

榮寶齋畫譜

古代部分·二十九
榮寶齋畫譜
清·華嵒繪
(一)花鳥

J 2-21.8 / 466.29

• 清
(一) 花 鸟
• 华
晶 绘

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

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。我们将继承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。

华岳简介

华岳（一六八二—一七五六），字秋岳，号新罗山人，福建上杭人。来往于杭州、扬州之间，以卖画为生。与金农、高翔、李鱣、郑燮、许滨等画家交相，彼此推重。他的绘画由民间绘画入手，进而学习文人画，花鸟、人物、山水兼善。花鸟画早年受恽寿平影响，进而取法朱耷、石涛，他的画取材广泛，善于捕捉自然界各种花鸟的千姿百态，形成了独特的小写意画风，对后世影响较大。

目 录

一	华岳绘画艺术详析
三	花鸟草虫册之一——之八
一一	花鸟册之一——之五
一六	芍药图
一七	芍药图（局部）
一八	双雀图
一九	双雀图（局部）
二〇	游鱼图
二一	聚禽图
二二	红鲤鱼
二三	红鲤鱼（局部）
二四	春鸟图
二五	寒原霖色图
	寒原霖色图（局部）
二六	聚栖图 聚栖图（局部）
二七	花鸟册之一——之八
三五	六鸽图
	六鸽图（局部）
三六	桃潭浴鸭图 青莲白鹭图
三七	梅竹春音图 春谷图
三八	花鸟册之一——之五

华岳绘画艺术详析

潘深亮

华岳，字德嵩，又字秋岳，号新罗山人，又号布衣生、白沙道人、东园生等。他生于康熙二十一年（一六八二年），卒于乾隆二十一年（一七五六年）。福建上杭县白沙村人。他出身于一贫苦的劳动人民家庭，幼年时曾就读于『蒙馆』（私塾），后因交不起学费而失学。不久不得不在一个造纸坊当小学徒工。康熙四十二年（一七〇三年），华岳十九岁，月夜作华氏宗祠壁画后出走。以后又在江西景德镇为瓷器画过小画。据《闽汀华氏族谱》中世系表华岳栏目记载：华岳为『常五子，字德嵩，号秋岳，考授县丞职』。说他曾任过县官。约二十余岁他与蒋氏结婚，『生长，次子，葬西湖南山钱粮司岭』。后『继蒋氏，与夫合葬，子三：己生殇、永、浚。』华岳『性灵慧，当就傅（读书）时，即口成吟，涉笔成趣。』他心怀大志，力求『仕进』，正如《族谱》附《华岳传》所云：『壮岁游京师，得交当路钜公，名闻于上，列为优等，受县丞职以归』。后因『以贫弃举业』，以书画自娱。康熙年间，『移浙江省城』后结识了徐逢吉，先后游历了杭州、北京和热河等地，祖国的秀丽河山，无不给他以深刻影响，以后寓杭州鬻画为生，大约经数年后，他来到繁华的大城市扬州，并长期寓居在这里。有机会以他的诗画文章结识四方名士，从而受到文人画家的薰染。他经常出入马日琯的小玲珑山馆，并为马士璐画扇头小像，受到好评。从年龄上讲，华岳与扬州画家汪士慎、李鱣、金农、高翔同时，年龄相差甚少，加之又是同行，故来往较多，华岳的《离垢集》中，他和高翔、金农都有诗篇往来，这也说明他们的关系非同一般。从某种意义上讲，扬州是他的第二故乡，是他从事书画艺术活动的主要场所。晚年又回西湖，卒于家，葬钱塘干上埠岭。著有《离垢集》等书行世。

华岳擅画花鸟、草虫、山水和人物，尤以花鸟画享誉画坛。总观华岳的绘画，清新、活泼、俊逸，喜用渴笔，线条蕴润含蓄，如绵里裹针，富有浓郁的生活气息，故秦祖永在《桐阴论画》下卷中评华岳的画曰：『笔意纵逸殆宕，粉碎虚空，种种神趣，无不领取毫端，独开生面，真绝技也。』张庚《国朝画征录》说：『善人物、山水、花鸟、草虫，皆能脱去时习，而追古法，不求妍媚，诚为近日空谷之音。』著名文人李玉芬评其画『笔意遒劲，机趣横生』。这些评论都说明华岳的画，有很高的艺术造诣，是『继南田殆无愧焉。』为读者欣赏方便，笔者把华岳的画按花鸟、人物、山水分别详述之下：

华岳的花鸟画，究其渊源，主要师法明代的陈道复、周之冕和清代的恽寿平、王武，然后又从大自然中吸收营养，最后融合各家之长，形成笔墨清新、俊秀的独特风格。这种小写意画风，既不像蒋廷锡那样工细艳丽的官廷画，又不像徐渭、朱耷等狂怪奔放的粗笔写意，而是用笔工中有写，笔墨含蓄灵变，赋色妍雅，韵致清新俊逸，机趣天成的新画风。从题材内容上讲，华岳一反正统画派『四王』一味摹古的常规，而是以日常所见松鼠、八哥、燕子、翠鸟、鹭鸶、画眉、鹦鹉、麻雀、绶带等动物以及小花、草虫为题材，抓住这些小动物一瞬间的姿态和人们真切细腻的体验，将花鸟的动人姿态和健康的情趣，融为一体，创造出生动多姿的形象。华岳画的花枝，由于功力深厚，使人感到似有弹性。在技法上，他一改五代黄筌派的常规，不用细笔精雕细刻，而用秃笔干墨皴染，然后染以淡彩，以表现出鲜润柔和的韵味。华岳的花鸟画，如按时期分，还有早、中、晚的变化：

早期，约十余岁至三十四岁，为摹仿学习阶段，笔法工细生拙，代表作品有《松下双鹤图》、《松石图》（故宫藏）等。

中期，约三十五岁至五十岁左右，吸取传统和同时代画家的长处，融会贯通，逐渐形成小写意的花鸟画风格。代表作品《松鼠啄栗图》、《秋树八哥图》（故宫藏）等。

后期，约五十岁以后至七十五岁，是他的花鸟画大放异彩时期，形成清新、活泼、明快、隽逸、妍美的艺术风格。如故宫藏《海棠禽兔图》，图绘一只山兔，栖于树枝上，蓄势俯视藏于枝下海棠丛中的野兔。树枝一笔点画，海棠花用没骨法。禽兽野逸之姿，生动活泼，刻划入微。笔致秀逸、妍美，赋色浓艳，为华氏七十五岁佳作。又如《桃潭浴鸭图》，画阳光明媚的春天，垂柳嫩芽初露，桃红似火，一只水鸭在池中浮游，扭颈回顾眺望水中的落花和小鱼。图中水鸭凝神回顾的神态，荡漾的水波，清澈见底的池水，连鸭子的双足在水中游泳的小动作，都描绘的一清二楚，说明作者有高度的观察和写生功力。画中自题五言诗一首（不录），署款『壬戌小春写于渊堂，新罗华岳并题。』说明此图作于公元一七四二年，华

岳六十一岁。画面水鸭生动逼真，鸟的羽毛画法，不用细笔勾，而用干墨加淡彩染，具有鲜润柔和的韵味，不愧为华岳晚年画精品。此外，代表作品还有《八百龄图》、《蔷薇山鸟图》、《秋树斗禽图》（故宫藏）等。

华岳的人物画，近学王树谷，远宗陈洪绶和马和之，自成一种减笔画法，形象略有夸张而不变形，线条近似马和之的《兰叶描》而又有自我。笔法简练柔劲，不失形似而更重精神，不仅个性鲜明，而且富有意境，正如近人吴湖帆所评《华秋岳画人物为清代第一》，『在十洲、老莲外，独具机杼，堪称鼎足。』评得十分恰当。如故宫藏《寒驼残雪图》，画云天冷月，雪景寒林，孤雁横空高飞。山下一蒙古包内有一红衣长者，揭围观景。包外系一瘦驼，低头啃雪。作者以淡墨渲染夜空的烘托手法，反衬出被皑雪覆盖的山峦谷地。寥寥数笔，就成功地表现了冰天雪地的荒寒景象。画家以较多的笔墨，重点刻划老人与寒驼，并敷以鲜明的颜色，与白雪形成强烈的对比，以表雪后寒气袭人的气氛。全画笔墨简洁明快，赋色鲜明秀雅，形象生动感人，构图新奇，匠心独具，为华氏人物画杰作。此外代表作品还有《天山积雪图》、《自画像》、《桐华岳主像》（均故宫藏）等。

华岳的山水画，近学王树谷，远宗陈洪绶和马和之，有些作品还吸收院体画一些长处，画风简略率脱，笔致清新，色调明快。按题材内容讲，大致可分三类：

第一类，描写名山大川和地方名胜风物的实景，如《泰岱云海图》、《天山积雪图》（故宫藏）等。第二类，描写文人雅士的居住环境和他们游冶的生活，如《小东园图》、《白云松舍图》等。第三类，描写田野风光和自然美景，如《万壑松风图》（沈阳故宫藏），《溪山猛雨图》（故宫藏）等。

华岳不仅是一个专业画家，而且是一位具有广博的文学修养的才子，他工诗，善书法，书学钟繇和虞世南，有诗、书、画『三绝』之誉。概括他的创作道路是『读书以博其识，修己以端其品。』他的绘画，既有专业画家的艺术功力，又有文人画家的笔墨韵味。所描绘的物象，真实、生动，笔墨含蓄、秀雅，情景交融。故他的好友徐逢吉评其画是『文质相兼，而又能超脱于畦畛之外』。张庚《国朝画征录续录》称赞他的画是『近日空谷之音』，与他同时代文人杨鼎说他『价重二分明月地，光腾十样彩云笺。』华岳之所以取得这样大的成就，与他既学传统，又师法自然，勤学苦练分不开。他有一种不同于流俗的思想志趣和事业心，他对书画艺术精益求精。他与当时著名画家恽寿平关系密切，崇拜不尽。而恽寿平对他也很推崇。华岳在《题恽寿平画册》题诗赞恽氏曰：『笔尖刷却世间尘，能使江山面目新，我亦低头经意匠，烟霞先后不同春。』（见《新罗山人诗集》后卷）诗中不仅流露了作者对恽寿平的仰慕之情，而且抒发了自己的抱负。这也说明他们的艺术思想和意趣是很吻合的。华岳积极向上的思想境界和勇于标新立异的艺术思想，在他的绘画实践中得到了很好的发挥，从而使他的绘画，其中特别是花鸟画，在清代中期画坛上创出了新的风格。成就显著，影响深远。传华岳画法的有徐九、徐桐、沈竹、赵之琛、改琦和虚谷等，属新罗一派而又有自己的风格。

一九九九年三月于北京

潘深亮 一九三七年生于湖南省浏阳县。一九六三年于湖南师范大学历史系毕业，曾从事对外文化交流工作。一九七二年调入故宫博物院，跟随徐邦达、刘九庵学习古书画鉴定等工作。现任故宫博物院副研究员兼书画组组长。主编、编辑《虚谷画集》、《海上名家》、《海上四任精品》、《官藏扇画选珍》、《明清扇面书画集》（五卷）。

甜瓜懸苦藤
虫咽香醉

1256131

1256131

紫金沙路明珠
浴龍兒洗明月
初五夜羅襪
待來人
廿等麻姑只

此洞不入青女何从知
康午
新冬
眉山
人華
題

眉約春嬌聲流
霜和晴暉滌蕩
秋響冷煙

士大夫
不可一日
不知此
味

