

花卉金谱

工笔画珍品

范金镛

FANJINYONGGONGBIHUAZHENPIN

江西美术出版社

工笔画珍品

©江西师范大学美术学院中国书画研究所编

执行主编 范 坚

江苏工业学院图书馆
藏书章

范金鏞工笔画珍品	
执行主编：范坚	
出版：江西美术出版社	
社址：南昌市子安路66号	
发行：新华书店	
制版：江美数码科技有限公司	
印刷：深圳利丰雅高印刷有限公司	
开本：787×1092 1/8	
印张：8.5	
版次：2003年8月第1版	
印次：2003年8月第1次印刷	
印数：1600	
ISBN 7-80690-183-3/J·1079	
定价：80.00元	
版权所有	翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据
范金鏞工笔画珍品 / 范坚编
—南昌：江西美术出版社，2003.8
ISBN 7-80690-183-3
I. 范… II. 范…
III. 工笔画—作品集—中国—清后期
IV. J222.52
中国版本图书馆CIP数据
核字 (2003) 第 060534 号

范金镛自画像

【山泉久抱澄清志 人世何曾混浊流】

——纪念著名诗人画家范金镛诞辰150周年 范 坚

范金镛（1853-1914）系名明榕，字福廷，号藕舫，一号沅舫，晚号沅道人。以所居曰心香室，故又号心香室主。江西新建乐化人。幼承庭训，习举子业，光绪六年（1880）科举进士，1904年2月谒选后，得云南曲靖首属宰甫，四月改调滇南。1910年调入北京，未受重用，后告老还乡。先生虽为官多年，但绘事不辍，且痴迷其中，此乃其不善为官的重要原因之一。

金镛先生自幼好绘事，初无师指教，只专心于画谱、画本，间接学习前人。他上继宋元遗风，下涉恽南田、蒋廷锡一派后尘。晚期作品偶渗没骨之法。他师法自然，注重写生，所绘蝴蝶草虫、珍禽花鸟等无不细心观察，形神兼备，设色清雅和谐，用笔严谨工整，以书法入画。观其作虽为工笔而毫无矫作刻板之态。

此画册所选范氏三幅作品，多为先生晚期之佳作，其中不少是经过反复改良，属其代表作品，如《知了鸣柳》，画中飘逸的几枝柳叶采用小写意手法，攀附在柳枝上的几只阴阳向背的鸣蝉，采用工笔画法，让人如临拂夏风，不由忆起少年往事。又如《青蛙蘑菇》所表现的是一只青蛙跃出水面，在潮湿的洼地上注视着几只野蘑菇，似窃窃私语，又像与之侃侃长谈。技法上多用没骨法与工笔结合，情境巧妙融洽，浑然一体。再如《六蝶逐花》，描绘一只较大的墨色带胭脂翅的蝴蝶在湖畔上凌空翻舞，另外五只多彩多姿的蝴蝶紧贴湖面，争相围簇着不知何处落下的几瓣桃花难舍难分，构思巧妙让人回味，诚属金镛蝴蝶作品中之妙品。先生云南为官多年，其间采集蝴蝶标本百十件，平生也多以此题材作画，并有《百蝶图》名世。世人誉有『范蝴蝶』之美称，看过他许多此类作品，颇觉此言不虚。

范金镛绘画题材来源于生活，注重于写生，所画花鸟草虫，内容十分丰富，他敢于将蚂蚁、蝇、蜒蚰、蛭、螳螂、黄蚕之类搬上画面，这在中国绘画史上也是罕见的。所画人物风格也是如此，存世之作有《碧梧秋思图》、《二乔图》、《十二金钗图》、《红楼梦故事》情节图。据后人回忆，曾见其画作《钟馗捉鬼图》、《白描罗汉图》、《京剧十二丑角》等。此画册所选两幅仕女图人物婀娜多姿，眼如凤眸，眉似柳叶，嘴像樱桃，那清逸秀丽之神态如有所评：『疑似天上仙女下人间』。联想清代名家改琦当年钦佩金镛所作仕女图并自叹弗如似应不假。画册中所见另两幅《水鸟图》、《鸽子图》则是先生当年在云南五华学堂和于右任先生共执教事中的课徒稿，那一丝不苟的画风，精心构思的画面，精美绝伦，令人不禁拍案叫妙！

『因物付物耳，宁有所爱憎耶』，范金镛在绘画立意上有独到之处，在技巧、构图等方面也很讲究，观其每件作品构图都有区别变化，不落俗套。大多册页不落款，甚至连穷款也不题，而只钤一朱文印『藕舫写生』，这或许与宋人画中多不落款而有共识，或许认为此类册页工笔画一旦落款不佳反而伤画。在绘画技巧上范氏也下过很大功夫，如画蝴蝶好用绢或绸边角烧成灰烬，或以锅底之烟灰研制成墨以求毛绒质感。他在用色上，颜色选择上也很讲究，多用一般画家购买不起的进口色或自研加工处理，以求作品达到色泽透明，清雅美丽的境界。他曾谓设色之作『南田（恽南田）清而不厚，南沙（蒋廷锡）厚而不清，兼之者实鲜。盖自谓也。』范氏在学习汲取前人经验的同时，能针对其优劣而取舍以达到艺术的完美境界，这种善学善用的精神极其难能可贵。

画家本色是诗人，范金镛一生除创作大量精湛优美的绘画作品之外，还给我们留下了五部诗词集，《心香室诗钞》四册、《蝶梦词》一卷。画抒其情，诗言其志。在他的《妄想》诗中，我们可以深切地感受到他那心驰意往的理想世界：『几千年古画，数万卷奇书。老屋三间外，名花十亩余，高朋频载酒，小婢又羹鱼，终日昏昏醉，浑然天地初。』他的志趣情怀、他那心中世外桃源毕竟生活里没有，现实中亦难觅，所有这些只有在诗画里去追求了。在他55岁生日口占诗句中我们可以清楚地窥视到他那高洁旷远之志：『霖雨会看龙起蛰，梅花终许鹤能修。山泉久抱澄清志，入世何曾混浊流』。在他的诗中有一联句：『四山如梦钟初定，万象无言月正圆』。我们似乎领略到他那心与境寂，静修深悟的佛禅境地。要赏阅范金镛的画，须善读范金镛的诗，他的画和诗是不可分割的整体，观其画，中有书卷学问之气，读其诗，中有画意大千之象，这诗画中之情、之气、之象的主旋律是人与自然，生命与宇宙交融的一首首田园式牧歌，透过诗画之外，足以从微小天地中感悟到世界的博大精深。只要我们细细地品味，静静地揣摩，那永恒的万物之灵，在他的笔下表现得如此意趣盎然，栩栩如生，而且是在这尺牍方寸之间。金镛晚期所作大多为册页、尺牍之类格式，仔细琢磨就会发现其匠心独运，情怀独钟，大凡世上精致之物都属小耳，反之不能，尤其工笔花鸟草虫，若采用这种格式更能体现物象之细腻与精微。范氏找到这样式，一生几乎在这方寸之间寻觅他心中的乐园，抒发他心中的情愫——田园风情，他的册页画就如一首首优美清雅的古典诗，一曲曲悠扬隽永的古典曲，让你心旷神怡、赞叹不已。

近代著名学者、书法家康有为在《题范藕舫草虫谱》一文中赞曰：『幽居罕尘事，山水清且腴。蠢然动者谁？寓月繁有徒。或不胫而走，或负庐而趋。或未胎而育，或无啄而呼。或晦天设网，或载鬼张弧，或披明背暗，或藏垢纳污。强则肆牙爪，弱则消肌肤。狎则相嬉戏，斗则相驰驱。巨跃者趯趯，偶语者喁喁，缘上者索索，集下者侏侏。交飞者比比，联行者于于。二气交鼓铸，形质各有殊，浮沉共此老，奄忽互相踰，人生亦保虫，蹙蹙毋乃愚。兹意谅君解，探袖出新图，洵知丹青妙，不默二亲娱。』溢美之情可窥一斑。另外，金镛的至友郑伯庸、熊腾、魏元旷、曹伯霖、施珙等都有赞美其画作的诗文，可谓誉满江南。

『山泉久抱澄清志，入世何曾混浊流』。范金镛虽为官有时，却一生醉艺，他结交文人雅士，纵游名山大川，赏景咏物，心胸坦荡，习艺则精益求精，入世而不随波逐流。范金镛晚年取号汲道人，其意旨在沉潜于艺，浸淫于道的决心，南滇弃官归里就一楼东湖上，读书作画其中，封门习艺，去梯加键，服食所需，悉继而上。若有至友寻访，自楼下呼之，则放匙命梯使登，流连竟日，或唱和诗词、或商定画稿，呼酒纵谈，以为乐乎，清癯修髯，目炯炯如电，自谓老画师，一时学子、士女多从之游。尝作诗自遣云：『湖月湖水水上楼，笛声呼起古今愁。闻鸥不识先生面，万里归来白了头。』其潇洒出尘之致可见矣。

『精灵犹在，风骨永存』。范金镛的一生是勤奋的一生，他惜时如金，以自己最大的努力和严谨的治学精神，创作了大批弥足珍贵的艺术珍品，今年值范金镛先生诞辰150周年之际，我们出版这本画册，应该具有一定的现实意义和价值取向。面对这些具有划时代意义的传统工笔画，面对这些金镛先生的吨沙克金之作，在学习他的绘画技巧和画外综合功夫的同时，我们更需学习他的坚韧、淡泊、沉毅之精神，再面对当今『大师』、『名流』的泛滥，我们是否能当下即悟，勤修加勉才是。

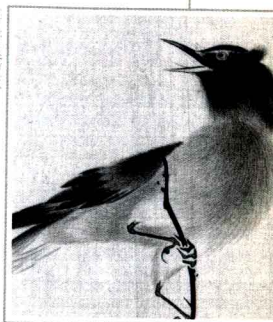
最后向那些支持和帮助此画册出版的各位朋友、同仁深表由衷谢意！

（笔者现为：江西师范大学美术学院教授、书画硕士研究生导师、书画艺术研究所所长）

【顾问】		蔡榮安
【策划】		丁世弼
【执行主编】		万国华
【编委】		刘赞爱
		范坚
		张会元
		邹良材
		张鉴瑞
		杨广生
		丘斌
		毛小龙
		陆志红
		范坚
		苏敫
		陈圣燕
		王燕
		彭帆江
		李丹颖
		刘双喜

【目 录】

一	寿带绣球
二	海棠百蚁
三	鹦鹉枇杷
四	蝴蝶花卉
五	仕女荷锄
六	美人春倦
七	双鸟葡萄
八	三蝶凤仙
九	水鸟图
十	知了鸣柳
十一	蜘蛛木槿
十二	双蝶恋花
十三	三蝶杜鹃
十四	柳下游鱼
十五	蜜蜂玉米
十六	青蛙蘑菇
十七	杜鹃草虫
十八	六蝶逐花
十九	斑鸠双戏
二十	鹦鹉荔枝
廿一	紫藤游鱼
廿二	瓜虫图
廿三	蒲公英草虫
廿四	鸽子图
廿五	啄木鸟
廿六	鹤鹑菊花
廿七	翠鸟荷花
廿八	蚕桑图
廿九	蝴蝶菊花
三十	戴胜鸟
卅一	蚱蜢牵牛

左
带
绣
球

范金鏞画
2004年10月

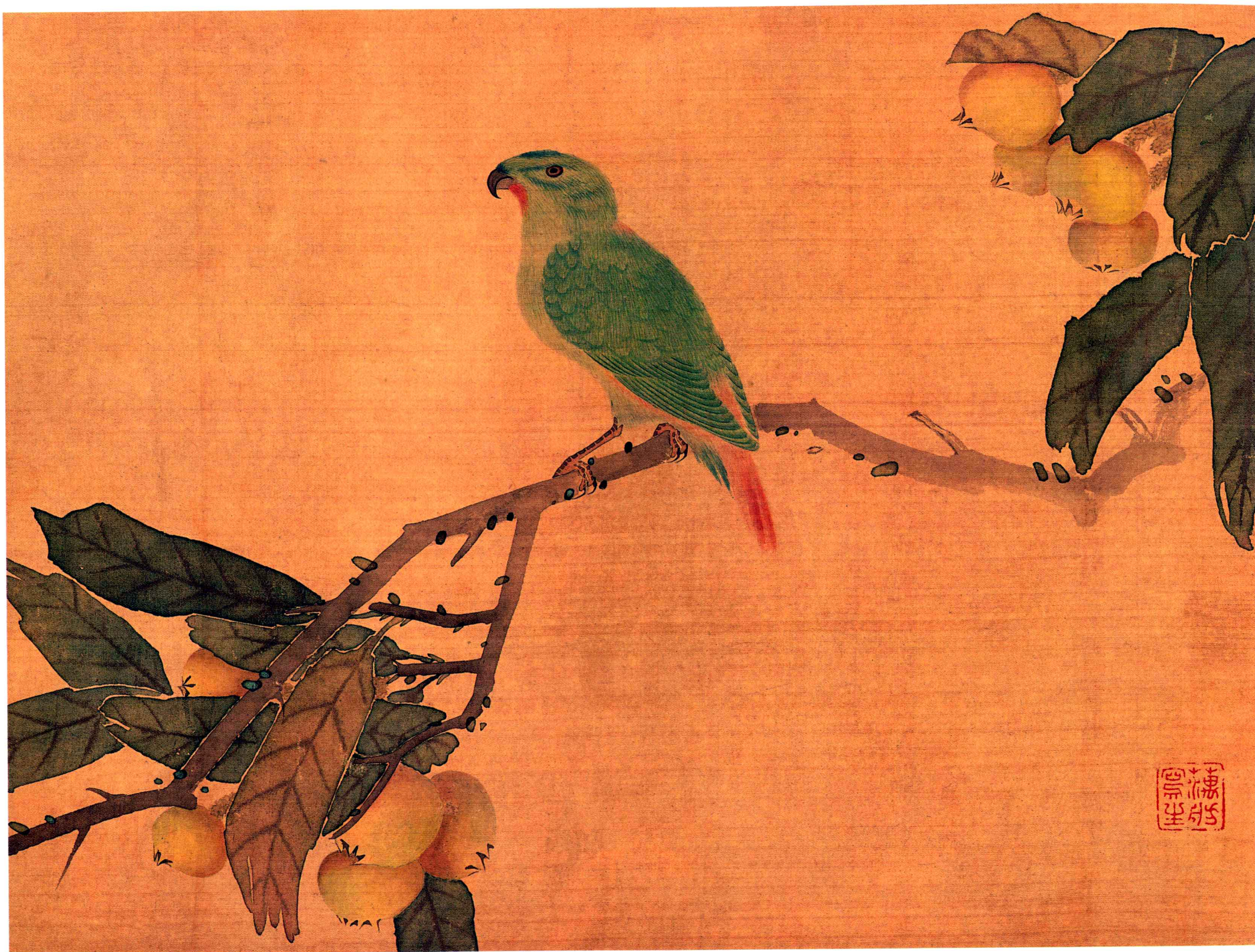
范金鏞画 14. 30cm X 34cm, 2006

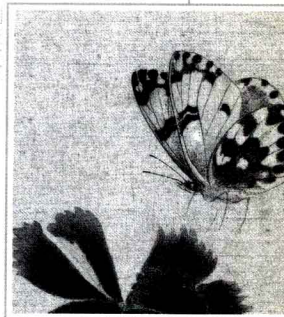

鸛鵲登枝

2011年 范金鏞 画

蝴蝶 范金鏞 2004年 纸本 34.5cm x 21.5cm

改之 甲寅

仕女荷锄

范金鏞画

