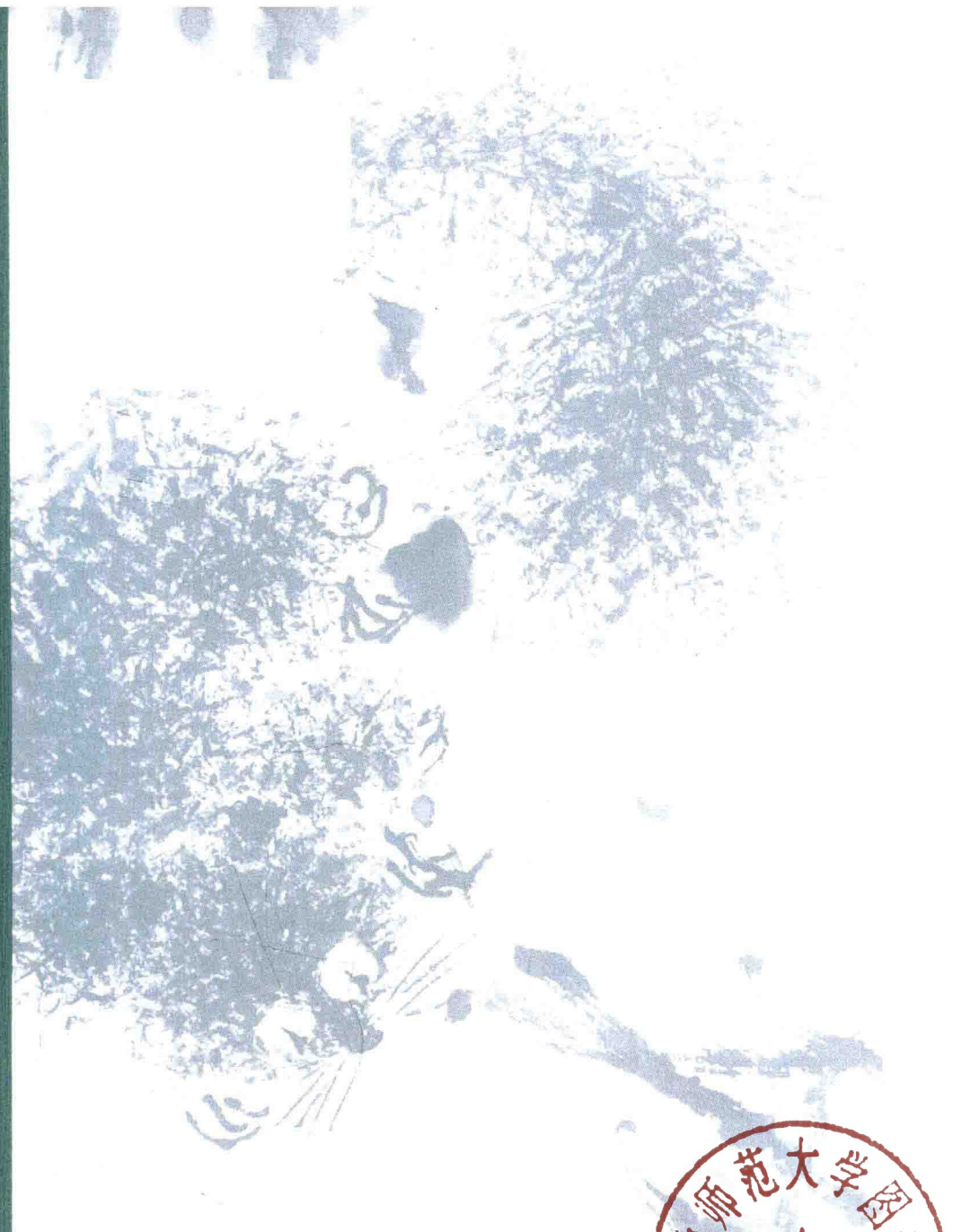

中国历代画家佳作品鉴

范达明 主编 李仲芳 编著 浙江摄影出版社

虚谷

中国历代画家
佳作品鉴
虚谷

范达明 主编 李仲芳 编著

责任编辑 薛蔚 潘洁清

装帧设计 薛蔚

责任校对 王莉

责任印制 朱圣学

图书在版编目(CIP)数据

中国历代画家佳作品鉴. 虚谷 / 范达明主编; 李仲芳编著. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5514-1318-3

I. ①中… II. ①范… ②李… 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 042259 号

 中国历代画家
佳作品鉴 虚谷
范达明 主编 李仲芳 编著

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3月第1版 2016年3月第1次印刷

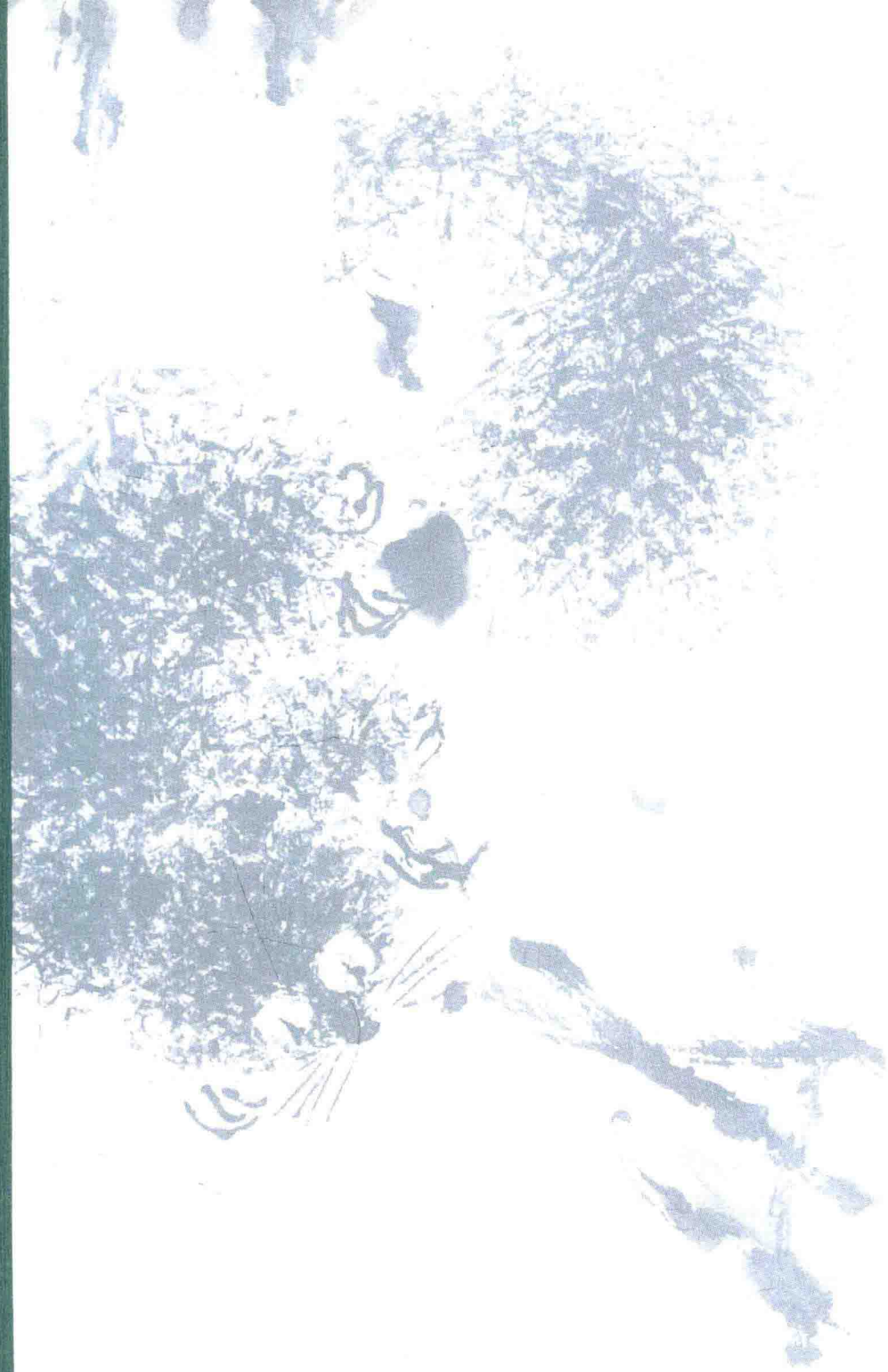
ISBN: 978-7-5514-1318-3

定 价: 48.00元

目 录

序	3
一拳倒破去来今	
——虚谷与海派画家的交往及其艺术风格	5

鹤石图	13	佛手	28	金秋鱼乐图	43
花鸟水族册	14	江畔古塔	29	竹鹤图	44
梅花松鼠 竹桃	15	松鼠	30	游鱼 佛手茶壶	45
紫藤金鱼图	16	双清图	31	树结宝珍	46
观瀑图	17	桃子	32	松鼠葡萄	47
竹林小桥	18	寿桃	33	鱼笋图	48
金鱼双挖	19	蜘蛛	34	六君子图	49
灵芝佛手	20	紫绶金章	35	瘦石图	50
竹林白鹤	21	游鱼图	36	玉堂富贵	51
松鼠红叶	22	湖荡孤帆	37	春水鱼游	52
竹林白条鱼	23	灵芝寿桃	38	修竹双鸟	53
松鼠端砚	24	读书图	39	松鼠	54
金玉满堂	25	鲳鱼大蒜 水面风波	40	枇杷	55
湖中风味	26	清蔬佳果册	41	柳蝉图	56
猫蝶	27	秋英图	42	壶天小隐图	57

中国历代画家
佳作品鉴
虚谷

范达明 主编 李仲芳 编著

浙江摄影出版社

目 录

序	3
一拳倒破去来今	
——虚谷与海派画家的交往及其艺术风格	5

鹤石图	13
花鸟水族册	14
梅花松鼠 竹桃	15
紫藤金鱼图	16
观瀑图	17
竹林小桥	18
金鱼双挖	19
灵芝佛手	20
竹林白鹤	21
松鼠红叶	22
竹林白条鱼	23
松鼠端砚	24
金玉满堂	25
湖中风味	26
猫蝶	27

佛手	28
江畔古塔	29
松鼠	30
双清图	31
桃子	32
寿桃	33
蜘蛛	34
紫绶金章	35
游鱼图	36
湖荡孤帆	37
灵芝寿桃	38
读书图	39
鲳鱼大蒜 水面风波	40
清蔬佳果册	41
秋英图	42

金秋鱼乐图	43
竹鹤图	44
游鱼 佛手茶壶	45
树结宝珍	46
松鼠葡萄	47
鱼笋图	48
六君子图	49
瘦石图	50
玉堂富贵	51
春水鱼游	52
修竹双鸟	53
松鼠	54
枇杷	55
柳蝉图	56
壶天小隐图	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

一拳倒破去来今

——虚谷与海派画家的交往及其艺术风格

19 世纪中叶上海开埠后，在东西方文化的交流激荡下，形成了以多元文化格局为特征的海派文化，出现了海派画家群体。尤其是 1853 年小刀会起义和 1860 年太平军进军东南以后，江浙等地的富商巨贾、官僚等争相来上海避难，租界人口激增，由原来两万人猛增至五十万人。

上海人口激增，成为了大城市，都市文化和商业色彩也很快随之显现，当时为市民阶层所喜欢的海派绘画，特别是前期的画风，不少论者以为有“甜俗”之嫌。

作为一个“跳出三界外，不在红尘中”的外人，虚谷与世俗的海派画家如何融合？作品又有什么特色？

一、虚谷与海派画家的交往

虚谷是个画僧，但他“不茹素，不礼佛”，也“从不卓锡僧寺”，惟以书画自娱。虚谷携笔墨、着僧装，“往来维扬、苏、沪间，来沪时，流连辄数月，求画者云集，画卷即行”（《海上墨林》）。

我们可以从虚谷与任伯年的关系，看他与世俗的海派画家的交往与融合，进而来探求他的艺术特色。

虚谷与任伯年、胡公寿的交往比较早，最迟在 1870 年，虚谷就已经与任伯年熟识。

虚谷传世有纪年的作品，较为可靠者，最早

为同治庚午（1870）之《咏之先生五十玉照》。此肖像就是与任伯年合作的，任氏记年为“庚午二月”。

虚谷比任伯年大十七岁，他们在年龄上几乎相差一代，但他们差不多同时期来到了上海，开始从事绘画职业。

虚谷阅历深邃，画风空灵、疏野、高古。而任伯年心境平和，平时居住在上海也无以异于俗人，画风绮丽典雅。

任伯年的画是入世的，雅俗共赏的，也可以说是通俗的，甚至有人认为是“甜俗”的，而虚谷表现得很高古，有些不食人间烟火。尽管两人在画风上、性格上反差很大，然而，一开始认识，他们就结下了深深的友谊，真挚的友情如同兄弟。可以想象，如果任伯年不是雅俗共赏，只是“俗赏”，两人肯定如同冰炭，根本不会有共同语言。

虚谷曾经为清军参将，任伯年一度是太平天国军队的旗手。

任伯年的儿子任董叔在《题任伯年四十九岁摄影》中说：“先处士少值俭岁。年十六，陷洪杨军，大酉令掌军旗。旗以纵袤二丈之帛连数端为之，贯如儿臂之干，傅以风力，数百斤物矣。战时麾之，以为前驱。”

现在已经无法知道，他们是否有过这样的私下交流，各自叙说那段曾经“敌对”的经历，各

为其主的征战和硝烟。告别无休的争战，告别不息的厮杀，尽管他们都曾经历烽火岁月。然而，从他们的画中可以读出，他们都热爱和平。

虚谷寓居上海城西关帝庙，与任伯年、胡公寿交往密切。胡公寿有“寄鹤轩”，任伯年有“倚鹤轩”，虚谷则直称“倦鹤”。我们都知道任熊、张熊、朱熊被称为“海上三熊”。窃以为虚谷、任伯年、胡公寿，因为他们的“寄鹤轩”、“倚鹤轩”和“倦鹤”，完全也可以称其为“海上三鹤”。虽然“海上三鹤”的名称系笔者杜撰，但他们似乎更有理由，“三鹤”在一起相处的时间，比“三熊”要长得多，而且，他们多有合作，成就也要比“海上三熊”高出一筹。

任伯年对虚谷的人品、画艺十分钦佩，伯年尊虚谷上人为“道兄我师”，他曾为虚谷画过肖像，也为虚谷画扇题字。

虚谷对任伯年出众的艺术才华同样也是十分钦佩。1887年虚谷为任伯年作《山阴草堂图卷》，“山阴草堂”是任伯年画室住所之地，画这种图卷，虽然没有“革命圣地”、“青少年教育基地”这样的高度，不说敬仰，至少是有一种高雅、清逸之地的意思在，觉得山阴草堂“有仙则名”，值得一画。虚谷还为任伯年所画《高邕之书句（丐）图小像》轴作长款题跋。

虚谷与任伯年在人物画上时有合作，如虚谷

画《月楼小像轴》（1878）《高邕之像轴》（已佚）均由任伯年“补景”。

他们都是仁和（今杭州）高邕之的朋友，虚谷、任伯年都曾为高邕之夫人追写画像，任伯年写高邕之夫人的《隔帘仕女图轴》（1886），虚谷为之题款，书以邕之绝句一首：“旧事浑疑梦，依稀画里寻，梅花寒若此，也动隔帘心。”虚谷写高邕之夫人《仙影像卷》（1887）自题引首“仙影”二字。

虚谷与蒲华的关系很好，有合作作品，他也绘有《紫藤金鱼》送给蒲华。

虚谷与胡公寿、任伯年、高邕之、蒲华以及吴昌硕、张熊、王礼等书画同道的深厚友谊及艺术交往，极为生动地呈现了“海上画派”艺术家平和欢愉的生活场景。

二、虚谷绘画的笔墨语言

在海上画家中，由于商业性的原因，许多画家追求雅俗共赏。而虚谷是另辟蹊径的，以其冷逸清雅、虚静隽永的风格出现在画坛。

虚谷是一位带有元人逸趣和新安画派奇峭的画家。

这种冷逸与奇峭，与虚谷的用笔有一定关系。我们知道，绘画和书法用笔写出的线条都讲究中锋用笔，方圆结合、刚柔相济，有收有放、有藏

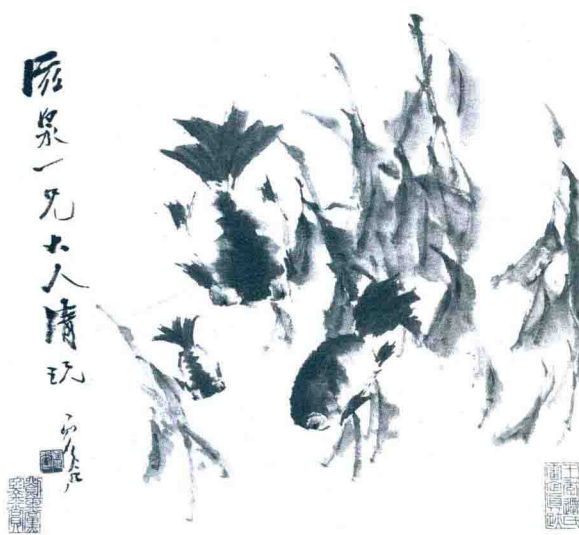

紫藤金鱼图

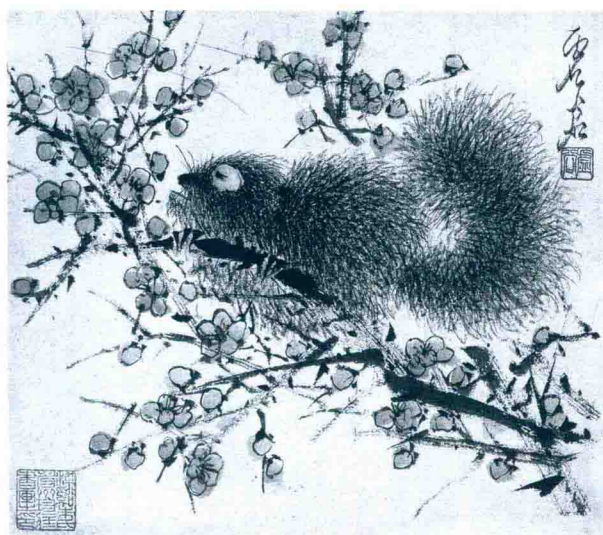
有露，这些审美规范基本上是出自赵孟頫的一句跋语：“结字因时相传，用笔千古不易。”中锋用笔是书画界的常规。而虚谷善于破常规，他善用“战笔”、“断笔”，断笔比较好理解，而所谓的战笔，是行笔过程中一种缓慢的、中指略微拨动、如同颤抖的笔法，这在绘画书法术语中也有如屋漏痕的说法。虚谷中锋、侧锋、逆锋互用，苍苍莽莽，线条断续顿挫，笔断而气连。虚谷之笔墨，侧、逆、飞白，更见炉火纯青，用笔有摧枯拉朽之势，笔笔送到而静气随之。因此，无论山水、花鸟，那些柳叶在春风里飘荡，竹林、菊花下鱼儿在水中游弋，松鼠在红叶之间跳跃，由虚谷画来，都会有一种拙味，一种禅意。

杂画册

金玉满堂

杂画册

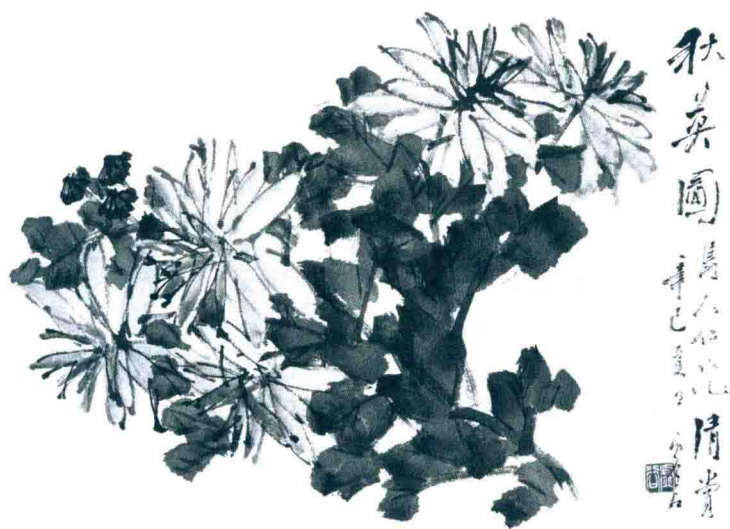
竹林白鹤

在中国画中，笔墨非常重要。笔墨是形式，也是内容。

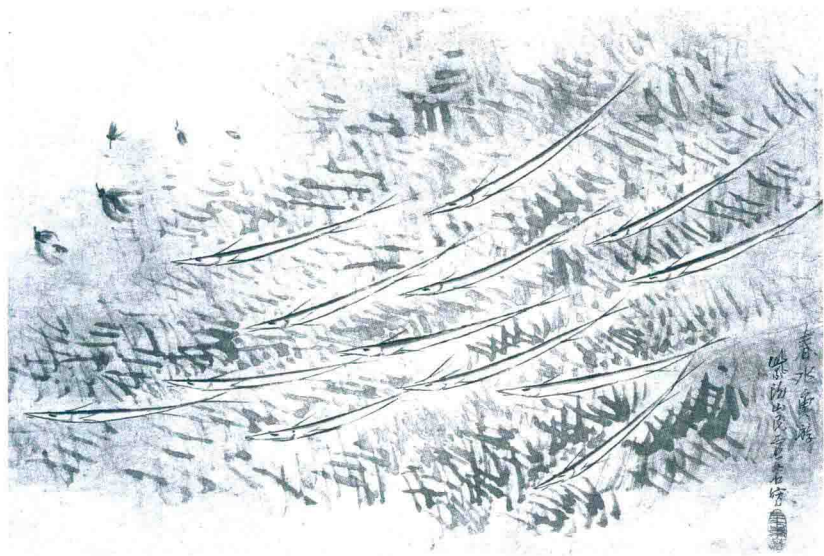
虚谷在笔墨语言的纯化方面个性极为鲜明，他的线条近于单纯，却韵味十足，他的线条及空间营造虚虚实实，不期然有一股逸气在画面上回荡，随着视线转移，这股逸气也慢慢地流动、凝聚，是闲云野鹤，是托钵行脚，也许这就是禅意。

虚谷敷色淡雅，重视色调的统一与淳朴的美感。他还善于在色纸古金笺上使用白粉，使其白色荷花、仙鹤毛片和白粉含石绿的折枝兰花等，显得栩栩如生。虚谷画枇杷、桃子的色调也与海派其他画家不同，比如吴昌硕画的寿桃，所谓“三千年结实”透熟的琼玉山桃，通常是用来祝寿的熟透的桃子，而虚谷画上的桃子，多采用一种冷色调，比较青涩、硬实，更像是普通百姓用来尝鲜的。桃叶最具虚谷特色，以侧锋横笔画叶，爽快、利落、凝练，有金石的顿挫感，使得整幅画面增加了作品的冷隽与沉静。

虚谷常画松鼠、金鱼、鲦鱼、松鹤。这些题材，由虚谷画来，不但格调清逸、活泼可爱，还充满着生活情趣和感悟。虚谷的题画很具玩味，有一幅画面上是树枝与水中游鱼的画，虚谷在画上题上“水面风波鱼不知”，一语道尽了江湖险恶，也反映了虚谷对人生、对社会深沉的隐忧。虚谷深谙禅理，兼具儒、道深厚的学养，因此他以一

秋英图

春水鱼游

种含蓄、冷隽的笔调和洗练明快的造型，创造出沉郁的意境，使观赏者有一种莫名的遐思。

中国画是高度提炼的艺术，从造型、笔墨到意境都需提炼，在此过程中提炼的往往是对象的共性，却需以个性方式来呈现。虚谷用顿挫、断续的笔法，加之以淡墨、渴墨、枯墨、焦墨并用，出奇制胜，使得我们一眼便能在茫茫“画海”中指认出他的作品。比如虚谷画菊花，他不画那种花瓣繁密、花冠斗大的菊花，虚谷笔下的菊花萧疏、生涩，是不大为人瞩目的野花，菊花花瓣线条有时还留有缝隙，并不搭在一起，有一种山花的清香，冷峻的意韵。

虚谷可能是海派艺术家里在笔法和趣味上最富于修养而不失变化的画家之一。就像他以后的名字“虚谷”的含义，在海上画派商业氛围很浓的环境里，不食人间烟火的虚谷似乎是最超脱的，在《冬梅》诗中，虚谷自己就认为：

满纸梅花岂偶然，天生寒骨任周旋。

闲时写出三千幅，行乞人间作饭钱。

虚谷的绘画师法弘仁、程邃清脱苍劲一路，很多几乎是白描起稿，行线秀劲，犹如刀削而下，刚健而不流滑，然后敷以淡彩。虚谷这种清脱苍劲的用笔方法，不单表现在山水画里，也运用在花鸟画的创作上，给花鸟画一种崭新的格调。

虚谷画游鱼，那种鲦鱼类的，却又是另一种画法，他没有采用那种如屋漏痕、如印印泥的线条，而是速度很快，甚至摒除了书法线条，常常还有速度感与运动感。虚谷是否有庄子“人生天地之间，若白驹之过隙，忽然而已”的感慨，不得而知。而画游鱼的同时，许多画在水面上画有落花，落花与游鱼，这是一组生命的对比，反映出来的是感叹人生的无常，感叹生命的短暂和惜春、伤时的惆怅。

三、虚谷绘画的构图特色

虚谷的画构图、造型奇特，章法与众不同。他善于调理把握章法的中偏、正欹、平奇、虚实、轻重、藏露与布白。虚谷的画，善于把画面的主要部分，画在比较中

心的位置，有时甚至四角都虚化处理，尤其是小幅、册页画面，更是常用这种构图方式。像这幅《松鼠端砚》图，虚谷就是把松鼠、端砚画在画幅的中心位置，四角都空出来，只有一个角用于落款。

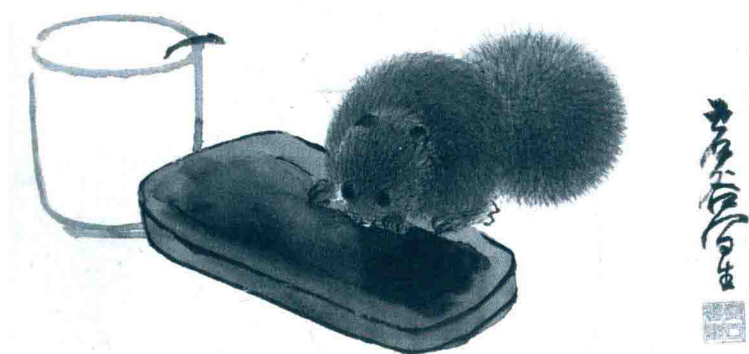
虚谷善于用“虚”，他的虚，用得大胆而巧妙，使画面空灵，有强烈的空间感。这在长条竖式画幅上表现也非常明显，见过虚谷的四条屏花卉，横斜排列巧妙，气势浩大，敢于突破常规。作为僧人画家，虚谷绘画的平中求奇，自然而然，也合乎佛学：“有源律师向大珠慧海禅师请教，有源律师：和尚修道，还用功否？大珠慧海：用功。有源律师：如何用功？大珠慧海：饥来吃饭困来眠。”从而达到静中有动，虚实相生，生意盎然。

虚谷的画有海派画家所共有的笔墨清新的一面，然而最可宝贵的还在他表现物象形体的敏感上。他吸取前人观察事物和如何表现的长处，融汇了弘仁的清劲，新罗的技巧，金农的朴实。虚谷画的许多蔬果花卉，幅面都很小，造型极为简略。但他的用笔设色细腻动人，既注意物性又注意画面的节奏和章法上的新颖，因而他的画能够超然象外，耐人寻味。

因此，有人甚至认为，虚谷对物象形体的处理，很近似欧洲现代绘画之父塞尚。虚谷十分注意对象的体积感，与塞尚不同的是，他的意匠经营，天然地具有东方艺术的性格特色。固然，形式是绘画艺术表现的关键，但它必须来自画家在客观世界真实的新感受，笔墨因人而异，当随时代而新。因循守旧也是形式主义创作方法的一种表现。

虚谷的画富有趣味，善于巧妙地夸张、变形是他的一大创造。他有许多画，处理画面有自己的一套删繁就简方式。比如金鱼，虚谷笔下的金鱼很有特色，常常是方头短尾，形态简练夸张，逗人喜爱。虚谷的有些画，弧形喜欢用短直线来处理，这样处理，一则是求变化，又让人感觉质朴，如同浙派篆刻中运用的切刀。

虚谷画鲙鱼、河豚、鲳鳊鱼，乃至瓜果禽鸟，有意识地运用几何结构分解法，把河豚、鲳鳊鱼画成椭圆形、圆形，竹笋画成长锥体，桃子、枇杷画成正圆形，这些在形体上都有变形与夸张的物体，经过虚谷的组合，形成各种几何形体的对立与冲突，造成虚谷绘画浓重的抽象意味和装饰效果，这也是虚谷绘画接近现代绘画的重要原因。

松鼠端砚

松鼠红叶

修竹双鸟

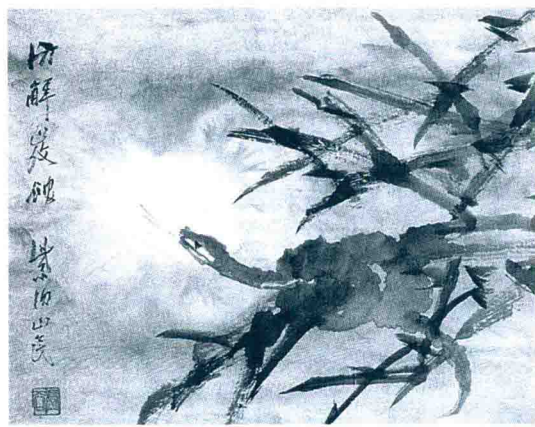
四、小结

虚谷的艺术实践可以证明，对生活的探索与感悟是艺术形式发展的关键，他笔下无论是一花一木，还是飞禽、松鼠、游鱼，无不给人清新的形式美。这里自然有虚谷对传统的深入学习与理解领会，更有画家对客观自然真实的会心之处。师法传统与师法造化，使得虚谷在海派画家中艺术造诣高深，他工写真，精花鸟动物，所作金鱼、松鼠、仙鹤、花果活泼清新，富于动感，简练夸张，极富个性和装饰趣味，在海派中独树一帜。

经典的虚谷画作有《菊花金鱼图》、《紫绶金章》、《松鹤图》、《水面风波鱼不知》、《枇杷松鼠》等，还有《春波鱼戏图》、《松鼠端砚》、《猫蝶图》、《赤练蛇》、《河豚春笋》、《梅花金鱼图轴》、《猫菊纨扇》等。

虚谷是一位谦虚的画家，他的花鸟画很有成就，但他直到晚年依然追摹前人，师法传统，比如他对新罗山人的潜心学习。他在六十八岁所画的《鹤石图》、六十九岁所画的《梅鹤图》和七十岁所画的《修竹松鼠图》上，都谦虚地题写着“仿解弢馆”、“解弢馆本”，这种对传统、对前人的虚心学习领会，不懈探索，是成就一个画家的必要条件。

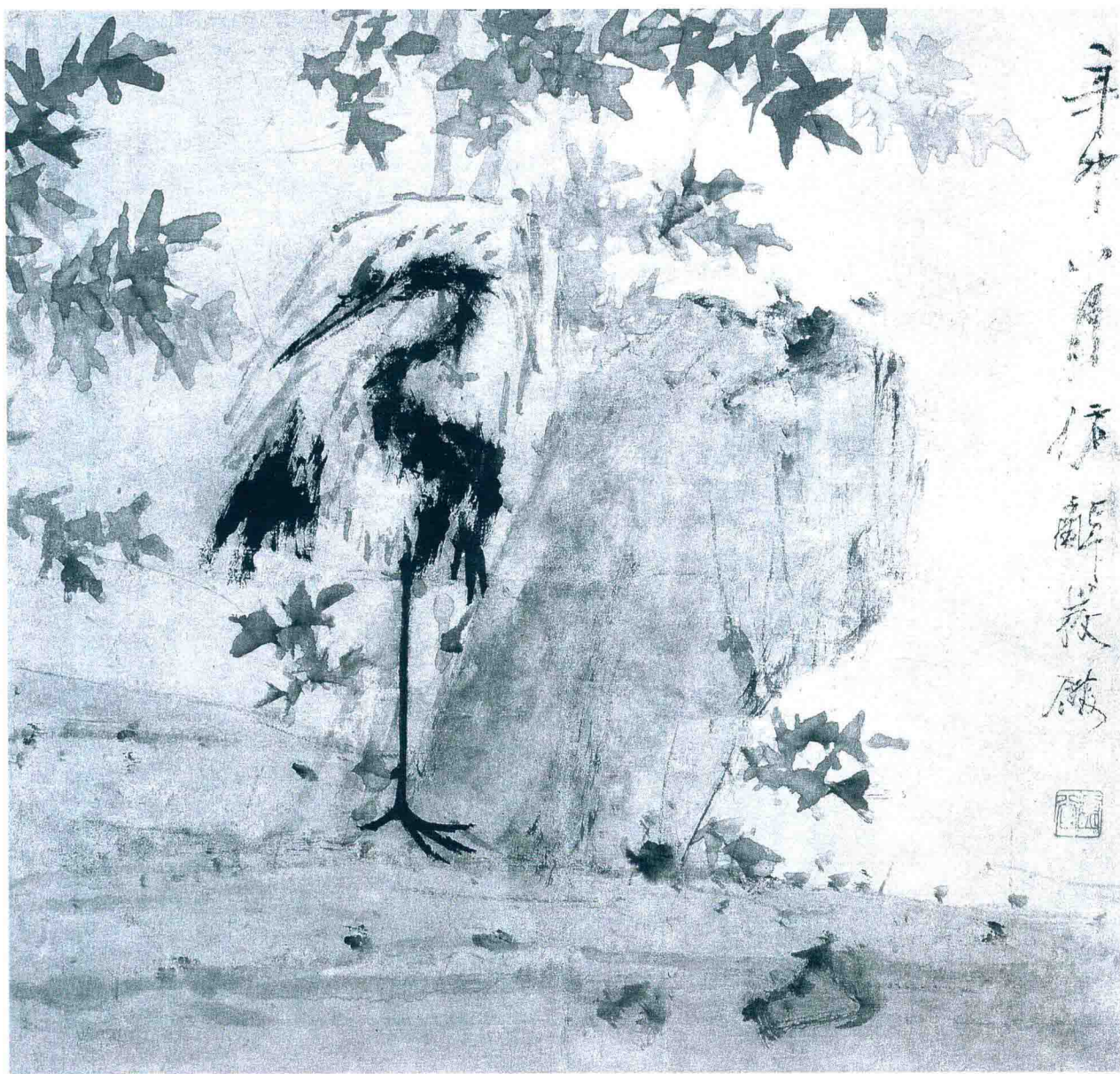
虚谷传世作品不算很多，据有关专家估计，也就四五百张。上海画院著名花鸟画家江寒

赤练蛇

紫绶金章

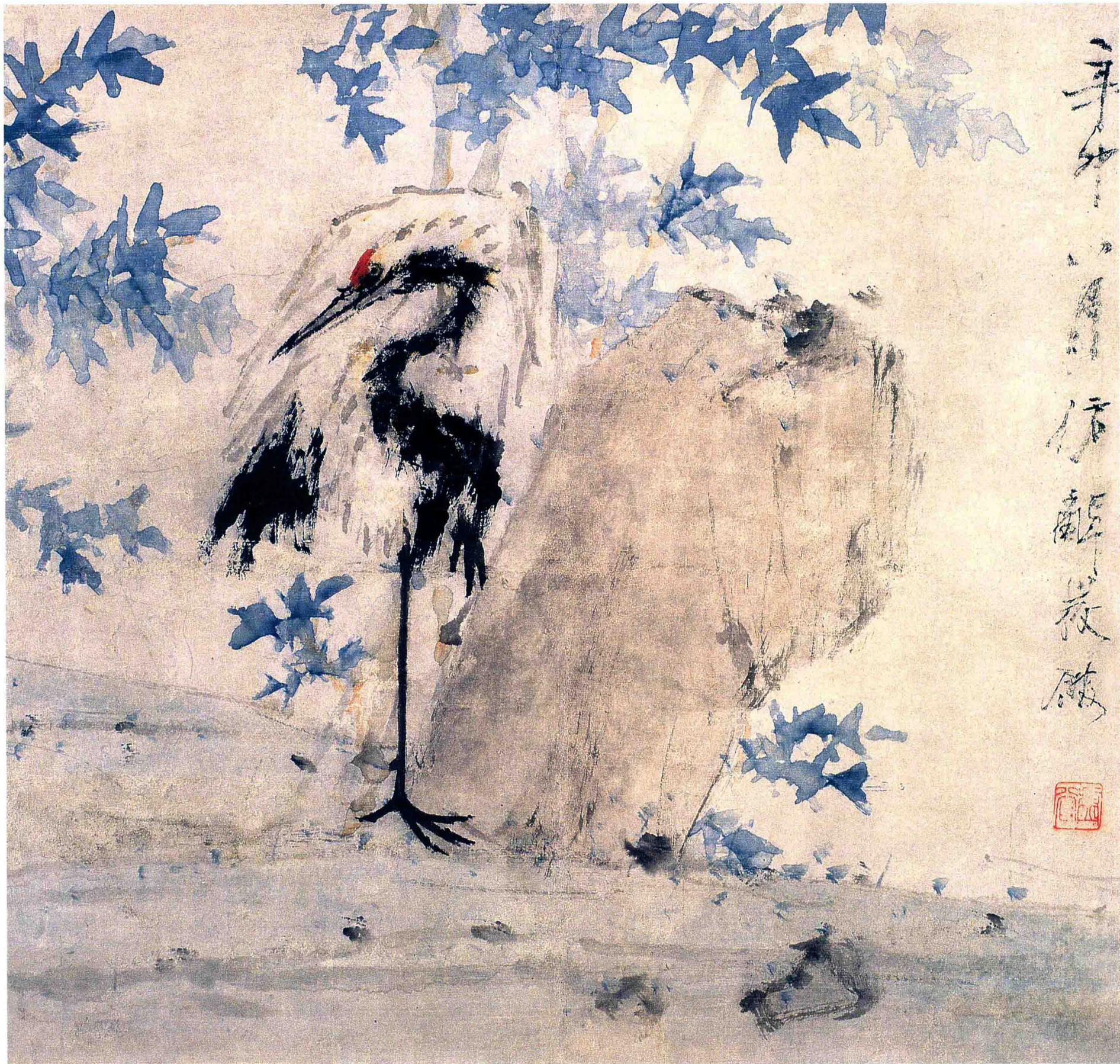

鹤石图

汀独嗜虚谷，他的精心临摹之作，几可乱真。据江门弟子说，当年有很多江寒汀模仿虚谷的作品，当然江寒汀不是为了造假赚钱，也有证明自己功夫的意思，正如张大千模仿石涛的作品。

虚谷亦擅诗，如前引的《冬梅》诗有“闲时写出三千幅，行乞人间作饭钱”句：三千幅在当时或许并非夸张之词，也道出了他对书画艺术挚爱的肺腑之情。虚谷临死前，还写过一首《除夕》诗：“儿声爆竹隔邻家，户户欢呼庆岁华。明日此时新岁月，春风依旧度梅花。”如此等等，痛苦之中依然倾吐着他对书画、对炽热生活的无比留恋之情。他的书法伟峻高格，冷峭中透着刚毅的气息，亦喜用焦墨干笔，线条如同林散之，神采奕奕，书如其人。著有《虚谷和尚诗录》。

在近代群星闪烁的海派画家群里，独往独来的书画僧虚谷，以其笔墨的清纯与绝逸，璀璨夺目，成为画坛一位杰出的大师。

鹤石图

宋徽宗赵佶有《瑞鹤图》，画面上祥云满天，瑞鹤群舞，表达出吉祥富贵、长乐无疆的美意。虚谷也喜画鹤，然而，虚谷这幅画中的仙鹤却是缩头藏颈，单脚立地，表达了画家内心深处的幽独与寂寞，正如苏东坡所说的“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷”（《卜算子·黄州定慧院寓居作》）。画中多用枯笔，与题款书法十分协调。