

虛谷畫集

Hsu Ku
Collected Paintings

藝術圖書公司印行

J H S U K U

COLLECTED PAINTINGS

虛谷畫集

藝術圖書公司印行

HSU KU

COLLECTED PAINTINGS

First Edition: 1985
All Right Reserved

Editor in Chief: Ho Kung-shang
Publisher: Ho Kung-shang
Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18, Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 321-0578
(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$
PAPER BACK US\$

J H S U K U

COLLECTED PAINTINGS

虛谷畫集

藝術圖書公司印行

HSU KU
COLLECTED PAINTINGS

First Edition: 1985
All Right Reserved

Editor in Chief: Ho Kung-shang
Publisher: Ho Kung-shang
Published by Art Book Co., Ltd.

Address: (4F) No. 18, Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: (02) 321-0578
(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$
PAPER BACK US\$

海上畫派的崢嶸頭角

虛谷

行徑特立孤獨
藝術遠離凡塵

陳長華

清末民初，上海以繁華商埠的閃爍地位，吸引無數的文人畫家，一時人才濟濟。形成近代中國繪畫主流之一的「海上畫派」，即在此環境下崢嶸頭角。此派別的名家巨擘有五十多人，虛谷和尚特立孤獨的行徑，和遠離凡塵煙火的藝術風格，分外顯得突出。

虛谷的作品傳世不少，關於他的身世和家庭背景却很難找到詳實的記載，由此更添增他藝術的高深莫測。從「寒松閣談藝瑣錄」、「海上墨林」諸書中，我們得知虛谷本姓「朱」，名「懷仁」，原籍安徽新安，後移居現在的揚州。他生於清道光三年（西元一八二三年），太平天國時代，他擔任清軍參將，半途出家為僧。

虛谷在棄俗之後，將書齋取名為「覺非」，大有向舊日往事告別之意；但是這位僧人看破紅塵，並非如一般了却俗緣的男女一樣吃素拜佛。他身着僧衣，歸依於他狂熱的藝術。「閑

中寫出三千幅，行乞人間作飯錢。」他的詩句反映他現實的一面。他踩著布鞋，在上海、揚州、蘇州一帶，賣書賣畫維生，倒也落得野鶴似自在的生活。

清代有不少僧人畫家，在亂世烽火中歸隱，雲遊四海，憤世嫉俗之心情，訴諸於恣意孤高的筆墨；虛谷攜帶筆墨，到處為家，他筆下豐富的題材，說明了他的足跡行遠，見識寬廣，所謂藉物抒情，他在落筆時，不能說沒有憂思和喟嘆，只是有意或無意間，淡化了形式語言的色彩，轉化成詩情的表達，這種婉轉隱喻、欲說還止的筆墨感情，似乎更具備了反覆咀嚼的品味。

「海上墨林」書中，形容虛谷「落筆冷雋，蹊徑別致」；筆墨以拙厚勁挺有名的吳昌碩，是虛谷的知音良友，他在虛谷的一幅畫中，曾題字說「十指參成香色味，一拳打破去來今」。虛谷的藝術路途既非一味依循前人傳統，也

非無古人之筆墨，更重要的是他在汲取傳統長處之餘，虛心學習同輩畫友長處。從他留世的作品，不難發現受八大山人、新羅山人、惲南田、金冬心等人的影響；但他的天賦異稟，致使從眾家走出一條個人道路。

紫陽山人虛谷才華橫溢，從他在多樣題材的表現可見一斑。顧鶴逸在「虛谷山水手卷跋語」中說：「虛谷山水清而不枯，密而不亂。」虛谷喜歡用乾筆偏鋒。作山水，參照安徽畫派的蒼勁清逸風格。有時以白描起稿，略施色彩，風景平地而起，悠然可喜。他的線條掌握極好。可粗可細，有強有柔，有斷有續，行雲流水，鋪敘得不染塵埃。

在他的山水冊裏，我們不難沉醉於他用側筆，俐落佈置的茅舍竹林、湖水帆影。他是做到了寧簡不繁；但也非取巧的惜墨如金。必要的時候，他散落一些墨、一連串線條；有些時候，他確實做到絕對的純淨，三兩筆勾下一間房舍，海闊天空，任你的想像去添附世間俗務。虛谷對於色彩，和線條一樣追求雅潔。他避免採用搶眼的紅綠，或強施重彩以奪人視線。他在山水畫中用的淡藍、淺綠、鵝黃、粉紫、輕淡有味，紙面詩情更顯而易見。

花鳥蔬果在虛谷作品當中，佔據相當的比例。他畫這一類題材，構圖方面常有新意，物體表現也脫離刻板的形式。虛谷在山水畫強調近乎禪趣的境界；花鳥果蔬用筆較曠達，展現出世的灑脫豪情。他筆下的「四君子」梅蘭竹菊，一反傳統的佈局，「修竹雙鳥」的竹叢，由左而右擴散，枝葉飽實；「松菊圖」的菊花，佔據正中的畫面。

花卉之構圖，過繁則顯凌亂無序；簡略又嫌空洞無神；虛谷筆下的花卉，即使枝葉穿插，花片交錯，也不流於無頭失緒，相反的，顯出無限的生機和氣勢。

虛谷的枇杷和金魚也十分有名。汁水欲滴的

枇杷，以淺色暈染而成，短筆濃墨形成枝葉，具有樸拙的趣味。他的金魚畫，相當受商賈喜歡。主要金魚意味著「鴻運當頭」，買畫者為求好兆頭。虛谷的金魚造型甚為可愛，一雙靈活的眼睛，似看穿人間虛幻。

他通常以墨描成魚身，再以數筆絳彩，略事染魚身及頭部，偶然在眼部加上些許綠意，更顯俏皮。他畫金魚，鮮少單獨成立。有的是古松金魚，有的以紫藤花做背景。金魚的排列如垂下之柳身，那樣悠閒美妙。若干金魚畫以春天為主題，春波游魚，略加浮萍或水草，畫面更為生動了。另有題名「紫綬金章」的金魚畫，則是應作官人家之求，比喻紫帶扣在圖章紐扣上，晉爵受祿。

虛谷對於梅花也有偏愛。他生前在蘇州獅林寺附近的梅林，畫了許多梅花。清光緒二十二年（一八九六年），獅林寺的方丈恬齋聽到虛谷逝世的消息，還專程趕到上海，將他師父安葬於光福石壁山，在一片梅林的懷抱。

「無端白雪落沙來，古本疏枝上粉苔。似雪似花花似雪，梅花又向雪中開。」虛谷寫冬日傲霜的雪梅，也描寫浮生塵世外，有粉有色的春天梅樹。章法奇特，頗具個人風格。

虛谷筆下的松鼠也是一大特色。他充份發揮山水「披麻皴」的畫法趣味，畫松鼠毛茸茸的身體，鬆動而紮實，乾擦淡暈的效果，增加畫面動態感覺。松鼠或偷食葡萄，或在松林嬉戲，或在竹梢休憩，莫不靈巧活躍。

虛谷和尚在中國近代繪畫史列身傑出地位，由於他反芻傳統筆法和精神，以深厚的技巧基礎，進一步探究新求變之道，也因他的智慧與領悟力，得以追求理想的藝術完美境界。當然，他的七十多年人生，免不了為五斗米畫些應景流俗之題材；他的本事也就在於經營「俗中之不俗」，如此在商業氣氛濃厚之上海，僧人的心情才不致於作過份的妥協。

1 咏之先生五十歲像

2 瑞蓮放參圖
The Temple

仿元人小品
丁巳年

3 仿元人小品
A Sketch Imitated from Yuan Style

春風新艷
丁巳年

4 春風新艷
Blossoms in Spring

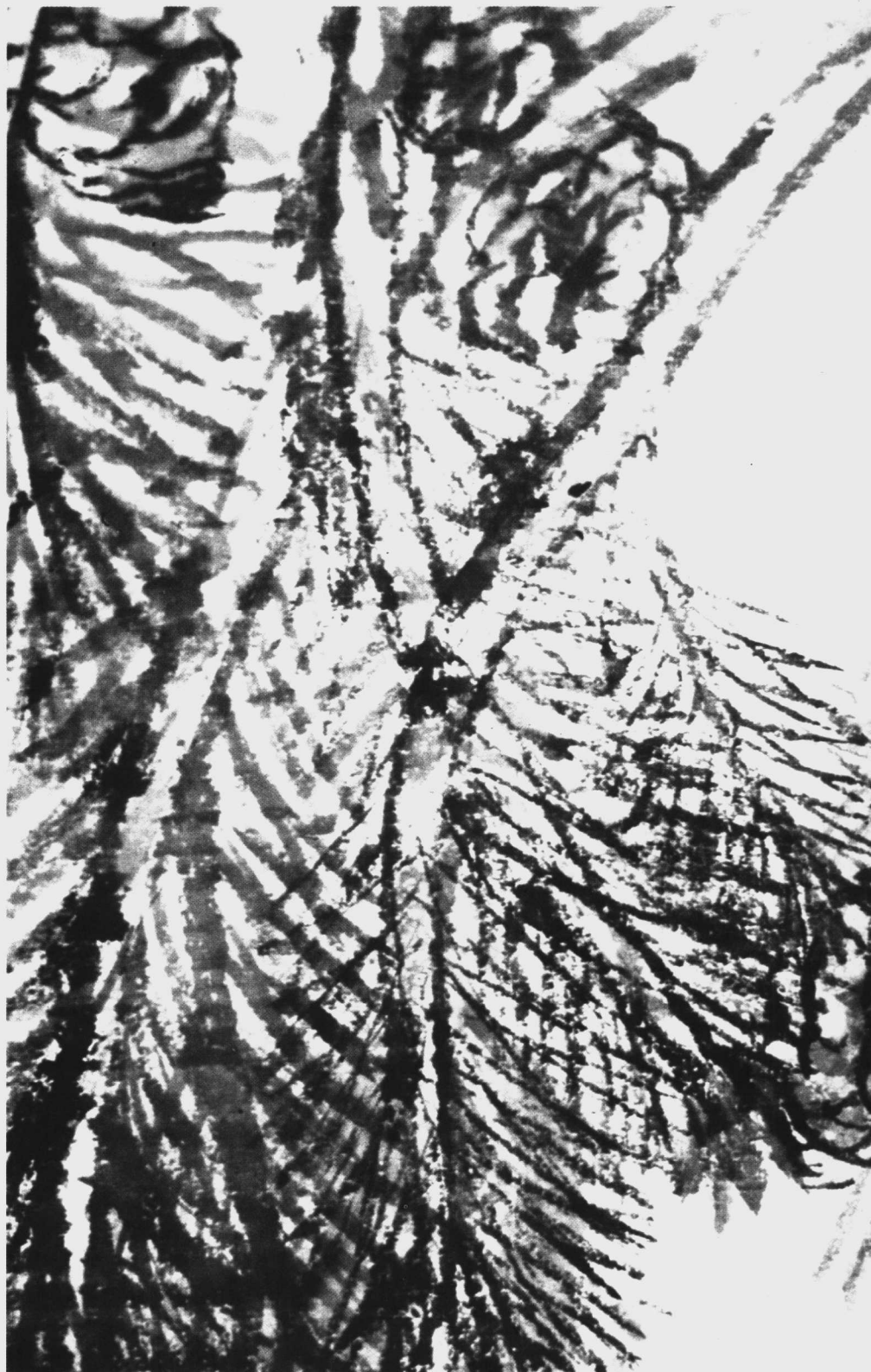

5 修竹月季 (團扇)
Slender Bamboos

李苦禅
画

6 松
Pine Tree

7 桃子熟矣
The Ripe Peach

8 湖山清味
The Meat of Lotus Seedpod

百合青果

9 百合青果
Artichoke and Fruit

扁豆

10 扁豆
Flat Beans

青郊一雨後

光緒十五年己丑十月八日燈下書奉

白粉萬花中

無他先生一笑即成之

篆

新石魂千古
好夢春四時

篆石永尚友

分石

窗空明月是前
 身月照煤花
 灯外清光腾
 煤影横斜地
 偏地煤花偏地春

月煤
 唐六如

雪端白雪底
 未在本疎枝上
 粉苔似雪似花
 似雪煤花又
 雪中月

雪煤
 唐六如

13 行書詩稿
 A Poem in Running Script

14 行書詩稿
 A Poem in Running Script