

虛谷畫冊

賴少其題

虛

谷

畫

冊

賴步其題

图书在版编目(CIP)数据

虚谷画册 / 富华, 蔡耕编. - 北京: 人民美术出版社,
1984. 7 (1997. 6 重印)

ISBN 7-102-00787-6

I. 虚… II. ①富… ②蔡… III. 中国画-作品画-
中国-近代 IV. J222. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 07102 号

编 者 富 华 蔡 耕

出 版 者 人 民 美 术 出 版 社

北京北总布胡同三十二号

责任编辑 王靖宪

装帧设计 曹 洁

责任印制 丁宝秀

印 刷 者 人 民 美 术 印 刷 厂

发 行 者 新 华 书 店 北 京 发 行 所

一九九七年六月第二版 第五次印刷

前言

虚谷，安徽歙县人，侨居扬州，生于一八二三年（清道光三年），本姓朱，名怀仁，后为僧，名虚白，字虚谷，别号紫阳山民、倦鹤。书斋名觉非庵、三十七峰草堂。一八九六年逝世于上海，终年七十四岁。虚谷曾任清军参将，后来，又离弃了这职务。他在黑暗与光明、渺小岁月与伟大生活之间作出选择，表现了一个叛逆者的勇敢。虚谷留下一定数量的绘画作品，他的代表作应是我民族绘画艺术珍品，这便多亏他选择艺术而不是当军官了。

当虚谷进入艺苑，就欢快地在那世界里翱翔，振动着想象的翅膀，不知疲倦，从不停止。虚谷绘画作品富有强烈个性，他的线条、色块和章法布局追求创新，耻与人同。他擅画花果、禽鱼、山水。虚谷希望认识生活真谛，他用绘画表达这一认识。求画者的众多，给他有机会表现自己双手和心思的灵巧。

虚谷所创造的艺术形象，经受了历史风雨的考验，我们今天看起来仍然感到亲切。虚谷作品具有巨大的诱惑力，不少作品使人感到惊骇，欢呼。

应该承认，虚谷是我国晚清海上画派杰出画家。

画家留传下来的生平资料稀少，影响深入了解他的生活道路和绘画业绩，但我们尽自己力量集合了一批文字材料，并读了画家作品四百余幅，对虚谷生平初步整理出一个粗略轮廓。当然，作为『肖像画』来看，我们呈现在读者面前的只是一幅寥寥数笔的速写，其中若干线条尚嫌模糊不清。东坡诗云：『终日说龙肉，不如吃猪肉。』对待事物采取求实的态度，我们是赞成的，并愿这样努力。

似僧非僧

虚谷什么时候出家，无史料记载，这始终是个谜。我们多年搜集资料，在一次幸运的巧遇中，意外地获得了虚谷三首出家诗，那时，他正三十岁。

虚谷作僧以前，是清王朝军队中的一名参将，在他人生道路上，这是一个暗礁，但他喜欢画，要不是后来生活起了变化，虚谷将断送自己前途，然而他终于绕过了暗礁，拨正航向，将生命航船行驶到艺术江河中去了。

远离浪涛险恶的宦海，虚谷为自己寻找到一个安放画案的处所——庙宇。画友杨东山说他『意有感触，遂披缁入山』^{（注二）}。虚谷选择了一条背叛反动统治的道路，他不再享受参将的荣禄，情愿过云游四海的清苦的画家生活。虚谷书斋取名『觉非庵』，自非偶然，『实迷途其未远，觉今是而昨非』^{（注三）}，他已『觉』出昨日之『非』，并且毫不犹豫地和它决裂了。于是脱下戎装，穿起黑色僧衣。

僧身伴蓮花
老力不敢後
用然不為上
補於世也

虚谷与苏州寺院关系甚为密切，从事画史著述的张鸣珂——《寒松阁谈艺琐录》作者结识虚谷，即由狮林寺僧诺瞿邀约所致。虚谷为苏州瑞莲寺画过《瑞莲放参图》卷，为光福古铜佛寺画过《古铜佛寺图》卷，为衡峰和尚画过《衡公老和尚五十七岁小像》。此外，虚谷还任过狮林寺住持，后来退居，不管庙务，来到与狮林寺有法系关系的石壁寺养老，死后并葬在这里。

虚谷虽穿起和尚衣，但又不礼佛号，不拜菩萨，显出与佛教徒的不同。他是出家人，却常与在家人一起，当时书法家高邕之曾直呼他为《虚谷先生》^{（注三）}，由此可见，虚谷是和尚，又不是和尚。这些被当时社会目为怪诞的行径，今天看来，恰恰表现出他不慑服于旧社会力量和习惯势力。

虚谷生活清苦，一生廉洁。他以绘画谋生，但又自定限额，画满一定数量，便不再画，随后就从一个地方转赴另一地方。当时一位目击者记述他：『来沪时流连辄数月，求画者云集，倦即行』^{（注四）}。据传闻，他接受画件，总是将银钱、纸张并放一处，画件完工，方动用润笔金。逝世时，料理画家后事的人惊讶地发现，所有未及动笔的订件——纸张和银钱均有条不紊地放置在一起。他作画和做人都有着一定准则，严格地恪守着，毫不含糊。与虚谷有三十年交情的张鸣珂曾用诗赞美虚谷：『虚公原是振奇人』^{（注五）}。虚谷对待生活的态度，确是不同于流俗，舍弃官禄，不恋银钱，生活清苦，矢志艺术。这一切，使人想起虚谷绘画中常常表现的松、梅、鹤那些不畏冰霜，孤高白洁和振翮长空的形象。

艺苑挚友

晚清时期，扬州、苏州的艺术活动颇为活跃，而上海更富于生气和具有激励性，所以，虚谷经常来上海小住。假如要拟一张虚谷挚友名单，那么，高邕之、任伯年应占有显著地位。

高邕之，仁和人，流寓上海，精鉴赏，工书，酷好唐朝书法家李北海（邕）书法，苦心学习，以致得病，因号苦李，又号李庵。画宗八大、石涛，当时画坛对他山水、花卉有『神味冷隽』的评价。高邕之又是我国清末书画会的组织者，曾积极助设豫园书画善会，拟订章程，租赁会所，赠药施米，举行展览，奖掖后进，凡此公益，总乐意从事。他还鼓励杨东山采访、编写成《海上墨林》，出资梓行。高邕之珍藏过一幅虚谷肖像画（任伯年作），当虚谷逝世后，他不怕惊世骇俗，将和尚遗像继续悬挂在自己书斋中，又为编辑亡友遗作奔走，结果编成《虚谷和尚诗录》。虚谷在高邕之肖像上题过长诗，他们不仅在艺术观点上，而且连做人的态度方面也有许多共同点。高邕之在虚谷生活道路上是个有较大影响的人物，他对虚谷表示了同情和赞美，他从虚谷那里获得许多绘画，且多精品。

虚谷和任伯年的友谊尤为艺苑称颂。

任伯年，我国晚清艺坛海派杰出画家，他与虚谷相互钦佩、敬慕。任伯年为虚谷画扇，称虚谷为『道兄我师』；还为虚谷画过一幅肖像；任伯年逝世时，虚谷痛哭失声，压抑着万分悲痛，写下了饱蘸泪水的挽联：

笔无常法，别出新机，君艺称极也。

天夺斯人，谁能继起，吾道其衰乎！（注六）

既推重画艺，又为画友逝世而痛苦，他们的友谊是植根于对艺术事业的共同信仰上的，与那些标榜门户、勾心斗角靠绘画来争名夺利的人，显出多么大的差异！

此外，和虚谷同时代，钦佩他的画艺与为人而交往密切的还有张鸣珂、胡公寿、吴昌硕等。以上事实使我们大致获得这样印象，把虚谷和海上书画家联系在一起纽带是绘画艺术，他们之间的友情是笃厚的。

作品魅力

论述虚谷绘画成就，重要的是多接触虚谷绘画原作，然后再把画家置于特定的晚清时代中考察，这将比较接近历史真实，进而作出恰当评价。『我总以为倘要论文，最好是顾及全篇，并且顾及作者的全人，以及他所处的社会状态，这才较为确凿。』（注七）鲁迅为论文而发的议论，同样也适用于论画。在画家生活里，有这样一些事，不可忽视：

虚谷十八岁，（一八四〇）英国侵略者发动对我国的鸦片战争。二十岁，（一八四二）清政府签定丧权辱国的《南京条约》。二十九岁，（一八五一）洪秀全金田起义。三十岁，（一八五二）虚谷出家为僧。三十一岁，（一八五三）太平军定都南京，同年，上海小刀会起义。三十六岁，（一八五八）英国侵略者挑起第二次鸦片战争，清政府签定屈辱的《天津条约》。三十八岁，（一八六〇）英法联军侵犯北京，焚掠圆明园，清政府投降，签定不平等的《北京条约》。四十二岁，（一八六四）洪秀全逝世，天京失陷。七十二岁，（一八九四）甲午战争。七十三岁，（一八九五）清政府签订卖国的《马关条约》。上面这张简略的大事年表说明，当时我国社会结构发生激烈变化，虚谷生活的时代，正是满清政府日趋反动、昏聩，外国侵略者大肆攻掠，中华民族的生存受到严重威胁。他深为自己民族屈辱而佛郁、悲愤，于是磨墨理纸，把自己思想感情倾注到笔管毫端。

晚清时代，曾出现不少绘画大师，把赵之谦、虚谷、任伯年、蒲作英、吴昌硕等人的画幅张挂一处，我们会感到它们风格各异，而虚谷作品具有的是冷隽的风格，画幅放射出的是一种独特的清寒光芒，冷冷逼人。

虚谷绘画内容比较多样，山水、花卉、蔬果、禽鱼，无所不画。从绘画表现的技法上，难以肯定他吸收的是哪一家技法。即以山石皴法而言，清代《芥子园画传》曾列举披麻皴等十六种皴法，而在山石谱中，也画出皴法十四式，比照之下，虚谷的皴法竟截然不同。是不是虚谷拒绝学习传统、学习古人呢？事实并不如此。人们熟知，清初画坛，山水画中《四王》画派居于统治地位，他们有深厚的绘画传统功力，对当时以及后来的山水画有着重大影响。遗憾的是，其间不少人只知临摹，不知创造；只知有古，不知有我，形成一种因循守旧，故步自封的风气，对艺术事业的发展起了阻滞作用，这就成为一种消极因素了。虚谷生活在清代末叶，经历了道光、咸丰、同治、光绪四朝，他能够从那些《足不出里门，目不见真山》的山水画家家中，闯出一条新路来，这是多么难能可贵。虚谷的山水画如此，他的花卉、蔬果、禽鱼，也莫不如此。事实表明，他将传统技法作为阶梯去寻找新路，而不当作镣铐来束缚手脚。石涛提出《借古以开今》^{〔注八〕}，虚谷的绘画实践，与这一主张是一致的。他虚心学习古人而不为古人所囿，他能用新的技法和作品，丰富绘画宝库，将民族绘画事业不断向前推进。

虚谷画了不少江南山水，这与他长期往来于扬州、苏州、上海有关，他眷恋祖国山河的一草一木，于是感到河水为他发出赞歌，花木向他表示喜悦。《挥毫当得江山助》^{〔注九〕}，虚谷作画，从祖国江山那里获得巨大助力。可以这样认为，虚谷的山水画，原就是他爱上的祖国大地的一部分，就这个意义来说，虚谷是一个爱国者。只是当他看到祖国大地所孕育、生长的美好事物将要为国内外反动派扼杀、毁灭的时候，他感到莫大的悲戚，在他目光注视到的这个世界里，便抹上一层凄清的感情色彩，他为这些美好事物的被糟蹋而忧伤，并用绘画来唤起人们为保护这些美好事物的存在而努力。透过冷隽的外表，人们看到画家内心深处燃烧着的感情的火焰。我们想，这就是虚谷绘画具有的冷隽风格以及所以产生这种风格的缘由。

陆珊仁兄大人奉札如惠诸事吉祥
友人委画十幅今松泉之便再
奉呈展收两乞其除零件并余
是日到进再画此申即颂
春安 弟陆珊仁顿首

虚谷画幅上的线条，引人注目，郑振铎誉为『战斗的线条』。他用笔重方而不求圆，重毛而不求光。他的线条有干湿、浓淡、刚柔、断连等分别，在同一幅画中，将这矛盾着的两个方面同时并用，而组织得那样和谐、统一，显出他的非凡才能。这些线条，不仅准确刻划了物像外貌，更重要的是赋予活的生命，传达出生命的节奏。他的折枝花卉、果品，注意时鲜而丰实的效果。他画枇杷，用朱磬、赭石、藤黄（半熟的稍带点汁绿），再以赭石、焦墨画果柄，那种枇杷成熟后的圆鼓鼓多汁的质感现出来了。枇杷的干和叶，用干、湿而多毛的线条，表现出果树的盎然生意。他画桃子，用石绿、汁绿，加以淡墨线条勾出边缘，颜色有深有浅，给人的感觉是桃子鲜嫩得快弹指即破了。

我们还应注意到，虚谷绘画艺术的特点，在于他通过作品抒发蕴藏在自己内心深处的感情，表达诗一般的意境，达到我国绘画艺术的高超境界——画中有诗，诗中有画，笔墨有尽，韵味无

穷。以他的山水作品来说，秋天的树林，梅树下草屋，扬帆的木船，园圃的小景，画得意境深远，发人遐想，读者一下子便被引到画家所创设的诗一般的境界中。他画松鼠，表现小动物临风跳踯，其乐未央的自由。他画游鱼一群，题句：『水面风波鱼不知』，其中包含作者多少辛酸和难言之隐！梅、兰、竹、菊，这些具有高洁性格象征的花草树木，是他经常作画题材，拿画竹来说，有一幅双勾着色竹子，画得竹干如枪，竹叶如剑，空白处题写八字：『其本清虚，其性刚直』。这不是很可以理解为作者的自我写照么？作为一位画家，面对生活，喜爱什么，厌恶什么，总会在自己作品中反映出来，只是反映的形式不同，有的比较直接，有的比较曲折而已。就作品论，虚谷属于后一种。

虚谷绘画章法奇特，造型质朴。一幅梅花立轴，直干向上，占纸一半多，另一半空出来题了一首诗，气势开阔。一幅兰花立轴，斜出的兰叶、兰花，自上而下，几乎占掉画幅大部分地位，生机蓬勃，气势逼人。三朵落花，在画幅下端。题画句是：『落花水面皆文章』。画面上没有山石，不见流水，但人们却感到画幅表现了山和水，微风吹过，甚至好象闻到了一股兰花的幽香。这两幅名作现均藏于杭州市文物商店。再如一幅题为『菊有黄花』的折枝菊花，从画面右上角出笔，交叉两枝，向左下方伸展，花叶掩映，构图新而奇。还有幅题为『满架秋风』的扁豆，结实饱满的豆荚，占据画幅正当中，不画豆架，仍然给人一种四面临空的架上生长的感觉。总之，他似乎不受纸幅大小的约束，绘画表现的对象，有时不求其全，有时以少胜多，有时以小见大，做到出奇制胜，变化莫测。他的山水画中的人物、树木、屋舍；他的花卉、蔬果、禽鱼，在造型上都具有独特的个人风格，给人一种质朴感。正是这种与前人造型上的差异，赢得读者的喜爱，钦佩。

虚谷喜欢赋色淡雅，别生异采。我国绘画，原就是运用线条和水墨、色彩组成形象。而形象是反映生活的，画家从生活中经过观察、思考、提炼出的形象，最后反映到绘画作品中来。虚谷

无意滥施颜色，娱人眼目，却以自己生活的感受和认识，让色彩在画幅上放出清寒的光芒。虚谷有时也用大红大绿，但却能不流于俗艳。

我们不会忘记，虚谷绘画所以取得以上成就，与他虚心向前辈大师、同辈画友学习分不开。虚谷在画幅上明白题写过：『仿解弢馆真本，甲午大寒虚谷』（注二〇）。当时他已是七十二岁老人了，对华岳——解弢馆主流露出敬仰和爱慕的感情，既真挚，又感人。然而时代的变化和个人的经历对于一位画家有着更重要的影响，虚谷的难能可贵，在于没有被前辈大师的技法捆缚住，而是将继承和创新统一起来，形成自己的风貌。这种敢于革新的精神，为那些因循守旧，专以临摹为能事的同辈画人所难企及。

我们在虚谷作品上看到过两方押角章，一方文字是『书画癖』，反映出他爱好书画艺术的热烈程度。另一方文字是『天空任鸟飞』，表示他冲破军旅牢笼后的欢快，也显出他在广阔无垠的艺术天地中飞翔的自由！

『寓目不忘，必为名迹；转瞬若失，尽属庸裁』（注二一）。接触过虚谷绘画，观赏过虚谷苦心创造的艺术形象，确是难以忘怀的，我们深感虚谷的绘画是属于具有巨大魅力的作品。

为人写照

虚谷擅画山水、花果、禽鱼，至于肖像画，因作品稀少，知道的人便不多了。

我们得感激张鸣珂和杨东山，他们为虚谷工于肖像画作过记录：

张鸣珂在《寒松阁谈艺琐录》中说虚谷『工画，尝为曾文正公写照』。作者又说，同治年间游苏州，经狮林寺僧诺瞿介绍，认识了虚谷，画家为他『写照一幅』。

杨逸《海上墨林》《胡公寿》条，有一段记载虚谷画肖像的简略经过：『胡公寿，名远，以字行，华亭人，又号横云山民。……后买宅东城老学前，颜所居曰寄鹤轩。方外虚谷时相过从。一日，谈笑间，索虚谷写照，毕。自题诗于上，末章有「今将拱手谢时辈，万里云山寻旧师」之句，不数月而卒，去留之际，似有先觉。年近七旬』。

虚谷为艺苑好友张鸣珂、胡公寿画过肖像，见于著录。所惜的是这些画至今湮没无闻，下落不明。

我们手头保存了一张手卷照片，系虚谷、任伯年合画《咏之先生五十玉照》，名款分写二处：一处写《虚谷写照》，另一处写《同治庚午二月伯年任颐补图》，细看全画，虚谷画了这位咏之先生头像，至于身上穿的朝衣、随从二人及树木景色则为伯年手笔。同治庚午，为一八七〇年，虚谷四十八岁，任伯年三十岁。这是我们目前发现虚谷作品有纪年的最早一幅，弥足珍贵（注二）。

迄今为止，尚未发现虚谷四十八岁以前作品，我们想，这位画家是否从为人写照开始踏上绘画道路，而花果、禽鱼、山水是以后学习起来的。这一点，暂时尚缺有力证据，但虚谷是歙县人，我们访问安徽省博物馆时，承马彬同志告，徽州为郡，下面包括六县：歙县、绩溪、休宁、旌德、祁门、婺源。很久以来，徽州地区有许多人家以写真为业。所说这些，给我们很大启示，根据虚谷籍贯和他家乡流行写真为业的情况，我们猜想他绘画活动起点，是从写真开始的。

虚谷肖像画的真实风貌如何？这里，向读者推荐苏州市博物馆馆藏肖像画二幅，一幅《大为老人八十一岁遗像。甲申九月紫阳山民虚谷》，一幅《衡公老和尚五十七岁小像。弟子虚谷写》。都是淡设色肖像立轴，作者用的是线描淡染，《大为老人》瘦削面庞，倒挂眉，瘪嘴唇，手持竹杖，骨瘦如柴。《衡公老和尚》画幅上方有《法弟蔡昌遇》的《恭题衡峰禅师玉照》长诗，使我们知道这位被虚谷尊称为《衡公老和尚》的生平点滴。衡峰是半身像，鼻子高耸丰隆，嘴唇闭拢，

口角作微笑状；双目视线朝前而稍稍向上，属于『平视带上』一种，这只要细看下半眼珠圆于上半便知；头颅圆而当中高起，前额开阔，隐隐有几条皱纹；疏疏须髯，为这位『苍茫惟独立，相伴只烟霞』（画上题诗）的禅师增添潇洒风度；右手下垂，左手拿一蕉叶形扇子；衣纹出以干笔中锋，寥寥数笔，顺适简畅，柔中有刚，僧衣看上去给人以夏布质地的感觉。整个相貌恭谨可亲，既有孤云、野鹤般飘逸，又有『作诗兼作画』（画上题诗）那种于书画艺术未能忘情的神情气息。根据写真画的布局、取势、运笔、设色来考校，这幅衡峰禅师写照，算得上形神兼备了。

清代写真画较为发达，宫廷画家多由于替皇帝、皇后写御容及文武百官写照而得宠。而一八四〇年鸦片战争后，海禁渐开，摄影术传入中土，根据照片放大之擦炭人像又一度盛行。但这两种肖像画大多板滞而少生气。虚谷肖像画属于另一种，他的肖像画，既有外形的逼肖，更有人物精神面貌的刻划，这是难能可贵的。

书 法 脱 俗

我国绘画，元明以后，画风倾向写意，并重视绘画与文学、书法、篆刻结合，形成一种独特的民族风格。为此，画家写得一手好字，显得异常重要。

光绪十三年正月八日，书法家高邕之得到任伯年为他绘制的一幅肖像，随即又要虚谷在画幅上加写题跋。三个人原就有密切的交往，虚谷自谦书法不如高邕之，且又将临池练字象对待某种嗜好那样戒除掉了，但友情仍然是一种鼓舞力量，结果还是在画幅上题写长诗一首，这便是今天我们看到的故宫博物院所藏任伯年画的《高邕像》。值得欣喜的，这首长诗，使我们获知虚谷对书法的若干看法。

现在，且看虚谷应高邕之请求所写的长诗：

吴门箫声好天籁，何苦学书负书债。书债无台避不易，
天下人人识书丐。粗头乱服得书意，肉眼当前未肯卖。
东坡破砚高枕卧，羲之俗字健笔碍，古人知己问谁是，
江都李与陈留蔡。临池日日推懒病，爱己之钩无乃太。
见我论书心辄醉，技痒弄笔类爬疥，相约忍饥逐鸥鹭，
一任侏儒饱成队。我书意造本无法，媿不如丐书已戒。
索我题句真可笑，此事应书咄咄怪。

诗后跋语：『于沪上琴书自乐草堂，山阴任颐作图，虚谷题时光绪十三年正月八日也』。光绪十三年，（一八八七）虚谷六十五岁。

虚谷这首诗，是至今发现的最长的一首，文字最多，写得洋洋洒洒，其中透露出不少消息，

帮助我们了解虚谷有关书法方面的主张、爱好以及其它一些看法。例如：『相约忍饥逐鸥鹭』，表明虚谷和高邕之宁愿忍饥挨饿，也不愿轻易改变自己在艺术方面的主张。当时社会上有那么一群『侏儒』，吃得饱饱的，又是那样众多，他们投以蔑视的眼光。『见我论书心辄醉』，虚谷和高邕之时常谈起书法，当高邕之听到虚谷的议论后，感到如同醇酒一样滴进心里，以致醉倒。推想起来，这些议论一定很精辟、生动。『我书意造本无法』，这是虚谷在书法方法的自我评价，表示自己的字是没有什么古人的法度的。既是一种自谦，同时也寓有主张创新的深意。

试从被保存下来的虚谷画幅上的字看，作者常写的书体是一种行书，字形瘦长，枯笔、湿笔并用，笔划转折处往往作停顿，而未笔一竖又爱延长，显示出力量来。虚谷所写行楷，体势方整而有顿挫，笔力骏，气度缓，刚柔结合，墨采动人。虚谷的书法，很难用哪一位古代书家的字来比拟，可谓独具面貌。

虚谷在书法方面没有写当时流行的馆阁体，他和赵之谦、吴昌硕一样，对前人的书法成就，