

中国花鸟画通鉴13
写生正宗

唐芡 唐宇昭 王武 恽寿平 虞沅 杨晋 马元驭
邹一桂 华嵒 居巢 居廉

上海书画出版社

中国花鸟画通鉴13
PDG

图书在版编目(CIP)数据

写生正宗/卢辅圣主编. —上海: 上海书画出版社,
2008.12

(中国花鸟画通鉴)

ISBN 978-7-80725-812-4

I. 写… II. 卢… III. 花鸟画—鉴赏—中国 IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第196418号

责任编辑 黄 剑

技术编辑 杨关麟

责任校对 周倩芸

封面设计 潘志远 王 峥

中国花鸟画通鉴·写生正宗

◎上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcpbh@online.sh.cn

上海精英彩色印务有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/18

印张: 8.75 印数: 1-3000

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

ISBN 978-7-80725-812-4

定价: 80.00元

数字
水印
防伪
PDG

前言

花鸟画是中国绘画中最富于民族文化特性的表现门类。两千年来，它通过从自发到自主的审美方式和中国式的赋、比、兴手法，抒情达意，托物言志，形象化地体现了东方世界的宇宙自然观。它历经发生、发展、成熟到升华变化的漫长行程，流汇着民族与时代的人性内涵，以丰富多彩的艺术形态参与了中华文化精神和人文气象的建构。与此同时，它也在长期的历史发展中，一方面不断地调谐自身来适应变化着的审美需求，一方面又潜移默化地塑造和改造着人们的审美情趣，甚至对主体认知结构产生不同程度的影响。

为了全面系统地展现中国花鸟画的价值内涵及其历史发展轨迹，我们组织编写了这套《中国花鸟画通鉴》丛书，根据花鸟画史表现为时代、地域、价值功能、风格流派之类的不同维度，分成二十册，以图文映照的方式进行专题化阐述。本书《写生正宗》为第十三册，主要论述清代没骨写生花鸟派。

目录

- 一 关于“写生” 1
- 二 唐棣、唐宇昭、王武 19
- 三 恽寿平 37
- 四 杨晋、马元驭、蒋廷锡 91
- 五 邹一桂及其《小山画谱》 113
- 六 华岳 127
- 七 居巢、居廉 141

一 关于“写生”

宋沈括《梦溪笔谈》有对花鸟画家徐熙、黄筌的记载：

国初，江南布衣徐熙、伪蜀翰林待诏黄筌，皆以善画著名，尤长于画花竹。蜀平，黄筌并二子居宝、居实，弟惟亮，皆隶翰林图画院，擅名一时。其后江南平，徐熙至京师，送图画院品其画格。诸黄画花，妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之“写生”。徐熙以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已，神气迥出，别有生动之意。筌恶其轧己，言其画麤恶不入格，罢之。熙之子乃效诸黄之格，更不用墨笔，直以彩色图之，谓之“没骨图”。工与诸黄不相下，筌等不复能瑕疵，遂得齿院品。然其气韵皆不及熙远甚。¹

在这则记叙中，黄筌的“写生”与徐熙的“没骨画”是两种不同的花鸟画类型，在表现形态和表现技法上有着各自的特点和差异，“写生”“妙在赋色，

恽寿平 写生花卉竹石图册

用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成”，“没骨”则“不用墨笔，直以彩色图之”，两者均以色彩为手段，但后者没有勾线，直接用色彩，从风格上讲更加直率，不太会做慢工细染。

宋刘道醇在《圣朝名画评》第三卷“花竹翎毛门”中将徐熙、黄筌均列为神品，对他们有更具体的记叙和评价：

徐熙，钟陵人。世仕伪唐，为江南名族。熙善花竹林木、蝉蝶草虫之类。多游园圃，以求情状，虽蔬菜茎苗亦入图写，意出古人之外。自造于妙，尤能设色，绝有生意。李煜集英殿盛有熙画。后卒于家。及煜归命，尽入内府。太宗因阅图书，见熙画安榴树一本带百余实，嗟异久之，曰：花果之妙，吾独知有熙矣，其余不足观也。遍示画臣，俾为标准。为上称叹也如此。有孙二人，崇嗣、崇勋，自有传。

评曰：士大夫议为花果者，往往宗尚黄筌、赵昌之笔，盖其写生设

色，迥出人意。以熙视之，彼有惭德。筌神而不妙，昌妙而不神，神妙俱完，舍熙无矣。夫精于画者，不过薄其彩绘，以取形似，于气骨能全之乎？熙独不然，必先以其墨定其枝叶蕊萼等，而后傅之以色，故其气格前就，态度弥茂，与造化之功不甚远，宜乎为天下冠也。故列神品。

.....

黄筌尤能写花竹翎毛，于孟昶殿画六鹤，因目其殿。当时称叹，为之语曰：黄筌画鹤，薛稷减价。广政中，昶命筌与其子居叟于八卦殿画四时山水及诸禽鸟花卉等，至为精备。其年冬，昶将出猎，因按鹰犬，其间一鹰离鞬夺举，臂者不能制，遂纵之，直入殿搏其所画翎羽。昶甚嗟赏，召其学士欧阳炯作八卦殿画壁记，仍付史馆，以表能事。太宗朝，参政苏公易简得筌所画墨竹图，李公宗谔见之，赏其神异，作黄筌墨竹赞，其序曰：工丹青、状花竹者，虽一蕊一叶必须五色具焉，而后见画之为用也。蜀人黄筌则不如是，以墨染竹，独得意于寂寞间，顾彩绘皆外物，鄙而不施。其清姿瘦节，秋色野兴，具于纨素，洒然为真。故不知墨之为圣乎，竹之为神乎！惜哉筌去世久矣，后人无继者。蜀亡二十年，苏公易简得筌之遗迹两幅，宝之如神，惧恐化去矣，唯乐安村民得一观焉。噫，清潇碧湘，会稽云梦，有竹万顷，去我千里，鲜碧蔽野，宁得而窥。曷若此图，虚堂静敞，满目烟翠，行立坐卧，秋光拂人。又何必雨中移来，窗外种得，霜庭月槛，萧骚有声，然后称子猷之高兴乎！予叹筌图之入神，美翰林之好事，抽毫抒思，敢为之赞曰：猗欤黄生，画竹有名。能状竹意，是得竹情。一毫搢笔，匪丹匪青，秋思野态，混然而成。背石枕水，苍苍数茎，森然如活，飒若有声。湘江坐看，嶰谷随行，大壁高展，清阴满庭。又诗曰：惜哉黄公不可亲，空留高价传千古。向非精赏值苏公，时人委弃如泥土。

评曰：黄筌老于丹青之学，命笔皆妙，诚西州之能士，可列神品。

在刘道醇的记叙中徐熙“尤能设色”，“必先以其墨定其枝叶蕊萼等，而后傅之以色，故其气格前就，态度弥茂”，与前述“以墨笔画之，殊草草，略施丹粉而已”有一致之处。而在刘道醇的记述中黄筌亦作墨笔，并录下了李

商秋冷艷嬌無力紅姿還是殘春
色若向東風問舊名青帝從來
不相識

壬戌長夏南田壽平

宗赞黄筌墨竹诗之序：

工丹青、状花竹者，虽一蕊一叶必须五色具焉，而后见画之为用也。蜀人黄筌则不如是，以墨染竹，独得意于寂寞间，顾彩绘皆外物，鄙而不施。其清姿瘦节，秋色野兴，具于纨素，洒然为真。故不知墨之为圣乎，竹之为神乎！

尽管如此，刘道醇对徐熙和黄筌还是有这样的评语：

评曰：士大夫议为花果者，往往宗尚黄筌、赵昌之笔，盖其写生设色，迥出人意。以熙视之，彼有惭德。筌神而不妙，昌妙而不神，神妙俱完，舍熙无矣。夫精于画者，不过薄其彩绘，以取形似，于气骨能全之乎？熙独不然，必先以其墨定其枝叶蕊萼等，而后傅之以色，故其气格前就，态度弥茂，与造化之功不甚远，宜乎为天下冠也。故列神品。

显然，在总体上看黄筌以设色为主，徐熙以墨笔为主。并且在刘道醇看来徐熙在黄筌之上（“宜乎为天下冠也”）。

宋郭若虚《图画见闻志》有“论黄徐异体”则有这样的评价：

谚云：“黄家富贵，徐熙野逸。”不唯各言其志，盖亦耳目所习，得之于心而应之于手也……聊分两家作用，亦在临时命意。大抵江南之艺，骨气多不及蜀人。而萧洒过之也。二者犹春兰秋菊，各擅重名。下笔成珍，挥毫可范。

徐熙、黄筌为当时花鸟画的代表人物，首先能通过画作“各言其志”，并且在物象的表现上“得之于心而应之于手”。自徐熙、黄筌以后花鸟画以设色与墨笔两大创作类型各自发展的局面很明晰，但是并非只分别传他们两人的画风。

据沈括的记叙，“写生”应作为花鸟画的一种表现方法和类型与其他表现

方法及类型相区别。《宣和画谱》载：

边鸾，长安人。以丹青驰誉于时，尤长于花鸟，得动植生意。德宗时有新罗国进孔雀，善舞，召鸾写之。鸾于赭饰彩翠之外，得婆娑之态度，若应节奏。又作折枝花，亦曲尽其妙。至于蜂蝶，亦如之。大抵精于设色，如良工之无斧凿痕耳。然以技困穷，卒不获用，转徙于泽潞间。随时施宜，乃画带根五参，亦极工巧。近时米芾论画花者，亦谓鸾画如生。今御府所藏三十有三：踟躞孔雀图一，鸂鶒药苗图一，孔雀图一，木瓜雀禽图一，梨花鸂鶒图一，木笔鸂鶒图一，金盆孔雀图一，木瓜花图一，花鸟图一，菜蝶图二，木瓜图一，葵花图一，鸂鶒图一，鸂鶒图一，写生鸂鶒图一，花苗鸂鶒图一，芭蕉孔雀图二，李子花图一，折枝李实图一，梅花鸂鶒图一，牡丹图一，牡丹白鸂鶒图一，牡丹孔雀图一，梨花图一，千叶桃花图一，写生折枝花图一，花竹禽石图二，鹭下莲塘图二，石榴猴鼠图一。

对于论中“大抵精于设色，如良工之无斧凿痕耳”之“无斧凿痕”的理解可以是染色精致、细腻自然不露痕迹，则是“写生”法，也可理解为直接运色、自然天成，则或是“没骨”法，此处对于画法叙述并不甚明确。所录三十三幅图中仅有两图冠以“写生”二字，即“写生鸂鶒图”和“写生折枝花图”，那么其中更多的应该是属于“没骨”法，然而在宋代同时也存在水墨的类型。

元庄肃《画继补遗》云：

赵孟坚字子固，宋太祖十一世孙。仕至郡守，寓居嘉禾海盐。好古博雅，工画水墨兰蕙梅竹水仙。远胜着色。可谓善于写生。

此则记叙与沈括所论完全不同，即将水墨亦称写生，“写生”一词的所指已经发生了变化。

赵孟頫曾画《二羊图》卷（美国弗利尔美术馆藏），水墨意笔，题为：“余

恽寿平 花卉图

恽寿平 芍药图

尝画马未尝画羊，因仲信求画，余故戏为写生，虽不能逼近古人，颇于气韵有得。”可见，在此表述中对于现实真实物象的表现即称之为“写生”。故明唐志契《绘事微言》说：“昔人谓画人物是传神，画花鸟是写生，画山水是留影。”在此处，写生成为花鸟画的别称，两者相等同。

宋黄修复《益州名画录》载：

黄筌者，成都人也……至少主广政甲辰岁，淮南通聘，信币中有生鹤数只，蜀主命筌写鹤于偏殿之壁。警露者、啄苔者、理毛者、整羽者、唳天者、翘足者，精彩体态，更愈于生，往往生鹤立于画侧。蜀主叹赏，遂目为六鹤殿焉。寻加至内供奉、朝议大夫、检校少府少监、上柱国。先是，蜀人未曾得见生鹤，皆传薛少保画鹤为奇。筌写此鹤之后，贵族豪家竞将厚礼请画鹤图，少保自此声渐减矣。广政癸丑岁，新构八卦殿，又命筌于四壁画四时花竹、兔雉鸟雀。其年冬，五坊使于此殿前呈雄武军进者白鹰，误认殿上画雉为生，掣臂数四，蜀王叹异久之，遂命翰林学士欧阳炯撰《壁画奇异记》以旌之。

文中录有欧阳炯《蜀八卦殿壁画奇异记》全文，其中有句：“六法之内，惟形似、气韵二者为先。有气韵而无形似，则质胜于文；有形似而无气韵，

恽寿平 樱桃图

则华而不实。筌之所作，可谓兼之。不然者，安得粉壁之中，奋霜毛而欲起；彩毫之下，混朱顶以相亲？”黄筌所画鹤可乱真，欧阳炯认为是因为他的画形似、气韵皆备。

元吴大素编《松斋梅谱》有“存心想象”一条目云：

凡欲作梅，清心静虑，涤思颐神，如身处幽僻，自对山林。默想梅花形状，横枝斜梢，枯根老木，或开未开，或落未落，重叠稀疏，偏囷高下，侧正斜欹。临毫对幅，一时下手则任心处用矣。且梅花之状不可在规矩之内，必当出乎写生之外。其能存心于朱墨之前，自然超越不俗也。且夫运动之间各取天然，其花萼、蕊苞、根梢、枝树、箭茨、蒂条并有可名，非名不作，非有不写，可拘拘于模仿哉？

此处之“写生”当指形似，吴大素主张“不可在规矩之内”，“可拘拘于模仿哉”，“必当出乎写生之外”，要在形似之外把握物象，他所主张的落笔之前“存心想象”就是要想象把握物象在自然中的生机和生意。

徐熙，钟陵人。世仕伪唐，为江南名族。熙善花竹林木、蝉蝶草虫之类。多游园圃，以求情状，虽蔬菜茎苗亦入图写，意出古人之外。自

造于妙，尤能设色，绝有生意。

.....

傅文用，京师人，俗以三翁目之。每见禽鸟飞立，必凝神详视，都忘他好，遂精于画。其为鹑鹄，能分四时毛羽，颇有黄筌风概，至有误收者。今画院僚属尝议曰：傅三翁翎毛浑得生意，较其真者，如鉴中见之。（刘道醇《圣朝名画评》）

滕昌祐，字胜华，本吴郡人也，后游西川，因为蜀人。以文学从事，初不婚宦，志趣高洁，脱略时态，卜筑于幽闲之地，栽花竹杞菊以观植物之荣悴，而寓意焉。久而得其形似于笔端，遂画花鸟蝉蝶，更工动物，触类而长，盖未尝专于师资也。其后又以画鹅得名，复精于芙蓉、茴香，兼为夹纆果实，随类傅色，宛有生意也。（《宣和画谱》）

以上三则中“绝有生意”、“得生意”、“宛有生意”均指画家对所绘物象观察细致，画能得其情状，于形似外更得其“生”，由此清方薰认为：“古人写生，即写物之生意。”（《山静居论画》）邹一桂《小山画谱》云：“画有两字诀：曰活，曰脱。活者，生动也，用意用笔用色一一生动，方可谓之写生。”赵均题《文端容设色写生册》云：“绘事至于动植，以传写生机为上，摹古次之。”（见于胡积堂《笔啸轩书画录》）写生的关键在于传达物象的生机，表现在画面上“一一生动”。明董其昌《画禅室随笔·题沈启南画册》：

写生与山水不能兼长，惟黄要叔能之。余所藏《勘书图》学李昇，《金盘鹑鹄》学周昉，皆有夺蓝之手，我朝则沈启南一人而已。此册写生更胜，山水

恽寿平 鱼藻图（局部）

间有本色，然皆真虎也。

此则论述中将沈周和黄筌并提，不仅指出他山水、花鸟皆擅，而且都有高深的造诣。徐沁《明画录》第六卷《花鸟·叙》云：

写生有两派，大都右徐熙、易元吉而小左黄筌、赵昌，正以人巧不敌天真耳。有明惟沈启南、陈复甫、孙雪居辈涉笔点染追踪徐、易，唐伯虎、陆叔平、周少谷以及张子羽、孙漫士最得意者差与黄、赵乱真。他若范启东、林以善极道逸处颇有足观。吕廷振一派终不脱院体，岂得与大涵牡丹、青藤花卉超然畦径者同日语乎？

此则概括了明代花鸟画的基本状况。就整个明代的花鸟画而言，沈周是最为重要的代表画家。《式古堂书画汇考》载有沈周八十一岁所作水墨花卉一卷（《沈启南水墨花卉并题卷》），后有王穉登、周天球两则题跋：

宋人写生有气骨而无风姿，元人写生饶风姿而乏气骨，此皆所谓偏长，能兼之者惟沈启南先生。观此卷数花虽率意点染而苍然之质、翩然之容楮墨之间郁有生色，非笔端具造化者不能，八十老翁神王若此，睹其遗迹犹有天际真人想也。太原王穉登题。

写生之法大与绘画异。妙在用笔之适劲、用墨之浓淡得化工之巧、具生意之全，不计纤拙形似也。宋自黄、崔而下鲜有擅长者，至我明得沈石田，老苍而秀润，备笔法与墨法，令人不能窥其窠奥，真独步艺苑。试阅其一二佳本，真能使眼明不可易视。为识卷末，周天球。

王穉登认为宋人写生的特点是“有气骨而无风姿”、元人写生的特点是“饶风姿而乏气骨”，“能兼之者惟沈启南先生”。“气骨”与“风姿”的确是宋、元写生各自的特点。宋人写生在于尽物理、传生机，物象形神皆备，画风工致，往往于细节交代细致，勾染精微。而元人写生在宋人格局的基础上往写意方向走了一大步，对于物象处理更加概括，舍去过多细节，除沿用宋人设