

松壺画忆

SONGHUHUAYI

中国历代书学画论丛书

赵 辉 校注

西泠印社出版社

钱 杜

生

松壺画忆

中国历代
书学画论丛书

钱 杜 著
赵 辉 校注

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

松壺画忆 / (清) 钱杜著. —杭州: 西泠印社出版社,
2008.6

(中国历代书学画论丛书)

ISBN 978-7-80735-349-2

I. 松... II. 钱... III. 中国—绘画理论—中国—清代
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 095207 号

松壺画忆

主 编: 毛建波 江 吟

责任编辑: 侯 辉

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 5.875

印 数: 0 001—5 000

版 次: 2008 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80735-349-2

定 价: 35.00 元

《中国古代书学画论丛书》

主 编：毛建波 江 吟

副主编：侯 辉

编 委：毛建波 窦亚杰 周飞强

阎 安 张素琪 赵 辉

叶 玉

总 序

近百年来，中国传统绘画与所有的传统文化一样，遭受了几乎灭绝性的灾难，而传统文化潜藏着的无比的生命力，使得中国画在社会发生巨大变迁后，又重新焕发出生机。今日的中国，越来越多的人已经意识到中国画论是中国文化宝藏极为重要的一部分，对中国画论的释读、继承，是今日艺术可以借鉴的重要资源。与西方绘画理论相比，中国画论固然有不少相通之处，而相异之处更多。正是这种同中有异，使得中国画论具有自身的独特价

值。

大体而言，中国画论有三个突出的特点，即：通于哲理；要言少索；深入技艺。

所谓通于哲理，是指中国画论与哲理、历史、文学相通。这与中国文化的综合性密不可分，古代学者多一专多能，孔子精于“六艺”，六朝文人多精于琴、棋、书、画、医、佛，书画大家如顾恺之、王维、苏东坡、赵孟頫、沈周、董其昌直至吴昌硕、黄宾虹等无不多才多艺。千年来，中国画家的主流是文人画家，他们文、史、哲相通，儒、道、释兼修，书、画、论并善，所以，出于他们之手的中国画论，说理深邃，内涵精密，容量极大，可阐释的空间大，给人的启发大，往往可以起到举一反三之效。

所谓要言少索，是指中国画论著作数量虽多但条理性不足。仅以数量论，中国画论著作

在千部以上，不可谓少，但非常系统的不多，更多是散见于文人笔记、题跋、眉批、题画诗词等等中间，和璧隋珠，吉光片羽，虽精辟透彻，但缺少完整的体系，不象历史学有二十四史等等正史方志，共同构筑成一个完整的体系。

言其深入技艺者，古代有所建树的理论家，多是有所成就的画家，经年累月的笔墨操练，体悟良多，所述多能切中肯綮，避免隔靴搔痒之弊。

中国画论经秦汉到西晋的萌芽，于东晋、南北朝蔚然独立，历唐、宋、元的繁荣，至明清二代，重在传承总结，集其大成。这一时期，文人画大盛，称为文人者，即便不长于书画实践，也大多知画懂画，故画论著述数量最丰，几占中国画论著作十之七八。《中国古代书学画论丛书》首期选择了十部画论，稍加注解，

配发彩图，以助解读。这十部画论，论影响深远，则董其昌《画旨》力倡南北宗论，崇南抑北，观点鲜明，导引了其后三百年中国画的风格走向。论体系完备，则石涛《苦瓜和尚画语录》以十八章的篇幅，丰富的内容，成为传统中国绘画理论的集大成者。论精深高妙，恽寿平出身文化世家，又历明清鼎革，以少年追随父兄参加抗清斗争，后知时世难移，寄情书画，所作《南田画跋》文字隽永，意旨深奥，细细品味，意趣无穷。而同为题画之作，金农的《冬心题画记》则妙在情趣，灵性横溢，读来令人莞尔生笑。也是“扬州八怪”主将的郑燮，作画几乎无画不题，其《板桥题画》或诗或文，更为让人称绝的是，郑板桥以其八分半书题画，如乱石铺街，错落于毛竹之间，诗书画有机结合，别有佳趣；王原祁《雨窗漫笔》、盛大士《溪山卧游录》于画理的阐述、技法的

传授颇有精义，钱杜《松壶画忆》、周亮工《读画录》重在记录过眼书画，并时有精辟的品评。若总而言之，则以上诸方面，于各书均有体现，无非侧重不同，特点自在。

毛建波

丙戌仲夏于中国美术学院

图一 钱杜 著书图

目 录

总序 毛建波 /001

钱杜与《松壺画忆》 赵辉 /001

松壺画忆序 /025

松壺画忆卷上 /028

松壺画忆卷下 /087

钱杜与《松壶画忆》

赵 辉

钱杜，初名榆，字叔枚，后更名杜，字叔美，号松壶，亦号壶公，𠄎居士，斋号松壶小隐、青峰草堂，仁和（今浙江杭州）人。乾隆二十八年（1763）生，道光二十四年（1844）卒，年八十二。其父钱琦，为布政使，杜为第七子。他的兄长钱树出任过贵州开州知州，其他诸兄也皆为显贵。他本人也曾从宦千里，骑象百蛮，以荫生的身份赴云南候补府经历，官至主事，嘉庆十四年（1809）始自滇南归杭城。

家世鼎盛，收藏丰富，交游甚广，门无杂宾，从各收藏家遍观各代真迹。他是清代中后期著名的画家与绘画理论家，与当时杭籍画家金农、奚冈齐名。

钱杜生性闲旷，潇洒拔俗，生平屡致千金，不为家计，随手散尽，还要避债绝域。好游历，足迹遍及各地，南逾瓯闽，西涉峨岷，出入于云贵之间，往来于古战场之上。在南阳，于诸葛庐旁种松结庐；在金陵，近清凉山筑青峰草堂；在焦山营草庵；在西湖则卜居宝石山下。中年久在京师。好读书，能过目不忘，至晚年还每日灯下苦读。幼年时即工诗，学岑参、韦应物诸家，人称“海内诗人众矣，而超妙清旷鲜有能及叔美者。”其题画诗收编于《松壺画赞》（上下两卷）。

钱杜精于书法，宗法褚遂良、虞世南，七十五岁后还能写一手蝇头小楷。深通画法，用

图二 钱杜 竹深溪馆图

笔严谨，画面精微。人物、仕女、花卉无所不精，尤擅山水。山水取法文徵明工细风格，从文伯仁入手，旁参赵令穰、王蒙诸宋元名家笔迹，画作有以元人笔墨运宋人丘壑之意。以松秀笔作青绿山水，设色雅洁、明丽，妍秀清润中有生拙之趣。间作金碧山水，亦雅逸不俗。其作品于工谨雅丽中而有冷峭幽秀之致，意境空灵淡逸，若花在春，若仙在云，极具装饰意味。画梅师法南宋赵孟坚，幽冷疏散，如香气从十指间出，可与金农之作比美。花卉学恽寿平，有清秀之趣。自成一家，门生弟子众多，有“松壶派”之称。

清人的绘画理论，着重于论述元明画家的创作经验，对于文人画的发展特别重视，主张以书入画，受明末董其昌的画学思想影响很大，尤其是董的“南北分宗”之说，更是被普遍接受。元明以来，要求绘画必须“师古人”，

有“古意”，照着古人画本笔笔摹仿，求得“古人本源”、“惟肖古人”，这些陈腐观念，在清代也得到继承和宣扬。而钱杜由于家族丰富的收藏，广泛的阅历，深厚的学识，出众的才华，特别是长期浸淫于书画实践之中。实践中的深刻体会，才使他所著的《松壶画忆》（上下两卷），如俞剑华先生所评价的那样，“色色周到，无虚空玄妙之谈”，“评论古画颇为精当”。他对传统的看法也自有独到之处，主张以“己意为之”，“下笔时神光离合，不必于蹊径中求形似”（见《松壶画赘》）。这种要求师古人之心，而非师古人之形迹，以自己独立的艺术态度另辟蹊径的艺术观，在当时无疑具有开拓精神的。清代的绘画理论著述虽多，但对后人有较大参考作用或较多启示的，也不过二三十种。他的《松壶画忆》更是立一家之言，对传统绘画，直抒一得之见，是清代画论的重要

代表。

《松壺画忆》成书于道光十年（1830）仲冬，当时钱杜已六十八岁。书名《画忆》的原因，钱杜在自序中是这样说的：“每忆昔年东涂西抹，或与古人有相合处”，以及“从收藏家观唐、宋、元、明诸家真迹，有所得即笔之于纸，久之成帙”，可见该书是他多年艺术创作的心得和长期观摩古代名迹的精到见解。书分上下两卷，上卷是作者根据自己的绘画创作体会，并对前人宝贵的绘画创作经验进行总结梳理，共六十五则。其论述大致有：作画的环境、胸次，笔墨的技巧，章法布局，山水的树石、屋宇、烟岚、人物、点苔、设色、牛马、写云、瀑布、水势、写月等画法，以及评述画之题咏、题跋、款识、印章的写法、用法，真可谓色色周到。下卷是他所见的各家名迹。画家自陆探微、展子虔，而至明清的蓝瑛、髡