

中国历代大师名作

中国历代大师名作丛书

虚谷画集

江苏
美术出版社

虚谷画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
印 刷 深圳中轻包装印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 7-5344-0699-6/J.699
定 价 28.00元

社址/南京市中央路165号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路54号 电话/3211554 3211713

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆、『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

虚谷简介

虚谷（1824—1896），本姓朱，名怀仁，后出家，取名虚白，字虚谷，别号紫阳山民、倦鹤。原籍安徽新安（今安徽歙县），移居江苏广陵（今江苏扬州）。他给自己的画室和书斋取名为『三十七峰草堂』、『觉非庵』、『一粟庵』等。

虚谷初任清军参将，太平天国时，参与镇压农民起义，后觉醒，出家为僧。同时代的画友杨逸说他：『意有感触，遂披缁入山。』书斋取名『觉非』，说明他已经认识到昨日之非。一说他曾暗助过太平军。后来在上海、苏州等地以卖画为生，名重一时，是晚清画坛的巨子，『海上画派』的创始人之一。

虽然做了和尚，但虚谷不礼佛号，不拜菩萨，而潜心书画，孜孜不倦。他的绘画题材多样，山水、花卉、蔬果、禽鱼、肖像等无所不能，艺术才华出众。曾在上海住过一个时期，求画者如云，使他应接不暇，于是又离开上海。任伯年称虚谷为『道兄我师』，与虚谷相互钦佩、敬慕，曾为虚谷画扇题字，并为虚谷作过肖像。公元一八九六年，虚谷于七十四岁逝世于上海城西关庙，他的徒弟，吴门狮林寺方丈恬庵将灵柩运回苏州，安葬在光福石壁山梅林深处。

虚谷的绘画和书法富有强烈的个性，独辟蹊径，于晚清画坛上，赢得了较高的声誉，画面追求『画中有诗，诗中有画』的境界，笔墨简约，意味无穷。偏锋运笔，笔迹躁利爽劲，如铁划刀刻，设色鲜丽而不艳，笔、墨、色浑然一体，冷峻峭奇，别具匠心。他的山水意境深远、发人遐思；他画松鼠，表现小动物的临风跳跃，其乐无穷的自足；他画游鱼，极得悠然之趣，题句是：『水面风波鱼不知』，也道出了胸中的隐衷；竹子枝干劲健，叶片锐利，如枪如剑，题云：『其本清虚，其性刚直』，正是遁入空门的虚谷的自我写照。

虚谷的画造型质朴，具有独特个人风格，他作画从不受纸幅大小制约，表现对象，不求其全，以少胜多，以小见大，变化莫测，出奇制胜。虚谷的作品以清新独特的面目立于清末画坛。

（阳阳）

目 录

梅鹤图	1	红梅狸奴图	24
松蕉图	2	梅鹤图	25
秋月八哥图	3	松石水仙图	26
山桃图	4	桃实图	27
杨柳金鱼图	5	山茶水仙图	28
葫芦图	6	水仙图	29
彭公图	7	枇杷百合	30
葑山钓徒	8	松鼠	31
日长山静图	9	山水册之一	32
猫蝶图	10	山水册之二	33
梅花图	11	山水册之三	34
猫	12	山水册之四	35
觅食图	13	山水册之五	36
人淡如菊	14	山水册之六	37
柳叶穿梭	15	丛荫消闲图	38
仿宋人山水图	16	江天琴话图(局部)	39
柳枝松鼠图	17	菰蒲远眺	40
松鹤延年	18	林舍初曙	41
枇杷图	19	碧湖缓舟	42
红枫寿带图	20	初寒留簟	43
兰花图	21	柳屋著书图	44
山水人物扇面	22	秋林逸士图	45
山水人物扇面	23	花卉册	46

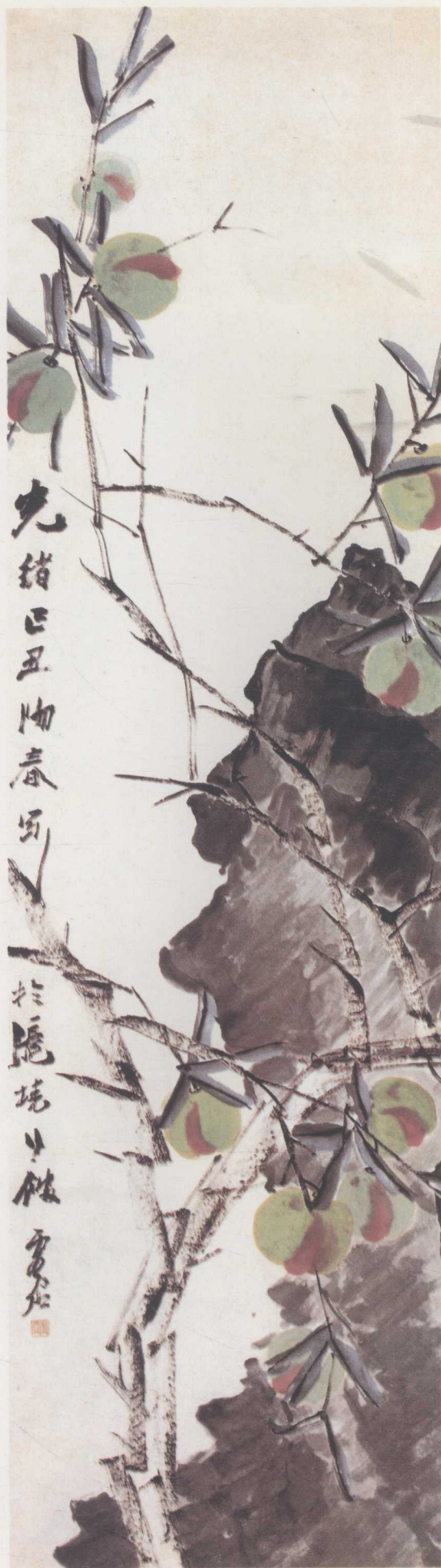
梅鹤图

松蕉图

秋月八哥图

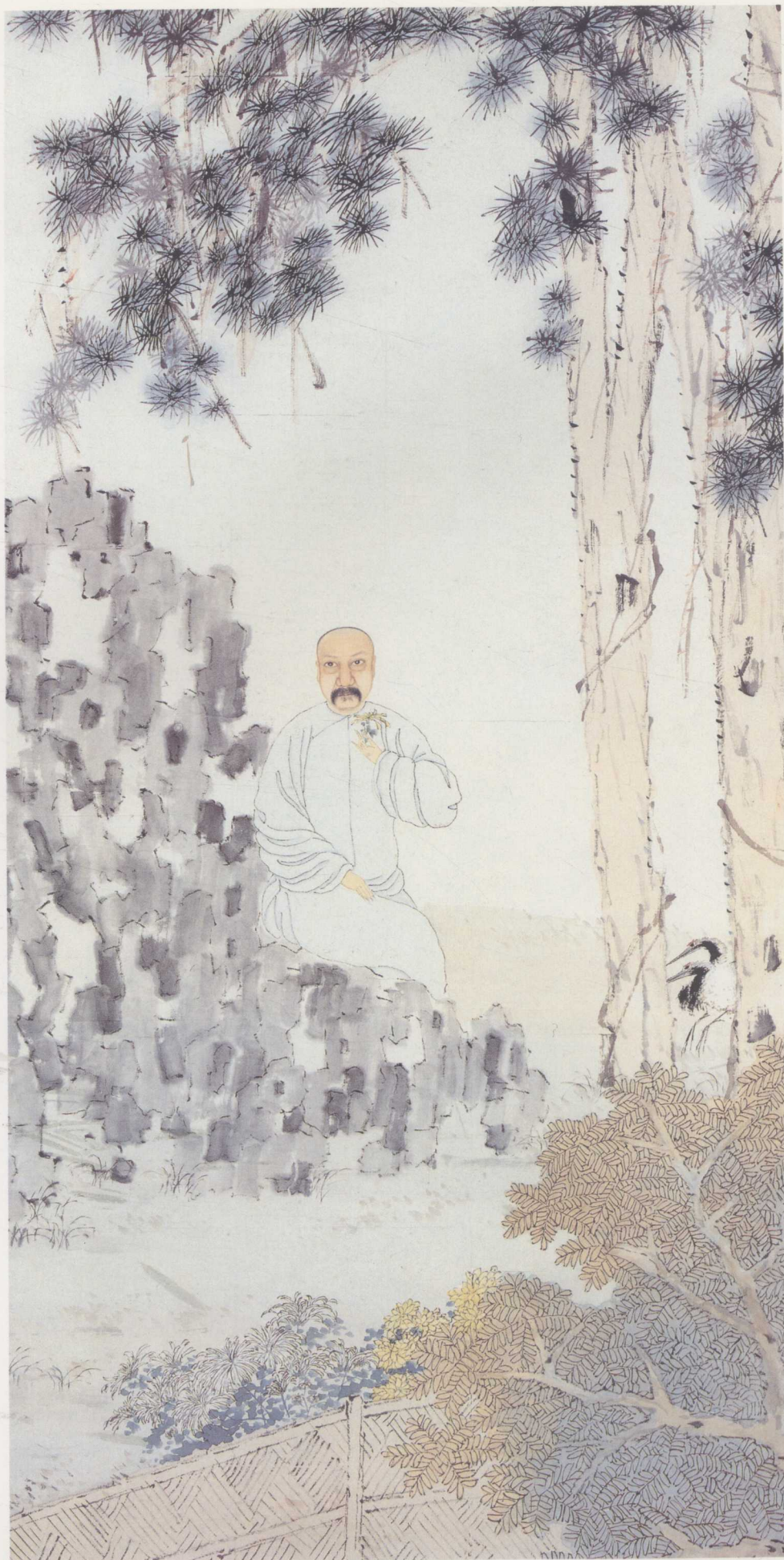
山桃图

杨柳金鱼图

葫芦图

彭公图

剪碧螺之翠簾
 竿胡橫而不持
 但欲博煙波之趣矣
 事萌竭淵之思青萍
 今一笠宜澹兮蘆之
 碕海鷗未近兮蜻蛉
 立絲與魚相親兮仍
 相遺惟有蒼苔白
 石知
 光緒九年夏題
 竹齋先生屬 許繼光

葑山釣徒

日长山静图

年芳正九
月
日
初
解
展
展

猫蝶图

梅花图

猫

觅食图