

榮寶齋畫譜

古代部分·二十二
榮寶齋畫譜
清·朱耷繪
(一) 花鳥

• 清
(一) 朱
花 耆
鸟 绘

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

212
17

p

总 编 辑	郅宗远
副总编辑	王铁全
发 行 人	张晓林
责任编辑	唐 辉
责任印制	孙 珩

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱: 古代编 (22): 写意花鸟/(清)朱
奎绘;唐辉编. —北京:荣宝斋出版社,1998. 12
ISBN 7-5003-0444-7

I. 荣… II. ①朱… ②荣… III. 写意画: 花鸟画-
作品集-中国-清代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第34721号

本 册 编 者:唐 辉

编辑出版发行:荣宝斋出版社 邮政编码:100052
地 址:北京宣武区琉璃厂西街19号
制 版 印 刷:河 北 新 华 印 刷 二 厂
经 销:新华书店总店北京发行所

开本:787毫米×1092毫米 1/8 印张:6.5
版次:1998年12月第1版 印次:1998年12月第1次印刷
印数:1-10000 定价:28.00元

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志和传统思想。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性的绘画教条地规范楷模，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，重审美程式造型；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 and 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习方法而言，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。我们将继续弘扬民族文化和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辅相关内容，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。

目 录

一	墨与泪交融的艺术
三	游鱼图
四	花鸟册之一——之八
一二	游鱼图
一三	花鸟四条屏
一四	花鸟四条屏（局部）
一五	花鸟四条屏（局部）
一六	花鸟四条屏
一七	荷花小鸟
一八	荷花小鸟（局部）
一九	游鱼图 荷花图
二〇	游鱼图（局部）
二一	松菊图
二二	花石图
二三	花果册之一——之四
二七	花鸟册之一——之六
三三	花鸟册之一——之十

墨与泪交融的艺术

八大山人及其花鸟画

傅东光

『国破家亡鬓总皤，一囊诗酒作头陀。横涂竖抹千千幅，墨点无多泪点多。』这是清代画家郑燮题八大山人作品的一首七言绝句。熟知中国美术史的人都知道，八大山人是中国花鸟画坛上震古烁今的高峰，他的卓绝画艺与他一生的坎坷经历是相伴相生的。可以说，正是那种作为『金枝玉叶老遗民』的悲凉身世、矢志不移的不羁人格以及一生愤懑凄苦的心路历程造就了八大超迈绝伦的艺术，独树一帜的风格以及在中国画史上的至尊地位。郑燮的诗虽然只是短短四句，却是八大山人生平艺术的真实写照。

八大山人本姓朱，正名统𣊭，明代天启六年（一六二六年）生于江西南昌一个显赫之家，祖上是明太祖朱元璋第十七子宁王朱权，祖父多炆、父亲谋𣊭都是当时有名的书画家。生长在这样的一个名门显贵的书画世家，天资聪颖的八大从小就受到良好的艺术熏陶，他八岁能诗，少年时便能『悬腕作米家小楷』（清·龙科宝《八大山人画记》），显示了超凡的艺术天赋。然而，贵为王室后裔的八大生不逢时，『西江弋阳王孙』的身分非但没有给他带来仕途腾达的『春梦』，反而险些带给他灭顶之灾。公元一六四四年，李自成攻陷北京，崇祯皇帝于煤山自缢，大明王朝覆灭，之后清军入关，开始对明宗室大肆搜捕和杀戮，年仅十九岁的八大不得不隐姓埋名，『羸羸然若丧家之狗』（《个山小像》题画诗），远避奉新山中，继而在二十三岁薙发为僧，法名传綮，字刃庵，从此开始了他的诗酒头陀生涯。动荡的时局打碎了八大科举仕进的梦想，也改变了他一生的命运，正像他在一首题画诗中所言：『不是霜寒春梦断，几乎难辨墨中煤』。

遁入空门的八大对明朝覆灭、国破家亡之痛，时时隐之于心。长期的抑郁忧愤，终发癫狂之疾，『初则伏地呜咽，已而仰天大笑，笑已，忽踉跄踊跃，叫号痛哭，或鼓腹高歌，或混舞于市，一日之间，颠态百出。』（清·陈鼎《八大山人传》）后来，他的妻、子相继死去，为了延续朱家的香火，弃僧还俗『以谋妻子』，取名为『八大山人』，在画作署款时四字常常互有连缀，后人以为有『哭』、『笑』之意，这一名号从一六八四年一直沿用到康熙四十四年（一七〇五年）他八十岁去世。

八大山人的绘画，大多缘物抒情，尤其是花鸟，更是时时流露出故国之思、亡国之恨，带有强烈的政治寓意与感情色彩。『出污泥而不染，濯清涟而不妖』的莲花，傲岸不羁、坚贞挺拔的寒松古梅，卓然不群、冷峻待人的危石野鸟，都是画家倾心钟爱的题材，也成为作者思想人格的象征。他画作上的画押『三月十九日』是崇祯皇帝煤山自缢、明朝灭亡的日子，为僧时的别号个山、驴屋、人屋，均寓深意。一六七八年，他曾在《个山小像》上自题：『没毛驴，初生兔，劈破面门，手足无措，莫不悲他世上人，到头不识来时路。』虽然作了和尚，仍时时不忘自己是明王朝的皇室子孙，也为被世人的遗忘感到悲哀。一六八二年作《古梅图》（故宫博物院收藏）画露根老梅，题有『梅花画里思思肖，和尚如何如采薇』的诗句，效仿因『地被番人夺去了』而画兰露根不画地的南宋遗民郑思肖，追忆耻食周粟而采薇于首阳山的伯夷和叔齐，亡国之痛和孤愤之情显露无疑。

八大山人的花鸟画，大多简括、凝练，以虚为实，渊源于沈周、陈淳、徐渭的水墨写意而不落窠臼，笔下的花卉鱼鸟往往造型夸张、构图险怪、出人意表。其绘画风格，大致可分为三个时期，早期多绘蔬果、松梅，基本上继承陈淳、徐渭的画风，稍显细锐劲挺，如三十四岁时所作的《传綮写生册》（台北故宫博物院收藏），中期喜绘鱼鸟、动物，形象夸张、笔法雄健，开始自己鲜明的个性，晚期笔墨构图更加简括，笔情纵恣，具有一种耐人寻味的禅机和抽象美，如七十一岁时所作的《鱼乐图轴》、《杨柳浴禽图轴》（故宫博物院收藏）。八大晚年的绘画并不拘一法，七十二岁时的杰作《河上花图卷》（天津艺术博物馆收藏）一反计白当黑的简略处理，以繁复出之，密而不塞，是其传世作品中罕见的淋漓磅礴的长卷巨制。在表现技法上，八大山人把自己深厚的书法功底融入绘画中，不但发扬古代画家的破笔飞白，犹能注意充分发挥湿笔在花鸟画中对物象质感的表现作用，利用水分在生宣上适当的渗透，用极少的笔墨表现出复杂的事物，让观者感受到画面中禽鸟羽毛的蓬松，苔藓的阴湿明暗，老树的斑驳陆离，枯荷的坚忍柔韧，甚至是阳光的照临、空气的流通、溪水的潺湲，无怪有人认为八大山人的笔墨是前无古人。然而这位大师突破前人写意

花鸟画传统的成就不止于此，他赋予笔下禽鸟鱼花『似与不似』的独特表现力和生命力的形象创造，更是对中国花鸟画的大发展别开了蹊径。他常在寂寞荒寒的环境中描写寥禽孤鸟，或拳足缩颈，或拱背藏头，眼睛更是一圈一点，眼珠直顶着眼眶，一副『白眼向人』的神情。鱼和鸟并不会翻白眼，现实的生活中，『白眼向人』的鱼和鸟自然是不存在的，八大是将人的表情能力转嫁于鱼鸟，藉鱼鸟以代人言，借歌颂这些不和群的『野生命』来表达自己虽受异族侮辱但始终不屈的孤傲品格，这种超乎以往的强拟人化的艺术语言，极大地增强了中国传统写意花鸟画托物言志的艺术表现力。

八大山人的写意花鸟画是中国花鸟画历史上的一座里程碑，对后世产生了深远的影响，清代中期的『扬州八怪』、晚期的『海派』直至近代画坛的张大千、齐白石、潘天寿等巨匠，靡不受其熏陶。国画大师齐白石曾在一首诗中表达了对八大的无限钦敬：『青藤雪个远凡胎，缶老当年别有才。我愿九泉为走狗，三家门下转轮来。』诗中的『雪个』即为八大山人别号。

傅东光 一九六七年生于吉林长春。一九八六

年考入吉林大学考古系博物馆学专业，一九九〇年毕业，获历史学学士学位，同年入故宫博物院，在保管部书画组工作。一九九三年八月考入中央美术学院美术史系，攻读中国古代书画鉴定研究生，师从刘九庵、薛永年先生，一九九六年毕业，获硕士学位。同年回到故宫博物院工作，从事古代书画的保管、陈列、研究，现任古书画部绘画组组长。

到此平遠平原

可撥陽春侵

翰墨夜雨之河

明自甘棠樹暖

四月表意同力

筆上青歸寺重

山樵此予觀

節處為

陸名圖画

性廣賦詞

四韻兩庵

既喜于畫

而樂誨我

自是繁榮却

然一枝和醉

白凡所董其昌

啼子人到宿雨

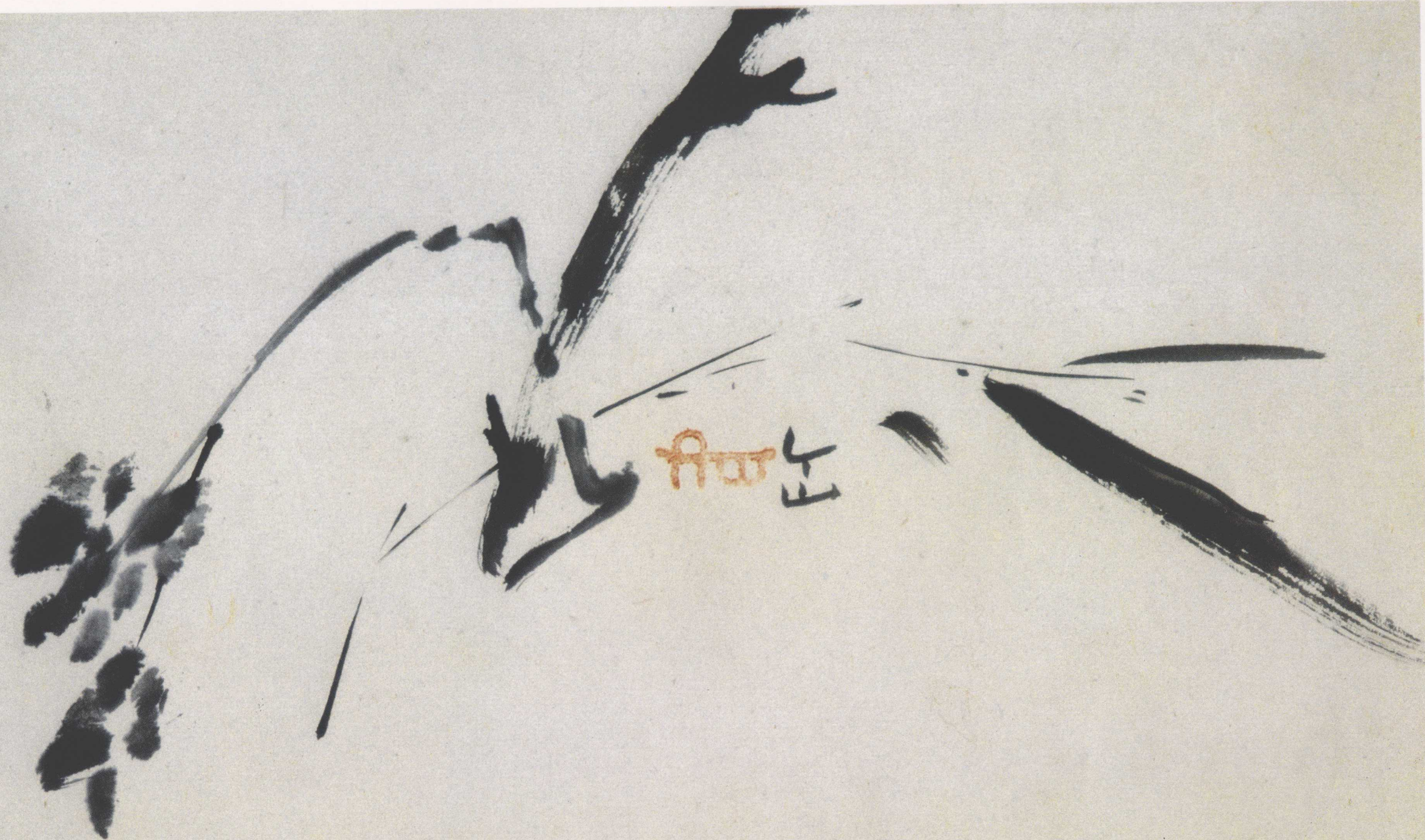
淋漓曉色鉅

山

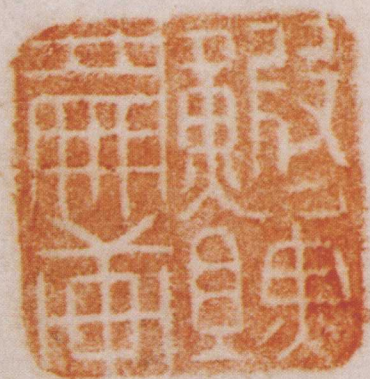

漁
藻

壬午年冬月

