

虚谷画风

重庆出版社

虚谷画风

田军 巫小文 李娟 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 涂国洪
装帧设计 江 东
版式设计 徐 虹

田 军 巫小文 李 娟 编

虚谷画风

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 10 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

*

ISBN7-5366-3248-7/J·385

定价:48 元

百年回首识虚谷

李 一

海上画派巨擘虚谷谢世转眼一百年了，1896年，这位自称为“倦鹤”的僧人走完了风风雨雨的人生苦旅，驾鹤西行而去，甩手留下的一幅幅墨迹，引起了20世纪一代又一代画家的注目和思考。虚谷在世时，正值海上画派崛起之时，中国画面向何处发展，面临着历史的抉择；虚谷逝世后的百年间，即从19世纪末到20世纪末，又是中国画坛最不平静，中国画发生史无前例变化的一百年。百年变化，人间沧桑，在20世纪末回首19世纪末的虚谷，重新认识虚谷老人，具有非同寻常的意义。

虚谷出生于1823年，原籍安徽歙县，后客居扬州。他本姓朱，名怀仁，30岁前是清王朝军队中的一名参将。咸丰初年，洪秀全领导了太平天国农民起义运动。虚谷出于对清王朝黑暗统治的不满和对太平天国革命运动的同情，不愿奉命去攻打太平军，“遂披缁入山，不礼佛号，惟以书画自娱”。（张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》）出家后，他改名虚白，字虚谷，号紫阳山民、倦鹤。读书作画处常题为“三十七峰草堂”、“一粟庵”、“觉非庵”等。书斋取名“觉非”，正是痛感往日之“非”，从而彻底与之决裂之意。

佛门清规，应吃素礼佛。穿起禅衣的虚谷却“不茹素，不礼佛”。他的为僧，反映了思想上的重大变化。据说他在上海时，“曾暗地里帮助过太平天国”，从同情并最后转化为支持太平天国运动，这一经历，在封建社会的末期，作为一个文人画家，是难能可贵的。

虚谷出家后，携带笔砚，四方云游，足迹遍涉大江南北的江、浙、皖三省。以卖画为生，尤多往来于上海、苏州、扬州一带，正如画家诗云：“闲中写出三千幅，行乞人间作饭钱。”据张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》载：虚谷“同治间（1862年—1874年）游吴门，狮子林寺僧诺瞿邀予相见，为予写照一幅”。其他史料也证明，虚谷在苏州与瑞莲寺、楞严寺、宝积寺、怡贤寺等寺院交往频繁。他为各寺和尚画过不少画，如《衡峰和尚像》（苏州博物馆藏）、《大为和尚像》（苏州博物馆藏），还与柳溪和尚、衡峰和尚、大须和尚、莲溪和尚、雪鸿和尚过从甚密。

虚谷与当时上海画坛诸名家交往也很频繁，并为诸名家及收藏家所赏识。虚谷首次到上海的时间是1868年冬天，由上海仁寿堂之邀，与苏州楞严寺的柳溪和尚一起前往的。据齐学裘《见闻续笔》载：“同治七年（1868年）戊辰十月初七日，潘君露园、胡君公寿，设宴仁寿堂，邀客赏菊，同坐日本清水赤诚、池田青波二客，虚谷、柳溪二禅师，周君存伯，李君壬淑、姜君石农、杨君佩甫（伯润），歌者潘秀清及余十二人，为仁寿堂雅集……”。胡公寿、杨佩甫是当时上海的著名画家，潘露园是著名的收藏家，虚谷被同邀相聚，可见当时为画坛所重。

虚谷与任伯年的交往更为密切，任伯年曾为虚谷画像，张熊题“虚谷先生玉照，山阴任伯年道兄所绘，秀水吴秋农居士补图成之。”（丁羲元《虚谷研究·虚谷史料钩沉》），张熊比虚谷年长20岁，且为上海画坛宿将，竟称虚谷为“先生”，足见虚谷当时之画名。1891年任伯年画折扇《杨柳飞燕》（朵云轩藏）赠虚谷，称“虚谷道兄我师”。1894年虚谷持赠《松鼠

图》给任伯年，请“伯年道兄教之”。二人又合作《咏之先生五十岁肖像》（上海博物馆藏）、《杨月楼三十岁小景》（故宫博物馆藏）、《高邕之画轴》（钱镜塘原藏），皆可谓珠联璧合之作。虚谷与任伯年相处近三十年，彼此相互尊重，亲密无间。当任伯年病逝的消息传来，虚谷痛哭失声，写下了饱蘸泪水的挽联：“笔无常法，别出新机，君艺称极也；天夺斯人，谁能继起，吾道其哀乎。”（蕉雨《半九书壁杂记》）

虚谷与“豫园书画善会”创办人之一的高邕之亦感情相投，数十年间，赠画不断，并为高画过肖像。此外，虚谷与《寒松阁谈艺琐录》的作者张鸣珂，后来成为海上画派领袖的吴昌硕也时相过从。

虚谷虽被后世称为海派画家，但他并非久居沪上，作为散僧，他云游四方，不固守一隅。在上海卖上一段时间的画，就到外地交游。诚如杨逸在《海上墨林》中所说，虚谷“来沪时流连辄数月，求画者云集，倦即行”。

1896年，虚谷逝世于上海城西关庙，终年74岁。死后他的徒弟，苏州狮林寺方丈恬庵将灵柩运回苏州，葬于太湖之滨的光福石壁上。

二

从虚谷留下的作品来看，他所涉猎的题材是广泛的，人物、山水、花卉、翎毛、动物、蔬果、禽鱼无不出现在他的笔下。虚谷吸收新安画派的精华，造型多用几何体，又善用干笔侧笔，固能使作品面目一新。他的人物肖像画，继承着传统的“勾勒取神”一派，善于抓住特定环境中的人物个性，以简练的用笔，传神写照。他笔下的《大为和尚像》，老和尚拄杖而立，浓重的眉毛，漠视的目光，宽大而又干瘪的嘴巴，老态龙钟的身体，孤独不言的神情，都恰当地表现了出家人饱经风霜的精神状态。《衡峰和尚像》取半身姿态，鼻子高耸丰满，嘴唇闭拢，嘴角作微笑状，双目平视，头颅圆而中间高起，须髯疏疏，右手下垂，左手持蕉叶扇。衣服以干笔中锋，寥寥数笔勾出，与面部的精细刻画形成对比。整个相貌恭谨可亲，既有闲云野鹤般的飘逸，又有大隐隐于世的透悟之状。《沈麟元像》作渔父状，风采高迈，神游像外，曾被人称为“一时名人、名画、名书荟萃于一纸”的佳作。虚谷的人物画，后来的研究者常常忽视，但我们应该注意到，虚谷是先以人物画走向海上画坛并得到海上画家赞誉的。虚谷到上海，曾为胡公寿画肖像，胡公寿当即自题诗句：“今将拱手谢时辈，万里云山寻旧师。”（《海上墨林》卷四）此诗不仅反映出胡公寿的激动情绪，由此也可看出虚谷传神写照的艺术造诣是何等高超。

如果说虚谷的人物画还是以继承传统为主，那么，虚谷的花鸟画则选取了一种新的视角方式。虚谷画花鸟，为花写照，为鸟传神，不仅立意新颖，而且有着不同一般的视角、构图、造型和笔墨。他笔下的梅花，枝干如直戟，花瓣常被勾成方形、多边形。兰花的用笔顿挫、断续、潇洒宕逸。画竹也与一般手法不同，强调苍劲和润泽的双重变奏，虚谷画竹，有双勾设色和水墨写意两种形式，双勾谨严中有潇洒之致，叶稍染以淡赭，多用于笔，画墨竹则湿墨淋漓，浓淡相宜，虚谷喜画菊，如同陶渊明喜写竹一样，也许是因为虚谷与陶渊明有相似之处，他们都从事过军事，且都是辞官隐去。虚谷画菊，短笔勾勒，透润清丽，求高雅和静气之美。他不仅将梅、兰、竹、菊赋予新的形式和意蕴，其他花卉，也自具手眼。小小的水仙花的造型，就不同凡响：《仙子凌波图》一画，水仙取昂然向上之势，用直笔夸张水仙的茎叶，顶天立地，高高托起临风摇曳的一束束黄花，显示出顽强的生命力。虚谷善于将花草与人的精神活动联系起来，用此表现乐观向上的人生态度。他常取仰角的构图，将小小的花草画得顶天立地，深寓着“仰之弥高”的哲理。

正如有的研究者所指出那样，虚谷笔下的丹顶鹤有着鲜明的造型特点。《松菊仙鹤》一画，在长松茂菊之间，一只丹顶鹤高高举起右足，左足笔直伸展而有弹性，独立于岗峦之上，体形倾斜，头颈紧缩，生动地表现了似欲凌空而翔的意态，“意态由来画不成”，而虚谷却画出了白鹤昂扬的风神。这种紧缩长颈，充满内力的鹤，成为虚谷笔下鹤的特征。

虚谷笔下的八哥，也全然是一种新的造型：轻拢的双翅，扬尾、袒露的腹部。虚谷画出了从枝头倒挂俯冲斜下的瞬间，隔着柳条，似还传来一声鸣叫。在宋代崔白的《寒雀图》中，有一小雀为张翅斜下，而虚谷在造型上却把八哥的腹部翻了过来。梁楷的《秋柳飞鸦》，其飞鸦也是侧着身，而虚谷的八哥则更转了一个向。这种造型的新颖，这种出乎意外的角度，在前人的作品中似还未见。

金鱼和松鼠经常出现在虚谷的笔下，这两种小生灵，以前的画家很少画，而虚谷却反复画之。在立意、造型和用笔上，都画出了个性。虚谷画金鱼，常配以紫藤，题之为“紫绶金章”。

“紫绶金章”的本来含意，是功成名遂，官至显贵，汉代即有挂紫色绶带配金印之说。与虚谷同时的画家，也画此题材，以锦鸡与紫藤相配，取“富贵”之意。而虚谷画此题材，立意已不是高官厚禄而是山涧水际，表现的是大自然的生机。他将紫藤与金鱼相组合，一紫一金，更切题入味。虚谷金鱼的造型特点是以方写圆，以拙取巧，以逆取势，以正易侧。虚谷之前，八大山人的鱼亦有特点，将眼睛画成方的，眸子点在眼框边，冷光向人，白眼朝天。而虚谷的金鱼，不仅眼是方的，形体也是方的。从视觉方面说，它一变人们平夙对金鱼的欣赏习惯，启示人们从一种全新的角度欣赏金鱼的美。在取势上，虚谷的金鱼常顶着波浪而来，蓬勃着一种逆浪而行的精神，一种内在的豪情和性格美。虚谷画金鱼的最可贵之处在于以小生灵撼动人心，从平凡的小生命中表现出极不平凡的生命力。他画松鼠，堪称一绝。《松鼠葡萄》画面左右以侧锋淡墨画葡萄枝叶，勾出叶筋，正中一只松鼠正在觅食葡萄，其它松鼠有的嬉耍，有的在跳踯，有的在追逐，有的在晃动，有的以惊人的高难动作倒挂在竹梢上，分别突出其机警、活泼、灵敏。松鼠的造型，以干笔短线，纵横交错的笔法，根据体形和皮毛结构浅晕巧染，画出了毛茸茸的感觉。

即使一些日常所见、所用的花卉蔬果，在虚谷笔下，也给人耳目一新之感。南瓜、豆角、大蒜、扁鱼、竹笋、藕片的描绘都具有现代形式感。在一些册页中，他将交叉线表现的百合和垂直线表现的扁豆组合在一起；用空白的留筋和淡墨勾筋的一对南瓜并列；用紧密硬直的苍笔写的菖蒲和润笔画出的月季相比照；把河豚鱼那椭圆的体形和尖长的竹笋组织在一起。《扁鱼竹笋》一画，自右角斜画着三条河豚，四五枝春笋，向上呈放射形，恍觉中有一种急速的动势。椭圆形的鱼，伸着小尾，向前奋游，以至前面一条奋力过猛，肚皮翻了个底朝天。而竹笋在画面中似也受到感染，也如鱼似的向前游去，平列的笋与鱼之间产生了一种错觉关系，鱼亦笋也，笋亦鱼也，均在“水”中穿游，均在向前奋进。将静的东西画出动的态势，利用对象之外的形，在错综的布局中，造成一种动感的错觉，是虚谷的造型手法之一。

如果说虚谷的花鸟世界强调动感动势，强调活灵活现，那么，他的山水则倾向于静穆，追求一种地老天荒的意境。虚谷所处的晚清是一个动荡的时代，他自己也是从戎马生涯和政治漩涡中过来的，他深受动荡之苦，他取名“倦鹤”即想从动中求静，他性格孤独、冷逸的一面，也主要表现在山水画中。虚谷的山水画有两类，一类尺幅较大如《观潮图》（故宫博物院藏）、《山居高士图》（天津人民美术出版社藏）、《日长山静图》（上海博物馆藏），大多从新安画派而来，远绍倪云林，近接弘仁、新罗山人，既能萧疏，又能浑厚，妍蕴于朴、巧藏于拙、隽妙淡荡，为海派画家中所罕见。《日长山静图》一画，林木交加、屋舍一层又一层向深处推移，空间

越分割越空灵，以至推到林尽水穷。画卷高处双峰耸峙，笔下的水墨气氛生动地渲染着“山静如太古，日长如小年”的诗境。另一类为册页画，不拘程式，由感而发，景中的人物仅勾其情态，不点五官，意到笔随，或意到而笔不到。这些小品不仅于无法中生有法，重要的是呈现了画家的画外功夫。虚谷深于诗词意境，观察事物又精细深入，使小幅山水也能以意取境，以境发意，二者相辅相成，故能简远冷逸。如《柳荫茅屋》一图，左边一茅屋立于水中，右边并列几棵垂柳，茅屋以垒石堆砌屋基，又用几笔平整淡墨表现了浅渚，在浅渚上面似乎漫不经心地画上一些细草，它的垂直生态和窗棂、垂柳相呼应，使平整的浅渚在画面以垂直线出现，取得了池塘清浅的静谧感。

三

前人曾将虚谷的风格特点概括为“落笔冷隽，谿径别开”。（杨逸《海上墨林》）的确，虚谷的画与海派中一些“金刚怒目”式的浮燥作品相比，显得深沉冷隽。特别是晚年的画，静气十足。读虚谷的画，如同在酷暑之天突然有一股冷气穿透全身，精神为之一爽。中国画最重要处是用笔，虚谷恰是在用笔上显示出冷隽的特征的。虚谷善于“战笔”、“断笔”，中锋、侧锋、逆锋互用，线条断续顿挫，笔断而气连，苍劲而松秀，形成一种“清虚”的笔墨韵味。正如近人陈小蝶所说：“虚谷和尚乃神品也，用笔如风雨骤至，无一笔滞相，灵气透出纸背，人但觉纸中都不是画。不知此髡髻衣盘礴时，胸中先已无笔墨矣。”（《近代六十名家画传》）冷隽并非失去了热情，虚谷的冷隽是炽热后的凝固。就为人而言，虚谷不是冰冷无情的人，他的出家，他对农民起义的同情，他与上海诸画家的友好交往，都表现出了古道热肠。他笔下的花鸟世界，一花一草都那么富有生命力，如果没有对大自然的热情，对艺术境界的热烈向往，是决然画不出的。虚谷的可贵之处是把热情进行“冷处理”，把火气、浮燥和浅薄过滤掉，留下的是“内容意蕴的深度”。就冷隽而言，我有时觉得虚谷的画风与鲁迅的文风有相似之处：表面冷隽而内显炽热。当然这样说并不恰当，虚谷毕竟是出家人，出家人自有出家人的冷隽：潜心于禅理，冷眼静观，湛怀息机，从一微之尘而思接大千世界。在海派画家中，任伯年以技巧娴熟取胜，吴昌硕以苍雄浑朴见长，而虚谷“冷隽”立面目。如同画坛的“一声清磬”，冷冷地几声，韵调特别幽远清越。

说虚谷“谿径别开”，并不为过。虚谷一生都在探索中国画的新路，无论是视觉方式，结构造型还是笔墨，虚谷都有新的创造。有人把虚谷与西方的塞尚相提并论，指出他们对形式的独具匠心的探索。说得固有道理，却不尽然。虚谷不是单纯追求形式的美，主要的追求是有着包孕形式的深一层的意蕴。他是在此基础上去寻找新形式的，虚谷也的确寻找到了与自己立意相吻合的艺术符号。人们常有这样一种感觉：虚谷的画，最容易辨认。因为那清脱苍劲的用笔所表现出的冷隽格调，给人以强烈的印象。

百年回首看虚谷，许多问题值得我们思考，虚谷是海派画家，但他不趋同于其他海派画家；虚谷也卖画，但他没有丧失自己的艺术品格，他始终重视自己的文化品位。虚谷更是一个文人画家，但他不因循守旧，始终进行新形式的探索。在西风东渐的19世纪，在社会急剧变革的思潮中，虚谷也在创新，也在变，但他始终植根于中国文化的土壤。他重视传统，但又不为传统所拘，能够“十指参成香色味，一拳打破去来今”。

今天的艺术家，是否应该从虚谷这里得到一些启示？

图版目录

1 枫林塔影	34 紫藤花下
2 枫林塔影 (局部)	35 鱼乐
3 奇峰突起	36 藤下游鱼
4 柏林闲步	37 藤下游鱼 (局部)
5 溪山高逸	38 金鱼
6 云山烟雨	39 鱼乐扇面
7 云山烟雨 (局部)	40 金鱼
8 山涧观瀑	41 金鱼
9 山涧观瀑 (局部)	42 落花游鱼扇面
10 烟雨楼阁	43 春波鱼戏
11 烟雨楼阁 (局部)	44 群鱼
12 翠竹人家	45 倦飞
13 林中人物	46 倦飞 (局部)
14 云海楼台	47 鱼
15 板桥独行	48 水鸡
16 枯林竹石	49 绶带鸟
17 田野秋色	50 猫 (局部)
18 秋林独步	51 猫
19 寒山积雪	52 龟
20 梅花草堂	53 猫
21 红树青山	54 猫
22 荒江扬帆	55 白猫
23 桥阁清风	56 白猫 (局部)
24 柳荫勤读	57 松鼠红叶
25 板桥修竹	58 松鼠戏鱼
26 雪树层楼	59 松鼠戏鱼 (局部)
27 鱼藻图	60 松鼠圆扇
28 墨竹金鱼图轴	61 松鼠
29 墨竹金鱼图轴 (局部)	62 松鼠 (局部)
30 紫藤金鱼	63 竹林松鼠
31 紫藤金鱼 (局部)	64 偷尝葡萄 (局部)
32 紫藤金鱼	65 竹梢松鼠
33 古松金鱼	66 竹梢松鼠 (局部)

67 竹梢松鼠 (局部)	100 桃实
68 松鼠墨砚图	101 桃实 (局部)
69 临风跳踯	102 桃
70 松鼠	103 花卉册页
71 饞	104 花果册页
72 松鼠梅花	105 满架秋风
73 松鼠伏砚图	106 蔬果册页
74 兰花灵芝	107 蔬果册页
75 枇杷	108 葡萄水梨
76 枇杷	109 葡萄
77 枇杷图	110 葫芦
78 枇杷满树	111 合作花卉图卷
79 王者之香	112 合作花卉图卷
80 鲜花提篮	113 藕片红菱
81 松菊图	114 柳塘鱼乐
82 菊花	115 柳塘鱼乐 (局部)
83 还来就菊花	116 杨柳八哥
84 秋菊	117 案头清供
85 松菊兰	118 茶壶秋菊
86 松菊兰 (局部)	119 花卉册
87 菊花	120 花卉册
88 菊花	121 花卉长卷
89 菊花团扇	122 梅鹤图扇面
90 菊花团扇 (局部)	123 老梅孤鹤
91 菊	124 老梅孤鹤 (局部)
92 八哥黄菊	125 梅
93 菊花佛手	126 兰
94 花果轴	127 荷
95 岁寒清供	128 无量寿佛图轴
96 竹	
97 竹	
98 花果	
99 花果	

一
枫林塔影

2 枫林塔影 (局部)

雲山隱居圖卷之

9 山涧观瀑（局部）