

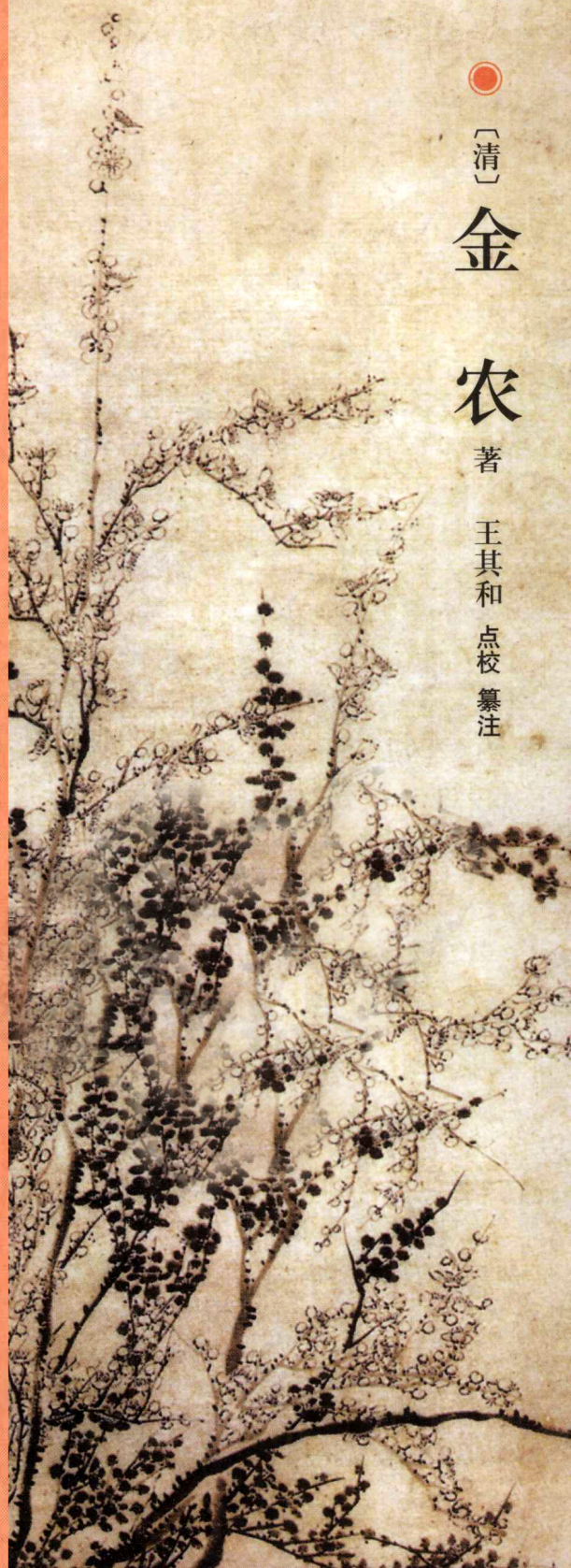
●
〔清〕金 农 著
王其和 点校 纂注

冬心画谱

山东画报出版社

■ 先民有言曰：『同能不如独诣。』又曰：『众毁不如独赏。』独诣可求于己，独赏罕逢其人。予于画竹亦然，不趋时流，不
■ 干名誉，丛篁一枝，出之灵府。子之竹与诗，皆不求同于人也。同乎人，则有瓦砾在后之讥矣。
■ 今予画马，苍苍凉凉，有顾影酸嘶自怜之态，其悲跋涉之劳乎？世无伯乐，即遇其人，亦云暮矣。吾不欲求知于风尘漠野
■ 之间也。

●〔清〕金农 著

王其和 点校 纂注

冬心画谱

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

冬心画谱 / (清) 金农著; 王其和点校纂注. — 济南:
山东画报出版社, 2010.11
ISBN 978-7-5474-0128-6

I. ①冬… II. ①金… ②王… III. ①中国画—艺术
评论—中国—清代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 095264 号

责任编辑 怀志霄

装帧设计 宋晓明

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hccb@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

规 格 150 × 228 毫米

6.25 印张 48 幅图 56 千字

版 次 2010 年 11 月第 1 版

印 次 2010 年 11 月第 1 次印刷

印 数 1—6000

定 价 24.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

前

言

在清代前期画坛上，“扬州八怪”是一支重要的绘画力量。他们富有创新精神，开创了清代新的画风和局面，同时也提出了许多有创见的绘画理论。金农是“扬州八怪”中的核心人物，也是“八怪”中学问修养最高的画家，在绘画艺术理论和实践上都取得了较高的成就。

金农（1687—1763），字寿门，又字司农。别号甚多，有稽留山民、曲江外史、昔邪居士、龙梭仙客、百二砚田富翁、心出家庵粥饭僧、苏伐罗吉苏伐罗（即吉金吉）、荆蛮民等，其中以冬心、冬心先生最为知名。金农学识渊博，工诗词，善书画，能治印，精鉴赏，好收藏金石文字，并且是“扬州八怪”中唯一有弟子（罗聘）同样名列“八怪”的。

康熙二十六年（1687），金农生于浙江钱塘。他在青年时期已经盛负诗名，受到当时著名学者毛奇龄的赞誉。后师从于吴门何焯，在何府读了许多藏书和金石文字，又欣赏了诸多的名人书画，为他以后的创作奠定了坚实的基础。

金农性喜游历，自三十岁开始，就离开家乡多方出游，四十年间“渡扬子，过淮阴，历齐、鲁、燕、赵，而观帝京。自帝京趋嵩、洛，之晋，之秦，之粤，之闽，达彭蠡，遵鄂渚，泛衡湘、漓江间”（《冬心画竹题记》），足迹半天下，凡峭壁墟整，古松荒寺，皆罗致眼底，涵养性灵，浩荡胸襟。每到一处，他都揽名胜，吊古迹，访金石，广博的阅历与丰富的体验，对金农超凡个性特质和独特艺术感悟的形成不无裨益。同时金农还结识了一大批挚友，如同辈的丁敬、杭世骏、周京、陈撰、郑板桥等，为其书画创作积累了丰富的生活素材和艺术养分。

乾隆元年（1736），金农被推荐应博学鸿词科，但进京后未试而返。仕途上的失意，使金农立志在书画道路上展现自己的才华。金农在三十岁左右开始作画，但为数不多。五十岁之后作画渐多，并开始鬻书卖画，画名渐被人知，晚年作画尤多。

金农绘画的题材遍及竹、梅、鞍马、佛像、人物、山水，晚年作品常由弟子罗聘、项均代笔。金农没有专门的绘画理论著作，但他作画几乎每画必题，他题画的内容，不是简单地为画作注，而是有物外之趣、画外之意。画以有题而名贵，题亦以有画而妙趣横生。在“扬州八怪”中，题画艺术最著名的当属金农和郑板桥，这也成为“扬州八怪”绘画的一大特色。

金农的题画主要包括《冬心画竹题记》、《冬心画梅题记》、《冬心画马题记》、《冬心画佛题记》、《冬心自写真题记》和《冬心先生杂画题记》六种。金农在题画中抒发了自己真实的情感，表达了自己对画艺的评论和对古人或同时代画家画技的看法，

也蕴藏了对绘画理论的理解和阐释，是其绘画作品的重要组成部分。

金农在题画中往往托物寓意，借以表达自己的思想感情，如在《冬心画马题记》中写道：“今予画马，苍苍凉凉，有顾影酸嘶自怜之态，其悲跋涉之劳乎？世无伯乐，即遇其人，亦云暮矣。吾不欲求知于风尘漠野之间也。”这既是对自己仕途失意、怀才不遇的愤懑之情的宣泄，也体现了封建社会人才选拔的不公是一个较为普遍的问题。

金农在题画中，如果谈到自己所画题材的某一内容时，常常会论述这门绘画的历史源流，具有绘画史的意义。如他在七十三岁自画像的题记中写道：

古来写真，在晋则有顾恺之为裴楷图貌，南齐谢赫为汉肃传神，唐王维为孟浩然画像于刺史亭，朱抱一写张果先生真，李放写香山居士真，宋林少蕴画希夷先生华山道中像，李士云画半山老人骑驴像，何充写东坡居士真，张大同写山谷老人真，皆是传写家绝艺也。未有自为写真者。惟《云笈七签》所载，大中年间道士吴某，引镜濡毫自写其貌。予因用水墨白描法，自为写三朝老民七十三岁像，远寄乡之老友丁钝丁隐君。……

这段介绍中国古代肖像画历史的文字是非常珍贵的，在古今画史中也不多见。另外在《冬心画佛题记》中有一则八百余

字的长文，文中从晋卫协画《七佛图》、顾恺之瓦官寺画维摩诘像开始，一一列举各代、各人、各处佛像，共计四十六则，简直就是我国佛画的简史。这些资料对于研究中国古代绘画史都是弥足珍贵的资料。

更为重要的是，金农在题画中论述了自己的绘画理论和艺术思想，即主张绘画师法自然，坚持独创的艺术精神。金农作画不沿袭前人，坚持走自己的创作道路。他说：“先民有言曰：‘同能不如独诣。’又曰：‘众毁不如独赏。’独诣可求于己，独赏罕逢其人。予于画竹亦然，不趋时流，不干名誉，丛篁一枝，出之灵府。”（《冬心画竹题记》）“独诣”、“独赏”、“不趋时流，不干名誉”，这就是金农提出的绘画艺术原则，也是“扬州八怪”共同的艺术追求。

在绘画过程中，金农非常注重对事物情态的深入理解，注重从生活中攫取创作素材，一变陈陈相因、千篇一律的所谓“正统派”画法。他在《画竹题记》中说：“冬心先生年踰六十始学画竹，前贤竹派，不知有人。宅东西种植修篁约千万计，先生即以为师。”又说：“予比岁沉疴顿起，辄事画竹，然无所师从。每当幽篁解箨时，乞灵于此君。”金农反对因袭前人画法，“予之竹与诗，皆不求同于人也。同乎人，则有瓦砾在后之讥矣。”（《冬心画竹题记》）这种不趋时流的独诣精神，在当时是非常难能可贵的，而这种精神又与金农的个性解放密切相关。金农喜欢画竹，因为他喜欢竹子的高洁、独立、孤傲，他在《冬心画竹题记》中屡次赞美竹子，表明自己对竹子的喜爱，如：“其

于坚冰积雪时，乃见此君岁寒之盟，与梅兄松叟久而勿替也。予爱竹，不啻好色……”、“竹族甚蕃，不夭阏，不龙钟，亭亭特立，若翠葆玉人，日夕清风出怀袖间，……予与通好，辄为写真。此君面目，惟青城野鹤可相并亚”、“予僻性爱竹，爱其陵霜傲雪，无朝华夕瘁之态”、“予家书堂前后皆植竹，每于雨洗烟开时，辄为此君写照”、“虚心高节，久而不改其操，竹之美德也。若戕伐之，煎茶缚彗之厄，非爱护弗能免之耳”。其实，竹子的这种品格正是金农自己的人格写照。

《冬心画竹题记》、《冬心画梅题记》、《冬心画马题记》、《冬心画佛题记》、《冬心自写真题记》这五种题记的版本较多，主要有《当归草堂丛书》之《西泠五布衣遗著》本、《丛书集成续编·子部》之《翠琅玕馆丛书·冬心画题记》本、《艺术丛书·画学·冬心题画》、沈子丞编《历代论画名著汇编·冬心画跋》、黄宾虹、邓实编《中华美术丛书》初集第三辑等。另外《小石山房丛书》第十二册单独收入《冬心先生画竹题记》，题记后有“金陵余纶仿宋录写，江氏鹤亭古梅庵藏版”字样，而且《画竹题记》和《画佛题记》前有不同的序言，所以画竹、画梅、画马、画佛和自写真题记原来是单独的五个集子。

《冬心先生杂画题记》是继冬心画竹、梅、马、佛、自写真题记之后的题记集。金农在序中提到“三载中得题记、画竹诗文五十八篇，为广陵江鹤亭镂版行世”，可见这是在江氏刻印之后的题记，内容主要是金农画竹、画蕉、画荷以及画人物杂画上的题记。原刊《当归草堂丛书》之《西泠五布衣遗著》

中，后《美术丛书》三集第一辑中亦收录，说明是据归安凌霞所藏旧钞本刊入，并且根据真迹山水人物册收录了《冬心先生杂画题记补遗》。

另外金农还有《论画杂诗》二十四首，收录在《美术丛书》三集第三辑中，本书作为附录附于书后，供读者参考。

从目前的金农题画的版本看，《美术丛书》本是收录最全的，也是较好的本子。本书即以《美术丛书》本为底本，参以《翠琅玕馆丛书·冬心画题记》、沈子丞编《历代论画名著汇编·冬心画跋》以及相关金农的墨迹加以点校，并对其中的相关内容加以注释。人名、地名等在本书第一次出现时均作注释，后续出现一般不再作注，如需注，则注明见某文注。附录部分只录原文，不作校注。

因水平和时间所限，错误之处在所难免，敬请专家、读者批评指正。

王其和

二〇一〇年九月

目

录

1	冬心画竹题记
51	冬心画梅题记
71	冬心画马题记
81	冬心画佛题记
101	冬心自写真题记
111	冬心先生杂画题记
153	冬心先生杂画题记补遗
165	附录一 金农《论画杂诗》
169	附录二 历代各家关于金农的绘画赏评
175	附录三 金农书画年表
187	主要参考书目

冬心画竹题记

序

冬心先生年踰^{〔1〕}六十始学画竹，前贤竹派^{〔2〕}，不知有人。宅东西种植修篁约千万计，先生即以为师。去春先生病起，目蒙耳聩之状，辄自爱惜，名山老疾，时时动念。今夏四月，轻舟短棹，别剡中^{〔3〕}诸胜，过吴兴^{〔4〕}，览苍弁，阊大雷^{〔5〕}，下浸太湖，狎洞庭，揖林屋，品第《茶经》^{〔6〕}，慧泉^{〔7〕}泉上。蹑良常，憩招隐，复渡江，访焦先瓜牛庐^{〔8〕}，又至广陵，客谢司空寺^{〔9〕}，无日不为此君^{〔10〕}写照也。画竹之多，不在彭城^{〔11〕}，而在广陵矣。每画毕，必有题记，一摅^{〔12〕}枵触^{〔13〕}之感。秋雨兀坐，编次成集，江君鹤亭^{〔14〕}见而叹赏不置^{〔15〕}，命僦人^{〔16〕}抄录付剡厖氏^{〔17〕}。江君早岁能文，交道矜慎，独取乎韦布^{〔18〕}寂寞之言，其贤谁得而测之耶？

乾隆上章敦牂^{〔19〕}九月九日，钱塘金农自序。

【注释】

〔1〕踰：同“逾”，超过。

〔2〕前贤竹派：指前代著名的画竹名家。

〔3〕剡中：地名，在今浙江新昌、嵊州一带。

〔4〕吴兴：地名，即今浙江省湖州市。

〔5〕阊（kàn）：远望。大雷：地名，在今安徽省望江县。

〔6〕《茶经》：唐代陆羽著，是我国最早的关于茶的著作。

〔7〕慧泉：即惠泉，也称慧山泉、惠山泉，在江苏无锡惠山第一峰白石坞下，有上中下三池，陆羽称之为天下第二泉。

〔8〕焦先：汉代隐士，字孝然，河东人。瓜牛庐：瓜牛即蜗牛，瓜牛庐指形似蜗牛壳的小圆屋。

〔9〕谢司空寺：指扬州的天宁寺，曾是晋朝太傅谢安的别墅，后由其子司空谢琰请准舍宅为寺，名谢司空寺。

〔10〕此君：指竹。

〔11〕彭城：地名，在今江苏省徐州市。

〔12〕摅(shū)：抒发。

〔13〕枨(chéng)触：感触。

〔14〕江君鹤亭：即江春，字颖长，号鹤亭，清代安徽江村人，著名的客居江苏扬州业盐的徽商巨富，为乾隆时期“两淮八大总商”之首。

〔15〕不置：即不止，不放下。

〔16〕谦(qiàn)人：随从。

〔17〕剡厠氏：指刻板印书的商人。

〔18〕韦布：指平民，百姓。

〔19〕上章敦牂：上章是天干中“庚”的别称，古称太岁在午之年为“敦牂”，因此以敦牂代之“午”，上章敦牂即指庚午年，即1750年。

饥凤非竹实^{〔1〕}不饱。予画竹，竹之实岁无所收，安得为羽仪者之食也？竹之族六十有一，而独盛西南：曰籥^{〔2〕}、曰篴^{〔3〕}、曰簫^{〔4〕}、曰笙^{〔5〕}、曰篥篥^{〔6〕}、曰箛篥^{〔7〕}，皆可貌其幽姿者也。其他若篥篥^{〔8〕}之类，则不堪写入毫楮^{〔9〕}矣。宋人有咏竹米诗^{〔10〕}。竹米者，竹实也，即簞也。僖石^{〔11〕}之楮，何人见之？所以巢于阿阁^{〔12〕}者，常饥也。予之常饥，又何怪乎？

【注释】

〔1〕竹实：竹子开花后所结的子实，形如小麦，也称竹米。《韩诗外传》卷八：“凤乃止帝东园，集帝梧桐，食帝竹实，没身不去。”

〔2〕箊(jùn)：竹笋。

〔3〕筱：小竹。

〔4〕簕(jiē)：黑竹。

〔5〕篁(guì)：竹子的一种。《山海经·中山经》：“龟山，又东七十里，曰丙山，多篁竹。”郝懿行《笺疏》：“篁亦当为桂，桂阳所生竹，因以为名也。”《玉篇》：“篁，竹名，伤人则死。”

〔6〕簕筍(yún dāng)：一种皮薄、节长而竿高的竹子。汉杨孚《异物志》：“簕筍生水边，长数丈，围一尺五六寸，一节相去六七尺，或相去一丈，庐陵界有之。”晋戴凯之《竹谱》：“簕筍竹最大，大者中甌，笋亦中射筒，薄肌而最长，节中贮箭，因以为名。”

〔7〕箬簕(lín yū)：叶薄而大的竹子。晋戴凯之《竹谱》：“箬簕，叶薄而广，越女试剑竹是也。”

〔8〕簕笋(láo)：又名簕、笋、涩竹，

墨竹 轴纸 109CM*47CM 1750年
四川省博物馆藏

一种有毒的竹。左思《吴都赋》：“秬稌有篁，簟筍有丛。”

〔9〕毫楮：指毛笔和纸。

〔10〕宋人有咏竹米诗：宋代诗人汪炎昶有《次韵竹米》诗，云：“天灾集午未，岂意非虚傅。忽从坦夷中，如隋崔嵬巅。年年稻增入，间日民一飧。性命豪毛轻，骨肉草芥捐。惟类偶遗脱，此君所安全。春花簇隋露，夏实攒荒烟。陟危虎豹怒，缒峻萝葛缠。采采簸地净，蒸曝春粒坚。捉筐儿羸股，力杵妇从肩。功与稻粱来，状如矣麦然。俚语漫纪实，敢希辑为编。”

〔11〕儋石：指少量谷米。

〔12〕阿阁：指四面都有檐溜的楼阁。

康熙丁亥，予读书于先师何义门^{〔1〕}先生家，见沈贞吉^{〔2〕}隐君画竹小幅，翳荟之趣，如坐幽谷。其父为孟渊处士^{〔3〕}，其子即石田翁^{〔4〕}也。居相城里，山舆溪艇，非胜流^{〔5〕}净侣^{〔6〕}弗与游。三世不慕绯绂^{〔7〕}，簪簪^{〔8〕}、韦带^{〔9〕}，皆享耄耋^{〔10〕}大年。吴中谈往哲者，至今称之。予^①追想其笔，漫然写此。然不强合其妙耳。并题诗曰：“文洋州^{〔11〕}世不复有，阎助教^{〔12〕}近已无闻。即今坡老^{〔13〕}亦疏阔，敛袂何人知此君。”

【校】

①翠琅玕馆丛书本《冬心画题记》（下简称《冬心画题记》）“予”前有“今”字。

花卉册十开 之五 册页 1761年 故宫博物院藏

【注释】

〔1〕何义门：即何焯，字润千，因早年丧母，改字岷瞻，号义门，清代江苏崇明人。康熙时赐为进士，著名学者、藏书家、书法家，著有《义门读书记》、《义门先生文集》十二卷等，与笥重光、姜宸英、汪士鋐并称为康熙间四大家。

〔2〕沈贞吉：名贞，号南斋，又号陶然道人，明代长洲（今江苏苏州）相城里人，沈澄之子，山水师董源。贞吉与其弟恒吉皆工唐律，善绘画，时人称之为“损簾相映”。

〔3〕孟渊处士：即沈澄，字孟渊，晚号亲庵，明代长洲（今江苏苏州）相城里人，工诗善画，隐居不仕。