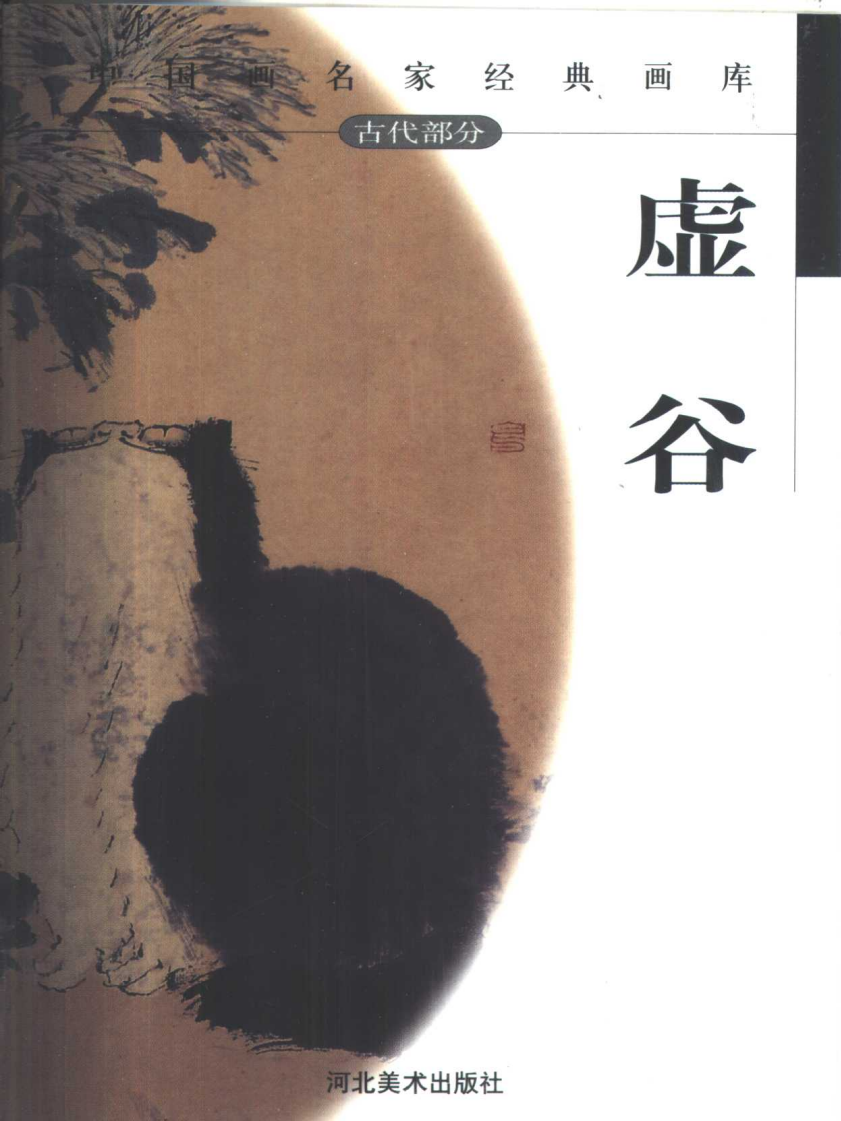

中国画家经典画库

古代部分

虚谷

河北美术出版社

中国画名家经典画库

古代部分

虚谷

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画名家经典画库. 虚谷 / 贾德江主编.
—石家庄: 河北美术出版社, 2001.7
ISBN 7-5310-1645-1

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品集
—中国—清代 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第
031832 号

(冀) 新登字 002 号

中国画名家经典画库 (古代部分) 虚 谷

出版: 河北美术出版社
发行: 河北美术出版社
社址: 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编: 050071
经销: 全国新华书店
制版: 北京利丰雅高长城电分制版中心
印刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司
开本: 890mm × 1240mm 1/64
印张: 3 印数: 5000
版次: 2001 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5310-1645-1/J·1340

定价: 30.00 元

中国画名家经典画库

中国画名家经典画库·虚谷 ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGDIAN HUAKU XUGU

总 策 划：张晨光

主 编：贾德江

封面设计：九 千

版式设计：江 冉

责任编辑：张建斌

贺宝银

冀少峰

苑诚心

王 丰

虚谷所见

● 吴冠中

我确乎常怀念虚谷，我似乎见过他，是一位精神矍铄的清瘦和尚。是他绘画中修长素雅的艺术形象和锐利的笔锋感染了我。每见作品便见其人，感到熟悉、亲切，酒逢知己千杯少，可惜他与我们相隔100年！

虚谷愈来愈被人们赏识了，虽然有关他生平的资料寥寥无几，但评论其作品的文章日益多起来。最近读到四川人民出版社出版的《虚谷画选》，虽只限于上海博物馆之收藏，可喜已是第一本虚谷的专集。老友郑为所撰的前言，引起我的共鸣，我想侧重谈谈虚谷在客观物象中所见的形式美世界。

出世的和尚，入世的画家，虚谷表现的都是生活情趣：枝头的长虫、临流的甲鱼、松鼠窜竹林、鱼群逐落花……他的创作基于写生，有时近乎水彩画。水彩画近乎没骨，靠色层渲染衬托。虚谷主要依靠线结构之骨，瘦骨嶙峋，复以淡墨浅绛使之滋润。他在写生中多用减法，减去一切与显示美感无关的笔墨粉彩；他在减法中有时又搀以加法和乘法：枝密、叶密、线密、点密，为的是织网成面。总的看来，虚谷着重在客观物象中着力捕捉和表现潜藏其间的形式美。他通过写生悟出了形式美的构成因素，掌握了形式美的规律。这方面，比之古代画家和他同时代的画家，他是先驱，然而他当时遭遇的是冷落。

有成就的画家都有自己的形象世界，也都

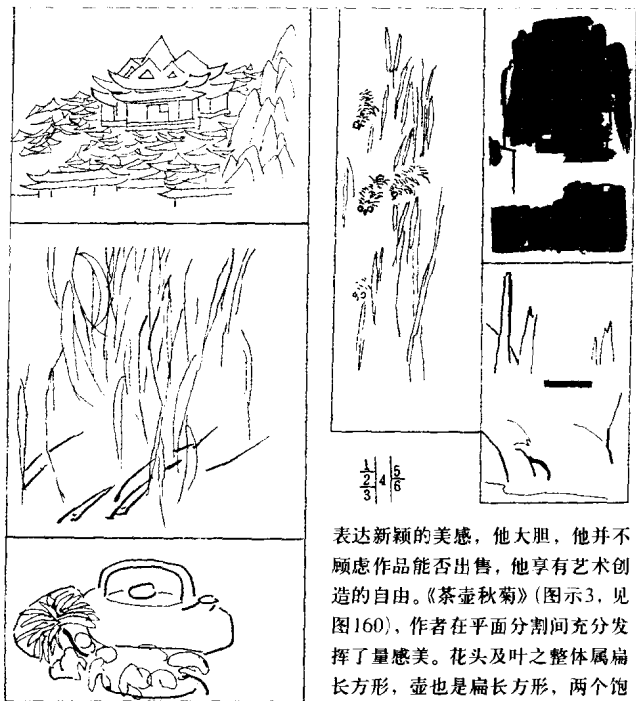

紫藤金鱼图 / 虚谷

局限在自己的形象世界里,虽然大都竭力想扩展这个世界。虚谷的所见,虚谷的形象世界是十分鲜明的。甲鱼的盖——一块多角似圆的板状形,藕的切片,也近似多角似圆的板状形。藕有孔洞,正如甲鱼盖上有图案,块中块,被画家的慧眼发现了几何形组合在形式结构中的作用。苹果伴香炉,方形的香炉有棱有角,那苹果也被感染而呈现有棱角的体态。虚谷不识塞尚何许人也,如果他们在苹果桌上相遇,倒是棋逢敌手了!虚谷有意推敲形式构成,扣他一顶构成主义的帽子,绝非为了贬他。如《古殿银妆》(图示1,见图73),作者眼里的楼台和树石都是几何形的统一体。房顶门窗等的几何形是人所共见,而树石也以相应的几何形体态来环抱楼台,那只是画家的独特而敏锐的感受,而且只是独特画家的敏感。一反陈腔与滥调,虚谷在众以为单调的几何形中谱新曲。此画作于1876年,属于较前期的作品,虽不能说是他的代表作,但代表了他大胆探索中的明显倾向。《柳叶穿梭》(图示2,见图53),柳叶似尖刀,鱼亦似尖刀,刀刀相碰发出了铿锵之声。作者用众多锋利的尖刀式几何形交错构成了错综而清新的画面,他捕获了运动与速度中的形象,表现了瞬间的美感。看那柳叶,似乎草草挥写,并不精致;看那游鱼,方棱方角,眼开眼闭,更不符合赞扬“逼真”作品时人们所说“栩栩如生”的概念。作者大胆用新颖的手法

绿竹松鼠图 / 虚谷

表达新颖的美感，他大胆，他并不顾虑作品能否出售，他享有艺术创造的自由。《茶壶秋菊》(图示3，见图160)，作者在平面分割间充分发挥了量感美。花头及叶之整体属扁长方形，壶也是扁长方形，两个饱满的长方形互相抱合，只是头东头西，方向相反。这里，令人想起毕加索作的《斜躺着的农民夫妇》，也

是头东头西，人的体形竭力往粗短里压缩，使之构成两个长方形的抱合，强调了饱满的量感美。菊花花朵的长方形与壶把所构成的长方形彼此类似，前者有繁密的花瓣构成，后者是空疏的漏窗；壶盖上那单线构成的纽，小小的椭圆形与花叶的大小及形状也正仿佛，而黑白相反。笔墨无多的小幅册页，耐人寻味，正缘其间艺术处理的匠心独苦。

对照与协和，是造型艺术中最常用的手法，这一对矛盾中辩证关系的发挥，影响着作品千变万化的效果。虚谷画面总予人协和的美感，作者总藏对照于协和之中。他常表现松枝间的松鼠，细瘦飘扬的长线是松针，钉头鼠尾的短线是鼠毛，画面上下左右均属线的世界。长线与短线相对照，松针与鼠毛逆向运动，其间组成了线的旋律感。松针所占面积虽大，稀稀疏疏，亮度大，松鼠体形虽小，密纹又淡染，浓缩成块面，在整个画面中像是几个小小的秤砣，总恰到好处地维护着画面的均衡感。我手头无这类松与松鼠作品的图片，只有一幅《绿竹松鼠图》（图示4，原作见故宫博物院藏画）也同样可看出作者经营的苦心。这里竹叶如柳叶下垂，垂线是主调，与之对照，松鼠的毛都横向放射。故宫博物院的《梅鹤图》更说明他藏强烈对照于高度协和的用心。素净的白鹤藏于枝杈与花朵的点线丛中，但点线的分布与白块大小的相间却仍是画面的统一基调，

梅鹤图 虚谷

溪山行旅图，范宽

这一手法同样见于《梅花书屋》中（见图174）。

虚谷的画眼，即他对物象的观察方法，是剖析形式美的法则。他侧重画面的整体组合，重貌不谨毛。犹如所有的画家，作品并非都出色，但他的作品大都透露着苦心的艺术设计。如他在金鱼、枇杷、葡萄、茄子等等题材中，竭力表现圆形与弧线间的相互呼应之美感，和尚之意未必只在花果之间也！

客观世界的美感不断被世世代代的画家们表现，画家通过描绘具体物象表达自己所见的美感。成功的作品充分表达了作者的美感。兢兢业业，虽作了具体而详尽的描摹，但未能捕获美感的图画，进不了艺术的范畴。形象之所以美，其中构成形式美的条件和规律是什么，这些有关形式美的科学分析和理解，都是通过历史阶段逐步被人们认识的。古代画家创作了许多伟大的作品，失败的作品当然就更多，或一件重要的作品在某一方面失败了，留下严重的缺陷，这都是给后人在实践中总结经验和探索规律的宝贵遗产。范宽的《溪山行旅图》（图示5）是一幅历史性的杰作，气势磅礴，其厚重感之形成首先由于两大块长方形的安置，矗立的长方形与横卧的长方形均属相似的长方形，而矗立与横卧（基石）是强烈的对照。两块长方形的比例是稳定感与力量感的决定因素，这是大厦结构的首要问题，是建筑工程。山石间还潜伏着许许多多长方形，或近似

长方形,组成全幅画面形体单纯统一的基调,树木、流泉之穿插决不破损这一珍贵的基调。马远的《踏歌图》(图示6)中固也有许多杰出的表现手法,但在构图处理中却犯了门框似的平均划分之病,他于此没有重视平面分割的要害作用,其基本结构陷入了重复单调,无可救药,虽然许多局部都很严谨、完整。如果说古代画家尚未及重视从对象中抽出构成美感的形式规律,那么虚谷悟出了这一规律,知其然而知其所以然,他积极主动地运用与发挥了这一规律,他做出了绘画向某一新领域展拓的创造性尝试!

踏歌图 / 马远

图版 ▶

图版目录

松鹤延年图轴	1	山水人物图等(扇面二帧)	40
篮花图轴	2	果品图轴	41
松菊石图轴	3	山茶水仙图轴	42
蜀葵枇杷图轴	5	杂画册二开	43
绿竹松鼠图	6	杨柳八哥图轴	45
荷花图	8	枇杷茎	46
菊花图	9	杂画册二开	48
紫绶金章图轴	10	佛手枇杷图轴	49
日长山静图轴	11	枇杷图轴	50
枇杷(团扇)	13	秋月八哥图轴	52
桃花游鹅图轴	14	墨竹金鱼图轴	53
莲藕等册页二开	16	竹禽图	55
黄耳图轴	17	山水册十二开	56
午瑞图轴	18	松鼠图轴	66
王者之香	19	翠竹黄花图轴	68
开到人间第一花	19	菊花图轴	69
松蕉图轴	21	猫蝶图轴	71
梅花图轴	22	杂画册	72
菊猫图	23	杨柳金鱼图轴	73
沈麟之葑山钓徒像图轴	24	无极长生图等(扇面二帧)	74
松鼠葡萄图(扇面)	26	菊鹤图轴	75
松鹤延年图轴	29	松鼠葡萄(团扇)	77
红枫寿带图轴	30	彭公像图轴	79
杂画册三开	31	秦赞秀小像图轴	80
梅鹤图轴	33	秋实图轴	82
梅竹图等(扇面二帧)	35	杂画册二开	83
观潮图轴	36	白猫寻捕图	85
杂画册二开	38	山桃图轴	86
花果图轴	39	簪菊图轴	87

图版目录

绿竹松鼠图轴	89	鱼藻图	133
花卉四段图卷	90	竹鹤图	134
杂画册二开	95	枇杷夏熟等图册二开	135
松月图轴	96	菊花图轴	137
耄寿图轴	97	翠竹松鼠图轴	139
湖石牡丹图轴	98	三鱼图轴	140
柳树(团扇)	100	鱼藻图轴	140
杂画册二开	101	菊花图轴	142
梅鹤图轴	103	花果册页二开	143
瓶菊图轴	104	垂柳松鼠图册	144
虚心我师等(扇面二帧)	105	秋菊图轴	145
柳枝松鼠图轴	106	秋林独眺图(扇面)	146
红枫寿带图	108	梅鹤图轴	149
水仙石图轴	109	枫林塔影	151
春波鱼戏图轴	110	山水册十二开	152
兰花金鱼图轴	110	梅花图轴	159
无量寿佛图轴	111	篱菊图轴	160
芦荻山雀等册页二开	112	丛菊暗香图册	161
杂画册	113	松鼠觅食图	162
春风新艳图(扇面)	114	江天梦话图卷	164
果木四条屏	117	云山塔影图	164
紫藤金鱼图轴	121	松鼠葡萄图轴	167
花卉图卷	122	兰花图轴	168
红梅狸奴图轴	127	紫绶金章图轴	169
水草白鲦等册页二开	128	松菊兰图轴	170
猫(团扇)	129	菊花图轴	171
松鼠金鱼图轴	130	莲花荷叶	173
松石水仙图轴	131	松鼠葡萄图等(扇面四帧)	174
柳枝松鼠图轴	132		

NO.1

松鹤延年图轴
纸本设色

177cm × 94cm

康
居
月
旦

NO.2
篮花图轴
纸本设色
80.5cm × 44.5cm