

赵之谦

中国历代画家
佳作品鉴
赵之谦

范达明 主编 沈颖文 编著

责任编辑 薛蔚 潘洁清
装帧设计 薛蔚
责任校对 高余朵
责任印制 朱圣学

图书在版编目（C I P）数据

中国历代画家佳作品鉴 / 赵之谦 / 范达明主编 ; 沈颖文编著 . -- 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2016.4
ISBN 978-7-5514-1319-0

I . ①中… II . ①范… ②沈… III . ①中国画—作品集—中国—清代 IV . ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 058698 号

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地 址：杭州市体育场路347号
邮 编：310006
电 话：0571-85170300-61005
网 址：www.photo.zjcb.com
制 版：浙江雅昌文化发展有限公司
印 刷：上海雅昌艺术印刷有限公司
开 本：889×1194 1/12
印 张：5
2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷
ISBN：978-7-5514-1319-0
定 价：48.00元

序

范达明

中国画渊源于华夏古老的农业文明，它以独特的笔墨形式、诗书画印“四全”的承载方式，成为中华民族智慧的集中体现，在世界艺术之林展现出东方绘画的魅力与风采。这或许就是它绵延千年而不衰，在当下仍以其勃发的生命力获得极大发展并影响世界的根本原因。

中国画与传统西洋绘画同样具备“外师造化”的艺术本原，然而它在其具象造型的外在形态里，强调“以形写神”的观照态度，注重“以象取意”的表达方式；中国画家将画面视觉图像背后的寓意或隐喻意义，即“意象”之象征意义（所谓“能指”背后的“所指”意义），视为艺术旨趣和“中得心源”之所在，甚至以此作为中国画的审美规范与内在诉求，从而凸显出它与西洋绘画殊为有别的品格特色。从古代的画工画、院体画到近古的文人画，包括工笔的画面形态与写意（或笔意）的画面形态，以及两者兼容的画面形态，中国画在其不同历史时期、不同类别或画法上尽管千变万化，而上述的审美规范与内在诉求却基本不变，其独具的品格特色亦依旧存在。

时至今日，中国画不仅被视为一种民族绘画的技艺，更被视为中国传统文化的一门重要学问。与此同时，历代中国画名家的作品，不再像以往那样仅为艺术机构所研究、收藏与展览，更在艺术市场流通中为越来越多的民间藏家及画廊所青睐。各类媒体已然把与它们相关的种种情况与信息列为文化宣传的热点。而有关历代名家佳作的知识，同样也不独为美术专家与专门机构所关注，更成为普通人文化常识范围的求知需求。推介中国画名家作品的各类图书，不仅有固定的读者群，更有日益增多的喜好者与

收藏者，它们成为出版界图书发行的热门品种，艺术书店畅销热销的上佳读物。这其中，又有“中国历代画家佳作品鉴”丛书应运而生——这是经由诸方面的通力协作，由浙江摄影出版社策划与出版的。

相比同类书籍，“中国历代画家佳作品鉴”丛书的特色，在于它突出了“品鉴”的要义。品鉴，即品评、鉴赏，它以画迹即绘画作品本身为观照品评对象。你若想认识、了解中国画，学习其技艺，探求其学问，就应从具体作品的品鉴开端。

黄宾虹有言：“有形影常人可见，取之较易；造化天地，有神有韵，此中内美，常人不可见。”（1948年，与王伯敏书）在这里，宾翁把中国画佳作有神有韵有内美却为“常人不可见”的矛盾情况提了出来。而“品鉴”作为由行内专家以审美理性面对画作所做的描述、品评与解读，显然是化解这个矛盾的有效途径。

“中国历代画家佳作品鉴”丛书所确立的目标，正是把佳作品鉴视为其要务与题中之义。丛书在遴选刊印历代绘画名家佳作的同时，特邀艺术理论专家撰写相关文字，包括名家生平、名家艺术成就与风格特色综论，以及佳作品鉴。后者是对特定名家所有被遴选佳作所做的一画一评文字解读，力求如实、贴切而有审美专业水准。

我们相信，打开书页，一并呈现于你眼前的解读文字与佳作画图，能够满足你对于某位名家之所以取得如此艺术成就的真切认识：知其然，更知其所以然。丛书因此也一定不失为美术学子和普通读者步入中国画艺术殿堂的良师益友。

2015年12月23日于杭州

目 录

序	3
赵之谦艺术解读	5

瓜果图	13
海上仙桃图	14
墨梅	15
春满枝头	16
花卉团扇	17
梅花图	18
牡丹图	19
赭墨点樱	20
墨菊	21
宫团扇	22
枇杷	23
墨芍药	24
宜男衿庆图	25
富贵昌吉	26
双艳图	27

桃枝图	28
疏影横斜	29
梅竹双清	30
群芳争艳	31
荷花	32
蟠桃结实三千岁	33
报春图 魏碑	34
墨梅图	35
牡丹图	36
芙蓉	37
古柏巨癭	38
牡丹团扇	39
枇杷	40
花石图	41
黄莺	42

海棠镜心	43
累叶簪缨	44
富贵昌宜	45
花卉湖石	46
牡丹图	47
花卉四屏	48
秋菊图	49
花卉扇面	50
行书 墨竹图	51
富贵眉寿图	52
领取十年宰相	53
岁朝清供图	54
花卉果蔬册页	55
端阳佳景	56
群芳斗艳	57

中国历代画家
佳作品鉴
赵之谦

范达明 主编 沈颖文 编著

目 录

序	3
赵之谦艺术解读	5

瓜果图	13
海上仙桃图	14
墨梅	15
春满枝头	16
花卉团扇	17
梅花图	18
牡丹图	19
赭墨点樱	20
墨菊	21
宫团扇	22
枇杷	23
墨芍药	24
宜男栊庆图	25
富贵昌吉	26
双艳图	27

桃枝图	28
疏影横斜	29
梅竹双清	30
群芳争艳	31
荷花	32
蟠桃结实三千岁	33
报春图 魏碑	34
墨梅图	35
牡丹图	36
芙蓉	37
古柏巨癭	38
牡丹团扇	39
枇杷	40
花石图	41
黄莺	42

海棠镜心	43
累叶簪缨	44
富贵昌宜	45
花卉湖石	46
牡丹图	47
花卉四屏	48
秋菊图	49
花卉扇面	50
行书 墨竹图	51
富贵眉寿图	52
领取十年宰相	53
岁朝清供图	54
花卉果蔬册页	55
端阳佳景	56
群芳斗艳	57

序

范达明

中国画渊源于华夏古老的农业文明，它以独特的笔墨形式、诗书画印“四全”的承载方式，成为中华民族智慧的集中体现，在世界艺术之林展现出东方绘画的魅力与风采。这或许就是它绵延千年而不衰，在当下仍以其勃发的生命力获得极大发展并影响世界的根本原因。

中国画与传统西洋绘画同样具备“外师造化”的艺术本原，然而它在其具象造型的外在形态里，强调“以形写神”的观照态度，注重“以象取意”的表达方式；中国画家将画面视觉图像背后的寓意或隐喻意义，即“意象”之象征意义（所谓“能指”背后的“所指”意义），视为艺术旨趣和“中得心源”之所在，甚至以此作为中国画的审美规范与内在诉求，从而凸显出它与西洋绘画殊为有别的品格特色。从古代的画工画、院体画到近古的文人画，包括工笔的画面形态与写意（或笔意）的画面形态，以及两者兼容的画面形态，中国画在其不同历史时期、不同类别或画法上尽管千变万化，而上述的审美规范与内在诉求却基本不变，其独具的品格特色亦依旧存在。

时至今日，中国画不仅被视为一种民族绘画的技艺，更被视为中国传统文化的一门重要学问。与此同时，历代中国画名家的作品，不再像以往那样仅为艺术机构所研究、收藏与展览，更在艺术市场流通中为越来越多的民间藏家及画廊所青睐。各类媒体已然把与它们相关的种种情况与信息列为文化宣传的热点。而有关历代名家佳作的知识，同样也不独为美术专家与专门机构所关注，更成为普通人文化常识范围的求知需求。推介中国画名家作品的各类图书，不仅有固定的读者群，更有日益增多的喜好者与

收藏者，它们成为出版界图书发行的热门品种，艺术书店畅销热销的上佳读物。这其中，又有“中国历代画家佳作品鉴”丛书应运而生——这是经由诸方面的通力协作，由浙江摄影出版社策划与出版的。

相比同类书籍，“中国历代画家佳作品鉴”丛书的特色，在于它突出了“品鉴”的要义。品鉴，即品评、鉴赏，它以画迹即绘画作品本身为观照品评对象。你若想认识、了解中国画，学习其技艺，探求其学问，就应从具体作品的品鉴开端。

黄宾虹有言：“有形影常人可见，取之较易；造化天地，有神有韵，此中内美，常人不可见。”（1948年，与王伯敏书）在这里，宾翁把中国画佳作有神有韵有内美却为“常人不可见”的矛盾情况提了出来。而“品鉴”作为由行内专家以审美理性面对画作所做的描述、品评与解读，显然是化解这个矛盾的有效途径。

“中国历代画家佳作品鉴”丛书所确立的目标，正是把佳作品鉴视为其要务与题中之义。丛书在遴选刊印历代绘画名家佳作的同时，特邀艺术理论专家撰写相关文字，包括名家生平、名家艺术成就与风格特色综论，以及佳作品鉴。后者是对特定名家所有被遴选佳作所做的一画一评文字解读，力求如实、贴切而有审美专业水准。

我们相信，打开书页，一并呈现于你眼前的解读文字与佳作画图，能够满足你对于某位名家之所以取得如此艺术成就的真切认识：知其然，更知其所以然。丛书因此也一定不失为美术学子和普通读者步入中国画艺术殿堂的良师益友。

2015年12月23日于杭州

赵之谦艺术解读

清代赵之谦文艺修养广博，诗文、书法、绘画、篆刻，无所不精，为晚清艺坛上的一位奇人，同时他也是“海上画派”的开拓者和先驱，成就巨大。著名国画大家潘天寿在《中国绘画史》中这样写道：“会稽赵撝叔之谦，以金石书画之趣作花卉，宏肆古丽，开前‘海派’之先河，已属特起，一时学者宗之。”近代的吴昌硕、齐白石等画家都从他处受益良多，他与任伯年、吴昌硕并称为“清末三大画家”。

以金石入画，开“海上画派”之先河

清末民国初期中国最为重要的绘画流派“海上画派”为中国明清以来的传统绘画注入了新的活力，打破了清末画坛死气沉沉的格局，影响了20世纪以来中国的绘画发展。赵之谦作为“海派”先驱之一，无疑是其中最为重要的艺术家。

赵之谦善绘画，他的山水画及人物画创作不多，其主要成就首推花鸟画，是晚清创意鲜明的写意花鸟画大家，为清末写意花卉之开山。

赵之谦绘画所学很多，且用功极深。现藏于上海博物馆的《花卉》册十二开及故宫博物院藏《花卉》十四开册页是赵之谦在咸丰九年（1859）创作的作品。从册页中的种种技法、风格及题款我们都可看到，他效法前人，又长于分析综合，化为己有，是一个善学之人。明清花

鸟画大家他大多有所涉及，我们可以从他的画中题款上看到，他所取法的画家有吴镇、李鱣、张彦、马元驭、恽寿平、张敞、王武、蒋廷锡、陈洪绶、寄尘、李方膺、徐渭、邹一桂、周之冕、陆治、石涛、边寿民、王蒙、钱载、王宸、沈襄等。其写意画受“扬州画派”影响很大，特别是李鱣几乎贯穿了其一生，其次是恽寿平、徐渭等。同时，自第一次鸦片战争后，各通商口岸的开埠，从西方注入的水彩、油画、素描等西方绘画表现形式也影响了赵之谦，他从中吸取了有益的营养，使其作品更加明丽浓艳。

赵之谦的早期绘画作品工整，受恽寿平（南田）一派影响，设色淡雅明丽，兼用双钩，风韵卓绝。用色重于用笔，作品“画”的成分多，“写”的意味少，其主要成就在于没骨画法。他说：“凡画没骨者，必先事勾勒，所为绳墨馥率也。近数十年，画家务趋便宜，遂令贵耳贱目者，见勾勒本必指为俗工，甚异事也。”其后又学徐青藤（渭）、朱耷、“扬州画派”等诸家，笔墨日趋放纵，精笔挥扫，洒脱自如，以意为之，富于动感。赵之谦善于深入研究各家风格和画法，推陈出新，将清代两大花鸟画流派合而为一，即把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合。特别是汲取李复堂小写意的手法，并以“南田”设色出之，创造出新的风格。

富贵眉寿图

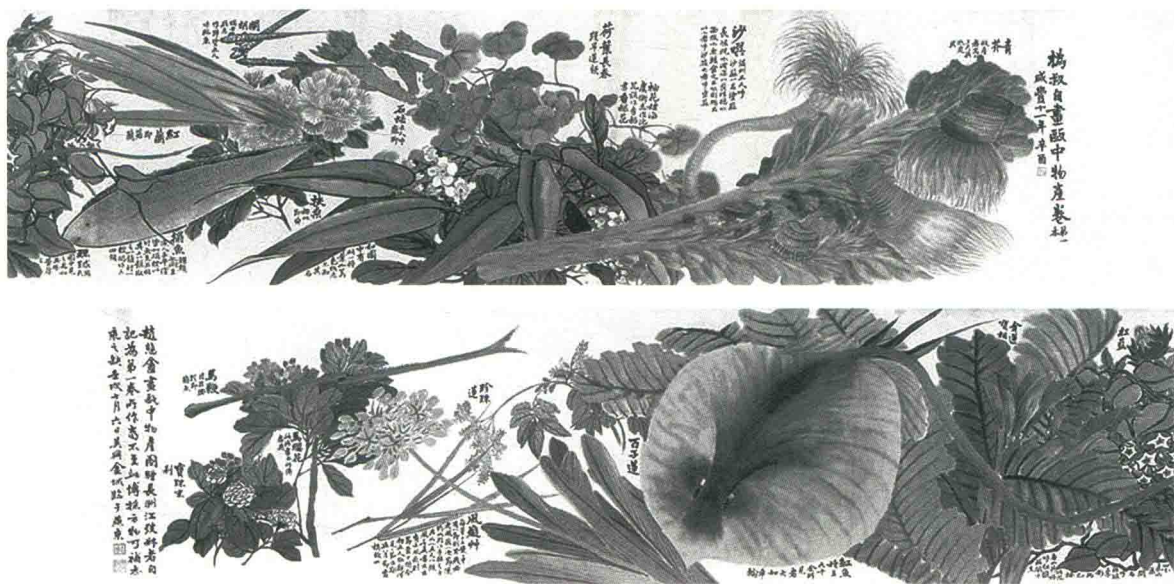
他的绘画作品风格清新，水色交融，干湿相间，用笔生动且笔笔分明，能在浓艳色彩中表现古雅的格调。

同时赵之谦又是造诣很高的书法家和篆刻家，他在《章安杂说》中说：“画之道，本于书。书不工，而求工画，如小儿未离乳先哺以饭。虽不皆受病，而瘠与弱必不免矣。古书家能画则必工，画家不能书，必有市气。”由于他书法功力深厚，这种以书入画的理论在其画作中得到具体体现而自成风格。相对而言，赵之谦后期

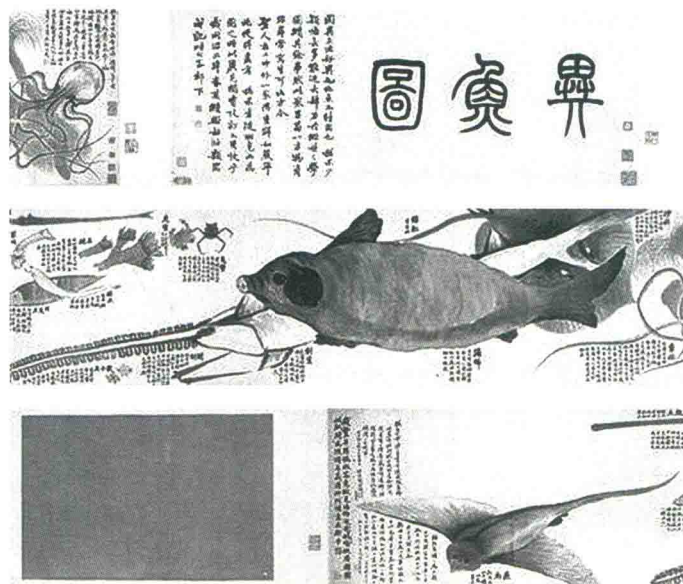
的碑派书法对他绘画的影响更重要，画中以书法、篆刻这种富有金石气的笔法勾勒，笔力雄健，线条把握精到。其花卉作品金石味浓，往往气势磅礴，粗放厚重而又妙趣横生，有宽博淳厚之味，淳古朴拙而不狂野，“画家拙与野绝不同，拙乃笔墨尽境”，加之色彩浓艳，同时又长于诗文韵语，运用各体字体题款，善于诗、书、画、印的有机结合，这是他高出其他清末画家，成为绘画巨匠的一个重要因素。《富贵眉寿图》是一件尺幅巨大的横幅画作（纵135厘米，横265

厘米），作于1868年。此画几乎在所有关于赵之谦的出版物中都有著录，代表了其花卉题材创作的最高水准，极具个人风貌。画作中描绘有牡丹、梅花及寿石。这类题材因设色艳丽，稍有不慎便会落俗，但赵之谦所画，设色极浓丽艳冶之能事，翠叶招展，仅牡丹就有四色。尤其是右边的梅花，虽然他自己说是用元人法为之，但在用笔上却得力于碑，以古厚雄肆的金石笔法表现横亘黄梅，极具“力”的张扬，震慑全局。下方大块巨石纯以墨渲染，笔力过人，与花卉浓艳的设色形成冲突，朴野苍茫，使画面得沉稳古朴之气。全画构图也极有气势，巧妙运用牡丹与高挑的梅枝相互平衡，形成对角的布局。左上方篆体题款“富贵眉寿”四字，使作品更富有金石气。最后在印面章法的安排上也有着非凡的能力，两方朱红小印，起到了压轴的作用。如此宏幅巨制，“力足气厚”的用笔特点，只有潘天寿所说的“宏肆古丽”这个词才适合描述。《富贵眉寿图》因此也成为赵之谦传世作品中最为重要的作品之一。

赵之谦绘画题材涉及很广。明清以来，画家对题材的选取多陈陈相因，亦步亦趋。赵之谦的画有很好的写生基础，除了画常见的人物、山水、花鸟，他还画农家蔬果等物，如白菜、萝卜、地瓜、大蒜等，构图饱满，布局独特。赵之

瓠中物产卷

异鱼图

谦在三十三岁离家居住温、闽期间，许多在他看来极为新奇的花木虫草和奇形怪状的海中物产，更是开阔了他的眼界，拓宽了他的视野。这些过去画家从没有画过、不登传统大雅之堂的奇异物产也成了赵之谦创作的题材。如咸丰十一年（1861）作的《瓠中物产卷》、《异鱼图》、《瓠中草木屏》，皆为瓠地奇物异草，充满生活气息，可谓前无古人的杰作。其中最为特别的是《异鱼图》，图中落款曰：“咸丰辛酉，杨叔客东瓠，见海物有奇形怪状者，杂图此纸，间为考证名义，传神阿堵，意在斯乎。”钤白文印

“赵氏之谦”。可知《异鱼图》是赵之谦根据见闻并结合古人记载所画，画的不是标本，而是艺术创作，图中描绘了各种赵之谦以前所未见、闻所未闻的海中生物，有锦虹、剑鲨、鬼蟹、虎蟹、马鞭鱼、琴虾、竹夹鱼、骰子鱼、燕虹等，共计十五种。全画以没骨和双勾相结合的技法表现海中生物的质感，用笔准确生动，现其肥美鲜活之态。无论写形还是赋色，均描绘得古雅纯正，清雅明净。画面构图错落有致，异鱼十五种虽参差向背，大小各异，却能疏密相间，虚实相生，繁而不乱，层次分明，有一气呵成之势，

打破了传统花鸟题材的禁锢，与古代作品大相径庭，开了“海上画派”先河。他本人对此画作也十分珍爱，不断地请朋友题跋，此作品上钤有二十枚印章，其中鉴藏印十五枚，跋文三则，涉及多位名流，为晚清画苑奇葩。

此外，赵之谦还会以民间风俗事物入画，如端午节的布老虎、午时茶、米袋、香牌、粽子、蒜头、菖蒲、艾草等。《米袋》一画中甚至有儿歌式的款题：“生前已作五谷虫，死后乃畏五谷缝，何人吓鬼称行凶，钟家久推进士公，进士公、亦是死，徒然捣鬼不如已，姑娘花样好针指，奶奶偷来在怀里。”这与赵

墨芍药

荷花

梅花图

之谦求新求奇的性格有关。潘衍桐在《缙雅堂诗话》中提到：“勃叔以孤愤、好嬉笑怒骂、诗文皆务为新奇，可骇可愕。”可见，赵之谦敢于打破传统观念，喜欢表现这些“新奇”事物，大胆尝试，反映现实多彩生活，创造写生新法。

最后，赵之谦于经学、史学、文字学等方面皆有成就，其国学根底极深，因此作为一个文人画家，赵之谦的绘画作品亦具有文人画的特点。唐代张彦远在《历代名画记》中曾说：“自古善画者，莫非衣冠贵胄，逸士高人，非闾阎之所能为也。”文人画家常借物以抒发“性灵”或个人抱负，间亦寓有对民族压迫或对腐朽政治的愤懑之情。赵之谦的绘画，在技法上，讲求笔墨情趣，不惟求形似，强调神韵，纳书法于画法，常常用夸张的手法，赋予花草以性格。他重视文学、书法修养和画中意境的缔造，即画中有诗，诗画结合，蕴含深厚的文学内涵，表达秉性气质、思想感情，尤其追求作品的书卷气、士气，即所谓高雅脱俗的文人风度。

花卉扇面

真行篆隶皆妙，开晚清碑派书法新境界

赵之谦真行篆隶无所不精，且留下了为数众多的优秀作品，在清代乃至整个中国书法史上占有独特的地位。

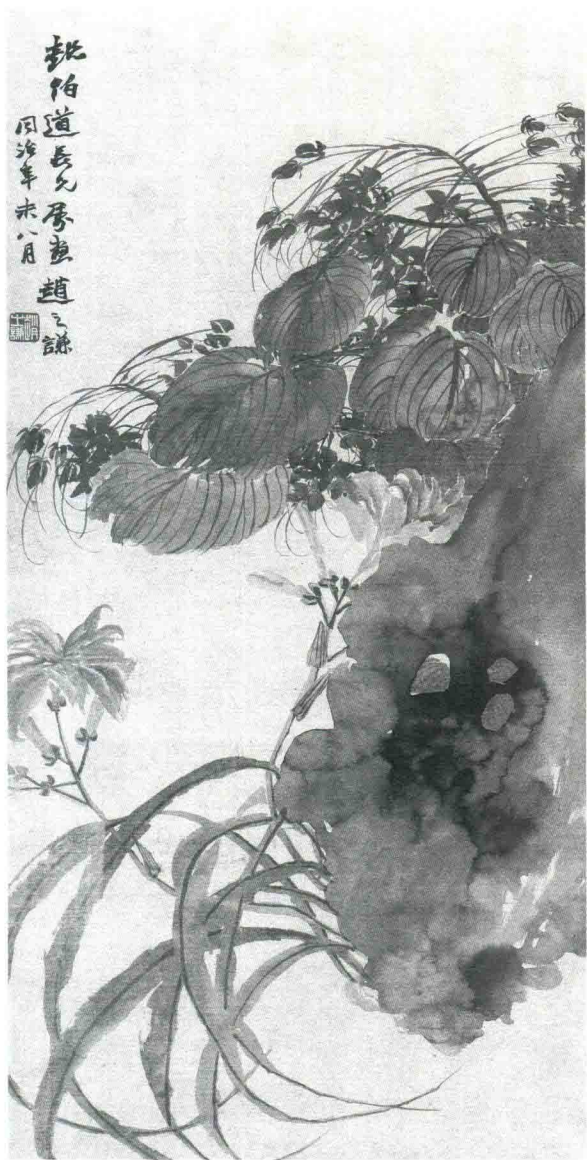
他学习书法很早，《先考执叔府君行略》称其“幼即能书画篆刻”，并且“遍求古帖，皆涉一过”，“长更博观唐宋元明人真迹，无虑数千百种”。其书法在三十岁之前初师颜真卿及帖派书家，赵之谦在《章安杂说》中记道：“二十

岁前，学《家庙碑》，日五百字。”可见其于颜体，用功极勤。

再者，清代受乾嘉学派影响，金石学进入鼎盛时期。乾隆年间曾据清宫所藏古物，御纂《西清古鉴》等书，推动了金石研究的复兴。康有为在《广艺舟双楫》中指出：“碑学之兴，乘帖学之坏，亦因金石之大盛也。乾嘉之后，小学最盛，谈者莫不借金石以为考经证史之资，专门搜辑，著述之人既多，出土之碑亦盛，于是山岩屋

壁，荒野穷郊，或拾从耕父之锄，或搜自官厨之石，洗濯而发其光采，摹拓以广其流传。……出碑既多，考证亦盛，于是碑学蔚为大国。”赵之谦正是在这样的大环境下开阔了眼界，受包世臣所著《艺舟双楫》观点影响，开始倾心六朝古刻。

《章安杂说》记载：“六朝古刻，妙在耐看。猝遇之，鄙夫骇、智士晒耳。瞪目半日，乃见一波磔、一起落，皆天造地设，移易不得……”同治二年（1863），他入京后主攻北朝碑刻，广采博

宜男栢庆图

领取十年宰相

取，独树一帜。

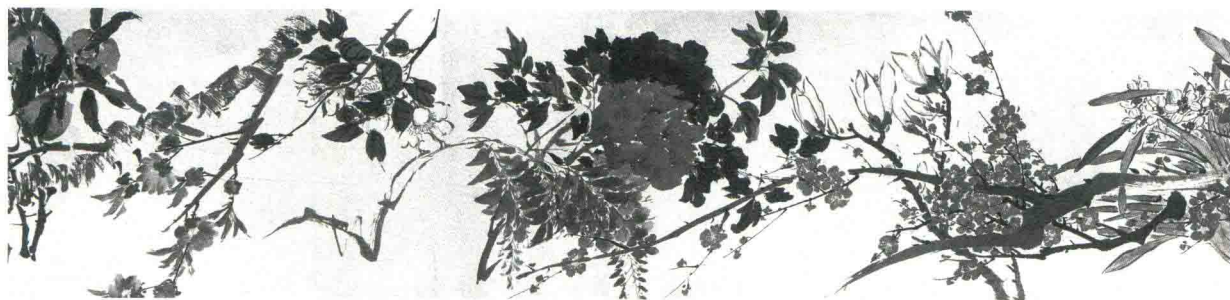
赵之谦学习书法最大的特点便是不墨守成规，化人为己用。赵之谦所作楷书以魏碑为框架，沉雄方整，又施以颜体之力，笔致婉转圆通，浑厚丰润，形成端正道丽、血肉丰美的风格，人称“魏底颜面”。篆隶均学邓石如，并在其基础上融以汉碑、三代金文、北朝碑刻笔意，雄放凝重，挺拔坚韧，方圆合度，藏露相间，呈现出变化多姿的艺术风貌，别具新意。行书近似楷书，笔墨腴润，风致潇洒，点画无雕琢气息，有着强烈的个人风格。书亦出自北魏笔法，浑厚

质朴中见飘逸，洒脱超迈。赵之谦将北朝魏碑引入书法创作中，在继续推进碑学的发展中自立新路，是清碑学变革中最出色的实践者，对晚清和近代书坛都产生了很大影响。

兼容并蓄，为六百年抚印家立一门户

赵之谦精于篆刻，但生平于治印颇为“自惜”，不好刻印，“以少有合故”，除知己好友，轻易不奏刀，因此一生所刻印章不到四百方，流传无多。其中诸多的经典，影响着后来众多的重要印家，如胡钁、吴昌硕、黄牧甫、齐白石、赵叔儒，甚至影响着之后一百多年的整个印字史。

赵之谦初学篆刻从浙派入手，又习皖派，在深入学习后，取两家之长进行大胆尝试，融合二宗而开新的风貌。后又寻碑访古，上师秦汉之钟鼎铭文、汉镜刀布、权量诏版，甚至瓦当砖刻牌版造像。但凡有文字，无不兼容并蓄，融会于他的印刻中，其取法之广，前无古人。其篆刻在章法上提倡有笔有墨，朱文生动活泼，白文稳健雄浑，注重虚实对比，偶以单刀刻印。同时，他刻印善于变通，提出“一心开辟道路，打开新局”“为六百年来抚印家立一门户”，形成章法多变、意境清新的独特风貌。他将真草隶篆各种书体运用于篆款之中，并创阳文边款，表现形式

群芳斗艳

大大开拓，成为“印外求印”的典范与集大成者。赵之谦对印面文字要求严格，字面不雅和不易布置的决不勉强下刀。他的印章因其创作态度认真，极少有草率之作，成就非凡，成为篆刻艺

术写意派的先驱。魏稼孙为赵集的《二金蝶堂印谱》成为后人学习其篆刻的经典范本，其审美观念和所创作品，为后来的篆刻发展开辟了新方向。

赵之谦一生，贯穿着做官与从艺，比起做官，他的艺术成就更令后人景仰。他开宗立派，震古烁今，其书画作品传世者甚多，后人编辑出版画册、画集多种，著《悲盦居士文》、《悲盦居士诗》、《勇庐闲诂》、《补寰宇访碑录》、《六朝别字记》、《国朝汉学师承续记》等，其印有《二金蝶堂印谱》。赵之谦以其个人努力，在绘画、书法、篆刻等领域取得了卓越的业绩，为中国近现代美术开辟了一条崭新道路，甚至影响了日本等地的美术创作，堪称划时代的一代宗师。

