

中国历代大师名作从

中国历代大师名作丛书

恽寿平画集

江苏
美术出版社

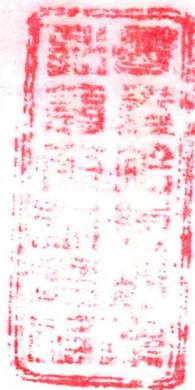

恽寿平画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
制 版 深圳华新彩色制版有限公司
印 刷 利丰雅高制作(深圳)有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1998年6月第1版 1998年6月第1次印刷
印 数 1-5000册
书 号 ISBN 7-5344-0792-3/J·793
定 价 28.00元
社址/南京市中央路165号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路54号 电话/3211554 3211713

62713

主 编:程大利
特约编辑:靳向红
封面设计:陈 元
责任印制:吴云芳
责任校对:吕猛进
责任编辑:黄 浚

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、物涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言，笔能扛鼎，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄，中国画笔语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，

『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

恽寿平简介

恽寿平（一六三三—一六九〇），又名格，字正叔，号东园草衣生，又号云溪外史、白云外史、巢枫客、横山樵者，晚称南田老人，南田之名最为人所熟知。江苏武进人。自幼聪慧，跟父亲读书，八岁能咏莲花成句。

恽寿平生活在明清王朝更替动乱的时期，父亲恽日初是一个有学问有抱负的知识分子，清兵南下时，日初削发改着僧服，更名为明昱，带儿子到浙江天台山隐居读书。经数年勤奋刻苦的努力，诗词、书、画无不精擅，且崇尚气节，为人刚正，誓不应科举，也不入宫廷画院，所以遨游数十年，家贫如故。康熙二十九年，寿平结束劳碌、贫寒的一生，儿子年方五岁，幸得王翬等老友相助才安排好身后事。

南田在花卉写生方面所达到的成就是同时代其他画家难以企及的。清代『常州画派』都是宗法恽氏，这一画派被称为清代花鸟画的正宗。南田具有创新精神，他最初画山水学王蒙、倪雲林，深得元人冷、淡、幽隽的气韵，后与王石谷交友，自以为『山水让兄独步，格耻为天下第二手』。于是专写花鸟，以北宋徐崇嗣为归宗，传『没骨法』，一洗习气，别开生面。南田开创的这种笔法秀逸、设色明净、格调清雅，被称之为『恽体』花卉画风。

南田画风对后世影响极大，著名画家华岳、蒋廷锡、邹一桂等，都或多或少地受到恽寿平花卉画法的影响。清末岭南花鸟名家居巢在艺术上对他心摹手追，上海画派的任伯年、吴昌硕亦临摹和学习过他的画，当代名家刘海粟亦是从临摹他的白描花卉开始绘画生涯的。

恽寿平还是个杰出的美术理论家，著有《南田画跋》五卷，对我国传统画诀画训论述非常精辟。诸如：『不为先匠所拘，而游于法度之外。』等等。

后人把他与王时敏、王翬、王翬、王原祁、吴历合称『四王吴恽』，亦称『清初六家』。（阳阳）

200627134

目 录

荷花图	23	菊花图	24
蚕豆花图	22	杨柳梨花图	25
柳燕图	21	紫藤图	26
荷花图	20	桂花图	27
桂花图	19	仿陆天游山水图	28
牡丹图	18	仿北苑山水图	29
古木垂萝图轴	17	春山欲雨图	30
松石丛篁图轴	16	仿沈周山水图	31
双清图轴	15	牡丹图	32
仿黄鹤樵夏山图轴	14	鱼藻图	33
荷花图	13	桃花柳枝图	34
丛篁涧泉图轴	12	落花游鱼图	35
湖山风物图轴	11	特丹图	36
高岩乔木图轴	10	紫薇图	37
富春山图轴	9	牡丹图扇面	38
梅花山茶图	8	春风紫蝶图扇面	39
梨花图	7	湖上看山图扇面	40
罌粟花图	6	故园风物图扇面	41
桃花图	5	梅花图	42
五色菊花图	4	竹石丛花图	43
牡丹图	3	临曹云西竹溪图	44
出水芙蓉图	2	烟波孤舟图	45
国香春霁图	1	新笋松鼠图	46

国香春霁图

衝泥抽柄曲貼水鑄錢肥西
 風吹不入長護美人衣

出水芙蓉

擬北宋沒骨畫法

壽平

初發芙蓉出水鮮絨
 塵不染淨而娟設方
 明遠評詩語應致正
 年愧自然

出水芙蓉图

十二鈞監照夜遙碧堯
 紗護洛城嬌軍憐興
 慶沁邊影一曲春風煥
 鳳簫 種牡丹用北宋徐

崇嗣法

白如素練種膝弱紅似頰
 顏酒中澗設使卿孌亮如
 匹趙飛在瘦太真肥

牡丹图

五色菊花图

觀六如居士水墨本率意潦草不為工器
只數點墨可飄有凌雲之氣因以淡色摹
寫聊以賞音波笑 丁卯春南日書于

桃花图

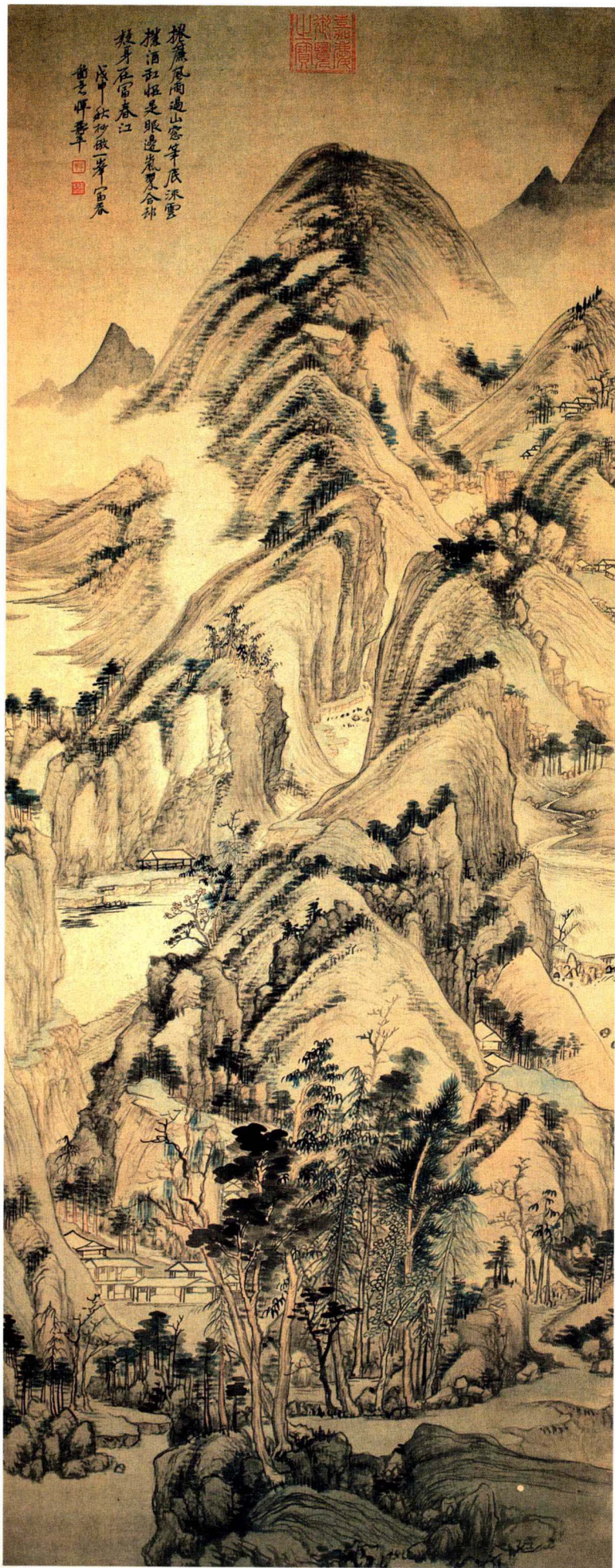
罌粟花图

梨花图

梅花山茶图

披簾風雨過山客年底沃雲
披酒狂狂是眼邊巖及合那
杖身在富春江
戊申秋杪微夢富春
黃子昂畫

富春山圖

富春山图轴

高岩乔木图轴

白雲還憶去年春
冷雨揚花踏作塵
十二橋頭絃管
散可憐猶有蕩舟人

甲辰初春偶憶湖山風物戲
為國女書翁作以實之壽年

湖山風物圖軸

丛篁涧泉图轴