

华品

山水·人物画精选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

艺术院校教学参考丛书

天山积雪 乙亥春新月山人寓於洛静书于时年七十有四

J222.49
36

华品

山水·人物画精选

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)

转益多师 机变百出

——华岳的山水与人物画

华岳是一位全能型的画家，张庚《国朝画征录》谓：“（华岳）善人物山水花鸟草虫，皆能脱出时习，而力追古法，不求妍媚，诚为近日空谷之音。”其花鸟画固然有“继南田殆无愧色”之论（见蒋宝龄《墨林今话》），山水、人物也有较高的艺术水平，这在扬州画派诸家乃至当时画坛上是十分少见的。

华岳的山水画面貌众多，题材也相当广泛，工细、简放、水墨、青绿、没骨、米点、南宗、北宗，皆有所涉猎，而且这些形式多变的绘画技法在其创作的不同时期交替出现，几无规律可寻，这可能与其职业画家的身份，不由自主地要去适应不同买主的审美趣味与需要有关。因此，欲总结其山水画的渊源和变化轨迹，是一件十分困难的事情，近人杨无恙曾说：“华新罗源自石涛，兼参南田，盖石涛南田俱师山樵，南田得其隽逸，石涛得其沉浑。新罗不袭面目，自出机杼，淹有两家之长，亦归根山樵。”他认为华岳山水画主要渊源于恽南田、石涛、王蒙三家，事实上也并不尽然。从现存画迹来看，华岳的早期山水在很大程度上有北宗绘画的影响，以马、夏为代表的南宋院体山水画风在浙江、福建一带一直流风未断，有不小的影响，华岳早期活动于此，自当有所习染。他的山水画后来确实认真地向恽南田学习，吸收其轻快峭利、清逸松秀的笔法，从中年到晚年，都有不少明显师法恽南田的山水精品。此外，如米氏云山之气韵苍茫、黄公望之高简清润、倪云林之简疏峭劲、吴镇之浑融朴茂、董其昌之温润隽永、石涛之恣肆酣畅，皆颇有所得。值得注意的是其中晚年时期的一些繁复宏大、严谨周密之作，充分运用北宗山水的笔墨造型语言，有意识地追求宋画的博大气象，与当时山水画拉开了很大距离。偶一作青绿没骨山水，直接以色勾皴点写，艳而不佻，也别有意趣。通过广师博取、融会贯通，华岳在晚年形成一种轻松、简淡、秀逸的山水画风格，集中体现在其册页小品上，往往寥寥数笔，简简淡淡，疏疏朗朗，情调洒落，简洁秀逸，与其小写意花鸟可谓殊途同

归。

与山水画一样，华岳的人物画题材十分广泛，包括历史故事、文人逸士、民间风俗等内容，在技法上也有很多面貌，很难找出其发展变化的轨迹。可能他的人物画在开始时也是从南宋院体入手的，作于26岁时的《啖荔图》（现藏辽宁博物馆）印证了这一点。居于杭州期间他较多接受陈老莲的影响，人物造型夸张奇伟，线条圆转流动，有一定的装饰性，而且这种影响在他各个时期的作品中皆时有流露。对北宋李公麟的画法，他也多所取资，造型准确，线条细劲流畅，如《昭君出塞图》等。介于工笔和写意之间的简笔画法成为其晚年颇具个性的主体风格，线条多来自马和之“蚂蟥描”、“兰叶描”，更显飘逸洒脱。

华岳对高士题材有特殊的兴趣，文人雅集、隐居遁世、优游林泉等内容一再在其画中出现。而且，有趣的是，被后来正统画家斥为“村气”、“俗气”的村童闹学的题材他也一画再画，它大多描写夏日村塾中老师午睡时群童嬉戏打闹的情形，在这里，作为冬烘先生形象出现时的读书人成为被揶揄、调侃的对象，也许，在此华岳欲表现的是对自己埋首诗文书画而一生困顿的自我解嘲。

《天山积雪图》是华岳人物画的代表作品，为其74岁时所作，前景人物衣服以鲜艳的朱红晕染，极为浓重、响亮，与雪景形成了强烈的对比，意境寥廓、深远，清澈明净，有很强的艺术感染力。华岳年轻时曾壮游塞北，塞外的天高地远给他留下了难以磨灭的印象。十分明显，后世任伯年从华岳的此类画风中得到了深刻的启迪。

杨惠东

2003年4月

金谷園圖

壬子小春寫于研香館
之東憲劉羅山人畫

金谷园图

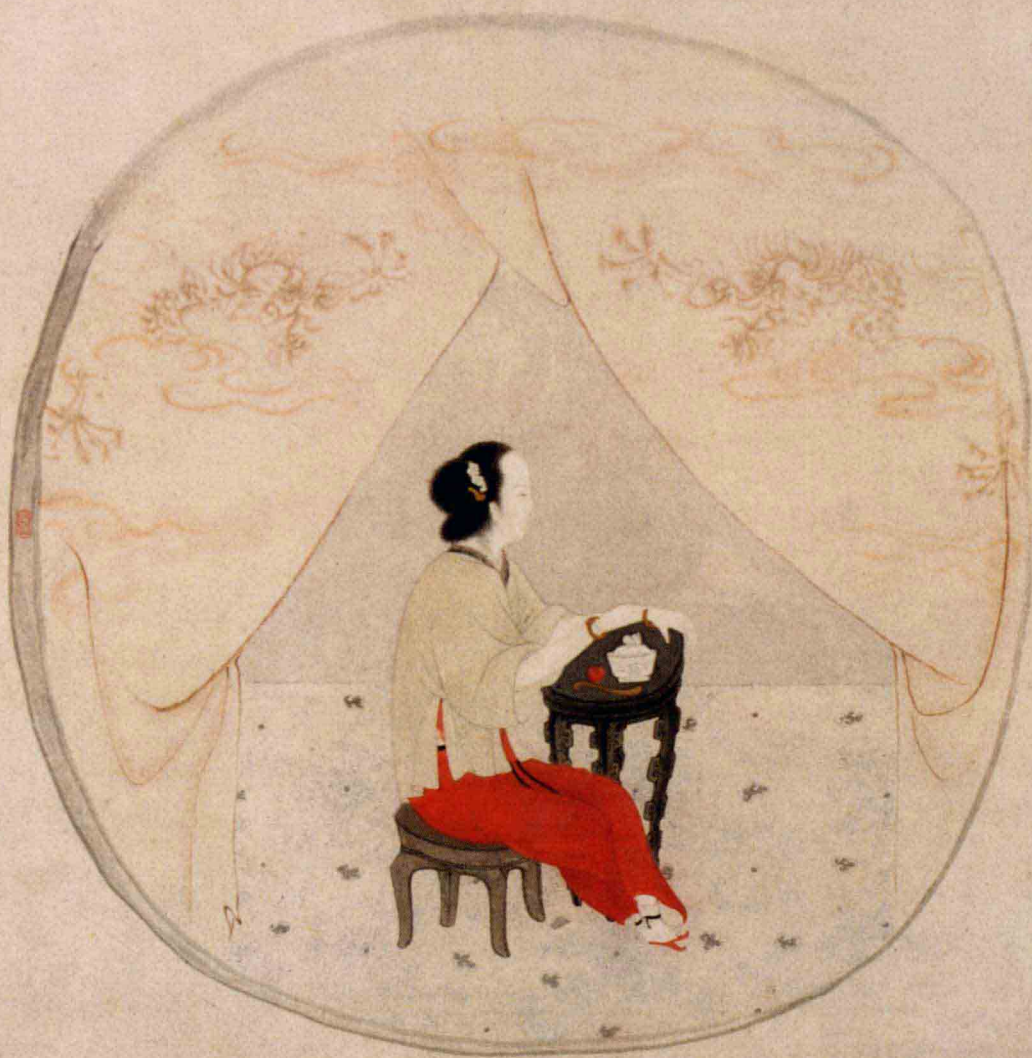
轴 纸 设色

壬子(雍正十年,1732)

178.9cm×90.1cm

上海博物馆藏

金屋春深曉
起遲雲鬢慵
整亂如絲內廚
幾日無宣喚
不向君王索
荔枝
乙卯夏月寫
于簾屋新居
山人華

金屋春深图

轴 纸 设色

乙卯(雍正十三年,1735)

119cm×57cm

广东省博物馆藏

松下观流图

轴 纸

设色

壬子(雍正十年, 1732)

196cm×116cm

上海博物馆藏

選穎索過曲池心淨縹緲風光洗然
刷蘭圖錦浦顏雲江聲入毫緒點
綴三神山赤城若其間金闕玉蕊
高集飛僊或欲呼蜺蚪凌波探深淵
采彼瑤華日置之盤山眞俯首視八
道蓬瀛九入椰桑一長嘯常教甘以

丙申十月十日於南園草樓擬宋人
點筆白沙筆曲子題

万簌松烟图

轴 绢 设色

丙申(康熙五十五年,1716)

131cm×53.7cm

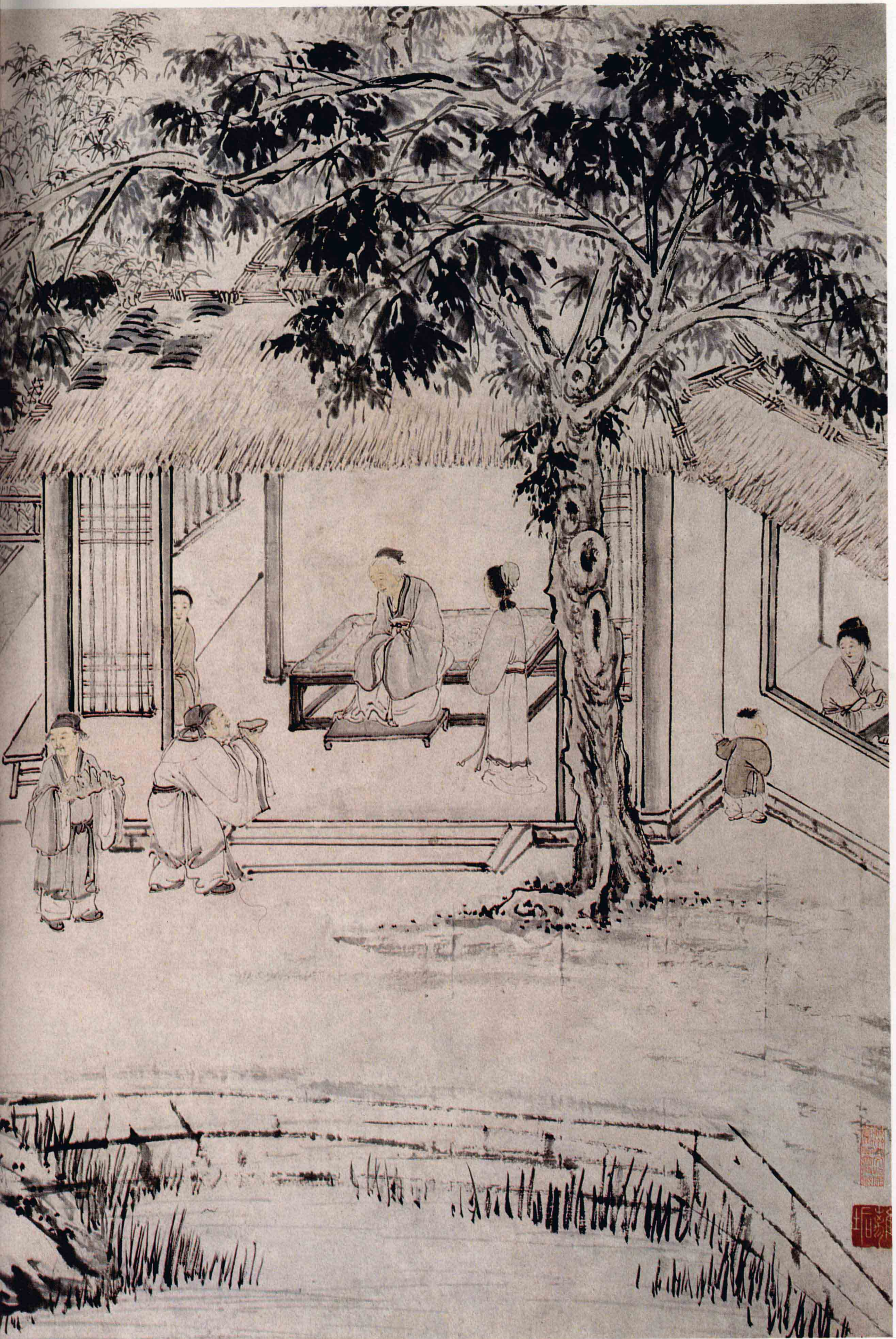
辽宁省博物馆藏

秋風蕭瑟天氣涼
日何日升一高堂
坐中老人壽而康
紅顏綠鬢復瞳方
家貧兒癯但深藏
終年不出門庭荒
竈陘上日九不煬
豈辨甘脆陳毒觴
低頭包羞汗如漿
老人此心久已忘
一嘆謂汝庸行
端人間榮耀豈可常
惟有道義思無疆
勉勵汝節彌堅剛
兒前再謝巧孌自古作
善天降祥但願年
但願年
萊母子俱徜徉
甲辰九月望日宗儒詩意
新羅山人筆

宋儒诗意图 轴 纸 设色 甲辰(雍正二年,1724) 86.9cm×117.7cm 苏州博物馆藏

米元章元祐中知杭州縣蘇東坡
自揚州召還具飯要之對設長案各
以精羞佳茗低三百列其上東坡見之
大嘆乾坐無酒一行即伸紙共作字
小吏磨墨米不能供薄暮海行既
終紙亦盡乃更相易携去俱自以為
平日書莫及也

雍正三年乙巳春新羅華
寫于講聲書舍

苏米对书图

轴 绢 设色

乙巳(雍正三年,1725)

151.6cm×70cm

南京博物院藏

苏米对书图(局部)

桐荫论道图

轴 绢 设色

丁未(雍正五年,1727)

175.2cm×89.5cm

广州市美术馆藏

谿喉咽石散尤冷山
面塗雲色更蒼並
轡尋詩黃葉浦
馬蹄駛入斜陽
丁巳春日寫於
雲阿暖翠之
閣新羅華岳

秋浦并辔图

轴 纸 设色

丁巳(乾隆二年,1737)

124.9cm×59.6cm

上海博物馆藏

乾隆丁巳元日新羅山人寫于會景堂

人物故事图

轴 纸 设色

丁巳(乾隆二年,1737)

135.8cm×66.8cm

浙江省博物馆藏

丁巳五月五日華岳寫

钟馗赏竹图

轴 纸 设色

丁巳(乾隆二年,1737)

176cm×94.8cm

天津市艺术博物馆藏

松泉圖

甲寅冬日寫
劉履華

松泉图

轴 绢 墨笔

甲寅(雍正十二年,1734)

242.8cm×135.5cm

南京博物院藏