

中國畫

題跋手冊

孫丹妍 馬琳 編

上海書畫出版社

中國畫題跋手冊

孫丹妍 馬琳 編

上海書畫出版社

孫丹妍
馬琳
編

中國畫 題跋手冊

上海書畫出版社

封面設計 潘志遠
責任編輯 周陽高
技術編輯 吳蕃中

圖書在版編目(CIP)數據

中國畫題跋手冊/孫丹妍,馬琳編. —上海:上海書畫出版社,2001.12

ISBN 7-80635-897-8

I. 中… II. ①孫… ②馬… III. 中國畫-款題-匯編 IV. J269

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2001)第 081378 號

MR86/02

中國畫題跋手冊

孫丹妍 馬琳編

上海書畫出版社出版發行

(上海市欽州南路 81 號 郵政編碼 200235)

各地新華書店經銷 上海師大印刷廠印刷

開本:787×960 1/32 印張:10.5 字數:206 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月第 1 次印刷

印數:1-5,000

ISBN 7-80635-897-8 / J·1518

定價:20.00 元

前言

中國畫家是惟一能在他的繪畫作品裏同時展現其書法功底和文學修養的，這些才能可以在他爲畫作題跋的時候充分地發揮出來，因此，中國古代優秀的畫家們常常能夠得到類似“三絕”的稱號，那就是對他的繪畫、書法和詩文一并表示贊嘆。“題跋”是中國畫中特有的，“題”的原意是寫在畫前的文字，“跋”則是寫在畫後的，這裏泛指作者自題和後人再題。宋元文人畫大興，繪畫不僅是一種技藝，更成爲文人士大夫們適性寫意、修養心性的途徑，所謂“詩之不盡，溢而爲畫”，同樣，畫面上表達不清的意思也可以借文字來抒發，再加上文人大多辭藻優雅，書法瀟灑，在精筆妙墨旁賦詩作文，相互唱和，把玩之間平添不少趣致。於是，題跋漸漸成了中國畫不可缺少的一部分，若是哪幅畫上沒有文字，就會像一個人臉上少了眉毛一樣，讓人看着不舒服。

題跋的內容很豐富，作者通常題上名字、作畫的年月、緣起、過程或者自己創作中的感想；觀賞者或表贊賞，或發議論；收藏者則記錄着有關這幅畫的流傳、鑒賞、品識等信息。這些文字，在當時的人們，固然是消遣的適興之作，對後世的人們來說，却不啻具有一種

“說明書”的功能。言辭清新，書法俊秀的，與圖畫交相輝映，如蘇軾題惠崇畫的“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蒹葭滿地蘆芽短，正是河豚欲上時”。詩以畫名，畫借詩傳，同垂千古；若語言樸實，字迹平常的，亦不失其史料價值。元代以後，中國畫家的名字多數清清楚楚地題寫在畫面一邊，幸運的話，不僅能瞭解畫家的生平、交游、繪畫思想、畫作的收藏流傳等方面的情況，還能得到其他一些珍貴的資料。宋代畫家王希孟惟一的史料就是在他惟一的傳世作品《千里江山圖》的題跋中發現的。

欣賞完一幅畫，再品讀一下題跋，就像在與一個個不同的畫家、收藏家們面對面地交談一樣，那些文字或娓娓動聽，或鞭辟入裏，或寬厚，或幽默，或激昂，或平和，作者用它們解釋自己的作品，讀者仰仗它們來理解作者，不論是千載而下還是萬里之遙，創造者和欣賞者之間被聯係起來，超越時間和空間，共同完成着一項審美活動，這對他們來說是獲得了最大的認可和得到了最大的美的享受。

然而，在當代中國畫家的作品上，想發現一段書文俱佳的題跋越來越困難了，在本來應該是讓人回味的清詞麗句的地方只有三兩個字的畫題和乏味的年、月、日、姓名。題跋仿佛變成了鷄肋，不想吃，也不忍丟。沒有題跋的中國畫從習慣上看來總是不完整的，但更清楚的是，佳畫佳題是錦上添花，佳畫劣題却是佛頭着糞。文人畫大環境的失落，使當代的畫家們不可能再

具有如同前輩們所曾擁有的全面的素養。書法尚不是很難，因為中國畫講究書畫同源，這多少為畫家打下了一些基礎。但幾句雅致的文詞却叫人頭疼，今人快節奏的生活不允許為每幅畫煅詞煉句地去推敲文言或半文言，而大白話與中國畫之間的距離也並未因為中國畫的普及而縮短。

為了讓畫家們得心應手、簡單方便地題寫題跋，我們收集了各種類型的文字，以“論畫”、“山水”、“花鳥”、“人物”的大類編排，為方便查尋，各大類下另分細條，如“山水”下又分“景物”、“閑適”，等等。收錄書中的字句或備文采，或富畫意，或論理精妙，有長有短，有詩有文，以合各種需要，雖不能算字字珠璣，但也精彩豐富。尤其像摘錄自《南田畫跋》、《畫耕偶錄》、《大滌子題畫詩跋》等書的文字，文采斐然，讀來真能使人齒頰留香，心神怡然。將之題在畫上，定可令作品增色不少，即使不用作題畫，閑來翻閱，對於提高修養也不無益處。古語云：熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。唐詩的典範意義，這本小冊子當然不敢望其項背，惟願它能給讀者在題寫題跋的時候提供一些便利。

編者

目 錄

一 論畫

(一) 靈感	1
(二) 修養	4
(三) 師造化	7
(四) 法心源	10
(五) 古法·我法	13
(六) 筆墨·雅俗	20
(七) 形·神·意·趣	27
(八) 境界	34
(九) 畫家·自負	39
(十) 畫家·自謙	42
(十一) 畫家·自得	45
(十二) 其他	49

二 山水

(一) 春	51
(二) 夏	56
(三) 秋	58
(四) 冬	63
(五) 晴	66
(六) 烟雨	68

(七) 雲霧·嵐靄	72
(八) 暮夜	76
(九) 松	81
(十) 樹木	87
(十一) 山·石·壁	90
(十二) 瀑布	94
(十三) 津渡·漁釣	96
(十四) 閑適	100
(十五) 紀游	119

三 花卉

(一) 梅	123
(二) 蘭	134
(三) 竹	140
(四) 菊	155
(五) 荷	160
(六) 芍藥	166
(七) 水仙	167
(八) 牡丹	169
(九) 桃花	172
(十) 芭蕉	175
(十一) 萱花	177
(十二) 海棠	179
(十三) 桂花	181
(十四) 秋葵	182
(十五) 辛夷	184

(十六) 玉簪	185
(十七) 雞冠花	186
(十八) 梔子	187
(十九) 瑞香	188
(二十) 茶花	189
(二一) 玫瑰	190
(二二) 梨花	191
(二三) 雜花	192
(二四) 花卉合繪	197

四 蔬果

(一) 石榴	201
(二) 荔枝	203
(三) 枇杷	204
(四) 桃子	205
(五) 佛手	206
(六) 枸杞	207
(七) 葡萄	208
(八) 櫻桃	210
(九) 粟	211
(十) 菜類	212
(十一) 芋	215
(十二) 果品	216
(十三) 其他	218

五 飛禽

(一) 孔雀·鳳凰	221
-----------------	-----

(二) 鶴	223
(三) 雁	225
(四) 鷹	228
(五) 鵲	230
(六) 燕雀	232
(七) 鷺	234
(八) 鴉	235
(九) 鳩	237
(十) 畫眉	238
(十一) 鷄	239
(十二) 鴨	242
(十三) 鵝	243
(十四) 其他	245

六 走獸

(一) 虎	251
(二) 猿	252
(三) 牛	253
(四) 羊	256
(五) 馬	257
(六) 犬	261
(七) 貓	262
(八) 鼠	263
(九) 兔	264

七 蟲魚

(一) 龍	265
-------------	-----

(二) 魚	266
(三) 蟹	270
(四) 蝦	273
(五) 蛙	274
(六) 蟋蟀·秋蟲	275
(七) 蜂·蝶	277
(八) 蟬	280
(九) 其他	281

八 人物

(一) 高士	282
(二) 仕女	285
(三) 人像	289
(四) 自畫像	294
(五) 佛像	297
(六) 鐘馗	299
(七) 故實	301
(八) 酒茶	304
(九) 采蓮	306
(十) 采菱	307
(十一) 采桑	308
(十二) 漁隱	309
(十三) 樵耕	312
(十四) 賞梅·賞菊	313
(十五) 騎牛	314
(十六) 雪景人物	316

(十七) 芭蕉人物	317
(十八) 老人	318
(十九) 言志	319
(二十) 其他	322

一 論畫

(一) 靈感

如蟲蝕木，偶爾成文。吾觀古人繪事妙處，類多如此，所以輪扁斲輪，不能以教其子。近世崔白筆墨，幾到古人不用心處，世人雷同賞之，但恐白未肯耳。比來作文章，無出無咎之右者，便是窺見古人妙斲，試以此示無咎。

——宋·黃庭堅《山谷題跋》

熟想而默識，一得佳思，亟運筆墨，兔起鶻落，則氣旺而神完矣。

——宋·陳槱《江湖長翁集》

了事漢意到筆隨，漬墨掃紙，便是拈花擊竹。

——明·沈顯《畫塵》

當興致未來，腕不能運時，徑情獨往，無所觸則已，或枯槎頑石，勺水疏林，如造物所棄置，與人裝點絕殊，則深情冷眼，求其幽意之所在而畫之，生意出矣，此亦錦囊拾句之一法。

——明·顧凝遠《畫引》

絕處逢生，禪家妙用，六法亦然……心游目想，忽有妙會，信手拈來，頭頭是道。

——清·王昱《東莊論畫》

蟠天際地之思，驅雲走濤之筆，乘風破浪之興，洞心駭目之觀，往往閑靜中偶一遇之，《萬頃蒼波》迂老《十萬圖》之一，耕烟所擬是如此。

——清·戴熙《萬頃蒼波圖》

天際烏雲忽助我，一團墨氣眼前來。
得了天機入了手，縱橫塗抹似嬰孩。

——現代·林散之《林散之詩書畫集》

山水畫家，不觀黃岳、雁山之奇變，不足以勾引畫家心靈中之奇變。然畫家心靈中之奇變，又非黃岳、雁山可盡賅之也。故曰：畫繪之事，宇宙在乎手。

——現代·潘天壽《聽天閣畫談隨筆》

畫為靈感之活躍。無靈感，筆墨無法。乃知點墨落紙，大非易事，必須胸中廓然無一物，然後烟雲

秀色與天地生生之氣自然湊泊筆下，勾出奇迹。若是營營念世，噪雪未盡，即日對五壑，日摹妙迹，到頭只與髹采朽鐸之工，爭巧拙于毫厘而已。愚久不畫，冷拙自生，一洗古今爲快！

——現代·劉海粟題畫《生命之泉》

(二) 修養

玄冰未結，白雪不積，則青松之茂不顯；俗化不蔽，風教不頹，則皎潔之操不別。

——晉·葛洪《抱朴子》

山水之樂，易得而不易得，不易得而易得者也。樂者不得，得者不樂，貪者不予，廉者不奪也。

——宋·楊萬里《景延樓記》

昔人云：看畫以林泉之心臨之則高，以驕侈之目臨之則卑，問鼎不可與賞心者同年語也。予故云：畫逢青眼神偏王，論到黃金氣不靈。

——明·沈顯《畫塵》

內養不足，正借風景淘汰耳。

——明·陳銍《與何彥季》

子瞻雄才大略，終日讀書，終日談道論天下事；元章終日弄奇石古物；與可亦博雅嗜古，工作篆隸，非區區習繪事者。止因胸次高朗，涵浸古人道趣，多

山川靈秀百物之妙乘，其傲兀恣肆時，咸來湊其丹府，有觸即爾迸出，如石中爆火，豈有意取奇哉。

——明·李日華《竹懶畫脣》

謂王摩詰玉琢才情，若非是吟得數首詩，則琵琶伶人水墨。

——明·李日華《竹懶畫脣》

三日不操管則鄙吝復萌，正庾開府所謂昏昏索索時也。

——清·惲壽平《南田畫跋》

川瀨氤氳之氣，林嵐蒼翠之色，正須澄懷觀道靜以求之，若徒索于毫素間者，離矣。

——清·惲壽平《南田畫跋》

古人能文不求薦舉，善畫不求知賞，曰文以達吾心，畫以適吾意。草衣藿食不肯向人，蓋王公貴戚無能招使，知其不可榮辱也。筆墨之道，非有道者不能。

——清·吳歷《墨井畫跋》

畫雖小技，必托寄高遠，意思悅適，然後萬象匯羅于胸中，攄之筆下，如莊子所稱畫史解衣盤礴。晉顧虎頭構層樓以爲畫，乃真得達士之致，暢玄對之神。

——清·王時敏《自題設色長卷》