

歷代

梅画赏析

鄂儒询 编著

古今梅画理论。

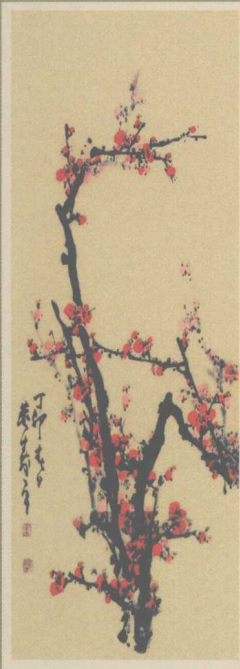
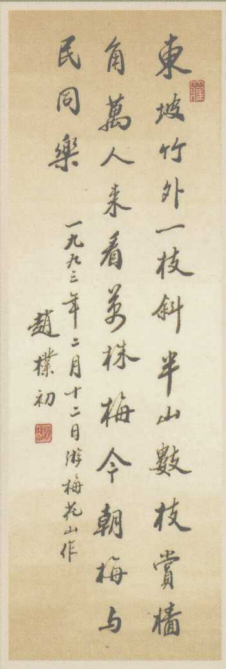
画梅 54 病解。

宋元明清 34 位

传世佳作。

值得阅读收藏

和鉴赏。

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

鄂儒询 编著

历代梅雀赏析

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国林业出版社
China Forestry Publishing House

内容提要

本书上篇,选编有梅画典故、术语及国画理论。同时,笔者以《画梅五十四病解》为题,对《华光梅谱》中的〈画梅三十六病诀〉和笔者增补的十八病诀,以个人的见解,试做了分类解释。

本书下篇,评介了我国宋、元、明、清四朝代中的34位画家名作。其中有皇帝、名臣、隐逸、布衣,可说是各有特色,风格迥异,在我国国画史上,各有一定的代表性。

本书还设定了〈中国古代咏梅诗选 师友书法墨迹展示〉一章,这是由笔者邀请出38位师友挥毫奉献的墨宝,敬请读者赏阅。

图书在版编目(CIP)数据

历代梅画赏析/鄂儒询编著

北京:中国林业出版社,2007.4

ISBN 978-7-5038-4790-5

I. 梅… II. 鄂… III. 梅-花卉画-鉴赏-中国-宋代~清代 IV. J212.05

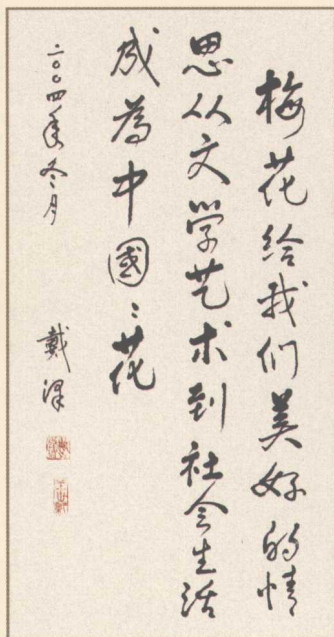
中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第069797号

出版人	张柏涛
出版	中国林业出版社
地址	北京西城区刘海胡同7号
邮编	100009
咨询电话	010-66177226
推广网站	中国艺术家协会网 www.artist-china.com (中艺传媒)
Website	
宣传策划	赵方
发行	新华书店北京发行所
印制	北京地质印刷厂
版次	2007年7月第1版
印次	2007年7月第1次
开本	880mm×1230mm 1/32
印张	4.75
字数	154千字
印数	3000册
定价	20.00元

鄂儒询 (Ao Ruxun), 蒙古族, 1931年生于北京, 幼承家学, 研习诗文书画与音乐。20世纪50年代初期师从著名画家王角先生, 20世纪70年代受益于书画大师董寿平先生, 乃潜心研习国画与画梅理论至今。

儒询笔下的梅花, 以人品为基础, 以诗书入画, 从继承中创新, 故所写寒梅多存正直豪侠之灵气, 特点是老干横柯, 花奇媚艳, 饱经摧折而欣欣向荣。获奖作品有《绿梅》、《欣欣向荣》等。2000年在维也纳艺术历史博物馆参展的《绿梅》诗画, 受到参观群众的好评, 德国杂志也予转载介绍; 画上题句是: “灵根内蕴先天气, 铁骨原得大地珍”, 歌颂了中华民族优良文化传统, 表达了作者对祖国的热爱情结。

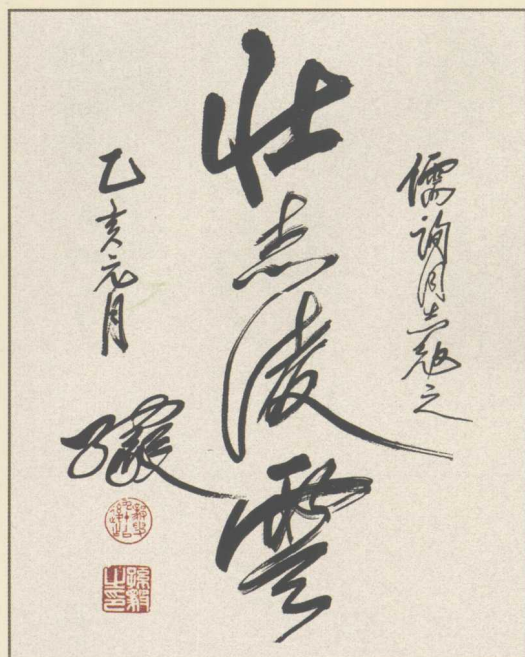
传略载入《中国当代名人录》, 代表作和诗、书、画作品见《中国美术家选集》等诗、书、画集。

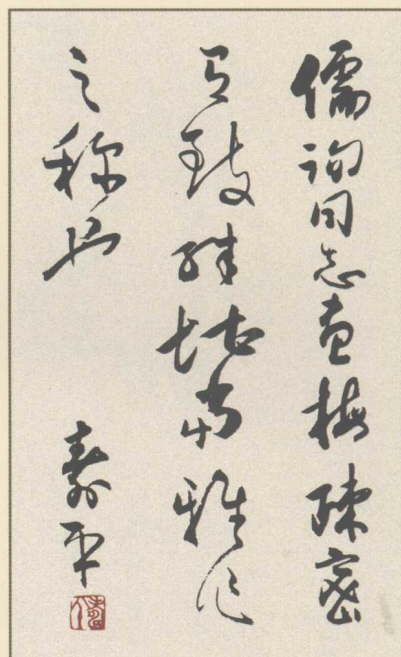
▲ 戴泽

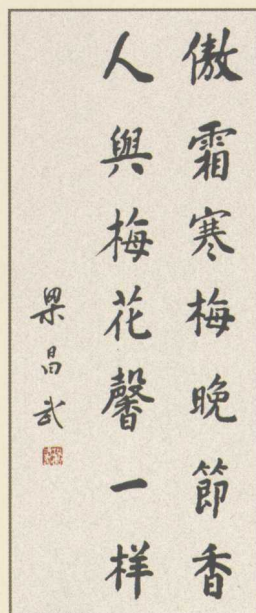
▲ 鄂儒询

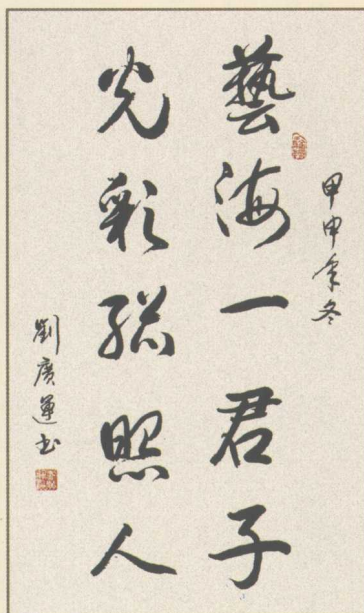
▲ 孙毅

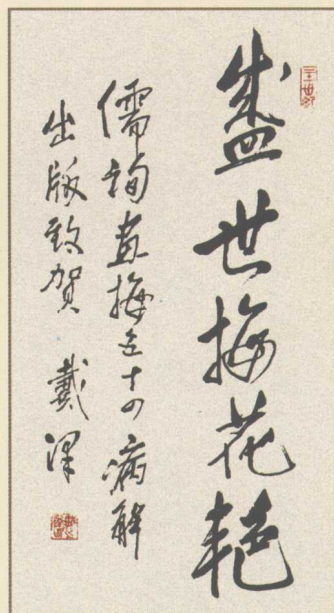
▲ 董寿平

▲ 梁昌武

▲ 刘广运

▲ 戴泽

暗香 浮動 來清 氣溢 九州

寫梅趙學敏

▲ 趙學敏

秉性最為尊花開獨超群
素裝不打扮四季都生根
不求枝葉茂只為傲骨存
風雪壓不垮嚴寒她報春

田瑞昌將軍詩 丁亥年夏 劉先銀於京

小窗明處半掩門看玉
作睡正昏、無端却被
梅花惱特地吹香破
瘦魂

錄宋楊萬里詩丁亥年夏 田伯平書

▲ 宋代楊萬里詩/田伯平書

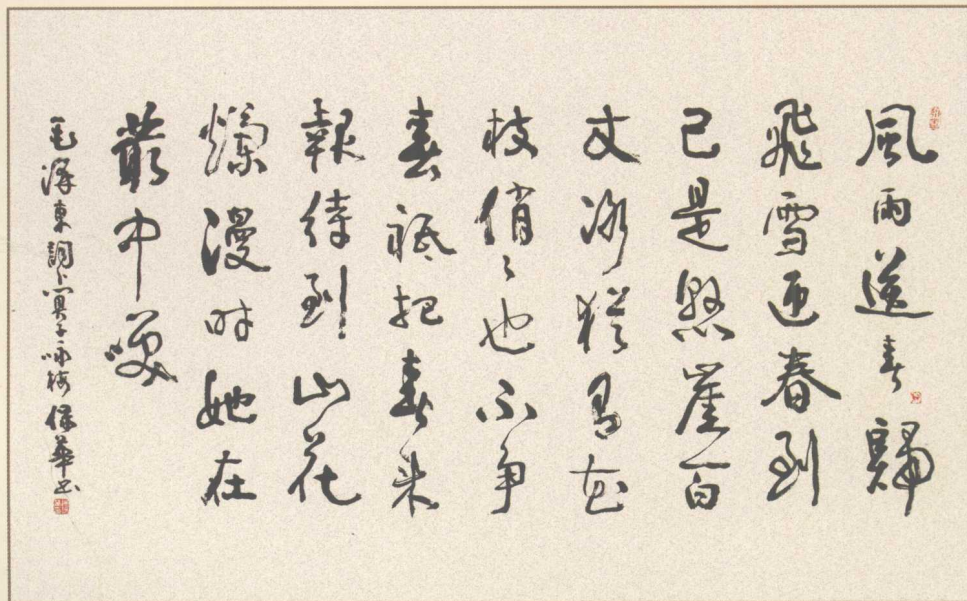
▲ 田瑞昌將軍詩/劉先銀書

▲董寿平

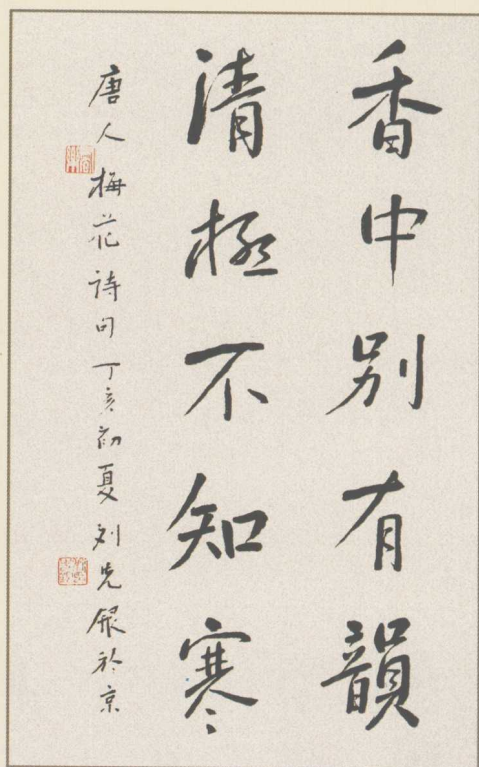
▲郭儒询

▲毛泽东词 卜算子咏梅/边保华书

▲ 鄂儒詢

▲ 劉先銀

▲ 董壽平

梅	雪	爭	春
未	肯	降	騷
人	閣	筆	費
評	章	梅	須
遜	雪	三	分
白	雪	卻	輸
梅	一	段	香

盧梅坡雪梅二首

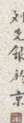
景喜猷書

▲ 卢梅坡诗 雪梅/景喜猷书

暗香初透花心動
為有相知入夢中

丁亥年初夏書遺傳誦梅詩佳著出版誌慶 劉先銀於京

丹青舍心語翰墨暗浮

系師君揮毫下林翁藁

思良畫品脫俗氣君品

自傲霜筍生修德道觀見

更此腸

丁亥年文民詩并書

▲ 席文民诗书

▲ 刘先银

要寫梅花倔強枝
一時高會鬱鬱
豈知造化從心手
頃刻花開莫訝遲

儒詢同志雅心

庚午年冬月

梁心儀女士詩

序

FOREWORD

耽诗擅画鄂儒询，写意梅花技绝伦；
雪满山中高士卧，与梅同道有斯人。

鄂儒询，蒙古族，出身文艺世家，其先尊曾执教于北平国立艺专，是以幼年即受家庭的熏陶渐染，耽于诗画，早年就学于北平第一中学，受教于潘翔九先生。翔九略知书画，儒询在班上十分颖出，深受老师的奖掖。此后，儒询即参加革命，依然在业余学习多种艺术门类，以自娱娱人。20世纪70年代得到书画大师董寿平先生的教诲，钻研诗画时，又喜爱点染梅花，枯枝老干、玉骨冰肌，画来酷似置身梅园，并升华为理论，将传统的画梅三十六病诀，拓展为五十四病诀，且分类解释，可知其深得写意梅花三昧。晚年更上溯宋元明清，探索名家画梅的成功之道，并且整理成文，就教于师友。见者无不敬佩其研精极思之勤，笃爱画艺之执著，劝其付梓以利后学；但儒询仍不肯，自认为学薄术浅。鄂君年逾古稀矣，如不印行，势将玉椽同焚、鲁壁共圯，经师友苦劝，始将此卷付梓。余计其刊出，必将有裨于爱好写意梅花的同道，是为序。

艺蒙老人 季和
2004年3月

前言

PREFACE

愚，自幼舞文弄墨，及长未窥圣门。倏忽，寒暑多变，始明白驹之喻；秋月春花，方悟光阴无常。暇时，漫步书林，观山水之态势；细品画韵，慕花鸟之晶魂。老来伤股，勉登黄山之巅；斗室涂鸦，乃颂丹青之雅。

耕田问农，种菜问圃。学画梅花，先拜雪岩，乃知“喜神”大要；研读画论、苦学华光，以窥“梅谱”法门。溯以往，实感古贤躬耕撰记之苦心；看今朝，愿我同好探索开拓以承前。

门外之人，年逾七旬而未知老之将至；笔者不才，知识肤浅却自荐梅之冬春。惟愿此书，可敬长者于饭后，奉同道以晨昏。若有微言而迳达君听，则心中喜乐；如赐珠玑，定当洗耳恭听。惟希此引玉之砖，引来珍奇无数。伏惟敬候。

方家教诲！

人生中最大的浪费，是没有珍惜时间；
人生中最大的热情，是努力开创未来。

这两句话，是我对人生的总结，也是我所追求的境界。在1976年，生活又向我敞开另一扇窗户，那就是我有幸结识了书画大师董寿平先生。在董老的影响下，我走近了宏伟的中国书画的艺术殿堂。可是我只是看、只是想、只是问、问了又想，直到1989年才开始动笔。一年后，我画了两幅梅花，决定请我表弟刘恪山、弟妹董庆华代替我捧上一幅，到董老家当面请教，没想到的是董老竟然仔细地看了约半小时，不仅提出宝贵意见，还挥笔题句曰：“儒询同志画梅疏密有致，殊堪当雅作之称也，寿平（章）。”予以勉励。另一幅是我亲自敬请书画大师周怀民先生提意见

的，周老先留了下来，一周后计燕荪老师让我去取画，原来二老特别喜爱这幅梅花，认为画得有些品位，周老提笔写道：“独占人间第一春 庚午冬日 八十三翁周怀民题（章）”，事后，我写了一首诗，纪念二老题赠，诗曰：“一心要学梅花品，苦炼情操落墨迟；觐拜灵峰十数载，名师造化愧相知。”

《历代梅画赏析》是我立品学梅，研习理论的笔记和与同道交流的讲稿，特别是我译述了《华光梅谱》内的“画梅三十六病诀”与我增补的“十八病诀”之后，引起了师友们的兴趣，希望我整理出书。但是我自知知识浅陋，只是画梅的爱好者，没有什么真才实学；同时，若有错误岂不谬种流传，害了后学！这时，我遇到一位老兄，他听了我的疑虑后，他说：“恕我直言，您现在做的是一件有意义的事，国画理论的传承关键在于理解，解读前贤的理论，增补自己的创见，对于一个业余爱好者来说确实是难能可贵的；解释的正确，则可以助人，如有错误，也还可以补救，正好活跃画坛，共求真理，有何不可？”

听了这位老兄的话，直教茅塞顿开，如沐春风，我起身致谢，决意付刊。

（一）

《历代梅画赏析》分上、下两篇。上篇是梅画典故、术语和国画理论。同时，包括我写的怎样画写意梅花、画梅五十四病解与试答宋·释仲仁撰（传）的《华光梅谱》20问等。下篇是评介我国宋、元、明、清四个朝代中的34位画家及其画梅名作。宋朝的皇帝赵佶和马麟、林椿是画工笔，他们的意境是一派逸致闲情，是安详静谧之美；马远的《梅石溪凫图》则表现出忧国忧民之情。署名为“岩叟”的画家所作《梅花诗意图》，从立意、构图和技法上都是绝顶高明；可以说是开创了新境界，看那伟干雄枝，浑然天成，花如玉蝶飞舞、枝桠交插掩映，真个是刚柔相济、赞美春光的佳作。此画气韵生动，足以劲扫宫廷画中的柔媚之气，以兼工带写之笔触，绘出梅花之美韵，使观画者心神为之一振。宋·扬无咎之梅花，是创造了圈花点萼之法的先行者。据说居住萧州时，有大梅树“苍皮藓斑，繁花如簇，补之日临画之，大得其趣”。由此可见，扬补之画梅既学释仲仁，又实对梅树写生，学创结合，久而久之，取得了

新的突破。

元代画梅者当以王冕、邹复雷为代表人物。特别是王冕以墨梅著称于世。同时，更以圈花点萼法、画全（半）树式的梅花，真个千枝万朵、冰清玉洁、万玉争辉，煞是好看。纵观王冕之画品，还是以清正之气为主，他那洗研澹（tǎn）池水，清气满乾坤的气魄和美感，为当代所看重，为后世所敬仰。邹复雷所画的梅花，则以气韵神采胜出。他所画的梅干、梅枝的每一笔的落笔、触感、力度、速度、顿挫……乃至收笔，都极具功力，不仅大小枝穿插自然，不落痕迹，他更以独特的方法点出墨色的梅花朵朵，追求了“不似之似”妙境神采，为世人所称道，为后世所叹服。

明代画梅名家有文征明、文嘉父子和唐寅、徐渭、刘世儒等。文征明以书法入画，可说是清朗奇绝、贞白无私，其字为明代第一人，其画为当世所争摹而独步一时。陈洪绶所画的梅根梅干，均以工笔写出，它峻嶒如石，倔犟顽强，坚忍负重，茁壮再生。可以说陈洪绶之梅花，真正写出了梅的品质。史称“三百年无此笔墨”乃真实不虚之论断也。

（二）

中国画自古至今已流传数千年，之所以长盛不衰、世代发展，自有其传承的精髓维系，其主要原因之一，就是中华民族对于大自然景色的无比崇敬与热爱。他们用心去感悟，画出心中的日、月、山、川之壮丽，风、云、雨、雪的变化，电闪彩虹的奇幻，飞禽走兽的特异，花鸟鱼虫的艳丽和灵动，苍莽大漠的风情，古堡遗迹的幽思……甚致于描绘市井生活，人物神形。可是，自古至今众多画家何止千万，为什么有的流传至今，世代传颂；有的就湮没无闻（当然原因太多了，不能一概而论）。其中一个重要原因，就是重视传统品德：“敬文先敬人”。清·松年《颐园论画》：“书画清高，首重人品。品节既优，不但人人重其笔墨，更钦仰其人……凡善书画者，未有不品学兼长，居官更讲政绩声名，所以后世贵重。”

在宋代扬无咎，身居乱世而守护良知，曾应科举，但未出仕，绝不与奸相秦桧同朝为官。他明心见性，以梅为师，面对梅树以获取灵感，最终自立门户成为大家，是中国画坛上的一代宗师。

在清代有山东潍县县官郑燮。他为官清廉刚正、政绩卓著；但是因他在灾情严重时开仓赈济灾民，而得罪上级，获罪罢官。对此，百姓只能遮道送行、目送郑燮远去。此后，郑燮以卖画为生。板桥郑燮之竹，其干刚节挺拔，竹叶劲力潇洒，诗情画意，莫不浸透着对世风的愤慨。看那青竹上指青天，下植厚土，是广大人民的群像。郑燮说他“所画的兰竹石，是用以慰天下之劳人”的。在那年代、在如今，人们收藏板桥之竹，其根本原因是先敬其人，又喜其竹。画家的人品高尚，画的又好，必为收藏家所青睐。清代李方膺曾官于山东兰山，安徽潜山、合肥，政绩极佳，人民敬仰；但也因不善于逢迎而获罪罢官，只好以卖画维持生活。

画家来自人民，所以，与人民群众保持着纯朴的情谊，常常以书画赠给贫苦群众，来帮助他们维持生计。如明代文征明对于“贫穷的朋友求画，则给予满足，甚至有出售其所赠书画而维持生活者”。明代陈洪绶也是“喜为贫不得志者作画，周其困乏。”清代沈铨（南苹）因画艺精美，日本国王见其《百马图》就遣使礼聘到日本，“留海外三年，归得金帛，散给友朋，囊仍萧然”。

也可以说，画是画者品节的反映，“胸中脱去尘俗，自然丘壑内营”。清代沈宗骥提出：“清心，以消俗虑；善读书，以明理境；却早誉，亲风雅。”以上古人之论，都是至理明言，我们可以在实践中体察之。

话虽如此，人品、画品，终不能替代绘画技法。如用笔、用墨（色）、用水；如结构、形象、着色；如写生、摹古、取舍；如对景物的鸟瞰、直对、俯仰、增删……以及透视、光影等方面的处理。又如与西方理论的通汇交融，把最好、最美的艺术形象呈现出来。所有这些无不反映出画家的心胸与驾驭技法的能力。

为画好一幅画，首先是立意，画什么；画什么确定后，就要动笔了。黄宾虹大师提出，画者作画要三思而行。第一，画前思，思如何构图；第二，要笔笔有所思——即笔无妄下；第三，边画边想。此三思也包括中得心源的意思。

我们看一幅画，为什么能被它抓住、震撼与感动呢？主要在于画的气韵生动。前年应邀到美术馆，参加某开幕式。事毕，我想到各馆看看，我刚走到大厅门口，往厅内一瞥，啊！山水画，我似乎听见山瀑轰鸣！

这些画气势雄浑、山川壮美……分明是歌颂我们祖国大好河山的壮丽诗篇。我找到了作者马流洲先生，一眼就看出是一位极普通的实在人，一位以苦为乐投身创作的、可敬的画家。他诚朴无华，谦和谨慎，以非凡的毅力奔走于祖国的山川……我一连参观三天——这是我半生中的唯一。说这些干什么，这便是对气韵生动的一次注解。书画大师董寿平先生说过，绘画也追求一种“得天籁”的境界。画者把自己融入自然，得到的是快乐，画又把读者带到自然，得到的还是快乐。这是不是也造成一种“得天籁”的境界呢？

形与神，孰重孰轻，是个永远的话题。笔者的倾向是赞同潘天寿大师的意见，即“以形写神，即神从形生。无形，则神无所依托。有形无神，是死形象。”“真在内者，神动于外，是所以贵真也。”^①

我国杰出的国画大师张大千居士曾讲过：“余以为吾国绘事之难也^②，非仅形之似物之状写而已。其状物也，必先究用笔，而后究结构，而后究机趣，终以究其神而归焉。其始学也，必先师古人，而后师万物，而后师造化，终之以师吾心为的焉。”他说：“吾心之灵，与物之神遭。故所状之花草虫鱼，非仅世之花草虫鱼，而吾心所住之象也。其所写山川风物，非仅世之山川风物也，而吾心所造之境也，故必通之于书，泽之于学，合之以其人之品节风概，而后所谓气韵也、神味也、意度也，作者于是焉发之，读者亦悉于是焉喻之。出乎天天，入乎人人，艺之通于道也盖如此。”

说到底，最终画者以画出自己心中的画为最佳。

(三)

《学习梅花品·录写咏梅诗》章节的呈现是本书的特殊的内容、名家荟萃的墨迹，更是师友们胸怀博大、无私奉献的展示。说它特殊，是因为在这本研究画梅理论的小书里，却邀请到当代人来录写古代咏梅诗；说它是名家荟萃，是得到了文化艺术界书画家、表演艺术家，科技界的资深院士、教授、研究员以及人民解放军的将军等多方面的人士的参与与支持。虽然是38位师友，确实有一定的代表性。说它是师友们胸怀博

① 《庄子》，语见张超编《书论辑要》174页，教育科学出版社，1988年9月第1版。

② 见李永超编《张大千论画精粹》258页，花城出版社，1998年。

大、无私奉献，是因为人品高尚，注重友情，支持学生，庄重挥毫。我的师友为本书写字，没有任何条件。有时因稿件不清或原稿有误，还一再地重写、再写，表现出作学问的人的高贵品质。部分师友们的年龄统计如下：70岁至79岁的有17人，80岁至89岁的有12人，90岁以上的有4人（这4位是书法爱好者祁树生先生，总政史进前将军，天津美院教授穆家麒先生，中央文史馆馆员、美协会员、中国书画大师孙天牧先生）。有这么多位年高德劭的前辈和朋友的书法墨迹，汇集书内，真是难得，若以当代书法墨宝称之，也可略见一斑了。

※ ※ ※ ※ ※

学如登山，只有登高才能望远。学如临海，只有临海方知海阔。学如观星，只在晴夜，才可想到宇宙之无垠无界。我冷静下来，回想在这几年中，做为一个业余的、中国画梅花的爱好者，在接触到一点点皮毛之后，就要写书，实在是有些幼稚，特别是有何德能去评介古人名作，真是一种不知天高地厚的鲁莽行为。看来我在这些年中，整个身心，是沉浸在一种对于中国画梅花的迷恋之中，多的是热情，少的是理智和知识，因而做出了这些不智之举。

尽管如此，我的老师和老友们还是希望我把这本小书完成。事到如今，只好硬着头皮，把我这不成熟的、初级的，甚至是浅陋的小书呈献给尊敬的老师、老前辈、书画同道和读者，敬请各界有识之士批评教正。

编著者

2007年6月19日