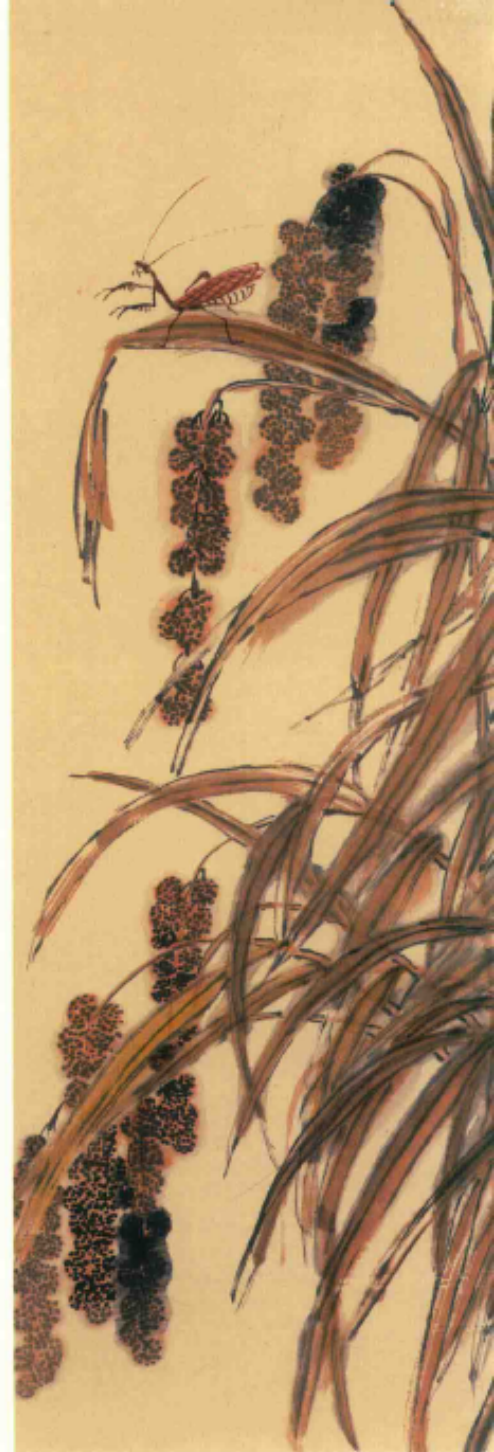

中国画家名作精鉴

鱼虫大观

吴山明 主编 李仲芳 编著

浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

中国画家名作精鉴

鱼虫大观

吴山明 主编 李仲芳 编著

责任编辑 薛 蔚
文字编辑 金慕颜
装帧设计 薛 蔚
责任校对 高余朵
责任印制 汪立峰

图书在版编目 (C I P) 数据

鱼虫大观 / 吴山明主编; 李仲芳编著. — 杭州:
浙江摄影出版社, 2019.1
(中国画家名作精鉴)
ISBN 978-7-5514-2375-5

I. ①鱼… II. ①吴… ②李… III. ①草虫画—作品
集—中国 IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 257458 号

ZHONGGUO HUAJIA MINGZUO JINGJIAN YU CHONG DAGUAN
 中国画家名作精鉴 鱼虫大观
吴山明 主编 李仲芳 编著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地 址: 杭州市体育场路347号
邮 编: 310006
网 址: www.photo.zjcb.com
制 版: 浙江新华图文制作有限公司
印 刷: 浙江影天印业有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 6
2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-2375-5
定 价: 58.00元

目 录

总序	3
娛心悦目看鱼虫	5
《卧游图册》之九·沈周	13
渚索图·沈周	14
《观物之生册》之九·沈周	15
鱼蟹图·徐渭	16
花蝶写生图·陈洪绶	17
《墨笔杂画册》之三·八大山人	18
蝉·八大山人	19
草虫·八大山人	20
鳊鱼·八大山人	21
鲤鱼图·八大山人	22
游鱼图·八大山人	23
鱼鸭图·八大山人	24
《安晚册》之十三·八大山人	26
《山水鱼鸟册》之一·八大山人	27
《山水花卉神品册》之七·恽南田	28
紫藤金鱼图·虚谷	29
猫蝶·虚谷	30
竹林白条鱼·虚谷	31
金鱼双挖·虚谷	32
金秋鱼乐图·虚谷	33
春水鱼游·虚谷	34
柳蝉图·虚谷	35
游鱼图·虚谷	36
九虫图稿·齐白石	37
双螳螂·齐白石	38
草间偷活·齐白石	39
菱蝗·齐白石	40
蜜蜂花卉·齐白石	41
三蛾图·齐白石	42
鼓甲·齐白石	43
双蜂图·齐白石	44
天牛·齐白石	45
蝗虫·齐白石	46
小鱼图·齐白石	47
鱼蟹图·齐白石	48
芦虾图·齐白石	49
翠鸟大虾·齐白石	50
虾·齐白石（左）	51
虾·齐白石（右）	51
虾图·齐白石	52
蟹篓·齐白石	53
竹笋蝗虫·齐白石	54
独酌·齐白石	55
《工虫画册》之七·齐白石	56
藕和蝼蛄·齐白石	57
豇豆螳螂·齐白石	58
鲤鱼争变化·齐白石	59
鼓甲和水黾·齐白石	60
谷穗螳螂·齐白石	61
壶酒盘蟹·齐白石	62
老鼠偷油图·齐白石	63
蝗虫雁来红·齐白石	64
莲塘秋趣图·黄宾虹	65
鱼趣图·张大千	66
鱼乐图·张大千	67
鱼石图·张大千	68
绿柳鸣蝉图·张大千	69

中国画家名作精鉴
鱼虫大观

吴山明 主编 李仲芳 编著

 浙江摄影出版社
全国百佳图书出版单位

目 录

总序	3
娛心悦目看鱼虫	5
《卧游图册》之九·沈周	13
渚索图·沈周	14
《观物之生册》之九·沈周	15
鱼蟹图·徐渭	16
花蝶写生图·陈洪绶	17
《墨笔杂画册》之三·八大山人	18
蝉·八大山人	19
草虫·八大山人	20
鳊鱼·八大山人	21
鲤鱼图·八大山人	22
游鱼图·八大山人	23
鱼鸭图·八大山人	24
《安晚册》之十三·八大山人	26
《山水鱼鸟册》之一·八大山人	27
《山水花卉神品册》之七·恽南田	28
紫藤金鱼图·虚谷	29
猫蝶·虚谷	30
竹林白条鱼·虚谷	31
金鱼双挖·虚谷	32
金秋鱼乐图·虚谷	33
春水鱼游·虚谷	34
柳蝉图·虚谷	35
游鱼图·虚谷	36
九虫图稿·齐白石	37
双螳螂·齐白石	38
草间偷活·齐白石	39
菱蝗·齐白石	40
蜜蜂花卉·齐白石	41
三蛾图·齐白石	42
鼓甲·齐白石	43
双蜂图·齐白石	44
天牛·齐白石	45
蝗虫·齐白石	46
小鱼图·齐白石	47
鱼蟹图·齐白石	48
芦虾图·齐白石	49
翠鸟大虾·齐白石	50
虾·齐白石（左）	51
虾·齐白石（右）	51
虾图·齐白石	52
蟹篓·齐白石	53
竹笋蝗虫·齐白石	54
独酌·齐白石	55
《工虫画册》之七·齐白石	56
藕和蝼蛄·齐白石	57
豇豆螳螂·齐白石	58
鲤鱼争变化·齐白石	59
鼓甲和水黾·齐白石	60
谷穗螳螂·齐白石	61
壶酒盘蟹·齐白石	62
老鼠偷油图·齐白石	63
蝗虫雁来红·齐白石	64
莲塘秋趣图·黄宾虹	65
鱼趣图·张大千	66
鱼乐图·张大千	67
鱼石图·张大千	68
绿柳鸣蝉图·张大千	69

总序

吴山明

中国绘画最早可以上溯到新石器时代的陶器上的图纹，这些图纹虽只是描绘与人们日常生活相关的日月水云、兽鱼蛙鸟等，造型简单而概括，但已经具有朴素的艺术意识。到了商周时期，青铜器上的饕餮纹、车马饰上的图案日渐精美，雕绘详细，明显流露出作者创作时专工而愉悦的精神状态。出土的战国帛上有精妙的人物画，表明中国绘画不仅经历了绘画的自觉，还开始产生表现人自身情感的追求。此后的两汉、魏晋时期，人物画呈现创作高峰，载体多是墓壁、砖石、漆器和丝绸等，顾恺之的《女史箴图》《洛神赋图》是这个时期的巅峰之作。隋唐之后，花鸟、山水成为表现主体，延及宋、元、明、清，而山水画后来居上，成为中国画题材之大宗。由于文人大量参与，中国画得到哲学化的提升，出现了文人画，且流派纷呈，如元四家、明四家、浙派、华亭派、吴门派、武林派、清四僧、清四王乃至扬州八怪，体现了画家在精神美学层面的追求。

中国画作为世界艺术之林中独特的画种，随着中国影响力的提升而渐渐广为人知，其与西洋画不同的思维方式所蕴含的东方民族尤其是中华民族观照自然的独有智慧和哲学思想，更是值得艺术界乃至文化界深入研究的。欣赏一幅中国画，要“以象取意”，即不仅仅着眼于技法，而是透过作者描绘的形象看到更深层的意义，比如人生价值观、审美取向，或者情感诉求，等等。

中国画是以线性用笔塑造形象的，与西洋画以面与色彩来描绘形象形成鲜明的对比。这

与中国很早就发明毛笔有关，仰韶文化的陶器上已经有用笔画的鱼。毛笔有极强的表现力，也因此成就了世界上独一无二的汉字书法艺术，同时也成就了中国画独特的品格。笔墨二字，不但代表了绘画和书法的工具，更是体现了一种艺术境界。孔子说“绘事后素”，以及《韩非子》的“客有为周君画荚者”，都说明了线条的重要，也体现出中华先民善于概括提炼的能力。有的线条不一定是客观实在所有的，而是画家思想、意境中特别表达的。有的线条是连贯的，与客体所呈现的一致，有的则是断续的、虚虚实实的，不影响对客体的呈现，但会更有趣味，体现出作者独特的美学感受。有的线条的墨色或淡或浓，虽然并非写实，但自然的无限生机和情趣跃然纸上。曾有评论者说黄宾虹的山水画里的线条是可以镊子一根根择出来的，说明其线条具有特立独行的品质。品鉴中国画，一定不能不注意线性之美。

中国画尤重整体气息，即所谓“气韵生动”。六朝的谢赫在《古画品录》序中提出了绘画的六法，既总结了此前中国绘画的思想，也成为后来绘画之理念、艺术思想的指导原则，千百年过去了，依旧被艺术界和理论界奉为圭臬。六法是一气韵生动，二骨法用笔，三应物象形，四随类赋彩，五经营位置，六传移模写。把“气韵生动”放在第一条，就是要求中国画不是自然主义的写实，而是要有对于世界、生命的主观表达和哲学感悟。它是中国画追求的最高境界，也是绘画批评的最高标准，一切技法最后都要落实到这一点。为了达到气韵生动，艺术

家就要充分发挥自己的艺术想象，通过描写外形，表现出内在的情感。顾恺之有“迁想妙得”之说，即是达到气韵生动的经验之谈：将自己的内心迁入对象形象精神之中，是谓“迁想”；把握物象真正的神情，是谓“妙得”。

品鉴中国画时会重视笔性、笔法、笔趣等，更常常会用到“笔力”这个词。笔力，体现的是艺术家内心的力量、精神的力量、思想的力量，这便需要以六法中的“骨法用笔”来达到了。笔要有力，其源在骨，得骨法，有骨气，成骨力。在中国画中，形象、色彩的内部核心就是骨，艺术家倾注于形象内部的精神思想就是骨；骨的表现则依赖于用笔，中锋见骨，侧锋见势。

品鉴中国画，自然还有许多方面，以上约略提出几点，是认为应该特别注意的，且是明显有别于西洋画的。这些大的审美原则既融会于艺术家个体的作品中，又呈现出中华绘画千姿百态的情致和风韵。如果懂得一定的中国画知识，欣赏中国画应该不是困难的，如果有美学、文学乃至哲学、历史等综合的中国文化储备，则品鉴的乐处无疑会显得更为丰富了。

“中国画家名作精鉴”丛书正是从品鉴的角度入手，邀请艺术家和批评家撰写品鉴文章，除了综合评述之外，尤其对每幅作品做针对性的风格和技法解读。对于一般鉴赏者、收藏家、绘画学习者来说，当起到引导、津渡的作用，而对于深入研究者，亦不失一家之论，裨益之功岂可错过呢？

一花一世界，一叶一菩提，一画一觉悟。尘世劳顿，心何所安？曰：游于艺。

娱心悦目看鱼虫

李仲芳

许多中国画家喜欢画鱼虫。

鱼虫，在中国画里常常作为花鸟画范畴的一个子科目。

中国画的分科，唐代张彦远《历代名画记》分为六门，北宋《宣和画谱》分为十门，南宋邓椿《画继》分为八类。现在，中国画一般分人物画、山水画、花鸟画，鱼虫一般属于花鸟画的门类。

笔者最早接触到中国画分科，是在 20 世纪 70 年代看王伯敏的《黄宾虹画语录》，书里面提到“画分十三科”。这也是元代汤垕《画鉴》的说法：“世俗立画家十三科，山水打头，界画打底。”明代陶宗仪《辍耕录》所载“画家十三科”是：“佛菩萨相、玉帝君王道相、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野骡走兽、人间动用、界画楼台、一切傍生、耕种机织、雕青嵌绿。”

按照陶宗仪的说法，鱼虫，或许是属于“一切傍生”的科目里。

这个画分十三科的说法，我怀疑是来自医学，是为写这篇文章查资料时临时想到的。

元代及明代的大部分时期，太医院都将医学分为十三科。元代十三科为大方脉、杂医、小方脉、风、产、眼、口齿、咽喉、正骨、金疮肿、针灸、祝由、禁，并规定：诸医人于十三科内，不能精通一科者不得行医。明代医学十三科为：大方脉、

小方脉、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、咽喉、接骨、伤寒、金镞、按摩、祝由。

绘画分科其实不必深究，这里的纲目并没有特别严格的逻辑关系。鱼虫就是鱼虫，只是鱼虫与人们的生活太贴近、太直接了，给生活带来无穷的乐趣，当然有些也带来无尽的烦恼，甚至挥之不去，比如苍蝇、蚊子。当然，在绘画中出现的鱼虫大多是比较可爱的，比如金鱼、虾蟹、龟鳖、蝴蝶、螳螂、蟋蟀，范围稍稍扩大，甚至可以是猫狸、松鼠、刺猬、雏鸡。

因为鱼虫很小，虫子不可能画成麻雀一样大，因此，此类画作一般都是以册页、小品形式出现，容易被人看作是雕虫小技，在大作品中所占的位置很少，也很难作为重大主题。历史上出现过许多画鱼虫的高手，但大多是作为花鸟画的点缀，专门以鱼虫为主进行创作的画家是不多的，而现在的画坛提倡视觉冲击，更少有专攻鱼虫的。至今也没有一部专门的鱼虫画史。非不能也，乃不为也。如果写史，估计又会从岩画、帛画、石窟壁画等去寻根问祖。

五代时西蜀画院的宫廷画家黄筌所画《写生珍禽图》是比较早的一张鱼虫画，虽然画面大多是禽鸟，勾勒精细，造型正确，骨肉兼备，形象丰满，而山雀、鹁鸪、斑鸠之外，还有蚱蜢、蜜蜂、牵牛、乌龟等，也十分精巧与传神。画幅的左下

角有一行小字：“付子居宝习。”由此可知，《写生珍禽图》是作者为创作而收集的素材，是交给其子黄居宝临摹练习用的一幅稿本。

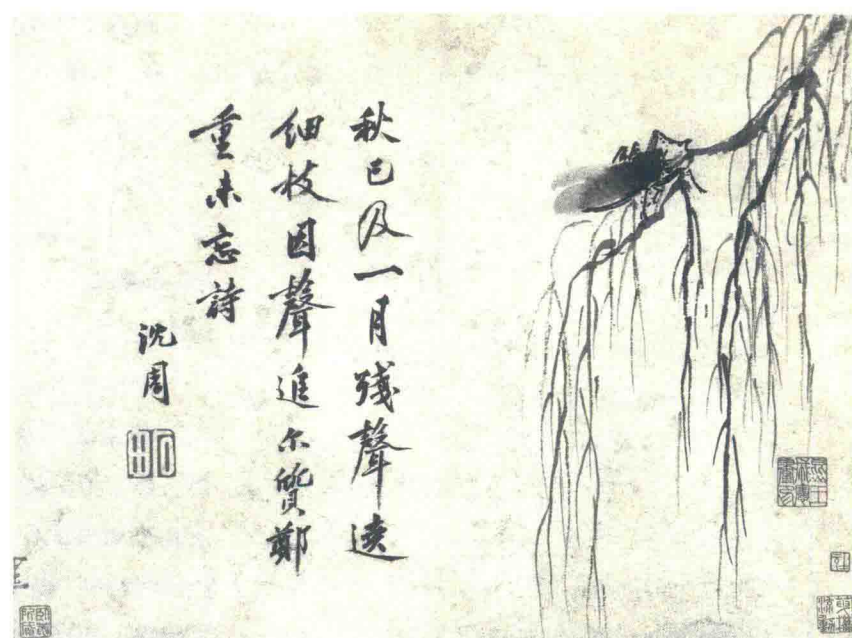
沈周也有类似的写生册，他的《观物之生册》是他对日常所见的花果、家禽、猫、驴和虾蟹等的写生积累，自题云：“我于蠢动兼生植，弄笔还能窃化机。明日小窗孤坐处，春风满面此心微。戏笔此册，随物赋形，聊自适闲居饱食之兴。若以画求我，我则在丹青之外矣。弘治甲寅沈周题。”画中虾蟹用墨浓淡变化，用笔洒脱不羁，显示出沈周作为画家的用心积累。

如果说黄筌、沈周的蚱蜢、蜜蜂、牵牛、乌龟以及家禽、猫、驴和虾蟹等还有“素材”的因素，有“多识于鸟兽草木之名”意义的话，那么，到了明末的八大山人，就已经完全是经过夸张、加工的“作品”了，甚至是一种借题发挥。八大山人不仅许多画都是怪怪的，连画上的题诗、签名和印章也是怪怪的。例如他自号“八大山人”的缘故和意义，解释的人很多，至今学者们还有争论。

八大山人明确地告诉我们：“横流乱世权椰树，留得文林细揣摩。”又说：“想见时人解图画。”他是很希望人们能够理解他的画中之意的，但又不能让人一看就理解，那是会招致祸祟的，这里需要有个时间上的伏笔。八大山人有一个画押印章，很长时间以来，人们一直称它为龟形画押，因为其形状特别像一只乌龟，后来才看出原来其是由“三月十九日”几个字变形组成，这恰好是明代最末一个皇帝崇祯自杀的日子，标志着明朝的灭亡。

八大山人原本可在锦衣玉食中悠游终生，可他不幸，遭逢了王朝更迭，从王子到贫儿的巨大反差使他只能用笔墨释放、表达自己。他笔下孤独、清冷的游鱼，令人忍不住联想到八大山人行走于尘世的踪迹。八大山人此画题诗：“到此偏怜憔悴人，缘何花下两三句。定昆明在鱼儿放，木芍药开金马春。”

八大山人运用象征寓意的手法，并对所画的花鸟、鱼虫进行夸张与变形，其奇特的形象和简练的造型使画中形象突出，主题鲜明，甚至将鸟、鱼的眼睛画成“白眼向人”，以此来表现自己孤傲不群、愤世嫉俗的性格，从而创造了一种前所未

《卧游图册》之九·沈周

《观物之生册》之九·沈周

有的鱼虫花鸟造型。

“少”“廉”“简约”是八大山人作品最突出的特点。一是描绘的对象少；二是用笔、用墨少。他的画，一根枝条，两只秋虫，就完成了一幅完美的构图。这种“少”不单调，有情趣，虽然着墨不多，给人们留下的却是无限的想象空间。

八大山人的画较多以鱼为题材，尤多单条鱼者。他有一幅线条勾勒的鱼，从形态看是那种游

速很快的白条鱼，“三万六千顷，毕竟有鱼行”。茫茫湖海，毕竟还是有透网之鳞。他的同乡、与他交往近二十年的吴之直，曾经书写过如此跋语：

“山人作画，以画家法绳之，失山人矣！”这是非常精辟的见解，为我们更好地理解八大山人的作品开阔了思路。

虫鱼花鸟，作为生活中娱心悦目的点缀，按理是丰富精神生活、涵养性格、陶冶情操之途径，

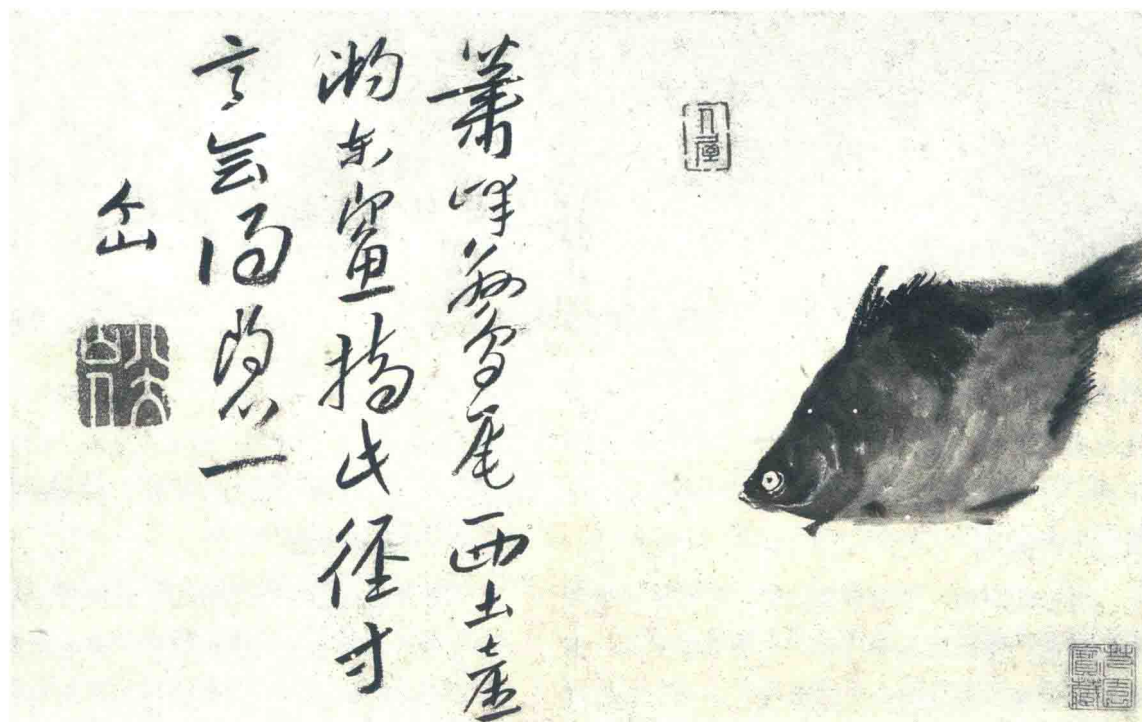
徜徉于花鸟虫鱼之间，观其形，闻其声，辨其色，嗅其香，精神振奋，顿时生发热爱自然之心，完全没有必要都弄得像八大山人那样沉重。

清末海上画派所作的鱼虫花鸟，已经出现人与花鸟鱼虫之间那种优雅的关联。海派画家的许多题材就是为满足市民需求而画。

虚谷画鱼，最多的两大类就是鲮鱼与金鱼，还有较多的是鳊鱼、鳊鲂与河豚。与八大山人画

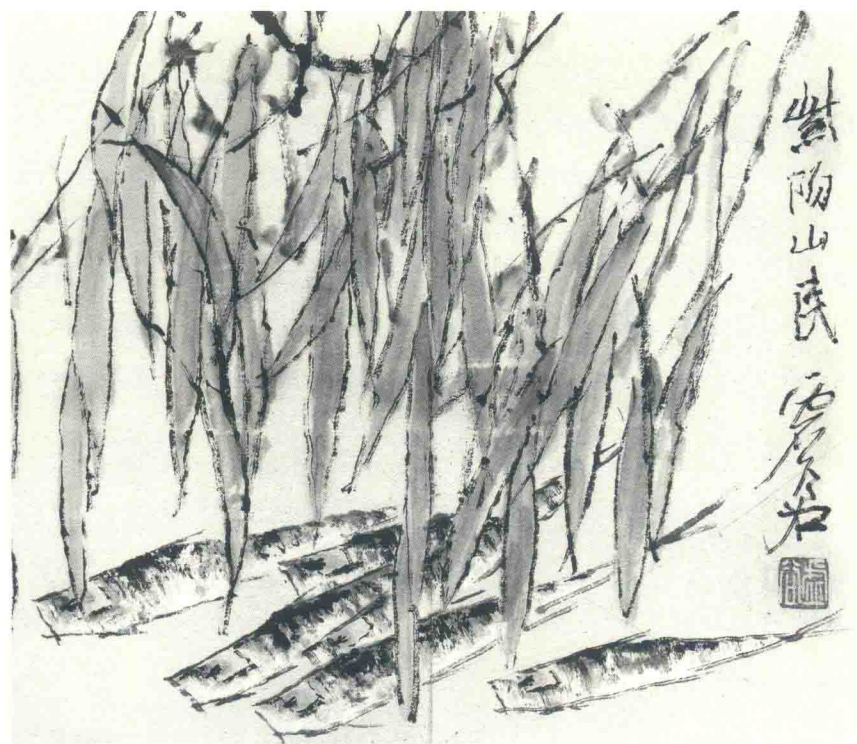
《花鸟册》之三·八大山人

鱼·八大山人

紫绶金章·虚谷

竹林白条鱼·虚谷

的鱼相比，虚谷笔下的鱼，一个是生活化，这类鱼是常见的，池塘江河一般都有；再一个是生机勃勃，自由自在，庄子所谓“出游从容，是鱼之乐也”的那种。

虚谷画游鱼，那种鲦鱼类的，常常有速度感与运动感，是否因其有庄子“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已”的感慨，不得而知。他画鱼的线条通常不是如屋漏痕，如印印泥，而是

速度很快，甚至摒除了书法线条。他的许多游鱼画在水面上画有落花，落花与游鱼，这是一组生命的对比，感叹人生的无常和生命的短暂，表达惜春、伤时的惆怅。

金鱼是虚谷常画的题材，在流传下来的虚谷作品里，金鱼占有较大的比例。虚谷的金鱼画得方头短尾，憨态可掬，与吴作人笔下尾长如裙的金鱼有明显区别。尽管金鱼作为观赏鱼历史悠久，

在虚谷之前，以画金鱼出名的画家可谓凤毛麟角。

虚谷金鱼题材的画作多，说明有市场。金鱼的受欢迎，窃以为从侧面也反映了当时上海的城市化进程。

海派画家作品多有吉祥如意、平安富贵的寓意，常常以牡丹寓意富贵，以水仙寓意神仙，利用同声谐音或隐喻的方法表现某种特殊含义，如牡丹配海棠寓意“富贵满堂”，天竺配芙蓉花寓

竹笋蝗虫·齐白石

天牛·齐白石

意“天祝荣华”等。同样，在鱼虫画方面也有利用同声谐音或隐喻的作品，虚谷画紫藤、金鱼，就题上“紫绶金章”，紫绶金章者，即紫色印绶和金印，为古丞相所用，借指高官显爵。

花鸟鱼虫取自人们生活中喜闻乐见的物象，花鸟鱼虫入画是文人画继山水画以来的又一次诗

性的觉醒。其实，早在北宋《宣和画谱·花鸟叙论》就有言：“诗人六义，多识于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。”花鸟鱼虫，既有从诗经、楚辞、汉魏乐府、唐宋诗词读出来的典雅，又是园圃田野、渔樵耕读劳动生活的馈予，

也是传统文人在浅斟低唱之余随性拈来的雅趣。

可以说，齐白石的出现将中国花鸟鱼虫画推向了一个高峰。

出身于湘潭农家的齐白石，他的鱼虫画来自儿时的记忆，更来自细致入微的观察，这是决定他笔下的水族、草虫与众不同的内在因素。在 40

岁以前，齐白石是以工笔为主，草虫画得比较传神。他经常仔细观察纺织娘、蚱蜢、蟋蟀、蛾蝶、蜻蜓、蜜蜂、螳螂等草虫的特点，做直接写生的练习，历时久了，自然传神。齐白石自己也曾说：“余二十岁后喜画人物，将三十喜画美人，三十后喜画山水，四十后喜画花鸟鱼虫。”

齐白石一生创作的许多草虫作品，光是北京画院收藏的就有 295 件之多，其中画稿 227 件，作品 68 件，涉及草虫 22 种，包括了齐白石画过的大多数草虫品种，而且有些品种是唯一的。画稿中最多的是蜻蜓，有 45 件，其次是蚂蚱，有 43 件。有些种类的草虫还画出了下属的不同科类，比如蛾类包括灯蛾、凤蛾、尺蛾、天蛾、鹿蛾、螟蛾、蚕蛾等，蜂类包括蜜蜂、马蜂、胡蜂、熊蜂等，它们之间细微的差别，如果不是昆虫专家，几乎很难分辨。

草虫之外，还有许多虾、蟹、鳊鱼、鲇鱼、鳙鱼等鳞介，齐白石也可称画史上最善于画水族画家，他画的虾、蟹可以说是他艺术中最精彩的部分之一。

齐白石画虾，硬壳透明，形态活泼，墨色深浅浓淡变化丰富，表现出一种动感。齐白石掌握了虾的特征，仅虾的头部，墨色就变化多端，眼睛用浓墨，脑袋中间用焦墨，而左右两边是淡墨。虾的腰部弓起，显示出一种弹力，两螯形似钳子，有开有合。若非平时的仔细观察和提炼，很难画出。

他在题画中说：“友人尝谓余曰，画虾得似，从何得来？余曰，家园小池水清见底，常看虾游，变动无穷，不独得形似？”

画蟹也一样。在湘潭家乡时，深秋时节，齐白石经常去捉河蟹，对蟹非常了解，对其外形观察入微，画起来得心应手。因此，他能画出蟹壳、蟹足、绒毛等的不同质感。晚年，齐白石一高兴，在一幅《蟹》中写道：“古今画蟹者神形俱似能有几人，非闾心折于余，未足千古定评也。”

的确，齐白石画蟹可称是独步古今画坛。

鱼虫花鸟画深入发展，并以明代徐渭为代表实现了以草书入画并强烈抒写个性情感的变革，至清初朱耷则达到了史无前例的高水平。经过千百年的发展，中国

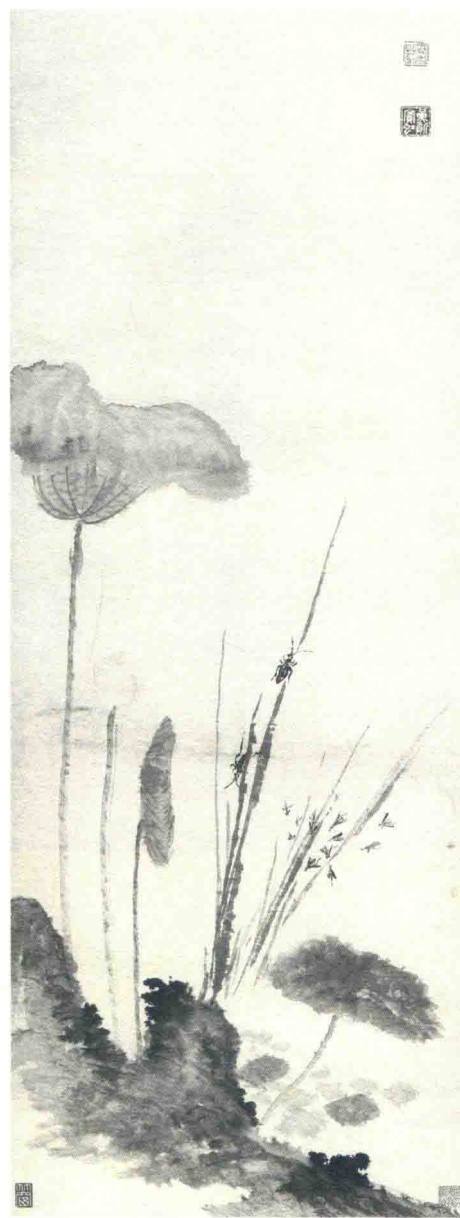
蟹·齐白石

虾·齐白石

壶酒盘蟹·齐白石

莲塘秋趣图·黄宾虹

鱼虫花鸟画积累了丰富的创作经验，形成了自立于世界民族之林的独特传统，在近现代产生了以齐白石为代表的鱼虫花鸟画大师。

中国画的鱼虫是美术领域的一朵奇葩，翅脉毕现，触须纤细，既生动有趣又神形兼备，令人叹为观止。只有根植于人民、根植于生活，不断遵循艺术规律勤奋创作实践，才能创作出人民群众喜闻乐见的鱼虫画。

《卧游图册》之九·沈周

沈周（1427—1509），字启南，号石田、白石翁等。吴门画派的创始人，明四家之一。传世作品有《庐山高图》《秋林话旧图》《沧州趣图》。著有《石田集》《客座新闻》等。

这是《卧游图册》中的一页，沈周以淡墨画柳枝，柳叶落尽，天气已凉，又以浓墨画蝉，在淡墨的蝉翼下能看到寒蝉的身躯。“秋已及一月，残声绕细枝。因声追尔质，郑重未忘诗。”