

写意画之审美（增订本）
吴蓬 编著

五行品味图鉴

写意画之审美（增订本）

己丑冬
於燕山
吳蓬

吴蓬
编著

图书在版编目(CIP)数据

五行品味图鉴：写意画之审美 / 吴蓬编著. —2版.
(增订本). —桂林: 广西师范大学出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5495-5984-8

I. ①五… II. ①吴… III. ①水墨画—写意画—
绘画评论 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 259366 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

桂林广大印务有限责任公司印刷

(广西桂林市临桂县金山路 168 号 邮政编码: 541100)

开本: 889 mm × 1 194 mm 1/16

印张: 7.25 字数: 110 千字

2015 年 1 月第 2 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

弁言

目下，一些当代画家作品在拍卖会上浮高得离谱，这无疑是人为的炒作。吾等若信以为实，并以此为依据办事，这却好落入圈套。对一些毫无收藏经验之新手来说，请别去看拍卖现场，把精力关注到学术研究中去，懂得怎样才是一幅好画。

历来所有成功的大家，都是在学术上有作为者，没有人能靠别的途径取得成功。定然，当代众多“呼风唤雨”的大名头们皆是疯狂的炒作者。由于缺乏学术素养，尔等迟早会沦为明日黄花。

抱虹

我国古代思想家把宇宙万物的起源和内在特性概括为“五行”，即木、火、土、金、水，并以此作为观察和解释一切事物的出发点和它们生成及赖以圆满生存的辩证关系。这种朴素的唯物辩证说，在历史进程中逐渐充实、完善，影响社会政治、文化、医学、艺术等各个领域。人们认为，宇宙间的“五行”运作，能使宏观与微观世界和谐、统一，而呈现出勃勃生机。

吴蓬先生在他的论著《五行品味图鉴》的“前言”中说，他“在数十年的写意画实践中、鉴赏中，发现并总结了写意画佳作中的五行品相，名之为‘五行品味说’”。他著书立说，贡献给大众，用“五行说”来论述写意画鉴赏与创作原理，意在提升艺术家、初学者和绘画爱好者的艺术修养与素质。

这是我第一次接触用五行说来解释中国传统绘画创作原理的论著，阅读之后，觉得作者是在认真研究和思考之后提出的颇有新意的学术见解。吴蓬认为，我国传统的写意画之所以有深刻的感人力量，在于它有内在的文化意味和形式意味，而构成其内在文化与外在形式意味的诸种要素，诸如笔线、墨、色、章法、布局等，它们各自作为独立元素存在的内部关系和它们之间相互依存的关系，都可以用五行说来加以解释，从而使我们领会作品成功或失败的原因。这是对写意画认识的新角度和新切入点，有助于我们深入理解写意画的艺术奥秘。这对绘画鉴赏者和创作实践者，无疑是有益的。

吴蓬自己是艺术实践家，他精于绘事，能文，善古琴，书法、篆刻皆有很深造诣。他以深厚的文史哲修养为基础，根据自己品评艺术和创作的经验、心得与体会，结合具体作品，深入浅出地阐述其学术见解，使人读来不仅增长知识、提高修养，而且还会引发许多思考。

一种学术观点的价值，一般不在于它的知识性和大众适用性，虽然知识性和适用性也是重要的，而主要在于它能对人们的思想和思维方式有所启发。《五行品味图鉴》这本学术著作的意义正在于此。人们可以同意或质疑“五行品味说”中的一些论点，但它引发的讨论本身就具有学术意义，这些是本书作者所期待的。是为序。

邵大箴

2010年7月于北京慧谷寓所

目 录

前言	1
概述	
五行简述	4
书画中五行之征	6
分述	
[金]	8
[木]	30
[水]	49
[火]	52
[土]	54
五行中生克关系	56
风格	64
从参观画展的一段插曲想到印章之重要	73
印章评析	74
执刀法	78
置印与钤印之要点	79
品鉴书画者(鉴赏家)	81
以“五行品味”评析画作	82
 画余感悟录	 104
 附录: 五行与人生各行	 106
 跋	 107
 后记	 108

中国画说其难，难在必须具备金石文字之功底。说其易，只须懂得“阴阳”两字。即一幅画中须分小阴阳（即单元阴阳），中阴阳（即局部阴阳）和大阴阳（即整体阴阳）。阴阳者，即枯湿浓淡，松紧虚实，刚柔粗细，生熟巧拙是也。

清·唐岱云：“古人之作画也，以笔之动而为阳，以墨之静而为阴；以笔取气为阳，以墨生彩为阴。体阴阳以用笔墨，故每一画成，大而丘壑位置，小而树石沙水，无一笔不精当，无一点不生动。”（《绘事发微·自然》）

古人云：“士先器识后文章。”

我国古代的命相学上，往往有“五行俱全”的品说。何者为五行呢？即是“木、火、土、金、水”。在两千多年前的战国时期，已有“五行说”滥觞，那时邹衍从《尚书·洪范》中很成功地吸收并发展了“五行说”这种原始的思想方法，把它用于论述国家的递禅——五德终始。^{【注1】}从而奠定了“五行说”的学术地位。到了东汉，张仲景在他的《伤寒论序》中称道“天布五行，以运万类”。当然，最周详地论述“五行”，便是《黄帝内经》了。而今我们所称道的“五行俱全”，是把它作为一个基本的完美概念来评说事物的。^{【注2】}宇宙间的“五行”运作，使其成为一个圆满和谐并秩序井然的整体。一幅佳作，同样如此，因为它是一个小宇宙。

我在数十年的写意画实践中、鉴赏中，发现并总结了写意画佳作中的五行品相，名之为“五行品味说”。若体味了此中三昧，可让初学者懂得一个努力进修的标准，更让有一定水平者作为一种尺度去衡量。即便对于一个一窍不通的书画爱好者来说，也将有一个欣赏优劣的法门。

目下书画繁荣，往往良莠不分，使众多爱好者感到惶惑而无所适从。人们迫不及待地要问：“怎样才是一幅好画呢？尤其是写意画。”

由于社会普遍的浮躁，在我们国画艺术这块田地里，无论是专业的或是广大民众，极大部分皆成了艺盲。但问题的关键还不在于国画艺术是否衰落，而在于全民素质的欠缺和降低。所以在宏观上要求实现国画艺术的回归，使之成为每个公民之常情、常识，作为我们中华民族中先进文化的标志。

我常常碰到一些青年画人，他们画到一定程度时，便无法推进，老是在一地打转。其实他没有得着天赐“五行”的恩泽。一旦他读懂了“五行品味”，遂即豁然开朗，渐入佳境。

此说如同南齐谢赫之“六法论”。我阐述之观点，不苟同于时贤，亦无矜其立异，树义必忠民族传承之高尚，故诚是时代之产物，亦是我五十多年来对写意画审美实践的一项总结。虽如此，不免有言未尽意之处，望海内外同仁给予关注与匡正。将是说形成一国画审美之共识。是为愿。

【注1】战国齐人邹衍，创阴阳五行之说，人称阴阳家。他依五行转移，观察阴阳之消长与认识世道之盛衰，

人们誉为“谈天衍”。

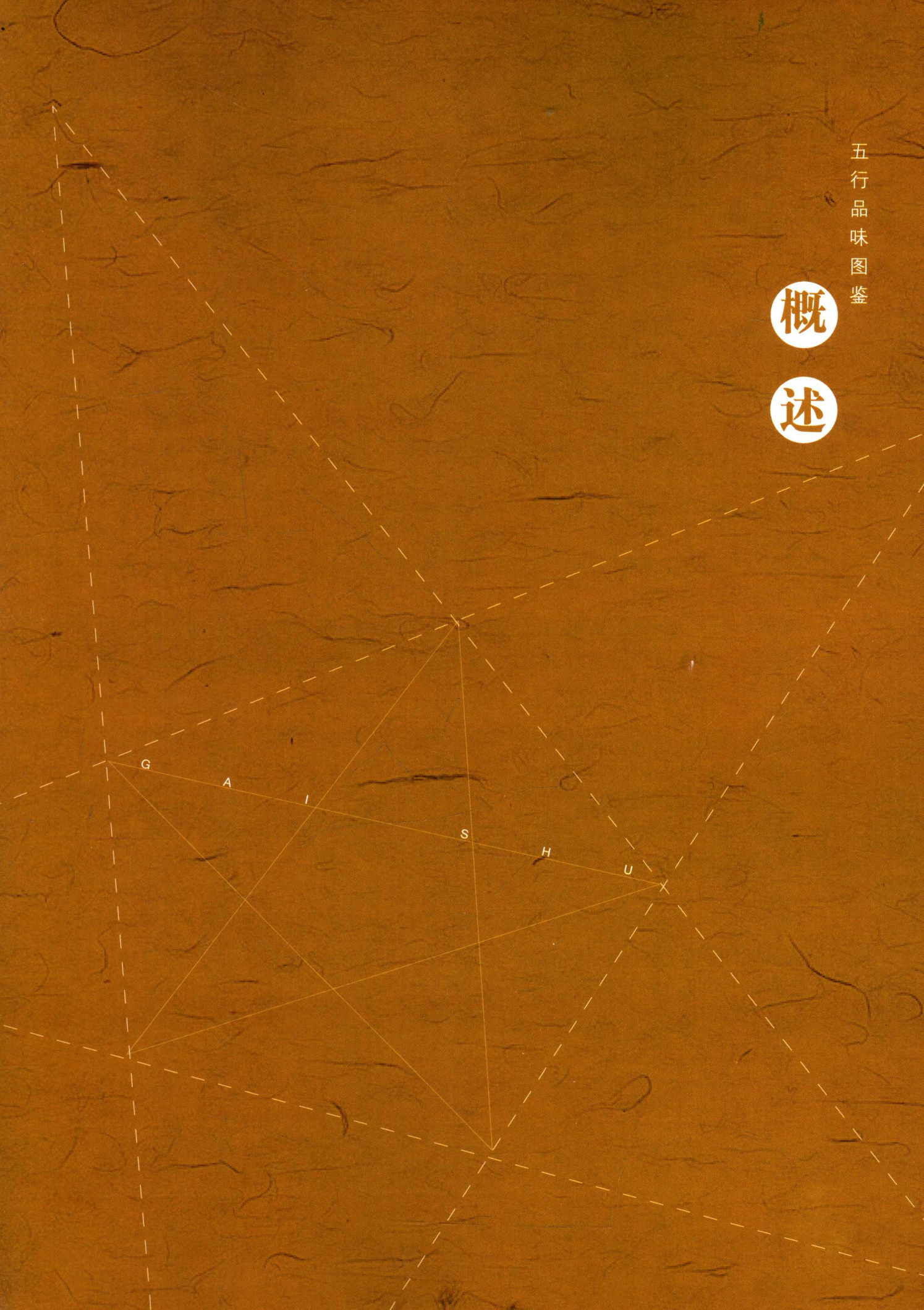
【注2】五行俱全：对人来说，是指一个人具备“五行”之精华。明代万民英《三命通会》卷七：“五行全者，主少便清俊伶俐，是夙有灵骨。”事物皆有“五行”，五行俱全者不易，故特别可贵。如明代顾起元《说略》卷二十四：“椒，又名扁鹊铃，蜀产者上。叶为木，故青；皮属火，故赤；花应土，故黄；膜垂金，故白；子附水，故黑。五行全足，草中大丹，服饵家重之。”

己丑小雪于京华帆丰白雪斋 吴蓬时年六十九

五行品味图鉴

概

述

这木火土金水五种自然界的基本属性，它跟五音五色五味及方位等等，都有对应关连。但与本课题关系不大，故不赘述。

五行中有相生与相克之分。不妨一述。

相生者：

木生火 木能点燃生火。

火生土 火焚后成灰土。

土生金 土中可以挖掘出金属矿石。

金生水 金属矿内会生出水来。

水生木 水能滋生草木。

相克者：

金克木 金属刀斧可砍伐树木。

木克土 树木可以在地下分裂土地。

土克水 堆土可以堵塞流水。

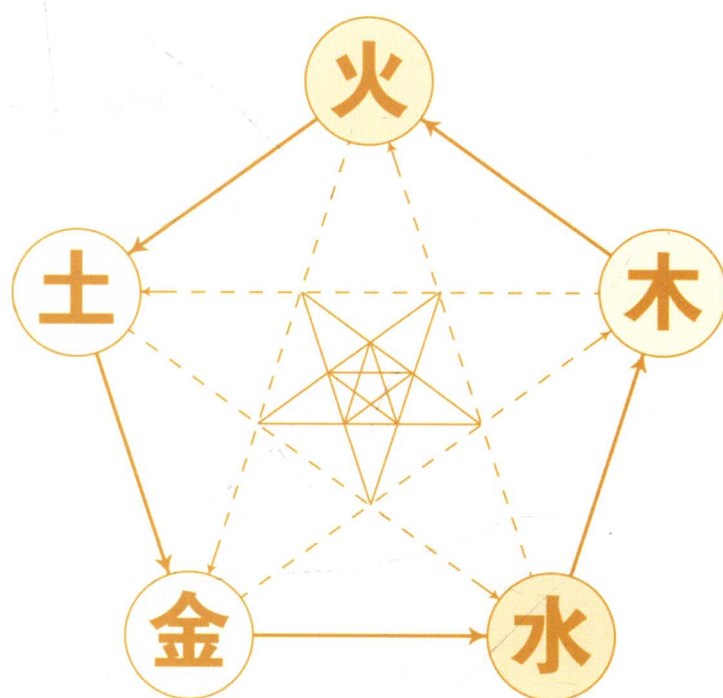
水克火 用水可以浇灭火焰。

火克金 火把金属焚烧，金属即融化。

所谓“生”者，并非可以生出什么来，而是一种催化、一种生发。

所谓“克者”，亦并非可以克杀它，或者消灭它。而是一种克制、克服，从而起到一种调解、中和的作用，最后达到那中庸平和之境。

列图如下（实线为相生，虚线为相克）：

五代荆浩在《笔法记》中提及“用笔四势”：筋，肉，骨，气。我以“五行”对照，只有木（筋）、土（肉）、金（骨）、火（气），缺一“水”，不全。

宋代苏东坡曾说过：“作书须得‘神气骨肉血’皆备，方可臻为上乘。”我以五行对之，即：金，骨也；水，血也；木，神也；火，气也；土，肉也。苏氏已全。

这种论说，很精辟，对一般人来说却很难理解。惟有书画行家们，能知此中三昧。请君别急，只要你熟知“五行品味”，多多观赏书画，甄别五行品相的存在与否，常作优劣比较，你的眼力就逐渐地训练有素了。众所周知，有眼睛视力不等于能赏读艺术品，跟有耳朵听力不等于能欣赏乐曲一样。

书画是一门艺术，我们不妨把艺术来瞻视一下，问道：“何者称之为艺术呢？”君须知之：

艺术是伴随着高超的技能，让人震撼，并具耐人寻味的东西。

五行俱全即已接近艺术的标准了。

再说，中国写意画是借助被写物的躯壳，去体现笔墨情趣，使被描写物更生动、更有力地表达画家的情愫与理念。此中如果“五行”不全便无法成为一件优秀的艺术品。

五行品味图鉴

分述

F
E
N
S
H
U

金石味 写意画中第一要素。

线条如同古代青铜器上或石刻上的文字线条，具有斑驳苍浑的外貌与遒劲的内力。犹似“折钗股”、“屋漏痕”、“锥画沙”、“虫蚀木”、“印印泥”，达到方而不扁、圆而不滑、枯而不燥、湿而不腻、粗而不笨、细而不纤的品相。

这种线条，往往是用笔老辣、韧炼，刚柔相济，枯湿相约（一笔之中具备枯湿变化），那些湿嫩无力的，或者像钢笔线条那样浮滑的，卧倒笔杆拖画（详见41页注2）出来的，皆称不上具金石味。

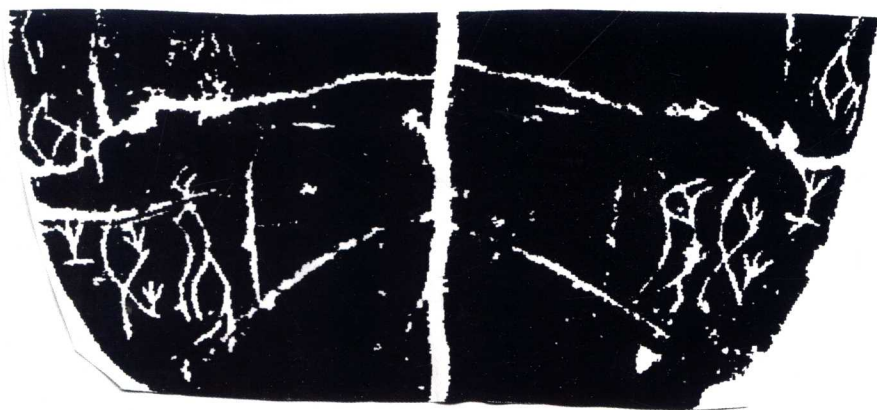

石鼓文上所呈显的斑驳痕迹，造就了它苍朴浑拙之美。

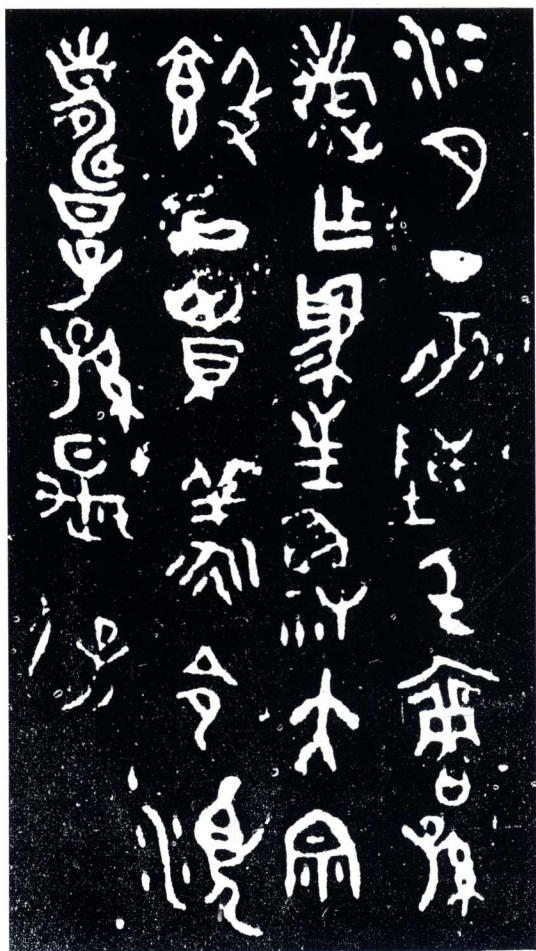
西周新宫王射鼎在地下埋藏了三千多年的青铜器铭文，经历了天然性的风化与剥蚀。至今所呈现的这件器皿上的那种斑烂剥蚀的迹象披露了一种苍茫古拙之美，那是一种来之不易的艺术升华（这跟年代久远的古琴、玉器与陶瓷上的艺术升华一样）。映入视觉的是一种内力外张的气势与沉厚雄强的气格，在人们的审美过程中不断地交替着那种苍茫浑朴与遒劲古拙的美感。它虽与原貌有一定差距，然我们认可它而为之激赏，并把这一迹象称为“金石气”（“金石气”一词在《辞海》里尚未设例。我不妨注释为：在金属或石刻上的图文，经历了上千年的自然蚀变后，所生发一股良佳的古旧气息）。

西周齐侯雷鼎铭文，线条之凝练，字形之犷朴，是一件金文之佼佼者。

放大后之甲骨契刻文字，其斑驳苍朴之味，如墨笔线条渗化宣纸，极致也。

齐侯雷鼎、鲁侯簠、陈逆殷，此三件铭文中其线条之凝练，字形之犷朴，布置洒落，有晨星丽天之致。

古陶文。此乃战国时期陶器上之文字，此中另有一番气象，她的文字意趣似在甲骨文与金文之间，有犷悍朴野之趣，是我国印学之源头。

金石味之线条

金石味之线条：中锋行笔(水分不多)，沉稳写来，让水墨力透纸背，线条毛糙斑驳，却又滋润，能见内力，如青铜器上的文字或石刻上文字线条之趣味。

如折钗股

如折断之
金钗可感
觉刚力内
含此乃
线条见力
之本要

如折钗股：线条如折断金钗之状，可感觉刚力内含，此乃线条见力之本要。