

恽南田画风

重庆出版社

恽南田画风

李一 张晓凌 潘雪梅 编

重庆出版社

(川)新登字 010 号

《中国古代绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 李 一 水 工 魏 庚
编 委 林 木 彭逸林 刘 朴
田 军 黄 敦
责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
版式设计 桂 林

李 一 张晓凌 潘雪梅 编

恽南田画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川新华彩印厂制版·印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 8 插页 4
1995 年 9 月第一版 1995 年 9 月第一版第一次印刷
印数: 1—8, 000 册

*

ISBN7—5366—3246—0/J·383

定价: 40 元

恽南田绘画简论

冻月

明代中后期，中国人文思潮如沸汤之水，新奇变复，饰成异观。斯时，市井商业之繁荣，享乐主义之盛行，官僚机构之腐败汇为一局；忠臣义士、奸佞小人、哲人隐士、文人墨客交杂共世，引发文学艺术表现的多种指向，以及哲学思潮的多元兴起。明代中后期犹如万花之景，积兴盛转瞬而成枯败；宦海险恶，彼所是者俄尔成非，后人触此，每有无限遐想，几多幽思，不尽哀叹。清兵入关，这一切似乎骤然静止，但转瞬这一切又忽然崛起，历史事件的生发可以占据一定的时间、空间，唯独文化这个不可割裂的生命体，总能翻越历史的坎坷，而以新的内容来证明人类的智慧和生生不息的创造活力。

明清之际，在绘画领域，这种情况表现得特别明显。明中后期，以徐渭、陈道复为代表的写意派，占据了“风骚之意”的巅峰；以吴门四子（沈周、文徵明、唐寅、仇英）为代表的正统派，在承传唐元风流的同时奠定了正统派画家的历史地位和艺术高度，使明代画坛两峰并立而影响深远。至晚明董其昌为画坛又一重镇，其画以禅为理兼有逸格、正统两派之长，开清初山水画风之先河，四王、吴、恽继之，合八大、石涛、石溪、浙江、梅清等人艺术为一局，使清初画坛承明代之势，重开鼎盛局面。

恽南田便是清初画坛不容忽视的丹青巨子。

一

恽南田（1633-1690），名格，字寿平、正叔，号南田，江苏武进人（今江苏常州市郊）。其父恽日初，义有忠节，志在反清复明，南田13岁时，随父来到福建，时王祈在建宁起兵抗清，恽日初参与了其事，其后清总督陈锦攻克建宁，南田于战乱中为清兵所掠，陈锦之妻甚喜南田少聪，抚以为子，在从游中南田与父相遇于杭州灵隐寺，日初设计使南田削发为僧，南田始得脱离陈锦而归返恽家。南田少时置身于兵荒马乱之中，屡遭变故，又感于其父对明室的忠义，遂看破宦海，拒不应清廷科举，终身以诗文书画为业，担负起了养家贍父的责任。

南田穷守其志，终老丹青，不惟其父的影响，他的叔父恽道生其画师法董源，亦是明季驰名画坛的好手，南田幼时即受其传授，对丹青别有倾心。清初画坛南田和王石谷相交最厚，王时敏闻其名，以老病之躯相召，既见，时敏病重已不能言，唯榻前一握手而已，仅此可见南田在当时画坛所居位置。南田拒绝仕途，身无长物，鬻画养家，以致“家酷贫，风雨常闭门饿”。（《清史稿·恽格传》）但南田傲骨不为物易，“以金币乞画者，非其人不与”，（所引同上）他嫁画于人是看重知与不知的。在清贫的生活中，他忘情于艺术，“灶突不烟，时烧树根，向窗棂微阳，借笔遣兴。昔人云：饥时展看，还能饱人；又不知寒时展看，还能代绨袍否？”（《瓠香馆集》卷12）其为人、为艺始终是达观的。康熙29年，南田于贫病交困中辞世，其家贫不能具丧，仰老友王石谷之力，方得人葬。

南田幼受叔父恽道生影响，于山水情有独钟，后与王石谷交，见其山水独绝一时，遂有“君独步矣，吾不为第二手”之叹，转而主事花鸟。南田花鸟享誉清初，旧称其画兼用徐熙，黄筌法作花鸟为“没骨画”，所谓“没骨”概指其花鸟画不主勾线，而以色墨涂染成形。于此，吕凤子先生在《中国画法研究》中提出异议：“中国画是以骨为质的，这是中国画的基本特征，怎么能叫不用线勾的画做‘没骨画’呢？”确实，中国画是以笔力为基质融合感觉、情绪、境界诸因素作用于象(形)的。故气骨之于中国画，必须以形的架构(形象之骨)为基本，以气韵、气势的流贯为依托，方使中国画以平面之象显生命之形，产生强烈的艺术感染力。今观南田花鸟画，这一特点明显为其所持。不过，为区分一个画种，只要“没骨画”这种称谓不引起对中国画基本认识的误会，又似无不可。

南田的花鸟画其为象，立意确乎独立画史，他以才华横溢的诗人气质作用于艺术，对自然物象有独具法眼的认识、感悟和把握。其画虽属小写意(有的近乎工笔)，但对物象自然生理了熟于心，故能杂芜去尽，生机独存，一枝一叶，神气自足，其散溢的诗情和敷色用笔的精熟使其貌求工的小写意无处不见大写的神情。

南田对颜色之用，合于王石谷之见：“前人用色，有极沈厚者，有极澹逸者。其创制损益，出奇无方，不执定法。大抵秾丽之过，则风神不爽，气韵索矣。惟能澹逸而不入于轻浮，沈厚而不流为郁滞，傅染愈新，光辉愈古，乃为极致。”(《瓯香馆集》卷12)为避免风神不爽，南田花鸟用色力追清丽，有清水芙蓉之神韵。偶以重色作画又能沉厚而不郁滞。

中国花鸟小写意，以细密工致为其表，对物象生理、造形的把握必须以深入地观察(写生)为基础。南田深知其理，于写生下过苦功，为此，其表兄承公和王石谷恐南田久困实象而有背虚灵简淡，元神淋漓的文人画主旨，力劝南田不可久耽于此。其后二人又“频索余画牡丹，又急属唐匹士画芙蓉大障”，以致引南田大发感慨：“岂花药幽思逸致，足移人情耶？”(《瓯香馆集·补遗画跋》)看来承公和王石谷的担心是多余的，工笔与意笔，其立象在形别，其差异在技法，而生机活韵、天然神趣，不以画种专属。至于性情之显现，资质之表露，感悟之深入，元神之贯注所主在人，不因画法而隔，故工笔、意笔在意理上，在发人以情上并无本质区别。设使南田之才生于今日，画油画亦称圣手，循其所由，盖南田以艺而达通域，又岂有画种形式可以牢笼！

清人顾祖禹在《瓯香馆集·序言》中对神、形有精到的议论：“夫鸚鵡之言，猕猴之舞，人无不欣然听视，而求其改色动容，欲泣欲歌，不能也。何也？以其形似仅存，神理不属也。”画之能言，以其借形为声，以目接读，在于解译其形式之内的情、意、神、趣；鸚鵡能语，拾人牙慧，其声虽在，其意不存，其情不真；猕猴能舞，体态娱人，虽动之有形而气韵、元神不

附。所以，仅在形式表面对艺术作出判断是不够的，艺术之所以为艺术在于借形而生的精神内涵。南田花鸟画之所以鹤立画史，其所胜者也正在于形式的自足和元神的充实、意理的显豁上。

南田不独神乎其技为花卉传神写照，其画水族之类亦妙夺造化，尝观其《藻影鱼戏》（图118），堪称佳构，该画于细密之笔中得天机虚灵：游鱼数尾，降乎于天而悠游于水，濠梁之意不言自出；小鱼群戏于旁，生机愈显流荡；落红数点，现春之生力，水藻、浮萍杂相交织，更兼虚实相生，辅张有序，以小写之笔成宏阔之境，无不显出南田超人的颖悟和过人的才华。

三

取南田自语“君独步矣，吾不为第二手”以证南田山水不及王石谷，似乎已成画坛中的流行说法。观南田画论、画跋，确乎有称誉王石谷处，但这并不意味着赏石谷之画可拒南田之作。朱季海先生在《南田画学·叙录》中说：“今所有南田山水合作，无不神峰秀异，灵气往来，意匠天然，都无行迹，其自得于天人之际者，石谷所不能到”，以南田山水证朱季海先生之言，信为确论。南田山水，苍郁古淡，形接二米（米芾、米友仁）、王蒙、云林，而清机天籁，真淳一片又出自自家性情。平心而论，南田山水笔墨的表现力、感染力是过于花鸟的，南田自己对其山水亦自许甚高：“人间有此境，不问之造化且不能知，何论先匠？所造如是，又谁与让？”（转引自《南田画学·叙录》）所谓南田让石谷一头地，不欲屈居第二手之说，或为早期戏语。南田山水概述其长，是以无累之神达自然之数，故其画纳春山之笑、夏山之怒、秋山之妆、冬山之睡于笔下，胸无沉滓，笔无痴滞，化生机于真寂，有荒寒之形无枯索之意，一点一画骨气铮铮。或笔墨苍厚而清气往来，或疏淡空灵元神流荡，山不能言而南田言之，是南田以天纵之才与山神遇而形接，假尺幅之地而写万里之遥。

南田山水着力于简静而力戒纵横之气，有“微风触弦，响不从指”的真趣，其笔墨之行处处实象而笔笔空灵，万千生机，万般清响皆自平淡中出，以《松雪渔隐图》（图5）为例：秋江萧瑟，而草木自发生机，其用笔枯而韧，枯而润，笔墨所挟之情、之意、之神、之力，不待全景而放，观自细节亦风神自足。

明末清初，以画论影响画坛者莫过于董其昌，而南田之于画学独有深诣，绝非董其昌画论所能樊圃，举凡画中之跋，诗中之议，文中所记，不独语承明代散文之长，清机真趣溢如流水，且于山水之旨，花鸟之趣，皆有所阐发；大至天人之合，小至山石之写，均论之甚详，而机杼独出。清人于南田之诗最为推崇，盖相较于艺事，不以伯仲先后论也。南田于花鸟山水之外，还工于书法，得流落自然，风骨俊逸之长，查其源头，盖得力于褚遂良者正不在少。

图版目录

- 1 苍虬翠壁图
- 2 苍虬翠壁图(局部)
- 3 苍虬翠壁图(局部)
- 4 松雪渔隐图
- 5 松雪渔隐图(局部)
- 6 山水图
- 7 山水图(局部)
- 8 山茶腊梅图轴
- 9 墨戏山水册
- 10 墨戏山水册(局部)
- 11 山水图
- 12 山水图(局部)
- 13 仿古山水册
- 14 仿古山水册
- 15 仿古山水册
- 16 仿古山水册
- 17 仿古山水册
- 18 仿古山水册
- 19 仿古山水册
- 20 仿古山水册
- 21 仿古山水册
- 22 仿古山水册
- 23 仿古山水册
- 24 仿古山水册
- 25 写生册其一
- 26 写生册其二
- 27 写生册其三
- 28 写生册其四
- 29 写生册其五
- 30 写生册其六
- 31 写生册其七
- 32 写生册其八
- 33 写生册其九
- 34 写生册其十
- 35 秋山古寺图
- 36 秋山古寺图(局部)
- 37 秋山古寺图(局部)
- 38 山水册页之一
- 39 山水册页之二
- 40 山水册页之三
- 41 山水册页之四
- 42 榴实图
- 43 书画合装卷
- 44 仿古山水册之一
- 45 仿古山水册之二
- 46 仿古山水册之三
- 47 仿古山水册之四
- 48 仿古山水册之五
- 49 仿古山水册之六
- 50 仿古山水册之七
- 51 仿古山水册之八
- 52 仿古山水册之九
- 53 仿古山水册之十
- 54 仿倪瓚古木丛篁
- 55 红莲图
- 56 红莲图(局部)
- 57 花卉轴
- 58 杏花图
- 59 海棠雁来红
- 60 海棠雁来红(局部)
- 61 池塘藻色图
- 62 池塘藻色图(局部)
- 63 出水芙蓉
- 64 鱼藻图
- 65 鱼藻图(局部)
- 66 秋海棠图
- 67 辛夷图
- 68 花卉册页之一

- 69 花卉册页之二
- 70 花卉册页之三
- 71 折枝花叶
- 72 芍药
- 73 芍药(局部)
- 74 荷塘
- 75 菊花
- 76 菊花(局部)
- 77 雁来红
- 78 雁来红(局部)
- 79 桃花
- 80 花卉图
- 81 桂花图
- 82 红薇花
- 83 仿文同树石图、仿张贞居奇石图
- 84 仿董源独钓图
- 85 仿董源独钓图(局部)
- 86 仿米家雪山图
- 87 仿王蒙修竹树石图
- 88 仿马和之溪头杨柳图
- 89 牡丹图
- 90 荷花图
- 91 重瓣桃花
- 92 蔬菜图
- 93 牡丹
- 94 牡丹图
- 95 牡丹图(局部)
- 96 仿吴炳折枝图
- 97 玉兰图
- 98 紫霞珠帐
- 99 仿米友仁潇湘图
- 100 仿曹知百林壑幽居图
- 101 藻影鱼戏

蒼虬翠壁

丁卯秋日
白文
文
畫

一
蒼虬翠壁圖

2 苍虬翠壁图(局部)

5 松雪渔隐图(局部)

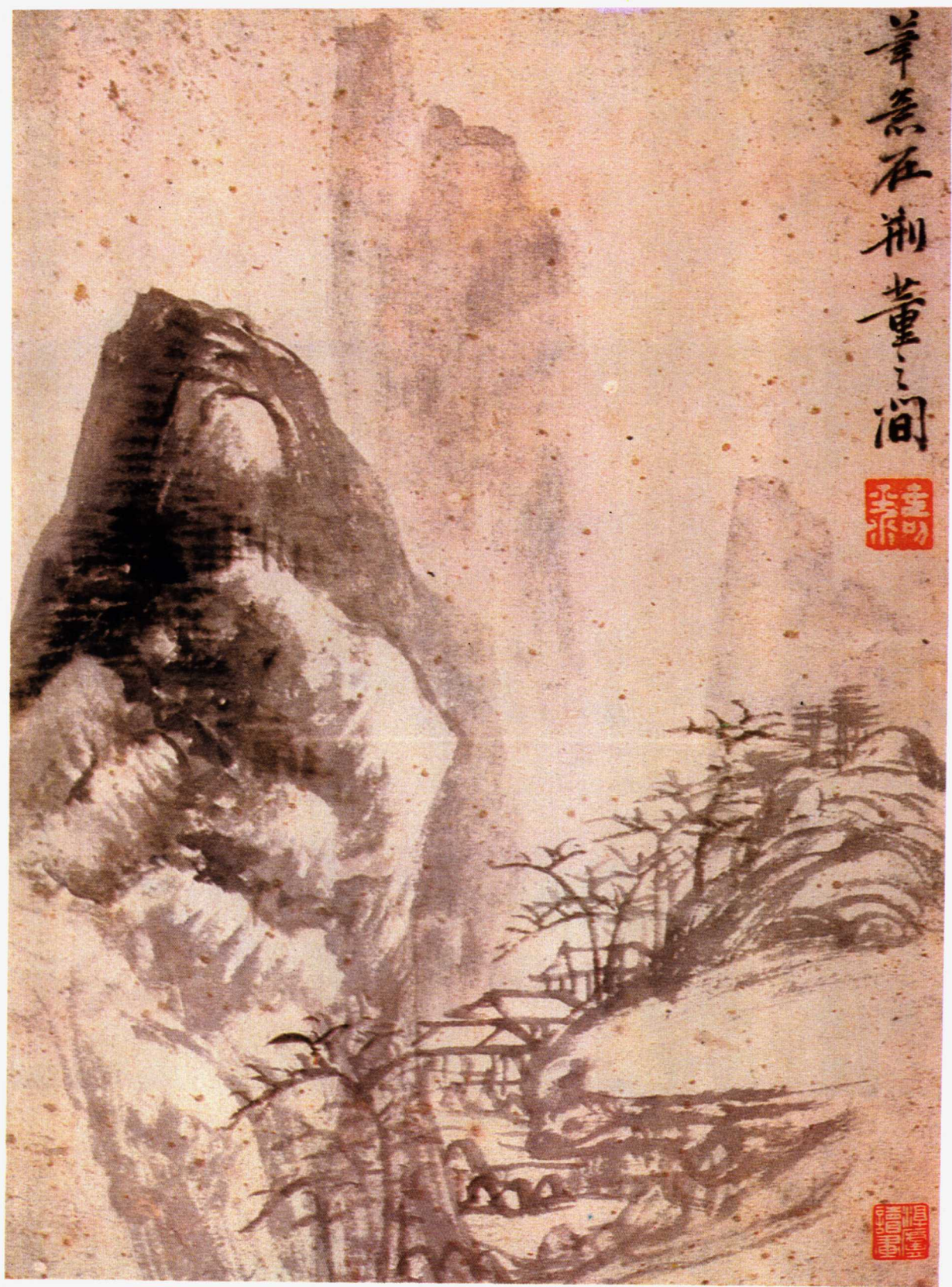

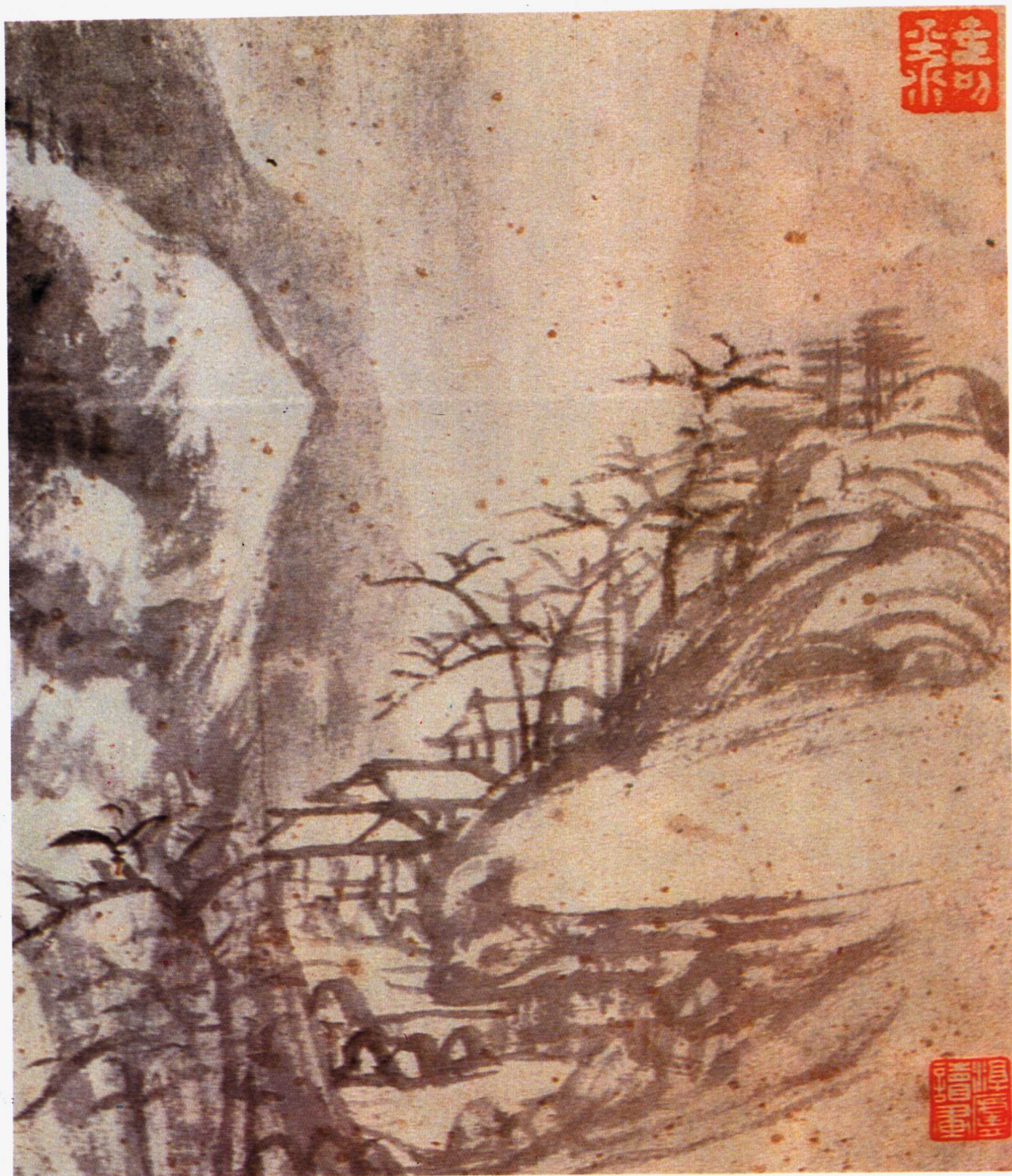
6 山水图

7 山水图(局部)

10 墨戏山水册(局部)

11 山水图