

袁耀

YUANYAO

SHANSHUIHUAJINGCUI

山水画精粹

天津人民美术出版社（全国新华书店）

袁耀

YUANYAO
SHANSHUIHUAJINGCUI

山水画精粹

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

袁耀山水画精粹 / 天津人民美术出版社编。—天津：
天津人民美术出版社，2004
ISBN 7-5305-2702-9

I. 袁... II. 天... III. 山水画—作品集—中国—
清代 IV. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第108241号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022)23283867

出版人:刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本:787×1092毫米 1/8 印张:7

印数:1-3000

版权所有 侵权必究

定价:42.00元

人以画传

——浅谈袁耀及其山水画

杨惠东

奇峰突起，古木槎枒，袁耀的山水画总是营造出这样一种高古、深邃、幽密、奇绝的艺术氛围，与一味平淡天真、萧散简远的文人山水拉开了很大距离。

中国绘画可谓成也文人，败也文人。绘画本为“众工之事”，是为“贱役”，六朝时期，大量文人士大夫的参与大大提高了绘画的地位，故王微可以宣称“图画非止艺行，咸当与《易》象同体”。但文人一加入画家队伍即开始闹分裂，为与一般职业画工区别开来，强分“士体”与“匠体”、“行家画”与“利家画”。于是正邪之分、“南”、“北”之别，充斥了一部中国美术史。士体文人画的可贵之处自不待言，但过分强调“聊写胸中逸气”，漫兴挥洒，不求形似，以至画竹似芦似麻还洋洋自得，也实在令人啼笑皆非。对形象表现和技术能力的过分轻视，早已埋下了文人绘画在后世衰落的伏笔。

袁耀工笔山水画的独特风貌是空前的。其界画楼台的比例合度、向背分明、折算无差自为一般文人画家所望尘莫及（当然这种高超的造型能力并不为文人画家所看重），其笔墨的生动性，在工笔画中所具有的强烈写意性，乃是其作品的最为可贵之处。一般作楼阁建筑，由于对造型的严格要求，很少有表现笔墨变化的余地，稍涉畦畛即易流于板刻，而袁耀在很大程度上借鉴了宋人的表现手法，特别是从郭熙的卷云皴中得到很大启迪，但又与其画法有所区别，郭熙的皴笔速度较快，线面结合，浓淡干湿与飞白并出，白云“某画怪石，移时而就”。而袁耀则运笔速度较慢，圆笔中锋，力透纸背，同时又增加了很多耐人寻味的细节，而且并不因局部细节的生动性而冲淡了整体气势的营造。他的山水，常常在长线条的大轮廓之内，以密集的短线刻画出很多细节，长与短、直与曲、黑与白、实与虚形成强烈的对比，有张有弛，节奏分明。其设色之法也极富特点，殿阁楼台用重彩敷染，堆脂沥粉，而山石则一反历来工笔山水的染法，以植物性颜色为主，于墨稿完成后一遍遍罩染，色不掩墨，墨不碍色，形成了自己的独特画风。

从唐代李思训、李昭道到宋代王希孟，再到明代仇英，清代的袁江、袁耀，中国工笔山水画的发展是在一种时断时续的状态下艰难延续的，这种局面的出现，与文人画家的偏见与压制不无关系，尽管董其昌对工笔写意兼擅的仇英十分佩服，认为其画“精工之极，又有士气”，但又对其作画“耳不闻鼓吹侧辇之声”的专心致志望而却步，叹息“仇英短命”，“其术亦近苦矣，行年五十，方知此一派画殊不可习！”

袁耀的作画态度十分严谨，从其存世作品可知，不仅数量可观，画幅巨大，而且幅幅一丝不苟，精心绘制，无一笔苟且松懈处，较之在近世被捧上天的“扬州八怪”们“率汰三笔五笔”的应酬之作，他的敬业精神实在令人肃然起敬。

然而，由于其画为文人画家所轻视，不入品第，故画史对袁耀的记载极为寥寥，不仅袁耀之“耀”或为“曜”搞不清，甚至二袁为父子、兄弟或叔侄还是一本糊涂账。王世贞曾感叹另一位与二袁相似的职业画家戴进的际遇：“钱塘戴文进，生前作画不能买一饱，是小厄；后百年：吴中声价渐不敢相城翁（沈周），是大厄。”相比之下，二袁的命运似更可悲。不过，画史上有画以人传者，亦有人以画传者，毕竟有其不朽的巨作在，他们的生命得到延续，于此看来，这就够了。

图 目

蜀栈连云图·····	1	桃源图屏之二·····	29
山 水·····	2	桃源图屏之三·····	30
巫峡秋涛·····	4	桃源图屏之四·····	31
拟秋稔图意·····	5	桃源图屏之五·····	32
潇湘烟雨·····	6	桃源图屏之六·····	33
海峤春华图·····	7	桃源图屏之七·····	34
蓬莱仙境图·····	8	桃源图屏之八·····	35
汉宫秋月·····	9	桃源图屏之九·····	36
扬州四景图册之一·····	10	桃源图屏之十·····	37
扬州四景图册之二·····	11	桃源图屏之十一·····	38
扬州四景图册之三·····	12	桃源图屏之十二·····	39
扬州四景图册之四·····	13	蓬莱仙境图·····	40
山水人物条屏之一·····	14	蓬莱仙境图之一·····	42
山水人物条屏之二·····	15	蓬莱仙境图之二·····	42
山水人物条屏之三·····	16	蓬莱仙境图之三·····	43
山水人物条屏之四·····	17	蓬莱仙境图之四·····	44
山水人物条屏之五·····	18	蓬莱仙境图之五·····	45
山水人物条屏之六·····	19	蓬莱仙境图之六·····	46
山水人物条屏之七·····	20	蓬莱仙境图之七·····	47
山水人物条屏之八·····	21	蓬莱仙境图之八·····	48
山水人物条屏之九·····	22	蓬莱仙境图之九·····	49
山水人物条屏之十·····	23	蓬莱仙境图之十·····	50
山水人物条屏之十一·····	24	蓬莱仙境图之十一·····	51
山水人物条屏之十二·····	25	蓬莱仙境图之十二·····	51
桃源图屏·····	26	山雨欲来·····	52
桃源图屏之一·····	28		

蜀栈连云图

蜀栈连云图

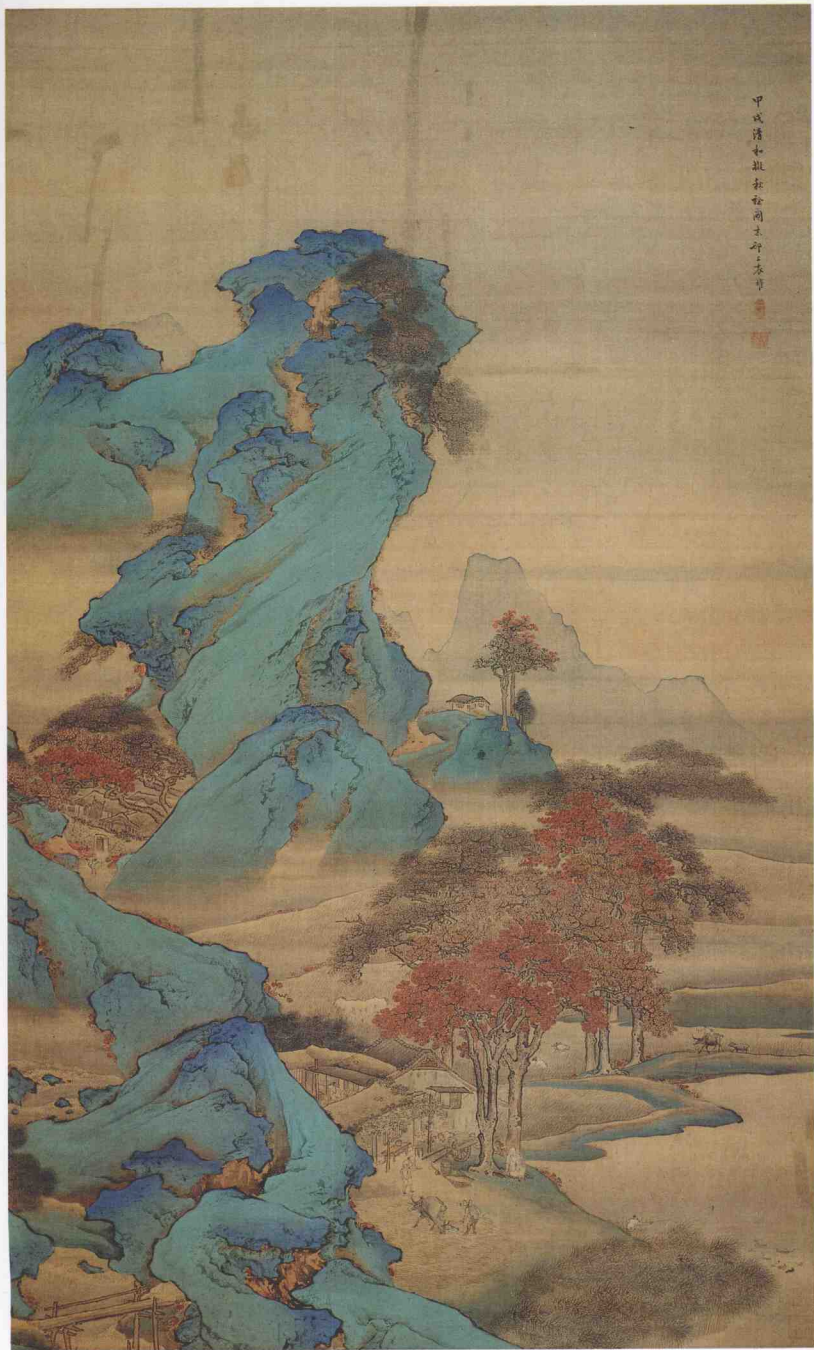
山水

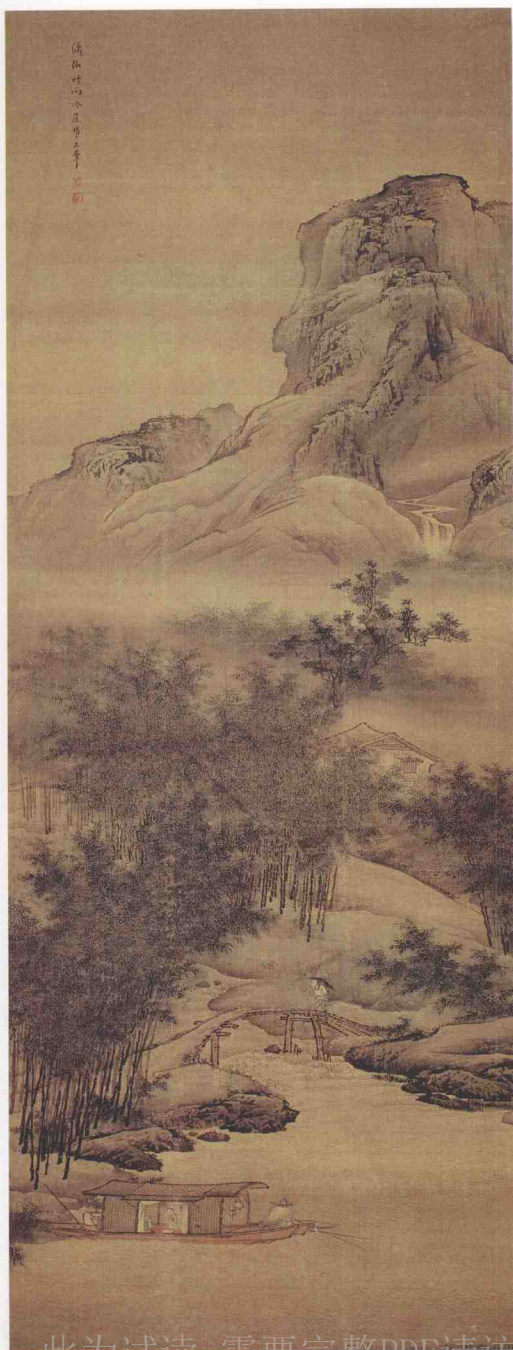

巫峡秋涛

甲戌清和親筆
擬秋稔圖意

拟秋稔图意

潇湘烟雨

海峽春華圖
孫小雲書

海峽春華圖

蓬莱仙境图

汉宫秋月

扬州四景图册之一

扬州四景图册之二

扬州四景图册之三