

中国古代名家

华 嵒

作品选

华
嵒

人民美术出版社

天山積雪 乙亥春新羅山人寫於講齋書舍時年七十有四

中国古代名家作品选粹

华

品

图书在版编目(CIP)数据

中国古代名家作品选粹. 华岳 / (清) 华岳绘. ——
北京: 人民美术出版社, 2013.11
ISBN 978-7-102-06601-1

I. ①中… II. ①华… III. ①中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第280725号

中国古代名家作品选粹

华 岳

编辑出版发行

人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

编辑部 010-56692090

发行部 010-56692181 56692182

邮购部 010-65229381

www.renmei.com.cn

策 划

刘继明 王玉山

责 任 编 辑

陈 林

装 帧 设 计

杨会来

责 任 校 对

马晓婷

责 任 印 制

赵 丹

制 版 印 刷

北京图文天地制版印刷有限公司

经 销

新华书店总店北京发行所

2014年1月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06601-1

定价: 55.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

华岳及其艺术.....任颖颖 张长虹 1	隔水吟窗图轴 30
天山积雪图 5	三狮图 31
嗽荔图 6	秋林观泉图卷（局部） 32
嗽荔图（局部） 8	秋林观泉图卷（局部） 34
柏下仙鹿图 10	秋林观泉图卷（局部） 36
柏下仙鹿图（局部） 11	秋林观泉图卷（局部） 38
高枝好鸟图 12	山水册页（之一） 40
高枝好鸟图（局部） 13	山水册页（之二） 41
黄鹂垂柳图 14	山水册页（之三） 42
黄鹂垂柳图（局部） 15	山水册页（之四） 43
黄鹂垂柳图（局部） 15	山水册页（之五） 44
花鸟立轴 16	山水册页（之六） 45
花鸟立轴（局部） 17	山水册页（之七） 46
设色鸂鶒双栖图 18	山水册页（之八） 47
设色鸂鶒双栖图（局部） 19	山水册页（之九） 48
设色鸂鶒双栖图（局部） 19	山水册页（之十） 49
寒梅翠鸟图 20	山水册页（之十一） 50
牡丹竹石图 21	山水册页（之十二） 51
桃潭浴鸭图 22	写生花鸟草虫册页（之一） 52
桃潭浴鸭图（局部） 23	写生花鸟草虫册页（之二） 53
疏树归禽图..... 24	写生花鸟草虫册页（之三） 54
疏树归禽图（局部） 25	写生花鸟草虫册页（之四） 55
疏树归禽图（局部） 26	写生花鸟草虫册页（之五） 56
柳禽图 27	写生花鸟草虫册页（之六） 57
梅竹春音图 28	写生花鸟草虫册页（之七） 58
梅竹春音图（局部） 29	写生花鸟草虫册页（之八） 59
	海棠白头图 60

华岳及其艺术

任颖颖 张长虹

华岳（1682—1756），清代画家。福建上杭县白沙村华家亭人，原字德嵩，更字秋岳，因上杭旧属汀州，古名新罗，故华自号“新罗山人”。另有别号东园生、布衣生、白沙道人、离垢居士等。作为职业画家，华岳画技全面，工画人物、山水、花鸟、草虫，尤能脱去时习，力追古法，天真发露，超出物表，写鸟兽尤佳。华岳兼善书法，又能做诗，著有《离垢集》五卷，诗风淡雅。时人称其诗书画“三绝”。华岳为清中期绘画大家，扬州画派的代表人物之一。

华岳自幼酷爱绘画，涉笔成趣，后因家贫失学，备受世俗冷落。康熙四十二年（1703年）华氏家族重建祠堂，华岳被推荐为正厅画壁画，因身份低微，乡绅群起反对。后来他偷进祠堂，画了四幅壁画后愤而离乡飘泊，流寓于杭州。光绪十五年（1889年）罗嘉杰刊印华岳《离垢集》，在序言中说：“上杭华氏祠堂壁，至今墨迹犹存，盖山人所作也。”说明这些壁画保留了很久。

离乡之后，华岳来到杭州，戴进、蓝瑛等北宗画家皆出于杭州，“浙派”风格也在此盛行。华岳山水画多少受到“浙派”影响，但他能由此上追南宋院体绘画，又超越了“浙派”。华岳绘画广取宋元各家之长，对于明清画家艺术精华也有吸收。在杭州，他结识了不少文人朋友，如徐逢吉、蒋雪樵、厉鹗、吴石仓、金志章等人。在他们的影响下，华岳逐渐潜心于诗文创作，这也促使他开始由一个画工向一位文人画家转变。

中年时，华岳曾北上入都，到过北京、承德、津门等地，但并不如意。康熙五十七年（1718），华岳自北京返回杭州，顺道游历了嵩山、华山等名山。回到杭州之后，华岳潜心吟诗作画，完成《月季蛱蝶图》、《白云松舍图》、《郑玄诫子图》等一批集人物、山水、花鸟在内的作品。这些作品中的款题诗歌明显增多，这既体现了他在书法方面所取得的进步，也表现他作为一个诗书画全面发展的文人画家开始成熟。

在50岁前后，华岳由于生活所迫，去扬州卖画谋生，客居在家境较宽裕的布衣名士员果堂的“渊雅堂”中。华岳在员家教书作画，员家则担当他绘画上的经纪人，帮其销售画作。华岳的性格“落落寡合”，他在扬州所结交的朋友主要是金农、郑燮等书画家及徽商马曰琯、马曰璐兄弟。

华岳与“扬州八怪”的金农、高翔、李鱓、郑燮等人均有交往，或唱和，或题跋，并有合作作品多幅。而郑燮等人以画抒情，托物言志的情怀，更是影响了华岳晚年的画风变革。故也有人将华岳归入“扬州八怪”。晚清汪鋐甚至认为“扬州八怪”画风不过“示崭新于一时，只盛行乎百里。”幸亏有华岳的出现，才“力挽颓波。”认为华岳的艺术成就远高出于其他诸家之上。

华岳在花卉画方面，受清初画家恽寿平影响颇深。恽氏绘画设色清丽，笔韵生动。不过恽氏多用没骨法，而华岳更注重笔墨，他的花鸟画风格清新俊秀，率意疏容，如《桃花鸳鸯图》、《设色鸬鹚双栖图》、《疏树归禽图》等，采用小写意画法，用笔干湿结合，笔墨和造型结合自然，让人几乎能感受到禽鸟毛羽的细致蓬松，作品既有细节描写的精微性，又不失笔墨上的简逸生动；用色艳丽，又不失和

气。从《设色鸂鶒双栖图》、《梅竹春音图》、《山雀爱梅图》、《寒梅翠鸟图》、《春水双鸭图》等作品能看出，华嵒所画鸟雀，角度十分“刁钻”多样，动感十足，洋溢着浓郁的生活情趣，完全不同于以往模仿古人或模仿画谱而成的程式化的鸟雀图像，这是华嵒花鸟画突破古人之处。华嵒花鸟画的这些特点，影响很大，直到“海派”大师任伯年出现后，才被真正超越。

华嵒在人物画方面成就也很突出。他的人物画早期主要得益于陈洪绶，雍正乙巳（1725年），他甚至以补绘陈洪绶《西园雅集图》（北京故宫博物院藏）的方式向陈致敬。《刘訐游山图》中人物画法仍为陈洪绶风格，而《金谷园图》绘西晋石崇在金谷园内观赏宠姬绿珠吹箫的情景，人物衣纹洒脱劲利，已渐自陈洪绶脱化而出。华嵒还吸收了马和之“兰叶描”的画法，自成一种减笔画法，形象有所夸张而又不变形，线条简练柔劲，如其作品《柏下松鹿图》等，人物衣纹较为舒缓，表现出沉静的气氛。而《嗽荔图》人物线条疏密结合，体现出一种节奏感。

华嵒山水画广泛取法宋元，并结合明清画家风格。《秋林观泉图》和《嗽荔图》山水风格取法南宋院体，《秋林观泉图》典型的截景构图来自李唐；《嗽荔图》虽主要是人物肖像画，但作为配景的山石斧劈皴与荔枝树画法近于马远，右侧近景山石、树木却又近“浙派”风格。《万壑松风图》、《白云松舍图》画面繁密，多取元人风格，尤近于王蒙。《隔水吟窗图》则以青绿画法营造远离尘世的神仙世界，画法上有取法于清初石涛之处，而空灵则过之。

《刘訐游山图》、《金谷园图》、《西园雅集图》（补绘陈洪绶作品）均是人物与山水画结合的典故故事画。

《刘訐游山图》中的刘訐，为南朝宋名臣刘怀珍从孙，事见《南史》卷四十九“刘怀珍传”附。《南史》记刘訐“善玄言，尤精意释典”，既通玄学，又对佛学感兴趣。訐隐居不仕，与陈留阮孝绪、族兄刘歊友善，都下谓之“三隐”。他“常着縠皮巾，披纳衣，每游山泽，辄留连忘返。神理闲正，姿貌甚华，在林谷之间，意气弥远，或有遇之者，皆谓神人。”这正是南朝名士放情山水之间的典型做派。从画面看，《刘訐游山图》表现的其实是“三隐”游山图，他们偕童子数人行山林间，人物画法近于陈洪绶，其中侧身背对我们的拄杖戴帽者，应该就是刘訐。与此画人物造型相近的作品是华嵒补陈洪绶《西园雅集图卷》。据卷后华嵒题跋，此画本为陈洪绶构图，华嵒在符氏“秋声馆”见到此画时，陈只画了“孤松盘郁处”一段，未能完成此卷。主人请华嵒续成此画，华嵒欣然同意。此画山重水复、竹树繁茂，人物众多，体现出华嵒多方面的才能。华嵒对此卷的自我评价是：“墨笔精良，有愧前人。若开生劈秀，当与頔颔高下，则吾又未敢竟让也。”认为自己在笔墨“精良”方面虽比不上陈洪绶，但在“生”与“秀”方面有独到之处，不让古人。说明他对自己艺术的自信。《金谷园图》中的山水树石，则已是华嵒的个人面貌。

《天山积雪图》在华嵒山水人物画结合的作品中，是构图最为巧妙的一张，充满了异域情调。狭长的画面上图绘雪山脚下，一个身披大红斗篷的旅客，牵一匹双峰老驼，艰难地跋涉于冰雪之中。天色灰暗，四野空旷。画中旅者和老驼均举首仰望，原来一只孤雁横掠空中。此图以对于空间和时间感的敏锐把握而引人关注。

由于是职业画家，华嵒作品中也包括一些格调不高的应酬作品，比如《柏下仙鹿图》表现长生成仙的意思，应是为他人祝寿之作。而《三狮图》绘三只狗一样的狮子卧于岩间观瀑，寓意升官发财。

华嵒本人的亲传弟子不多，除了雇主扬州员家的子弟之外，他在扬州还收了陕西人张四教为徒，另有在西湖玲珑馆汪氏家里教的女弟子汪璫。然而他的艺术影响却十分深远，同乡传承他画风的有徐冈、徐泽，还有吴江沈焯等。后世画者争相效仿，一定程度上影响了清中期以后的花鸟绘画。

图 版

天山积雪图

錢唐周子念謗嘗愛
東坡居士曰啖荔支三
百顆不妨長作嶺南人
之句以為荔支佳品嶺
南僻地生於吳越者必
終身不得一至即至亦
未必適遇其時東坡之
言良不為過余聞產荔
其地者象形維肖具以
三十季想慕不可得
之物一旦箕踞其間羅
列而進四時之春不皆
在吾盆盍聞乎味其言
蓋亦雅人之深致也因
樂為之圖

丁亥長夏秋岳華品并題

啖荔图

錢唐周子念修嘗愛
東坡居士曰啖荔枝三
百顆不妨長作嶺南人
之句以為荔枝佳品嶺

啖荔枝图（局部）

柏下仙鹿图

柏下仙鹿图（局部）

惜春好鸟志高枝。盡日嬌啼。不日持翎白綠。
房窺翠。影此情曾有幾人知。
布衣生

高枝好鸟图

高枝好鸟图（局部）