

中国书画名家画语图解

李祥林 李馨 编著

中国人民大学出版社

徐渭

中国书画名家画语图解

李祥林

李馨

编著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

徐渭/李祥林等编著.

北京:中国人民大学出版社,2005

(中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-06824-3

I. 徐…

II. 李…

III. ①徐渭(1521~1593)—书法—艺术评论

②徐渭(1521~1593)—中国画—艺术评论

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 100941 号

中国书画名家画语图解

徐渭

李祥林 李馨 编著

策 划:呼延华 郝明慧

责任编辑:张 杰

封面设计:王莉芬

版式设计:杜 敏

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京精彩雅恒印刷有限公司

开 本 960×1270 毫米 1/32

版 次 2005 年 11 月第 1 版

印 张 8.5 插页 2

印 次 2005 年 11 月第 1 次印刷

字 数 135 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

大要执之虽紧，运之须活，不可以指运笔，当以腕运笔。故执之在手，手不主运，运之在腕，腕不知执，执虽期于重稳，用必在于轻便。然而轻则须沉，便则须涩，其道以藏锋为主。若不涩，则险劲之气无由而生。至于太轻不沉，则成浮滑，浮滑则俗。

——《笔玄要旨》

君言写意未为高，自古砖因引玉抛。
黄鹤山人好山水，要将狂扫换工描。

——《画与许史》

从来不见梅花谱，信手拈来自有神。
不信试看千万树，东风吹着便成春。

——《题画梅二首》

世间无事无三昧，老来戏谑涂花卉。
藤长刺阔臂几枯，三合茅柴不成醉。
葫芦依样不胜揩，能如造化绝安排。
不求形似求生韵，根拔皆吾五指栽。
胡为乎，区区枝剪而叶裁？
君莫猜，墨色淋漓两拨开。

——《画百花卷与史甥，题曰漱老谑墨》

关于本书

徐渭，一个兼擅书画、诗文、戏剧的艺术奇才，在诸多领域都有传世佳作和突出贡献。特别是在绘画上，以水墨大写意自开门派的他，乃是今人研究中国绘画、尤其是明清绘画不可绕过的大师级人物。本书立足艺术美学高度，通过认真研读徐渭的绘画理论及作品，结合他在书法、诗歌、戏剧等方面的成就，并联系其人格特征、思想背景以及所处时代和社会，尝试探讨这位狂狷天才的艺术人生，解读其卓越的艺术创作和独特的美学思想。

关于画家

徐渭（1521—1593），字文长，初字文清，号天池，晚号青藤道人，别署田水月、天池生、山阴布衣等，山阴（今浙江绍兴）人。出身世宦家庭，为庶出，幼年即聪慧警敏，兼通诗、文、书、画、音乐、戏剧、剑术、骑射，多才多艺，然一生困顿，九次入科场皆失败。后入胡宗宪幕府，颇受器重。胡宗宪因事下狱，徐渭惧祸而致精神失常，自杀未遂。晚年更困顿，鬻诗文书画度日，穷苦以终。传世书画、诗文以及杂剧《四声猿》均有极高价值。

关于编者

李祥林，1957年生于成都，研究员，文艺学硕士，中华美学学会会员，中国艺术人类学研究会理事，多年从事艺术研究和文化研究，其著作有《性别文化视野中的东方戏曲》、《元曲索隐》、《中国书画名家画语图解·顾恺之》、《中国书画名家画语图解·齐白石》等。

李馨，1985年出生，现就读于南京农业大学园林专业。

序 言

一个巨匠级的人物，标志着明清画坛上浪激波涌的创新潮流，他就是徐渭，名列“中国古代十大画家”的徐渭。传奇般的人生遭遇，通才型的艺术成就，使这位艺术巨匠成为中国文化史上为数不多的、具有无限可读性的大师之一。

徐渭（1521—1593），字文长，初字文清，号天池，晚号青藤道士，别署田水月、天池生、山阴布衣、鹅鼻山侬、金垒山人、白鹇山人、天池漱仙、漱者等，山阴（今浙江绍兴）人。其父徐鏊，字克平，号竹庵主人，因祖上在贵州龙里卫列有军籍，为求功名，携家来到贵州，一边教书，一边应乡试。弘治二年（1489年），徐鏊中了举人，任云南巨津知州，又因征战有功，官至四川夔州府同知，退休后返回绍兴原籍。徐鏊的原配童宜人，生有徐淮、徐潞二子，其继室苗宜人，乃云南江府诸生苗有文之女，嫁到徐家后未生育。徐鏊晚年纳苗宜人的侍女为妾，生徐渭。徐鏊去世后，苗宜人主持家务，视徐渭如己出，倍加爱护，细心教养，还常常给他讲家乡云南的景物风俗。徐渭对嫡母苗宜人的感情很深，在《苗宜人墓志铭》中称其“性绝敏，略知书，其持身严毅尊重，内外莫不敬惮”，“为世女师”。

嘉靖十年（1531年），年满10岁的徐渭过生日之后，在他读书的榴花书屋前，亲手种下了青藤一株。春来秋往，岁月推

中国书画名家画语图解·徐渭

2

移，这株青藤长大后势如虬松，曲折怪畸，绿荫如盖，成为徐渭生平和历史的见证。他非常喜爱这株青藤，不但题诗相赞，绘之入画，而且他那驰名青史的“青藤”雅号亦由此而来。榴花书屋后来随之更名为青藤书屋，故址至今犹存。12岁时，徐渭拜师陈良器学琴；14岁时，再投拜于弹琴高手王政门下。在老师的指点下，他打谱度曲，曾在一个月中自制二十二曲，尤以《前赤壁赋》一曲为自得之作。15岁时，徐渭又向武术名师彭应时学剑术骑射，这位彭先生后来牺牲于抗倭战斗中。

徐渭是个天赋极高的人，少年时即以能文为人赞赏，其才能兴趣很广，诸如诗文、书画、音乐、戏曲等，可以说是无不擅长。可是徐渭一生中命运坎坷，出生后百日即丧父，14岁又失母，20岁考上秀才后，在科举方面亦很不得志。一介书生的他，偏偏性高气傲，“纵不为儒缚”，身为布衣却不畏权贵，甚至蔑视传统，不为礼法所拘，故每每为道学家所非议。他37岁时，应浙江总督胡宗宪之请，居其幕下为书记，兼参机要。这段时间，徐文长替之写了不少奏章文牍，深得胡之器重。后来，胡宗宪因事被逮下狱，文长惧祸而致精神失常，自杀未遂。他在《自为墓志铭》中，表达了彼时愤懑痛苦的心情。再往后，又因杀妻案而入狱，多赖友人张元忭奔走回护，方才得免。从此以后，徐文长绝意功名，放情山水，鬻诗文书画以度日，穷困以终。

生在八股文盛行时代的徐渭，尽管他对此“时文”（八股文）颇不以为然，但仍然免不了跟当时的文人士子一样以科考求功名。恰恰在此道路上，这个艺术天才失意至极，吃尽了苦头。他曾九次参加科考，却屡试屡败，直到晚年方才彻底醒悟科场黑暗。于是借《女状元》一剧，指桑骂槐地喊出了“不愿文章中天下，只愿文章中试官”，“文章自古无凭据，唯愿朱衣暗点头”的愤懑之语。堪称奇才的他，虽然满腹文韬武略，有着执著用世之心，但大半辈子却英雄无用武之地。“养就孤标人不识”，这

就是他在题画诗中的自叹。这种雄心未已只能伏枥而鸣的人生凄怆，在徐渭题画葡萄诗中有更直接的表白，曰：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”

“徐渭饶泉才，身卑道不遇。”（袁宏道《喜逢梅季豹》）严酷的现实击碎了徐渭的理想之梦，使其空怀济世壮志无处施展。世事的差错颠倒，命运的曲折多难，让这个艺术天才饱尝酸甜苦辣，甚至把他逼向了疯狂的境地。在《上提学副史张公书》里，他深深地感叹：“生无以建立奇功，死当含无穷之恨耳！”正是这种郁结内心的“无穷之恨”，促使他创作了扬名中国戏曲史的杂剧《雌木兰》和《女状元》，借塑造一文一武两个“铭绝塞、标金闺”的奇女子形象，将他渴望建功立业、一展才华的理想和抱负寄托其中，所谓“借彼异迹，吐我奇气”（西陵廊怨端纳）。他还创作了嬉笑怒骂的《狂鼓史》和《歌代啸》，亦属创作者本人抒怀写愤的话语代码，用钟人杰的话来说，其一腔“不可遏灭之气，得此四剧而少舒”（《四声猿引》）。

观其一生，徐文长其实并不属于那种仅仅知道“之乎者也”的文弱书生。他自负奇才，关心时事，习武术，通兵法，好奇计，很早就有为国建功立业的雄心壮志。嘉靖三十一年（1552年），倭寇与海盗勾结，犯我东南沿海地区，侵台州，破黄岩，劫掠定海、象山诸邑，又流窜绍兴、海宁、嘉兴、余姚、慈溪等地，给沿海地区人民带来了极大危害，遭到了我军民的奋力抗击。当时，徐渭也参加了抗倭斗争，写过《拟上府书》和《拟上督府书》两篇对倭作战方案的建议，据他自言，“生平颇阅兵法，粗识大意，而究心时事，则其愚性之使然，亦遂忘其才之不逮。如往岁柯亭高埠诸凡之役，尝身匿兵中，环舟贼垒，度地形为方略，设以身处其地，而默识其经营，笔之于书者亦且数篇”。他曾有诗赞抗倭名将戚继光，云：“丈夫意气本如此，自笑读书何所为。”（《凯歌二首赠参将戚公》）

一生潦倒的徐文长，偏偏多才多艺，在文学艺术方面取得

中国书画名家画语图解·徐渭

了很高成就，当之无愧地堪称大书画家、大文学家和戏曲家。徐渭的诗文功底甚厚，其生前最为人所知的也是他的诗文。他一生中作诗甚多，流传至今的尚有两千多首。他的诗歌，咏物写史，纪游叙事，尤以七古、七律见长，如《观猎篇》、《杨妃春睡图》、《正宾以日本刀见赠歌以答之》等七古，风格上兼有“诗仙”李太白的飘逸和“鬼才”李长吉的险奇，读来富有气势；又如《寓穿山感事》、《孙忠烈公挽章》、《清凉寺云是梁武帝台城》等篇，用词精警，长于炼句，自有不凡风格。他的散文，写得潇洒自如，颇受唐宋八大家之一苏东坡的影响。他那人称“天地间一种奇绝文字”的《四声猿》杂剧，还有他研究戏曲的理论著作《南词叙录》，皆是中华戏曲史上响当当的不朽之作。至于书法，成名早于他的绘画，“笔意奔放如其诗，苍劲中姿媚跃出”，“诚八法之散圣，字林之侠客也”（袁宏道语）。更为重要的是，受左派王学影响的徐渭，其论诗论曲论书论画，无不旗帜鲜明地反对泥古，标举独创，提倡本色，张扬个性，主张“天机自动，触物发声”（《奉师季先生书》），断言“摹情弥真则动人弥易，传世亦弥远”（《选古今南北剧序》）。

然而，从研究层面看，长期以来，人们对这位艺术巨匠的关注是很不够的。有人指出：“徐渭生活的时代，由于政治上的高压，精神上的桎梏，使得任何一点新思想、新创造都遭到不择手段的打击、摧残，自然也容不得狂放无羁、不轨常辙的徐渭。封建统治阶级目之为‘才士不驯’，划入该杀之列。徐渭一生‘蹈死狱，负奇穷’，历尽坎坷，死于浙江山阴故里，以后，虽有知音袁宏道盛为鼓吹，然而，封建主义的重重迷雾，遮蔽了这颗璀璨的艺术明星。终明之世，徐渭的文学艺术并没有得到公正的评价。进入清代，徐渭的名字几乎被人遗忘了。直到五四运动以后，西方进步的文艺理论，特别是马克思主义文艺理论传入中国以后，研究者才开始注意这位艺术奇才，从不同侧面研究徐渭的理论和创作。然而，徐渭的文学艺术博大精深，

研究者无论单从哪个方面都很难看清和理解他的人生与文学艺术上的重大成就，评价他在中国乃至世界文艺史上的地位。因而，确切地说，徐渭还是一位未被真正认识的文艺家，这不能不使我们深为惋惜。”（张新建《徐渭论稿》，2页，文化艺术出版社，1990）的确，对这位大艺术家的识读和研究，期待着当今和未来的有志者深入和展开。

青藤一生，若以45岁为界，大致可以划分为两个阶段。前期为热烈追求功名的躁进期，后期为潜心艺术创造的丰收期。中年以后习画的他，不曾拜过某家某派为师，主要得力于孜孜不倦又天机顿悟的自学，竟学成了画坛上的一代宗师，这不能不令人惊叹。作为画坛巨擘，徐青藤尤其擅长运用水墨作大写意花卉画，笔力放纵，墨色淋漓，天机自发，气势纵横，与同时代画家陈淳并称“青藤白阳”。这个以“青藤”之名彪炳画史的徐渭，力主“不求形似求生韵”（《画百花卷与史甥，题曰漱老谑墨》），高呼“要将狂扫换工描”（《画与许史》），自称“老夫游戏墨淋漓”（《烟云之兴图卷》），坚信“信手拈来自有神”（《题画梅二首》），在淋漓奔放的水墨大写意中表现出强烈的创新精神。这个奇骨铮铮的徐青藤，这个在中国绘画史上开拓新风的徐青藤，对清代文人写意画风有重要影响，并且得到近现代不少画坛名家的高度评价。

“青藤笔墨人间宝，数十年来无此道。”（石涛《题四时花果图卷》）名列“扬州八怪”的清代画家郑板桥，兀傲孤高，一生不大瞧得起人，可是他偏偏就崇拜徐青藤。板桥作画师法青藤的地方甚多，对之亦佩服得五体投地，曾刻下印章“徐青藤门下走狗郑燮”。还有现代画家齐白石，这位善于汲取众家精华而成就自我的艺坛高手，在学习前人绘画经验时，最心服者除了朱耷（号雪个、八大山人等）、石涛（又号大涤子、苦瓜和尚）及吴昌硕（别号缶庐，人称老缶）外，也有徐青藤。白石自称“恨不生三百年前，或为诸君磨墨理纸”，哪怕是“诸君不纳，余

中国书画名家画语图释·徐渭

6

于门之外饿而不去，亦快事也”。有一首诗更表白了他的心迹：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别有才。我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”连板桥、白石这样的画坛大家也甘愿做青藤门下走狗，可见后者的地位之高、名声之大。

绘画创作方面，徐渭的作品迄今犹为我们所见。花卉虫鱼是青藤绘画中的强项，他这方面存世画作不算少，仅北京故宫博物院收藏的便有《杂画卷》、《花卉图卷》、《花鸟八段卷》、《花卉九种卷》、《雪竹图轴》、《葡萄图轴》、《黄甲图轴》、《四时花卉轴》、《梅花蕉叶图轴》、《杂画八开册》、《山水人物花鸟十六开册》等。除此之外，还有《花卉卷》、《花果卷》、《杂花图卷》、《墨花图卷》、《蟹鱼图卷》、《杂花四段卷》、《花卉轴》、《瓶花图轴》、《竹石图轴》、《榴石图轴》、《菊花图轴》、《芭蕉图轴》、《十六花卉图轴》、《五月莲花图轴》、《牡丹蕉石图轴》、《雪蕉梅竹图轴》、《竹石牡丹图轴》等等，分别收藏在上海博物院、南京博物院、沈阳故宫博物院、台北故宫博物院以及天津、广东和江浙等地的博物馆及文物部门。徐渭的画作还流传到了海外，像美国的檀香山艺术院和弗里阿美术馆，日本的东京国立博物馆和泉屋博古馆，瑞典的斯德哥尔摩远东美术馆等，分别收藏有《花卉图卷》、《花卉杂画卷》、《蕉石梅竹图轴》等。

绘画理论方面，只要坐下来仔细读读存世的《徐文长集》（30卷）、《徐文长逸稿》（24卷）、《徐文长佚草》（10卷）、《青藤山人路史》（2卷）以及其他文字，就会发现，尽管青藤山人不曾像苦瓜和尚那样写过《画语录》式系统的理论专著，但屡屡出现在青藤笔下的有关绘画的论述，作为这位艺坛巨匠的艺术思想和美学思想的结晶，是相当丰富、相当厚实，也相当精彩的，这是一笔应当得到我们珍视的不可多得的绘画美学遗产，值得我们认真清理、仔细研读和好好继承。青藤的画论，虽分散却精湛，不但浓缩着其创作心得，反映出其艺术思想，而且折射着他所处时代的进步美学思潮，对于后世中国绘画史和中

国美学史有着极深远的影响，其价值、光辉迄今不灭，给予我们很多启迪。而徐青藤那以大写意水墨自开门派的生机勃勃的绘画艺术，直到今天仍带给我们巨大的审美享受，成为我们百看不厌的审美对象。

青藤传世的画论是散见的，但并非没有思想脉络可寻。只是对这种脉络的清理和把握，需要研究者真正静下心来，认真真地下工夫。作为我们研读青藤画论的心得，本书从笔下创造、图中天地和画外功夫三大方面入手，将其丰富又精彩的画学论述划分为运笔用墨、独造师心、花鸟虫鱼、品评鉴识、书艺画道、戏理画趣等十二个专题，并且针对每个专题分别撰写了帮助读者理解青藤画学、画艺的读解文字，再配图若干，以使读者在文图结合中获得更鲜活的感受和领悟。除此以外，为了使读者对这位艺术巨匠有更全面的把握，我们又根据平时读书所见，摘录了有关徐渭生平事迹的传记二三，以及古今诸家关于青藤其人其艺的评论若干，权作附录，以供参考。当然，作为本书编著者，不敢说我们对青藤画论的分类就很合理，也不敢说我们对青藤画学的读解就很到位。抛砖意在引玉，如果能由此激发书画爱好者以及广大读者对这位艺术巨匠的进一步兴趣，本书的编撰目的我想也就达到了。

今年春节刚过，接到杨成寅先生从杭州打来的电话，说出版社约我做此书，这使我很高兴。早在1999年，应西泠印社约稿完成《齐白石画语录图释》一书后，我就想接着再做一本有关徐渭的书，因为，徐、齐二位艺术大师虽然时隔古今，他们之间却有太多的联系，也有太多的灵犀相通之处。再说，我从美学角度关注这位明代艺坛巨匠已有多年的，对于既研究书画又研究戏曲的我来说，徐渭这个名字是绝对不可忽视的，因为在中华艺术史上，他既是自开门派的大书画家，也是成就卓著的大戏曲家。当年，拙著《性别文化视野中的东方戏曲》（香港，天马图书有限公司，2001）中对徐渭的《雌木兰》、《女状元》等

剧作就曾多有分析和论述，部分章节也曾涉及他的书画艺术。今天，从画学研究角度出发，与李馨合作再编撰本书，可谓了却我多年来的一桩心愿。

青藤画学是一笔丰厚的文化财富，本书对之的读解，难免有未当之处，欢迎识者方家指正。

李祥林

2004年8月于西蜀锦城

目 录 Contents

序 言

1

上编：笔下创造

第一章 运笔用墨

2

第二章 写意传神

22

第三章 独造师心

43

第四章 不工真工

61

中编：图中天地

第五章 花鸟虫鱼

80

第六章 笔下人物

108

第七章 意中山水

130

第八章 品评鉴识

148

下编：画外功夫

第九章 书艺画道

164

第十章 禅风画境

184

第十一章 诗心画意

214

第十二章 戏理画趣

224

附录一：徐渭传记若干

241

附录二：从诸家评论看徐渭的影响

246

上编：笔下创造

一位运笔用墨的大师，他在
点与线、水与墨、光与影的交响
中，谱写着人生和艺术的乐章；
一位师心独造的巨匠，他在飒飒
生风、淋漓酣畅的疾笔狂扫中，
开创着画坛新风，挺立在时代潮
头。他，就是青藤山人徐渭。

中国书画名家画语图解 · 徐渭

2

第一章 运笔用墨

[画语录]

芬芳有秀色，笔墨有余酣。

——题花卉卷

阁上谈玄客，天边削翠峰。大痴皴染细，不用墨池浓。

——《画》

波影漾白月，襟披荷芰风。直寻西子宅，鼓棹越溪中。

——《墨荷》

牡丹开欲歇，燕子在高楼。墨作花王影，胭脂付莫愁。

——《牡丹画》

尝怪灯烟墨，穿人二管浓。虎须无处买，楮公写空容。

——《菖蒲石图》

我非庄惠俦，亦能知尔乐。墨池水自深，天机任潜跃。

——《游鱼图》

信笔点苍苔，苔痕破秋雨。欲梦云中君，对此千年树。

——《卷石古藤图》

焦墨英州石，蕉丛凤尾材。笔尖殷七七，深夏牡丹开。

——《牡丹蕉石图》

蕉叶屠埋短后衣，墨榴铁绣虎斑皮。老夫貌此堪谁比，朱亥椎临袖口时。

自注：芭蕉比衣袖，石榴比椎。

——《芭蕉石榴图》诗并注

银海笼春冷茜浓，松煤急貌不能红。太真月下胭脂颊，试问谁曾见影中？

绛帙笼头五尺长，吹箫弄玉别成妆。不知何事妆如此，一道瑶天白凤凰。

自注：次首夹竹者。

——《雪牡丹》二首并注

黄鸟小窗牖，狂挥墨欲流。丽人鸦髻上，五寸玉搔头。

——《玉簪》二首之二

略着胭脂染一堆，蛟潭锦蚌挂人眉。山深秋老无人摘，自迸明珠打雀儿。

——《榴》

醉余洒墨暮窗凉，竹下花枝艳洛阳。共指萧娘骑凤去，翠裙拖处尾偏凉。

——《牡丹》

种芭元爱绿漪漪，谁解将蕉染墨池。我却胸中无五色，肯令心手便相欺。

——《芭蕉》

昨图铁干与木瓜，不尽余烟染墨霞。都赏垂丝春酒尽，不知秋有海棠花。

——《海棠》