

虚

谷 (1823~1896)，原名朱怀仁，出家后改名为

「虚谷」。他画花鸟、人物、山水皆精，尤以花

鸟最为擅长，是清代著名的花鸟画大师。他的绘画，笔

夺天工，格调冷隽，意境空灵，别开蹊径。虚谷的传

世作品很多，如《梅鹤图》用笔纵横挺健，意境俊雅

高洁，画中的梅与鹤皆意趣盎然，《紫藤双鱼图》塑造

出的金鱼更是极具个性：方头、方眼、方体，传达了画

家内心的叛逆精神和一种内在的豪情……

第

第一影响力
艺术宝库

「红卷」

虚谷大师·绘画

笔夺天工
钟神秀
虚谷

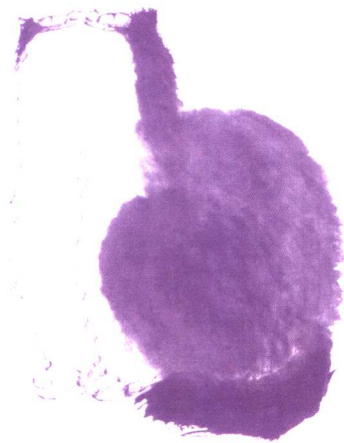
第一影响力
艺术宝库

画城人物·绘画

笔夺天工
神秀
虚谷

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著。

—北京：北京出版社，2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第111871号

全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司
www.tangmark.com

- 责任编辑 杨良志
- 执行编辑 邢彩云
- 封面设计 刘畅
- 装帧设计 张明

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

笔夺天工钟神秀——虚谷

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30千字

版次 / 2005年1月第1版

印次 / 2005年1月第1次印刷

印数 / 1—8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价：320.00元(精装全20册)

第一影响力艺术宝库

落笔冷隽 蹊径别开

虚谷 (1823~1896)，本姓朱，名怀仁，安徽新安(今歙县)人，后移居到江苏广陵(今扬州)。虚谷青年时，曾作过清军参将，奉命镇压太平天国革命，后来迫于形势，到安徽九华山当了和尚，“以书画自娱”。但他不信佛，不理佛号，也不茹素，经常与居家人在一起，过着似僧非僧的生活。虚谷是位全才的画家，花鸟、人物、山水皆精，尤以花鸟、禽鱼、蔬果最为擅长。

虚谷的花鸟画，具有鲜明的个性，新颖、冷隽、空灵、变形，别有情趣，与众不同。虚谷的花鸟画有着与一般作品不同的笔墨、视觉、造型、构图和色彩。他画中的白鹤多丹顶、白羽，艳丽而又和谐，给人以富丽清雅的美感。他笔下的金鱼则夸张变形，全不受真鱼形状限制，给人一种新奇之感。他晚年画松鼠，多以干笔淡墨细勾轻皴画松鼠的背尾，并以焦墨略点其间，再施淡褐色，极为生动，富有毛茸茸的质感，画风灵巧而带有稚拙之趣。

虚谷画中的鱼大致有三种：一为鲮鱼，多做一群向水下急窜之势，题以“水面风波鱼不知”。或几尾喋喋水面，争衔落花，题以“落花游鱼”。二为扁鱼，其中包括扁鱼、河豚鱼等。三为金鱼，常与紫藤、梅花、兰草、垂柳共为一个画面。前两种多为册页小品，金鱼多为长幅巨幅，且多为晚年之作。

第一影响力艺术宝库

虚谷画的金鱼，有四个特点：其一，以方写圆，以拙寓巧，以逆取势，以正易侧。其二，境界空灵。虚谷善于用色，以鲜红粉白凸现金鱼，再与大片紫花嫩叶相辉映，淡色的水藻，巧妙地烘托了春光水色，表现出一片欢跃的情景。其三，借物言志。我国古代的花鸟画，不是把花鸟虫鱼作为一种单纯观赏的对象进行描写，而是于作品中寄寓着作者的某种思想蕴意，“画求物外趣，自古皆然”。如虚谷晚年画的《紫绶金章图》，画中紫藤倒垂在池中，金鱼迎浪前进，给人一种蒸蒸日上与世抗争的力量，寓意深邃。其四，造型趋向装饰变形。虚谷画的金鱼经过了艺术加工、简化、装饰、抽象化的过程，这种金鱼比自然界的金鱼更美、更富有情趣。

虚谷的花卉画，平淡天真，有一种稚拙之美。在众多花卉中，他最喜欢画梅花、兰花、菊花和翠竹。虚谷画的梅花，暗香浮动，冰肌玉骨，生机蓬勃。虚谷画的墨竹像柳叶一样，成长条形，垂直倒挂在竹枝上，新颖别致。有的墨竹，光画竹叶而不画枝，竹叶短而稚拙，婆娑纷披，美不胜收。有的墨竹向上挺拔，笔笔遒劲，临风抗争，精神百倍。虚谷画的枇杷，均是金弹垒垒，结满枝头，沉甸甸的，用色多以朱砂、赭石、藤黄为之，果柄以赭石、焦墨点画，给人一种饱满、莹润的体积感。总之，虚谷的花鸟画，不仅寓意较深，而且可从中窥见到自然界的神奇，从而把绘画艺术的形式美，提到一

第一影响力艺术宝库

个新高度。

虚谷的山水设色淡雅、单纯，但立意高雅，构图灵活多变，不拘一格。用笔洒脱简练，枯笔侧锋居多，用线有干、湿、浓、淡、刚柔、断连等变化，造型质朴，构图新颖，做到了画中有诗，诗中有画，笔墨有尽，韵味无穷，给人一种空灵雅逸之感。虚谷的山水画，多从取之不尽、用之不竭的真山真水中汲取营养，融会贯通，从而形成他意境空灵，别开蹊径的面貌。

虚谷是我国继清代“四大名僧”、“扬州八怪”之后杰出的写意画大师，其作品对后世影响很大，他卓越的艺术成就，在中国绘画史上闪烁着光辉。

这本画册，精选了虚谷的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧；挂卷存须小心，揭裱须慎重。

作品名称

紫绶金泉图

紫绶金泉图
丁巳年春月
丁巳年春月
丁巳年春月

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主要看其位置、字体、大小与画本身的搭配，及书法自身水平。

笔

中国画用毛笔，唐宋时“紫毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类，鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

砚

研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、绢、绫等，宣纸最宜作画。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

影响力指数

作品对后世的影响及知名度。

作品赏析

对作品内容、画法、风格的解读与评析。

图1 北京故宫博物院藏

此画只写意的笔法，描绘了红色的紫梗及其中戏水的金鱼。紫梗紫梗与金在置于一幅画中，给人以“紫梗金鱼”、初踏人味、一紫一金、紫和绿辉、情韵俱美。此画境界空灵、静逸，因其空阔之画，既蕴着一种美的气息，他以金鱼写无之空明，画的鱼尾垂垂而下，似有伴列，将画面整体表现得较为出色。

《紫梗金鱼图》

乍看这幅画中西画不相融，画面上明明只有紫梗和金鱼。而什么叫《紫梗金鱼图》呢？让我一起来看看紫梗金鱼的来历吧。紫梗金鱼是指这种名称。《天书》云：“相说，丞相，别奉行，金紫紫梗。”所以自秦汉以来，“紫梗金鱼”是古代文人墨客的仕宦之饰。

再来看看画的背景：唐古本唐末（1848年），太平天国的时弊，做过清宫的康熙1851年，太平天国攻进南京后，他带着全家出发了。他出城以后并不打算，逃往，只是每天以书为伴，南湖的山山水水，游赏湖中，其乐融融。尤其推其画面，他笔下的金鱼草草写意，生活情趣。

墨色和红色，到各地云游，都难以考据考出。在上海期间，太平军终于不战，他虽然逃出城之人，但想起明时的“紫梗金鱼”说：“紫梗金鱼”的名字，不是自己会种金鱼意味，而为了提醒世人的心情，而画下这种吉祥的名字。而且“紫”和“金”是吉祥的选词与典故，表现了大自然的勃勃生机。

有人问：您与同时代画家的印象怎么样，您说：其实古人有看草和相，草物充满律动，他画充满激情，您说呢呢？

赏画题趣

与作品相关的小典故、小故事、小知识。

作品形式 画法

轴 纸本 设色 110.6 × 47cm 北京故宫博物院藏

作品材质

作品尺寸

收藏者

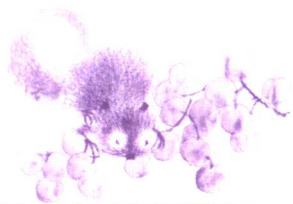
原作画面尺寸。

图版

笔夺天工钟神秀——虚谷

图版目录

松石水仙图	1	梅鹤图	14
花果图(合绘)	2	菊花图	16
赤链蛇图	3	松鼠葡萄图	17
松鼠图	4	鱼藻图	18
水仙图	5	墨竹金鱼图	19
梅花图	6	桃花游鹅图	20
佛手枇杷图	7	紫藤金鱼图	21
菊花图	8	花卉四段图(一)	22
秋月八哥图	9	花卉四段图(二)	23
竹禽图	10	花卉四段图(三)	24
水仙石图	11	花卉四段图(四)	25
瓶菊图	12	山水图(茂林修竹, 古殿银妆)	26
山茶水仙图	13	山水图(林舍初曙)	27

图版目录

山水图(云屋积翠)	28	花卉水族图(荷花)	42
山水图(柳屋著书、篱宅桑枝)	29	花卉水族图(菊花)	43
山水图(古刹梵音)	30	篱菊图	44
山水图(秋林逸士)	31	松鹤延年图	45
山水图(丛荫消闲)	32	紫绶金章图	46
山水图(菰蒲远眺)	33	紫藤双鱼图	48
山水图(碧湖缓舟)	34	午瑞图	49
山水图(初寒留簟)	35	杨柳金鱼图	50
日长山静图	36	秋菊图	51
梅鹤图	37	果木图(枇杷、蟠桃)	52
花卉图	38	果木图(佛手、葫芦)	53
花卉水族图(大蒜扁鱼)	40	猫蝶图	54
花卉水族图(鲮鱼水藻)	41	杂画(水仙)	56

图版目录

杂画(鱼藻).....	57	柳枝松鼠图.....	70
杂画(绿竹松鼠).....	58	杂画(柳叶穿梭).....	71
杂画(枇杷百合).....	59	杂画(戏水金鱼).....	72
杂画(莲藕).....	60	杂画(荔枝瓠瓜).....	73
杂画(西瓜果品).....	61	杂画(清篁着露).....	74
杂画(游鱼、篱菊).....	62	杂画(丛菊暗香).....	75
杂画(菊猫).....	63	杂画(白猫寻捕).....	76
杂画(鱼笋).....	64	杂画(松鼠觅食).....	77
紫绶金章图.....	65	杂画(鲜笋肥豚).....	78
红枫绶带图.....	66	耄寿图.....	79
桃实图.....	67	黄耳图.....	80
花鸟图(菊鹤、绿竹松鼠).....	68	篱菊图.....	81
花鸟图(兰花金鱼、红梅狸奴).....	69	木石赤蛇图.....	82

图版目录

松鼠金鱼图	83	花鸟水族图(大蒜扁鱼)	95
杨柳八哥图	84	花鸟水族图(竹鹤)	96
枇杷图	85	花鸟水族图(枯枝赤蛇)	97
果品图	86	花鸟水族图(红枫绶带)	98
柳枝松鼠图	87	花鸟水族图(枯木八哥)	99
松鹤延年图	88	花鸟水族图(芦荻小雀)	100
枇杷图	90	花鸟水族图(垂柳松鼠)	101
花鸟水族图(小草双蟹)	92	江天琴话图	102
花鸟水族图(竹笋扁鱼)	93	无量寿佛图	103
花鸟水族图(水草白鲮)	94	沈麟元葑山钓徒像图	104

松树不畏严寒，在皑皑冬雪中依然挺拔常青，代表了一种坚韧不拔的气质；水仙素白干净，不沾尘土，代表了一种高洁的品行。虚谷早年因不满清政府的统治，于1853年太平军攻克南京后，“忽有所悟，遂为僧。”正如松树在恶劣环境中的坚强不屈；而水仙不沾尘土，不仅代表了虚谷在乱世中保持高洁的灵魂和思想，同时也表示他已遁入空门，不理红尘世事。

赤链蛇极少被画家作为描绘对象，然而在虚谷的笔下却不止一次地出现。在汉代，赤链蛇一直被人们认为是祥瑞之物，“赤蛇嘉应”的说法在古文献中也很常见。虚谷将赤链蛇安排在画中，寄寓了画家在乱世中对和平的期望。

此画中一只松鼠调皮地跃上枝头，一双圆溜溜的眼睛望向高处，做准备再次跳跃之势。画面布局简单，仅画一只松鼠与一根下垂的树枝，但是画家却巧妙地抓住了松鼠正欲跃起这一动静变化的瞬间，使简单的画面蓄积了很强的动感与力量感。画家以干笔淡墨画出松树的背尾并施以浅色，凸显其毛茸茸的质感，夸张了尾巴的蓬松感，使整幅画妙趣横生。[印]

轴 纸本 设色 65.1 × 33.5cm 北京故宫博物院藏