

古代部分·四十七

荣宝斋画谱

清·恽寿平绘

(一) 山水

荣宝斋画谱

• 清 恽寿平 绘
(一) 山水

江苏工业学院图书馆
藏书章

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

J222
10

p

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言，记录了中华民族每一个历史时代的面貌，反映和凝聚了我们民族的审美意识和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富，把其中优秀的部分继承下来『古为今用』并加以弘扬光大，这也同时是当代人的责任。继承什么，怎样弘扬传统绘画遗产，这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的，其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中，我们不必就这个题目为个别的绘画教条所规范，每一个画家都有自己对传统的认识和理解，都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件，有其不断成熟完善和自律的范畴，明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔，重审美程式造形；对物象固有色彩主观理想的表现；客观世界和主观心理合成『高远、深远、平远』、『散点透视』的营构方式；『师造化』、『以形写神，神形兼备』的现实主义艺术理想；工笔、写意的审美分野；绘画与文学联姻，诗书画印一体对意境的再造；直写『胸中逸气』的文人笔墨；各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣；以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化、创造新时代的绘画艺术，不可能割断自己的血脉，摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神，这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。『数典忘祖』、『抱残守缺』或『陈陈相因』都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解，是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上，没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀，讴歌时代，创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研究方法而言，历代无论院体亦或民间，师授或是私淑，都十分重视临摹。即便是今天，积极地去临摹习仿古代优秀作品，仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一，通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继承弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处，继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后，现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索，围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册；以编辑典型画家风格化的作品和名作为主，注重技法特征、艺术格调和范本效果；从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容；对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量；由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读；按范本宗旨尽可能酌情附加相应的文字内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣，这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题，我们基于范本目的，一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明，并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术，使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养，为光大传统精神，创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

恽寿平简介

恽寿平（一六三三—一六九〇）原名称，字寿平，后以字行，更字正叔，号南田，别号东园生、东园草衣、云溪外史、白云外史等，武进（今属江苏）人。他是中国古代绘画史上著名的画家，『清初六家』之一。不仅擅画山水，而且尤以写生花卉蜚声画坛，创『没骨花』一派。作为『常州画派』创始人，其艺术成就在绘画史上占有重要地位。

恽寿平的山水画以多变的笔墨和章法显示出他深厚的传统功力和驾驭笔墨的能力，在继承与师法造化的过程中，形成了潇洒超逸的个人风格。他的『没骨花』不用墨笔勾勒，只用色彩点染出花卉的浓淡深浅与阴阳向背，曲尽其态，被誉为『超于法外，合于自然，写生之极致也』。为清代的花鸟画坛带来了新的生机。

目 录

一	恽寿平的绘画艺术
三	夜雨初霁
四	乔柯急涧
五	山水册(一一四)
九	临米家山山水图
一〇	游春图
一一	柳溪烟月
一二	竹溪图
一三	洞庭石
一四	烟波孤舟
一五	晴窗风雨来
一六	峭壁飞泉
一七	山水
一八	欵乃一声山水绿
一九	山水册(一一三)
二二	山水册(一一四)
二六	山水之一、之二
二七	渔归图
二八	痴翁沙磧图
二九	烟林夜月
三〇	晓山云起图
三一	槐隐图
三二	竹石小景
三三	看梅图
三四	山行图
三五	鹤林图
三六	山水
三七	踏遍梅花带月归
三八	湖山荡舟
三九	山水
四〇	仿马文壁山水

四一 溪林渔艇

恽寿平的绘画艺术

杨丹霞

恽寿平(一六三三—一六九〇)原名称,字惟大,寿平,后以字行,更字正叔,号南田,别号东园生、东园草衣、南国余民、筠谷樵隐、青蓑钓隐、菰芦钓客、雪衣居士、簪冠子、巢枫客、横山樵、亦庐、瓯香散人、云溪外史、白云外史等,武进(今属江苏)人。他是中国古代绘画史上杰出的画家,与王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历合称为『清初六家』,他是诗书画全才,不仅能画山水,而且尤以写生花卉蜚声画坛,创『没骨花』一派。作为『常州画派』创始人,其艺术成就在绘画史上占有重要地位。

恽寿平出身于文学世家,他的父亲恽日初和堂伯恽本初都是著名的诗人兼山水画家。他的早年正逢明末清初天地崩解的社会大动荡年代,朝代的更迭,社会的变迁以及家庭的不幸遭遇,使他饱受磨难与忧患,给他留下了难以忘怀的创痛,对他的生活和艺术道路产生了决定性的影响。他『一生不事举业』,始终抱着对清政府不合作的态度,悉心从事书画创作,以寄托自己的身世际遇,鬻画为生,穷困潦倒,即使在『风雨闭门饿』、『头上无完巾』的境况中亦终生不改其志。恽寿平的绘画初从家学,主要是向堂伯恽向请教,恽向的山水师法董源,笔墨圆劲、墨气淋漓,具有很高的艺术造诣,在将近三年的时间里,恽寿平在绘画技艺和绘画理论上都打下了良好的基础。在以后的山水画创作中,他广泛师法古代名家的优秀传统,进而以造化为师,出古入新,自成面貌,通过对山川景物的描绘,表达了他对传统山水画的深刻理解和对自然美的深切感受,体现了他在山水画创作中所提倡的高尚的审美理想,他以清新洒脱的格调和超逸高妙的境界高标于『清初六家』之列,他的山水画实践和理论在画史上占有重要地位。

恽寿平的一生创作了大量山水画作品,从二十余岁直到去世之前,都有大量精品存世,在不同时期具有不同的风格面貌。《山居图》、《灵岩山图》是他早年山水画的代表作,表现出他在笔墨技巧和意境构造上从稚嫩走向成熟的历程。从三十岁至四十五岁是他山水画创作的最盛期,如《江山图》、《高岩乔木图》、《天池石壁图》等,这些作品或水墨,或浅绛,或青绿,皆以多变的笔墨和章法显示出他深厚的传统功力和驾驭笔墨的能力,他在继承古代多种画法和师法造化灵气的过程中,已形成了自己潇洒超逸的个人风格。从四十六岁到去世前的晚年,他一方面继续从古代名家山水画中汲取营养,一方面在创作中通过对意境的构筑抒情明志,阐发自己独到的艺术见解,如《一竹斋图》、《松风涧泉图》、《仿马琬山水图》、《富春大岭图》等,这些作品多以水墨为主,或清秀清逸,或浑厚沉雄,或萧散荒率,体现了他晚年山水画全面多能的技巧和造诣。恽寿平的山水画无论是仿古、写景,还是写景寄意的作品,在笔墨技巧或构思创意上都超出了时辈,因此王翬在题恽画《修竹远山图》中称赞恽寿平『真能与古人把臂同行』。恽寿平的绘画艺术成就更多地表现在他的写生花卉画方面,他是当之无愧的清代写生花卉大家。他以丰富的题材,真实生动的笔墨设色,创造了『清如水碧,洁如霜露』的『没骨花』画法,体现了他在艺术上独诣的创新精神和高自标帜的艺术格调。

恽寿平的『没骨花』写生花卉吸收了五代徐熙、赵昌的落墨花画法,其画不用墨笔勾勒,只用色彩点染出花卉的浓淡深浅与阴阳向背,曲尽其态,被誉为『超于法外,合于自然,写生之极致也』。这种画法出现,不仅得到当时画界和评者的赞赏与肯定,而且一扫明末以来『勾花点叶派』末流陈陈相因之弊,为清代的花鸟画坛带来了新的生机。

恽寿平的『没骨花』创作的分期大致与山水画分期相一致。四十岁之前属于探索期,这一段最早见于著录并有确切纪年的恽氏『没骨花』绘画有二十五岁(顺治十四年,一六五七)作《牡丹图》扇,存世最早的是三十九岁与唐荃合作祝王翬四十初度的《红莲图》以及同年所作的《蔬果图》,从这些作品的笔法可以看出,此时画家在较多地受到沈周、陈淳写意花鸟画法影响的同时,已对『没骨花』进行了一段时期的探索与实践。四十岁以后至五十岁,恽寿平的没骨花卉作品呈现出绚烂夺目的光辉,这个时期的代表作有《山水花鸟册》中的《国香春霁图》、《出水芙蓉图》、《五色菊》等,笔墨清劲,不着痕迹,设色丰厚鲜丽而不郁滞俗媚,形象真实而绰约生姿,格调高雅。五十岁以后,其用笔设色达到了炉火纯青的境界,

其作品基调更趋向和淡清雅，飘逸绝伦。其中《蓼汀鱼藻图》更是其晚年代表作，图中景物如竹、蓼叶及荇藻均不加勾勒，全以花青为主调点染而成，叶脉用深花青描出，蓼花、芦花以淡赭、淡红点染，游鱼则以深浅不同的墨色写出，寥寥数笔便跃然纸上，在一片淡色之中显得尤其醒目、活泼，富有生趣。为了表现水流回旋的动感，并未随意地描画水波纹路，破坏画面的整体和谐，而是用荇藻在水中飘摇曳动的姿态和小鱼嬉游摆动的方向，来使观者感觉和联想到春水在和煦的阳光照耀下清澈透明、微波荡漾之美感。整个画面散发出一种温暖宁静的气息，体现了画家所追求的淡泊、幽远的艺术情趣。

恽寿平的没骨花卉作品取材非常广泛，除了常见的松竹梅兰之外，从名花异卉、珍果时蔬，到篱边、田头的野花、野草，皆广撷博采，其描绘的对象多达五六十种，他的花卉作品以牡丹、梅花、菊花为多，其次是荷花、桃花、百合、虞美人等，蔬果有萝卜、樱桃、石榴，他善于画鱼藻，亦能作鸟兽，但传世不多。

恽寿平对他所描绘的对象都寄托着丰富的思想感情和生活理想，由于他有极高的文学素养，因此在许多作品中他都通过题诗、画跋来抒情明志，表达他自己轻贱流俗、独立高步的孤傲品格，及对美好事物的赞颂和对未来的憧憬。在创作中他摆脱了一般文人画家不太重视形似的弊病，『以极似求不似』，在全身心地倾注于对自然与艺术之美的追求中借形写神，以形神传情，使他的花卉不仅真实生动，而且达到了『天仙化人』般的艺术境界，在引人慨叹深思的同时，仿佛心灵也得到了净化与升华。

恽寿平的没骨花卉对当时画坛及后世都产生了深远影响。他在世时，师从他的人不少，著名的有马元驭、范廷镇、张伟等；去世以后，他的群从子孙也纷纷效法其画，尤以恽冰最能得其神髓，最有成就的当数活跃于扬州地区的华岳。华岳继承并发扬了恽氏艺术思想与创新精神，变恽寿平绘画的士大夫气，适应他所处时代与区域的人们的艺术欣赏要求，创造了雅俗共赏的花鸟画艺术，成为清中期成就最为突出的花鸟画家。由于恽寿平的努力，开辟了花鸟写生的新天地，古今艺术史论家都对他倍加推崇。如清代胡敬曾云：『国朝花卉当以恽寿平为第一，淡泊秀逸，仙骨珊珊，如藐姑不食人间烟火，』对恽氏在中国画史上所占有的重要位置和深远影响给予了充分的肯定。随着中国画研究的不断深入，相信会有更多的人能更全面、客观地领略和理解恽氏的艺术，为我们当今的绘画创作与理论研究提供丰富而宝贵的史料与借鉴。

杨丹霞

毕业于北京师范大学历史系，故宫博物院书画部助理研究员，在近二十年的文物鉴藏工作中积累了大量美术史及鉴定经验，参加了《中国文物精华》、《故宫文物六十卷》、《历代小品画》等书的编撰，出版有《近现代名家书画辨伪》、《李可染书画研究》、《黄慎的书画艺术》等。

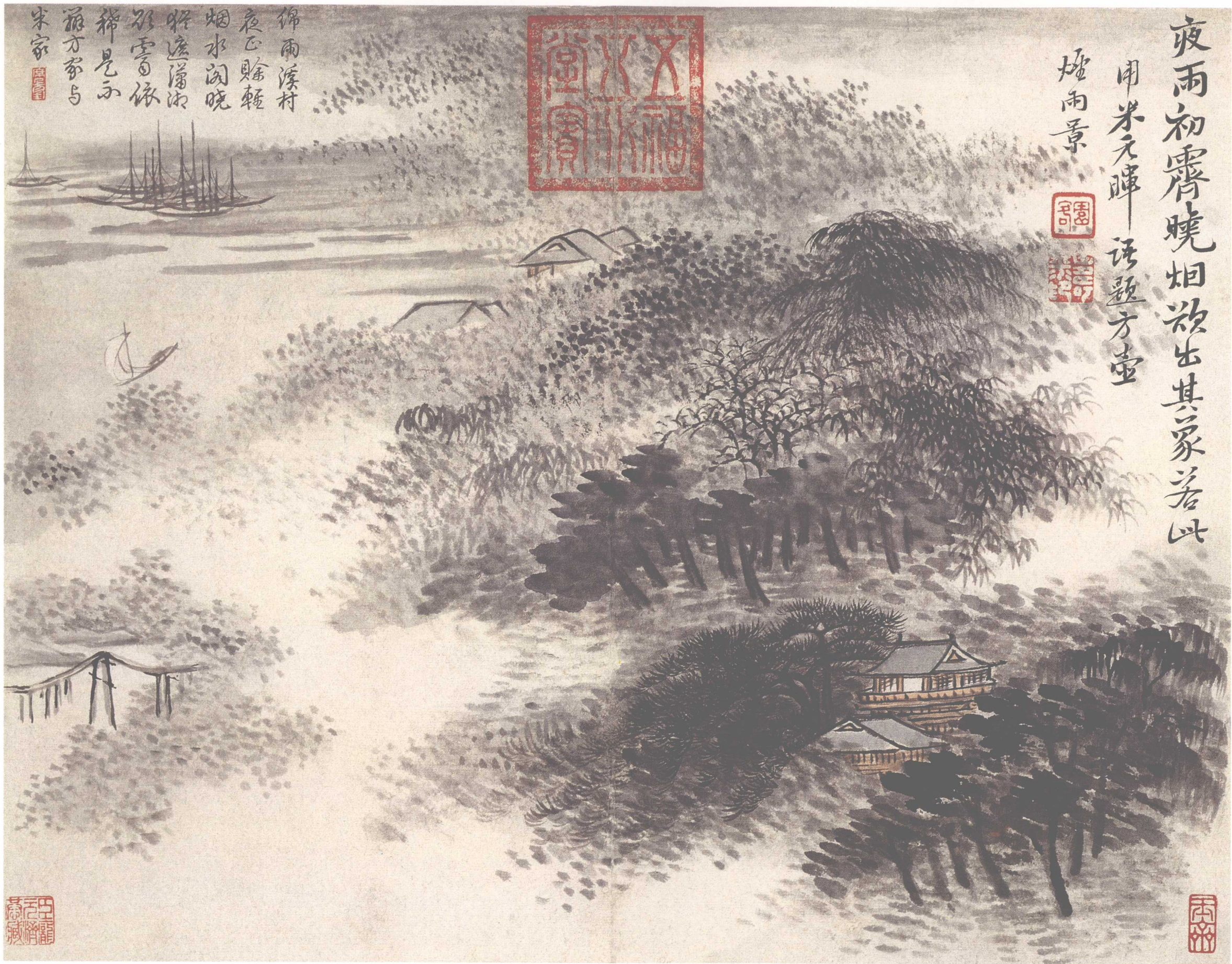
夜雨初霽曉烟欲出其家若此

用米元暉語題方壺

煙雨景

綿雨溪村
夜正餘輕
烟水閃晚
將遠滿湖
孤雲自依
稀見不
辨方壺与
宋家

喬柯急澗唐解元有此景因倣其意

京山樓待風觀六如卷筆墨靈逆李唐

別畫之迹為之一震洗其句欲煥然神明當使

南宗諸公皆拜牀下 惲壽平

高柯解壑作急澗
水簾就漱趾哀設使
不經我作笛印今誰

北苑神
氣非匠
日庸史
所能窺

関吳竹

山五冊

得此意

略似荆關

非子久溫

勝也

觀大癰

江山卷

此數筆

小景十藥

奉呈

本師如尚清

玩

弟子惇恪

五

南田临米家山

柳溪烟月
冬夜之窓秉燭
題作

竹溪图

临曹雪西

本

南田翁

平

雲山溪

南升千挺

碧山歌高

穴珍

群飛如

多山人

片其漸如

孝平其

言酒酒已

忘其其

游以宜挽

情獨狂

慕其其

言風

國字

