

扇面书画答问

章用秀 著

天津出版传媒集团



天津人民美術出版社



扇面书画问答

章用秀 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

扇面书画答问 / 章用秀著. — 天津 : 天津人民美术出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5305-6686-2

I. ①扇… II. ①章… III. ①扇—中国画—基本知识—中国②汉字—书法—基本知识—中国 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第060134号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022)58352900

出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>

高教社(天津)印务有限公司印刷

全国新华书店经销

2015年4月第1版

2015年4月第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 3.125 印数: 1—3000

版权所有, 侵权必究

定价: 13.50元

卷首语

扇，古称箒（shàn），在我国已有三四千年的历史。《说文》：“箒，扇也。”古者箒系于室，用绳牵荡则凉风生。若行于日中，利于暑天而已。扇，不仅可供纳凉，还可陶冶情操，使人得到文化艺术的欣赏与享受。友人相聚，摇扇驱暑，谈天说地，评古论今，心平意静，愈显潇洒、文雅而有风致。

扇，多是些集工艺、书画、诗词于一身的佳构，一把并不起眼的小扇往往积淀着深厚的文化内涵和艺术精华。作为中国传统艺术品一种有趣又巧用心思的形式，扇面书画也是中华艺术宝库的重要组成部分。在扇面上作书画，需要高度的概括能力，反复精心构思，更需小心落墨。元代郑元祐《赵千里扇面写山次韵》诗有云：“宋诸王孙妙盘礴，万里江山归一握。卷藏袖中舒在我，清风徐来谷衣薄。”

在各种书画形制中，扇面即使不是最小的，也是较小的。尤其是折扇，扇面上宽下窄，形式特殊，章法极难布置。因此，扇面书画与一般书画创作既存在共性，也有其个性。扇面书画的艺术面貌、表现手法，以至经营位置等，都与卷轴、横披、册页有所不同。从事扇面创作除了需要掌握书画的基本常识和一般性技巧外，还需要了解扇面书画一些特殊的处理方法和必须具备的知识。

本书从扇面这一特定的形式出发，着力介绍扇的起源、书扇（扇面书法）、画扇（扇面绘画）出现于何时；折扇、团扇的特点，扇自身的性质、扇的纸绢（有矾、胶，不吸墨）与一般纸绢有何不同，应如何处理；书扇与一般书法书写的异同，难在什么地方，应注意什么，字数如何排列，章法如何处理；画扇如何用墨用色，怎样经营构图，山水、人物、花鸟各如何安排，容易在什么地方出毛病，克服的方法；书扇画扇的题款、钤印应注意什么；格锦扇、集拓扇、颖拓扇、博古扇、八破扇的相关知识；以及扇面书画的市场行情、价位上升趋势，以什么样的眼光来欣赏古代和现当代人的作品；成扇与扇面的区别，扇面装裱，如何辨伪，如何收藏等。

本书采用问答的形式，插进大量图片，一问一答，文图对照，以便于加深印象。书中内容大都融入作者本人从老画师那里得来的经验、窍门和技巧，也联系作者从事扇面书画创作的体会和投资扇面书画的感悟，着力将扇文化、书扇画扇的方法与收藏鉴定熔为一炉，既讲创作又讲鉴赏，可供学书学画者所用，也可作为投资收藏的参考。

目 录

第一章 扇的应用及书扇画扇的历史	1
一、扇子都有什么种类?	1
二、书扇画扇起于何时?	3
三、五代宋元团扇书画有何重大成就?	5
四、明代折扇书画何以崛起?	7
五、清代折扇书画有何特点?	10
六、近现代折扇书画有何成就?	13
七、折扇书画创作现状如何?	15
第二章 掌握折扇扇面的特点及创作规律	17
一、如何将扇面展平?	17
二、怎样处理扇面上的胶矾?	20
三、怎样在金笺扇面上创作?	22
四、怎样在瓷青扇和发笺扇上创作?	26
五、画折扇如何用笔?	27
六、画折扇如何用墨?	29
七、画折扇如何渲染?	30
八、画折扇如何着色?	32
第三章 扇面画的构图和意境	34
一、怎样克服“上宽下窄”?	34
二、何谓扇面山水画的“满幅构图”?	37
三、何谓扇面山水画的“边角构图”?	39
四、何谓扇面山水画的“一河两岸构图”?	41
五、何谓扇面花鸟人物的“中轴构图”?	44
六、何谓扇面花鸟人物的“边角构图”?	47
七、折扇扇面还有没有别的构图方式?	50
八、扇面画如何追求意境?	52

第四章 折扇的书法布局、款印及其他	54
一、折扇书法何以注重布局?	54
二、何谓“长短式书写”?	57
三、何谓“平列式书写”?	59
四、何谓“分段式书写”?	61
五、何谓格景式扇面?	63
六、何谓集拓扇和颖拓扇?	66
七、何谓博古扇和八破扇?	69
八、折扇书画如何题款?	70
九、折扇书画如何钤印?	74
第五章 扇面书画的收藏与鉴赏	75
一、扇面书画为何招人喜爱?	75
二、扇面书画的市场行情如何?	78
三、为什么扇面书画价值不能以尺计算?	80
四、收藏扇面书画要不要讲究档次?	82
五、什么是扇面书画的“主题集藏”?	84
六、折扇还有没有其他品评标准?	87
七、扇面书画如何保存?	90
八、怎样学会扇面书画的辨伪?	93

第一章 扇的应用及书扇画扇的历史

一、扇子都有什么种类？

扇子，在我国有非常古老的历史。出于招风取凉、驱赶虫蚊、掸拂灰尘、引火加热种种需要，人们发明了扇子。

从考古资料推测，扇子的应用至少不晚于新石器陶器出现之后，如古籍中提到过“舜作五明扇”。目前所见较早的扇子形象是东周、战国铜器上刻画的两件长柄大扇，以及江陵天星观楚墓出土的木柄羽扇残件。

扇在历史发展中，其用途越来越广，种类越来越多。有篾丝扇、玉版扇、潮州扇、雕翎扇、鹅毛扇、团扇、折扇、油扇、葵扇、蒲扇、麦扇、槟榔扇、线扇等。其中最常见的是团扇和折扇。

团扇，即纨扇。以竹作外环，下装以柄，用绢素面糊之，请人在上面作画。多为圆形或椭圆形，南宋最多，北宋、元代较少。从明代到清道光年间，团扇几乎绝迹。但到咸丰、同治年间，又风行一时。其时扇面用洒金绢，这是与宋团扇的不同之处。民国初年因携带不便，“目为古物”。后又有人使用。

折扇，一名聚头扇，或称折叠扇。收则折叠，用则撒开。在我国出现较晚，据史可稽，大约出现于宋代。折扇的最初形成应该是由伞演变而来的。商代官员乘坐的辒辂车与轩车上，装有一种形同大伞的“扇汗”。这种装置有两种功能：一是可以遮光蔽日，挡风避雨；二是可以借助车行进中产生的气流推动其旋转而产生风。西安秦始皇陵墓中曾出土两乘大型彩绘铜车马，第一乘车装有一柄立式高伞，伞由骨、盖两部分组成，伞骨在伞柄顶端呈放



团扇 近代贺念初绘画



团扇 近代冯超然绘画

射状均匀排列，共22根。这种伞盖装置的设计与后世折扇扇股的出现是密不可分的。关于折扇，据说是在宋太宗时从日本或朝鲜传入我国。但是，由于折扇受到传统思想的排斥，被认为是下贱之物，曾一度颇遭诋毁。直至明初永乐皇帝对折扇垂青，众大臣得到赐赠，倍加推崇传播，世俗之见才日趋改变。



折扇 清末缪嘉蕙绘画、翁同龢书法

二、书扇画扇起于何时？

扇子最初只是实用，并无书画。在团扇上开始作画，出现在东汉末年。曹魏时，汉桓帝曾赐给曹操一柄“九华扇”。此扇十分名贵，曹子建为此写了一篇《九华扇赋》。后来，曹操请主簿杨修为他画扇，可杨修竟不小心将一滴墨掉在扇上，他急中生智，将扇上的墨点画成一只欲飞的苍蝇，曹操看后竟然误以为真，忙伸手去拍打。成语“误点成蝇”便是由此而来。而令杨氏没有料到的是，他当初那一笔蝇状的“误落笔点素”，居然使团扇绘画历史从此有迹可循。

在扇面上采用书法，文献记载中以“羲之书扇”流传最早。东晋时，绍兴戴山南面有座“蒲扇桥”，桥头住着一个靠卖扇度日的婆婆，孤苦一人，晚景凄凉。一日，王羲之在蒲扇桥上遇婆婆正叫卖六角竹扇，却少人问津，便走上前去，提笔就在扇上作书，每扇五字。婆婆很生气，不明白跟前这个人何要在她卖的扇子上写字，这不是坏了自己的买卖吗？王羲之却说：“你就说扇子上是王右军写的字，每把扇子可以卖到一百文钱。”婆婆将信将疑，却还是按照他的话售卖，没想到，很多人听



唐 佚名 宫乐图轴（局部）



唐 周昉 簪花仕女图（局部）



唐 阎立本（传） 帝王图卷（局部）

说这是王右军题写的扇子，都争相来购买。后人为纪念王羲之，将“蒲扇桥”改名“题扇桥”。

南朝宋武帝时的宫廷画家顾景秀更是将团扇绘画艺术向前推进了一大步。张彦远记载：“宋武帝时画手也。在陆探微之先，是景秀画，后戢为吴兴太守，齐高帝求好画扇，戢持献之。陆探微、顾宝光见之，皆叹其巧绝。”可见，六朝时期在团扇上作画已风靡上层社会。谢赫评其曰：

“扇画蝉雀，自景秀始也。”这一评价无疑说明顾景秀开了在扇面上画蝉雀（即“花鸟”画）的先河。

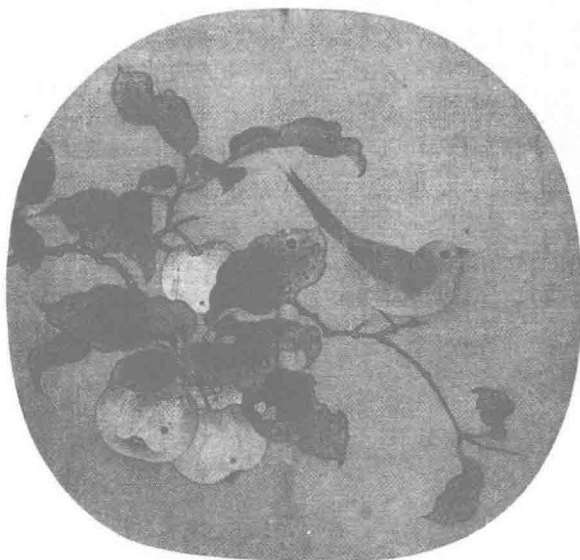
团扇绘画到了唐代愈加成熟起来。新疆阿斯塔那的唐墓中出土一把团扇，该扇木柄、绢质，扇面上即绘有花鸟图案。另外我们从唐代诗歌和绘画作品中（如周昉所作《簪花仕女图》、张萱所作《捣练图》等）可以看到，即使团扇绘画只是作为装饰道具，也能充分展现出彼时团扇绘画的艺术风采。



清 阎贞 纨扇仕女图轴

三、五代宋元团扇书画有何重大成就？

团扇书画自五代宋元开始发生转变，文人雅士在团扇上作画题字、进行创作开始成为潮流。马远、夏圭用笔简括、章法高度剪裁的边角之景，表现在团扇上更是别有味道，马远的《松鹤高士图》扇面、夏圭的《湖畔幽居图》扇面皆为马、夏的上乘之作，在展现江南山水的疏淡秀逸的同时，通过指点眺望的人物，把欣赏者的注意力引向虚旷的空间。宋元时代“隐逸”的社会性避退在这边角之景中一览无余。



黄荃
蘋婆山鳥

五代 黄荃 苹婆山鸟

尤其值得一提的是，由于宋代画院创作日趋繁荣，团扇作为宫廷书画艺术的承载形式，画师们将其艺术天赋在这咫尺扇面上发挥得淋漓尽致。仅以《宋人画册》中66幅原大的两宋团扇来看，虽然仅是略见一斑，但他们“外师造化，中得心源”，都能反映出中国绘画中的最优秀的传统。而且这些团扇题材广泛，意境深远，开创了将绘画艺术融于方寸的“小中见大”的新局面。

宋徽宗赵佶的《枇杷山鸟图》和《草书纨扇》实乃流传至今的团扇绘画上品名作。《枇杷山鸟图》绘一山鸟立于枇杷树上，画面描绘精微细致，构图虽简，笔法却极富表现力，通过一鸟一蝶的呼应，使画面妙趣横生。《草书纨扇》作为一件非常罕见的团扇书法作品，同其“瘦金体”楷书一脉相承，线条细瘦刚劲，但用笔则更为爽快、洒脱、流畅，更显活泼，静中有动，极富变化。而团扇面的绘画与书法的结合也自此流传开来。



宋 燕文贵 奇峰万木



宋 夏圭 烟岫林居图



宋 佚名 蕉阴捶丸图（旧题苏汉臣绘）

四、明代折扇书画何以崛起？

明代之后，折扇广泛流行，因折扇携带方便又易于保存，书画家多以折扇为创作载体，相比之下，团扇书法日渐式微。相传明永乐皇帝喜折扇，命内务府制扇题诗赋词，赠予臣下，备受士大夫推崇，文人雅士、骚人墨客也大多善笔于折扇，题诗赋词相互赠之。据称，吴门画派也借此将中国传统的文人画大量涂鸦于折扇之上，使这种集诗、书、画于一体的扇面，到明中、晚期风靡一时。有资料说，最初，折扇上仅写字，后才加画。一柄空白成扇，唐寅在反面画一枝桃花，张灵在桃花下添半身美女，祝允明在正面狂草一番，写的是崔护的“人面桃花相映红”一诗，时卖二十两银子。每到端午节至立秋后为使用扇子的季节。士人讲究每日换一柄而不重样，所以一般藏扇约百把以上，遇到同好，交换欣赏，品评高低，当时玩扇很时髦。

明代善于书扇画扇者不乏其人。明代初年的画家有扇画存世者，仅王绂、谢缙、姚绶数家而已。随后崛起的明四家，即沈周、文徵明、唐寅和仇英，都是画扇的好手。谢时臣、钱谷和丁云鹏诸家，与沈、文有着渊源关系；而文嘉、文伯仁、陆治则以文徵明为依归。后起的尤求擅白描，颇有时誉。陈道复的山水，为米派所蜕变，缩巨幅于扇画之中，而豪情不减；但更多的是劲爽清新的水墨花卉。王谷祥、周天球、周之冕、陈元素、陈嘉言辈，则是陈道复的追随者。蓝瑛虽被称为浙派的殿军，其扇面山水却很轻松疏简。晚明的董其昌及其追随者赵左、卞文瑜、陈继儒、沈士充等影响极大，他们在扇画创作方面也做出了各自的贡献。程嘉燧、项圣谟、李流芳、沈颢、杨文骢、程正揆等，笔墨萧散，各抒胸臆，都能自成一家。曾见文徵明《万壑争流图》，小小扇面绘千山万壑，绵延上千里，气势宏大，具有一般大尺幅山水都难以达到的效果。沈周《苔径林亭图》，画面简洁疏朗，仅仅一树一亭，却营造出一片宁谧、清朗的文人氣息。



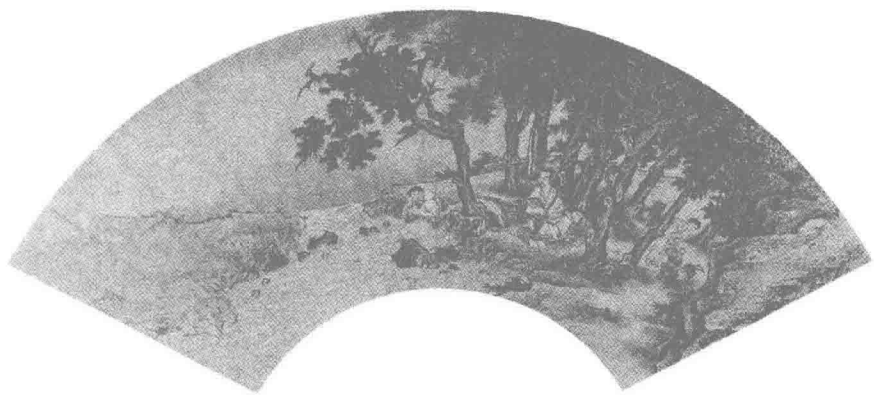
明 陈继儒（1558—1639） 行书扇面



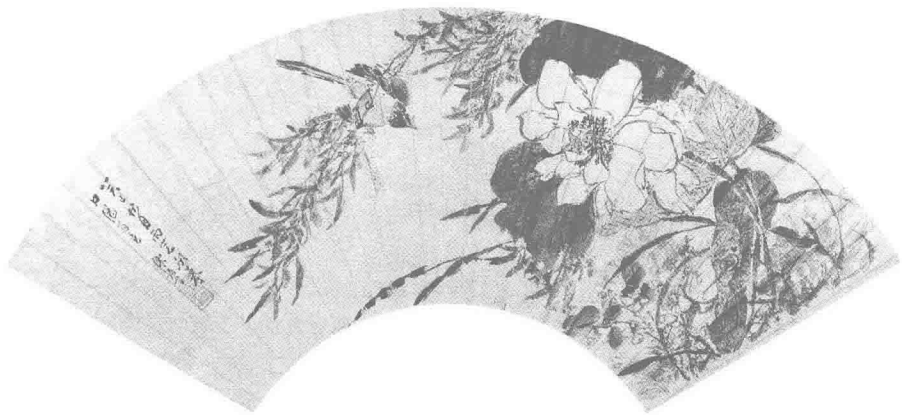
明 唐寅 (1470—1523) 行書七言詩扇面



明 董其昌 (1555—1636) 行書扇面



明 仇英 (约1509—1551) 临流偃坐图扇面



明 陈嘉言 (1539—1623) 荷花小鸟扇面

五、清代折扇书画有何特点？

清代，折扇书画之风益盛。“制一扇，所费数金，而人必数扇，且辗转丐求名手书画，以相夸耀。”由此，书扇画扇的艺术水平更是登峰造极。“清初六家”“四僧”“金陵八家”“扬州八怪”等等文人雅士，无不在扇画艺术领域纷争夺冠，留下了很多珍贵的扇面书画墨迹。其中如恽寿平的《菊花》扇，笔法秀逸，设色明净，格调清雅，成为当时翘楚。

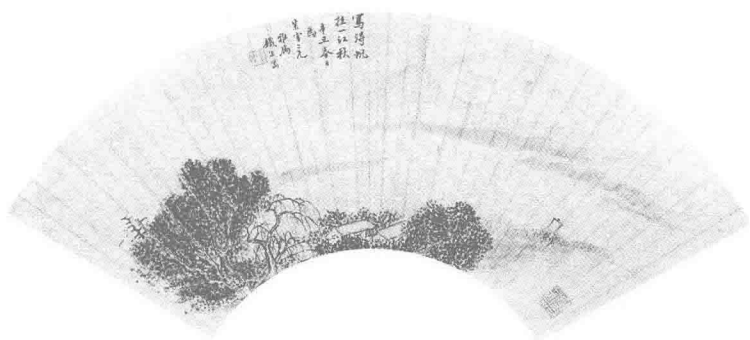


清 萧云从 (1596—1673, 一作1596—1669) 青绿山水扇面

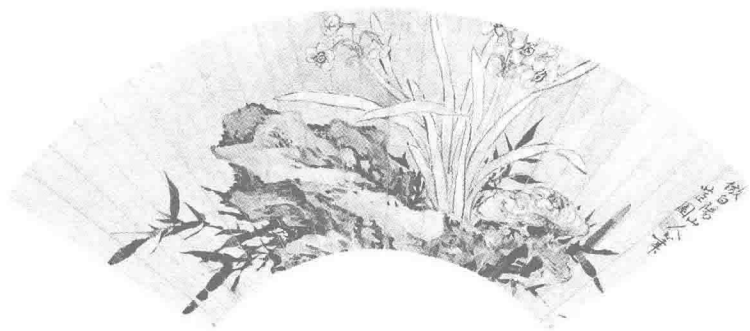


清 吴历 (1632—1718) 山水扇面

清代折扇书画与当时的书风画风是一致的。以画扇而言，无论是“四王”还是“金陵八家”，他们画扇的风格与其大幅作品，在艺术取向与风格上并无二致，然画扇之作几乎都是惨淡经营的精品。恽南田扇作以花鸟鱼虫为多，亦能见到山水林木之作，或秀美，或萧疏。“四僧”与梅清、孙逸、戴本孝等非主流派画家，打破了“四王吴恽”的正统表现形式，各自确立门户，但他们对传统的继承以及对技法的重视，都毫不逊色。“金陵八家”中，最重要且扇



清 龚冈 山水扇面



清 张致 (1734—1803) 兰竹图扇面

作流传最多的是龚贤，他擅写山水，取法吴镇，以水墨见胜；樊圻山水人物花卉俱能；吴宏除山水外也擅墨竹；叶欣好作荒烟断草、孤城古渡之景；高岑工山水及水墨花卉；胡慥于山水人物之外，以画菊闻名，但作品极少流传。“扬州八怪”的扇画，虽各有特征，但题材较为相似，梅兰竹菊松石占了大半。其中金农山水花果竹石人物无所不能，扇画构图题跋别开生面；黄慎用狂草笔法入画，扇面方寸之地，作画全靠他成竹在胸和驾驭笔墨的能力。供奉内廷的画家，其扇画作品往往不甚强调不羁的个性风骨和逸笔草草的情趣，而更注重法度、规制、准确、和谐。

明清书扇者除书画兼擅的名家外，还有诸多进士、翰林。清代士子皆能书，其书多匀整端正，讲究“乌、光、方”，被讥为馆阁体。其实“馆阁体”也有其魅力，不必一概抹杀，用以书扇并不乏佳作。再说，也有不少人能从中跳出，于朋友互赠书扇之时，或流露性情，或即兴发挥，或另出机杼，与进场赶考或书写奏折时所作迥然不同。实际上，清代翰林和状元中，有不少本就是大名鼎鼎的书法家。