

华品花鸟画精选

艺术院校教学参考丛书

壬戌夏初法先人寓生新羅画

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

华品

花鸟画精选

艺术院校教学参考丛书

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

天真烂发 牢笼物态

——华岳的小写意花鸟画

综合各种说法，活跃在 18 世纪中国画坛的“扬州八怪”共有 15 人之多，除了陈撰，其中年龄最大的当推华岳，尽管他在民间的名声远不及“三绝诗书画，一官归去来”的郑板桥，但以艺术价值和后世画坛的影响而论，华岳实为扬州画派诸家中的佼佼者。

华岳（1682-1756），字秋岳，号新罗山人、布衣生、白沙道人、离垢居士等，福建上杭人。自幼酷爱绘画，后因家贫失学，备受世俗冷落，遂发奋自强，离家漂泊，流寓于杭州，结交了很多文人学士，眼界大开。36岁时曾北上入都，“得交当路巨公，名闻于上”，但并不得意，据戴熙《习苦斋画絮》载：“华秋岳自奇其画，游京师无问者。一日有售贗画者，其裹华笔也，华见而太息出都。”他的中晚年一直频繁往来于杭州、扬州，以卖画为生。在扬州他结识了金农、高翔、李鱣、郑板桥及盐商巨子马曰琯、马曰璐兄弟，彼此交流切磋，诗画酬答，使其绘画修养得到多方面的拓展，成为扬州画派的代表人物之一。

扬州画家诸家多偏重花鸟，华岳亦然，其绘画艺术成就最突出、奠定其美术史地位的也是花鸟画，后世公认华岳为继恽南田之后的又一花鸟画大家。

清代前期的花鸟画主要有两大流派，一为恽南田开创的没骨花卉画派，笔调轻快，设色明丽，在当时被奉为“写生正宗”，另一则为以八大、石涛为代表的水墨写意画派，笔墨酣畅淋漓，形象简练传神。后者对扬州画派诸家产生了巨大影响。华岳学画之初从恽南田的没骨花卉入手，在北游京师和客寓扬州之后，广交画友，观摩前人名迹，广师傅取，开始有意识地吸收融合没骨花卉与水墨写意两种画法之长，最终在晚年形成了自己介于两者之间的小写意画风。

他的小写意花鸟画博采宋元明及同时代诸家之长，形成了清丽、明洁、秀雅的个人风格，其画既有宋人工笔花鸟的意趣生动，又不失写意花鸟的松灵秀逸，笔法丰富多变，以中锋为主，勾、勒、点、拂、晕、染并用，轻快秀逸而筋骨内含，他把当时风行于山水画坛的干笔

之法引入花鸟画中，所绘禽鸟羽毛蓬松轻盈，韵味十足。与当时多数写意花鸟画家不同，他的花鸟画十分讲究用色，水色与石色结合，多色混染，产生丰富的色阶，对石色的大胆运用是他的一大特色，很多作品中用极为响亮的石青、石绿、朱磬等石色来敷染禽鸟，点写花卉，墨色交织，相映生辉，画面总体气氛十分和谐，清丽明洁，艳而不俗。他的构图以简见长，颇具匠心，他很注意画面空白的处理，以虚衬实，疏朗空明，以少胜多。而且愈到晚年，这个特点愈突出。故宫博物院所藏《桃潭浴鸭图》作于1742年，为其晚年代表之作。图中几株红桃斜伸入画面，几枝新柳自桃花丛中垂拂而下，水面上一只鸭子围着柳枝嬉戏玩乐，正是一幅“春江水暖鸭先知”的生动景象。此图以没骨法为之，构图空灵，设色明丽，笔致轻快，具有较强的艺术感染力。

总体地看，扬州画家诸家由于过于强调个人风格，反对守法仿古，其作品“率汰三笔五笔”的率意粗疏之弊也确实存在，华岳北游京师而画遭冷遇，说明他的作品中确实有一些为正统绘画所排斥的东西，但相对来说，在扬州诸家中华岳的作品要更耐看一些，他学画从恽南田入手，对宋人工笔画法下过苦功，所以他的画在造型、笔墨、构图等方面皆十分讲究，沉静秀雅，迥然有异于郑板桥“无古无今”的火气和金农“票友”式的漫兴挥写，呈现出一种妙趣天成的自然清新之美，这是他能够在扬州画派诸家中脱颖而出的可贵之处。

韩瑞丽

2003年4月

山雀爱梅图

轴

绢

设色

21.6cm X 107cm

天津市艺术博物馆藏

山雀爱梅图
莫多林思情
新 雁山人诗画

花鸟图(8开)之六 册 纸 设色 癸亥(乾隆八年,1743) 46.5cm×31.3cm 北京故宫博物院藏

春風
文鳥
煙艸
綠波
濛濛
南浦
幽如
之何

花鸟图(8开)之七 册 纸 设色 癸亥(乾隆八年,1743) 46.5cm×31.3cm 北京故宫博物院藏

松鹤图

轴 纸 设色

甲戌(乾隆十九年,1754)

234cm×118.5cm

广州市美术馆藏

花卉 卷 绢 设色 乙卯(雍正十三年,1735) 34cm×335cm 沈阳故宫博物院藏

花卉(局部)之一

僵素循墨林與寐微洞覽
 幽叩縹無垠趣理神可感剖靜
 汲動機披輝暨掬閭洪桃其屈
 盤炫燁平鬱簇布護靡間疎麗
 芬欲捺飲羽汎悅清洲貌象媚
 漱澗純碧聚游情爰嬉亦爰攬晴
 垌盪添溫靈照薄西崦真會崇優
 明脩榮德翳奄
 壬戌小春寓于洞雅堂
 新羅華岳并題

桃潭浴鴨圖

軸 紙 設色

壬戌(乾隆七年,1742)

271.5cm×137cm

北京故宮博物院藏

梅竹图

轴 纸 设色

丁卯(乾隆十二年,1747)

62.5cm×30cm

山西省博物馆藏

黄鹂翠柳图

轴 纸 设色

丙寅(乾隆十一年,1746)

118.5cm×47.5cm

广东省博物馆藏

春水初生漲碧池
臨流何以散相思
含情欲問鴛鴦鳥
漫對桃花題七詩
戊辰春朝新羅山人寫并款

桃花鸳鸯图

轴 纸 设色

戊辰(乾隆十三年,1748)

128.2cm×60.4cm

南京博物院藏

花鸟草虫册(8开)之一 册 绢 设色 庚午(乾隆十五年,1750) 36cm×26.7cm 上海博物馆藏

花鸟草虫册(8开)之三 册 绢 设色 庚午(乾隆十五年,1750) 36cm×26.7cm 上海博物馆藏

甜瓜懸苦藤
蟲咽香醉

花鸟草虫册(8开)之四 册 绢 设色 庚午(乾隆十五年,1750) 36cm×26.7cm 上海博物馆藏