

選垂百冊名家

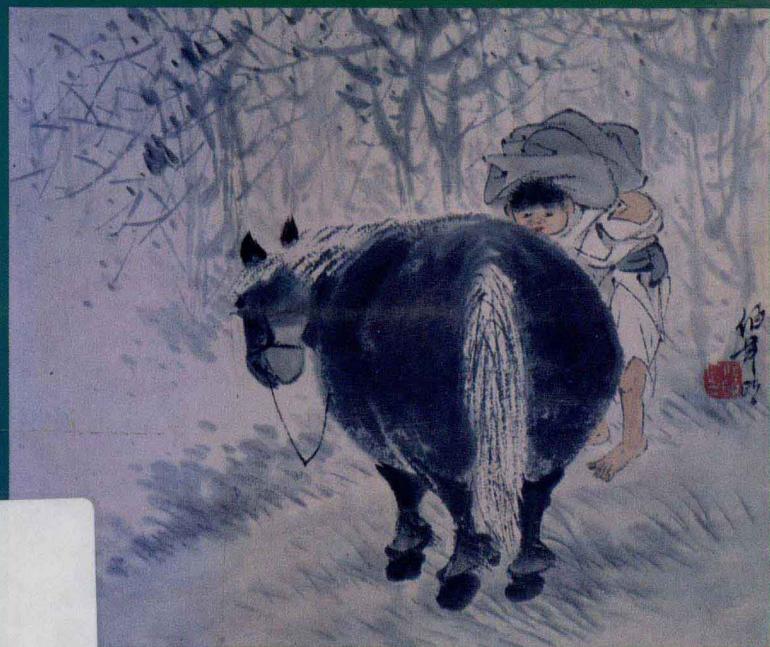
李衡

李衡

藝術圖書公司印行

ALBUM LEAVES
OF MASTER PAINTERS

名家冊頁畫選

主編者 何恭上

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

發行所 藝術圖書公司

地址 台北市羅斯福路3段283巷18號4F

電話 (02)321-0578 • (02)392-9769

郵撥 郵政劃撥17620號帳戶

彩色製版 久和彩色製版公司

彩色印刷 沈氏藝術印刷公司

裝訂設計 堅成裝訂有限公司

定價 精裝本定價 800 元整

登記證 行政院新聞局版台業字第1035號

初 版 1983年4月11日

名家冊頁選

ALBUM LEAVES
OF MASTER PAINTERS

Art Book Co., Ltd.
藝術圖書公司印行

ALBUM LEAVES OF MASTER PAINTERS

First Edition: 1983

All Right Reserved

Editor: Ho Kung-Shang

Publisher: Ho Kung-Shang

Published by Art Book Co., Ltd.

Address:(4F) No. 18, Lane 283,

Roosevelt Road, Sec.3,

Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel: (02) 321-0578

(02) 392-9769

Price:HARD COVER US\$

PAPER BACK US\$

名家冊自畫壁

李勣

本書畫題承
趙松泉先生協助
謹此致謝

名家冊頁畫選 目錄

- 9 ●從精工到奇特
陳洪綬的山水、人物
- 20 ●不負山靈寫山性
石濤的山川之美
- 38 ●秀逸雅澹，氣韻充沛
花鳥畫家惲壽平
- 43 ●縱橫馳騁，不拘繩墨，多得天趣。
李鱗的寫意花卉
- 52 ●意到筆精，神韻洋溢
居廉的鳥蟲世界
- 65 ●以篆隸書法筆意作畫
趙之謙的花卉
- 74 ●沈靜背景上飛躍的鳥
任伯年的花鳥小品
- 92 ●書、畫、印三體合而爲一
吳昌碩的渾厚
- 102 ●搜盡奇峰打草稿
黃賓虹的山水畫
- 114 ●詩第一、印第二、字第三、畫第四
齊白石的畫與藝

名家冊頁選

ALBUM LEAVES OF MASTER PAINTERS

目錄

- 11 陳洪綬的山水、人物
Chen Hung-shou's Figure-Painting:
- 1 遠浦歸帆，蘆蕩艤舟。
Returning boats among the rushes
 - 2 雲隔山頭樹，草遮石外泉。
Bands of mist and rocky streams
 - 3 瓦石隨流轉，山巒對客閒。
Meandering crevice, gathering peaks
 - 4 黃流亘津，滔滔東流。
The mighty Yellow River thunders eastward
 - 5 江闊山遙，雁斷秋深。
Autumn settles at the river's edge
 - 6 萤龍補袞圖
K'uei-lung mending imperial robes
 - 7 無法可說，法在汝心。
The Law cannot be uttered:it is in your heart
- 20 石濤的山川之美
Shih-t'ao's Fabulous Landscape Paintings

- 8 一舟出沒風濤裏，爲愛鱸魚起水鮮。
Look how the skiff sails through the torrents
- 9 山家何處是，松外萬重雲。
Where the mountain hut? Myriad clouds beyond the pines
- 10 漫將一硯梨花雨，潑濕黃山幾段雲。
Inkwash rains on Mount Huang
- 11 雁引愁心去，山銜好月來。
Wild geese harbour sorrow, mountians yield full moon
- 11 莫笑野人貪食芋，此中滋味勝珍饈。
Mock not the taro-eating savages, flavour and nutrition abound!
- 13 蘭舟烟鎖春風暖，夾岸桃花香滿帆。
Warm sails and fragrant breezes, flowers and Spring are here!
- 14 仰面貪看鳥，回頭錯應人。
Bird-watcher be ware, lest recognition flies afoul!
- 15 老來閑不得，拈弄過時光。
He who wastes time in his youth finds little leisure in old age
- 16 竹光圍野色，舍影漾江流。
Glowing bamboo and murmuring streams: my mountain retreat
- 17 紫茄添鹽醬，風味在吾家。
Eggplants add to my pungent sauce
- 18 湖雁雙雙起，人來故北征。
Soaring in pairs, wild geese fly north
- 19 喜無多屋宇，幸有礙雲山。
Peaks without houses pierce the clouds
- 20 水靜樓陰直，山昏塞日斜。
Sun shafts slant down the quiet waters
- 21 卿若幽蘭君比石，同心相許其誰託。
Like orchid and rock, gentlemen trust each other
- 22 只須對竹十年飲，筆倒根叢自有聲。
Learn to observe the bamboo for years and your brush will sprout roots
- 23 草枯根不死，春到又敷榮，
獨有愁根在，非春亦自生。
My sorrow has grown roots and returns even without Spring

38 悇壽平的沒骨花鳥畫

Yun Shou-ping's Flower and Bird Paintings

- 24 半夜欹風開露井，一枝千萼損春心。
Midnight scent in the courtyard
- 25 碧海珊瑚原有網，扶桑誰剪舊燒枝。
Who will trim these coral branches?
- 26 紫滿花心葉滿枝，芳姿搖曳別多情。
Profusion of leaves, petals and emotions in turbulence
- 27 待詔寫來原有本，中丞收取惜餘春。
Copied after a Sung scroll, catching the ancient fragrance

- 28 自向枝頭弄明月，笑他陌上逐金丸。
"Shining moons on my boughs", after the Ming master T'ang Yin
- 29 借用徐家沒骨法，描成階下山丹容。
Using the "boneless method" of the Sung master Hsu Hsi
- 30 襄帶秋氣雲初滿，寫取名花助客吟。
Floral poetry for intoning while wandering in Autumnal mists
- 31 曉露庭除蟲咽處，晚風籬落燕歸時。
Morning dews clear courtyard insects, evening winds send swallows home
- 32 黃花有晚節，載酒看南山。
Bringing wine to admire Mount Huang (encomium by Yun's teacher Wang Hui.)
- 33 翠微香雪裏，幽侶不知寒。
Stalwart azure companions know not winter's cold
- 43 **李鱣的寫意花卉**
Li Shan's Expressive Painting
- 34 天竹配水仙，期待新來年。
Nandina and narcissi jointly welcome the New Year
- 35 葱肥薑嫩，巨口細鱗。
Slender ginger, ripe leeks, a large mouth and fine scales
- 36 和風暖雨，筍長葉新。
Gentle breezes and warm rain: new leaves and long shoots
- 37 莫嫌粗糲甚，長保儒家風。
Mock not their coarse appearance: preservers of Confucian airs
- 38 西府名花別樣紅，閒將粉繪奪天工。
Red blooms of the west vie with Heaven for beauty
- 39 莫嫌蘿葡尋常味，諸葛隨軍蒔此根。
Disparage not the humble turnip: Chu-ke Liang planted it for his troops!
- 40 幾盡牽牛花，偷染天青色。
Stealthily the morning glories blush a heavenly blue blue
- 41 ▲從今相與先防辣，到得含嘴悔後遲。
Be ware of hot peppers where all regrets are too late
- 42 ▼千秋多少桃花案，似此應無帶累名。
Thousands of romances have faded-blame not the flowers
- 43 ▶天青雨過殘霞上，誰與平分一簷秋。
Autumnal murmurs in the clearing after the rain
- 44 機聲軋軋月初斜，曉起空庭見露華。
Dancing toward the sun, the yellow bloom knows no peer
- 45 新秋誰敵此嬌黃，葉舞花清向太陽。
Busy katydid weaves from dusk to dawn
- 46 嶺山秋片惠泉水，光福梅香總不如。
Clear spring water, Rutumn tea, fragrant prunus: inexpressible bliss !

- 47 花蒜同形，雅俗自分。
Similar bulbs, garlic and narcissi bear different blooms
- 48 天地一沙鷗。
Heaven and earth: a solitary egret
- 49 餓來不擇食，舉首向秋藤。
The hungry are not choosy: tempting are Autumn berries
- 50 歲寒幸有凌波照，燔筍過年即是仙。
Narcissi and roasted bamboo shoots: joys of the Immortal, on New Year's
- 51 欲知富貴真消息，先問荷包有也無。
What fortunes await us? Ask the little pods first
- 52 麥黃蠶老櫻桃熟，正是黃梅四月時。
Ripe cherries, golden wheat, fat silkworms: late-Spring harvest
- 53 昨夜老夫曾大嚼，臨風一吐有新詩。
Raving and ranting last night, the old man brought forth new poetry!
- 54 水墨淋漓，晚節留香。
In wet ink, black mums perfume the night
- 55 閉戶不知歲，老龍欲破空。
Without counting the years, ancient pine-dragons pierce the skies
- 52 居廉的鳥蟲世界**
- Chu Lien's World of Insects and Birds**
- 56 一樹桃紅春未老，蜂來蝶去不知愁。
Peach blooms know no age, bees and insects hum
- 57 遊遍芳叢閒不得，秋聲瑟瑟在高枝。
The buzzing of katydids on the boughs announce the coming of Fall
- 58 此中多少花事，盡教綠葉包羅。
How many florid affairs have been wrapped up in one parcel?
- 59 富貴春長在，風光歲歲新。
Let wealth and good fortune be yours, year after year
- 60 料峭春寒微雨歇，一番花事一番風。
In between Spring showers, brief affairs of the heart!
- 61 碎玉團香簾不捲，雙雙粉蝶惜芳菲。
Strobe-like hydrangea light: dazzle, blinding the dancing pair
- 62 石頭應是多情種，扶持翠裙送幽香。
Stoic rock with weight that bear, emotions fill the scented air
- 63 春風管不得，任我弄花枝。
Vernal breeze cannot shake me from my scented bough
- 64 柔情千萬縷，徹夜叫哥哥。
All night long the lonely cry, "ko-ko, ko-ko
- 65 不念紫薇好，無情過別枝。
Let this branch be my eternal home: talk not of departing!
- 66 莫道蜂兒無情，朝朝吻遍花心。
Who says bees have no heart? Daily they drink from my lips

- 67 蟬螂捕蟬，當心麻雀。
Look out, you who would be hunter, lest you become prey of another!
- 68 居廉墨寶。
Ink monochrome treasure by Chu Lien
- 65 趙之謙的花卉小品**
- Chao Chih-ch'ien's World of Flowers**
- 69 堆紅砌綠，攢紫攤黃。
A confluence of colours
- 70 金槃者蓮，金絲者桃，祝爾南極，福祿壽高。
Golden lotus: auspicious fruits of longevity
- 71 競麗爭妍，春卉吐艷。
Beauty contest: dismay of judges!
- 72 極盡嬌紅，不負年華。
A blaze of red blushes to pierce men's hearts
- 73 好教萬綠叢中覓，幾點新紅照眼明。
After a Sung dynasty model
- 74 紦扇留艷影，翩翩玉人來。
In verdant shadows, hear songs of jade
- 74 任伯年的人物、花鳥小品**
- Jen Po-nien's World of Figures, Flowers and Birds**
- 75 靈石寄意，揮灑放懷。
Unto a magic rock, unleash my poet imagery!
- 76 日暮山廻秋草路，天涯浪跡幾時歸。
Lost in sunset grasslands, when will the nomad return?
- 77 報道春來早，冒寒獨尋梅。
Harbinger of Spring, the solitary seeker after winter plum bross
- 78 牛郎何所讀，是否織女書。
The ox-herd absorbed in reading-could it be of the immortal weaver?
- 79 我心方自適，不必問生涯。
My heart is at home where it is: ask not of externals
- 80 輕舟何處，江水悠悠。
Whither the tiny skiff, far on the river wide? i
- 81 高逸自有鶴相隨。
Happy as I am, wherever I am, time and crane are mine.
- 82 酒盃在手，笛聲在耳，蘆荻拂水，江風拂衣。
Deep in flute-song wine, I let the river rushes brush my sleeve
- 83 松韻成天曲，人如畫中詩。
Pine-song like Heaven-hymn, traveller like a painted poem
- 84 任重道遠。
My load is heavy, the distance long.
- 85 小鳳花開別有情。
At blossom time, hail fellows well met
- 86 海棠春睡足，窗外透清香。
Pure light and musical fragrance confuse my window
- 87 花如千蝶集，鳥似惜芳來。
On a cluster of blossoms does the weary traveller perch

- 88 幾點殷紅，占盡春艷。
How a few dabs of red command the voluptuousness of Spring
- 89 清香薰欲醉，日暖玉堂春。
Drunk with scent of Spring, Ah! they unfurl for the sun
- 90 啟啟正待哺，慈母歸何遲。
To hungry youngsters, how slowly mothers fly!
- 91 八哥兩兩立，山鳥亦多情。
Parrots in pairs: mountain fowl don't lack for love!
- 93 吳昌碩的渾厚**
Wu Ch'ang-shuo's Mighty Brush
- 92 炎州荔熟滿林香，寫出盈枝與客嘗。
Ripe lychee of Yenchou fill the valley with fragrance
- 93 蟠桃一熟三千年。
A giant ripe peach: may you live three thousand years!
- 94 一枝紅杏過牆來。
A branch of red apricot climbs over the wall
- 95 煙藤絲絲，璣珠串串。
A tangle of wisteria, myriad purple gems
- 96 疑是金彈子，驚鳥且忍饑。
"Golden pellets?" thinks the frightened bird. Not for long!
- 97 葫蘆肚裏，別有千秋。
Within the belly of the gourd lie another thousand Autumns
- 98 擬石濤筆意試寫荷。
An attempt to follow the style of Shih-t'ao in painting lotus

102 黃賓虹的山水畫

- Huang Pin-hung's Landscape Paintings**
- 99 西谿草堂遺址圖。
Site of my thatched hut studio in Hsi-ku valley
- 100 日暮蒼山老樹，小橋流水人家。
Trees darken at dusk, as waters steal silently by my hut
- 101 山深無日曆，樹靜有書聲。
Mountains enfold eternity, the ancient tree listens to my pages
- 102 飛霞隔樹，亂石崩雲。
Streaming mists separate the trees, confused rocks transcend the mists
- 103 橫雲繞山樹掩樓，江天一色水悠悠。
Engirdling vapours and trees hide my hut, sky and river one vast grey
- 104 清溪獨釣。
Solitary fisherman in clear waters
- 105 臨江一望。
Long view from the riverbank
- 106 泛舟悠悠。
Wanderlust of the scholar-boatman
- 107 晚霞飛鳥急，暮色歸帆遲。
Birds have returned to roost: yet fishermen tarry

- 108 重巒疊嶂，曲徑孤舟。
Layered mountains and staggered peaks, circuitous paths and solitary craft
- 109 山重水複，村屋縱橫。
Mountain village in dry-brush technique after Tung Ch'i-ch'ang
- 110 新醅醞釀酒，爲有故人來。
New wine for old friend, after Fan K'uan's brush spirit
- 114 齊白石的畫與藝**
Ch'i Pai-shih's Painting and Artistry
- 111 昨夜風和雨，今朝淚未乾。
Last night wind and rain, this morning the tears still stain my face
- 112 依樣畫葫蘆。
A favourite form: the Gourd
- 113 凌霜吐豔，歲寒爭芳。
Fearless of frosts, the wintry bloom breaks the New Year
- 114 點點淚痕，絲絲柔情。
Tears in droplets feelings in streams
- 115 一樹綠雲，滿枝金丸。
Azure cloud of a tree, golden clusters of loquats
- 116 七夕牛郎渡鵲橋。
A flourish of morning glories
- 117 瓜瓞綿綿，子孫滿堂。
With seeds aplenty, the marrow spells progeny
- 118 金樽玉樓，螯肥酒香。
Steamed crab and warmed wine, at age ninety-three
- 119 莫笑花兒命薄，君又如何。
Laugh not at the short-lived bloom: what about yourself?
- 120 蘭似無言滿谷香。
Without a word the silent orchid perfumes the whole valley
- 121 色遠益秀，香遠益清。
Distance refines colours, and purifies their scent
- 122 紫玉晶瑩一架滿。
Ah! A trellis full of violet crystals!
- 123 結子蓮房心最苦。
Oh! The lotus' pain of fruition!
- 124 白玉枝頭凝積雪。
White jade blooms on the branch resemble snow drifts.
- 125 一堤紅蓼獨徘徊。
Under friendly shades, a solitary wanderer
- 126 春來消息藤先報。
Harbinger of Spring, the wisteria vine!
- 127 莫傷秋遲，花蝶依依。
Regret not Autumn's tardiness, butterflies linger
- 128 結子滿枝，答然低頭。
May you have myriad sons and endless progeny! Painted at age 94
- 129 種瓜得瓜。
Plant pumpkins, get pumpkins: may all your harvests be joyful.

● 從精工到奇特 陳洪綬的山水、人物

陳洪綬（1598—1752年）字章侯，號老蓮，別號老遲，浙江省諸暨人，是明代晚期最傑出山水人物畫家。

陳洪綬是一位很獨立的畫家，在明末甚至明朝一代，能夠通過山水、花鳥、人物三種表現形式，也只有他能完全表現自己獨立的風格，所以他的畫，一直受到所有收藏家和鑑賞家的重視。

陳洪綬最早的花鳥和山水都是從藍瑛而來，根據記載，他跟藍瑛開始學寫生。他早期畫的花鳥、山水，無可諱言的，的確是從藍瑛而來，甚至晚期作品，在花鳥的形態上，仍然脫離不了關係。他的山水也是學習於藍瑛，但是他不畫大青綠的沒骨畫。他的人物畫則有藍瑛風格，從藍瑛那幅「仕女持扇」，就可看見其中關連。

據說，在當時浙江的孔夫子廟中，有北宋李公麟（李龍眠）的七十二賢士像，陳洪綬曾經過江臨摹了十天，別人都說他畫的很像，陳很得意，又臨摹十天，別人又都說他畫的不像，陳卻更加得意，因為這正表示他已經開始獨立變化。今天我們在杭州仍可看到宋高宗時所刻的七十二賢士的石刻，實物有證，陳洪綬的畫有許多衣物的表現形體，的確出之於李龍眠的七十二賢士。

但是，這也只是陳洪綬的一個形體而已，他有些「方」的形體，那種很特別、很古怪的形體，我看就

完全是從藍瑛來的，因為藍瑛的畫上也有這些東西。陳的花鳥的確要比藍瑛畫的精，完全是有自己面貌的寫生之類，而他用的筆墨染法也有許多獨創的技法，其水準的確超乎了藍瑛。

大概說來陳洪綬的山水受藍瑛影響很深，他的畫有許多方框框，樹枝多半十分槎枒。藍瑛山水的最大特點，就是他的青綠山水，雖然站在藝術欣賞的角度，藍瑛只是一個頗有影響力的流派，並不能表示他的東西有多好，但是他自稱得自六朝梁張僧繇沒骨畫的大青綠，卻十分受到重視。我們今天已看不到張僧繇的作品，他的「勘書圖」，董其昌曾說那屏風上畫的山水就是沒骨畫。

中國傳統的畫法，多半講究線條，以線條為骨幹，然後再着顏色。而沒骨畫卻不用雙鉤，也就是在外形上不加鉤勒，是沒有邊的，它不把每一朵花瓣、每一片葉子都勾上外形，而直接通過顏色畫出。

大致說來，藍瑛的沒骨山水並不是最早，像宋徽宗有把檀香扇上的「枇杷山鳥」，所有的枇杷、枇杷葉子外面都沒有線條，也不鉤邊，按理也是沒骨水墨。

藍瑛的山水，上面全是大青大綠顏色，十分漂亮，這種大青大綠的山水畫，雖然是中國固有的，但是到了他的這種表現形式，卻已經產生了自己的全新面貌，所謂明朝末年，「浙派殿軍」的藍瑛，基本上就有這兩種特點。,

陳洪綬的山水，在石頭的表現形式上是屬於藍瑛的一個系統，但是他後期的石頭山水，那些一簇簇的石頭，卻是走的黃鶴山樵的路子，雖然他自己從未提過這種關係。在他自己的「寶繪堂文集」中，記載着當時他曾特地從紹興到杭州去看一幅黃鶴山樵的真跡，沒有想到別人卻不給他看的事，所以他又氣又憤，因而寫文章大罵，我們可以窺見他的心情，也可瞭解他的確追隨過黃鶴山樵。

陳洪綬的山水畫，在粗的、硬的一方面是受藍瑛的影響，而一些細的、軟的方面也受一些文徵明的影響，甚至有些地方有點接近錢穀（錢叔寶）。

一般說來，陳洪綬的畫有兩個特點。第一，他用筆所表現的線條，以及他用線條所表現的形體都十分特殊，是一種與人不同的獨立格調。我在年輕時，就曾因為他的古怪而喜歡他，就如同有人吃菜喜歡加點辣的一樣。我至今仍很喜歡他，不過，這位畫家脾氣古怪，像他所畫的人物，臉都很難看，很叫人受不了，他畫的眼睛都是往下看，有點怕人，這種畫法大概歷史上也只有他一個人，這也可以說明他藝術思想的古怪。

另外，他用筆的精工也是明朝一代所少有的，陳洪綬的筆，無論乾的、濕的、光的、毛的、粗的、細的，幾乎沒有一筆不講究，他對藝術的嚴肅態度，在所有畫家中也沒有人可以比得上。

我們如果要欣賞藝術、鑑定藝術，必須要認識畫家的流派來源，以及他的「筆」，這是基礎中的基礎。我們要認識他的筆所形成的線條，這樣的線條，這樣一筆下去，就形成這種形體，因為每個人的筆墨所形成的整體的個人作品，都是通過這些一筆、一根線條，無論粗的、細的，才能構成他的藝術風格。所以鑑定、欣賞書畫，沒有任何偷巧的方法，只有徹底認識這些地方，才能有所鑑定及評論。

陳洪綬的畫最大的特點就是他的精工，以及格調的奇特。雖然似乎容易鑑定，卻也容易混淆，而我們看畫通常有兩個方法，一個是看畫家自己的個人風格，一個就是時代的背景，如果我們看不出個人的風格，就先要抓住他的時代。

陳洪綬有兩個學生，一個是嚴水子，一個是陸山子，這是他最得意的，也是學他作品學得最像的二個學生，可惜現在很少看到他們二個人的畫。尤其是陸山子，我只見過他一幅作品，這個人畫得幾乎和他老師一模一樣，可以亂真，而我曾有一幅嚴水子的作品，連題的字都和他老師很難分別，實在很可怕。

陳洪綬的兒子陳小蓮，雖然一些成名的作品都很像他父親，可是卻遠不如嚴水子和陸山子。

陳洪綬的
山水、人物
Chen
Hung-shou's
Figure-
Painting:

2

雲隔山頭樹，
草遮石外泉。

Bands of mist and
rocky streams

筆平法
老遲
收趙千里

谿石圖

王維

3

谿石隨流轉，
山巒對客閒。

Meandering crevice,
gathering peaks

王維