

徐熙与黄筌

上海人民美術出版社

中国画家丛书

徐熙与黄筌

邓 白 著

上海人民美術出版社

徐 照 与 黄 笠

邓 白 著

*

上海人民美術出版社出版

(上海銅仁路二五七号)

上海市书刊出版业营业許可証出〇〇二号

上海市印刷五厂印刷 新华書店上海发行所发行

*

开本 850×1168 1/32 印張 13/16 插圖 5 字數 15,000

一九五八年一月第一版

一九五八年一月第一次印刷

印數 0,001—7,000

統一書号：8081·3396

定 价：(10)三角六分

出版說明

中国民族繪画有着悠久的历史与优秀的傳統。历代画家輩出，他們輝煌的美术創作和精湛的画学理論，是我国民族文化中的一宗珍貴遺產，值得我們深入研究和學習。

为便于美术爱好者和美术工作者的學習参考，我們擬在几年內出版一套“中国画家叢書”，將古今各时期中具有代表性画家的生平概況和艺术創作，加以綜合介紹。但因年代久远，許多古代画家的作品迭遭散失，在現存的作品中有的真贋難辨，有的无法根据原作制版，所以图片的收集編选有着不少困难；而有关論述繪画的書籍，也因历代抄傳刻印，不无舛錯疏漏；至于画家的專門傳記資料更屬缺少。因此，整理編写的工作至为艰巨，不但文字的校讎、釋义，图片的選擇、鑑別，难免有欠妥或置疑之处，而且对資料的掌握、画家的評價等方面，亦恐有片面不全的地方。但我們力求这套通俗性叢書能够做到內容比較丰富完整，希望專家与讀者对于本叢書試印本中的瑕疵与錯誤，多予批評指教，以便修改补充后正式出版。

由于我們經驗不足，同时也照顧到編写中的实际情况，本叢書將不一定根据各个画家时代先后和美术成就上的高低来安排出書次序，而是將已編写好的先行出版。特附此說明。

上海人民美術出版社

一九五七年五月

概 說

徐熙和黃筌，都是五代最杰出的花鳥画家，对于后代的影响，起着极大的作用。宋朝郭若虛在他所著的“图画見聞志”里說：“若論花竹禽魚，則古不及近。……至于徐暨二黃^①之蹤，前不藉師資，后无复继踵，借使边鸞，陈庶之倫再生，亦將何以措手于其間？”这和元代湯垕所說的：“要之，花鳥一科，唐之边鸞，宋之徐黃，为古今規式。所謂前无古人，后无来者是也。”都是对徐熙黃筌一致地推崇。故談到花鳥画，一向都以徐黃两家为代表。

花鳥画在傳統繪画中，有它独到的风格，与人物山水同样占着很高的艺术地位。历代著名的花鳥画家，数量也相当多。作为继承和发揚民族形式，花鳥画是值得重視的。現在，先来談一談它的特点，和发展的概况，对于了解徐熙和黃筌，更有帮助：

1. 花鳥画的特点和成就

以花鳥作为專題来描写，是我国繪画的一个重要发展。一

① 二黃，是指黃筌和他的儿子黃居寀。

一切优秀的花鳥画，都充滿了蓬勃的生命力，永远帶着新鮮的感覚，在表現上没有什么時間或空間的限制。古人的花鳥作品，和我們現在的思想感情，在某一方面來說，一样可以融合起来。它那偃、仰、向、背、含苞、盛放、迎风、帶露，以及飞鳴食宿等神态，对古今画家來說，都有同样的感受。从記載上了解到：“徐熙日游園圃，以求其情狀。”^① 赵昌画花，“每晨朝露下，遶闌諦玩，手中調彩色写之，自号写生赵昌。”^② 易元吉“尝于舍后，疏凿池沼，間以乱石叢花，多畜水禽其間，每穴窗伺其动静游息之态，以資画笔之妙。”^③ 这些都說明画家們对生活的热情，和反映现实的創作态度。因此，繪画的題材，从人物山水，而扩展到花鳥、虫魚，是很自然的，也是符合于人民要求的。它标志着艺术表現的領域更加寬广，人們对于精神生活的滿足，有了进一步的提高。它的积极作用，不仅在于描写出花鳥本身的美，而是使人們在生活中得到丰富的美感，增加身心的愉快，从而更提高劳动的热情。正因为花鳥画是符合于现实主义艺术的要求，使民族美术的形式，更丰富多采，不但过去需要这样的作品，將來依然也少不了它。

2. 徐黃以前花鳥画的发展概況

花鳥画較人物、山水，发展略迟。古代的繪画里，最初描繪花鳥，大都作为附屬裝飾，粗具形象。我們現在所能看到中国最早的繪画，如長沙出土的“帛画”^④就有凤凰一类的飞禽，和人物画在一起。此外汉代的壁画和画象石刻，用花鳥作

① 見宋，刘道醇“圣朝名画評”。

② 見宋，江少虞“皇朝市实类苑”及“佩文齋書画譜”。

③ 見宋，郭若虛“图画見聞志”。

④ 帛画，于1949年春发现于湖南長沙东南郊，陈家大山的坟墓內。已証实为战国时代楚国的文献，为我国現在最古的新画真蹟。

为点缀的也很多。至南北朝时代，才逐渐开始从画面次要的地位，而提高到独立的形式。如南朝宋的顧景秀精于草虫，南齐的丁光，北齐的刘杀鬼，陈的顧野王，也以擅画蜂蝶、蟬雀著名。但倡論“六法”的謝赫，却認為“丁光虽擅名蟬雀，而笔蹟輕羸，非不精謹，乏于生气。”^①可見那时花鳥画虽已萌芽，但技法仍比較稚拙，远赶不上人物画的艺术水平。

到了盛唐，花鳥画进入了一个新的阶段，画家們多專习一科，得到了專門的发展。优秀的花鳥画家，亦不断产生。其中如薛稷專以画鶴著称，大詩人杜甫很推重他的作品。^②后来黃筌画鶴亦多师法于他。特別是边鸞一出，更提高了花鳥画的地位。他創折枝花卉的新格，又精于翎毛。其后如陈庶、梁广、梁洽、卫宪、白旻、周昉、于錫、李嗣、董摹等人，先后继起，使花鳥画的风气，倾动一时，得到了当时社会人士的重視，奠定了花鳥画新的基础。

唐末的刁光胤和滕昌祐，在花鳥画上同有着高度的成就。又同因避乱入蜀，对五代的画家起着直接培养的作用，为五代花鳥画創造了有利条件。刁光胤在天复年間（公元901—903年），才到成都，在那里居住了三十多年，故黃筌、孔嵩等人，曾亲受他的指导。他对龙水、竹石、花鳥，尤为精妙。在蜀时画了很多壁画，以前的壁画全以釋道人物为主，从刁光胤起，始有用花鳥作为壁画的主题来描写。它的发展范围，也就更加扩大了。

① 見南齐，謝赫“古画品录”。

② 見仇兆鰲註的“杜少陵集詳註”卷十一“通泉县署薛少保画鶴”一首。
有：薛公十一鶴，皆写青田真，画色久欲尽，蒼然犹出尘，……等句。

当黄巢起义軍包围長安，唐僖宗李儼狼狽地逃到四川去时，滕昌祐随着也避居成都。他長于画鵝，对折枝花果、蟬雀等，都有独到的研究。他所画的草虫叫做“点画”，至于花卉用色鮮妍，可与边鸾媲美。后来黄筌受他的影响頗深。

总之：唐末花鳥画已发展到完备的阶段，优秀的画家們，用洋溢的热情，表现人与大自然之間的关系和自己的爱好，赋予作品以詩一样优美的风格，丰富了中国繪画现实主义的优良傳統。又因唐末的内爭外患日益严重，統治者的橫征暴斂，人民很多相率逃亡，促成了王仙芝和黄巢的农民起义，基本上摧毁了唐帝国的統治政权。在这样的局面下，不少中原的名画家，如孙位、滕昌祐、刁光胤等人，都紛紛避乱入蜀。推进了五代时候花鳥画的惊人发展，出現徐熙、黄筌两家以异曲同工的創造力，显示了他們輝煌的成就，在中国繪画史上放一异彩。

杰出的花鳥画家徐熙

1. 徐熙生平的事略

关于徐熙的生平，文献里記載得很簡略，只知道他是鍾陵（金陵）人，他的先世历代做官，他是出身于“江南名族”。可是徐熙却没有做过官，郭若虚称他为“江南处士”，宋，沈括也說他是“江南布衣”。①并且都提到他性情放达，志节清高。可見徐熙不但不屑于踏入“仕途”，没有那些小官僚的习气；而且他对于那种奢侈頹廢的生活是厌恶的。因此，他毕生

① 見宋，沈括“夢溪筆談”。

的精力，才能够尽用于艺术上，创作了很多杰出的作品。

他的生卒年代頗难詳考，根据保大五年（公元 947 年）他的孙子徐崇嗣已参加“賞雪图”的集体创作，那时徐熙年紀大約要靠近六十左右。如果向前推算，他可能生于唐僖宗光启年間。后来他在开宝末年（公元 975 年）随李后主归宋，①不久病故。这样，他的享寿約有八十多岁了。

徐熙以花鳥画著長，对于花木、禽魚、蝶、蟬、蔬果，甚至不大为人們所注意的汀花、野竹、蒲藻、药苗，都是他画里最好的題材。他不附随“时尚”，不專画些名卉珍禽，而广泛描写大自然的景物。他的成就，主要的不在于什么师承，而从实际生活中發揮他独创的表现力。据说他多游山林園圃，以求其情狀。所以他的視野寬广，題材丰富，对现实的观察比較深刻，不局限于前人的“法度”，使他的作品能够“意出古人之外”而創立了“清新洒脱”的风格，“骨气风神，为古今絕笔。”②

在李璟、李煜两朝，徐熙享有很大的盛誉，尽管他处在院外，但他艺术地位，决不下于画院諸人。后主对他的作品非常重视，集英殿中所藏徐熙的精品很多，并常用他所画的一些帶有裝飾风格的花鳥画挂設宫中，称为“鋪殿花”又叫做“裝堂花”。当时吏部尚書徐鉉，在他的“江南画录”里，就很称赞徐熙的成就。

徐熙曾自撰“翠微堂記”記述他作画的經驗和心得，有“落笔之际，未尝以傅色暈淡細碎为功”等話，对于描写物

① 見郭若虛“图圖見聞志”卷四，“紀艺下”花鳥門。

② 見元，夏文彥“图繪室鑑”。

象，注重整体的精神气氛，不斤斤于琐碎的技巧，确有独到的见解。也是他的理论与实践的互相一致的明证。可惜这本极有价值的著作，久已不传，仅能从“图画见闻志”的转述中，略窥一二而已。

李煜降宋后，南唐所藏徐熙的名迹，尽数呈贡宋朝，其中一幅“石榴图”，在一株树上画着百多个果实，气势奇伟，笔力豪放，是他的得意作品之一。据说宋太宗看到这幅画后，歎赏不置地說：“花果之妙，吾独知有熙矣！”并且把“石榴图”遍示画院里的画师們，要以它作为创作标准。^①可见徐熙对当时画院影响之大，不亚于黄筌。

在南唐与徐熙同时齐名的还有唐希雅，喜用金错刀笔法作画，也长于花竹翎毛。宋刘道醇“圣朝名画评”說：“江南絕笔，徐熙、唐希雅二人而已。”但对唐希雅的評價时，却指出唐的翎毛終不如徐的神妙。唐氏的作品究竟怎样，现在已无法知道；但徐熙的繪画，却一直在中国繪画史上被人们所推崇。

徐熙因为置身于画院之外，过着自由閑散的生活，因此他的創作活动，沒有被詳細的記載下来，不象黄筌父子有許多生动的事例。尤其晚年一段時間，画史上找不到关于他的任何情况，这是一件遺憾的事！

2. 徐熙的画风和画蹟

从徐熙的品质和他的創作态度上看，他是一个具有高度的艺术修养和独創天才的杰出画家。他不追求名利和豪华的生

① 見刘道醇“圣朝名画評”。

活，不甘于做一个統治階級的雇傭，而使他擺脫了當時畫院里一般柔膩綺麗的作風。他勤于對現實生活的觀察，善于發見新鮮的題材，大胆地表現“江湖之間”的事物。所以能够“學窮造化，意出古今。”^①

他用質朴簡鍊的手法，創立了“水墨淡彩”的風格。所作的花鳥畫，先用墨寫出枝葉蕊萼，然後着色，略施丹粉便神氣突出，意趣生動。徐鉉說他：“落墨為格，雜彩副之，蹟與色不相隱映。”可見徐熙的畫法，注重表現對象的精神特質，以綫條墨色為主，以設色技法為副，並且講究綫與色的互相結合，不使色彩掩沒綫條。這正充分發揮了傳統技法的特長。蘇東坡題徐熙“杏花圖”有“洗出徐熙落墨花”之句，所謂“落墨花”，自然是指這一獨創的風格，也即是被後世所盛稱的“徐體”。

郭若虛論“徐黃異體”，指出徐熙因所處環境地位與黃筌不同，故志趣也因此各異。并說他“多狀江湖所有……翎毛形骨貴輕秀，而水天通色”。這種形骨輕秀，水天通色，無疑是徐熙畫風的特點。它不是富麗香艷的體裁；也不是後代文人畫的筆墨趣味；而是接近民間的風格，樸實自然，不假做作，却更深刻動人。

徐熙不但有一定的生活基礎，而且有高度的表現才能。據米芾“畫史”記載，徐熙所畫的一幅桃子，“綠葉蟲透背，二葉着桃上。二桃突兀，高出紙素”。這種生動逼真的程度，真是活龍活現。本來葉子上的蟲蝕是常見現象，不足為奇；但通

① 見郭若虛“圖畫見聞志”。

过徐熙的画笔，使人感到无限意味，也就是他的成功之处。同一書中又說：“徐熙在澄心堂紙上，画一飞鷁如生。”米芾称它为“奇物”。宋，李荐“画品”里也曾記述徐熙的“鷁竹图”，有一段很生动的描写：“叢生竹篠，根干枝叶，皆用濃墨粗笔。其間櫛比，以青絲点拂，而其梢蕭然有拂云之气。两雉①馴豚其下，羽翼鮮华，喙欲鳴，距欲动。”濃墨粗笔，是徐熙的特出表現技法之一；至于竹梢有拂云之气，这是多么雄偉的气魄啊！所以李荐說他：“生意真态，无不具备，非妙造自然，莫能至此。”②可知徐熙真不愧为写生名手。

在構图上，徐熙也是別出心裁，脫去陈套。如上面說过的“石榴图”，一树百余实，洋洋壯观，就是一个例子。还有他的“风牡丹图”叶几千余片，花只三朵，一在正面，一在右，另一朵則在枝叶的背后，石上画一猫。这种处理手法，大胆，巧妙，兼而有之。无怪刘道醇評他为“江南絕笔”，把他列入“神品”，③自是有他的根据。

徐熙是一位多产的作家，生平的作品很多，单就“宣和画譜”所記錄下来的画蹟，已有二百五十九件。其他散見于各家記載里，有画題可考的尙不在这个数字之內。还有大量的“鋪殿花”、“裝堂花”，更无法估計。从他的画蹟看来，主要是花鳥草虫，对于雪景的描写也很不少。“宣和画譜”所收的“雪塘鴨鷺图”等雪景花鳥画，就达二十五幅。可見他表現雪景也是特長。在他的画蹟中，全都是大家所常見的事物，是广

① 雉字，疑是鷁字之誤。

② 見宋，李荐“画品”中記“鷁竹图”一段。

③ 見刘道醇“圣朝名画評”。

大人民所最熟悉的东西，当然也为群众容易了解和感到亲切的。

除花鳥画外，徐熙也能創作人物。据说夏文振曾藏有徐熙的“浣花醉归图”真蹟一軸，黃庭堅等人曾題有“老杜（指杜甫）浣花溪图引”的詩句。赵孟頫也有“常使詩人拜画图，驚膠續絃千古无”的句子，来贊美这幅以偉大的詩人为題材的作品。^①宋，周密“云烟过眼录”所記游氏家藏中，有徐熙“山水人物”一幅，画騎从数人，上有宋神宗用“飞白”体写的徐熙两字。同一記載中还有天台謝弈修藏有徐熙“出獵图”。但是，現在已无法看到徐熙这些人物画，我們虽不能加以什么評价，至少使我們获悉，徐熙也是能作人物的画家。当然徐熙的艺术地位，仅在他的花鳥画方面，已够得上成为第一流画家。同时也可見他对于花鳥的專精程度，竟使他的人物画也因之掩沒，不甚为大家所知道了。

徐熙画花果，多在“澄心堂紙”上。至于他的画絹，所用的絹，絹紋稍粗。米元章曾說徐熙所用的絹，和粗布一样。按：“蜀牋紙譜”說：“南唐李后主造澄心堂紙，細薄光潤，为一时之甲。”它与一般的画絹和熟紙不同。从細薄光潤来說，可能是近于生宣的質料，有吸水性。徐熙喜用澄心堂紙，是对于他的画风非常适合的。采用生紙作画，早在晉代王献之已有白麻紙“渥洼馬图”，至南朝宋明帝时，陆綬也用麻紙繪“立釋迦象”为当时所珍視。^②这些麻紙的特点，是容易吸

① 見明，張丑“清河書畫舫”展集“補徐熙”一段。

② 見唐，張彥遠“歷代名畫記”及“宣和畫譜”。

墨，不受渲染。澄心堂紙大約和它有些类似，是符合于水墨淡彩的要求的。

在两宋时候，徐熙的作品流傳下来的还不在少数，除“宣和御府”所藏之外，如米芾“画史”，楊王休“宋中兴館閣儲藏图画記”，邓椿“銘心絕品”，周密“云烟过眼录”等，都有徐熙画蹟的記載。到了明代，就不易多見。如朱存理“鉄网珊瑚”所录的古画手卷冊頁共三千二百零一件，仅得徐熙“紅白山茶”一幀。其他如王世貞的“尔正楼所藏名画”，王世懋的“澹园画品”，何良俊的“書画銘心录”，詹景凤的“东图玄覽”，以及張丑的“清河書画舫”，董其昌的“画禪室隨筆”，陈继仔的“秘笈”，汪砢玉的“珊瑚网”等著述中，黃筌的作品，尙偶一見到，而徐熙的画蹟則全付缺如。到現在，就我們所知，徐熙已沒有一幅真蹟留存下来，我們看到的如所傳的“百花图卷”、“百鳥图卷”以及“蓮花图”、“柳鷺图”、“雛鷓鴣苗图”、“玉堂富貴图”等，恐都是后人的摹本。只能从文献里来認識这位艺术大师，不能不引为遺憾！但是，徐熙的名字，在我国繪画史上，是永远不会黯淡的。

3. 徐熙的艺术评价

由于徐熙沒有一幅可靠的真蹟留傳下来，不能根据实际情况，作出較适当的客观评价，現在只好引用一些前人对他的評論，作为介紹：

首先肯定徐熙的成就，超出他前人的范例的是郭若虛。

“图画見聞志”論古今优劣一段中，就提出了徐熙的造詣，远过古人，認為边鸞、陈庶等人，都不能与他相比。他的結論

是 在徐熙这一时代中，花鳥画“古不及近”。

从宋代以来，許多鉴藏家和批評家都异口同声地对徐熙的艺术，有很高的评价；而对他提出相反意見的，在文献中尚未发見。証明了徐熙卓越的风格和高度的表現力，获得了一致的尊崇。例如：刘道醇“圣朝名画評”里所列的花竹翎毛門的“神品”四人，徐熙是放在第一位。并認為黃筌的作品“神而不妙”，赵昌“妙而不神”，只有徐熙才真能达到“神妙俱完”的境界。怎样才算神？怎样才算妙？現在当然很难給它来下一一定論，但我們不妨看看刘道醇給他的評語。他說：“极乎神而尽乎微，資于假而迫于真，象生意端，形造笔下。”又說：“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！”如果把这几句話通俗地来解釋一下，就是說：徐熙的艺术是能够深刻入微的充分表现出事物的精神特質，运用他的技巧写出非常逼真的形象，作者用真实的思想感情，創造了优美的造型。他的特出风格是有它的淵源和基础，在画面上可以看出他流露着充沛的力量和飽滿的热情。所謂“造化”就是指天地間一切物質，和现实生活。因为徐熙的繪画，正确地反映了现实生活的一部分，是唯物的，符合现实主义繪画的精神。刘道醇把他推为第一等花鳥画家，可說不是一种过誉。

此外，李荐也曾就宋代的写生名手赵昌的花鳥画，和徐熙做过一番比較。他說：“徐熙画花傳花神；赵昌画花写花形；然比之徐熙則差劣。”專以設色为工，追求表面形态和色彩快感的赵昌，比起徐熙深入地描写花的精神本質，自然有高下的差别。所以刘道醇也說：“議花果者，往往宗尚黃筌赵昌之笔，以熙視之，彼有慚德。”也正同一見解。后来很多批評家也都

贊同这个意見，并且更發揮了他們的論点，如：“画花，赵昌意在似；徐熙意不在似。意不在似者，太史公之于文，杜少陵之于詩也。”用司馬迁的文章和杜甫的詩篇，来媲美徐熙的繪画，是否恰当，我們姑不必探討这个问题，但徐熙的艺术，广泛地受到后代的重視，是没有什么疑义的。

徐熙之所以获得这些光荣的称誉，是有其一定事实根据的。在他的画上，無論一花一鳥，它的“妙造自然”的程度，不是一般“刻意求工”的作品所可比拟的。董道“广川画跋”里說得好：“徐熙作花，則与常工异也。……若叶有向背，花有低昂，綑縕相成，发为余潤；而花光艳逸，曄曄灼灼，使人目識眩耀。”这分明是徐熙掌握了花的最优美的典型，他的作品有气氛，有感情，有結構規律，所以能够气韻生动，尽态极妍地表现出光与色的复杂变化，达到了“綑縕相成”、“曄曄灼灼”的效果。

故米元章說：“黄筌画易摹，徐熙画不可摹。”沈括的“图画歌”也說：“花竹翎毛不同等，独出徐熙入神境。”所謂“不可摹”，“入神境”，正說明徐熙表現手法有独到之处，也决不是普通画师們，可以仿拟的了。

这些批評家如郭若虛、刘道醇、沈括、李荐、米芾、董道等，大都是北宋时候的人，距离徐熙的年代較近，能亲眼看到徐熙的画蹟，对他有較多的了解；并且能和这一时期的名家作品比較优劣，作出了这些評價，是可以提供我們参考的。

以后，如元代的湯垕，也肯定了徐、黄二家为“古今規式”。夏文彥在“图繪宝鑑”里，也盛称徐熙为“古今絕笔”。一直到了明代，如王世貞也認為：“花鳥以徐熙为神；黄筌为

妙；居案次之；宣和帝又次之。”^①張丑也附和了王世貞的說法。^②還有屠隆在“考槃余事”中分析徐熙的作品頗為透徹，他說：“意趣具于筆前，故畫成神足，莊重嚴律，不求工巧而自多妙處。後人刻意工巧，有物趣而乏天趣。”所謂天趣，正是物質與精神最高的結合，也只有最偉大的畫家才能把它表達出來。

清代花鳥大家惲南田，對徐熙也極力推崇，說他“靈氣在筆墨之外。”而且受徐家一派的影响頗深。總之：千多年來，徐熙的風格，在中國畫壇里起着重要的影响，雖然不必如前人那樣用“古今規式”或者空前絕後等話，來給他做出結論，但徐熙的花鳥畫，在歷史上是有它不朽的價值的。

多才多藝的畫家黃筌

1. 黃筌的生平事略

黃筌，字要叔，四川成都人。他的出身成分，文獻里沒有記載。只知道他從小愛好繪畫，而且很早顯露才能。十七歲就在前蜀的畫院里當待詔。那正是王衍即位的頭一年（公元919年）。所以黃筌是生于唐昭宗天復三年（公元903年），也即是刁光胤初由中原入蜀的時候。

他十三歲起，跟刁光胤學畫，和孔嵩同學。孔嵩只知死守師法，一成不變，別無新意，甚至連服飾舉動都一一摹仿他的

① 見明，王世貞，“圖評”。

② 見張丑：“清河書畫舫”記徐熙“浣花醉歸圖”一段。