

中国历代大师名作丛书

中国历代大师名作丛书

金农画集

江苏
美术出版社

金农画集

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 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 2 次印刷
印 数 4501—7500 册
书 号 ISBN 7-5344-0658-7 / J.659
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

主 编: 程大利

特约编辑: 张正民

责任编辑: 黄 浚

装帧设计: 陈 元

责任印制: 吴蓉蓉

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。

金农简介

金农（一六八七——一七六四），字寿门，号冬心，又号稽留山民、曲江外史、昔耶居士、龙梭仙客、百二砚田富翁、心出家庵粥饭僧、三朝老民、剃蚕民、苏伐罗吉苏伐罗等二十几种。浙江仁和人（今杭州）人，曾多年流寓扬州，为清代『扬州八怪』画家之一。

金农博学多才，擅诗词，精于书画鉴定。曾入都参加博学鸿词科应试，未中，遂周游四方，足迹遍大江南北。中年以后，定居扬州，以卖画为生，曾住三祝庵、西方寺，一生布衣，未入仕途，生活颇窘迫，七十七岁时死于西方寺。

金农五十岁开始绘画创作，并卖画为生，由于深厚的文学造诣和书法功底，绘画起点很高，一下笔便不同凡响，被认为『涉笔即古，脱尽画家之习』。金农的传世作品中有很大一部分是他的学生罗聘、项均和童子陈彭代笔之作，金农也不隐瞒这一点。

金农画竹入手，接着画梅、画马、画佛像。曾题宋代徐履墨竹『用笔疏简，有得风作笑之态，予曾观于听松庵中』。遂画墨竹，开清初之先。所存作品中以梅花为多，构图繁密而不拥塞，用淡墨枯笔，造型奇古，用笔简要朴拙，吸收汉画像石之长，有金石趣味，喜在右上角长款题词。人物、花卉造型不求形似，稚拙古朴，布局别出心裁，令人玩味。重视学习传统，自言『书工八分，小变汉人法，又师国山及天发神谶两碑』。初写竹师石室老人；后画梅师白玉蟾；又画马，自谓得『曹（霸）韩（幹）法』。金农喜欢在题画上说画梅师自某人，画竹师某人，画马又师某人，均是托名，其实都是自己创造，他是个人风格很突出的画家。

他的书法成就也很高，创造出一种自称『漆书』的书体，是他学习天发神谶碑、国山碑，谷朗碑变化而来，后人学他书法的很多。

目 录

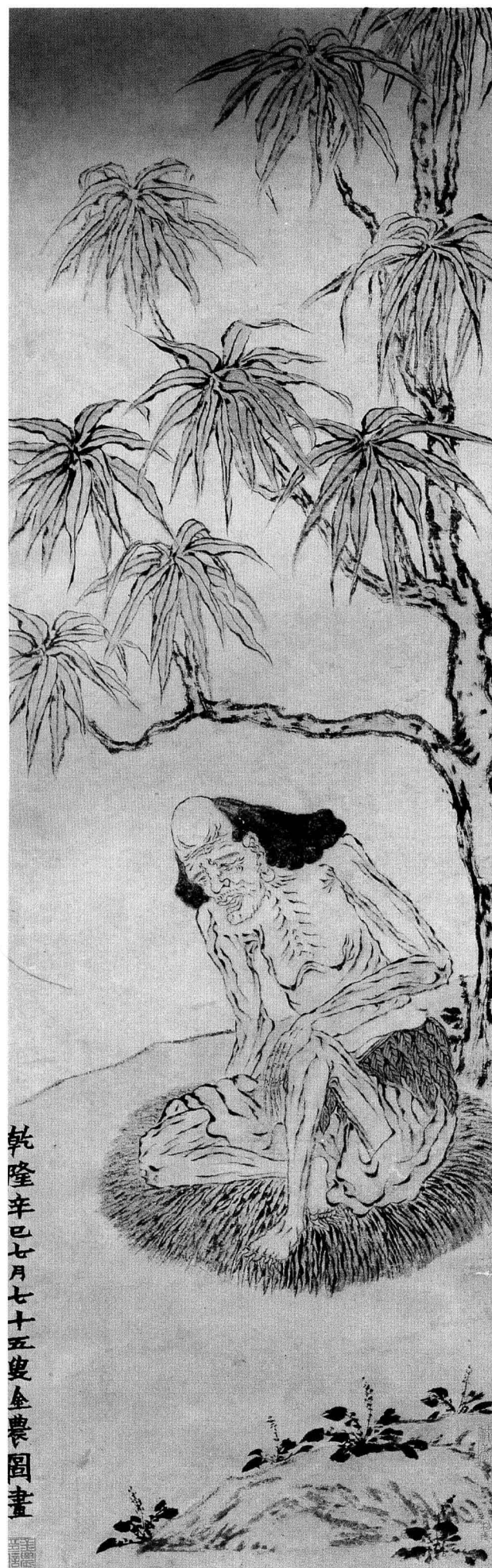
金农自画像·····	1	蕉荫立鹤图·····	24
罗汉图·····	2	杂花图册·····	25
月华图·····	3	杂花图册·····	26
设色佛像·····	4	杂花图册·····	27
芭蕉佛像图·····	5	花卉册·····	28
礼佛图·····	6	花卉册·····	29
墨竹图·····	7	花卉册·····	30
杂花图册·····	8	花卉册·····	31
花卉册·····	9	花卉册·····	32
花卉册·····	10	墨梅图·····	33
杂花图册·····	11	墨梅图·····	34
杂花图册·····	12	墨梅图·····	35
花卉册·····	13	花卉册·····	36
花卉册·····	14	墨梅图·····	37
画诗书合册·····	15	花卉册·····	38
杂花图册·····	16	墨梅图·····	39
画诗书合册·····	17	花卉册·····	40
画诗书合册·····	18	花卉册·····	41
花卉册·····	19	花卉册·····	42
落花游鱼图·····	20	花卉册·····	43
红兰花图·····	21	花卉册·····	44
墨竹图轴·····	22	墨梅图·····	45
画诗书合册·····	23	墨梅图·····	46

古來寫真在晉則有顧愷之為裴楷圖貌南齊謝赫為濮肅傳神唐王維為孟浩然畫像于刺史事宋之望寫張九齡真
 朱抱一寫張果先生真李放寫香山居士真宋林少梅畫布衣先生真華山道中像李士璽畫半山老人騎驢像何克寫東坡居士真
 張大同寫山谷老人摩圍閣小影皆是傳寫家絕藝也未有自為寫真者惟雲友七載所載唐大中年間道士吳某引鏡濡毫自寫
 其貌余因用水墨白描法自為寫三朝老民七十三歲像衣紋面相作一筆畫陸探微吾其師之圖成遠寄鄉之舊友丁鈍丁隱君
 君不見余近五載矣能不思之乎他日歸江上與隱君杖履相接高吟擢勝驗吾衰容尚不失山林氣象也
 乾隆三十四年閏六月立秋日金農記于廣陵僧舍之九節菖蒲館

金衣自画像

先生之六舅即及抗日少許前歲廣陵來三十五年後自內寓來區受人之湖上淨慈方丈得一睹先生遺貌距今四十二年而先生已
 歸道之三十餘年矣秋亭先生自為像清神秀韻儼然如對先生瞻仰久之故題數語於後丁未秋日用墨後金農

罗汉图

月华图

漢明帝時佛從西域維足山來入中國其教日興後之奉者皆曰天下智慧之士下至凡愚之徒未嘗不具其果報而五體投地也
 若晉衛協畫七佛圖顧愷之瓦官寺畫維摩詰像前宋陸探微甘露寺畫寶檀菩薩像謝靈運天王堂畫畫燄光菩薩
 像張僧繇天皇帝畫盧舍那像隋展子虔畫仲立觀音像鄭法士永春寺畫阿育王像史道碩畫五天羅漢
 尉遲跋質那婆羅門畫寶林菩薩像其子元僧光澤寺畫音樂菩薩像唐
 閻立本畫思惟菩薩像吳道子畫毘盧遮那佛像盧楞伽畫
 降靈大殊菩薩像楊庭光畫長壽菩薩像翟琰畫
 釋迦佛像李果如畫無量壽佛像王維畫孔雀
 明王像韓幹畫頂菩提像周昉畫如意輪菩薩
 像辛澄畫寶生佛像左全畫師子國王變相范
 瓊畫正坐佛圖張南本聖壽寺畫
 宿頭變相張騰大殊閣下畫報
 身如來像梁元帝畫香花佛像
 跋異福光寺畫自在觀音像
 後晉王仁壽畫彌勒下生像南
 唐王齊翰畫辟支佛像前蜀
 杜子瓌畫侍香菩薩像杜觀
 畫毘盧那像釋賈休畫應夢
 羅漢像吳越釋蘊能畫妙身如來像富玖畫
 白衣觀音像宋石恪畫華嚴師佛像周文矩畫金光
 明善薩武洞清畫智積菩薩像侯翼畫寶印菩薩
 像勾龍爽畫普陀水月觀音像李公麟畫長帶觀音像
 關仝畫龍泉佛像董源畫定光佛像黃居來畫著色觀音像梁
 楷畫行化佛像趙廣畫披髮觀音像趙伯駒畫釋迦佛像智什畫白描
 阿彌陀佛像釋梵隆畫十散聖像應代畫之今則去古甚遠不可得見惟于著
 錄中根墓而已今年踰七十世間一切妄根種不生此身雖屬濁然日治清齊每當平旦十指新沐薰已妙香執筆
 敬寫極盡莊嚴尚不叛乎古法也世多善男子願二脫之永充供養云乾隆二十五年二月佛成道日杭郡金農謹記
 今畫諸佛及四大菩薩十六羅漢十散聖別一手蹟自出已意非顧陸謝張之流觀者不可不尋筆墨求之諦視再四古
 氣渾渾足千百年恍如龍門山中石刻圖像也金陵方外友德公曰居士此畫直是丹青家鼻祖開後來多少
 宗支余聞斯言掀髯大笑七十四翁農又記

设色佛像

芭蕉佛像图

杭郡金叢畫

礼佛图

余畫此幅墨竹無蕭灑之姿有顛顛之狀大似玉川子在揚州霸旅所見蕭郎空宅中數竿也余
 亦客居斯土如五川之無依宜乎此君之涼喪其天真而無好面目也噫人之相遭固然相同物因已
 隨之可怪已哉 乾隆庚午五月結留山民金叢題記

墨竹图

吾杭西溪之西野梅
如棘溪中人往編而
爲籬離若屏障然余
點筆寫之前賢辛貢
王冕之流却未曾畫
出此段景光也農記

開過牡丹春可憐
 又開芍藥春無邊
 貴家亭館花成田
 紅闌青幔小舢舨
 蠟烟如霧沸管弦
 玉盤盃金帶圍廣陵自管爭
 相傳五日十日莫輕剪
 一上街頭不值錢

杭人金粟畫并賦芍藥曲一篇

高僧溫日觀善畫蒲萄乾隆元年
 于上黨張水部宅見之曾題詩云醉眠伎
 館溫和尚水墨蒲萄濁世誇怪葉狂藤
 等兒戲儼然一領破絮淡今予亦漫寫
 此頗有大珠小珠落玉盤之趣也古人作
 畫藏之名山召侯其傳予乃于人乞錢刀潔
 有愧于緇流矣

甲戌三月上巳後二日杭郡金農畫
 于替邪之廬并記

水僊巢石

曲江外史

