

Strolling in the Fragrant Garden:
Paintings of Ju Chao and Ju Lian

故园拾香

—— 居巢居廉绘画 ——

广州艺术博物院
香港艺术馆

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

故园拾香——居巢、居廉绘画 / 广州艺术博物院、香港艺术馆编. —广州: 岭南美术出版社, 2008. 6
ISBN 978-7-5362-3915-9

I. 故… II. 广… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第065484号

装帧设计: 方 蕾
梁丽辉
陈美莲
特约编辑: 叶耀才
责任编辑: 龚 瑰
责任技编: 许骏生

故园拾香——居巢、居廉绘画

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市中自印务有限公司
版 次: 2008年6月第1版
2008年6月第1次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/8
印 张: 39
ISBN 978-7-5362-3915-9
定 价: 480.00元

故园拾香

—— 居巢居廉绘画

Strolling in the
Fragrant Garden:

Paintings of Ju Chao and Ju Lian

广州艺术博物院 编
香港艺术馆

岭南美术出版社

故园拾香

——居巢居廉绘画

广州艺术博物院
香港艺术馆 编

岭南美术出版社

Strolling in the Fragrant Garden:
Paintings of Ju Chao and Ju Lian

故园拾香——居巢居廉绘画

展出地点/展出时间

广州艺术博物院 2008.6.18—2008.8.31
香港艺术馆 2008.10.31—2009.2.1

主办

中共广州市委宣传部
广州市文化局
香港特别行政区政府康乐及文化事务署

承办

广州艺术博物院
香港艺术馆

参展机构

广东省博物馆
广州艺术博物院
香港艺术馆
香港中文大学文物馆
东莞市博物馆
东莞市可园博物馆
岭南画派纪念馆

Strolling in the Fragrant Garden: Paintings of Ju Chao and Ju Lian

Venues and Dates:

Guangzhou Museum of Art: June 18, 2008-August 31, 2008
Hong Kong Museum of Art: October 31, 2008- February 1, 2009

Jointly presented by

the Publicity Department of CPC Central Committee of Guangzhou
the Guangzhou Municipal Cultural Bureau and
the Leisure and Cultural Services Department, HKSAR

Jointly organized by

the Guangzhou Museum of Art and
the Hong Kong Museum of Art

Exhibitors:

the Guangdong Provincial Museum
the Guangzhou Museum of Art
the Hong Kong Museum of Art
the Art Museum of The Chinese University of Hong Kong
the Dongguan Municipal Museum
the Keyuan Museum of Dongguan and
the Museum of the Lingnan School of Painting

广州艺术博物院工作小组

常务副院长:
陈伟安

研究、图录编辑及展览策划:
陈滢
翁泽文

资料整理:
杨彬
周家聪

图录装帧及展览形式设计:
方蕾
梁丽辉
陈美莲

摄影:
朱劲中

英文翻译:
吴晓雯

香港艺术馆工作小组

总馆长:
邓海超

研究及展览策划:
司徒元杰
邓庆荣
王雅君

平面及展览设计:
江国樑
李静芬
张伟明
高静雯

英文翻译:
PS Design

Production Team of Guangzhou Museum of Art

Deputy Director
Chen Wei'an

Research, Catalogue Editing and Exhibition Management:
Chen Ying
Weng Zewen

Editorial Assistants:
Yang Bin
Zhou Jiacong

Catalogue and Exhibition Design:
Fang Lei
Liang Lihui
Chen Meilian

Photography:
Zhu Jingzhong

English Translation:
Wu Xiaowen

Production Team of Hong Kong Museum of Art

Chief Curator
Tang Hoi Chiu

Research and Exhibition Management:
Szeto Yuen Kit
Tang Hing Sun
Wong Nga Kwan

Graphics and Exhibition Design:
Kong Kwok Leung
Lee Ching Fan
Cheung Wai Ming
Ko Ching Man

English Translation:
PS Design

目录

Table of Contents

七 序言 (一)
陈伟安

8 Preface (I)
Chen Wei'an

九 序言 (二)
邓海超

10 Preface (II)
Tang Hoi Chiu

专论

Treatises

—— 花到岭南无月令 —— 居巢和居廉的乡土绘画
陈 滢

19 Flowers Always in Season in Lingnan: Rural Painting by Ju Chao and Ju Lian
Chen Ying

二二 小中见大 —— 居廉的十香园小天地
司徒元杰

25 The Big in the Small: Ju Lian's Garden of Ten Fragrances
Szeto Yuen Kit

二七 回顾香港的居巢居廉作品收藏
邓民亮

30 A Collecting History of Paintings by the Two Jus
Tang Man Leung

三四 略述居巢居廉与《十香图》
邓庆燊

37 The Two Jus and the *Ten Fragrances*
Tang Hing Sun

三九 图版目录

40 Plates

四三 居巢绘画

43 Paintings of Ju Chao

一三三 居廉绘画

133 Paintings of Ju Lian

三〇〇 居巢居廉艺术年表
翁泽文 周家聪 辑录

307 Chronology of the Two Jus in Brief
Compiled by Weng Zewen and Zhou Jiacong

序(一)

广东著名画家居巢与居廉合称“二居”，在广东绘画史上享有盛名，在全国画坛上也占据重要地位，是晚清花鸟画坛上的杰出代表之一。在现代广东画坛上占据主导地位的岭南画派的创始人高剑父、高奇峰和陈树人均与居廉有直接或间接的渊源关系，因此“二居”被认定为是岭南画派的前奏。

为了加强粤、港两地文博界对岭南乡邦艺术的研究与交流，深入开展对“二居”艺术的研究和宣传，由中共广州市委宣传部、广州市文化局、香港康乐及文化事务署联合主办，广州艺术博物院与香港艺术馆联合承办“故园拾香——居巢居廉绘画”大型展览，由粤、港两地各大博物馆提供藏品，于2008年6月和10月分别在广州艺术博物院及香港艺术馆展出。现在展示在读者面前的，就是本次展览的展品图录。为配合本次展览，还邀请有关的专家学者，在广州举办“居巢居廉艺术研讨会”，并将研讨会的论文结集出版。

本次展览荟萃了“二居”精品249件，是从广州艺术博物院、香港艺术馆、广东省博物馆、香港中文大学文物馆、东莞市博物馆、岭南画派纪念馆、可园博物馆收藏的3000多件“二居”作品中精选出来的，其作品数量之多、质量之高、收集范围之广，为历年展览与出版的“二居”作品之冠。我们还邀请中国科学院华南植物园、华南农业大学、中国水产科学研究院珠江水产研究所的专家，对“二居”画作所描绘的花卉、昆虫、水产等作了鉴定，确定其准确的名称，使本书更具学术性。就一个专题项目与如此众多的专业机构进行交流合作，在我院尚属首次。这次活动，对加深粤、港两地的文化交流必将起到良好的促进作用。

在此，我谨代表广州艺术博物院对各收藏、研究机构的通力合作致以衷心的感谢！我希望，粤、港两地的文博机构利用长期合作的良好基础，利用两地文化同源的优势，进一步加强各种文化交流，继续携手共创高水平的文化盛会。

陈伟安

广州艺术博物院常务副院长

Preface (I)

Known together as the Two Jus, the renowned Guangdong painters Ju Chao and Ju Lian have entered the hall of fame of both Guangdong and Chinese painting as late Qing giants of the bird-and-flower genre. Since one is bound to come across the cousins somewhere along the lineage of Gao Jianfu, Gao Qifeng and Chen Shuren, or the founders of the Lingnan School of Painting, they have come to be revered as the heralds of this single most predominant school in the Guangdong area.

To strengthen the ties between Guangdong and Hong Kong museums in the study and interflow of Lingnan provincial arts and to set in motion researches into and propagation of the legacy of the Two Jus, the Publicity Department of CPC Central Committee of Guangzhou, the Guangzhou Municipal Cultural Bureau, and the Leisure and Cultural Services Department of the HKSAR have come together to co-present the large-scale exhibition "Strolling in the Fragrant Garden: Paintings of Ju Chao and Ju Lian" which is jointly organized by the Guangzhou Museum of Art and the Hong Kong Museum of Art and is to run at the two institutions from June and October respectively. In addition to the present volume which catalogues the exhibits drawn from leading museums in the province and the special administrative region, a conference with the Two Jus as the theme will be held in Guangzhou and the proceedings subsequently published in association with the exhibition.

The 249 paintings on display at the exhibition have been critically selected from the best of the best among the 3,000 or so items in the collection of the Guangzhou Museum of Art, Hong Kong Museum of Art, Guangdong Provincial Museum, Art Museum of The Chinese University of Hong Kong, Museum of the Lingnan School of Painting, Dongguan Municipal Museum and Keyuan Museum of Dongguan. In terms of scale, scope and quality, the exhibition and the associated publication have been unrivaled. To increase the academic value of the catalogue further, we have solicited the assistance of botanists, entomologists and aquatic biologists to identify the flowers, insects and aquatic life depicted in the works by the two artists. This has

been an exciting experience for us since our Museum has never worked so closely with so many of our peers on a project and we are confident that the joint effort will lead to even greater cultural interflow between Guangdong and Hong Kong in the future. On behalf of the Guangzhou Museum of Art, I would like to take this opportunity to extend our thanks to all the collecting institutions for their contribution in the event. It is my sincere hope that museums in Guangdong and Hong Kong will build on our long-term cooperation and our common cultural heritage to present even more quality cultural events to the public.

Chen Wei'an

Deputy Director

Guangzhou Museum of Art

香港回归祖国转瞬已11年。无论从历史发展还是地理位置上看，位处广东南端珠江河口的香港，都与广东渊源甚深。因此，自1962年成立至今，香港艺术馆致力于收藏广东地区的作品，于馆藏约5000多件中国书画作品中，即有约3000件是属于广东地区的作品。而艺术馆历年亦将广东书画的藏品整理及公开，除了筹办展览，亦出版相关藏品的展览图录。早在1965及1966年，艺术馆已举办苏六朋（1791—约1862）及苏仁山（1814—约1850）两位著名广东画家的个人展览。1973年的“广东历代名家绘画展”、1976年的“岭南绘画——17至20世纪中叶展”及2000年的“明清广东绘画展”，均展出了广东诸家的作品。此外，艺术馆亦曾举办多个和岭南画派相关的展览，包括1983年的“岭南画派早期名家作品展”及“二高一陈”的个人专题展览；这次“故园拾香——居巢居廉绘画展”则集中呈示岭南画派启者“二居”的艺术风格。这些专题展览，正体现了本馆致力于保育粤、港文化艺术，反映两地一脉相承、薪火相传的使命。

居巢（1811—1865）及居廉（1828—1904）为堂兄弟，广东番禺隔山乡人，画史上合称为“二居”，在广东绘画史上享有盛名，在中国画坛上也占有重要席位。他们于广西时拜宋光宝（活跃于约十九世纪中期）及孟觐乙（活跃于约十九世纪中期）之门下，绘画风格上追明陈淳（1483—1544）及清恽寿平（1633—1690）的写意没骨花鸟画法。二人尤着力于写生，发展了独具面目的“撞水”及“撞粉”技法，造就了清丽细腻的画风，不但推动了广东花鸟画的发展，更形成了与北方水墨淋漓截然不同的风格。而“二居”门人甚多，除了一众家族成员之外，其后深具革新精神的岭南画派名家高剑父（1879—1951）、高奇峰（1889—1933）及陈树人（1884—1948）等，早年均受其画风的启迪，影响一直延至民初，甚至21世纪。

艺术馆共藏有约120多件“二居”的作品。早年入藏的首批居廉作品，主要来自“九华堂”主人刘少旅（1900—1996）及画家黄般若（1901—1968）。及至1970至1980年代初，除了向收藏家征购“二居”画作外，艺术馆亦有从一些文物商店或画廊零散地购藏。这次展览展品之一的居巢《仿元人采蜜图扇面》正是于1970年入藏，是艺术馆收藏的首件居巢作品。此

外，这次展览中居廉的两套《十香图册》，亦分别于1990年代中购入。两册题材相若，绘画了十种带香气的花卉。在技法上，一套纯用水墨，另一套则于金笺上赋彩，两册互相辉映，是居廉传世作品中绝无仅有的精品。

2008年为居廉诞辰180周年，亦缔造了粤、港两地文博界合作的契机；艺术馆感到非常荣幸能与广州艺术博物院合办“故园拾香——居巢居廉绘画展”。200多件征集所得的展品可谓囊括两地公家机构所收藏的“二居”精作，这些展品涵盖时期广泛，包括“二居”早期及成熟的晚年风格；题材亦非常多样，有花鸟、人物、蔬果、鱼虫、山水等等。能这样集中地将“二居”的精品于粤、港两地巡回展出乃属历来首次。本人谨代表康乐及文化事务署及香港艺术馆向慷慨借出珍品的机构，包括广州艺术博物院、广东省博物馆、岭南画派纪念馆、东莞市博物馆、东莞市可园博物馆以及香港中文大学文物馆等致以深切谢忱。本人谨冀望这次展览能加强粤、港两地文博学界对岭南乡邦艺术的研究、交流，且让两地的观众更进一步认识及肯定“二居”对岭南画坛的影响及其重要的地位。

邓海超

香港艺术馆总馆长

Preface (II)

Without our noticing, the Hong Kong Special Administrative Region will be celebrating her 11th birthday this year. Lying at the estuary of the Pearl River, the territory has always been bound up with Guangdong to the north whether historically or geographically. This is part of the reason why the Hong Kong Museum of Art has been collecting Guangdong art since its foundation in 1962. Accounting for about 3,000 out of our 5,000-strong collection, Guangdong paintings and calligraphies have been continually catalogued and put on public display over the past decades. As early as 1965 and 1966, we had solo shows for the renowned Guangdong painters Su Liupeng (1791 – ca.1862) and Su Renshan (1814 – ca.1850) while other artists from the same province were featured in our exhibitions “Kwangtung Painting” of 1973, “Lingnan Painting: 17th to mid-20th Century” of 1976 and “Guangdong Painting of the Ming and Qing Dynasties” of 2000. The Lingnan School of Painting, in particular, has been the theme of many of our exhibitions including “Early Masters of the Lingnan School” of 1983 and solo shows for the exponents of the School no other than Gao Jianfu (1879 – 1951), Gao Qifeng (1889 – 1933) and Chen Shuren (1884 – 1948). The present exhibition, “Strolling in the Fragrant Garden: Paintings of Ju Chao and Ju Lian”, traces the Lingnan tradition even further to the Two Jus. All these exhibiting efforts have served to demonstrate our vision and mission in preserving the art and culture of Guangdong and Hong Kong which are intertwined whether in the past or in the present.

Known as the Two Jus for their significance in the history of Guangdong and even Chinese painting at large, the cousins Ju Chao (1811 – 1865) and Ju Lian (1828 – 1904) originated in Geshan, Panyu, Guangdong. While in Guangxi, they learned the art under Song Guangbao (act. ca. mid-19th century) and Meng Jinyi (act. ca. mid-19th century) and sought to emulate Chen Chun (1483 – 1544) of the Ming and Yun Shouping (1633 – 1690) of the Qing in bird-and-flower painting in the expressive boneless style. The Two Jus attached great importance to painting from life and developed the original water and powder infusion techniques for elegant and delicate effects, not only contributing to the development of the Guangdong bird-and-flower genre but also consummating a style that is in stark contrast to the spontaneous washes of the North. Through their families as well as their numerous students, among them the preeminent Lingnan painters Gao Jianfu, Gao Qifeng and Chen Shuren, their legacy has survived through the Republican

period right down to the 21st century.

Among the 120 or so works by the Two Jus in the Museum's collection, the earliest came from Liu Shaoli (1900 – 1996), or the master of the Jiu Hua Tang, and the painter Huang Bore (1901 – 1968). From the 1970s to the early 1980s, the Museum turned to antique shops, galleries as well as collectors for isolated acquisitions. The fan *Bees in Yuan Style* on display, for instance, was the first piece to enter our collection in 1970 while the two albums *Ten Fragrances* were acquired in the mid-1990s. Featuring ten kinds of fragrant flowers, the two albums, one in ink and the other in colour on gold-flecked paper, are rare masterpieces among extant works by Ju Lian.

The year 2008 being the 180th anniversary of Ju Lian, an opportune occasion has arisen for our privileged collaboration in the exhibition “Strolling in the Fragrant Garden: Paintings of Ju Chao and Ju Lian” with the Guangzhou Museum of Art. The two hundred or so exhibits represent our choicest selections from public collections in Guangdong and Hong Kong. In terms of period, they cover both the early and the mature late-year style of the two great masters. In terms of theme, they range from birds, flowers, figures, fruits, vegetables, insects, fish to landscape. This is the first time such a large and fine exhibition of works by the Two Jus has traveled in Hong Kong and Guangdong. On behalf of the Leisure and Cultural Services Department and the Hong Kong Museum of Art, allow me to express our heartfelt gratitude to the lenders to the exhibition. They are the Guangzhou Museum of Art, Guangdong Provincial Museum, Museum of the Lingnan School of Painting, Dongguan Municipal Museum, Keyuan Museum of Dongguan, and Art Museum of The Chinese University of Hong Kong. It is our sincere hope that the exhibition will be a catalyst for more researches and exchanges into Lingnan art in both Guangdong and Hong Kong and will foster due recognition of the significance of the Two Jus in the Lingnan tradition.

Tang Hoi-chiu

Chief Curator

Hong Kong Museum of Art

花到岭南无月令

——居巢和居廉的乡土绘画

陈 滢

引言

在清代的道光至光绪年间，岭南^[1]出现了两位具有鲜明地域风格的画家居巢（1811—1865）和居廉（1828—1904）。他们是堂兄弟，两人的艺术历程、绘画风格又颇为相近，在中国美术史里，他们并称“二居”。

居巢和居廉生长在岭南的水域之乡、花卉之乡。岭南的气候温暖，雨量充沛，河流纵横，南面又濒临大海。在弥漫的水气滋润下，花开四时，香飘四季，清代的屈大均因而有“花到岭南无月令”^[2]之语。二居终生与乡土有着不解之缘，他们以岭南画家的眼光来看岭南，毕生描绘乡土田园那浸透了水色水气的花卉蔬果虫鱼；^[3]他们以写生写实为旨趣，创造出一种独特的图式语言。他们的绘画清新、水灵、明秀，流淌着岭南水域清澈的水色，簇拥着岭南田园烂漫的花色，洋溢着岭南大地生生不息、欣欣向荣的生命活力。

居巢和居廉在其乡土绘画之中，创造了一个完全属于自己的艺术世界，以纯粹的“岭南风格”自成面貌。

一、岭南画家：沉浸在乡土田园之中

居巢和居廉出生在广东省番禺县隔山乡（今属广州市）一个书香之家，在隔山度过青少年时代。后来，他们又辗转于岭西（广西），寄寓在广东东莞，最后回到隔山终老。他们一生生活 在岭南，与乡土田园结下不解之缘。

1、花田花海畔生长——隔山早期

居巢和居廉的家乡隔山位于珠江三角洲的腹地、流经广州城的珠江南岸——当地人称之为“河南”。清代的“河南”盛产花卉，当地农人多数“以栽花为业”。^[4]清人陈华咏“河南”诗曰：“三十三乡人不少，相逢多半是花农”。^[5]在数十里的田地上，各种花卉四季竞相开放，其中以素馨花的种植为最盛。“河南”因而有“花洲”、“花田”之称。隔山就坐落在“河南”的庄头、瑶头一带大片的花田里面。

清人岑霍山有诗曰“珠江南岸晚云晴，处处桑麻间素馨。”^[6]居巢和居廉的家乡隔山处处美如画：珠江环绕“河南”而过，灌溉着洲中一望无际的花田。花田中素馨、茉莉洁白如雪，玫瑰、蔷薇等姹紫嫣红。此外还有成片绿油油的茶园，出产著名的“河南茶”。乡间村落则是石径池塘，疏篱人家，豆棚瓜架，抱瓮灌圃；古老的房屋被烂漫的藤花缘墙覆瓦。^[7]在隔

山乡附近，还有汉代杨孚的故宅、南汉时的刘王殿、海幢寺和“素馨花魂”的遗迹；围绕这些古迹，流传着种种传奇的故事……

隔山乡美丽的田园景色，从居巢和居廉的诗作中可见一斑：

素馨田畔素馨斜，生长珠娘尚有家。

珠女至今颜色好，一生衣食素馨花。

——居巢《素馨》^[8]

绕壁藤花紫，春光艳若何。

隔花人不见，香里笑声多。

——居廉《藤花堡》^[9]

居巢从小接受完整的传统文化教育，具备了一个文人应有的文化修养，诗、书、画俱能。居廉比居巢小17岁，他自幼失去父母，居巢将他带在身边，教他读书作画。

居巢早年的绘画大都以家乡的花卉草虫为题材，有《牡丹》（1824年）、《百合花》（1829年）、《丹桂木芙蓉》（图版44页）、《水仙》（以上1833年）、《蔬果》（1835年）、《水仙》（1841年）、《玉簪蛱蝶》、《红蓼青蛙》（以上1842年）等等。

在隔山乡生长的居巢和居廉，既是书香之家的后代，更是岭南的“自然之子”。他们从小到大，看到的尽是铺天盖地 的花田，活色生香的鲜花；在他们的周围，都是摘花采茶、种菜植果的乡亲。他们所在的广府地区，有着独特的“以花作衣”、^[10]“食香衣果”^[11]的风俗民情——不但是花衣、果衣们“以花作衣”、“食香衣果”，而且在民间的生活习俗之中，更是处处展示着“以花作衣”、“食香衣果”更为丰富的内容与更加广泛的意义。在广府地区，每年岁末有盛大的广州“迎春花市”，正月初七有熙攘的花球赏花；七七之夕，姑娘们用素馨花与茉莉花穿成花环花灯“拜七姐”，有成行的素馨花艇泛游珠江；秋冬时分，千家万户皆挂素馨灯作“火清醮”；平日里妇女们以各种花卉作润颜妆容之物，民间常年以花卉水果酿造烧酒、制作食品……“花城”广州还有绚丽多彩的花卉故事与花卉语言：如“素馨花的传说”、“芳村花球的传说”与“海幢鹰爪兰的传说”等等。正月里，家家摆设花果，以其谐音吉语表达新年的美好愿望：如桃花之“大展鸿图”、“行桃花运”，吊钟花之“钟鸣鼎食”；柑桔、四季桔之“金吉”、“四季吉”，佛手之“福寿”，柚子之“有”……

一方水土一方人。南国丽日暖风的照拂、珠江河水的滋润、花田花海的熏陶、民俗风情

的浸润……岭南独特的自然、地域环境，潜移默化地造就了居巢和居廉淡泊平和、安乐温馨
的世俗观念，轻松灵活、温润婉约的气质性格；对他们的艺术产生了不可磨灭的影响——引
发他们对乡土田园最初的感悟与表现，奠定了他们终生不渝的自然情结、审美趣味与创作母
题。

2、青山绿水间辗转——岭西时期

1847年前后，居巢和居廉追随清廷的官吏张敬修（1824—1864，广东东莞人）到广西。

张敬修在广西担任按察使等要职，居巢和居廉随张氏辗转于各个州县。居巢为张氏的幕
僚清客，并没有涉及多少政务军务；而居廉更是无心于功名利禄。二居在广西期间仍有相当
多的时间游历山水、观赏花木、写生作画。

广西是岭南的一部分，其自然气候及植被环境具有浓烈的热带、亚热带色彩，花卉蔬果
常年不断。居巢和居廉的踪迹所及，大都是山清水秀、物产丰富之处。如桂林，因“桂树成
林”而得名。桂林满城的街巷皆种植桂树，每年八月，桂香飘满全城。桂林的漓江山水更因
其山清、水秀、洞奇、石美，有“山水甲天下”的美誉。广西那些被珠江的上游——西江滋
润着的绚丽而水灵的花卉、蔬果，为二居提供了丰富的绘画素材。

居巢在广西期间的画作现在能见到的有30多幅，主要有《荔熟蝉鸣》、《尖齿臭茉莉》
（图版53页）、《沙梨花》（以上1847年）、《牡丹》、《梨花》、《黄花石蒜》（图版52
页）、《蔬果》（以上1848年）、《花卉果品》、《枇杷》、《红蓼青蛙》（以上1850年）、
《春兰》、《连捷图》、《白菊螽斯》（以上1851年）、《含笑花》、《蚕桑》（以上1852
年）、《荔枝》（图版61页）、《石竹》、《桃花》、《白梅花》、《韦石图》、《兰花》
（以上1853年）、《溪间鹧鸪》、《漓江满山红》（以上1855年）等等。

居巢在广西的绘画以花卉、蔬果为主。他的花卉图既画栽培的花卉，如白菊花、含笑
花、石竹、春兰、牡丹、桃花、梅花、玉兰、黄花石蒜等等；又画野生的花卉，如尖齿臭茉
莉、红蓼和满山红等等。其中《漓江满山红》（图版69页）以漓江山崖的野花入画，野趣十
足；他还在画上题识曰：“二三月行漓江中，时有此景，岚气波光，互相映发，正如画里红
衣，别有静致。若于雕栏华屋中见之，只同凡艳，徒障人目，无足观耳。”岭南大自然的瓦
缶生机跃然画上。

居巢此时的蔬果图绘画的都是岭南土产，有荔枝（图版49页）、枇杷（图版56页）、柑

桔、柿子、黄梨、沙梨（图版50页）、风栗、柚子、野百合（图版55页）、莲藕和茄苳等
等。画中的蔬果新鲜水灵，土膏露气十足，一股清新的乡野气息扑面而来。

张敬修的军队在战斗中获胜，居巢画了一幅《连捷图》，以莲藕入画，取其名称的谐
音，祝贺张氏的战功。画中虽题有“八省军声鹤鹅集，毛贼虽多魄应夺”^[12]的文字，但实际
上是一幅蔬果画，画中那写实的莲藕茁壮结实，似乎还沾着田园中的泥土与露水。

居廉早年在广西正处在学画的阶段，他这个时期的画迹现在能见到的只有《花枝栖蝉》
（1849年）一幅。此外从一些文字记载中可以窥见他当时作画的情景：“每以暇日，挟丹青，
游野次，或登山临水，追模花鸟草虫诸生物，务得其神似。”^[13]他对各种的花草，尤其是被
人忽视的小花小草具有特别浓厚的兴趣，如他曾在广西山野中看到一种小花：“僧鞋菊，异
卉也。”他当时绘制了这种小花，还“自岭西携其种归植之”。^[14]

在岭西的九年，是居巢和居廉艺术发展的重要时期。岭西葱茏繁茂、清新灵秀的风光景
物，进一步构建了二居的审美情趣与绘画风格。

3、南粤名园中流连——东莞时期

1856年张敬修辞官回归家乡东莞，携居巢和居廉同行。之后，二居长期居住在东莞张氏家
族的可园与道生园里。

东莞位于珠江三角洲的东段。珠江三角洲是中国最富饶的地区之一：这里是西江、北
江、东江汇合出海处，水道密集，水气充盈；盛产水稻、水果、花卉、香料、蔬菜、蚕桑、
塘鱼等等，四季常绿，田野常收。

在东莞，张敬修以其丰厚的财富修筑了一座邸宅——可园。可园是广东近代四大名园之
一，其建筑以“谋野”为情趣，构成大自然环抱建筑，建筑环抱花草的格局。

可园里面有绿草环绕的“环碧廊”，有品尝新鲜荔枝的“擘红小榭”，有绿竹荷叶簇拥
的“双清室”，有观赏荷花游鱼的“曲池”与“湛明桥”；有兰蕙葳蕤的“滋树台”，有攀
满紫藤和炮仗花的“花之径”，有种满名花异卉的“问花小院”和“花隐园”；有荫凉消暑
的“观鱼移”、通向外湖的“博溪渔隐”……置身可园，如同置身于图画当中。居巢咏可园
的诗曰：“人穿花里行，时消惊蝴蝶”；^[15]“可园步月，花香迎人。”（见图版73页款识）

可园外面是清澈的小河涌，四周是高低错落的村舍篱栏，锦绣般的花圃菜畦；远处是生
机勃勃的稻田蔗林，碧波荡漾的鱼塘河道……在清水绿地之间，常年有晨出暮归的水乡农

人：他们浇灌田园，采摘瓜果；撑船往返，捕捞鱼虾……居巢和居廉“时见南村人，乐与共晨夕”，^[16]悠然陶醉在珠江三角洲美丽的乡风水色之中。

居巢和居廉在东莞居住了九年，他们在张氏家族提供的安定优越的环境中潜心创作，一直到张敬修去世，他们才离开东莞回归家乡。

居巢和居廉在东莞生活与创作的环境，完全是一个“岭南”的语境——可园与周围乡野的花色水气浑然融为一个整体，给予二居源源不断的绘画素材与创作灵感。

东莞时期是居巢艺术的鼎盛时期。此时居巢创作了一生之中最好的绘画。居巢享年只有54岁，他平生作画十分严谨，留下的画迹并不多。在他存世的大约170多幅画作中，在可园的创作占了将近一半，而且都是十分精美的画作，如《野百合》（1856年）、《红花酢浆草》（图版77页）、《石竹》（以上1857年）、《琼花》（约1858年）、《蒲石》、《牡丹》（以上1859年）、《木芙蓉》（1861年）、《双鱼》（1863年）、《双鹭》、《水仙》、《菖蒲奇石》（图版72页）、《竹枝牵牛花》（以上1864年前）等等。

东莞时期是居廉艺术的一个高峰期。居廉此时没有生活之忧，潜心作画，钻研艺术。在他一生丰富的作品中，东莞时期虽然只占很少的部分，但却是“极精之品”，^[17]如《岁朝图》、《荷包牡丹》（图版134页）、《万带兰》、《长萼堇菜》、《虾脊兰》、《长萼石竹》、《石斛》、《喜花草》（图版140页）、《通泉草、石仙桃》、《芳香石豆兰》（图版142页）、《华南龙胆》、《华凤仙》（图版144页）、《鬼灯笼、鬼羽箭》、《草虫花石》、《白莲花·红蜻蜓》、《青梅小雀》（以上19世纪中期）等等。

东莞时期是居巢和居廉艺术生涯的一个耀眼的亮点。在珠江三角洲水色花色的浸润中，二居对“岭南”的感受更为深切，表现更为出色——此时“居派”的绘画风格完全成熟。

4、家乡田园里安居——隔山晚期

1864年居巢和居廉返回家乡。他们在隔山乡修筑十香园，作为其作画、居住之地。

十香园是一个花木簇拥的小园。因园内栽种了素馨、瑞香、夜来香、鹰爪、茉莉、夜合、珠兰、鱼子兰、白兰、含笑十种香花，故名“十香园”。园中筑有花径，还间种了黄皮、木瓜等果树；并“以草花点缀，杂蒔篱落间”。^[18]

居巢去世后，居廉在园中青砖牌楼的石匾上，镌刻上“居廉让之间”的行书大字，石匾的后面，刻有“香国”的隶书大字。牌楼两侧，悬挂着“月在离支（荔枝）树上，人行茉莉

花中”的行书对联。^[19]园中的“啸月琴馆”是居廉的作画处所，“紫梨花馆”和“吉祥花馆”是居廉教课授徒的地方。十香园既无亭台楼阁，也无池塘水榭，却是情趣十足。

十香园外面是河涌、菜园、鱼塘；在附近大片的花田之中，还有不少著名的园林。清代从“河南”至隔江的花埭，名园、名人荟萃，是广州文人清游雅集的胜地。

回乡定居的居巢和居廉与花卉为伴，与书画为伴，过着平淡、悠闲、惬意的生活。

居巢回家乡定居后一年就去世。他在生命最后的时光中，画画作诗，不时参加文人的雅集。如他对刘彤诗作首先唱和，后由杨永衍、潘飞声、居廉等19人畅咏而成《瑶溪唱和集》，是当时广州文坛的佳话。^[20]居巢和居廉在《和瑶溪二十四咏》中，分别吟咏了家乡一带的石岗、泉中泉、十丈红棉道、蒸霞岸、藤花壑、素馨田和茶田等等24处美丽的田园风光。

居巢晚年创作的绘画有《草石》、《五福图》、《菜根风味》、《菜花》、《牡丹》、《金樱子》、《水仙》、《野百合》（图版99页）、《桃花》；《水仙山茶》、《牡丹菊》、《琼花》（图版103页）、《西樵杜鹃花》、《菜花蝴蝶》、《菊下鸡雏》、《桃花蝴蝶》等。这些绘画，仍然是以乡土的花卉蔬果为主题，表现了他终生不渝的乡土情结。

1865年8月23日，居巢在隔山乡去世，终年54岁。

居廉在十香园度过他的后半生。他日常作画、卖画，不时参与文人的雅集。从1865年起，他还在园中设馆授徒，直到去世。

居廉常在十香园内对花作画，有数册的《十香图》（图版193、265页）。他又常在“河南”摄取作画的素材：如他游海幢寺见一种花卉，“归而图此，以记花之异。”（图版227页）又如他在花田边的村落“间行偶见朱顶兰一种，红芳可爱，归而写此遣兴。”^[21]

居廉后半生的画作数不胜数，其中的佳作主要有：《通泉草》（1866年）、《夜来香》、《山茶花》、《琼花》、《光清香藤》、《百子莲》、《风雨花》、《金粟兰》、《牵牛花》、《玉簪花》、《尖齿臭茉莉》、《南瓜花》（以上1873年）、《水产》（1877年）、《瓜藕》、《苦苣苔》（图版211页）、《蝴蝶花》、《卷丹》（以上1887年前后）、《金丝桃与秋海棠》（图版224页）、《麻叶绣线菊》（以上1889年）、《红花酢浆草》、《紫背天葵》（以上1890年）、《采花归》、《岁朝清供》（以上1897年）、《菜蔬》、《十二分春色》（以上1899年）（图版246页）、《老圃秋容》、《沙梨》（以上19世纪末）、《天成百味》（1900年）（图版250页）等等。居廉晚年的绘画，堪称是岭南花卉蔬果的“集大成”。

1904年6月18日，居廉在隔山乡去世，享年76岁。

.....

居巢和居廉这两位岭南画家终生沉浸在乡土田园之中。珠江——西江流域的广东、广西；珠江三角洲里的“河南”、花城、可园、十香园，浑然融为一个整体，构成了一种独特的“岭南”的自然与文化氛围：它清新水灵、天趣自然、轻松流畅、温润平和，它是那样深深地滋润着二居的心田，影响和决定了他们的气质性格、审美趣味、艺术取向与绘画风格。

二、乡土绘画：花色水气的灵动写照

居巢和居廉毕生以岭南乡土的景物作为创作的主题。岭南这个独特的地域给予了他们独特的创作灵感。他们透过乡土田园的花卉蔬果虫鱼等物象，出色地表现了自己对于岭南的内心感悟与独到的发现。他们以独特的造型表现，提炼概括形象，将岭南特有的花色水气表现得活灵活现。

1、以乡土田园的物产入画

居巢和居廉所处的岭南有着十分优越的自然环境。岭南四季为绿色所浸润，各种花卉蔬果长年不绝。岭南陆上分布着许许多多的大小河流；珠江三角洲更是水网交织，连接浩瀚的南海，盛产各种淡水、咸水的鱼虾。

置身于岭南这样一个生机勃勃、富饶锦绣的地方，居巢和居廉不甘于随当时画坛的流风，亦步亦趋去作文人画那单色的几种花卉；也不囿于传统画学的固定程式。二居专注于乡土田园丰富的出产、民间热烈的时令节日和风情习俗——他们最为熟悉和最感亲切的、与自身的审美情趣相一致的景物；他们以岭南人的眼光来看岭南，在其乡土绘画之中，深切感悟、表现“岭南”的内蕴。

(1) 花开四时、香飘四季——花卉草虫图

岭南一年四季鲜花盛开。生长在花卉之乡的居巢和居廉酷爱花卉。在他们一生的画作之中，花卉的题材占了八、九成之多。

居巢和居廉（尤其是居廉）描绘过岭南形形色色的花卉，他们的花卉画，活脱是“花到岭南无月令”的写照，俨如一部岭南花卉图谱之“大全”：

草本类：荷花、芍药、菊花、石竹、百合、卷丹（图版216页）、玉簪、萱草、百子莲（图版163页）、水仙、虞美人、罌粟花、荷包牡丹、裂叶秋海棠、斑叶秋海棠、天竺葵、鸡

冠花、凤尾球、雁来红、千日红、凤仙花、春兰、秋兰、金钗石斛、鹤顶兰、芳香石豆兰、虾脊兰、万带兰（图版135页）、石仙桃、朱顶兰、文殊兰、忽地笑、石蒜、风雨花、玉帘、鸢尾、秋葵、喜花草、太阳花、紫茉莉、旱金莲、秋牡丹、姜花、虎尾兰等等。

木本类：月季、玫瑰、牡丹、安石榴、红杏、茶花、含笑（图版60页）、夜合、鹰爪、扶桑、杜鹃花、锦绣杜鹃、黄花杜鹃（图版224页）、白杜鹃、吊钟花、茉莉、栀子、绣球花、琼花（图版118页）、紫薇、海棠、瑞香、金粟兰、金丝桃、蜡梅、紫荆、夹竹桃、龙吐珠、素馨花、云南黄素馨、长春花、狗牙花（图版149页）、陆地棉；桃花、梅花、李花、梨花、樱花、木芙蓉、木槿、玉兰、白兰、黄兰、桂花、丹桂、木棉、凤凰木、鸡蛋花、黄槐、羊蹄甲、灰莉（图版205页）等等。

藤蔓类：凌霄、炮仗花、牵牛花（图版166页）、紫藤、金银花、夜来香（图版159页）、光清香藤（图版162页）等。

居巢和居廉（尤其是居廉）除了绘画观赏花卉之外，还大量描绘菜瓜花和野生的小花小草。如菜畦豆棚架中的南瓜花（图版169页）、白菜花、芥兰头花、茼蒿花、韭菜花、扁豆花等；田间的红蓼、青葙、长萼菫菜、通泉草（图版141页）、鸭跖草、酸味草、红花酢浆草、野菊花、牛筋草、狗尾草等等；山野的臭茉莉（图版53页）、楸桐、鬼灯笼、五色梅、野蔷薇、金樱子、龙牙草、麻叶绣线菊、白花悬钩子、野山楂、毛棉杜鹃、山指甲、竹子、野百合、长萼石竹、华凤仙（图版144页）、紫菀、马兰、石斛、白芨、紫背天葵、鬼羽箭、华南龙胆、苦苣苔、毛花点草等等。^[2]

在居巢和居廉（尤其是居廉）的花卉画中，还有一种不可缺少的角色，那就是跃动于花卉之中的小昆虫，如蜜蜂、黄蜂（图版159页）、胡蜂、蝴蝶、蛱蝶、蝉、蟋蟀、蜻蜓、螳螂、螽斯（图版169页）、纺织娘、蝗虫、蚱蜢、天牛、螳螂、蛾子、豆娘、甲虫、金龟子、叶甲、龙眼鸡、椿象（图版151页）、鹿蛾^[23]等等。

居巢和居廉绘画的花卉草虫天趣、自然、清新。从花卉晶莹的秀色之中，可以领略到岭南田园流光溢彩的景致和沁人心脾的芬芳；从花卉及草虫兀兀的生机之中，可以感受到岭南大地蓬勃旺盛的生命活力。

(2) 食无常味，菜有余香——果菜佳肴图

岭南，特别是珠江三角洲一带，有着肥沃的土地、纵横的河涌与浩瀚的渔场，盛产各种水果蔬菜鱼虾。居巢和居廉饶有兴趣地描绘了家乡丰富的出产，生动地表现了这一方水土得

各式的“蔬果图”和“美食图”有五月端午节的艾酒、采莲与竹叶裹粽（图版294页），有七月望日时互赠的龙眼，有夏日消暑的西瓜、藕片，有中秋赏月时的月饼、田螺、芋头、柚子和红柿，有冬至祭祖的鸡、鸭、鱼、猪肉、火腿、腊鸭、坛酒和蔬果（图版192、241页）；此外，还有猪脚、鸭蛋、江瑶柱、咸鱼等地道的南粤美食……

从居巢和居廉的时令风俗图之中，可以感受到岭南地区浓浓的世俗生活气息与独特的风俗民情；体会到岭南地区独特的“花果语言”、“饮食文化”的内蕴——享受平凡生活的悠然滋味，祈求向往祥和安乐温馨的理想境界。

……………

像居巢和居廉这样大量地将热带、亚热带物产入画是前所未有的。中国花鸟画历来有一个固定的题材范围，如院体画以宫廷华丽的名花珍禽为主，文人画以清雅的梅兰菊竹为主。传统的题材都有深刻的寓意在其中：如院体画的名花珍禽象征皇室贵族的尊贵；文人画的梅兰菊竹比拟“君子”人格的清高。历代的中国人花鸟画家基本没有超越传统的题材范围。从19世纪30年代开始，岭南的一些画家开始尝试绘画本地的物产，但是他们所选择的新题材，也只是荔枝、菠萝、木棉花等数种而已。^[27]

居巢和居廉描绘的花卉蔬果虫鱼，绝大部分是从未有人画过的，其数量之多，品种之广，在中国绘画史上都是空前的。二居从乡土最平凡的物产中不断摄取众多新鲜活泼的新颖美好的素材，从中挖掘出独特的自然情趣。二居绘画的题材，极大地拓展了中国传统绘画的题材范围与审美领域，别有一种独特的创意。

2、清新水灵的图式语言

居巢和居廉的绘画在图式语言方面也是自成一格。虽然二居对传统绘画的形式技法作过深入的研究，但是并没有被传统所束缚。他们面向生动的大自然，创造出一种渗透岭南乡土灵气的新颖独特的图式语言。

(1) 宋人骨法元人韵

元代以后，随着“文人画”的日益兴盛，重“写”轻“工”、重“墨”轻“彩”在全国遂成风气。而岭南花鸟画自明代发轫以来，就一直沿袭岭外的流风，写意画大行其道。到了居巢和居廉，岭南花鸟画出现了另一种面貌。

居巢和居廉描绘的都是岭南田园里鲜活的生物，这在当时盛行的江南文人画图谱中，并没有可以借鉴的图式语言。二居跨越当时盛行的写意流风，从工夺造化，严谨精美的宋代院

天雄厚的富饶。

居巢和居廉画过的岭南水果有：荔枝（图版49页）、龙眼、杨桃、菠萝、香蕉、大蕉、柑桔、四季桔、香橙、柚子、佛手、黄皮、杨梅、桃、三华李、沙梨（图版280页）、枇杷、草莓、芒果、香蕉、西瓜、麻皮瓜、甜瓜、番木瓜、安石榴、番石榴、菠萝蜜、桂木、番荔枝、蒲桃、柿、余甘子（图版250页）、橄榄、枣、苹果、桃金娘等等。

居巢和居廉画过的岭南蔬菜蔬有：白菜、绍菜、菜心、萝卜、芥兰头、苋菜、蕹菜、芹菜、韭菜花、茄子（图版243页）、番茄、尖辣椒、灯笼椒、黄瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜（图版288页）、广东丝瓜、花生、豆角、扁豆、荷兰豆、沙葛、红萝卜、芋头（图版244页）、莴笋、莲藕、莲子、马蹄、菱角、慈菇、板栗、蒜头、姜、葱、芫荽、芥头、蘑菇、草菇、菇（图版293页）以及“霸王花”等等。^[24]

居巢和居廉画过的岭南水产有：鳙鱼（图版96页）、草鱼、鲢鱼、桂花鱼、鲮鱼（图版91页）、鲤鱼、鲑鱼、鲈鱼、鲮鱼、平鳍鲀鱼（图版185页）、鲢鱼、鲫鱼、甲鱼、墨鱼、中华鲟、田鳖、沼虾（图版297页）、螺、蟹、蚌、蚬、蛙、蛭子（图版296页）、水龟虫、大鲵、蝎蚌、龙虱等等。^[25]

居巢和居廉笔下的水果蔬菜鱼虾来自花繁果茂的果基果园、争肥竞绿的菜畦豆棚瓜架、碧波荡漾的池塘河涌，全然是岭南随处可见的寻常物产，从中可见居廉描写的岭南民众“食无常味，菜有余香”^[26]的生活情趣。

(3) 祥和安乐温馨——时令风俗图

岭南有着独特的民俗民情。居巢和居廉饶有兴致地描绘了家乡的时令习俗场景，形象生动地表现了岭南这一地域斑斓的民风民情。

居巢和居廉画有多幅的“岁朝图”、“花朝图”、“百花图”、“多子图”、“蔬果图”、“美食图”等等，取花卉蔬果鱼虾名称的谐音寓意，组成喜庆吉祥的场景：

“岁朝图”画的是农历春节广府民间的家居场景：各式绚丽的花卉、新鲜的水果和美味的鱼肉摆设在一起，以“应节物品”名称的谐音和寓意，为新年祈福（图版147、207页）。

“花朝图”、“百花图”画的是二月初二的“花朝节”（又称“百花生日”），岭南民间拜花神、赏花卉的习俗（图版174页）。“多子图”以有“宜男”之意的萱花与象征“多子（籽）”的石榴，祈求“生育男孩”并且“多子多福”；“素馨图”与“茉莉图”中洁白的花卉，则是七月初七之夜广州地区的年轻女子“拜七姐”、泛游珠江的必备之物。