

子非吾，安知吾不知魚之樂——初探金陶陶繪畫

國立中央大學藝術學研究所 李岱玲

摘要

中國傳統花鳥畫論中，魚藻一直不是主流的關注對象，甚至細數歷代畫論，僅《國朝畫徵錄》中有記載到一本已亡佚的《在藻集》。這樣的情況到了民國才被打破。專攻魚藻的畫論《濠梁知樂集》於 1921 問世，終讓許多學習魚藻者有所依歸。而它的作者是一位以魚藻繪享譽當時畫壇的閩秀畫家——金章。金章為浙江湖州南潯人，行三，適王繼曾，有一子王世襄。自幼從其兄長金城學畫，花鳥之外，尤擅魚藻。且曾留學英國，學習西洋美術。1920 年中國畫學研究會成立後，金章擔任評議，指導魚藻，學生數眾，《濠梁知樂集》即其為教學所編纂之作。

然金章雖作為民國時期重要畫家，關於她的繪畫研究卻十分稀缺。因此本文透過爬梳民國報刊，進一步證實金章於畫壇的活躍與影響力，補足其數次參展經歷。並從《濠梁知樂集》入手，了解金章對魚藻繪畫的感悟，對師法自然、前賢的重視。最後，彙整報刊中刊登的金章作品，探討作品中畫論思想的體現。

關鍵詞

金章、金陶陶、南潯金家、中國畫學研究會、《濠梁知樂集》

一、前言

金章作為南潯金家三女，金城之妹，與她號稱「北平廣大教主」¹的兄長一樣，擁有深厚的國學底蘊與書畫才能。並參與過重要民國畫會「中國畫學研究會」與「湖社」，作品也時常曝光於《湖社月刊》、《藝林月刊》之上。多次同畫社人員舉辦展覽、參與國際比賽，可說是當時畫壇上十分活躍且重要的女畫家。

然金章之研究，目前仍無專論，關於她個人之研究，或是著重於其生平，或是片面存於金氏其他成員的研究文獻之中。生平部分，因其子王世襄替母親作傳，²又有陸劍考訪南潯金家所成之專書，³已無大誤，金氏成員間的繪畫交流也在《金城繪畫研究》中補足，可說關於金章之生平論述已盡完善，僅一處稍顯遺憾，即金章跟隨畫社參與的幾次聯展與比賽，仍未被編列其中，可再進一步討論，以全面了解金章活躍於畫壇的景況。

金章繪畫之研究，則見於陸劍曾發表過的幾篇文章，⁴其中僅輕點其繪畫風格與受到西法之影響，並未列舉作品分析，也未進一步探討金章師承的傳統與繪畫理念。《金城繪畫研究》則提及金城與金章合繪之作，初步指出金章魚藻繪之用筆，但也未過多著墨。

金章現存之作品，因大部分成於趁興抒情之時或親友交流應酬而作，所以多藏於私家手中，且因未商業販售，所以報紙中少有其作品之記載。目前可確定為金章作品者，僅《湖社月刊》、《藝林月刊》、《婦女時報》等刊物中登載署名金陶陶或王金章者，然這些作品，已足以一窺其繪畫風格。此外，金章曾自撰魚藻畫論《濠梁知樂集》，書中盡顯其習畫心得。因此本文望能：一、彙整並補足金章生平，二、從《濠梁知樂集》了解金章習畫心得，分析其中隱含之作畫思想，三、統合報刊中金章之作，探討畫論思想是否體現，初探金章的繪畫與成就。

二、金章生平簡介

（一）早年經歷

¹ 陸劍，《南潯金家》（杭州：浙江人民出版社，2006），頁 65。

² 此處指王世襄附於《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》中的〈後記〉。

³ 此處指 2006 年出版的《南潯金家》一書中的第七章〈濠梁知樂的才女畫家金章〉。

⁴ 陸劍多次投稿《收藏》，介紹金章與她的作品，這些文章中有一些初步的精簡介紹。

金章（1884-1939），字陶陶，號陶陶女史，別號紫君，浙江湖州南潯人。⁵ 清光緒十年，金章出生在南潯「四象八牛」⁶ 之一的絲商金家。為同治十年秀才金燾（1856-1919）三女，近代著名畫家金城（1878-1926）之妹，外交官王繼曾（1880-？）之妻，中國傢具之父王世襄（1914-2009）之母。⁷ 因出生在富裕之家，金章幼時即能在金家大宅「承德堂」左側的家塾，同兄姐一起學習四書五經以及書法，這為她奠定深厚的國學素養。優渥的生活，也讓金家子女得以傾心學習傳統繪畫。金章自幼從兄長金城習六法，早早國畫啟蒙，日積月累得以「花卉翎毛無所不工，尤精魚藻」。⁸

金章的父親十分看重女兒的教育，1898 年讓金章進入中西女塾讀書。中西女塾為專收富人子女的教會學校。校長海淑德（Laura Askew Haygood, 1845-1900）稱之「專教中華女子中西書史與一切有關實用之學」，⁹ 學校的教學目的是為了培育中西兼通的女性人才，因此近現代的教育課程是女塾的重要特點，甚至上課時皆以英文授課。¹⁰ 這段學習經歷對金章的影響既深且遠，其一讓金章 1902 年隨兄長遠赴英國學習西洋繪畫時，¹¹ 已具備一定的外語與西方文化之基礎；其二讓金章正式脫離傳統閨秀生活，成為可與男子比肩的時髦巾幗。

金章於英國習畫時，並非正式的留學生身份，而是旁聽的遊學生，但這已讓她眼界大開，畫藝精進，金城在為《濠梁知樂集》作序時即提到「自遊學歐洲，遍觀彼邦文物後，畫益進」¹²。1905 年，金章歸國，研習國畫更專。¹³ 1909 年，遠嫁北京王家才俊王繼曾。王繼曾當時正任清廷軍機大臣張之洞的秘書，不久後便改任駐法留學生監督。¹⁴ 新婚燕爾之際，金章自是跟隨丈夫前往法國任職，再次觀覽各大博物館的館藏，並繼續研繪國畫，¹⁵ 其最自信之作《金魚百影圖卷》即成於此時期。¹⁶ 這段時期，金章還迎來了母親這個身份，長子王世容在巴黎誕生，有趣的是，夫妻倆為他取的小名即是巴黎。¹⁷

⁵ 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，頁 40。

⁶ 四象八牛七十二狗，為民間說法，指的是晚清南潯一代之富商，金家即為八牛之一。

⁷ 陳耀林、金利華，《鉛華黛色-華雅齋藏閨秀書畫集》（石家莊：河北美術出版，2018），頁 72。

⁸ 金城，〈濠梁知樂集序〉，頁 76。

⁹ 海淑德，〈中西女塾章程〉（1897 年印行），收入朱有獻主編，《中國近代學制史料》（上海：華東師範大學出版社，1983），頁 299。

¹⁰ 陸劍，《南潯金家》，頁 71。

¹¹ 邱敏芳，《金城繪畫研究》（碩士論文，國立臺北藝術大學美術史研究所中國美術組，2003），頁 16，

¹² 金城，〈濠梁知樂集序〉，頁 76。

¹³ 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，頁 42。

¹⁴ 張建智，《忘我與自珍—王世襄傳》（上海：文彙出版，2016），頁 14。

¹⁵ 張建智，《忘我與自珍—王世襄傳》，頁 15。

¹⁶ 陸劍，《南潯金家》，頁 74。

¹⁷ 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，頁 44。

而在金章一家駐任法國時，國內爆發辛亥革命，清政權正式瓦解，民國成立，王繼曾也因此改職，金章夫婦回國。1914年，王繼曾任外交部政務司司長，同年王世襄誕生。¹⁸ 他們一家始定居於北京芳嘉園胡同的四合院，即是金章往後時常落款的「芳嘉園之寓齋」。

（二）畫壇崢嶸

1920年，王繼曾被派駐墨西哥，同時擔任墨西哥與古巴公使。此次金章並未隨丈夫任職，因家逢變故，長子夭折，么兒大病初癒不宜奔波，於是只能選擇留下，但也因此碰上屬於她的畫壇機緣。當年，金城創建的中國畫學研究會正式成立於北京，具繪畫長才的金章，因此得以加入中國畫學研究會，並依靠實力擔任評議、魚藻導師。¹⁹ 1921年，受金城所託撰寫《濠梁知樂集》，以教導研究會中求學魚藻者。²⁰

「評議」，是研究會中設立的職位，類似於今之教授，負責輔導成員習畫，因求分科指導而有人物、山水、花鳥、界畫四門，而擔任評議者多是「北京畫壇前輩」。²¹ 金章並非加入研究會後即任評議，最初她是擔任評議之下的助教，後因兩位評議陳師曾（1876-1923）、陶鑒泉（1870-1925）先後逝世，金章才與陳半丁（1876-1970）等一同遞補評議之位。²² 據呂鵬研究，金章仍歸屬於前期即擔任評議者，後期任職評議者則有溥儒（1896-1963）、黃賓虹（1865-1955）、胡佩衡（1892-1962）等。²³ 從評議任職情況，已可窺見金章的繪畫實力，證明其在北京畫壇的地位。現今仍存有一張中國畫學研究會合影【圖一】，可以看見坐在第一排最右者即為金章，且她是在場唯一的女性，足證其份量。1927年元月，湖社畫會成立，金章也加入了這個「金城及門弟子出於對先師的懷念與繼承先師願望」結成的新社團，並擔任了評議。²⁴

金章參與中國畫學研究會與湖社畫會期間，不僅出任評議，教導會員，更多次跟隨中國畫學研究會與湖社畫會參與大小展覽，以下筆者試補足金章這段少被提及的重要經歷。爬梳《申報》記載，其中記錄到金章參與之展覽共三次，分別為：一、1924年四月下旬在北京中央公園展出，由中國畫學研究會舉辦，第三次

¹⁸ 張建智，《忘我與自珍——王世襄傳》，頁15。

¹⁹ 王世襄，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》，頁112。

²⁰ 金城，《濠梁知樂集序》，頁76。

²¹ 田伊婷，《俞明（1884-1935）繪畫研究》（碩士論文：國立中央大學藝術學研究所，2020），頁43。

²² 陳敘良，《被遺忘的畫壇宗匠 湖南省博物館藏蕭俊賢書畫及相關問題研究》（長沙：嶽麓書社，2018），頁254，第125條引註。

²³ 呂鵬，《湖社研究》（北京：文化藝術出版，2010），頁91。

²⁴ 呂鵬，《湖社研究》，頁75。此處採用呂鵬推考的湖社畫會成立時間（1927），因此不另外提及1926年成立之說法。

中日繪畫聯合展覽。²⁵ 二、1930年比利時博覽會美術展，並贏得銀牌獎。²⁶ 三、1937年6月18日開展，由湖社主辦同鄉書畫展覽會。²⁷ 一、三項紀錄反映金章確實參與研究會與湖社舉辦之展覽；第二項則證實金章參與國際型美展的實力。

除卻上述可見之《申報》記載，金章另參與中國畫學研究會舉辦之展覽不下9次，其中包括中日繪畫聯展餘下三場，²⁸ 與第六、七、八、九、十、十二、十四次研究會成績展，²⁹ 成績展之作品另刊登於《藝林旬刊》與《藝林月刊》之中。因一至五次成績展目前無可見之文獻資料，所以保守估計，金章最少參與10次研究會所辦之展覽，且時間上從1920年橫跨至1935年。³⁰ 湖社如同中國畫學研究會一樣時常舉辦各型展覽，光是成績展即達30次以上，且是畫社全體成員一同參與。³¹ 此外有明確文獻記載，金章有隨畫會參與的展覽還有：1929年4月10日舉辦的全國美展³²、1929年11月1日於上海舉辦的中日現代繪畫展覽會、1930年6月16日比利時博覽會美術展（金章是隨湖社成員投稿參展）、1930年6月13日至20日舉辦的陝甘賑災展覽。³³

綜上所述，據今可見之報紙、刊物、歷史文獻與研究可知，金章從1921年起開始參加各類畫展，直至1939年於北京病逝，³⁴ 長達二十年的時間活躍於畫壇之中，參與了40場以上的大小展覽。而幾乎年年參展的金章，並非次次為展覽創作新畫，且其精擅題材魚藻，愈來愈少出現於展覽之中。考其原因，可能和金章後來患上高血壓，病情反覆影響作畫有關。³⁵ 王世襄為《濠梁知樂集》作之跋中提到：「先慈四十五歲後，潛心內典，自謂恐墮魚趣，乃後不復執筆。」³⁶ 但從1936年發行，第84期《藝林月刊》登載的《金陶陶女士荇塘魚戲》落款年「辛未」（1931）【圖二】可知，她並非完全不畫魚藻，而是數量大幅減少。然

²⁵ 《申報》1924年05月25日，17版，有兩條中日繪畫聯展的參展心得，皆提到「金陶陶」。參見王濤，〈參觀中日繪畫展覽會記〉，《申報》，1924年05月25日，17版，頁5；松廬，〈中日繪畫展覽會參觀記〉，《申報》，1924年05月25日，17版，頁5。

²⁶ 《申報》1931年11月29日，14版，報導1930比博會得獎名單，「金陶陶」得銀牌獎。參見〈得獎名冊〉，《申報》，1931年11月29日，14版，頁4。

²⁷ 《申報》1937年05月30日，18版，報導湖社即將在6月18日至22日公開展覽，參加畫家中有「金陶陶」。參見〈湖社主辦同鄉書畫展覽會〉，《申報》，1937年05月30日，18版，頁5。

²⁸ 分別為1921、1922、1926年之聯展。

²⁹ 分別為1928、1930、1931、1932、1933、1935、1936年舉辦。

³⁰ 呂鵬，《湖社研究》，頁64。

³¹ 呂鵬，《湖社研究》，頁113，展覽時間可見頁113-114表格，從1927至1939間幾乎每年舉辦。

³² 湖社選印數件參與全國美展的社員作品投放至當年《湖社月刊》中，其中即包含金章之作。應是《湖社月刊》第22期〈金陶陶女士耄耋圖〉。

³³ 呂鵬，《湖社研究》，頁117-122。

³⁴ 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，頁44。

³⁵ 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，頁44。

³⁶ 王世襄，〈濠梁知樂集跋〉，收入王世襄編，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》（香港：翰墨軒，1999），頁109。

研究金章魚藻作品，仍以 1929 前的創作最佳，而欲完全掌握其魚藻精華又需了解其畫論《濠梁知樂集》。因此下章將透過明其畫論精萃，看其作品中的畫論體現。

三、 金章畫論——《濠梁知樂集》

今可見之《濠梁知樂集》³⁷ 為王世襄留存的初稿版。《濠梁》原有初稿與寫定稿兩個版本，寫定稿藏於金章娘家，但 1937 年日軍砲火侵襲南潯，不幸毀於戰火之中。³⁸ 《濠梁》成書後一直未能出版，直至 1945 年，王世襄恐初稿再遺，因此以小楷抄錄，並印製一百冊，分贈各大博物館，但這批印製手抄稿也幾乎毀於煙硝中。³⁹ 幸運的是，初稿一直被妥善保存，因此 1985 年王世襄實現其諾言「當並畫蹟更為增訂」⁴⁰ 將求得的北京故宮複印版金章《金魚百影圖卷》黑白圖片，附於《濠梁》中出版，但王世襄對於長卷圖像是黑白單色感到十分遺憾。⁴¹ 所幸，1999 年，王世襄因緣際會得以重印《濠梁》時，已取得彩色照片，其又加上家藏的金章遺墨十幅，彩色精印，一補先前遺憾。因此筆者參看之版本為 1999 年本。

（一）創作背景

《濠梁》的創作背景，前章僅簡略提及，筆者於此將進一步細論之。1922 年，金城為書作序，序文清楚交代成書背景「中國畫學研究會成立於社稷壇，一時來學者頗眾，魚藻非余所長，習此科者即勞吾妹指導，余恐僅憑口授，諸生不易記憶，因有撰述成書之請」⁴² 除此之外，文中另提及四點：一、三妹陶陶從小展現繪畫才華，遊學歐洲後畫技更精，可媲美古人。二、《濠梁》章節大要。三、魚藻畫論在歷史中缺失。金城唯一知曉的僅有呂卓亭《在藻集》，⁴³ 然此書也僅是見於《畫徵錄》記載而未見原書，而且極有可能僅是搜集題畫跋語而成。四、金章此畫論的歷史成就。此篇序文之重要，不僅在於對金章繪畫能力的肯定，更點出金章能力的千古難逢，寫就畫論的劃時代重要性。

³⁷ 以下簡稱之《濠梁》。

³⁸ 龍萍、鍾秀明、陸劍編，《南潯名門閨秀》（杭州：浙江攝影出版，2018），頁 45。

³⁹ 1945 年係按王世襄寫於《濠梁知樂集》的跋文「乙酉四月」斷定。

⁴⁰ 王世襄，〈濠梁知樂集跋〉，頁 109。

⁴¹ 王世襄，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》，頁 112。

⁴² 金城，〈濠梁知樂集序〉，頁 76。

⁴³ 金城，〈濠梁知樂集序〉，收入王世襄編，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》（香港：翰墨軒，1999），頁 76。

金章於自序中近一步言明《濠梁》的教育對象：「會中閨秀，每以金魚畫法見詢，極望予有畫訣之作，以便居家自習」⁴⁴ 因此在兄長的勉勵下，花費了兩月時長寫成。金章於 1921 年寫成初稿之後，稍覺遺憾，因是要用於教學，認為「作法卷中，本擬有圖式對照，亦尚付闕如，俟他日得暇，當逐一補充之。」⁴⁵ 因此上文所言寫定本，即是金章後加入參照圖式補全之版本。

（二）架構內容

而《濠梁》作為前無往例的魚藻專論，金章只得參考其他花鳥畫論撰之，所參者何？金章於自序中言：

蓋有仿洪樸《胭脂錄》及徐榮《懷古田舍梅統》之體例而作焉。⁴⁶

金章參考了清代的洪樸《胭脂錄》以及徐榮《懷古田舍梅統》的體例作成《濠梁》。洪樸的《胭脂錄》⁴⁷ 成書於清代嘉慶年間，為牡丹專論，此書內容含括牡丹品類、點染之法、歷代牡丹題詠，且附有圖考。徐榮的《懷古田舍梅統》⁴⁸ 則成書於咸豐年間，為梅花專論，內容含括歷代善畫梅者、畫梅之法、歷代畫論、詠梅詩文統整。考二書之架構內容，《胭脂錄》共四卷，分別為〈品類〉、〈賦色配合〉、〈圖考〉、〈題詠〉；《懷古田舍梅統》的目次則為〈帝王紀〉、〈士夫錄〉、〈雜人錄〉、〈閨閣錄〉、〈方外錄〉、〈四夷錄〉、〈譜〉、〈論〉、〈詠題〉、〈序〉。於章節架構上，二書各有所偏重，順序亦異。金章大致採用《胭脂錄》的形式，再融合徐榮紀錄歷代善畫者的章節，取其優缺，作為《濠梁》撰寫體例。此外，從《胭脂錄》之〈圖考〉可推知，金章於撰書之初，應即有計畫附上圖式，非書成才事後諸葛。

整合前人著書分章之精萃後，金章將《濠梁》分為四卷：〈譜錄〉、〈史傳〉、〈作法〉、〈題詠〉。〈譜錄〉內容如同〈品類〉，彙整歷代論及魚藻類型之文章。綜觀四卷，與洪樸所撰體例基本一致，僅旁加〈史傳〉一卷，圖例未及附之矣。關於四卷詳細之內容，以下試論之：

卷一〈譜錄〉記「前人論魚品者七家」⁴⁹ 宋代一則、明代二則、清代一則、縣志二則、通志一則，內容大抵為金魚種類詳盡介紹，細論品名、色相、姿態，

⁴⁴ 金章，〈濠梁知樂集自序〉，頁 77。

⁴⁵ 金章，〈濠梁知樂集自序〉，頁 77。

⁴⁶ 金章，〈濠梁知樂集自序〉，頁 77。

⁴⁷ 未能見書，因此參考王世襄，《中國畫論研究·下卷》（北京：生活·讀書·新知三聯書店，2013），頁 546。

⁴⁸ （清）徐榮，《懷古田舍梅統》，咸豐五年刻本。

⁴⁹ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 77。

列記有四十品之多。為何採用〈譜錄〉作為第一章，金章於卷首即解釋：「爾雅以詁訓名篇，詩經藉動植比興名物之學，由來尚矣。以言魚藻，雖科附龍水，技等雕蟲，要亦以正名為先務」⁵⁰ 對金魚本身有一定了解後，才可進一步談論畫魚，從此句亦可知，金章畫魚並非空中樓閣，而是講求真實自然。

卷二〈史傳〉，起自魏，迄於清，共論及九十八位歷代名家。「前賢不樹標程，後學無由矜式」⁵¹ 此為金章次之以〈史傳〉的原因。金章引姚最（536-603）畫論，言師資之重要。對金章而言，師法古人之重要同於師法自然，且以前賢的成就為目標，能激勵後人前行。此外，金章每條皆標明出處，無一空言。

卷三〈作法〉之下細分：總論、佈局、姿態、落筆次第、設色、染水、水藻、點綴、用具、附鯉鯽鱖等畫法，十則。卷三為《濠梁》之精華，皆金章作畫所獲之心得。文質既審，往史亦究，始論畫法。金章於總論之初即開門見山談到，要掌握魚的精神與型態，必須從養魚觀魚做起。金章自己於南潯「可讀廬」、北京「芳嘉園」皆畜養大量金魚，⁵² 也正是因有切身經驗，才得知曉如何「靜觀潛賞」以得金魚「無人之態」。⁵³ 總論一則，另提及四要點，皆是畫金魚時的「注意事項」：一、叮囑畫金魚時不可瘦：「寧失諸肥而毋瘦」。⁵⁴ 二、因金魚設色穠烈艷，容易墜於習氣，因此需守神專一「一筆是一筆，有起有訖，筆筆送到」⁵⁵ 渲染時也需細心有度。三、不可單學魚藻，摒棄山水花鳥。因點綴之景，仍不離山水花鳥之法。四、宜師法惲壽平（1633-1690），金章自言曾見其《落花游魚圖》，且折服於圖之「閒逸自適之致，真不可到」。此外，金章有提到，日本畫師中也有魚藻佳手，可以借鏡，但須注意於設色用筆上仍有所缺憾，終不達中國大家的水平。

佈局一則，共言及五項要點：一、如何訂定水位高低。二、仍須重視透視之法，不可過度忽略，導致魚多於水諸此不自然現象。三、須以魚藻真實習性樣態佈局，不可逆自然造化。四、點綴之景與主體間應錯落有致。五、五尾以上的魚隊要如何佈局，間隔時需注意不可遮擋魚眼，以致金魚失去神采。在這一則，可以看到金章對於自然、真實、科學性的強調。

姿態一則，說明如何營造魚在畫中的「局勢」。局勢全從姿態而來，而姿態的把握要注意兩點：一、魚尾。「金魚惟尾最難畫，畫尾得法，則全身靈活」⁵⁶

⁵⁰ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 80。

⁵¹ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 84。

⁵² 陳耀林、金利華，《鉛華黛色-華雅齋藏閩秀書畫集》，頁 72。

⁵³ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 95。

⁵⁴ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 95。

⁵⁵ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 95。

⁵⁶ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 98。

且尾巴的細微變化，能幻化出種種姿態，可謂畫金魚時之最重。二、動作平衡。「畫魚失去平衡，與畫人若失其重心而立致顛危者，同一可笑」⁵⁷ 金章提出的解決辦法即為擬稿改正，並對比親養的真魚之姿。當魚的姿態活了，包圍魚的水也活了「畫魚即是畫水，於是不畫水而水已在」⁵⁸ 此外，金章於此則特別叮嚀，不可多作「翻身魚」，易墮俗態。

落筆次第一則，金章詳細記述畫魚時之先後落筆：一唇，二鬚，三眼泡，四頭，五背，六鰓，七肚，八尾根，九尾，十鰭，十一眼，十二勾鱗，十三勾筋，十四籠罩，十五施金，十六點睛。每條皆清楚解釋該部位應有之型態，線條走勢，甚至不忘講述如何持筆。落手第一筆先畫唇，乃因魚之正側從此筆即定。而從畫眼泡開始「手中宜握雙管，一色濃，一色淡。濃筆落墨，淡筆拖染兼收拾」⁵⁹ 此外，金章取憚南田「點花」筆法用以畫魚眼泡：「先以濃筆點成後以淡筆略提，使其色澤不太平均，有凹凸生光之妙」。⁶⁰ 除此之外，金章於「八尾根」、「十鰭」的記述表露一項訊息，即畫魚是有一定門檻的，以絹本為正格，「用具」一則也記到絹素成效最好。金章預設之讀者為可負擔絹本者，所以述即之用筆也僅可於絹上實施。因此則多言技法，於此謹概言之，細節留於下一章討論。

設色一則，補足上章落筆次第之不足，細講魚身各部設色。染水一則，言染水之法，如何得以做到渾然無跡，金章還於這則提到「一幅畫中染兩色水，參用泰西水法，有反光之意。往年曾試為之，但終覺不適於目，豈刻畫光影，竟非國畫所能容者歟」⁶¹ 認為西方光影變幻技巧，不適合國畫。水藻、點綴一則，即言如何畫藻與點綴之山石花木，於此不贅述。

卷四〈題詠〉，收錄金章創作之五言絕句十二首，七言絕句二十六首，長短句七闕，共四十五首詩作，有些原即為金章題其魚藻畫之詩，有些則為觀畫有感或趁興抒情。此卷之重要性同樣不可忽略，因記錄下許多今未見之魚藻畫作，如《畫鯉魚為賑災作》極富有參考價值，雖詩作創於 1921 年前，但仍可從詩句遙想 1930 年金章再次參與賑災展之心境。

總結而言，《濠梁》一書可謂金章魚藻繪畫思想成熟之代表。其中展現出金章對章法的重視，講求「實事求是」，繪畫也要有所依據，不可閉門造車。透過熟悉繪畫對象的品類、自然樣態、創作之法，多加練習，才能有精良之作。金章也強調魚藻並非單獨一科游離於山水花鳥之外，學魚藻者同樣需學山水花鳥。繪者心態也是金章關注的，宜讓心緒平靜沈穩，才不會將浮躁之氣帶入畫作。此外，

⁵⁷ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 98。

⁵⁸ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 98。

⁵⁹ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 99。

⁶⁰ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 98。

⁶¹ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 102。

金章對傳統的繼承，首推惲壽平，她對惲氏作品與技法的熟悉，深遠影響其繪畫作品。而對西法的學習，更多是在科學層面，另如對自然樣態、透視的強調，但需注意，金章並未提倡以西法入中畫，甚至她不以中西融合為美。

四、 金章作品

若要進一步檢視《濠梁》所言之筆法與思想是否體現，則需從金章繪畫作品談起。然金章創作並無商業用途，親友間交流應酬之作為多，所以多藏於私人手中。因此筆者將整理民國報刊中曾刊登的金章作品，並從中分析畫論思想的體現。

統計民國刊物中出現之金章作品，約有四十一筆資料【表一】，其中十七條由《湖社月刊》登載之作品，原皆屬《金陶陶女士花卉冊》此一作品中。此外，《耄耄圖》一作重複刊登於《湖社月刊》與《藝林月刊》之上。因此金章實際被刊登之作品約有二十四件，大部分刊登於《湖社月刊》、《藝林旬刊》與《藝林月刊》之上。

雖金章以畫金魚聞名中外，⁶² 然從上述統計表可知，金章之金魚習作刊登於報刊上者非常少，僅約有七筆資料，且因時代久遠，有些已模糊難辨，以下筆者仍試論之。1924年《時報圖畫周刊》刊登的《金陶陶女士紫藤金魚》【圖三】，為金章1924年參加中日繪畫聯展時之作品。雖今可見之圖檔，並不清晰，但仍可大致見得，紫藤自右上垂下，細根向左側延伸，與左側邊緣紫藤相接。未盡顯露的紫藤，似乎暗示著畫外之廣闊。金魚之橫向遊勢，與紫藤的下墜之姿，恰好達成平衡，一如金章於《濠梁》所強調的：「魚之隊形橫，點綴應用直景」⁶³。畫面仍可辨識的三隻金魚，姿態各異，品種也不同，較大者雙眼凸出，明顯為《濠梁》卷一所提及之「龍睛」品，不同品類金魚之樣態，若非常觀熟悉者，必難拿捏其分寸。而「紫藤金魚」似乎為金章喜愛的題材，1931年第23期的《藝林月刊》所收錄的作品《王金陶陶女士繪紫藤金魚》【圖四】不但主題相同，甚至畫面上方紫藤與右下方之水藻佈局也很類似，但因魚勢與品種之迥異，讓兩件作品呈現不同趣味，也顯現金章形塑金魚多變樣式的能力。

1929年《藝林旬刊》第45期刊登的《王金章女士文魚戲藻》【圖五】一改上二張「水位佔畫幅下半，上半以他景點綴」⁶⁴之佈局，轉為全幅染水，魚隊從左上向右下游去，穿梭於松藻之間。金魚隊形同樣和藻勢達成巧妙的平衡。此圖

⁶² 《圖畫時報》第333期（1926）有一〈金陶陶女士〉圖像，附文中寫道：「海內外通人所稱賞」。見〈金陶陶女士〉，《圖畫時報》333期，1926年12月26日，頁5。

⁶³ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁97。

⁶⁴ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁96。

之彩色複印，目前可見於 1999 年出版之《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》中，名《金魚軸》【圖六】⁶⁵，讓筆者能進一步言及金章賦色之法。同時參看黑白與彩色本可見，金魚設色之濃淡過渡自然，頭處最重，尾稍幾盡透明。此即金章於《濠梁》提及的「五等」設色：頭處宜最深，次為唇鬚背，眼泡背脊再次之，魚肚由背部延伸暈染，其最淡之色即為四等，第五等則為尾、鰭最淺之處。且因所用之筆，從頭部畫起，如非特殊情況，即不復沾重色，僅用剩餘之色接續畫下，使得濃淡之處皆自然相銜接。⁶⁶ 關乎於水的描繪，雖難以辨認，但仍明確可知，金章並未試圖營造波光粼粼等以西法畫水時之特色。而畫中所繪之藻，即是金章於水藻一則所提及，「結體如松針，密不露梗」⁶⁷ 最為常畫之藻類。此圖松藻之用色上，金章透過色、墨、水，控制青綠的濃淡深淺，偶加赭色豐富層次，營造出水藻滿佈水中，遠近隨流交錯之情態，水氣淋漓氤氳，對於色彩層次之追求，再次強調了絹素對金章的不可取代。這樣的風格與技法上皆近似於惲壽平。以台北故宮所藏之惲氏《花卉八幀冊》〈樵劉家琳池魚藻〉【圖七】一開比對，明顯可見成叢筆勢與暈染變化的相似，只是金章的水藻更講求構造上的合理性，繁密而不雜亂錯生，這和她對合乎自然的追求，與親眼觀察魚藻之實踐，密不可分。

金章對於惲氏仰慕與學習，不僅在於魚藻風格中表露無遺，其花卉上技法，同樣也學習自惲氏。1914 年，《婦女時報》刊登了一幅《金陶陶女士畫花卉冊》，右下作品之題跋直言「師南田翁法女士金章學畫」左上作品之題跋則記「金章仿包山子大意」而觀此畫冊之四幅花卉，筆法上明顯無太大差別，用筆皆沈穩，以中鋒居多，花葉之型態也合於造化，這確實與惲壽平的筆法描繪更近，並無陸治線條的活潑多變。以《金陶陶女士花卉冊》第五開〈牡丹圖〉【圖八】論，金章勾瓣、點葉用筆有著類似於惲氏筆下的穩定性，然在葉子明暗向背的處理與勾花線條留下的細小間隔中，逸趣橫出，有陸治畫意。因《金陶陶女士花卉冊》僅可見黑白圖版，無法從中細看金章對於惲氏沒骨點染之法的學習，稍顯遺憾，然從《濠梁》中金章引述惲壽平技法可知，也許難以從黑白花卉圖版探析之繼承，可回頭從金章魚藻繪畫入手，窺看其作中惲氏點染同用法的體現。以下試以今藏於北京故宮的《金魚百影圖卷》論之。

《金魚百影圖卷》不僅為金章生平最得意之作，按王世襄記載「先慈曾言，平生畫金魚，以百影圖卷為最長，寫定本圖式，多取自此卷」⁶⁸ 此圖創作年代為 1919 年，在《濠梁》成書之前，因此不但是金章魚繪步入成熟之代表，也是《濠梁》畫論最適當的圖解，用以探究金章魚藻中的惲氏技法可謂合宜。圖卷全長有一千零七十七公分，上繪金魚百數隻，配以水藻、湖石、水仙、蓼花等，呈現一

⁶⁵ 因掃描檔案之問題，顏色差異頗大，僅可稍加參考其暈染之法。

⁶⁶ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 101。

⁶⁷ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 102。

⁶⁸ 王世襄，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》，頁 112。

派和融的魚戲之貌。聚焦前半部蓼花一段之金魚【圖九】，首先可見四種以上金魚品類，有頭部如戴帽子者，眼睛外凸者，紅者，黑者，雜色者，顯示金章對金魚品類多樣化的重視。其次，細觀金魚，金章無勾勒魚身，僅用點染即掌握魚之形神。上段所提及的五等設色法，在此處也明確顯現。頭部處用色最重，尾骨處漸淡，魚背至魚肚，也呈現細膩的濃淡漸遞，鰭尾顏色更是透薄暈染，各部位間細微的差異，皆讓金章無需傍依線條，也能展現出金魚體積感與身線，色、墨、水充分潤和互滲，在絹上形成靈動鮮亮的美感。金章於此處使用的濃淡筆兼施，從頭部畫起的做法，是對惲氏筆法熟爛於心的表現。金章記述魚身畫法時，特引方薰所載「惲氏點花，粉筆帶脂，點後復以染筆足之，點染同用」金章認為「前人未傳此法，是其獨創，畫魚正宜採用之」⁶⁹ 繪畫金魚時也確實抓住惲氏之要點，先點後染，按次序進行。這條記述不但再次證明金章對於惲壽平的追隨，也可見其將惲氏花卉筆法，轉用於魚藻繪畫上的匠心獨具。綜上而言，金章 1921 年即著成的《濠梁知樂集》，已是她成熟至極的繪畫心得，並繼續實踐於往後的魚藻繪畫中，且不限於魚藻，關乎於觀法自然，前學後師等概念貫穿其所有類型之繪畫作品。

五、 小結

1920 年，對金章而言，應是改變生命的一年。長子離世，丈夫外派，傷感的別離迫不及待的先後到訪，所幸際遇也暗伏其中，伺機扭轉她的生命軌跡。1920 年以前，金章雖已長期作畫，但純粹是個人興趣之展揚，並未成一家之言。然 1920 年後，金章作畫不輟，且開始顯露光芒。加入畫會、參與展覽、擔任評議老師，並為中國畫論填補上魚藻之空缺，成書《濠梁》，引為標竿。她於畫壇的活躍與成就，當得起一聲巾幗不讓鬚眉。

金章於《濠梁知樂集》中記下的心得，不但展現出她對魚藻繪畫的成熟見解，更以實例強調傳統承繼的重要，並非空有口號不知從何來去。對西法的學習，也有明確的取舍，保留一定的科學、透視觀念，捨取過度的實物捕捉。因此金章強調水、魚、藻三者間的關係，需合乎正常透視與自然，但畫水時不會採用西法去描繪。反映了金章深知，畫面最終呈現的和諧，遠重於筆法上的炫耀。這和「中國畫學研究會」與「湖社畫會」的原則是相同的。中國畫學研究會成立之目的即是感嘆「畫學之凋零，國粹之將墜」，因此強調「精研古法，博擇新知」。⁷⁰ 對研究會而言，最為重要的就是承繼傳統，即使學習西法也不可使中國繪畫失去本旨。金章的畫論思想與其繪畫成就，使眾人得以看見研究會理念的實踐結果。

⁶⁹ 金章，〈濠梁知樂集〉，頁 99。

⁷⁰ 呂鵬，〈湖社研究〉，頁 215。

除此之外，金章作為傳統繪畫實踐者，以自身創作與《濠梁》證明，中國繪畫並非誕生於想像，亦非單純的「直抒胸臆」，同樣重視體察自然，師法造化，所繪之物也合乎本性。因此《濠梁》可說是對當時，詆毀中畫，講求西畫革新一派之論者，最好的反駁，以及傳統技法寶貴的證明。綜上所述，金章之重要性，不但是以女性之姿，躋入北京畫壇之魚藻第一人，也是傳統的繼承者，且對於前賢技法嫻熟，並能內化後賦予新的生命力，更是成一家之言，為傳統魚藻畫論留下不可取代的實用教材。

附表

【表一】民國刊物中，金章作品統計

民國刊物—金章作品統計			
年代	刊物（期）	作品名	註記
1911	婦女時報（01）	金陶陶女士畫魚扇	
1914	婦女時報（12、13）	金陶陶女士花卉冊	
1924	華國（05）	金陶陶女士紈扇	
1924	時報圖畫周刊（201）	金陶陶女士紫藤金魚	中日繪畫聯合展覽
1927	湖社月刊（1-10）	金陶陶女士畫金魚	
1927	湖社月刊（11-20）	金陶陶畫魚	
1927	湖社月刊（11-20）	金陶陶畫錦雞梅花	
1927	湖社月刊（11-20）	金陶陶女士畫魚	
1928	藝林旬刊（22）	王金陶陶雙鯉	
1929	藝林旬刊（45）	王金章女士文魚戲藻	
1929	湖社月刊（22）	金陶陶女士耄耋圖	
1930	藝林月刊（8）	金陶陶女士丹楓鸚鵡	第七次成績展覽出品
1930	湖社月刊（27）	金陶陶畫馬，北樓先生補景	
1931	藝林月刊（15）	王金陶陶耄耋圖	第七次成績展覽出品
1931	藝林月刊（23）	王金陶陶女士繪紫藤文魚	第八次成績展覽出品
1932	湖社月刊（41-50）	金陶陶女士桃花	
1932	湖社月刊（52）	金陶陶女士荷花	
1932	湖社月刊（54）	金北樓先生題陶陶女士花卉精冊	
1932	湖社月刊（55）	金陶陶女士花卉精冊-2	
1932	湖社月刊（56）	金陶陶女士花卉冊-3	
1932	湖社月刊（58）	金陶陶女士花卉冊-4	出版時排序五
1933	湖社月刊（65）	金陶陶女士花卉冊-4	出版時排序七
1933	湖社月刊（67）	金陶陶女士花卉冊-5	
1933	湖社月刊（68）	金陶陶女士花卉冊-6	
1933	湖社月刊（69）	金陶陶女士花卉冊-7	
1933	湖社月刊（70）	金陶陶女士花卉冊-8	
1933	湖社月刊（72）	金陶陶女士花卉冊-9	
1933	湖社月刊（72）	金陶陶女士花卉冊-10	
1933	湖社月刊（73）	金陶陶女士花卉冊-11	
1933	藝林月刊（40）	王金陶陶女士高柳鸚鵡	第九次成績展覽出品

1934	湖社月刊（74）	金陶陶女士花卉冊-12	
1934	湖社月刊（75）	金陶陶女士花卉冊-13	
1934	湖社月刊（76）	金陶陶女士花卉冊-14	
1934	湖社月刊（78）	金陶陶女士花卉冊-15	
1934	湖社月刊（79）	金陶陶女士花卉冊-16	
1934	湖社月刊（80）	金陶陶女士花卉冊-17	
1934	藝林月刊（51）	王金陶陶女士荷花翠鳥	第十次成績展覽出品
1934	藝林月刊（60）	王金陶陶濠梁逸趣	
1935	藝林月刊（75）	王金章女士荷沼文魚	
1936	藝林月刊（92）	王金陶陶蕉欄鸚鵡	第十四成績展覽出品
1937	北洋畫報（1512）	吳興畫家金陶陶繪魚藻	

資料來源：民國時期期刊全文數據庫（1911-1949）

參考資料

文獻史料

1. 〈得獎名冊〉，《申報》，1931年11月29日，14版，頁4。
2. 王濤，〈參觀中日繪畫展覽會記〉，《申報》，1924年5月25日，17版，頁5。
3. 松廬，〈中日繪畫展覽會參觀記〉，《申報》，1924年5月25日，17版，頁5。
4. 〈湖社主辦同鄉書畫展覽會〉，《申報》，1937年05月30日，18版，頁5。
5. 〈金陶陶女士〉，《圖畫時報》333期（1926.12.26），頁5。
6. 〈金陶陶女士耄耋圖〉，《湖社月刊》22期（1929.09.01），頁13。

專書

1. （清）徐榮，《懷古田舍梅統》，咸豐五年刻本。
2. 王世襄，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》，香港：翰墨軒，1999。
3. 陸劍，《南潯金家》，杭州：浙江人民出版社，2006。
4. 張建智，《忘我與自珍—王世襄傳》，上海：文彙出版，2016。
5. 呂鵬，《湖社研究》，北京：文化藝術出版，2010。
6. 龍萍、鍾秀明、陸劍編，《南潯名門閨秀》，杭州：浙江攝影出版，2018。
7. 陳敘良，《被遺忘的畫壇宗匠 湖南省博物館藏蕭俊賢書畫及相關問題研究》，長沙：嶽麓書社，2018。
8. 陳耀林、金利華，《鉛華黛色-華雅齋藏閨秀書畫集》，石家莊：河北美術出版，2018。

論文

1. 陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，《收藏》07期（2016），頁40-46。
2. 陸劍，〈金章繪《金魚百景圖卷》〉，《收藏》03期（2011），頁62-64。
3. 邱敏芳，《金城繪畫研究》，碩士論文，國立台北藝術大學美術史研究所中國美術史組，2003。
4. 田伊婷，《俞明（1884-1935）繪畫研究》，碩士論文，國立中央大學藝術學研究所，2020。

圖版目錄

- 【圖一】 《中國畫學研究會成員合影》。圖版來源：陸劍，〈濠梁知樂金陶陶〉，《收藏》07期（2016），頁43。
- 【圖二】 金章，《金陶陶女士苻塘魚戲》。圖版來源：〈金陶陶女士苻塘魚戲〉，《藝林月刊》84期（1936），頁4。
- 【圖三】 金章，《金陶陶女士紫藤金魚》。圖版來源：〈中日繪畫展覽會特號〉，《時報圖畫周刊》201期（1924），頁1。
- 【圖四】 金章，《王金陶陶女士繪紫藤文魚》。圖版來源：〈王金陶陶女士繪紫藤文魚（第八次成績展覽出品）〉，《藝林月刊》23期（1931），頁15。
- 【圖五】 金章，《王金章女士文魚戲藻》。圖版來源：〈王金章女士文魚戲藻〉，《藝林旬刊》第45期（1929），頁2。
- 【圖六】 金章，《金魚軸》，1928，絹本設色，38.5x55.3公分。圖版來源：王世襄，《中國近代名家書畫全集：金章金魚百景》，香港：翰墨軒，1999，頁69。
- 【圖七】 惲壽平，〈撫劉寀琳池魚藻〉，《花卉八幀冊》八開之一，紙本設色，26.7x40.3 cm，國立故宮博物院藏。圖版來源：國立故宮博物院〈<https://digitalarchive.npm.gov.tw/Painting/Content?pid=4697&Dept=P>〉（2022年02月28日檢索）
- 【圖八】 金章，《金陶陶女士畫冊》第五開。圖版來源：〈金陶陶女士畫花卉冊〉，《婦女時報》12期（1914），頁16。
- 【圖九】 金章，《金魚百影圖卷》（局部）。圖版來源：〈清朝女畫家，被金魚影響的一生〉，《金魚滿堂網》，網址：〈<http://www.jinyumtw.com/html/gyjt/pjzt/3713.html>〉（2022年02月28日瀏覽）

圖版

【圖一】《中國畫學研究會成員合影》

【圖二】金章，《金陶陶女士荷塘魚戲》

【圖三】金章，《金陶陶女士紫藤金魚》

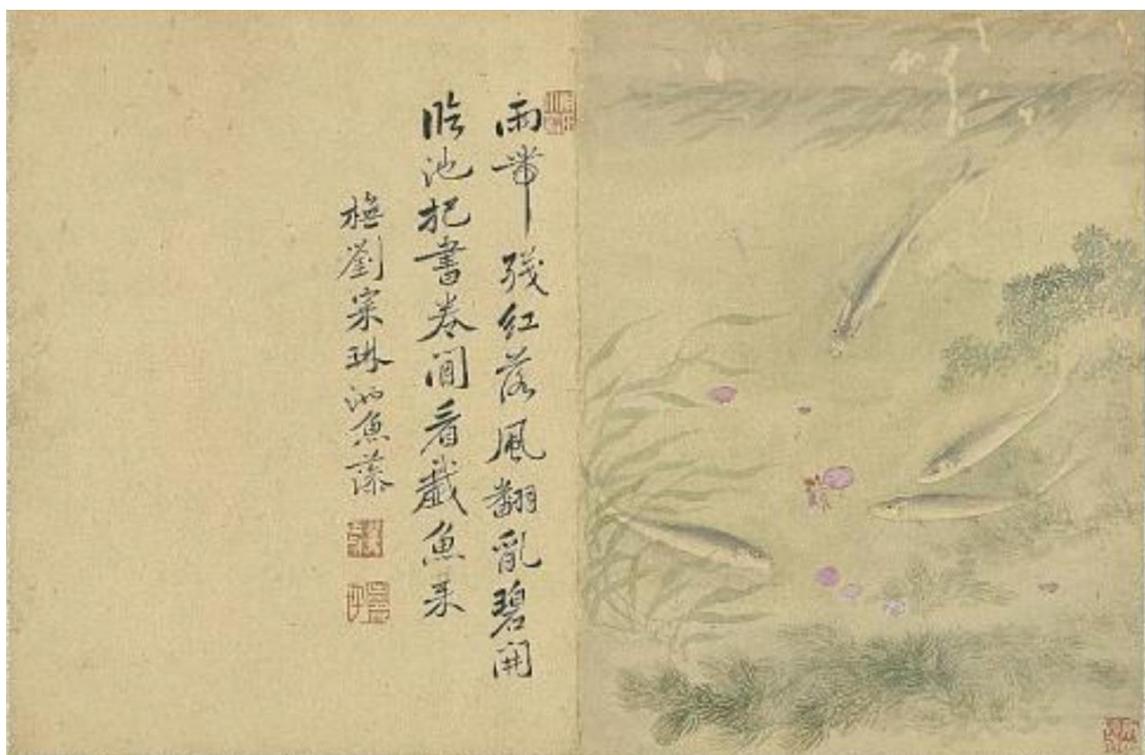
【圖四】金章，《王金陶陶女士繪紫藤文魚》

【圖五】金章，《王金章女士文魚戲藻》

【圖六】金章，《金魚軸》，1928

【圖七】惲壽平，〈樵劉棗琳池魚藻〉，《花卉八幀冊》

婦女時報

【圖七】金章，《金陶陶女士畫冊》第五開

【圖八】金章，《金魚百影圖卷》（局部）