

居巢居廉研究

JUCHAOJULIANYANJIU

海珠博物馆·十香园 编

朱万章 著

福

岭南美术出版社

居巢居廉研究

JUCHAOJULIANYANJIU

海珠博物馆·十香园 编

朱万章 著

岭南美术出版社

书 PDG

图书在版编目(CIP)数据

居巢居廉研究 / 朱万章著. —广州: 岭南美术出版社,
2007. 10
ISBN 978-7-5362-3753-7

I. 居… II. 朱… III. ①居巢(1811~1865) —人物
研究②居廉(1828~1904) —人物研究 IV. K825. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第133202号

责任编辑: 王新华

责任技编: 钟智燕

居巢居廉研究

朱万章 著

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市人大常委会机关印刷厂

版 次: 2007年10月第1版

2007年10月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 17.5

印 数: 1-1000册

ISBN 978-7-5362-3753-7

定 价: 120.00元

编辑委员会

顾 问

刘晋生 方锦群 居玉华

主 编

区志明

副主编

宋传光 钟 晖

编 委

禰玉华	罗湘君
张晓东	谭湘东
徐南铁	朱万章

序 言

“二居”是晚清时期广东影响最大的画家。究其原因，大约有三：第一是画好，题材、技法有新意；第二是交游广；第三，弟子多——主要是居廉，弟子队伍中出现了高剑父、陈树人，揭发艺术革命大纛，影响深远。当然，所有这一切能够产生综合作用，泽被后学，最重要的另一个原因，是晚清以来的社会情境变了，“二居”包括其弟子的艺术，获得了一个新的价值反馈机制。

“二居”研究，需要涉及的大概也就是上述内容。说起来容易，做起来难。广泛目验传世原作，全面搜集相关文献史料，去伪存真，探赜索隐，洞幽烛微，既需史才、史识、史德，又需长期的耐心积累和机遇。所以，虽然“二居”身后研究者众，出现了不少有意义的成果，但亦迭见歧义。后者固然不缺“深刻的片面”，也不排除“一峰兀起众山妒，上帝无言百鬼狞”一类的毁谤。

朱万章先生是一位特别勤奋扎实的青年学者，学生时代在中山大学历史系得到严师的史学训练，毕业后长期在广东省博物馆书画收藏部工作，学术兴趣主要集中于广东明清绘画及书法史研究。得天独厚的工作条件，使朱先生有机会与国内外相关的公私收藏机构广结善缘，得以大量接触原作经典；严格的学术训练，又使朱先生能够广泛运用时人诗文著述及各种地方史志资料，排比论列，学风谨严纯正，从而，无论在研究问题的史料准备还是人文学科的方法运用方面，超越在同一领域工作的某些前辈就画论画的局限，更超越当今不少“研讨会学者”社论式的空谈阔论！

毫无疑问，《居巢居廉研究》是朱先生多年精心学术耕耘的成果，也是笔者所见“二居”研究的集大成之作。图文并茂，胜义迭出；发覆之论，不胜枚举。承朱先生不弃，嘱序于余，特缀数语，以志钦佩。

李伟铭

2007年9月3日于青崖书屋

李伟铭，广州美术学院教授，美术史论家。

朱万章 中山大学历史系毕业，现供职于广东省博物馆，从事书画、金石鉴藏、整理与研究，研究馆员、广东省文物鉴定委员会委员、广东省书法家协会理事兼学术委员、广东省文艺批评家协会理事、广东省美术家协会理论学术委员会委员，2001年起被聘为广州美术学院美术史论系兼职教授，出版论著主要有：

《岭南金石书法论丛》，文化艺术出版社，2001年

《陈师曾》，河北教育出版社，2003年

《广东传世书迹知见录》，天津人民美术出版社，2003年

《六朋画事》，文物出版社，2003年

《天然禅墨》，杭州华宝斋书社，2004年

《岭南书法》，广东人民出版社，2004年

《顺德书画艺术》（合著），人民出版社，2005年

《粤画访古》，文物出版社，2005年

《担当》，河北教育出版社，2006年

《石溪》，河北教育出版社，2006年

《广东绘画》，广东人民出版社，2007年

新
知
识
PDG

【内容提要】居巢（1811—1865年），

字士杰，号梅生，别署梅巢、巢父等，广东番禺人，岭南著名花鸟画家，兼擅人物、山水，著有《烟语词》、《今夕斋诗钞》等。

居廉（1828—1904年）是居巢的从弟，字士刚、古泉，别署隔山樵子、隔山老人、罗浮道人等，广东番禺人，岭南著名花鸟画家。一生除艺术创作外，更潜心美术教育，“岭南画派”主要创始人高剑父、陈树人即是其入室弟子。

本书以大量第一手文献资料和实物图版勾勒出居巢、居廉的艺术历程，再现了19世纪末在岭南画坛叱咤风云的“二居”风貌，并借助传世作品，解析其不同时期、不同题材的艺术风格，为人们认识这段辉煌的艺术史提供了有力的学术支持。

这是第一本全面研究居巢、居廉及其绘画艺术的学术专著。

目 录

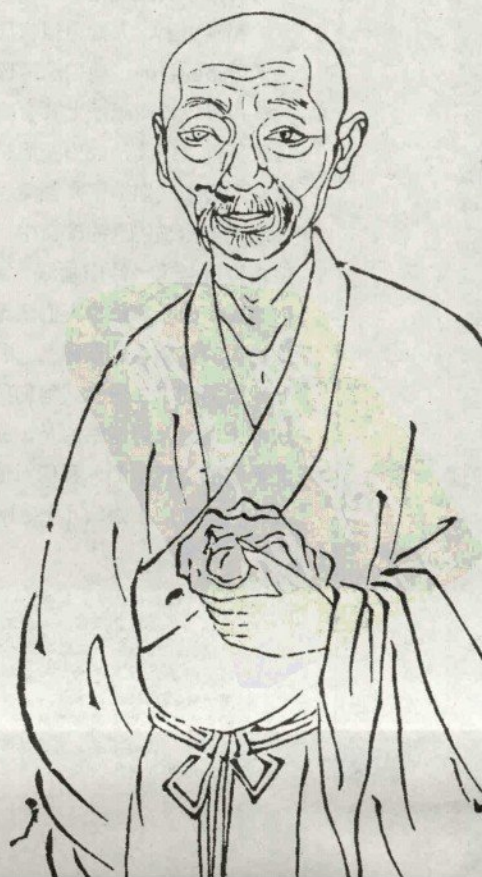
序 言	李伟铭
第一章 引言	1
第一节 19世纪至20世纪上叶的“二居”传播史	3
第二节 20世纪中叶以来的“二居”研究史	11
第二章 “二居”的艺术历程	17
第一节 家世谱系	18
第二节 生卒年	20
第三节 流寓广西	23
第四节 居巢与可园	27
第五节 居廉与道生园	30
第六节 居巢与十香榭	36
第七节 居廉晚居十香园	37
第三章 “二居”的交游	41
第一节 居巢交游考	43
一、居巢与杨永衍	48
二、居巢与潘恕	50
三、居巢与其他书画家	51
第二节 居廉交游考	51
一、居廉与潘飞声	60
二、居廉与杨永衍	63
三、居廉与符翕、邱浩桐	66
四、居廉与其他书画家	71

第四章 居廉的传人	79
第一节 早期弟子	81
第二节 中期弟子	82
第三节 后期弟子	87
第五章 居氏一门风雅	91
第六章 “二居”的字号、署款、斋轩及用印	99
第七章 “二居”的文学造诣及画论	107
第一节 居巢的文学造诣与画论	108
一、《今夕簠诗钞》	109
二、《烟语词》	109
三、居巢的画论	110
第二节 居廉的文学造诣与画论	111
一、《草色联吟》	111
二、《邱园八咏》	113
三、《瑶溪唱和集》	113
四、居廉的画论	114
第八章 居巢的绘画艺术	115
第一节 花鸟画	116
第二节 人物画	128
第三节 山水画	133
第九章 居廉的绘画艺术	139
第一节 花鸟画	141

一、时卉、岭南瓜果写生·····	142
二、梅花·····	148
三、石头·····	154
四、昆虫与水族·····	162
五、飞禽与走兽·····	164
第二节 人物画·····	168
一、仕女·····	168
二、钟馗·····	172
三、寿星与罗汉·····	182
四、其他·····	186
第三节 山水画·····	190
第四节 指画·····	194
第十章 “二居”的书法艺术·····	197
第十一章 结语·····	203
附录	
一、隔山居氏谱系表·····	208
二、居巢居廉艺术活动年表·····	209
三、居巢居廉常用印鉴款识·····	213
四、“二居”传世作品知见录·····	219
五、主要参考文献·····	245
六、本书人名音序索引·····	253
后 记·····	265

巢廉居研究

第一章 引言

清代乾隆年间山西籍进士檀萃在其《楚庭稗珠录》中有这样一段描述“越画”：“今粤中工花卉者甚众，众手居肆，相摩而善，以鬻之外蕃，其取利丰。故其艺日进，设色鲜明活润，似得法于吴中恽家。”^①这是檀萃在壮游粤东之后对当时广东画坛的观感。时隔一百多年后，这种“设色鲜明活润”的花卉画一直长盛不衰，而且得到继承和发扬，成为广东绘画的主流。能担当起这种承前启后重任并且在广东绘画史上留下浓墨重彩一笔的便是番禺隔山乡的居巢、居廉兄弟。

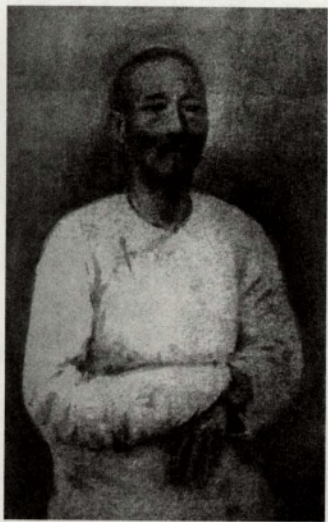
在画史上，人们习惯将居巢、居廉二人并称“二居”。居巢为居廉的从兄，同时也是居廉艺术道路的导师。他们承继恽南田以来的没骨花卉画法，并创造性地将撞水、撞粉之法发扬光大，在近代岭南画坛上具有里程碑的意义。居廉更开帐授徒，桃李满园。他的画法经弟子们的传承再得以延续，成为晚清、民国时期影响岭南画坛的中坚，一时被称为“隔山画派”或“居派”。居廉晚期弟子高剑父、陈树人后来留学日本，将日本画中对中环境的渲染、技法的革新等运用于传统国画的改良中，形成一种折中中西的新派画。这种起初被称为“折中派”的画派后来被冠名为“岭南画派”^②。以高剑父、陈树人、高奇峰为代表的画家被称作是这一画派的创始人。如今，每当人们谈论“二高一陈”所创立的“岭南画派”时，几乎总要提到高剑父、陈树人的启蒙老师居廉^③，并由此上溯到居巢；在谈论19世纪末广东的美术状态时，也无一例外地要提到“二居”。他们所高扬的花鸟画写生传统及其“撞水撞粉”之法几乎主宰了广东画坛半个世纪。但遗憾的是，就是这样两位离我们仅一百余年的画家、对近现代广东画坛产生如此影响的一代宗师，我们对他们的情况却缺乏足够的了解。这种情况和“岭南画派”创始人及其传人们在广东画坛几乎家喻户晓的情况是大相径庭的。

①檀萃：《楚庭稗珠录》卷四，136—137页，广州：广东人民出版社，1982年。

②李伟铭：《从折衷派到岭南画派》，载《图像与历史——20世纪中国美术论稿》，46—77页，北京：中国人民大学出版社，2005年。该文亦载上海：《朵云》1990年第3期。

③有的资料甚至称居廉为“岭南画派宗师”、“岭南画派祖师”等，参见周千秋《中国历代创作画家列传》与广州市海珠区文联、区文化局、《广州市海珠区志》编辑小组合编：《岭南画派祖师居廉：纪念居廉先生逝世八十周年》等。其实居廉虽然系“岭南画派”创始人高剑父、陈树人之师，但称其为“岭南画派宗师”、“岭南画派祖师”实为不妥，其画风与被称为“折中派”的“二高一陈”画风相去甚远，他们之创作理念也与“岭南画派”迥然有别。

第一节 19世纪至20世纪上叶的“二居”传播史

居巢肖像

在“二居”的同时代人中，除诗文集或书画作品中偶有涉及“二居”之外，较少有专文述及其生平或画艺。就笔者目前所掌握之资料，较早记录居巢的专文有1854年李宗瀛的《烟语词序》、1897年刊行的丘炜菱的《今夕盦诗钞序》和潘飞声的《烟语词后序》。三文均系为居巢的诗或词作序，虽所涉居氏生平、画艺资料不多，但亦不乏可观之处，如《今夕盦诗钞序》中讲到一个非常珍贵的美术展览资料：1897年6月，粤人借助英国人的势力，在香港大会堂举办书画博览会。在这次博览会上，陈列的作品自宋元以来至明清时代，异彩纷呈，蔚为大观。其中较为有名者有苏东坡的竹、赵子固之水仙、董其昌之山水、恽寿平之花卉等名迹；广东画家方面，则有黎简的山水和居巢的画作。作为福建人

的丘炜菱于是发生感喟：“余因知粤人之

果重梅生（居巢）矣”^①。这段史料至少透露了两个信息。一是在广东鉴藏家眼中，居巢的画作极受推崇，可与黎简并驾齐驱。黎简（1747—1799年）是清代乾隆时期著名书画家、诗人，字简民，一字未裁，号二樵，又号石鼎道士等，广东顺德人，有诗、书、画、印“四绝”之谓，著有《五百四峰堂诗钞》，在广东绘画史上享有极高的地位^②。二是在19世纪末，广东已开始举办书画博览会，这种带有美术展览性质的盛会不仅显示出广东书画收藏之实力，更体现出早期门户开放地的广东在美术交流、推广方面的举措。这是研究近代美术史的重要资料，值得深入探讨。

居巢七十七岁肖像

①丘炜菱：《今夕盦诗钞序》，载居巢：《今夕盦诗钞》，光绪二十六年（1900年）刊本。

②朱万章：《广东绘画》，77-78页，广州：广东人民出版社，2007年。

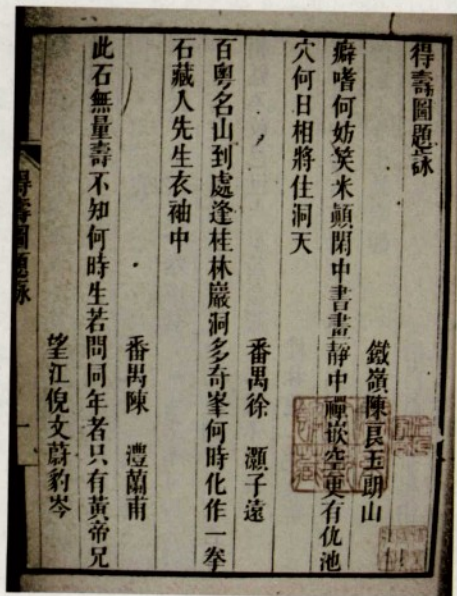
最早关于居廉生平事迹的文献是诸弟子及友人们为其祝寿所撰写之《啸月琴馆寿言》。该书其实是由《得寿图题咏》和《啸月琴馆寿言》两部分组成，各一卷，扉页由时人谢凤岐于光绪十三年（1887年）署端。关于谢凤岐的情况，史书上并未有详细记载。笔者从一些零星的资料中获知其字梧山，别号石桥渔叟，乃广东南海人氏，与居廉、潘飞声、杨永衍等交善，光绪二十二年（1896年），居廉曾为之作《中秋佳景图》轴（香港中文大学文物馆藏），其他的情况则不甚清晰。

扉页分别为谭伯才所绘《古泉先生小像》及居廉所题《调寄醉思凡》词一首。谭氏之画作于光绪十五年（1889年），白描，所绘居廉手持拳石作站立状。居廉题词作于同治十年（1871年），系目前所见居氏少有的词作之一，词曰：

剑耶易利，琴耶孰弹，人生智慧多残，任吾侪钝顽。
南宫画颧，香山墨缘，三生一石千年，袖神光自全。^①

居廉遗像（曾藏陆氏红树室）

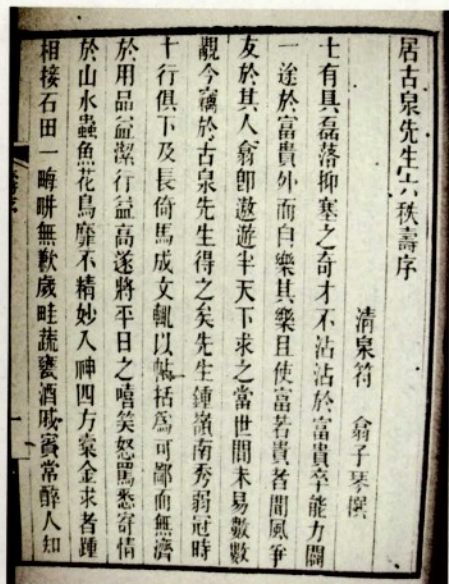

《得寿图题咏》书页

《得寿图题咏》书影

^①居廉：《自题得寿图》，载《啸月琴馆寿言》，该书不署编者姓氏，光绪十三年（1887年）后刊本。

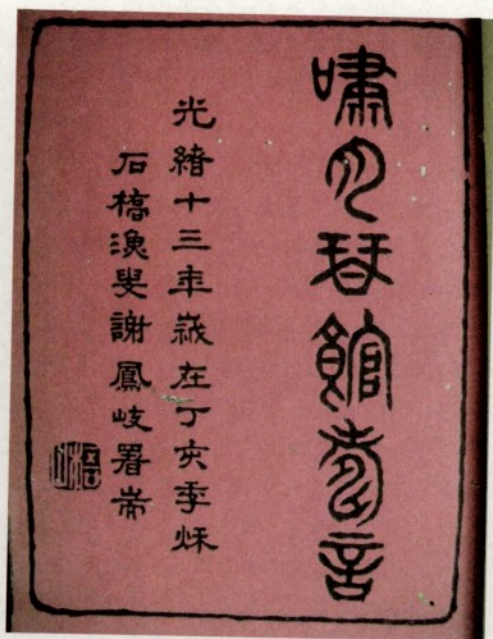
符翁《居古泉先生六秩寿序》

生)、平乐郑业崇(宗山)、番禺苏道芳(心畜)、增城何桂林(一山)、番禺杨文桂(湘舲)、番禺潘宝鑽(椒堂)、番禺杨文杓(星轮)、东莞何仁山(梅士)、临桂于式枚(晦若)、临桂江文锦、番禺杨其光(仑西)、番禺潘飞声(兰史)、番禺徐玮文、番禺邱立翔(乔楼)、番禺邹福保(咏春)、开平梁天桂(香轮)、象州梁树堂(荫南)、番禺蒙而著(杰生)、番禺王世清(雨庵)、番禺程金鹏(海峰)、番禺梁晋望(介南)、番禺孙点(顽石)、番禺理荃田、东莞张嘉蓉(秋浦)、顺德冯瑞兰(介眉)、番禺区鼎安(纪常)、番禺李文雄、永福周尚文(释香)、顺德冯兆年(穗滋)、番禺赵献琛(蕴卿)、番禺胡仕濂(蕃生)、番禺陈芬(柏心)、苍梧黎雍(思尧)、苍梧钟德祥(西耘)。多数围绕“居廉嗜石”及“长寿”两主题来写,艺术价值平平,但为考订居廉的交游及时人的有关情况提供了珍贵的第一手资料。

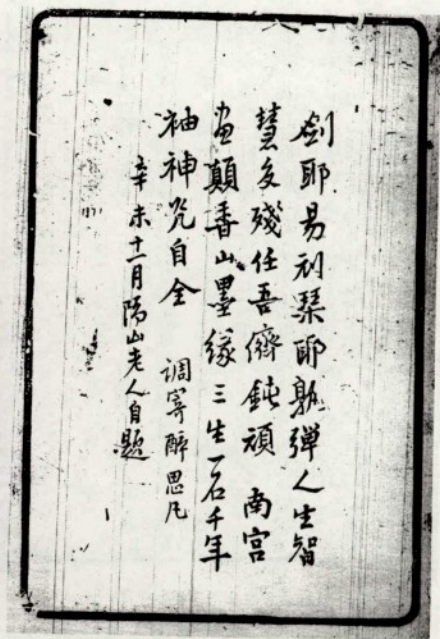
《得寿图题咏》由番禺陈瑞仝(字少鹤)序,是序集古人句,多褒扬溢美之词。其他题诗六十四首均系为《得寿图》所作。从陈良玉(1814—1881年)、陈澧(1810—1881年)均有题诗可知,此图至少系1881年以前所作,扉页谭氏之作应为后来续补。据居氏后人称,此图一直到“文化大革命”时才佚。题诗者凡五十人,他们分别是:铁岭陈良玉(朗山)、番禺徐灏(子远)、番禺陈澧(兰甫)、望江倪文蔚(豹岑)、番禺陈璞(古樵)、桂林倪鸿(云癭)、衡阳萧韶(杞山)、吉水文星瑞(树臣)、番禺杨永衍(椒坪)、清泉符翁(子琴)、番禺许其光(涑文)、鹤山吕鉴煌(海珊)、临桂张琮(石邻)、南海萧致常(伯瑶)、番禺潘光瀛(珏卿)、东莞张嘉谟(鼎铭)、平乐潘培楷(植

譚伯才繪古泉先生小像

《啸月琴馆寿言》封面

《啸月琴馆寿言》中之居廉题词

《啸月琴馆寿言》为居廉六十大寿（1887年）时，居氏友人凡十八人所作祝寿诗二十六首的结集，这十八人分别是番禺杨永衍（椒坪）、南海萧瓊常（伯瑶）、番禺潘光瀛（玉卿）、增城何桂林（一山）、番禺杨文桂（湘龄）、番禺杨文杓（星轮）、顺德邱诒桐（仲迟）、番禺伍德彝（懿庄）、番禺杨其光（仑西）、番禺潘飞声（兰史）、番禺梁晋望（介南）、苍梧杨文春（叔平）、顺德冯兆年（穗滋）、海幢僧宝筏（莲西）、东莞蔡德馨（兰甫）、苍梧黎雍（思尧）、番禺蒋为谦（枋谷）、番禺周铤（子仲）。篇首为符翕所撰《居古泉先生六秩寿序》，为研究居廉生平最早的资料，乃符翕应居廉弟子刘侗寿之约约为居廉祝寿所作之赞文。文章以文学的笔调极尽赞誉之辞，虽有言过其实之嫌（如称居廉有“徐文长之学之才”）^①，但从字里行间中不难看出居廉在六十岁之前之大致行踪、艺术造诣及在当时的影响。由于符翕与居廉同时，又为至交（后文将言及），所提供之史实是相当珍贵且可信的，对于居廉早期生平事迹的钩沉无疑具有重要的意义。关于这一点，后文将详细述及。其他诗也如《得寿图题咏》一样为居廉的交游与艺术活动提供了宝贵史料。所谓居廉不善交游、缺少可以切磋的艺术界朋友的论调在这些资料面前自然会显得苍白无力。

至于“二居”生平资料，最早见诸史志记载之典籍为《番禺县续志》之人物志，文不长，但可概见“二居”之简况。其中“居巢”条云：

①符翕：《居古泉先生六秩寿序》，前揭《啸月琴馆寿言》。

居巢，字梅生，河南隔山人，性颖异，工诗。汪琬题其集云：“空山无人，落叶如雨。抱琴独来，静与秋语。脱然蹊径，深林徐步。微闻斧声，樵子何处。溪云半销，忽见疏树。孤鹤在旁，聆此佳句。”其诗境可以想见。又善绘事，笔致超逸，非寻常画史所及。子燧，字少梅，作画有家风。^①

并注明资料来源于汪琬之《随山馆诗集》卷四和有关采访册。显然作者并未深入挖掘时人之更多资料。即便如此，在短短的不足二百字的小传里，我们依然认识到一个诗境空灵的诗人形象，而绘画反而似乎只是其余事。

“居廉”条则如是描述：

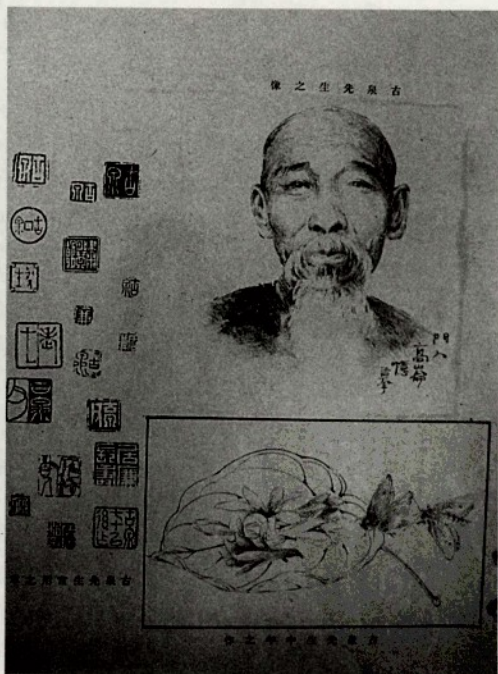
居廉，字古泉，河南隔山人，又号隔山老人。画花卉仿鸥香馆。间作山水，亦苍秀。尝作《二十四番花信图》，杨永衍为题诗，一时称为佳话，画名与兄巢埒，巢别有传。^②

注明材料来自于丘炜萋的《五百石洞天挥麈》卷三及相关采访册。在不足一百字的小传中，只是简略记述了居廉的画学渊源（“花卉仿鸥香馆”）、擅长画科（花卉、山水）及画学插曲（曾作《二十四番花信图》）等。

虽然以上两则小传均极简短，但作为归纳、整理的“二居”史志资料，无疑具有筌路蓝缕之功。

在《番禺县续志》修成之前的光绪戊申（1908年），寓居沪上之张鸣珂所著《寒松阁谈艺琐录》刻成，中载晚清画家一百五十余家，其中卷二便有“居廉”条：

居古泉廉，番禺人，人物、花卉、翎毛、山水皆称能事，尤长指头画。兄仁亦擅绘事。兄女二，均传家学。长名

《真相画报》所载居廉纪念专辑

①梁鼎芬修：《番禺县续志》卷廿四，宣统三年（1911年）刊本。

②梁鼎芬修：《番禺县续志》卷廿二。