

中国高等艺术院校教学范本

范本传真

李鱣花鸟册

[清]

人民美术出版社

LI SHAN HUANIAOCE

李鱣花鸟册

李鱣花鸟册

- ◎ 宋代小品绘画 [壹]
- ◎ 宋代小品绘画 [贰]
- ◎ 宋代小品绘画 [叁]
- ◎ 宋代小品绘画 [肆]
- ◎ 富春山居图 [元·黄公望]
- ◎ 任伯年小品绘画 [壹]
- ◎ 任伯年小品绘画 [贰]
- ◎ 任伯年小品绘画 [叁]
- ◎ 任伯年小品绘画 [肆]
- ◎ 任伯年小品绘画 [伍]
- ◎ 任伯年小品绘画 [陆]
- ◎ 搜尽奇峰打草稿 [清·石涛]
- ◎ 八大山人小品花鸟画
- ◎ 石涛小品山水画
- ◎ 龚贤小品山水画

- ◎ 清明上河图 [宋·张择端]
- ◎ 列女仁智图卷 [东晋·顾恺之]
- ◎ 潇湘奇观图卷 [宋·米友仁]
- ◎ 溥松窗山水范画册页
- ◎ 居廉小品绘画 [清]
- ◎ 黄宾虹小品绘画
- ◎ 金农小品绘画 [清]
- ◎ 东庄图册 [明·沈周]
- ◎ 元人小品绘画
- ◎ 陈洪绶杂画册 [明]
- ◎ 董其昌仿古山水册 [明]
- ◎ 十万图册 [清·任熊]
- ◎ 项圣谟花卉册 [明]
- ◎ 李鱣花鸟册 [清]

图书在版编目 (CIP) 数据

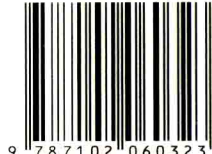
李鱣花鸟册 / 人民美术出版社编. — 北京:
人民美术出版社, 2012. 7
(范本传真)
ISBN 978-7-102-06032-3

I. ①李… II. ①人… III. ①花鸟画—作品集
—中国—清代 IV. ①J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第129818号

人民美术出版社 出版 李鱣花鸟册 [清] / 出版策划: 胡建斌 / 撰文: 李镇 / 责任编辑: 程翼 / 装帧设计: 程翼 /
责任印制: 赵丹 / 制版印刷: 北京图文天地制版印刷有限公司 / 版次: 2012年7月第1版 第1次印刷 / 开本: 8 / 印张: 3 /
ISBN 978-7-102-06032-3 / 定价: 24.00元 / 版权所有 侵权必究

ISBN 978-7-102-06032-3

9 787102 060323 >

國朝

乾隆十年秋
袁堂與道人筆解寫

印

李鱣《花鸟册》

李 镇 文

李鱣(1686—1762)，字宗扬，号复堂，别号慎道人等，江苏兴化人，“扬州八怪”之一，曾经做过宫廷画家，“两革功名一贬官”，三变其法，其大写意画风对后来的海派赵之谦、吴昌硕等人都产生了很大的影响。

李鱣出生在一个世代书香の官宦之家，其六世祖李春芳曾是明朝首辅，其父李朱衣亦是地方诗文名士。李鱣常常以“神仙宰相之家”和“李文定公六世孙”两枚闲章炫耀高贵的出身，追忆家族的荣光。少年李鱣受家庭影响学习诗文之余也向同乡魏凌苍学习黄公望一派山水，之后又去高邮随族兄李炳旦学习八股文和试帖诗，随族嫂王媛学习花卉、山水。与好友郑燮40岁才考中进士不同，李鱣26岁就考中举人，两年后后向在热河避暑的康熙皇帝献画并因此进入宫廷跟随蒋廷锡学习花鸟。蒋廷锡的花鸟画沿袭恽寿平清新典雅の画风，深得皇室贵族喜爱。尽管也画出了《石畔秋英图》(现藏南京博物院)这样的院体作品，但是李鱣由于不受“正宗”束缚而遭排挤，五年后离开宫廷，鬻画为生。郑燮形容他鬻画交游的生活是“声色荒淫二十年，丹青纵横三千里”。李鱣の绘画逐渐发展出纵横驰骋、酣畅淋漓の风格。20年后，他再度进京，希望通过老师指画大师高其佩の关系重返宫廷，然而雍正朝の宫廷绘画趣味与康熙朝并无区别，因此没有成功。乾隆一朝，李鱣第三次进京谋得临淄县令一职，很快改任滕州县令，任职三年期间“为政清简，士民怀之，忤大吏罢归”，流连往返山东各地四年有余，之后回到家乡。从此画家功名之梦彻底破灭，开始使用一枚“卖画不为官”の闲章并在作品中多次署名“李鱣”(鱣，一读为tuó，通鼉，一读为shàn，通鼍)自嘲，表达其“两革功名一贬官”の心境。李鱣70岁定居在扬州竹西僧舍，75岁左右终老于兴化升仙浮沅馆。《五松图》是李鱣喜欢的一个题材，目前已发现的《五松图》就有12幅，创作时间从50岁到70岁，从题款看出这一题材是为纪念朝中五位直臣而画，他们是画家心中最崇高的道德象征。

李鱣早年师承蒋廷锡含蓄之工，中年师承高其佩豪放之写，其晚年变法与石涛关系最大，他在扬州见到石涛的作品之后便在《画跋》中写道：“扬州名笔如林，而写意用笔之妙，生龙活虎，以本朝石涛为最，可与青藤道人并驾齐驱。”在他看来，石涛几乎是清代扬州最优秀的画家。同时，他认为清“四僧”中八大山人长于用笔，石涛长于用墨，笔墨是否生动关键在于用水，自己善用水但笔墨却不及“二僧”。李鱣的这种看法是非常准确的，他的作品狂放不羁、挥洒自如、花叶滋润、历久弥新，用水在其中至关重要。

康、雍、乾三朝，扬州经济发达、文化繁荣、盐商云集、富而后雅，已经是中国南方文人画の中心，与曲高和寡の山水和写真记录の人物不同，花鸟画在富裕商人主导の艺术市场中一枝独秀。此时扬州画坛出现了一种以“扬州八怪”为代表，外放多于内敛、奇姿多于正态、写意多于工笔の新风尚。“扬州八怪”大多数以花鸟画尤其为写意花鸟画见长，而风格各不相同。其中，李鱣不仅画文人热衷の花草树木、虫鱼鸟兽，而且画从来难登大雅之堂却趣味无穷的农家日常生活的器具食物，从而大大拓展了写意花鸟画の表现题材，其表现方法则喜欢运用从石涛画中悟出的破笔泼墨技术，或变化丰富、或激情洋溢，皆令人耳目一新。此外，李鱣の书法也很独特，秦祖咏评价他“书法古朴，款题随意布置，另有别致，殆亦摆脱俗格，自立门庭者也”。他往往画不足以题，题不足以诗，洋洋洒洒、参差错落，使画面十分丰富。“扬州八怪”之中，李鱣大概是受到清末批评家最猛烈攻击的一位，同时也是最具创新精神者之一。

李鱣67岁至68岁之间画的《花鸟册》显示出其典型的晚年画风。画家在十二开纸本册页中分别画双鸡、鹰、画眉、黄鹂、双燕、草虫、双蝉、鱼、松鼠、蔬果、兰花、牡丹，或为粗笔，或为细笔，或以水墨，或以水彩，浅吟低唱之间生机盎然。其中第五、七、九、十一、十二开为水墨，其余各开为淡彩，第一开仅题时间、作者，第二开题图名、时间、作者，其余各开皆题长款。李鱣融蒋廷锡の细腻、高其佩の粗犷以及石涛の蒙养和生活于一炉，似乎漫不经心、信手拈来，却有一种稚气、拙味。好友郑燮认为李鱣“六十外又一变，则散漫颓唐，无复筋骨，老可悲也”。其实，这正是李鱣稚拙天真、物我两忘の艺术追求。

清 李 鱣 花 鸟 册 之 一

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1753年 辽宁省博物馆藏

画母鸡、野花、怪石。画中两只母鸡一向右一向左，前后排列，

画家以短促连续的笔触描绘母鸡一低头一抬头的动态。红色、紫色的野花与黑色的怪石形成轻盈细腻与厚重粗犷の对比。尤其是倾斜の土坡将母鸡与野花、怪石联系起来极具构成意味。此画笔墨稚拙，设色淡雅，追求野趣，惹人喜爱。

英雄自立
乾隆十七年八月

袁堂慎道人李解製

● 清 李 鱣 花鸟册之二

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1752年 辽宁省博物馆藏

画雄鹰。“雄鹰”与“英雄”谐音，画家题“英雄自立”四字。画中右侧一只雄鹰单爪立于栗树枝上，雄鹰振翅回望，树枝轻轻弯曲。雄鹰与树枝用笔概括洗练，用墨层次丰富，构图取从右向左的延伸之势，唯有雄鹰头部呈相反之势。此画以水墨画出，仅在雄鹰头、翅、爪三处浅浅涂抹，尽显卓尔不群的姿态。

竹吹柳絲
 後堂真道
 亭驛
 畫并題
 乾隆十七年
 張敬芳
 畫
 圖

● 清 李 鱣 花 鸟 册 之 三

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1752年 辽宁省博物馆藏

画竹枝画眉。画中构图取从左向右的延伸之势，啼叫的画眉鸟立于弯曲的竹枝之上，竹枝水墨双勾填入淡花青，画眉鸟水墨勾勒晕染浅赭石。画家题诗：“竹间啼鸟似吹竽，难写声音入画图。都笑当年张敞笔，而今空染白髭须。”汉代有“张敞画眉”的典故，形容夫妻恩爱，画家借此感叹年华逝去。

辛卯年
 六月
 洞
 有
 望
 朱
 前
 琅
 古
 木
 天
 倚

畫
 畫
 賞
 畫
 好
 畫
 畫
 畫

乾隆
 年
 月
 日
 畫
 畫
 畫
 畫
 畫
 畫
 畫

● 清 李 鱣 花 鸟 册 之 四

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1753年 辽宁省博物馆藏

画朱藤黄鹂。画中构图仍然取从左向右的延伸之势，黄羽、青爪、青眼、朱喙的黄鹂鸟立于朱藤之上，全画墨色极浅淡，几乎全由水色画出。画家题诗：“古木参天倚碧霄，春光零乱好垂条。朱藤画罢无人赏，只有黄鹂吹洞箫。”作者似乎清楚地知道他的画知音难觅，但是绝不因此而媚俗，宁愿孤独寂寞。

水雲方戡燕子衣深
 漸賞語少春塔風紅杏
 雕梁多南玉盧八尺欲歸
 乾隆十六年秋
 袁堂亭暉製

● 清 李 鱣 花 鸟 册 之 五

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1753年 辽宁省博物馆藏

画芦花双燕。画家题诗：“水墨方裁燕子衣，深秋渐觉语声微。春风红杏雕梁里，萧瑟芦花便欲归。”春去秋来，仿佛刚刚画好的水墨燕子正在呼朋引伴，离开温暖的巢穴，栖息萧瑟的芦花之上，即将飞向遥远的南方。画中水墨双燕“笔简形具、得之自然”，双勾芦花若有若无，意境空灵，思乡欲归之情令人动容。

京師南北進來踪古
道蕭蕭禾黍來風貫
見尋商家林草帽驟
綢頭頂上呼哥籠乾隆十六
歲在癸酉秋序解

● 清 李 鱣 花鸟册之六

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1753年 辽宁省博物馆藏

画野草蛭蛭。画家题诗：“京师南北往来踪，古道萧萧禾黍风。买得商家林草帽，骠纲头顶叫□笼。”蛭蛭为鸣虫之首。画家曾经三次进京，因此画野草蛭蛭回忆早年京师往来的旅途，寄托自己向往自由的心境。蛭蛭和野草皆淡墨勾勒，浅色晕染，野趣洋溢，所谓“逸笔草草，不求形似”，笔墨从心，俨然逸品。

偶歲斜河樂曾
高陽分燕迎東
天剡上風拂
清蟬響日天如
堂鳴蟬六月時暑燕人
堂慎字解

● 清 李 鱣 花 鸟 册 之 七

纸本设色 25.8cm×40.7cm 1753年 辽宁省博物馆藏

画垂柳双蝉。唐代李商隐《柳》诗云：“曾逐东风拂舞筵，乐游春苑断肠天。如何肯到清秋日，已带斜阳又带蝉。”画家题录此诗，“春苑”改为“原上”。画家六月溽暑蒸人之日画水墨高柳鸣蝉，只为夏秋之际的一丝清凉。粗笔柳干和细笔柳枝皆以水墨画出，双蝉概括洗练，生动精彩，仿佛能够听到双蝉的哀鸣。

一山清光
萬里寒蛟
龍吟覺咽
吞聲誰知
蒼葭底魚
見婦人
乾隆六年
李鱣製

