

古代花鸟画论 备要

张传友 编著

The brief memo of the ancient flower
and bird painting theory

寒雀争
枝如
梭日
如
梭有
勢

人民美术出版社

古代花鸟画论备要

张传友/编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代花鸟画论备要/张传友编著. -- 北京: 人民美术出版社, 2010.12

ISBN 978-7-102-05365-3

I. ①古… II. ①张… III. ①花鸟画—绘画理论—中国—古代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第236226号

古代花鸟画论备要

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381

选题策划 刘士忠

责任编辑 刘士忠 管 维

版式设计 刘士忠

封面设计 白 珂

责任印制 文燕军

制版印刷 影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/32 印张: 10.5

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-102-05365-3

定价: 28.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

序

回顾百余年来中国画艰难的生存发展境遇，既有艺术自身自律性使然，又有外来西方强势文化的挤压。借着这套丛书出版之际，我想扼要谈谈自己从事中国画创作和理论教学多年的心得体会，以补充书中未尽之意。

自近代以来，中国国势转微，被西方列强视为东亚病夫。曾经光芒万丈的中国画也随之黯然失色。为挽救民族危亡，一些有识之士对传统美术进行了沉痛地反思。康有为、陈独秀、吕澂等人提出“美术革命”，徐悲鸿、林风眠、刘海粟、高剑父等人认为，中国画必须改良才能得以发展，改良的方法或是接受西洋画中的写实主义，或是折衷中西，通过吸取西洋画的形理技术以充实中国画的精神意境。一句话，不向西洋画靠拢，国画没有出路。

新中国成立后，美术界迅速展开了一场“新国画运动”——亦即国画的改造运动。于是，自“五四”以来饱受攻击的传统文人画再度成为众人讨伐清算的对象。在大多数人眼里，中国画衰落的最大原因就在于文人画一味玩弄技巧、陈陈相因。当时大家以为只有写实的艺术才能服务于大众，于是，吸收了西画写实技巧的中国画在中国大为盛行，成为创作的主流。

改革开放伊始，形形色色的西方艺术观念和艺术形式涌入国门，美术界也随之开始了对自身的反思。于是，有关中国画的前途和命运问题再次成了争论的焦点。激进者提出了中国画“危机说”、“穷途末路说”，认为中国画的前途只能是创造出中国画系统无法容纳的“现代中国绘画”。但是，经历了“文革”的阵痛后，更多的美术工作者却选择回归传统，试图通过对传统艺术的寻根溯源，找到中国画创新和发展的道路。于是，以董其昌、“四王画派”为代表的文人画也得到了重新评价。特别是80年代后期，美术界对非主流山水画家黄秋园、陈子庄的推出，更是唤起学界开始深入思考：面对西方艺术的冲击，在迈向现代化的进程中，中国画应该坚持什么，应该舍弃什么，才能最终完成从古典形态向现代形态的转换。

很快，随着中国画自身的多样性拓展，这场关于中国画发展问题的大讨论暂时告一段落。

然而问题并未得到最终解决。20世纪90年代，美术界又展开了中国画“笔墨”价值问题的论争。表面看来，这场论争是在谈笔墨的价值问题，其实这仍然是百年来中西艺术矛盾冲突问题的延续。只不过这次冲突具体体现于“笔墨”问题上。面对西方强势文化的冲击，中国画是凭借独特的民族语言特性走向世界？还是通过消解其民族语言特性去赢得世界？

尽管激烈的争论后，理论界并未提出新的理论，但这场争论本身却足以唤起人们思考在全球化的背景下，中国画究竟应该怎样来珍视自身民族艺术语言，而珍视自身民族艺术语言的价值何在^①。

近年来的艺术实践也充分表明，尽管世界文化的“趋同化”不可避免，但人类的共同文化又并非走向同一种民族文化，也绝非纯粹的欧美文化，而是各具民族特色，又能互相衔

接、互相沟通的文化。因此，中国画要想不被“同化”，就要从弱势变为强势；而要变为强势就必须在扎根传统的基础上锐意变革，跟上时代的前进步伐，在变革的同时我们还应坚守中国画自身的民族特色，坚守中国画独立的文化品格和民族精神气韵。

最近在上海开展的十一届全国美展中国画展，基本上代表了5年来中国画创作的整体水平。人物、山水、花鸟，水墨、工笔、写意，都不乏佳作，但人们也发现，用毛笔、宣纸、水墨、写意等传统元素的画作很少。而在最近开展的2009上海青年美术大展中，267件入围作品中国画仅占45席，人们再次感受到了一次“国画危机”。正如本届上海美术大展评委会主席张培成分析说，“这样的颓势恐怕不仅仅是一个展览的问题，它与全球化大背景下民族本土文化的危机相一致”。^②

看来，尽管越来越多的人意识到偏离传统文脉已经制约了中国画的创新与发展，但是，如何回归中国画的传统文脉仍是亟待解决的难题。

“国画之所以能独树一帜，为世界两大绘画系统之一，足以与西画相抗衡者，正以其别有与西画不同之国画理法在也。此乃国画之所以为国画，有独立之价值，而非西画之附庸也。说者反欲弃其固有之长，以甘受他人之束缚，岂不俱欤。”

“国画之价值甚多且大，尤其对于吾中华民族有密切之关系，与无量之助力。凡属国人俱应爱护之，提倡之，使之发荣滋长，永为吾民族之光辉；凡属中国画家更应研习之，推进之，使之发扬光大，永葆东方绘画之荣誉。”^③

半个世纪前，俞剑华先生的自语至今犹具现实意义。

若想回归传统文脉，重视学习和研究中国画论自然尤为重要。

我们也欣喜的看到，近年来，画论选编一类书籍时有出

版，但依照画科将历代画论整理分类的书籍尚不多见。这套丛书，编者能从山水、花鸟等画科入手，根据画科的不同特点将画论内容重新归类，再按照历史的演进予以纵向排列，并且予以简明的注释，值得肯定。丛书的编者都是学有所成的青年博士，在高校从事美术教育多年，他们严谨治学，潜心钻研，顺应时代的需求，这对于学习中国画论者无疑是很有帮助的。

是为序。

邱振亮

2009年12月于多鱼斋

①.这场论争情况可参阅李一：《世纪之交的中国画之争：笔墨是技巧还是灵魂》，《光明日报》2000年9月14日。

②.李婷：《2009上海青年美术大展揭幕遭遇国画危机》，《文汇报》2009年10月21日。

③.俞剑华：《国画研究》，广西师范大学出版社第7、8页，2005年。

目录

序	1
一、功能论	1
二、创作论	14
三、笔墨论	38
四、设色论	86
五、章法论	100
六、题款印章论	115
七、形神论	120
八、气韵论	190
九、避忌论	200
十、诗画论	215
十一、师承论	235
十二、修养论	264
十三、品评论	292
十四、风格流派论	317
后 记	324

一、功能论

昔夏之方有德也，远方图物，贡金九牧^①，铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸^②。

——《左传》

①金：指青铜。九牧：即九州。传说古代把天下分为九州，州的长官叫牧。贡金九牧，是“九牧贡金”的倒装，犹言天下贡金。

②神奸：鬼神怪异之物。

昔时与可^①墨竹，见精缣良纸愤笔挥洒不能自己，坐客争夺持去，与可亦不甚惜。后来见人设置笔研，即逡巡避去，人就求索，至终岁不可得。或问其故，与可曰：“吾乃者学道未至，已有所不适而无遣之，故一发于墨竹。是病也，今吾病良已，可若何？”

——北宋·苏轼《苏东坡集》

①与可：即北宋画家文同。

梦蝶真人貌黄槁，篱落逢花须醉倒。雅闻花光^①能画梅，更乞一枝洗烦恼。爱梅扶持说道理，自许牛头参已早。

——北宋·黄庭坚《内集》

①花光：北宋画僧，法号仲仁，会稽（今浙江绍兴）人，住衡州（今湖南衡阳）华光山，号华光长老。擅画梅，首创墨梅画法。亦画山水平远小景。

河出图，洛出书^①，而龟龙之画始著见于时；后世乃有虫鸟之作，而龟龙之大体，犹未鉴也。逮至有虞，彰施五色而作绘宗彝，以是制象因之而渐分。至《周官》教国子以六书^②，而其三曰象形，则书画之所谓同体者，尚或有存焉。于是将以识魑魅，知神奸，则刻之于钟鼎；将以明礼乐，著法度，则揭之于旂常，而绘事之所尚，其由始也。是则画虽艺也，前圣未尝忽焉。自三代而下，其所以夸大勋劳，纪叙名实，谓竹帛不足以形容盛德之举，则云台、麟阁^③之所由作，而后之览观者，亦足以想见其人。是则画之作也，善足以观时，恶足以戒其后，岂徒为是五色之章，以取玩于世也哉。今天子廊庙无事，承累圣之基绪，重熙浹洽，玉关沈柝，边燧不烟，故得玩心图书，庶几见善以戒恶，见恶以思贤，以至多识虫鱼草木之名。与夫传记之所不能书，形容之所不能及者，因得以周览焉。且谱录之外，不无其人，其气格凡陋，有不足为今日道者，因以黜之，盖将有激于来者云耳。

——北宋《宣和画谱》

①河出图：指河图，即河马负图之意。传说伏羲氏时，黄河里的神龙背着上帝赐给的河图从水里出来献给他。于是，伏羲氏便据此画成八卦，“河图”也就成了周易的根源。洛出书，指洛书。传说黄帝（一说为大禹）东巡至洛水，有灵龟从洛水中出来，将背着的带有红色纹理文字的东西献给轩辕黄帝，这就是所谓的洛书。据传大禹依照此图作尚书洪范九畴。后世的人们常将“河图”和“洛书”并称为“河洛”。

②六书：指古人分析汉字的构造和使用而归纳出来六种条例。“六书”的这个概念始见于《周礼·地官·保氏》：“保氏掌谏王恶而养国子以道，乃教之六艺，……五曰六书。”一般都认为，六书中象形、指事、会意、形声属于造字之法，即汉字结构的条例，转注、假借则属于用字之法。

③云台：汉宫廷中的高台名。后汉洛阳南宫有云台广德殿，明帝命

图画中兴功臣32人于云台。麟阁：宣帝时有麒麟阁，省称麟阁，乃图绘功臣之所。

乾象天，天行健，故为马。坤象地，地任重而顺，故为牛。马与牛者，畜兽也，而乾坤之大取之以为象。若夫所以任重致远者，则复见取于《易》之《随》，于是画史所以状马牛而得名者为多。至虎豹鹿豕獐兔，则非驯习之者也。画者因取其原野荒寒，跳梁犇逸，不就羁帛之状，以寄笔间豪迈之气而已。

——北宋《宣和画谱》

画者，文之极也。故古今之人，颇多着意。张彦远^①所次历代画人，冠裳太半。唐则少陵^②题咏，曲尽形容；昌黎^③作记，不遗毫发；本朝文忠欧公、三苏父子、两晁兄弟、山谷、后山、宛丘、淮海、月岩，以至漫仕、龙眠^④，或评品精高，或挥染超拔。然则画者，岂独艺之云乎？难者以为自古文人，何止数公？有不能，且不好者，将应之曰：“其为人也多文，虽有不晓画者寡矣；其为人也无文，虽有晓画者寡矣。”

——南宋·邓椿《画继》

①张彦远：唐代绘画理论家，著有《历代名画记》。

②少陵：指唐代诗人杜甫。杜甫居杜陵，自称杜陵布衣，又称少陵野老。

③昌黎：指唐代文学家韩愈。昌黎人，世称昌黎先生。

④文忠欧公：指宋代政治家、文学家欧阳修。官至太子少师，卒谥文忠。三苏父子：指苏洵、苏轼、苏辙父子三人。两晁兄弟：指兄晁补之，从弟晁咏之。山谷：指黄庭坚。后山：指陈师道。宛丘：指张耒。淮海：指秦观。月岩：指程绍开。漫仕：指米芾。龙眠：指李公麟。

桑苎未成鸿渐^①隐，丹青聊作虎头^②痴。久知图画非儿戏，到处云山是我师。

——元·赵孟頫《松雪斋文集》

①鸿渐：即陆羽。《吴兴志·陆羽传》记载：“桑苎翁：唐陆羽，字鸿渐，初隐居苎山，自称桑苎翁。撰《茶经》三卷，常时闭户著书，或独行野中。”

②虎头：即顾恺之，字长康，小字虎头，东晋画家。工诗善画，有“才绝、画绝、痴绝”之称。

黄太史^①有言：“竹虽有谱记之者，然略而不精，吾欲作竹史未暇也。”太史且二百年于兹，岂嗜好似古人者？而其事果属之谁，将由竹之为物，自足以名世，有不待乎人之发挥，抑爱恶之不齐而知竹者希。

——元·李衍《竹谱》

①黄太史：即黄庭坚，北宋诗人、书法家。字鲁直，自号山谷道人。曾被贬涪州，故又号涪翁。分宁（今江西修水）人，与秦观、张耒、晁补之游学苏轼门下，号称苏门四学士，并与苏轼并称“苏黄”，被尊为“江西诗派”之祖。

夫墨竹者，肇自明皇^①，后传萧悦^②，因观竹影而得意，故写墨君以左右。

——元·张退公《画苑补益》

①明皇：即唐玄宗李隆基。相传唐明皇因竹影映窗玲珑可爱，忽然产生墨竹的画意。

②萧悦：兰陵（今山东苍山县兰陵镇）人。唐代中期画家。曾官协律郎，故又称萧协律。萧悦工于书画，尤擅画竹。

墨戏之作，盖士大夫词翰之余，适一时之兴趣，与夫评画者流，大有寥廓。

——元·吴镇《梅道人遗墨》，引自《珊瑚网》

魏高贵乡公曹髦^①画《卞庄刺虎图》，意在诛司马昭也。宋

雍秀才画草虫，每画一物讥当时用事者。一蜗“升高不知疲，竟作粘壁枯”，以比安石^②。又诗云：“初来花争妍，忽去鬼无迹”，比章惇^③。

——明·杨慎《升庵画论》

①曹髦（241—260）：字彦士，沛国谯人（今安徽亳州），魏文帝曹丕之孙。三国曹魏的第四任皇帝，公元254年至260年在位。

②安石：即王安石（1021—1086），北宋政治家、文学家。字介甫，抚州临川（今属江西）人，世称临川先生。晚号半山，封荆国公，又称王荆公。宋神宗时宰相，创新法，改革旧政，被列宁誉为“中国11世纪改革家”。文学上为唐宋八大家之一，今传《临川先生文集》《王文公文集》。

③章惇（1035—1105）：字子厚，北宋宰相，建州浦城（今属福建）人。性格豪放，博学善文。

高人旷士，用以寄其闲情；学士大夫，亦时彰其绝业。凡此皆外师造化，未尝定为法何法也。内得心源，不言得之某氏某氏也。兴至则神超理得，景物逼肖；兴尽则得意忘象，矜慎不传。亦未尝以供人耳目之玩，为己稻粱之谋也。唯品高故寄托自远，由学富故挥洒不凡，画之足贵，有由然耳。唐宋以下，始有簪笔而供御，专艺以名家者。然或位居右相，驰誉止擅丹青；身本画师，能事不受逼迫。此岂区区一技自鸣者哉！

——明·王绂《书画传习录》

余小时即好书画，以为此皆古高人胜士，其风神之所寓，使我日得与之接，正黄山谷所谓能扑面上三斗俗尘者也。

夫书画本同出一源，盖画即六书之一，所谓象形者是也。虞书所云彰施物采，即画之滥觞矣。古五经^①皆有图，余又见有《三礼图考》一书，盖车舆冠冕章服象胜楸狄斧辀之类，皆朝

廷典章所系，后世但照书本言语想象为之，岂得尽是？若有图本，则仪式具在，按图制造，可无舛错，则知画之所关，盖甚大矣。

①五经：儒家的五种经典，即《易》、《尚书》、《诗》、《礼》、《春秋》。

古人之画，如顾恺之^①作《孝经图》、《列女图》，阎立本^②作《职贡图》，马和之^③作《毛诗国风图》，诸人所作《旅獒图》、《瑞应图》、《历代帝王像》、《历代名臣像》诸画，岂可谓之全无关于政理、无裨于世教耶！

——明·何良俊《四友斋画论》

①顾恺之：字长康，小字虎头，晋陵无锡（今属江苏）人。东晋画家，擅长佛道、人物、肖像、禽兽、山水，尤善传神。

②阎立本：唐代画家兼工程学家。雍州万年（今陕西西安临潼）人。擅长人物画，有《步辇图》、《历代帝王图》等。

③马和之：南宋画家，钱塘（今浙江杭州）人，绍兴年间（1131—1162）进士及第，官至工部侍郎。擅画人物，独创“柳叶描”（又称马蝗描），笔法飘逸，着色轻淡，自成一家，风格与唐吴道子相仿，人称“小吴生”。

稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。

——明·徐渭《听楼书画记》

平生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。

——明·徐渭《听楼书画记》

书道成后，挥洒时人心不过秒忽；画学成后，般礴时人心

不能丝毫。诗文总至成就，临期结撰，必透人心方寸。以此知书画之士多长年，盖有故也。

——明·王世贞《艺苑卮言》

画之道，所谓宇宙在乎手者，眼前无非生机，故其人往往多寿。至如刻画细谨，为造物役者，乃能损寿，盖无生机也，黄子久^①、沈石田^②、文徵仲^③皆大耋，仇英^④短命，赵吴兴^⑤止六十余。仇与赵品格虽不同，皆习者之流，非以画为寄，以画为乐者也。寄乐于画，自黄公望始开此门庭耳。

——明·董其昌《画眼》

①黄子久：即元代画家黄公望（1269—1354），本姓陆，字坚，出继永嘉（今浙江温州）黄氏为义子，因改姓名，字子久，号一峰，又号大痴道人。江苏常熟人。其画初学董源、巨然，后受赵孟頫熏陶，善用湿笔披麻皴，成为“元四家”中最孚众望的大画家。著有《写山水诀》《论画山水》等。

②沈石田：即明代画家沈周（1427—1509），字启南，号石田，晚号白石翁、玉田生、有居竹居主人等。长洲（今江苏吴县）人。明中叶画坛上四大艺术家（另三人为文徵明、唐寅、仇英）之一，江南“吴门画派”的班首，在画史上影响深远。

③文徵明：即明代书画家文徵明（1470—1559），初名璧，字徵明，号停云，别号衡山居士，后以字行，改字徵仲。长洲（今江苏吴县）人。曾任翰林院待诏，故又称“文待诏”。

④仇英（约1501—约1551）：名英，字实父，一作实甫，号十洲，又号十洲仙史。太仓（今江苏省太仓）人，明代画家，与沈周、文徵明和唐寅被后世并称为“明四家”或“吴门四家”，亦称“吴门四杰”。

⑤赵吴兴：即赵孟頫（1254—1322），字子昂，号松雪道人，别署水精宫道人。文词高古，书画绝伦。吴兴（今浙江省湖州市）人，故人称赵吴兴。曾任元代翰林学士承旨，又称赵承旨，卒后封魏国公，谥文敏，又称赵文敏。

人之技巧至于画而极，可谓夺天地之工，泄造化之秘，少陵^①所谓真宰上诉天应泣者，当不虚也。然古人之画，细入毫发，飞走之态，罔不穷极，故能通灵入神，役使鬼神。今之画者，动曰取态，堆墨劈斧，仅得崖略。谓之游戏笔墨则可耳，必欲诣境造极，非师古不得也。

——明·谢肇淛《五杂俎》

①少陵：即唐代诗人杜甫（712—770），字子美，自号少陵野老。号称“诗圣”。

琴棋书画，固虽小技，苟竭其心智，皆能通乎神明。顾名高者，每欲持论以自表见，如琴弈之有谱，而卒莫能发其口者何也？盖琴之妙，在于抚弦翥指之间，及鼓罢而音亡，了无可传矣。况求弈于推枰敛子之后，是何异于醒而说梦乎！唯书画则不然。得心应手，虽难易之不同，要皆有可寻之迹。今童子操笔学书，辄具点画，尽人皆能。即工拙迥异，然皆谓之书也。上者遂至勒碑摹帖，以垂不朽。千百世后，抚拓宛然。而画既非人所尽习，运笔濡染，出于天分者居多。其浅深向背之法，又非镬板镂石之所可仿佛，故传者益寡。

——清·徐沁《明画录》

古诗人比兴，多取鸟兽草木，而草虫之微细，亦加寓意焉。夫草虫既为诗人所取，画可忽乎哉！考之唐宋，凡工花卉，未有不善翎毛，以及草虫。

诗人六义，多识鸟兽草木之名；月令四时，亦记语默荣枯之候。然则花卉与翎毛，既同见于诗礼，自宜兼善丹青矣。

——清·王概《青在堂画学浅说》

古今画家，无论轩冕岩穴，其人之品质必高。昔李思训^①为唐宗室，武后朝遂解组遁隐，以笔墨自适，卢鸿一^②征为谏议大夫，不受，隐嵩山，作《草堂图》。宋李成^③游艺不仕。元吴仲圭^④不入城市，诛茅^⑤为梅花庵，画《渔父图》，作《渔父词》，自名烟波钓叟。倪雲林^⑥造清秘阁独居，每写溪山自怡。黄子久日断炊，犹袒腹豆棚下，悠然自适，常画虞山。此皆志节高迈，放达不羁之士，故画入神品，尘容俗状，不得犯其笔端，职是故也。少陵诗云：“五日画一水，十日画一石。能事不受相促迫，王宰^⑦始肯留真迹。”斯言得之矣。古人原以笔墨怡情养神，今人用之图利，岂能得画中之妙耶？可慨也已。

——清·唐岱《绘事发微》

①李思训（651—716）：唐代书画家。字建睨，一作建景。出身唐宗室，陇西成纪（今甘肃秦安县）人。

②卢鸿一（《新唐书》作卢鸿）：字颢然，亦作浩然，范阳（今属河北）人，徙家洛阳。擅籀篆楷隶，兼作山水。隐于嵩山。开元中以谏议大夫召，鸿一固辞不就。

③李成（919—967）：北宋初杰出画家，长安（今陕西西安）人。画山水，北宋初推为第一。

④吴仲圭：即元“四大家”之一的吴镇（1280—1354），字仲圭，号梅花道人。擅画水墨山水。

⑤诛茅：亦作诛茆，芟除茅草，引申为结庐安居。

⑥倪雲林：即元代画家倪瓚（1301—1374）。原名珽，字泰宇，后字元镇，号雲林，又署云林子，或雲林散人，别号荆蛮民、净名居士等。无锡（今属江苏）人。

⑦王宰：唐画家。生卒年不详，谯郡（今安徽亳县）人。开元中已有画名，擅画鞍马、人物、肖像。

分付梅花吴道人，幽幽翟翟莫相亲。南山之南北山北，老得焚鱼扫虏尘。得本还时未也非，曾无地瘦与天肥。梅花画里