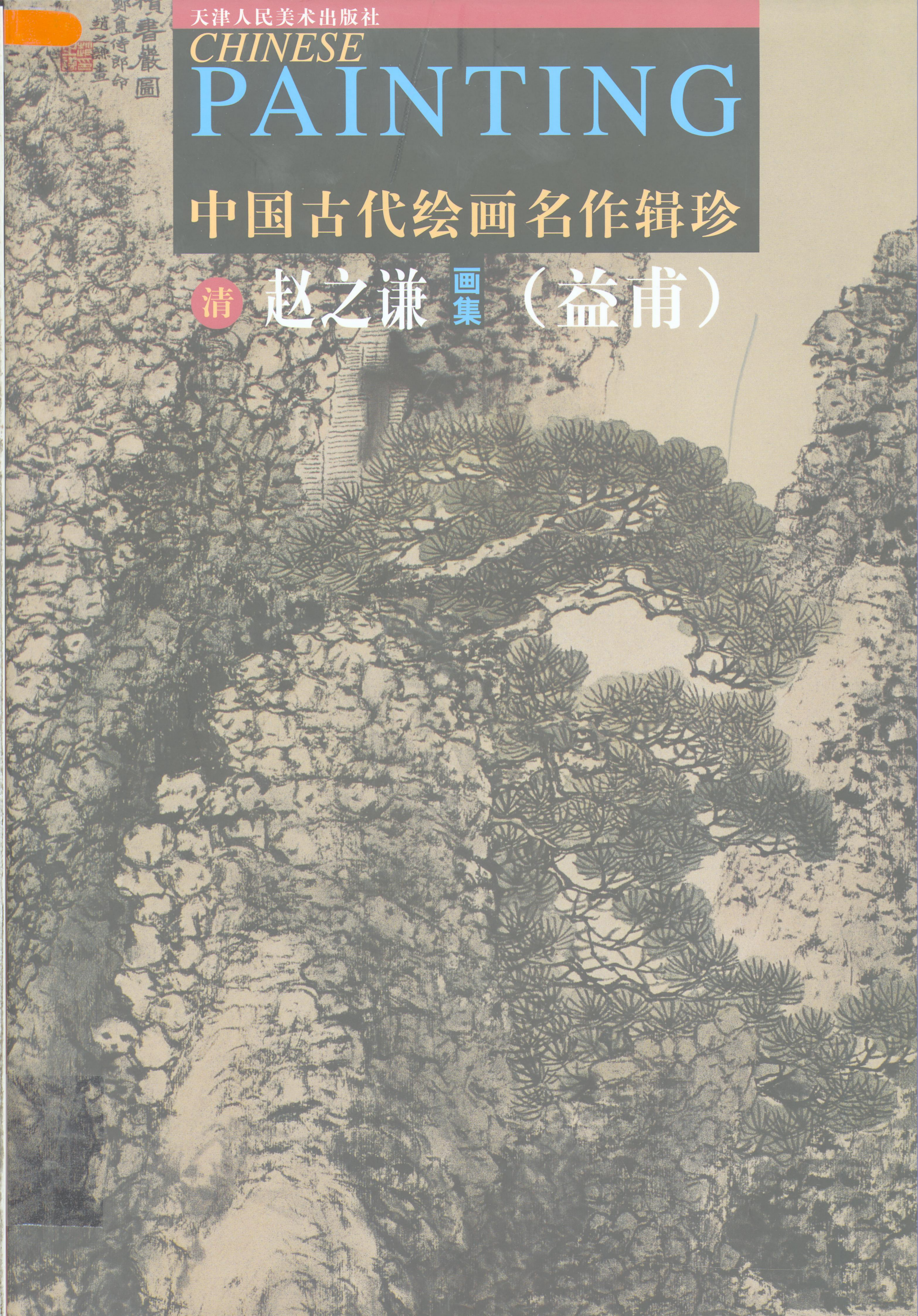

天津人民美术出版社

CHINESE
PAINTING

中国古代绘画名作辑珍

清 赵之谦 画集 (益甫)

趙之謙畫
鄭盦侍郎命
頌書巖圖

J222.49
6

天津人民美术出版社

CHINESE

PAINTING

中国古代绘画名作辑珍

清 赵之谦 画集 (益甫)

北方工业大学图书馆

00514394

图书在版编目(CIP)数据

赵之谦画集 / (清) 赵之谦绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2002

(中国古代绘画名作辑珍 / 聂崇正等主编)

ISBN 7-5305-1713-9

I. 赵… II. 赵… III. 写意画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 077967 号

中国古代绘画名作辑珍
赵之谦画集

出版人: 刘建平

责任编辑: 刘 正

前 言: 聂崇正

封面设计: 陈幼林

版式设计: 刘 正

审 校: 王正余

技术编辑: 郑福生

出版发行: 天津人民美术出版社

制 版: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

印 刷: 深圳美光彩色印刷股份有限公司

经 销: 新华书店天津发行所

开 本: 787mm × 1092 1/8

印 张: 17.5

2002年1月第一版

2002年1月第一次印刷

印 数: 1-2000

ISBN7-5305-1713-9

J·1713

版权所有, 侵权必究

定价: 238 元

《中国古代绘画名作辑珍》总目

- 唐代人物画集
- 赵佶和“院体”花鸟画集
- 李公麟和白描人物画集
- 梁楷 牧溪水墨画集
- 宋代小品画集
- 元代人物画集
- 元代花鸟画集
- 王履《华山图》画集
- 戴进 吴伟画集
- 唐寅（唐伯虎）画集
- 仇英画集
- 陆治 周之冕花鸟画集
- 杜堇 尤求白描人物画集
- 吴历山水画集
- 波臣派肖像画集
- 高其佩指画集
- 改琦 费丹旭仕女画集
- 赵之谦画集

赵之谦的生平和花卉画艺术

聂崇正

晚清指的是咸丰（公元1851年—1861年）、同治（公元1862年—1874年）、光绪（公元1875年—1908年）、宣统（公元1909年—1911年）这四个皇帝在位的时期，它是中国最后一个封建王朝最后的一段时光。此时的清朝，内有太平天国以及随后义和团的骚动，外有欧美列强的武力侵犯，可谓内忧外患频繁，朝廷政权岌岌可危，处在朝不保夕的状态下。在此之前的道光二十二年（公元1842年）签订的《南京条约》，是中国近代史上第一个不平等条约。条约中规定了上海等五处为对外通商的口岸。自此，上海这个地处长江下游的小城市，在短短的数十年间，经济得到了飞速的发展，人口猛增，成为中国东南地区最重要的商埠。随着商业经济的繁荣、近代城市的逐步形成，新的市民阶层和市民文化亦渐次出现。“沪上近当南北要冲，为人文渊薮书画名家，多星聚于此间。……并皆渲染丹青，刻划金石，以争长于三绝，求者得其片纸尺幅为荣。”（王韬《瀛濡杂志》）由于上海周围地方的许多画家聚集在这座新兴的都会中，出售自己的艺术品，上海便逐步取代清代中期的扬州，成为新的通俗文化艺术的中心。在上海崭露头角的众多画家，他们虽然绘画风格并不完全相同，亦无明显的师承体系，但他们的作品，都以通俗易懂的题材、潇洒活泼的笔调、清新雅致的色泽，成为他们共同的追求和特点。这些画家作品的享用者，大都是较为富裕的商人和城市居民。以上活跃于上海一带的画家，被人统称为“海上画派”或“海派”。在“海派”画家中，比较著名、比较有影响和比较有特色的是如下这些人：虚谷、任熊、任薰、任预、任颐、吴友如、钱慧安、程璋、吴昌硕等，其中还包括一位叫赵之谦的画家。

赵之谦，字益甫，又字为诩叔，号悲庵、无闷等，会稽（今浙江绍兴）人，清道光九年（公元1829年），出生于一个已经破败的商人家庭中。赵之谦从小十分聪明好学，又善于思考，在少年时就喜读经史文章，并爱好金石之学，打下了良好的文史基础。由于家庭的困境，19岁的赵之谦就担负起家庭生活的重担，利用自己的知识，开馆授徒。22岁时的赵之谦离开老家会稽，来到杭州担任知府缪承梓的幕宾（即“师爷”）。赵之谦在担任幕宾期间，接触到很多其他方面的知识，学会了诸如办理农兵、钱财、盐务、漕储等文案，锻炼了经世致用的学识和办事能力。到了咸丰四年（公元1854年），缪承梓升任杭嘉湖道兼盐运使，赵之谦仍然在缪府中为幕宾。作为一个读书人的赵之谦，是不会忘记走科举进身之路的，他在担任幕宾期间，曾经两次回家乡参加乡试，但是均没有考取，未能博得一丝功名。一直到咸丰九年（公元1859年），赵之谦31岁时，清廷在浙江增开乡试，他才中了个举人。赵之谦本想在官场有所作为，不料第二年（咸丰十年，公元1860年），太平天国军队攻占杭州，缪承梓死去，赵之谦只得逃离杭州，回到家乡。咸丰十一年（公元1861年）赵之谦为了生计，又前往温州、福州等地，同时结识了不少朋友。赵之谦在浙、闽云游时，家中却遭到重大变故，同治元年（公元1862年），先是他的女儿夭折，随后妻子又病逝，赵之谦接连得到不幸的消息，悲痛欲绝，遂以“悲庵”为号。赵之谦在浙、闽期间多以绘画为生，卖字画以糊口度日。

1

同治元年（公元1862年）的冬末，赵之谦从温州登船，取道上海，再乘船北上天津，转道京师，准备于第二年春天参加在北京的会试。但是考试的结果却是落第，没有得到进士的荣耀。不过，赵之谦也不虚此行，他在北京期间结识了很多文化界的名人，如潘祖荫、王懿荣、刘铨福等，这些人家中都富有收藏，与他们的交往，使得赵之谦大开眼界，增长了很多学识。赵之谦还同友人，留连忘返于京城宣武门外的琉璃厂，沉浸在金石书画之中，享受其中的乐趣，京城浓厚的传统文化气氛，对于赵之谦提高修养、开阔眼界，起到极大的作用。赵之谦在京师盘桓了近四年之久，于同治四年（公元1865年）南下，途经济南、金陵返回了家乡会稽。此后一段时间里，赵之谦来往于杭州、台州等地出售字画，为人刻印，同时又继续准备课业，再次参加考试。

同治六年（公元1867年），赵之谦第二次来到北京，于第二年又一度参加会试，但是这次仍然没有考中，两年后的同治八年（公元1869年）赵之谦回到浙江。再隔了两年以后的同治十年（公元1871年），赵之谦第三次北上京师赶考，虽然没有得到进士的头衔，但是在落选的举子中，赵之谦被挑选为国史馆的誊录，总算达到了他仕途的理想和愿望。赵之谦一而再、再而三地在科举考试的道路上努力，说明他还是非常看重功名的，这也是当时的读书人惟一的出路。同治十一年（公元1872年），赵之谦以国史馆誊录身份，被分派到江西任官。他到了江西以后，正好江西巡抚刘坤一在编修《江西通志》，刘坤一考察了赵之谦的才学，很为满意，便委赵之谦留在通志局参加修纂《江西通志》。赵之谦在此后的数年间全身心地投入了这项工作，花费了很多的心血，以至都没有多少时间从事自己喜爱的书画篆刻创作了。赵之谦的友人张鸣珂就曾在其著作《寒松阁谈艺琐录》一书中说：赵之谦去了江西之后，“画不多见”并“誓不操刀”。

赵之谦在江西全力投入《江西通志》的编撰，而且希望通过此事，给上司好的印象，能够获得一个知县的职务，但是这个官职是要拿钱去捐来的，赵之谦的俸银有限，还要养活众多家口，不可能再有这笔闲钱，所以做官一事，久久也未能如愿，就这样他在江西南昌等待了有五六年时间。到了光绪四年（公元1878年），赵之谦借了一笔钱，终于谋到鄱阳县知县的职位。不巧赶上鄱阳湖发大水，冲垮湖堤，淹没田地，这时离赵之谦上任还不到一个月的时间，虽然赵之谦全力投入救灾工作，但是第二年仍然被解除了职务，回到南昌等待补缺，好不容易谋来的官职，又成了泡影。到光绪六年（公元1880年）赵之谦旧病复发，为病痛所折磨，他努力埋头于文字编撰工作，替人代为作文，用以养家糊口。终于在光绪八年（公元1882年）赵之谦得到委任，担当江西奉新县知县，第二年又转而任江西南城县知县。赵之谦拖着病体上任，到了光绪十年（公元1884年）三月，他的继室陈氏病逝。赵之谦自己也积劳成疾，病情加重，于该年十月在江西南城县官舍病故，终年才56岁。赵之谦身后萧条，还是靠朋友的资助，遗柩才得以从江西运回老家安葬。

赵之谦在学问上，致力段玉裁、王念孙、王引之父子，庄述祖和刘逢禄等人的著作，从而上溯汉儒的经学，以及文字训诂和金石考据之学。在与他同时代的画家中，有如此深厚文化功底的人，尚不多见。而这样的学养及功底，无疑对于赵之谦的绘画，提供了丰厚的人文基础和文化气息，因此他作品的格调，有别于晚清的其他很多画家，具有独特的风格和魅力。赵之谦在艺术上算得上是个多面手，除去绘画外，书法、文章、篆刻、金石、鉴古等，均有相当高的造诣。尤其是赵之谦的花卉画，可以说独步一时，对于近现代同类题材绘画的发展起到了很大的作用。

赵之谦的绘画善于运用传统的笔墨，将写意和写实两种画法结合起来。赵之谦生活的时代，正是“扬州八怪”开始走下坡路，那种草率的写意画渐呈强弩之末的态势，画坛处于相对真空的状态下。青年时的赵之谦，他的花卉画，是从清初恽寿平的“没骨”花卉入手的，强调自然界生物的鲜活生动。同时他又从“扬州八怪”的画家身上，学到了很多的东西。所以赵之谦既继承了“扬州八怪”写意花鸟的画法，又有自己全新独特的面貌。写

意花鸟画自明代大行其道以来，经历了二百余年的发展历史，其间画家辈出、风格多样，甚至有取工笔花鸟画而代之的趋势。随着商品经济的发展，写意花鸟画亦越来越显示其商品价值。但是社会上如此众多的写意花鸟画家，随意涂涂抹抹，难免鱼龙混杂，也从内部瓦解着这一画法和画种，使得写意花鸟画的质量、声誉降低，呈现出颓势。赵之谦就是面对这样的局面，以其深厚的文化功底，再铸写意花卉画的辉煌。

赵之谦的花卉画还有一个特色，就是笔下花卉的门类品种很丰富。他将花卉画的题材范围作了很大的开拓。从赵之谦的经历可知，他青年时代有相当一段时间生活在浙江的温州和福建的福州等沿海地带。那里亚热带的风貌和植物，开阔了赵之谦的眼界，于是那些特有的动、植物便纷纷进入了他的画面，比如铁树、菠萝、青芥、鲇鱼、马鞭等。赵之谦在题材上的创新，是他不拘成法向传统的挑战方式，就这点而言，可以看做是晚清艺术领域中求变潮流在赵之谦身上的体现。

赵之谦花鸟画的一个很重要的特色，就是将金石篆刻的因素引入绘画中，使他的作品带有浓厚的金石趣味。我们从赵之谦的生平中得知，他一生好学，对于秦砖汉瓦、碑刻印章都下过很大的工夫，加以钻研，并灵活运用到自己的创作中。

赵之谦绘画的题材以花鸟为主，说是花鸟，其实多为花卉竹树，禽鸟较少，几乎没有见到过，人物画、山水画则偶然一见。赵之谦的花卉画最为人们所称道，在构图和用笔方面均独具匠心。有的作品构图饱满，有的作品构图奇险，都有出人意表之处，再加上自拟的诗句，风格厚重、独特的题款，古朴的印章，诗书画印相映生辉，这种综合的文化素养，集于一纸，令观者耳目一新。赵之谦因为擅长书法，强调作画对糅入书法的运笔，而其书法又多以碑版入手，故笔墨粗放浓重，犹如以刀刻石一般强劲，富有力度，可以说纤细二字与赵之谦无缘。赵之谦就能够运用极其强悍的笔墨，描绘出自然界细巧的花花草草，二者可以达到十分统一和谐的地步。

在色彩的运用上，赵之谦也有独到之处，斑斓的花朵，加上黑墨的干叶，对比十分强烈，出于自然，又不同于自然。赋色之大胆，确有过人之处。色彩既有文人画的素雅柔和，又有超越文人画的鲜明漂亮，所以能达到雅俗共赏的境地。明代画家周之冕曾创“勾花点叶”之法，花朵用细笔勾画，叶子用粗笔写意，有别样的趣味，而赵之谦套用其思路，用色彩画花朵，用黑墨画叶子，同样有出奇的效果。

纵观赵之谦的一生，磕磕绊绊，仕途不顺畅，活得既不轻松，也不如意。但是他却奉献给世人一个丰富美丽多姿多彩的世界。而且从赵之谦的经历来看，大部分时间忙于事务，绘画创作，对于他来说似乎只是业余所为，并非正业，却能达到如此高的水平，确实让人啧啧称奇。潘天寿在他所著的《中国绘画史》中说：“会稽赵撝叔之谦，以金石书画之趣，作花卉宏肆古丽，开前海派之先河，已属特起，一时学者宗之。”评价很高。

在几乎所有的美术史或绘画史著作中，赵之谦都被归入“海派”的行列，有的书上称他为前“海派”。不过，从赵之谦的生平来看，他除去从浙江北上到京师参加考试路过上海外，就没有在上海生活过，也就是说，赵之谦和上海几乎没有关系。后来很长一段时间里，他又一直在江西做地方官，与上海相隔甚远，所以把赵之谦算在“海派”名下，好像显得有些勉强。现在看来，赵之谦的艺术主张或艺术风格，是和“海派”画家们不谋而合的。将他列入“海派”，应当还是以艺术主张和艺术风格来划分的。曾经有人说，赵之谦人虽然在江西，但是他委托别人在上海出售自己的作品。不过，这样的说法并没有得到相关资料的证实，可能仅仅是一种口头传说而已。

图 版 目 录

1. 花卉四条屏之一
2. 花卉四条屏之一局部
3. 花卉四条屏之二
4. 花卉四条屏之三
5. 花卉四条屏之三局部
6. 花卉四条屏之四
7. 花卉四条屏之四局部
8. 花卉册之一
9. 花卉册之二
10. 花卉册之三
11. 花卉册之四
12. 花卉册之五
13. 花卉册之六
14. 花卉册之七
15. 花卉册之八
16. 花卉册之九
17. 花卉册之十
18. 花卉册之十一
19. 花卉册之十二
20. 花卉册之十三
21. 花卉册之十四
22. 墨松图
23. 古柏灵芝图
24. 古柏灵芝图局部
25. 波罗蜜图
26. 桃实牡丹图
27. 桃实牡丹图局部
28. 花卉屏之一
29. 花卉屏之二
30. 花卉屏之二局部
31. 花卉屏之三
32. 花卉屏之三局部
33. 花卉屏之四
34. 花卉屏之四局部
35. 花卉四条屏之一
36. 花卉四条屏之一局部
37. 花卉四条屏之二
38. 花卉四条屏之二局部
39. 花卉四条屏之三
40. 花卉四条屏之三局部

41. 花卉四条屏之四
42. 花卉四条屏之四局部
43. 九桃图
44. 九桃图局部
45. 花卉四条屏之一
46. 花卉四条屏之一局部
47. 花卉四条屏之二
48. 花卉四条屏之三
49. 花卉四条屏之三局部
50. 花卉四条屏之四
51. 秋花图
52. 秋花图局部
53. 夹竹桃图
54. 甌中物产图
55. 书画图册之一
56. 书画图册之二
57. 书画图册之三
58. 书画图册之四
59. 书画图册之五
60. 书画图册之六
61. 天香图
62. 菊花图
63. 菊花图局部
64. 五桃图
65. 梅花图
66. 四时果实图之一
67. 四时果实图之二
68. 四时果实图之三
69. 玉棠牡丹图
70. 蔬果花卉图册之一
71. 蔬果花卉图册之二
72. 蔬果花卉图册之三
73. 蔬果花卉图册之四
74. 蔬果花卉图册之五
75. 瓶梅灯鼠图
76. 花卉屏之一
77. 花卉屏之二
78. 花卉屏之三
79. 花卉屏之四
80. 花卉屏之五

81. 花卉屏之六
82. 花卉屏之七
83. 花卉屏之八
84. 花卉屏之九
85. 花卉屏之九局部
86. 花卉屏之十
87. 花卉屏之十一
88. 花卉屏之十二
89. 牡丹图
90. 古柏图
91. 铁树图
92. 藤花图
93. 花卉图之一
94. 花卉图之二
95. 花卉图之三
96. 菊花博古图
97. 腊梅茶花图
98. 盆榴图
99. 牡丹灵芝图
100. 牡丹图

101. 蔬果花卉图之一
102. 蔬果花卉图之二
103. 蔬果花卉图之三
104. 蔬果花卉图之四
105. 蔬果花卉图之五
106. 蔬果花卉图之六
107. 蔬果花卉图之七
108. 蔬果花卉图之八
109. 蔬果花卉图之九
110. 蔬果花卉图之十
111. 牡丹图
112. 牡丹图局部
113. 钟馗像图
114. 钟馗像图局部
115. 菊石雁来红图
116. 菊石雁来红图局部
117. 补曹葛民像
118. 补曹葛民像局部
119. 积书岩图

鹤林秋夜堂作

1. 花卉四条屏之一 纸本 立轴 设色 168.4cm × 42.8cm 故宫博物院藏

2 花卉四条屏之一(局部)

高而不危 滿而不溢 畫富貴花
澹、著筆

揚州

3. 花卉四条屏之二 纸本 立轴 设色 168.4cm × 42.8cm 故宫博物院藏

同治丁卯冬十月為
純卿二兄大人屬
趙謙

4. 花卉四条屏之三 纸本 立轴 设色 168.4cm × 42.8cm 故宫博物院藏

5. 花卉四条屏之三(局部)

6. 花卉四条屏之四 纸本 立轴 设色 168.4cm × 42.8cm 故宫博物院藏

7. 花卉四条屏之四（局部）