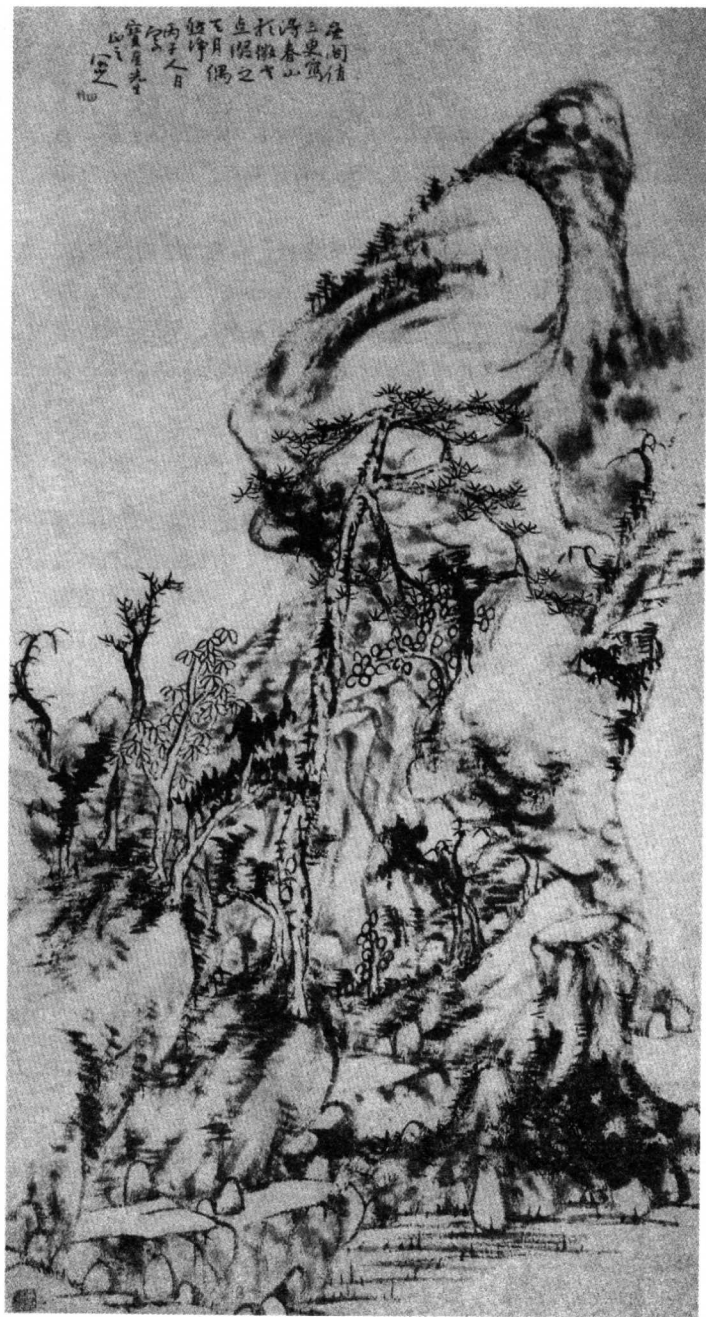
当今，国泰民安，党和政府倡导“科学发展观”、“以人为本”。在大力弘扬民族文化之时，习书作画者日渐增多。然而提高水平与修养，决非一蹴而就，而是一个渐进的过程，需要沉潜其间，不断实践与领悟，才能不断长进。由于多种因素，书画创作者在艺术修养、文化素养方面还亟待提高，需要迫切了解相关艺术。本书即是为了解决某些方面的问题而编写的。比如如何提高书画创作者的修养，精选历代书画大家所作的一些格言警句，可供诵读领会。又比如如何作题跋，也精选若干，供创作时采撷参考。诗词与楹联，在书画创作中需要大量运用，本书介绍了格律声韵方面的知识与进行诗创作的理论知识。并分类精选了大量颇有画意的诗词、不同风格的对联，可供选用，在运用的过程中，可加深理解，自己也可以尝试动手进行诗与对联的创作，这对书画意境的体悟也是大有裨益的。如果自己能够做到兼擅均能，有助于艺术的相通与促进，见其文化修养的深厚，即如通常所说的作品具有“书卷气”。

同时，本书又带有工具书的性质，有其相当强的实用性。在创作或与人交往中，在鉴赏古书画或阅读古书时，均会涉及到画题、题

款、斋号、称谓、礼仪乃至农历节令年月的常识，本书可供查检，举一反三，予以运用，尽量避免错误。所以书名带有“应用”两字即取此义。

江西美术出版社有鉴于目前书画界的现状，有意为书画创作者、爱好者在多方面发展上作文章，也为了解决临池时的应用问题，特组织力量编辑这套小丛书，即《书法墨场应用宝典》、《画家墨场应用宝典》，用心可谓良苦。希望书画创作者、爱好者与广大读者喜爱此书，并能不吝指教。

胡迎建谨记于南昌青山湖畔
江西社会科学院
时在甲申重阳

春山微云图轴

八大山人(清)

目录

序 / 1

第一章 论画妙语 / 1

- 一、论“法”与“品” / 1
- 二、气韵·形神·意境 / 2
- 三、风格流派 / 7
- 四、章法布局 / 8
- 五、笔·墨·色彩 / 9
- 六、诗·书·画 / 12
- 七、论画山水树石 / 15
- 八、论师造化 / 17

第二章 画题 署款 / 20

- 一、画题知识 / 20
- 二、画题例举 / 20

人物类 / 20

山水类 / 20

自然景观 / 22

人文景观 / 23

天文气象 / 24

花鸟类 / 25

花木 / 25

鸟兽鱼虫 / 27

三、署款知识 / 28

署款的由来 / 28

单款与双款 / 30

其他署款 / 34

署款在章法上的作用 / 39

题款书体知识 / 41

画轴题签 / 42

第三章 斋号 印章 / 44

一、斋号类别 / 44

二、命名方式 / 46

三、印章知识 / 49

随款印 / 49

布局印 / 50

收藏印 / 51

第四章 题跋 / 53

一、画家自题 / 53

二、为人题跋 / 60

三、收藏题跋 / 63

四、观赏题跋 / 64

第五章 传统礼仪 / 68

一、姓名与称谓 / 68

二、敬称与谦称 / 70

三、提称语 / 71

四、师生之间的称谓 / 72

五、祝愿语及署名敬词 / 73

六、年龄称谓 / 74

第六章 农历年月知识 / 75

一、纪年方法 / 75

年号纪年 / 75

干支纪年 / 75

附：21 世纪前 60 年干支纪年表 / 77

星岁纪年 / 77

太岁纪年 / 77

二、四时节候 / 80

二十四节气 / 80

四季雅称 / 81

月份雅称 / 81

其他与月有关的名称 / 83

农历节日 / 83

第七章 名言警句 / 87

一、立志自强 / 87

二、修身养性 / 89

三、为人处世 / 92

四、治学之道 / 98

五、读书明理 / 102

六、勤学致用 / 104

第八章 诗与画 / 108

一、诗画同源 / 108

二、文人画 / 112

三、题画诗小史 / 114

四、题画诗创作须知 / 117

第九章 诗歌声律与创作 / 120

一、格律声韵知识 / 120

平仄格式 / 120

格式以外的规则 / 126

对仗 / 130

用韵 / 136

附：诗韵常用字表 / 137

词的简介 / 149

二、创作方法浅谈 / 150

诗体裁的不同特征 / 150

章法、句法、炼字 / 152

形象、想象、情感 / 156

第十章 题画诗词选萃 / 159

一、人物画题诗 / 160

忠臣 勇将 / 160

志士 奇人 / 164

高人 隐逸 / 165

农夫 牧民 / 166

渔樵 猎人 / 167

仙 佛 / 171

仕女 织绣女 / 173

歌舞 乐伎 / 175

浣纱 采莲 / 176

儿童 / 178

垂钓 弈棋 踢球 / 179

踏青 赏花 品茗 / 181

读书 吹笛 弹琴 / 183

观鱼 泛舟 / 185

登高 观瀑 观潮 / 186

舞剑 杂技 养鸟 / 187

二、山水画题诗 / 189

自然景观类 / 189

峰 峦 谷 壑 / 189

瀑 泉 溪 涧 / 194

江 河 湖 海 / 196

人文景观类 / 200

亭 台 楼 阁 / 200

舟 艇 车 马 / 203

寺 观 庙 祠 /204

钟 塔 桥 /206

屋宅 篱院 /207

天文气象类 /208

日 月 星 辰 /208

春 夏 秋 冬 /210

风 霜 雨 雪 /214

云 烟 霞 雾 /217

三、花鸟画题诗 /218

花木类 /218

梅 兰 竹 菊 /218

牡丹 芍药 /232

蔷薇 海棠 /236

芙蓉 荷 莲 菱 /238

水仙 芭蕉 /241

山茶 茉莉 /243

茶藨 木兰 玉兰 /244

雪莲 石莲 芝草 /245

月季 丁香 /246

琼花 瑞香 /247

杜鹃 紫荆 /248

芦苇 菖蒲 /249

万年青 锦竹 石竹 /251

雁来红 紫藤花 梔子花 /252

松 柏 桤 杉 /253

柳 枫 槐 桂 /256

桃 李 杏 枣 /261

冬青 刺桐 /264

梧桐 棠梨 /265

果实蔬菜类 / 267

橘 柑 櫻桃 / 267

石榴 枇杷 / 269

葡萄 葫芦 / 270

檳榔 紅豆 / 271

木瓜 / 272

白菜 萝卜 花生 芋头 / 273

鸟兽鱼虫类 / 274

鴻 雁 鵬 鷹 / 274

鷗 鷺 鶴 鸛 / 276

鵠 燕 雀 鵲 / 277

鸛 鶻 斑鳩 / 279

黃鸝 畫眉 / 280

鴛鴦 蝴蝶 / 281

鳳凰 孔雀 / 283

八哥 (一名鸛鵒) 鸛鵒 / 284

錦雞 杜鵑 / 284

啄木鳥 白頭翁 / 285

虎 豹 獅 龍 / 286

猿猴 松鼠 / 288

鹿 獐 麂 / 289

魚 蝦 龜 蟹 / 290

雞 鴨 鵝 / 293

豬 狗 / 296

兔 貓 鼠 / 297

牛 羊 馬 驢 / 298

流螢 蟋蟀 / 301

蟬 蜂 蜻蜓 / 303

第一章 论画妙语

中国历代画论，涉及画史记载、画家传记、画理探讨、画法探讨以及鉴赏、收藏等多方面内容，围绕着中国画的创作、鉴赏实践和绘画风格流派的发展，已经形成了阐述精微、著述宏富、深具学术价值、富于特色的中国画学体系。

除一系列专门的论著外，关于中国画的大量深刻见解还散见于各类论画随笔、题画诗、画跋之中。在这些隽永、精炼的文字中，蕴涵着中国画学的许多精华。因此，以下辑录的中国画论，既来自历代画学名著，又从各类笔记、诗文集之中，选择了一些影响较大、篇幅比较短小、精粹的文字，着重于画理和画法的探讨，讲究实用性，对于今日的绘画创作具有较高的指导价值。

一、论“法”与“品”

画有“六法”……“六法”者何？一、气韵生动是也；二、骨法用笔是也；三、应物象形是也；四、随类赋彩是也；五、经营位置是也；六、传移模写是也。（南齐·谢赫《古画品录·序》）

夫失于自然而后神，失于神而后妙，失于妙而后精，精之为病也，而成谨细。自然者，为上品之上；神者，为上品之中；妙者，为上品之下；精者，为中品之上；谨而细者，为中品之中。（唐·张彦远《历代名画记》卷二《论画体工用拓写》）

夫画有六要：一曰气，二曰韵，三曰思，四曰景，五曰笔，六曰墨。（五代·荆浩《笔法记》）

气者，心随笔运，取象不惑；韵者，隐迹立形，备仪不俗。思者，删拔大要，凝想形物；景者，制度时因，搜妙创真；笔者，虽依法则，运转变通，不质不形，如飞如动；墨者，高低晕淡，品物浅深，文彩自然，似非因笔。（五代·荆浩《笔法记》）

出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外。（宋·苏轼《书吴道子