

古代部分·九

荣宝斋画谱

清·虚谷绘

(一) 花 鸟

榮寶齋畫譜

• 清
(一) 花 虚谷 绘
鸟

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

传统的中国绘画以其独特的艺术语言,记录了中华民族每一个历史时代的面貌,反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林,汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富,把其中优秀的部分继承下来「古为今用」并加以弘扬光大,这也同时是当代人的责任。继承什么,怎样弘扬传统绘画遗产,这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的,其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中,我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模,每一个画家都有自己对传统的认识和理解,都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件,有其不断成熟完善和自律的范畴,明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔,重审美程式造型;对物象固有色彩主观理想的表现;客观世界和主观心理合成的「高远、深远、平远」、「散点透视」的营构方式;「师造化」、「以形写神,神形兼备」的现实主义艺术理想;工笔、写意的审美分野;绘画与文学联姻,诗书画印一体对意境的再造,直写「胸中逸气」的文人笔墨;各持标准的门户宗派,多民族的艺术风范与意趣;以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化,创造新时代的绘画艺术,不可能割断自己的血脉,摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神,这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。「数典忘祖」、「抱残守缺」或「陈陈相因」都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上,没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀,讴歌时代,创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言,历代无论院体亦或民间,师授或是私淑,都十分重视临摹。即便是今天,积极地去临摹习仿古代优秀作品,仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一,通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继续弘扬民族文化的神髓,落在出版社工作实处,继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后,现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索,围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册,以编辑典型画家风格化的作品和名作为主,注重技法特征、艺术格调和范本效果;从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容;对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量;由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读;按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容,以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣,这是编辑这部丛书难免遇到的学术问题,我们基于范本目的,一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明,并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术,使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养,为光大传统精神,创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

虚谷简介

虚谷（一八二三—一八九六），僧，俗姓朱，字怀仁。号倦鹤，又号紫阳山民，徽州（今安徽歙县）人。曾为清军「参将」，后出家。常来往于扬州、上海之间。工画花鸟、蔬果、肖像和山水。喜用干笔偏锋，冷峭新奇，别具一格，为「海派」四杰之一。著有《虚谷和尚诗录》传世。

目 录

一	虚谷绘画艺术浅析
四	花鸟册页(一一十)
一四	山茶水仙图
一五	佛手枇杷图 翠竹黄花图
一六	杨柳八哥图 兰花图
一七	杨柳八哥图(局部)
一八	墨竹金鱼图 紫藤金鱼图
一九	竹鹤图
二〇	霖鹤图
二一	霖鹤图(局部)
二二	果品图 五瑞图
二三	松鼠图 花卉赤蛇图
二四	耄寿图 紫藤金鱼图
二五	枇杷图
二六	桃花游鹅图 兰草金鱼图
二七	桃花游鹅图(局部)
二八	鱼藻扇面
二九	松鼠葡萄扇面
三〇	猫蝶图 松月图
三一	猫蝶图(局部)
三二	木石双蛇图
三三	黄耳图
三四	梅花图
三五	杨柳金鱼图
三六	菊鹤图 蜀葵果品图
三七	菊鹤图(局部)
三八	菊花图 三鱼图
三九	梅花 松月
四〇	菊花 水仙

虚谷绘画艺术浅析

潘深亮

虚谷，本姓朱，名虚白，字怀仁，号紫阳山民，别号倦鹤，梵名盒等，安徽歙县人。生于清道光三年癸未（一八二三年），卒于光绪二十二年丙申（一八九六年），享年七十四岁。虚谷所处的时代，正是帝国主义列强用大炮轰开中国的大门，中国人民进行反帝、反封建剧烈动荡的年代。虚谷的一生中，经历了数次重大的历史事件，如一八四〇年的鸦片战争和一八一五年的太平天国起义。清政府的腐败无能和接连不断的外患和「内乱」，外国侵略者的入侵和扩张等社会现实，对虚谷的人生不可能不产生影响。虚谷的年青时代也曾怀着儒家「济世匡民」的理想，投身清廷，「效力行间」，担任清军「参将」不大的武官。然而当清军与太平军激烈交战之际，他忽然「意有感触，遂披缁入山」，成了一个「不礼佛号」、「不茹素」的和尚。尽管学术界对虚谷出家的动机有着不同的看法，但无论如何，这件事对虚谷的人生观和世界观以及艺术事业的成败，都是一个大的转折。一方面他是一位性格孤峭刚直的儒生，向往着「一树梅花天地春」、「一泓秋水浸菰蒲」、「妙清风两袖，乐明月一怀」的和平宁静的生活；另一方面，动乱不宁的社会现实，清军与太平军血火刀影的厮杀，不得不使他厌倦，他像一只疲倦不堪的野鹤，逃避现实，遁入空门，当了一个书画僧，转而在艺术上进取。虚谷这种人生观的双重性，也就决定了他在艺术内涵上的复杂性和丰富性。故在虚谷的作品中，清虚冷逸的超脱精神与炽灼的生命活力，意境的深邃隽永与形象的平易生动，交织结合在一起，最后形成「落笔冷隽、蹊径别开」，具有鲜明的个性和时代感的绘画艺术风格，从而成为近代画坛上「今之师也」一代大家，成为前无古人，后无来者一代宗师。

虚谷能书，善画花鸟、蔬果、山水和肖像，尤以画花卉、蔬果、白鹤、松鼠、禽鱼著称。他的书法，「奇古绝俗」，有很高的艺术造诣，惜传世书法太少，无法进行较详细研究。他的绘画艺术，「落笔清脆，别开町畦」（见《歙县志》），独具一格。进入虚谷的艺术世界，傲雪的梅花盛开，八哥、野鹤在空中翱翔，松鼠在松枝间跳跃，金鱼、鲈鱼在池中漂游，充满着生机和活力。此外，虚谷还画过一些梅兰竹菊、蔬果和「富贵寿考」题材的静物画，给人以亲切感受。虚谷的绘画艺术，超尘脱俗，空灵稚拙，萧疏淡泊，生机蓬勃，天趣自然，有很高的艺术价值，为我国传统绘画的发展独辟蹊径。虚谷的绘画，如鼠以一八八二年（虚谷六十岁）左右为界，大致可以分为前后两个时期。前期的画，受到民间版画和寓居海上的前辈画家张熊、任熊等的影响，画风工致、细腻，色彩鲜丽；后期的绘画，受到程邃、弘仁为代表的新安画派以及以华岳、金农为代表的扬州画派的影响，同时又吸收中国彩陶和西画（比如肖像画）的某些长处，融会贯通，最后形成自己的独特风格。虚谷的山水画，据陈邃《蝶野论画》说他「综合三家之长」，即程邃、华岳、张风三家之长。《海上画语》说他「全是程穆倩晚年作」。然而从现存作品考察，他们的这些论断，比较符合虚谷晚年的山水、花鸟画。从技法渊源上讲，虚谷的画布局较多地采用了弘仁高峻清旷的境界，而用笔则多以程邃的苍劲清脱的方法，有时则取弘仁的劲峭侧锋。在此基础上，融合、变化发展出战笔、断笔和逆势行笔的新法，使行笔产生颤动和干毛的势势，富有律动的节奏感，这种笔墨形式本身就含有冷隽清劲的意韵，具有高超的艺术魅力，故《寒松阁谈艺琐录》评他的绘画「声誉极重」。虚谷另一功绩是他把这种笔墨方法移到花鸟画上来，从而使他的花鸟画的笔墨也呈现生涩峭劲的意味，形成一种新的写意花鸟画风格。这种冷隽、空灵、静谧的花鸟、蔬果画风格与清初盛行的恽南田派，格调温雅妩媚的花鸟画不同，而是蹊径别开，自辟新调的一种崭新的画风。

从技法形式上讲，虚谷的花鸟、蔬果画，属于小写意一路。诚然小写意花鸟画原是清代中期华岳所开创，并在晚清画坛上颇有影响的画风。虚谷仰慕华岳，他的不少花鸟画均题为「仿解改馆笔意」，他之所以这样题，其意在说明他的画师法华岳。事实上，虚谷花鸟画在布局、构思和刻划形象的技法上，都深受华岳的影响。虚谷画的花鸟画，如飞翔的八哥、野鹤，奋游的金鱼，跳蹿的松鼠，其姿态极其灵巧机敏，风趣自然，这实际上受到新罗的熏陶。更为可贵者，他学习华岳而不拘泥华岳，在笔墨方法上有所生发和创新，他改变了华岳轻快、流畅的笔调，掺入了程邃枯劲生涩之笔意和金农拙厚峻强的笔法。虚谷将新罗

的疏朗松秀，金农的古拙厚实，程邃的苍劲于涩融为一体，变格创新，从而形成崭新的花鸟画艺术风格，成为一代名师。

虚谷绘画艺术新意还在于他对自然物象有着惊人的敏感和作品所蕴含的真实感情内容。在他的笔下，无论是山间的小松鼠，天空飞翔的白鹤，还是春水中的游鱼，无不表现从容自得，文质彬彬，体现出自然内在的生命结构和律动，天真烂漫，生动活泼而有野趣。在笔法的创新上，他运笔沉着而不飞扬，干而不燥，产生断续抑扬的舒缓节奏。在中锋顺势的笔法中，掺用干涩峭利的逆锋偏锋，柔顺与执拗的笔致相反相成。从传世作品看，虚谷的画，以淡墨为主，同时妙用焦墨、浓墨和枯笔，燥润互补，墨色层次丰富。虚谷将柔与刚，顺与涩，浓与淡，干与湿，虚与实诸种对立因素协调统一起来，形成苍劲生拙明快淡宕的独特的笔墨形式。这种新的笔墨形式不能不说是对传统绘画技法的一种创新。

虚谷的山水画技法，并不是“画法全是程穆倩晚年作”，而是融入了自己的真实感受。诚然程邃“枯笔千皴”、“中含苍润”、“以苍老之笔，写萧森之境”的画风，对虚谷晚年有较深的影响。比如虚谷山水画中“淡烟空蒙的审美情怀”、“旷世金石声的笔墨趣味”，都是脱胎于弘仁和倪瓒的。虚谷的山水，更多地是受到江南大自然的影晌，他从取之不尽、用之不竭的真山真水中吸取营养，融会贯通，最后形成用笔洒脱、意境空灵、设色淡雅的新画风。比如《仿宋人山水图轴》（故宫藏），画深秋时节百木凋零的江帆景色，虽然作者自题仿宋人，实际是自己的风格。全画用笔洒脱，构图超出了传统高远、深远、平远的构图陈式，而采取了平视的角度，构思出视觉可及的风光景致，给人以亲切感。意境静谧清寂，具有虚静空灵的美感。

虚谷绘画的艺术新意，还在于他的花鸟画，有着独特的空间结构，形体的组合十分注意相互之间的能动关系，如他画的《紫藤金鱼图》，把金鱼置于紫藤垂挂的池水之中，金鱼的游姿与垂挂下的紫藤成同一方向，造成向外驰张的动势，扩大了视觉的空间，从而产生舒放豁朗的形式美感。又如《松鼠葡萄图》，画一只松鼠跳跃于葡萄枝间，松鼠的眼睛作了适当的夸张，松鼠的造型取尾巴上翘，俯冲直下之势。画风从华岳变出。在构图上，作者以左右两排葡萄枝叶，围聚着中心的松鼠，蕴含着一股内聚的张力，因而使画面更为紧凑，主题更鲜明。虚谷的山水画，同样讲究空间构成的对应关系，体现了构思新奇，破格创新的艺术精神。

虚谷的绘画艺术又一特征是适当地“变形”，追求一种稚拙的美。比如他画的《杨柳金鱼图》，画四尾金鱼在柳枝掩映下在池水中嬉戏追逐，金鱼的躯体成方形，头部和眼睛也以方笔勾出，改变了金鱼轻盈柔美的自然形态，赋予它似乎木讷的外相，虚谷之所以这样作，其目的是为了更深入地揭示对象的神理，是为了抒发自己的情感而创造出新的表现形式。

虚谷的花卉、蔬果等静物画，在结构关系上，还运用了几何结构分解法，比如上海博物馆藏《杂画册·鲜笋肥豚图》（注①），画三尾河豚鱼和数只鲜笋，款“乙未初春，虚谷”。其河豚鱼呈椭圆形形状，竹笋以直笔画成长锥形。这种表现方法，夸大了物象结构的几何形特征，无疑加强了形象的抽象意味，产生了一种装饰意趣。与此相应，采用色块分面法来刻画形象，如上海博物馆藏《桃实图轴》，图绘青桃、湖石和小筐，款“光绪己丑阳春写于沪城中馆，虚谷”。图中的青桃，在青色调上加一笔彩红色块，造成鲜明的体面转折。又如《枇杷图卷》（故宫博物院藏），画折枝枇杷数枝，硕果累累压满枝头，金黄色的枇杷与浓淡有致的墨叶，加强了画面的色调对比，尤其是枇杷果，青、橙色调分明，这些手法都带有超写实的变形意味。此外，虚谷的用线，几乎不用柔和、流畅的长线条，而喜用断笔、战笔、枯笔，使线条本身具有很强的节奏感和韵律感。但必须指出，虚谷的画，并非都是用变异的手法。他的传世作品中，有很多写实技巧很高的作品，如松鼠、白鹤等，说明虚谷有很扎实的写生基础。

虚谷还善于画肖像画，从传世作品看，有很高的艺术水平，张鸣珂著《寒松阁谈艺琐录》、杨逸著《海上墨林》等书，都提到他为社会名流画肖像的事，但可惜这些画都已散失，已无从查找。从现存的几幅肖像画作品看，虚谷的肖像画有早、晚期的变化。虚谷前期的肖像画，继承我国传统肖像画重墨骨的传统，用笔工细，勾染兼用，笔墨洗练，构图简洁，如故宫藏《秦赞尧像》、《葑山钓徒像》等。虚谷晚年的肖像画，除注重墨骨外，又吸收西画中注重人物面部明暗变化和人体解剖结构的长处，画面更具有阴阳、向背的立体感。如《衡公和尚像》（注②）自题“衡公老和尚七十六小像，弟子虚谷写”。图画九华山名僧衡公和尚半身像，人物面部的刻画富有明暗、凹凸的立体质感，受到西画的影响。总之，虚谷的肖像

画，用笔洒脱空灵，色彩淡雅，具有高超的艺术水平，因而受到了社会的好评。

综上所述，虚谷的花鸟、山水画，用笔冷隽、稚拙，意境清超，有很高的艺术造诣，他继承传统而又高于传统，在继承传统的基础上，发扬光大。他的花卉、花鸟、蔬果画，淡化了绘画形象的寓意性和象征性，强化了艺术形象视觉形式美的因素，注入了更多艺术抽象意味，并加强了线条的节律美感，这些都具有超越传统的革新意义，是适应近代将绘画功能由「观道言志」、「借物抒情」向审美观赏功能转化的一种积极反响，是在艺术形式上进行积极探索和创新的一束曙光。故海上大师吴昌硕评虚谷的画「一拳打破去来今」，不为过誉。

注一：见河北美术出版社出版《虚谷画集》第一百二十页。

注二：虚谷画「衡公和尚像」。

一九九六年于北京

潘深亮

一九三七年生于湖南省浏阳县。一九六三年于湖南师范大学历史系毕业，曾从事对外文化交流工作。一九七二年调故宫博物院，跟随徐帮达、刘九庵学习古书画鉴定等工作。现任故宫博物院副研究馆员兼书画组组长。主编、编辑《虚谷画集》、《海上名家》、《海上四任精品》、《馆藏扇画选珍》、《明清扇面书画集》（五卷）。

光緒乙未年
冬月
畫

乙未初春

石溪子

