

南田画跋

NAN TIAN HUA BA

中国历代书学画论丛书

毛建波 校注

西泠印社出版社

恽寿平

南田画跋

中国历代
书学画论丛书

恽寿平 著
毛建波 校注

西泠印社 出版社 |

图书在版编目(CIP)数据

南田画跋/(清)恽寿平著;毛建波校注. —杭州:西泠印社出版社, 2008.1

(中国历代书学画论丛书)

ISBN 978-7-80735-294-5

I. 南… II. ①恽…②毛… III. 中国画—题跋—中国—清代 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第001274号

南田画跋

主 编: 毛建波 江 吟

责任编辑: 侯 辉

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号(邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 4.875

印 数: 0 001—5 000

版 次: 2008年1月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-294-5

定 价: 29.80元

《中国古代书学画论丛书》

主 编：毛建波 江 吟

副主编：侯 辉

编 委：毛建波 窦亚杰 周飞强

阎 安 张素琪 赵 辉

叶 玉

总 序

近百年来，中国传统绘画与所有的传统文化一样，遭受了几乎灭绝性的灾难，而传统文化潜藏着的无比的生命力，使得中国画在社会发生巨大变迁后，又重新焕发生机。今日的中国，越来越多的人已经意识到中国画论是中国文化宝藏极为重要的一部分，对中国画论的释读、继承，是今日艺术可以借鉴的重要资源。与西方绘画理论相比，中国画论固然有不少相通之处，而相异之处更多。正是这种同中有异，使得中国画论具有自身的独特价

值。

大体而言，中国画论有三个突出的特点，即：通于哲理；要言少索；深入技艺。

所谓通于哲理，是指中国画论与哲理、历史、文学相通。这与中国文化的综合性密不可分，古代学者多一专多能，孔子精于“六艺”，六朝文人多精于琴、棋、书、画、医、佛，书画大家如顾恺之、王维、苏东坡、赵孟頫、沈周、董其昌直至吴昌硕、黄宾虹等无不多才多艺。千年来，中国画家的主流是文人画家，他们文、史、哲相通，儒、道、释兼修，书、画、论并善，所以，出于他们之手的中国画论，说理深邃，内涵精密，容量极大，可阐释的空间大，给人的启发大，往往可以起到举一反三之效。

所谓要言少索，是指中国画论著作数量虽多但条理性不足。仅以数量论，中国画论著作

在千部以上，不可谓少，但非常系统的不多，更多是散见于文人笔记、题跋、眉批、题画诗词等等中间，和璧隋珠，吉光片羽，虽精辟透彻，但缺少完整的体系，不象历史学有二十四史等等正史方志，共同构筑成一个完整的体系。

言其深入技艺者，古代有所建树的理论家，多是有所成就的画家，经年累月的笔墨操练，体悟良多，所述多能切中肯綮，避免隔靴搔痒之弊。

中国画论经秦汉到西晋的萌芽，于东晋、南北朝蔚然独立，历唐、宋、元的繁荣，至明清二代，重在传承总结，集其大成。这一时期，文人画大盛，称为文人者，即便不长于书画实践，也大多知画懂画，故画论著述数量最丰，几占中国画论著作十之七八。《中国古代书学画论丛书》首期选择了十部画论，稍加注解，

配发彩图，以助解读。这十部画论，论影响深远，则董其昌《画旨》力倡南北宗论，崇南抑北，观点鲜明，导引了其后三百年中国画的风格走向。论体系完备，则石涛《苦瓜和尚画语录》以十八章的篇幅，丰富的内容，成为传统中国绘画理论的集大成者。论精深高妙，恽寿平出身文化世家，又历明清鼎革，以少年追随父兄参加抗清斗争，后知时世难移，寄情书画，所作《南田画跋》文字隽永，意旨深奥，细细品味，意趣无穷。而同为题画之作，金农的《冬心题画记》则妙在情趣，灵性横溢，读来令人莞尔生笑。也是“扬州八怪”主将的郑燮，作画几乎无画不题，其《板桥题画》或诗或文，更为让人称绝的是，郑板桥以其八分半书题画，如乱石铺街，错落于毛竹之间，诗书画有机结合，别有佳趣；王原祁《雨窗漫笔》、盛大士《溪山卧游录》于画理的阐述、技法的

传授颇有精义，钱社《松壺画忆》、周亮工《读画录》重在记录过眼书画，并时有精辟的品评。若总而言之，则以上诸方面，于各书均有体现，无非侧重不同，特点自在。

毛建波

丙戌仲夏于中国美术学

惺南田先生真像 鮑君陳希濬拜題

國初以來推畫史南田翁為第一精花卉一山水與曲同工歎觀止惜乎其公久矣
我僅得見畫而已前年訪友語溪談藝侯家藏畫一紙即為南田人像酷似望石而觀海
湧起自執款識書卷元理真者必為書添水石筆工已尺幅中長勢千里竭未
智家又觀此像此白雲外史是戴笠袖手杖杖倚身身下不復獲履一殿神采以此貌
映現老蒼較疎微畫者雖不詳姓氏要非凡手可知耳一贈希濬并為兩美雖然
得一志喜況君巨顯精畫理供分明朕共傳凡祝一辭希濬師比翁應許為
高足弟助爾萬花開筆底丹青送此神其技 道光三年歲在辛丑五月
蘇荷賢倩以此像題起年歲相梁體一首為一時冰雪苦寒以凍而書十指紅
蔓矣予歛脫也望湖老人應時亦作於百一山房之南窗

惺南田像

目 录

总序 毛建波 /001

高人逸思 发为文字 毛建波 /001

南田画跋 /015

高人逸思 发为文字

——恽南田绘画理论

毛建波

恽南田（1633—1690），原名格，字惟大，后改名寿平，更字正叔，号南田、东园生、瓯香散人、白云外史等。江苏武进（今常州）人。恽南田生逢明清鼎革之际，在兵荒马乱中有过“艰危奇变”的生活经历。他12岁时就与两位兄长随父亲恽日初抗击清军，三年间辗转浙东、福建，奔波联络，守城歼敌。15岁时，南田据守的建宁城终因势力单薄，城池失守，父

亲出家为僧，大哥战死，二哥不知所终。恽南田被俘，后得到灵隐寺主持的帮助以出家为僧的方式才脱离清军，还俗后随父回到故乡。

身经世变，遭遇非常的恽南田的生命轨迹产生了巨变，他不再如大多数古代文人那样通过科举取得进身之阶，从而实现自己“兼济天下”的雄心壮志。而是随侍父亲四十余年，在父亲的教导下，苦读古代圣贤的经典，体悟为人处世的真谛，布衣终老而不改其志。恽南田著有《瓯香馆集》十卷存世。其诗歌浑雄隽拔，独辟奇境，为“毗陵六逸”之冠。

与此同时，恽南田向堂伯父恽本初学画，以绘画作为谋生的手段，迫于生计，长期奔走于江浙各商业城市之间售画，最后困顿而死。他在继承前人的基础上，创造性地发展了没骨花鸟画，“一洗时习，独开生面”，对明末清初的花鸟画坛“有起衰之功”（方薰《山静居论画》）。

康、雍、乾三朝学习他的人很多，乃至“近日江南江北，莫不家家南田，户户正叔，遂有‘常州派’之目”。（张庚《国朝画征录》）其山水画虽为避免与好友王翬争锋而少作，但作品清逸绝俗、淡雅幽隽，成就也极高，当时与王时敏、王鉴、王翬、王原祁和吴历合称“清初六大家”。南田不仅诗书画三绝，其绘画思想见解之高妙，语言之隽永，有清一代也罕有媲美者。

恽南田的绘画理论主要集中于他的画跋中。他的画跋最早辑录于清道光年间，主要有两个版本。其一是蒋生沐根据康熙五十六年庄令舆、徐永宣选刊的《南田诗钞》五卷增辑成的《瓯香馆集》，后附画跋三卷，共收录恽南田的题跋300多条，这些题跋从各家收藏的墨迹、石刻上抄录下来，没有分类整理，显得杂乱。其二是道光二十一年叶钟进所辑《南田画跋》四卷，分为画筏、画鉴、画品、画余

四类，根据辑者自序，酷爱恽南田画作的他想方设法从收藏家、书画掇客处摘抄南田题跋，但细细比较，不难发现《南田画跋》主体部分仍然来自于《瓯香馆集》。

寻根溯源，南田的绘画思想有许多源头，一是来源于堂伯父恽本初。恽南田绘画师从恽本初，恽本初的绘画思想对他影响极巨，被他接受下来。二是来源于宋元文人画理论，特别受苏轼、米芾、倪云林、黄公望的影响尤深。三是近承董其昌的衣钵。恽南田将各方面的思想融会贯通，合理者继承，缪误者扬弃，不足者生发。南田不仅长于绘画实践，且工诗善书，通于音乐、戏曲、篆刻，修养全面深入，故其画论每能切中肯綮，发前人之未发，揭古人之未到。张庚云“石谷画得正叔跋，则运笔、设色之源流，构思匠心之微妙，毕显无遗。”顾炎武称赞恽南田的诗：“恽正叔落笔如子山

(庾信)，萧瑟乡关，昔人所谓文字外，别有一物主之，非大地欢乐场中仿效俳倡，朗当舞袖。”读《南田画跋》常常也作如是想。

根据清秦祖永《画学心印》“例言”，南田画论在清中叶已经“久脍炙人口，传播海内”，近人余绍宋在《书画书录解题》中更盛赞《南田画跋》“可谓妙绝古今，更不能赞一辞矣”。以我的浅见，《南田画跋》与《石涛画语录》可谓清代画论的双璧。作为画跋，虽然片言只语，随手写出，但每每有着作者的灵光闪现，含蓄隽永，是艺术家长期艺术实践积淀的美学思想的结晶。

阅读南田画跋，不难看出南田对师法古人的重视，“作画须优入古人法度中，纵横恣肆，方能脱落时径，洗发新趣也。”“写生能师古人，则已脱去畦径，自立体势，然必进而师模造化，方能开辟奇境，创发丽思，神明于法度，