

書畫家實用手冊

A 工具 21

馬德春 馬 或 編著

MaDeChun MaYu BianZhu

湖南美術出版社

hunanmeishuchubanshe

Practical Handbook of Painters & Calligraphers

書畫家實用手冊

馬德春 馬 彥 編著

湖南美術出版社

圖書在版編目(CIP)數據

書畫家實用手冊/馬德春,馬彧著.—長沙:湖南美術出版社,2004

I.書… II.①馬… ②馬… III.①漢字—書法—基本知識②繪畫—技法(美術)—基本知識
IV.J292.1②J21

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2004) 第 122399 號

書畫家實用手冊

編 著:馬德春 馬 彧

責任編輯:張青渠

責任校對:彭 進

出版發行:湖南美術出版社

地 址:長沙市雨花區火焰開發區 4 片

經 銷:湖南省新華書店

印 刷:長沙化勘印刷有限公司

開 本:787×1092 1/32

印 張:15.375

字 數:25 萬

印 數:1—5000 冊

版 次:2004 年 11 月第 1 版 2004 年 11 月第 1 次印刷

書 號:ISBN7-5356-2140-6/J·1996

定 價:27.00 元

【版權所有,請勿翻印、轉載】

郵購聯繫:0731-4787105 郵編:410016

網 址:<http://www.arts-press.com/>

電子郵箱:market@arts-press.com

如有倒裝、破損、少頁等印裝質量問題,
請與印刷廠聯繫換。

翰

墨

佐

覽

劉炳森署

序

德春與我是同事，退休後，聽說很忙，在展覽會和報刊雜誌上經常看到他的作品；因為他對美術界情況熟悉，當代著名書畫家中許多是他的師友或學生，利用他的影響力，找他幫助組織各種活動的也很多。最近他又應湖南美術出版社之約，寫了一本書，真是退而不休，老當益壯。

他總開玩笑說自己姓馬屬牛，應是“當牛做馬”之命，忍辱負重，食草獻乳，竟自奮蹄，是他的本分，退休後，仍然是“老驥伏櫪，志在千里”。

供職中國美協，做的是組織領導工作，這種工作，不懂專業的人不好做，學專業的人不願做。他本人雖然是美術院校畢業、科班出身的畫家，是國家一級美術師，但為處理好工作與專業的關係，用的是古人所謂“三餘”、“三上”的功夫，把別人休息和娛樂的時間，用來搞專業，筆耕不輟，忙中偷閑，從事書畫創作和研究，所以他的畫室曾取名為“偷閑齋”。

他還多年從事古代美術史論和古字畫鑒定的研究與教學。為解決古代干支紀年與公元換算問題，研究《周易》，他獨闢蹊徑，發明了被稱為“掌上萬年曆”的“干支—公元掐指換算法”。

幾十年藝術實踐，特別是通過對齊白石和當代藝術家的研究，他認為要想成為中國書畫家，除書畫基本功外，必須治學問、學文學、學美學、學國學、學畫史、學畫論、懂社會，把藝術道路選對。有人說

“阻礙當代中國畫發展的致命問題是單純技術觀點”，他非常同意這種看法，故請其女兒作助手，編著了這本集知識性、資料性、實用性爲一體的《書畫家實用手冊》，選編了一些先賢的名言佳句，作爲啓發書畫家“文思”的引子，爲書畫題詞提供參考；另選了一些與書畫相關聯、書畫家常常遇到而又應感興趣的傳統文化知識，博觀約取、提要鉤玄，提供學習和檢索的方便，這對我們繼承傳統，去粗取精，向“代表先進文化的發展方向”前進，定會有所裨益。

癸末年夏

劉大為

前 言

《書畫家實用手冊》是集知識性、資料性、實用性爲一體的參考書，共分爲兩大部分：

第一部分名爲《書畫文思引》，是題詞內容的滙編。爲了書家、畫家都便於使用，書法類將“題贈詞語”、“實用楹聯”、“古今詩文詞賦名篇備覽”分別列出。繪畫類按畫種以山水、花鳥、人物分列條目；既提示繪畫題材，又列出題句、題詩供題畫參考。所選題句、題詩雖多是先賢的妙語、佳句，但終究不能替代書畫家在創作過程中不同的感受和複雜的思想、情感，祇能起“引發文思”的作用。劉勰在《文心雕龍·神思》篇中說：“文之思也，其神遠矣。”故名“書畫文思引”，以助神遠。

第二部分名爲《墨緣雜識錄》，在書畫創作活動中，經常要用到一些和書畫相關聯的邊緣知識。近年來，供書畫家題詞用工具書陸續出版不少，妙語佳句俯拾可得，惟感常用邊緣知識散雜難輯，今勉力爲之，但求無“狗尾續貂”之嫌。這些知識涉及古、今、中、外，經、史、子、集，有些頗爲常用，如“傳統節日與禁忌”，“時令集句”，“古今取名常則”，“古人的名、字、號”，“室名、齋館名”，“題款稱謂及謙詞附語”等。還以“墨海拾珠”爲題，選了一些古今書畫名家的精闢散論和經驗點滴，對大家會有啓發，以供參考。又闢“文房四寶簡識”和“裝裱流派特點與品式部位名稱”等，側重解決識別書畫用

具，特別是識別宣紙和裝裱樣式問題。另外還涉及“西方傳統節日”、“歐美人婚齡命名”、“部分國家的國花、國鳥”等諸多方面。

綜上所述，有些知識大家雖有印象，但到用時，又覺一時魯魚難辨，切望能即時查核。但因所涉書籍面寬類廣，查閱困難，常有“書到用時方恨少”之憾。筆者以身所涉，對書畫家常常遇到而又感興趣的有關知識，博觀約取，提要鉤玄地做些耙梳、節錄，輯成一部《翰墨佐覽》，今取通俗名《書畫家實用手冊》，給大家提供檢索上的方便。

本書屬編著性質，內容龐雜，囿於篇幅，祇能簡約、擇要，需深入了解某個方面，請再查相關專著。所用資料，儘量注明出處或提供參考書目，以便查閱。其中涉及、參考和引用了一些相關的研究成果，而有的條目、章節，未能一一詳細註明，在此申謝，並請見諒。

其中選擇不當、罣漏、訛誤，知所不免，望專家、同道及廣大讀者不吝賜教。

中國文聯副主席、中國書協副主席、中國佛協副會長劉炳森先生為本書題字，中國美協常務副主席劉大為先生為本書作序，中國美協編審、《中國美術》原主編李松先生為本書審讀，中國美協裝幀藝委會主任張守義先生為本書做了裝幀設計，湖南美術出版社編審、國家一級美術師張青渠先生為本書出版做了大量工作，這些都是對編者的巨大支持，在此一併深表感謝。

編者

2002年10月於北京

目錄

序	劉大為
前言	
書畫文思引	1
題款,是書畫創作不容忽視的問題	2
書法部分	8
一、題贈詞語	8
(一)祝詞賀語(按字數分類)	8
(二)人生哲理	13
(三)勤奮治學	24
(四)處事待人	34
(五)閑逸、養生	37
二、實用楹聯	40
(一)婚喜壽誕哀輓幛、聯	40
(二)名勝古蹟聯	46
(三)文學作品聯	58
(四)文字遊戲聯	59
(五)社會各界用聯	61
(六)隱逸幽居聯	75
三、古今詩文辭賦名篇備覽	78
題畫部分	88
一、山水畫	88
(一)四季	88
(二)四候	94
(三)四時	102
(四)四物	107
(五)宗教名山	112
(六)其他名山名景	124
(七)大漠雄關	135
(八)道觀寺院	140
(九)樓閣亭塔	141
(十)江河湖海	146

(十一)飛瀑流泉	153
(十二)潭池谿水	155
(十三)阡陌車橋	156
(十四)村舍人家	160
二、花鳥畫	163
(一)梅、蘭、竹、菊	163
(二)四季花卉	194
(三)蔬果	225
(四)松柏桐柳	238
(五)其他樹木	249
(六)野花苔草	252
(七)蜂蝶草蟲	255
(八)魚蝦蛙蟹鱗蚧	267
(九)飛禽水鳥	272
(十)家禽家畜	293
(十一)猛禽猛獸	300
(十二)祥禽瑞獸	305
(十三)花卉異名別稱及花信風	313
(十四)花鳥畫題材舉例	315
三、人物畫	318
(一)文臣武將	318
(二)賢人雅士	324
(三)隱士	329
(四)劍客遊俠	331
(五)巾幗仕女	331
(六)牧獵漁樵	338
(七)商工醫卜	346
(八)神佛釋道	349
墨緣雜識錄	354
一、中國傳統節日	355
(一)傳統節日與禁忌	355

目 錄

(二)時令集句	358
二、季、月別稱	361
(一)四季別稱	361
(二)季令集句	362
(三)月份別稱	362
(四)月令集句	364
三、古今常用曆法淺識	367
四、干支紀年與公元換算	369
(一)六十甲子與公元對照表	369
(二)甲子公元互檢表	371
(三)掌上萬年歷(干支公元掐指換算法)	372
五、我國歷史朝代與公元對照簡表	377
(一)附明、清朝代建元表	379
(二)中國歷史朝代歌	380
(三)清朝十帝歌	380
六、中國古代哲學符號淺釋	380
(一)五行	380
(二)太極八卦圖——“世界科學文化之祖”	382
七、傳統稱呼規範	386
(一)傳統書信稱呼	386
(二)常用交際口頭稱呼	389
八、中國年齡代稱及禮標用詞	390
九、信封、禮封、禮帖(請柬)	391
(一)信封呈啓用詞	391
(二)禮封	392
(三)喜壽喪禮帖	393
十、禮幛、禮聯淺識	398
十一、宴會禮儀知要	400
十二、古今取名常則	403
(一)古代人的姓與名	403
(二)古今取名法舉例	404
(三)現代取名原則	407

十三、古人的名、字、號	408
(一)古人的名和字	408
(二)古人名與字的分類	408
(三)古人的號(別號)	410
十四、年號、廟號、謚號	412
十五、室名、齋館名	413
十六、題款和用印	415
(一)款式	416
(二)用印	418
(三)印學淺識與治印	420
十七、題款稱謂及謙詞附語	423
十八、明、清書畫鑒藏知要	425
(一)時代風格和個人風格是鑒定的主要依據	425
(二)鑒定應知	433
(三)鑒定摘要	435
十九、中國部分書畫家與西方畫家對 照年表	437
二十、詩詞淺說	440
(一)律詩、絕句	440
(二)律詩、絕句的基本要素	440
(三)填詞簡說	444
(四)十三套大轍	445
二十一、墨海拾珠	446
(一)近現代書畫家散論	446
(二)前輩畫家經驗點滴	453
二十二、文房四寶簡識	454
(一)宣紙	454
(二)筆	457
(三)墨	457
(四)硯	459
二十三、裝裱流派特點與品式部位名稱	460
(一)裝裱工藝四大流派	461

(二)品式與部位名稱	462
二十四、通用畫框尺寸	468
(一)中國傳統畫框尺寸表	468
(二)日本通用畫框尺寸表	469
(三)歐洲通用畫框尺寸表	470
二十五、西方傳統節日	471
二十六、歐美人婚齡命名	471
二十七、部分國家的國花、國鳥	472
主要參考書目	475

書 畫 文 思 引

題款，是書畫創作不容忽視的問題

——兼談齊白石的“寫意畫”

·馬德春·

在作品上題識、落款，不僅起到點題與說明的作用，而且能起到豐富畫面的藝術構成，加深畫的意趣、意蘊，啟發觀賞者的想像，增加畫中文學和歷史韻味等作用，是書畫家的必修之課，是書畫創作不容忽視的問題。從某種意義上說，題款的優劣，是分辨能否稱為藝術家的試金石。

要做一個能稱為藝術家的中國書畫家，談何容易。第一，他要明白“澄懷觀道”、“文以載道”的道理，要體悟到儘管書畫是供人欣賞的，不是理論文章，但有“成教化、助人倫”，“明勸戒、著昇沉”與“六籍同功”的功能。第二，須有“街談巷議總入詩”，“嬉笑怒罵皆成文章”的學識和脩養。第三，還要有中華民族高格調的審美品位，並掌握造型法則等形式美規律，要懂“外師造化，中得心源”的創作方法。第四，還需要有功力深厚的書畫技巧，能“神會而跡化”，這些缺一不可。第五，最關鍵的是要有能觸景生情的“情感”，要有能感悟社會和人生的“真情”。有一位老畫家刻一方閑章，印文為“無情無藝”，十分精闢，否則書畫技巧再熟練也祇能稱畫匠。何為畫匠？明清以來，古畫複製作坊中，有十幾歲人作坊學徒，一

輩子畫做古畫，直至六七十歲的老師傅，對所做畫家和作品瞭若指掌，做出的畫，連鑒定專家都難辨真偽，作畫技巧不可說不高！畫的是所謂的“行家畫（行活）”，他們把文人墨客的畫稱其為“力家畫”，即“力巴頭”的畫，就是“外行畫”。但他們是畫工、畫匠、老師傅，而不是畫家。為什麼農村木匠出身的齊白石，成了大家熟知的畫家和藝術大師之一呢？他們區別在哪裏？當然很難幾句話講清楚。簡言之，齊白石繼承並發揚了中國傳統文人畫，並有着“入世思想”的理念追求（恕我這裏不能全面論述文人畫），在他所處的時代，以職業畫家的思想情感，直面人生。他對自然、對社會、對現實的感受和認識不僅深刻而又能昇華，具備並體現了中國文人畫之精神，這是最重要的因素。齊白石說他自己“首先是詩人，其次才是書法家、篆刻家、畫家”，是不是這樣的生活目標和不斷追求起了重要作用，值得深思。

怎樣解讀齊白石的作品，可以說“仁者見仁，智者見智”，但我們認真研究齊白石的作品之後才能體會出他是怎麼題款的，才能明白什麼是“寫意畫”，他為什麼說“學我者生，似我者死”。下面，不妨看幾幅他的作品，舉例說明。

如：畫一隻鸚鵡落在石頭上，題曰：“汝好說是非，有話不在汝前頭說。”顯然他不是表現鸚鵡，而是借用“鸚鵡學舌”，罵那種愛傳話，撥弄

是非的小人。

詛咒惡勢力時，他畫一隻螃蟹，題曰：“看你橫行到幾時！”正義戰勝邪惡後，他又畫了紅螃蟹（蒸熟的），題曰：“何以不行？”螃蟹在他筆下不僅是詛咒的對象，也可成為憐憫的對象；他曾畫幾隻螃蟹，題曰：“令人思有酒，憐汝本無腸。”螃蟹別名叫“無腸公子”，儘管它堅甲雙螯、八爪橫行，樣子很凶，可憐它因無腸（引申為無心術、有勇無謀、色厲內荏），最終會成為人家下酒的小菜。同是畫螃蟹，在三種不同情況下，表達了不同的感悟和思想，道出了深刻的哲理。

畫兩隻小雛雞在爭奪一條蚯蚓，題曰：“他日相呼”，意思是有蚯蚓時，小雛雞親如兄弟，互相招呼，現在這蚯蚓是你吃，還是我吃，在“利害得失”面前，今日却是“相爭”。這顯然不是在表現小雞本身，而是“超以象外”地在講社會，在講人，儘管祇有四個字的題目，沒有題詩，但這是真正的“畫中有詩”，這才是不僅“寫形”更在“寫意”，這才是真正意義上的“寫意畫”。

《他日相呼》題材是小雞爭奪蚯蚓，完全可直題為《雛雞爭蚓圖》，但齊老給畫取了《他日相呼》這個畫題，將畫意引申，由小雞引申到人，引申到社會，成了表現“人際關係是利益關係”這樣一個大主題，這是齊老見景生情，有所感悟的結果。由此可悟出，“作詩要入畫，題畫詩要離