

书法学习三段锦

书画趣谈

杨诤 著

苏州大学出版社

书画趣谈

中国书画，书中有画，画中有书。貌似趣说，实为正说。可笑可叹的陈年旧事中，有修习书画的正大法门。

以書畫作畫中事，日之此幅，亦一試也。文人畫，筆墨難為，且難於此。

杨 诤 著

书
画
趣
谈

苏州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

书画趣谈 / 杨诤著. —苏州 : 苏州大学出版社,
2014. 6

ISBN 978-7-5672-0942-8

I. ①书… II. ①杨… III. ①书画艺术—中国—通俗
读物 IV. ①J212-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第123898号

书画趣谈

杨 诤 著

责任编辑 方圆

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006)

扬中市印刷有限公司印装

(地址: 江苏省扬中市科技园东进大道6号 邮编: 212212)

开本 880mm×1230mm 1/32 印张 7.25 字数 174千

2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5672-0942-8 定价: 18.00元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社 网址: <http://www.sudapress.com>

目 录

目

录

1

第一章	才有梅花便不同	1
第二章	书画生活撷趣(上)	7
第三章	书画生活撷趣(下)	45
第四章	什么样的书画才是好的	89
第五章	书画创作动机分类	103
第六章	书画的收藏与投资	137
第七章	古典文学名著中的书与画	153
	《红楼梦》中的书与画	155
	《儒林外史》中的书画家们	177
第八章	杂谈	187
	帝王书画简说	189
	徐渭三题	199
	“诗第一”	217
	迟到的意见	221
后记		225

第

一

章

才有梅花便不同

先讲两件事：

五年前，有朋友发了一条短信给我，短信说：“文革”刚刚过去的时候，画家黄永玉就在自家的墙上画了一扇窗。“窗外”还画了树、藤、阳光和小鸟。

另外一件事就发生在前不久。那天我与两位朋友到一家茶楼喝茶，其中一位是学书画的女士。暮霭四合。窗外有一棵腊梅，满树繁花，冷冷的路灯光一照，益发晶莹剔透，俏逸卓绝。学书画的那位女士不时往外张望，似久等情人不来光景。一会儿，她终于按捺不住，悄然走了出去。

我与另一朋友正疑惑间，她已持梅数枝及一暗褐色木质花瓶笑吟吟地走了进来。一股冷艳的幽香像一波波细浪在我心头轻轻激荡。她动作麻利地把花瓶放入茶桌中间的凹槽，把梅枝插入，又变戏法般抖落出几片枯叶、几根细细的枯藤。一眨眼功夫，枯藤与梅枝已相交若连理，几片枯叶则随意地散落在花瓶一侧，似刚为寒风吹

这是那一样的往事，不一样的记忆。
这是那晚用手机拍下的场景。

落。她先端坐，继侧视，后拈出果盘中的两颗桂圆，撒于枯叶间。又以纤指在一根瘦长的梅枝上曲弄了几下，楚楚可怜的花朵间，蓦有一枝横斜而出，犹如敦煌壁画中飞天前伸的手臂，指向诱人的未知。

我与另一朋友不禁齐声感叹：艺术与美，已深入她的骨髓矣。另一朋友告诉我说，平时哪怕与她在公园散步，她都能“变出一幅画来”。

“花巨资，坐飞机，去三亚，说是去看风景，其实是标准的土豪行径。心中有美，随处都有‘五星级’的享受。”见我们对她的谈话大为赞同，她又说：“就比如这个茶庄吧，虽处闹区，但绝尘俗，是个绝好的精神休憩处，然能有几个人懂得？”

学习书画，爱好书画，是为了人生更美。

生活于明末清初的“风流才子”李渔认为，“妇人读书习字”这一场景，本身就具有很高的审美价值，他在《闲情偶寄·文艺》中说：“……即其初学之时，先有裨于观者：‘只须案摊书本，手捏柔毫，坐于绿窗翠箔之下，便是一幅图画。……噫，此等图画，人间不少，无奈身处

其地，皆作寻常事物观，殊可惜耳。”其实读书习字之图，不唯女子的可观就是须眉的也一样可赏啊！

诗意的生活，要靠诗意的心灵去感受去创造。

2013年8月中旬，我应邀在启东图书馆作题为“书画生活”的讲座。那天早上一起床，不知为什么，忽然又一次想起小时候特别是冬天的早晨跟着母亲上镇的事来。天很冷，但后半夜开始总要不时地醒来，有时甚至要起身到窗户边遥望黑漆漆的东方，盼望它早一点露出鱼肚白。远远的，谁家的鸡啼了，接着自家养的鸡也啼了，再接着便有无数的鸡跟着唱起来。在此起彼伏的鸡鸣声里，我呼吸着干冷干冷的空气，小手在母亲的牵引下，黑咕隆咚地，深一脚浅一脚地往南阳镇走。“鸡声茅店月，人迹板桥霜。”（温庭筠《商山早行》）等能看清地上白霜的时候，我们已经到了镇上了。

那是一幅时常闪现于我记忆中的美丽的画，它到底与我要说的“书画”有什么关系？我不知道。但我还是想先说它。艺术是一种直觉。这些活跃在记忆中的画面应该是人生中最珍贵的片段，也是美化人生的真正“书画”。

在思考书画与生活的关系这个问题时，我的脑海中冒出了一连串意象：

有时像少女颈上的珠链、母亲箱底的嫁衣；

有时像情人眼中闪动的希冀；

有时像青草地上摇曳的紫蝴蝶；

月夜绮窗前腊梅的疏影；

残雪里殷红倔强的月季；

有时像晨风里飘来的那一声长笛，

带着荷香把新的一天唤醒……

在这一组意象中，如果把少女的长颈、母亲的衣箱、

情人的眼睛、青草地、月夜绮窗、残雪地、晨风等等看作是“生活”的话，那么珠链、嫁衣等等就好比书画、音乐、文学。

爱因斯坦说：满足物质上的需要，固然是美满的生活所不可缺少的先决条件，但只做到这一点还是不够的。为了得到满足，人还必须有可能根据他们个人的特点和能力来发展他们理智上的和艺术上的才能。

作家E.M.福斯特说：不识艺术，向前的路只有一条；识艺术会引发你走向许多条的路，极广阔的路。

“寻常一样窗前月，才有梅花便不同。”（杜耒《寒夜》）书画艺术就像那一枝横斜于月夜绮窗前的腊梅，恍兮惚兮，引人遐思不已。生活中有了艺术，你不必追求与众不同，你的生活自然而然会与众不同。

艺术是生活的花、生活的酒、生活的窗，艺术是点亮你我人生的火把！

第

二

章

书画生活撷趣(上)

文房清供：琴棋书画。

《水浒传》第八十一回《燕青月夜遇道君 戴宗定计赚萧让》，写燕青拜访李师师：“早闻的异香馥郁，入到客位前，见周回吊挂名贤书画。阶檐下放着三二十盆怪石苍松；坐榻尽是雕花楠木小床，坐褥尽铺锦绣。”这是名妓的居家场景。同书六十六回《时迁火烧翠云楼 吴用智取大名府》，写众豪杰智取大名府，时值灯节：“家家门前扎起灯棚，都要赛挂好灯，巧样烟火。户内缚起山棚，摆放五色屏风炮灯，四边都挂名人画片并奇异古董玩器之物。”赛灯的山棚也要用书画点缀。宋代吴自牧《梦粱录·二月望》：“崇新门外长明寺及诸教院僧尼，建佛涅槃胜会，罗列幡幢，种种香花异果供养，挂名贤书画，设珍异玩具，庄严道场，观者纷集，竟日不绝。”书画还进入了庄严神圣的宗教活动。书画在宋代的应用真够广泛的了。

《红楼梦》描述的大多是清代贵族生活，该书第

四十回《史太君两宴大观园 金鸳鸯三宣牙牌令》中有这样一段话：“凤姐儿等来至探春房中……案上磊着各种名人法帖，并数十方宝砚，各色笔筒，笔海内插的笔如树林一般。那一边设着斗大的一个汝窑花囊，插着满满的一囊水晶球儿的白菊。西墙上当中挂着一大幅米襄阳《烟雨图》，左右挂着一副对联，乃是颜鲁公墨迹，其词云：烟霞闲骨格，泉石野生涯。”（人民文学出版社 1982年3月版）《红楼梦》作者曹雪芹，出身于“昌明隆盛之邦，诗礼簪缨之族”，文中所述，应该就是清代贵族文化生活环境的真切写照。当然所谓米襄阳之画，颜鲁公之字，可能是托名而已，不必一一较真。

现在的中国书法家协会下面设有刻字委员会，各省、市书协也作了相应的设置。全国已办了好多届刻字展，各省、市自办、联办的就更不计其数。现在展出的刻字作品，已综合了书法、木雕、设计等多种元素，更接近于工艺美术，“书法”本身反倒成了其次。

古时候大到宫殿、衙署，小到读书人家的书房、客厅，室内除挂放纸、绢质地的书画之外，还常悬有木、竹、石等质地的匾、联。我推测最早这些匾、联上的书法，是直接写上去的，联、匾的板材制作也很简陋，没有刻这道工序。到了后来，人们考虑到时间一长，“墨迹”会淡化或风化剥落，再有为了装饰等考虑，于是又加了一道“刻”的工序。最初也只是依据墨迹、体势去刻，再根据审美需要填涂上相应的能保持长久的油漆或其他材料。

匾额上的字数通常很少，所以字的尺寸要大些，称之为榜书，现在也有规定大小直径达15厘米的即算榜书。秦书八体：大篆、小篆、刻符、虫书、摹印、署书、殳书、隶书。署书即后世之榜书。署书始于秦代，是封检题字以取其信的专用书体。汉高祖六年，萧何题“苍龙”、“白虎”二阙，从此规定署书为题额、题榜之用。汉代“署

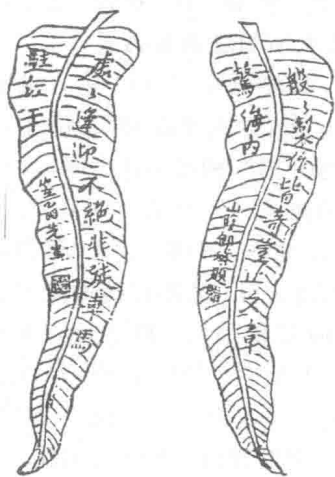
书”中“署”的意思，已非秦代“署书”中“署名”之意，而是“署衙”之“署”，是指较大型的建筑等物了。

直接在匾、联板上书写，需要技高、气旺，古人也有被迫为之的。南朝宋书法家羊欣《采古来能书人名》中记载了这样一件事：“姜诩、梁宣、田彦和及司徒韦诞，皆英（指汉末大草书家张伯英，即张芝——作者注）弟子，并善草，诞书最优。诞字仲将，京兆人，善楷书，汉、魏宫馆宝器，皆是诞手写。魏明帝起凌云台，误先钉榜而未题，以笼盛诞，辘轳长绳引之，使就榜书之。榜去地二十五丈，诞其危惧，乃掷其笔，比下焚之。乃诫子孙，绝此楷书，著之家令。”另据宋释适之的《金壶记》说，韦诞题完榜，从凌云台上下来时，已须发皆白。韦诞的书风“如龙威虎振，剑拔弩张”（南朝梁袁昂《古今书评》），以此气势作楷书，想必十分适合壮观高大的凌云台。善书也能冒险啊！

明末清初戏曲家、小说家李渔说，古人为别人题写赠言时，字多的可以写成卷轴，字少的可以写在扇面上，而字特别少，比如只有一两个、三四个字，或者偶尔写成了对联相赠，写在卷轴、扇面上都不合适，没有办法就只好用大字直接写到木匾上，接受的人又没地方好放，只好把它们挂在厅堂里，后来千万个人都来模仿，就诞生了匾、联这种形式。李渔是奇才，奇才自有“奇说”。此说成立与否且不去管它，姑存之以供大家参考。李渔在《闲情偶寄》中介绍了他所设计的几种联匾形式，颇为有趣：

蕉叶联 先在纸上画出一张蕉叶的样子，让木工依样用木板做出，一样两片，一正一反。油漆。写对联。在空处画上蕉叶的纹路。蕉叶的颜色用绿色，叶筋用黑色，字的颜色用石黄，如能用石黄乳金就更好了。完工后把对联挂在粉壁之上，李渔给起了个名：雪里芭蕉。

此君联 《晋书·王徽之传》说，王徽之无论搬到哪

里住，宅内都要种很多竹。人问其故，他说“何可一日无此君耶？”“此君”就是指“竹”。其法如下：剖竹。磨光。写对联。请名匠依样刻上去。填上石青或石绿，直接用墨字也可以。竹子制的对联最适宜于挂在柱子上，因为圆的与圆的相合，有天然吻合之妙。

李渔设计的匾额种类有 石光匾

碑文额、手卷额、册页匾、虚白匾、石光匾和秋叶匾。前三种就是模仿碑、手卷、册页的布局形式来题写，无甚大奇。秋叶匾顾名思义就是匾之形状如秋叶，创意与蕉叶联同。虚白匾、石光匾其实为一种，这里介绍一下石光匾的做法。

石光匾 在石头堆成的假山上，选择山石出现断口处，用一薄木板，镂刻好题字之后把木板漆成与山石一样的颜色，置于山石断口处。空隙处用小石头补上，让人看上去就像在石头上题字一样。字的后面如果没有障碍，就让它透出天光，否则贴上绵纸，能透出光亮，并且能遮挡后面的障碍。

上面讲的是房间、园林等建筑里摆挂的文房书画。书画还广泛地“进入”了日常生活用具。仍以《红楼梦》为例。第四十回提到一种“水墨字画白绫帐子”。第四十一回《栊翠庵茶品梅花雪 怡红院劫遇母蝗虫》，为了拿刘姥姥取乐，凤姐、鸳鸯拿用黄杨根整抠的十个大套杯来灌刘姥姥酒：“刘姥姥一看，又惊又喜：惊的是，一连十个，挨次大小分下来，那大的足似个小盆子，第十个极小的，还有手里的杯子两个大；喜的是，雕镂奇绝，一色山水、树木、人物，并有草字以及图印。”据此可知，木杯上雕镂的是一幅幅完整的山水画。再看同回，栊翠庵妙玉请黛玉、宝钗去吃“梯己茶”，宝玉见了也跟了过去：“又见妙玉另拿出两支杯来，一个傍边有一耳，杯上镌着‘瓢舁’三个隶字，后有一行小真字，是‘晋王恺珍玩’，又有‘宋元丰五年四月眉山苏轼见于秘府’一行小字。妙玉便斟了一盃，递与宝钗。那一支形似钵而小，也有三个垂珠篆字，镌着‘杏犀盃’，妙玉斟了一盃与黛玉。”舁为古代的酒器，外形结构比较复杂，妙玉拿出的杯子想必是大略其形而已。“小真字”即小楷。王恺是晋武帝司马炎文明皇后的弟弟，官拜右将军，与当时的散骑常侍石崇、景献皇后从父的弟弟羊绣号称“三大富豪”。妙玉是在贾府建大观园时进来的，当时18岁，祖上也是仕宦人家。因自小多病，买了许多替身都不中用，最后只得自己亲自入了空门，身体方好了。她带发修行，模样极好，文墨也极通，所以也是一个十分高傲自赏的人。据妙玉说，此杯还