

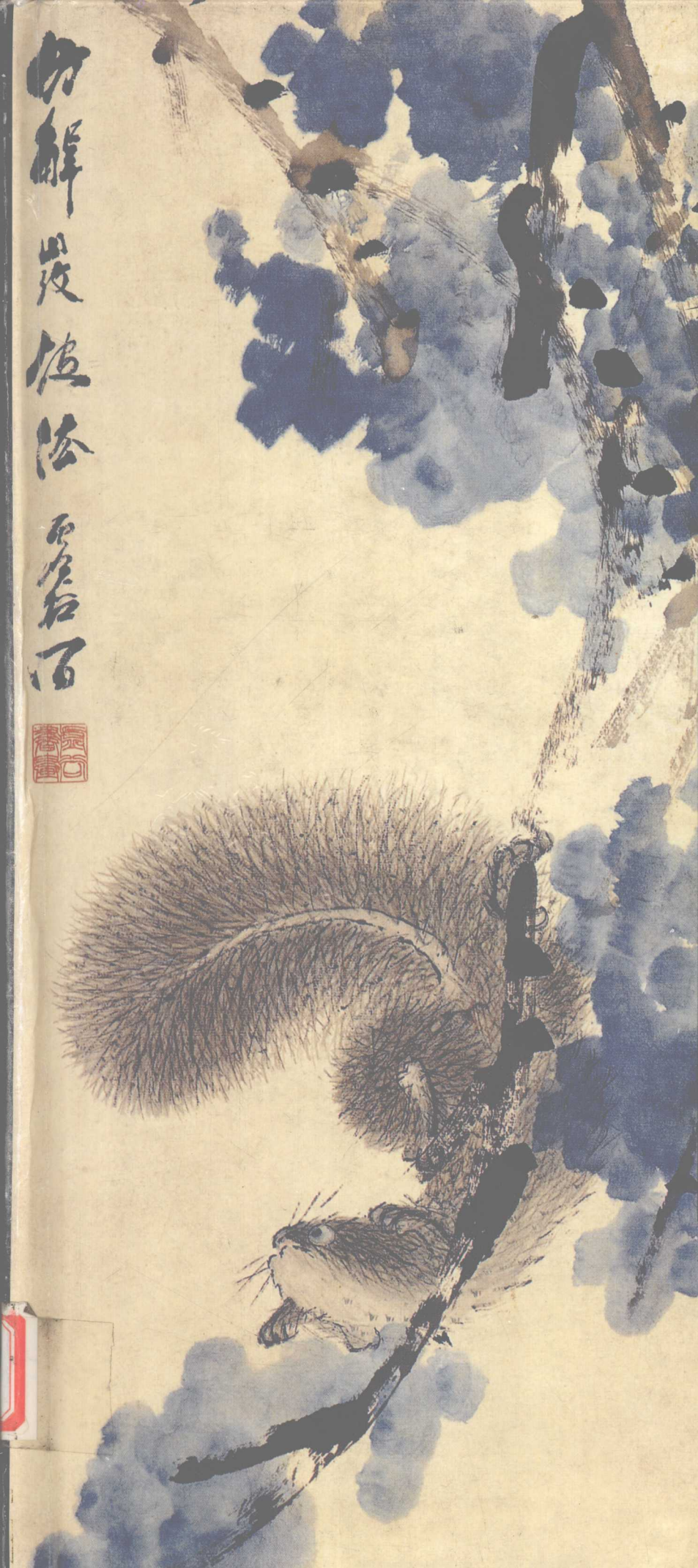
虛

谷

画集

北京工艺美术出版社

物解後法
石百

虚谷画集

【上卷】

北京工艺美术出版社

虚谷
奉

清
光
大
正
年
月
日

图书在版编目 (CIP) 数据

虚谷画集 / (清) 虚谷绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80526-503-8

I. 虚... II. 虚... III. 中国画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 118618 号

责任编辑: 陈高潮

陈朝华

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

白爱梅

策划人: 杨建峰

杨永胜

虚谷画集

XUGU HUAJI

虚谷 绘

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

印 刷 北京外文印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 28

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 7-80526-503-8/J · 330

定 价 380.00 元 (上、下卷)

虚谷的绘画艺术

虚谷(1823—1896),安徽新安(今歙县)人,后移居江苏广陵(今扬州)。本姓朱,名怀仁,后为僧,名虚白,字虚谷,号倦鹤、紫阳山民。虚谷在青年时,曾任清军参将,奉命镇压太平天国革命。青年时的他也曾怀着儒家“济世匡民”的理想,投身清廷,然而,在即将与太平军交战之际,他忽然“意有感触,遂披缁入山”,赴安徽九华山当了和尚。自此,他远离浪涛险恶的宦海,为自己找到了一个安放画案的处所——庙宇。从此他以“书画自娱”,自谓“闲中写出三千幅,行乞人间作饭钱”。他常往来于上海、苏州、扬州一带,以卖画为业,晚年还去过灵隐寺等处,过着比较清苦的生活。1896年,这位中国近代杰出的写意画大师病逝于上海,终年74岁。

虚谷本是一位性格孤峭刚直的儒生,动乱不宁的社会局势,清军与太平军的刀光剑影的厮杀,战争给社会生活带来的破坏和灾难,严酷的现实与虚谷所憧憬的理想发生了冲突。他所理想的世界,正像他的题画诗中常隐喻的,是“一树梅花天地春”,“一泓秋水浸菰蒲”的和平宁静的天地。他无法摆脱这种冲突,厌倦了浑浊纷扰的世俗生活,像一个倦飞的野鹤一样,需要寻觅一方栖息的净土。于是,他决然脱离尘世的纷争,进入与世无争的佛门。虚谷从政治旋涡中退隐出来,他情愿过云游四海的清苦画家的生活。这一方面构成了他人生的双重性,另一方面也决定了他艺术内涵的复杂性。在虚谷的作品中,清虚冷逸的超脱精神与强烈的生命活力是交织在一起的,意境的深邃隽永与形象的平易生动奇妙地结合成一体,形成具有强烈个性特色的艺术风格。

虚谷是位全才型的画家,他花鸟、人物、山水皆精,尤以花鸟、禽鱼、蔬果最为擅长。《海上墨林》说他的画“落笔冷隽,蹊径别开”。他的画新颖别致,具有一种超凡脱俗、空灵稚拙、萧疏淡泊、生机蓬勃、天趣自然的境界和美感,有很高的艺术价值。虚谷的画以1882年为界,大致可分为前后两个时期:前期的画,受到民间版画和传统绘画的影响,用笔较为细致、工整;晚期的画,受到程邃、倪瓒的影响,又吸收中国彩陶和西方绘画的一些长处,用笔超脱意象、变形夸张,更加稚拙新奇。下面分别从他的花鸟画、山水画、肖像画方面简述如下:

一、花鸟画

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,给人一种与众不同的感觉。走进他的花鸟画世界,会使你心旷神怡,顿生一种新奇之感。他所画的花卉、禽鸟,平淡天真,有一种稚拙之美。在他众多的花卉画中,他最喜欢、最经常画的是梅花、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,不仅有很高的艺术造诣,而且有丰富的思想内涵。如他的《咏梅诗》:“满纸梅花岂偶然,天生寒骨任周旋。”表现了他画满纸梅花的目的是刻画梅花铮铮铁骨的形象。虚谷画的墨竹,也与古代传统画

法不同，从竹叶排列上看，不完全是“个”字或“介”字的排列程式，而是像柳叶一样，成长条形，垂直倒挂在竹枝上，新颖别致。有的墨竹，只画竹叶而不画枝，竹叶短而稚拙，婆娑纷披，美不胜收。他画的枇杷，均是金弹累累，结满枝头，沉甸甸的，用色多以硃砂、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，不仅有较深的寓意，而且可从中窥见到宇宙和自然界的神奇，从而把绘画艺术的形式美提高到一个新的境界。

除了梅、兰、竹、菊外，虚谷还经常饶有兴趣地描绘日常生活中常见的蔬菜、瓜果。这些富有田园风味的蔬果，经过他的艺术加工，都化成秀色可餐的动人形象，给人以朴素、亲切的感受。此外，虚谷还常以蘸满感情的笔墨，表现自然界的小生物。如跳跃树枝的松鼠、浮游清池的金鱼、憩息石上的倦猫等，画家非常善于捕捉动物运动中最富有生机的瞬间，表现出它们活泼、灵巧和惹人爱怜的神态。这些小生灵以生命跃动的情感形式，构成了美的形象。

虚谷非常喜欢画金鱼，他画的金鱼夸张变形，头成方形，有的眼睛也成方形，头与身体连为一体，看不见舒展的长尾，各部位全不受真鱼的比例限制，但却给人一种新奇之感。虚谷画的鱼，大致概括有三种：一为鲦鱼，多作一群向水下急窜之势，题以“水面风波鱼不知”，或几尾唼喋水面，争衔落花，题以“落花游鱼”；二为扁鱼，其中包括扁鱼、河豚鱼之类；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，第三种则多为长幅巨幅，且多为晚年之作。他画的金鱼，以方写圆，以拙寓巧，以逆取势，以正易侧。从表面看，像垂直挂在画面上，实际是潜入水下，是一种极富个性而新颖的造型，这种造型更美更富有情趣。

虚谷画的小松鼠，大多是晚年之作。他画的松鼠形态丰富多样，或抑首扬尾，或翻身倒挂，或上下追逐，富有自然天趣。虚谷画松鼠学华嵒，但如果把虚谷画的松鼠与华嵒画的松鼠相比较，却有相当大的不同。从造型上讲，虚谷画的松鼠一般都夸张了一双大眼睛，多取扬尾上翘、俯冲直下之势。而华嵒画的松鼠，尾多下垂，作跳踉之势。从技法上比较，虚谷常以干笔淡墨细勾轻皴画松鼠的背尾，并以焦墨略点其间，再施以褐色，因此更生动，更富有毛茸茸的质感，画风灵巧而又带有稚拙之趣。如《松鼠葡萄图》（北京故宫博物院藏），画两个小松鼠攀登于藤枝上，睁着大眼睛，扬着尾巴，作俯动之势，皮毛用干笔淡墨细勾轻皴，具有蓬松的质感。而华嵒画的松鼠，重于灵巧，多为兼工带写，皮毛用细笔勾描而不用皴擦。

虚谷的花鸟画，构图新颖，冷隽空灵，出奇制胜而不落俗套。画面往往画两只小鸟，比翼双飞，有一种并列对称之美。他画的白鹤，也与众不同，缩颈收腿，“合绪相依”，摊开着的身体，似觉有一种内力在其中蕴藏着。绶带鸟高下参差，停在繁茂显眼的梅花枝上，其造型、设色、构图貌似简单，实则简中寓繁，即白当墨，达到了空灵、淡泊的艺术效果。

二、山水画

虚谷的山水画“落笔清超，别开蹊径”，有较高的艺术造诣，故《寒松阁谈艺琐录》称

他的山水画“声誉极重”。他一生画了不少江南山水，这与他长期往来于扬州、苏州、上海有关，他眷恋祖国山河的一草一木，感到了河水为他发出赞歌，花木向他表示喜悦。“挥豪当得江山助”，虚谷作画，从祖国江山那里获得巨大动力。可以这样说，虚谷的山水画，原就是他所爱的祖国大地的一部分，只是当他看到祖国大地所孕育、生长的美好事物将要为国内外反动势力扼杀、毁灭的时候，他感到莫大的悲戚，他目光注视到的这个世界，便抹上了一层凄清的感情色彩，他为这些美好事物的被糟蹋而忧伤。因此，他用绘画来表达自己的内心深处燃烧着的感情的火焰，这也是虚谷绘画具有冷隽风格的缘由。

虚谷的山水画，大致可分为早、晚两个时期，分界大约在他50岁左右。他早期的山水画，受传统绘画和安徽版画的影响，用笔比较工整，偏锋与中锋、细笔兼用。例如他早期的《观潮图》，画两个人在室内观望波涛起伏、浩淼无际的潮水，画山石峥嵘，古树掩映，殿宇屹立于峰顶。其山石用渴笔偏锋勾轮廓，干笔皴擦，细笔中锋画树叶。全画工中有写，构图平中求险，静中有动。虚谷晚期的山水画，不拘成法，而是借古以开今，自辟蹊径。用笔潇洒、灵活，干笔、偏锋、逆锋兼用，画风深邃萧散、意境空灵，设色单纯、淡雅，给人以高雅、稚拙之感。如他在丙子(1876年)画给高邕的一部《山水册》(上海博物馆藏)，其中描绘竹林中的茅舍、银装素裹的殿宇、柳荫围绕的书屋、密树掩映的古塔、萧瑟秋林中的逸士等图，都摆脱了传统的构图方式，构思出视觉可及的风光景致，给人以亲切真实的视觉感受。从笔墨技法上讲，虚谷在这些图所画的山石，多用渴笔偏锋勾轮廓，然后随意点染，不似某家某派的皴法，完全是自成一体。云山的画法，虽吸收米氏、高克恭的技法，但又有新意。比如画云山不用横点，而是随意点染，自成一派，这样做，使笔墨更加生动活泼，笔底生辉。这些作品意境极为静谧清寂，具有虚静空灵之美。画家将现实视觉感和虚幻的理念结合起来，体现了他独特的审美意念。这可以看作是生活在动荡的社会环境中的失落文人，在“超世”与“恋世”的矛盾中，内心情感的最真实的流露。

虚谷的山水画，设色淡雅、单纯，但立意高雅，构图灵活多变，不拘一格。在艺术风格上，他的山水画，上追“新安画派”的弘仁、程邃的清简萧森的意境和枯劲清润的用笔，以及八大山人简括冷逸的格调，金农古拙浑厚的金石味，在作品中都可以看出其师承的笔迹。古人的笔墨丰富了他的艺术修养和创作经验，他深入体察自然界的變化之状，赋予画面以空灵清新的美感，并努力创作出冷峻奇峭的笔墨形式。虚谷的山水画，既有传统文人画清逸的特点，又蕴涵着他自己独特的感受，在清末山水画泥古之风弥漫不散的时代，可谓别开生面。其画风萧疏淡泊，气韵生动，给人一种笔墨以外的情趣。

三、肖像画

虚谷的肖像画，也有较高的艺术成就。从他的作品风格上看，也大致可分为早晚两个时期。其早期的肖像画用笔工细，勾染兼用，笔墨洗练，构图简练。如《沈麟元对山钓徒像》中，画家用简练有力的线条，画面部五官和衣纹，细笔画双眉和胡须，两眼炯炯有神，神态安详，和蔼可亲，是虚谷早年肖像画的代表作。

虚谷晚年的肖像画，除仍注重墨骨外，又吸收西洋画中人物面部明暗变化和人体解剖

结构的长处，从而更富有明暗、凹凸的立体感。如《衡公和尚像》中除五官轮廓仍用细线勾描外，更注重眼神的刻画和面部的明暗变化，其眼睛画得炯炯有神，眉毛根根可见，双眸目光浮动、明亮含情，为虚谷肖像画的优秀之作。虚谷肖像画中人物衣纹的画法，显然脱胎于扬州八怪中的罗聘，但又有不同之处。虚谷的画吸收了罗聘衣纹的颤笔法，但连线上却融会了书法的笔意，更加凝重老辣，洒脱刚劲，用笔也有颤意，而不故作扭曲，这种朴厚刚正的笔法为虚谷所独具。如其晚年杰作《无量寿佛图》更是达到凝练、简括、惜墨如金的地步。佛像的面部极其注重光感的作用，衣纹则用侧锋干墨，凝重练达而跌宕和谐，布景空灵而诗意盎然。

综观虚谷的绘画，其最引人注目的就是画幅上的线条，被郑振铎誉为“战斗的线条”。他用笔重方而不求圆，重毛而不求光。他的线条有干湿、浓淡、刚柔、断连等分别，在同一幅画中，将这矛盾的两个方面同时并用，而组织得非常谐和、统一，显出他非凡的才能。他的绘画新意独具，章法奇特、造型古朴。一幅梅花立轴，直干向上，占纸一半多，另一半空出来题了一首诗，气势开阔。一幅兰花立轴，斜出的兰叶、兰花，自上而下，几乎占据画幅大部分空间，生机蓬勃，气势逼人。三朵落花，在画幅下端，题画句为：“落花水面皆文章”，画面上没有山石，不见流水，但人们却分明感到画幅表现了山和水，微风吹过，甚至好像闻到了一股兰花的馨香。总之，他似乎不受纸幅大小的约束，绘画时表现的对象，有时不求其全，有时以少胜多，有时以小见大，做到出奇制胜，变化莫测。他的山水画中的人物、树木、屋舍，他的花卉、蔬果、禽鱼，在造型上都具有独特的个人风格，给人一种质朴感。正是这种与前人造型上的差异，使他的画赢得更多读者的喜爱与钦佩。

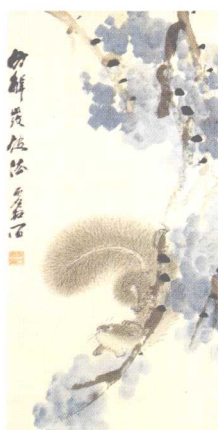
此外，虚谷绘画艺术还有一个重要的特点，就是他通过绘画抒发隐藏在自己内心深处的感情，表达诗一般的意境，达到我国绘画艺术的高超境界——诗中有画，画中有诗，笔墨有尽，韵味无穷。以他的山水作品来说，秋天的树林，梅树下的草屋，扬帆的木船，园圃的小景，画面意境深远，发人遐想，读者一下子便被引到画家所创造的诗一般的境界中。

虚谷虽是方外人，但他并未断绝与世俗社会的交往，可谓“出世的和尚，入世的画家”。他“不茹素，不礼佛”，他对绘画的参悟远远超过他对佛法的修持。他经常往来于扬州、苏州、上海等地，交往一些艺术上有声望的文人和书画家，他曾与胡远、张熊、高邕、任伯年、吴昌硕等艺术家结为至交，并时有合作。虚谷参与这些社会活动，反映出他其实并没有真正地超脱世俗，他出家并不以念经守戒为立身之本，而是热衷于舞文弄墨。外表上的“离世”与行为上的“涉世”构成了他人生的矛盾，也铸就了他复杂的思想和艺术性格的多重性。在他的作品中，我们时时可以感受到时代生活对他的撞击。

除了绘画之外，虚谷的书法和诗文也有很高的艺术成就。“十指参成香色味，一拳打破去来今。”这是吴昌硕对他的高度评价。虚谷卓越的艺术才具，在中国绘画史上永远闪烁着光辉。

赤链蛇图

松鼠图

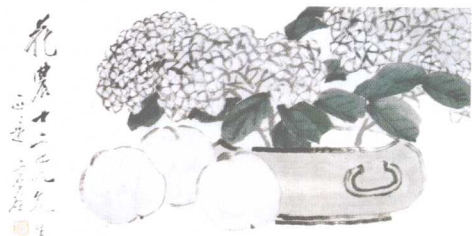
梅鹤图

图 录

松石水仙图	003
花果图	005
赤链蛇图	007
鲜花提篮图	009
松鼠图	011
蜀葵枇杷图	013
猫蝶图	015
佛手枇杷图	017
翠竹黄花图	019
梅鹤图	021
三鱼图	023
菊花图	025
菊花图	027
菊花图	029
枇杷图	031
果品图	033
水仙石图	035
松菊图	037
竹禽图	039
水仙图	041
菊花图	043
山茶水仙图	045
瓶菊图	047
松月图	049
鱼藻图	051
墨竹金鱼图	053
松蕉图	055
桃花游鹅图	057
秋月八哥图	059
梅花图	061
梅花图	063
紫藤金鱼图	065

紫绶金章图

绣球图

岁月清供图

松菊兰图	067
花卉四段图 (之一~之四)	069
山水图 (之一~之十二)	077
观潮图	101
日长山静图	103
梅鹤图	105
花卉图	107
山桃图	113
兰花图	115
秋菊图	117
篱菊图	119
菊花图	121
菊花图	123
湖石牡丹图	125
梅花金鱼图	127
紫绶金章图	129
紫藤三鱼图	131
紫绶金章图	133
午瑞图	135
杨柳金鱼图	137
春波鱼戏图	139
桃实图	141
果木图 (之一~之四)	143
杂画 (之一~之十二)	147
紫绶金章图	171
茶热香温图	173
鱼藻图	175
红枫绶带图	177
杂画 (之一~之四)	179
瓜果图 (之一~之八)	187
梅兰竹菊图	203
绣球图	207
岁月清供图	209
花果图	211
松鼠红叶图	213
梅鹤图	215

虚谷画集

图版

松石水仙图

画面上，古松欹斜，溪流涓涓，盛开的水仙花丛生于石旁。此图独特的构思与绘画题材表达了画家追求孤高芳洁的情操。松树不畏严寒，在皑皑冬雪中依然挺拔常青，代表了一种坚忍不拔的气质；水仙素白洁净，不沾尘土，代表了一种品行的高洁。在这幅画中，画家将这两种完全不在一个环境中生长的两种植物安排在一起，很明显带有一种很强的暗示性。虚谷早年出家，其原因是他所憧憬的理想与纷争的社会现实发生了强烈的冲突，为了追求那“一树梅花天地春”，“一泓秋水浸菰蒲”的和平而宁静的天地，他只能遁入永世无争的佛门。画家在这幅图中暗示了自己正是像松树一样，在恶劣的环境中依然青骨长存；而水仙的纤尘不染，不仅代表自己在乱世中依然要保持高洁的灵魂，同时也寄寓了画家已遁入空门，不再去梳理红尘世事了。松树、水仙交相呼应，一则细笔勾勒，一则粗笔干皴，画家很好地把这两种植物不同的气质通过不同的笔法表达出来，也充分体现了画家笔墨技巧上的成熟。

松石水仙图

立轴 纸本设色 178cm × 96cm

北京故宫博物院藏

局部

花果图

虚谷绘画艺术直接取材于日常生活，如我们日常所见所用的花卉、蔬果，在虚谷笔下，都会给人以面目一新之感。如此画中的枇杷，赋色特别浑厚，这是因为虚谷不用一般画家常用的藤黄，而用赭石色略加硃磬。

虚谷在三十岁左右就出家为僧，四处云游，以卖画为生。据说他后来曾在苏州狮林寺为主持，而苏州太湖东山以盛产枇杷、杨梅闻名遐迩，他画的正是东山的枇杷——大红袍。此画别有一番风味。

花果图（合绘）

立轴 纸本设色 102.2cm × 40.5cm

北京故宫博物院藏

局部

赤链蛇图

此图画深草间一条色彩斑斓的赤链蛇，蛇身盘踞在老树上，虬结扭曲，形态怪异，蛇头下探，长信频吐，似在回头威吓近敌。

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，显然，虚谷必有其寓意。在汉代，赤链蛇一直被人们普遍认为是祥瑞之物，正所谓“赤蛇嘉应”。虚谷将赤链蛇安排在画中自然就是象征了祥和。虚谷生活在动乱不安的时代，在乱世中，他作此图显然寄寓了自己期望和平的愿望。虚谷将这种世俗常见的祥瑞之物处理得如此晦涩，富有深深寓意，体现了他独特的个性。

赤链蛇图

立轴 纸本设色 82.7cm × 37.8cm

北京故宫博物院藏

鲜花提篮图

虚谷非常重视对景写生，而且有着很深的功力。此画中的花篮就采用了写实的手法，将篮子的藤条经纬、穿插走向细致地描绘了出来，真实生动，而且注意到了光影明暗在表现篮子体积中的作用。画家在篮子里装满了各式各样的鲜花，有牡丹、菊花、水仙和梅花。虚谷似乎想把四季中最具代表性的花卉集中在同一个篮子里，使其成为一个花的世界。