

王树村
著

历
代
名
家
作
品
丛
书

钱 慧 安 白 描 精 品 选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

钱 慧 安 白 描 精 品 选

王树村 著

天津人民美術出版社（全國優秀出版社）

图书在版编目(CIP)数据

钱惠安白描作品选 / (清) 钱惠安绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006. 1
ISBN 7-5305-3097-6

I. 钱... II. 钱... III. 白描-作品集-中国-清后期 IV. J222.52

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第 117248 号

历

代

名

家

名

画

丛

书

钱慧安白描精品选

出版人: 刘建平

责任编辑: 刘 正 张 璐

文字作者: 叶浅予 王树村 等

总体设计: 刘 正

电脑设计: 张 璐

图片拍摄: 魏 东 支养年

校 对: 王正余 陈 玫

出 版: 天津人民美术出版社

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 河北霸州市光辉印刷有限公司印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/12

印 张: 12

印 数: 1-2500

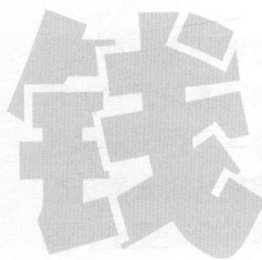
2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

定 价: 36.00 元

版权所有 侵权必究

叶浅予先生与王树村先生合影

慧安与清末人物画

叶浅予

人物画在宋代以前是中国画的主流，元朝以后，山水花鸟画大兴，人物画便相形逊色，明代中期，出了一位人物画大家仇十洲，挤进了吴门四杰，和沈周、唐寅、文徵明等山水画大家并起并坐。到了明末清初，又挤出了一位陈洪绶，他的人物作品，奇拙古朴，淳厚博大，给山水画占绝对优势的当时，开放了一朵奇花异卉，并且光照后代。

清朝前期二百年，人物画仍然相当凋零，没有杰出人才，不过仇、陈二家的影响却时断时续，其间学仇的有顾见龙、柳遇、吴求，学陈的有金史、张士傑、沈华范、马正信、卢九牧等人。改琦、费丹旭都学过陈，也有仇的影响。

在这一个时期里，围绕着扬州画派的著名画家如闵贞、黄慎、罗聘、华岳等，或远接戴进、吴伟、梁楷、牧溪，或近师上官竹庄，和仇、陈缺少渊源。

到了清代末期，山阴三任：任熊、任薰、任颐，直接继承陈洪绶的衣钵，以银钩铁画之笔，伟岸古朴之象，纵横江南画坛，大大发扬了老莲的艺术流派。任颐后期的画，得力于深刻观察生活，笔墨流畅，形象生动，在浑厚古朴中具有活生生的现实感，特别是他的肖像画成就更高，着墨不多，而神采奕奕，把传神水平推到了一个崭新的阶段。

活跃在光绪年代（公元1875年以后）的人物画家，还有以吴友如为首的一派时事风俗画家，他们的作品通过《点石斋画报》的传布，大受群众欢迎，他们除了具有传统人物画的根底，还具有绣像插图和民间风格的修养，并且受到当时已流行在上海的外国版画插图的影响，使人物画面目一新。这一派画家虽然已从传统的人物画分离出来，却是推动近代人物画向前发展的一股重要力量。

《点石斋画报》出现在19世纪80年代的上海，是中国人物画发展史上的重要标志。在那以前，人物画所反映的内容，大部分是神话历史故事或道释儒流仕女；那以后，社会风俗或山海奇闻都入了画。在那以前，人物画的流布只限于条幅中堂，收在客厅书房里；那以后，成了人人手中的读物。人物画的反映面和接触面扩大了，因而也促进了本身的发展。

清末人物画的特点，除了群众化这一个因素外，还有一个因素是，画家们大都具有传神写像的工夫，这工夫促成画家敢于去描绘现实人物，从而发展了他的表现技巧。中国的写像传统由来很久，到了明清之际，传神的艺术更臻于完美，著名的画家如曾鲸、冷枚、丁巳、顾见龙、费丹旭，都是杰出的写像能手。任颐所画的人物形象所以如此生动，很得力于写像的功力。我们知道写像的功力，建筑在认识人物个性特征的基础上，画家必须广泛而深刻地观察现实人物，才能积累这种功力。那些脱离现实，只在前人粉本中讨生活的画家，当然只能望洋兴叹。由于具有观察现实人物的习惯，清末的人物画家，尽管画的还是古装人物，但可以感到时代的气息。

钱慧安是和任颐同时活跃在上海的著名人物画家。他又名贵昌，字吉生，别号清谿樵子。生于1833年，即道光十三年，卒于1911年，即宣统三年，这年是辛亥革命爆发的一年。他的出生比任颐早7年，任颐却比他早卒15年，他在上海画坛的活动时期比任颐多二十年光景。

钱

慧

安

白

描

精

品

选

据钱慧安的再传弟子谢间鸥提供的材料，我们知道钱氏出身于江苏省宝山县的一个农民家庭，年轻时拜过老师学传神，同时自学人物画。在自学的过程中，对清初闽南画家上官周所画的《晚笑堂画传》抚摩颇深，从他的人物造型特征看来，“上官周”的影响是明显的。《晚笑堂画传》包括古代帝王、将相、豪杰、文人、女流各种类型的人物120人，是近一二百年来学人物画的重要范本，比之陈洪绶的“水浒叶子”和“博古叶子”流传要广。这本画谱出版于乾隆年间，后来又被部分采入嘉庆版《芥子园画谱》第四集，流传更广了。上官周的人物画原作虽不多见，以晚笑堂的画像而论，120人的神情动态极有变化，骨相笔法准确严密，衣带褶皱也飘举生动，只是对人物的个性和服饰的考据还不够精确，但不失为一部较好的人物画范本，初学者从此入手，可以在造型方法和白描基础上获得正确的引导。

钱慧安是一位喜欢引经据典的画家，他的造型特征既具有明显的晚笑堂风格，按理在他的题画款式中可以找到“抚上官”周或“仿竹庄”的字样，说也奇怪，他仿过改玉壶、华新罗、黄瘦瓢、仇十洲、文安国、吕振廷、唐伯虎、丁云鹏、崔青蚓、陈白阳、金冬心，唯独没有仿过上官周，这是一个疑案。此外，在他的题识里也没有提到陈洪绶，这倒可以说明他和浙派人物画没有什么渊源。

清末人物画家常画的题材约略可以分为下列几个门类：第一类是：南极仙翁、麻姑献寿、八仙过海、钟馗驱鬼等吉祥形象。第二类是：木兰从军、苏武牧羊、李白醉酒、米颠拜石等历史故事人物。第三类是：摘取古人诗意，创立图画情节。第四类是：妇女和儿童的生活。第五类是：世态风俗，现实形象。

除了第五类，这些题材的绝大部分是历来人物画家互相继承，又加上各自的独创丰富起来的，这反映了我国封建社会长期以来的审美传统。很多形象在今天看起来早已失去现实意义，但是在那时，画家必须一再重复绘制这些形象，来满足人们的需要。譬如第一类，寿星、麻姑、八仙、钟馗等形象，一个人物画家每年总得画上几十幅甚至上百幅，才能满足社会的需要。上海的城隍庙，苏州的玄妙观，凡有画棚画店的地方，逢时逢节，经常挂着这类人物画。这类题材是人物画家的养家本钱，民间画工有一套现成的稿子，能够像印版一样常年供应市场。一般画家也只利用前人的粉本，依样画葫芦，难得在这上面别出心裁。钱慧安的寿星、麻姑或八仙、钟馗，却是姿态百出，绝少雷同。

历史故事人物的范围很广，在封建社会，自然是表扬忠孝节义，用此宣传封建道德，巩固封建统治。但是如木兰从军、苏武牧羊一类题材，却包含了有爱国的思想，岂止仅为忠君而已，所以，仍然有它一定的现实意义。其他如李白醉酒或米颠拜石，是标榜文人本色，周处斩蛟或红线盗盒，则是鼓励义侠精神，都反映了古代社会对于高尚的道德行为的崇敬。

采用前人诗句创立画意，是人物故事画的发展。任熊画过姚燮诗意100图，极为壮观，任颐的立轴有好些以唐宋人的诗意命题，如“关河一望萧索”，“小红低唱我吹箫”，是他常画的题材。钱慧安的册页扇面小品，绝大部分是根据前人的诗句立意，颇具匠心。由于广泛采用诗意作画，人物画的题材固然扩大了，人物画在表现意境方面的成就也跨出了一大步，这是清代人物画家在继承传统的基础上创新的表现。

仕女和婴儿的形象在传统的人物画里向来占有很大的比重。清朝三百年，出现过不少仕女画专家。钱慧安在这方面下过很大的工夫，他所画的妇女和儿童，神情动态，栩栩如生，尽管衣着穿戴大部分是古装，却透露出当代人的气质，可见他已脱去前人的窠臼，在体察现实生活中获得了新的表现能力。

清末画家所处的时代和环境，正是帝国主义压榨中国人民和中国资本主义蓬勃发展的时代，他们所处的环境，是这二者集中的上海，因此他们的作品不可能不受到时代思潮的影响，反映这种思潮最突出的当然要算以吴友如为首的风俗画家一派。例如，他们在《点石斋画报》描绘过“中法战争”（公元1884年—公元1885年）和“中日战争”（公元1894年—公元1898年），

表现了画家对国家命运的关心，画报还曾经用大量篇幅，通过形象介绍了不少西方社会的风俗习惯，对启发民智非常有益。不过，分析一下画报的其他内容，其中宣扬因果迷信和封建道德的图画却特别多，这反映了封建思想在画家的头脑里仍然居于统治地位。因此，像吴友如那样为新兴资产阶级服务的画家，终于为清廷所收买，替统治者扼杀太平天国革命的封建奴才画了“功臣像”。《点石斋画报》也发表过一些时事图画，反映外国势力统治下的上海生活，画家的态度是客观主义的，对同胞，对外国侵略者一视同仁，没有是非，也没有爱憎。那时候在中国社会上，对被中国人民称为“洋鬼子”的有两种态度：官儿“怕”，老百姓“恨”。钱慧安画稿里有两幅画，反映了老百姓对那些无恶不作的外国侵略者仇恨的感情。一幅是《钟馗杀鬼》，一幅是《钟馗役鬼》，钟馗的形象是传统的，山鬼的形象却是西装革履的高鼻的外国侵略者。这两幅画，表明画家有自己的鲜明态度，这种朴素的民族立场和反帝意识，为吴友如辈所不及。钱慧安还画过一些表现世态人情的题材，如“有钱能使鬼推磨”之类，都足以说明他对于现实世界并不是漠不关心的。

帝国主义势力侵入中国以后，上海逐渐成为江南的经济中心，江浙一带的文人画家乃向上海汇集，同治元年（公元1863年），有“萍花诗画社”的组织，钱慧安是这个诗画社的骨干。为了纪念这个诗画社的成立，钱慧安和同社的画家包子梁、王秋言合画过一卷《萍花社雅集图》，描绘了24个社友的肖像。那时他刚满30岁，在这卷大构图里，集中地发挥了他的传神本领。这卷画不知现藏何处，不能收入这本集子为憾。过去曾收到一幅他的写像画稿，画的是一位青年画师在对花写生，作凝神构思之状。因为是白描，所以只见轮廓，未见皴染，不能显示传神的全部工夫；不过，就其头部轮廓的浑圆一圈看来，他在骨法用笔方面的准确程度是相当高的。

方若所著《海上画语》评论钱慧安的画风说：“黄瘦瓢初写细笔学上官竹庄，后为粗笔；钱则以黄之粗笔，复为细笔而尤加细耳。”这几句话说明钱慧安学过黄瘦瓢，又从黄瘦瓢回到上官周，是早年学上官的一个旁白。《海上画语》的著者对钱慧安的评价并不高，对钱的“复为细笔而尤加细耳”，看来是不满意的。因为下面还有这样一段贬辞：

“人形如青果之尖，衣纹如铁丝之屈，丰颜无老幼，姣好同男女，却投时好，大见风行。”

艺术表现手法有“刚”、“柔”、“粗”、“细”之别，只能看它是否严密概括评定优劣，不能以刚柔粗细论高下。钱氏的用笔看来柔婉，实际是挺劲的。人物画家要有两套基本工夫，一是写像，二是衣纹。写像的难处在于鉴别五官面容的微妙差异，衣纹的难处在于一举一动之间的千变万化。写像可以通过静的观察，细细体会，只要工夫下得深，不难抓到妙处。衣纹这一道，不能靠死工夫，必须通过神会意测，举一反三，才能掌握其中的变化规律。钱慧安的衣纹技法，已经成熟到随心所欲的境界。

没有写像工夫，容易把人物面貌画成公式一套，有些仕女画，脸形总是一个模样，天下的美女似乎从一个模型里铸出来。这种现象在人物画相当发达的清末非常突出。我们承认画家对美的理想都有自己的标准，仕女面型的公式化，确实也反映了画家个人对美的理想，所以不能一概加以反对。要反对的是那种师徒代代相传而一成不变的公式美。《海上画语》批评钱慧安“丰颜无老幼”，大概是指他画的老人脸形都是胖胖的，和孩子的脸形相似。的确，他画的人物脸形都比较丰满，尤其喜欢画胖脸老翁，几乎没有一幅“寿星”中堂画的不是笑容可掬的胖老“孩儿”，他有的画乡下的田舍翁也是胖胖的。按理，老人应该瘦的多，胖的少，可是他偏喜欢画胖老头儿，这反映了他对生活现象的一种偏爱，是个人审美理想的表现。

钱慧安最善于刻画女性的神情体态，用极细的白描线纹来刻画她们。有时细到比头发丝还细。他能够在一片月季花瓣那么大的脸形里控制并排的两条细线，描绘俊秀的双层眼皮，并且还要在眼梢上轻轻挂上几笔，勾出睫毛来。最令人吃惊的是，他在正面脸上表现鼻形的那一条竖线，这条线在若有若无之间从山根起笔，然后根据鼻身的或挺、或洼、或肥、或瘦，考虑线

变化；到达收笔之时，又根据鼻尖的形状，作出或尖、或圆、或重、或轻、或缓、或急等等不同的技法。别小看这一条短短的竖线，没有到家的腕劲，不能把它画得准确有力，真正难处还在于如何概括出这道有骨有肉的正面鼻形。从来画家最怕画正面鼻子，钱慧安却在这上面解决了难题，显示出他的出色的白描功力。这样细腻准确而又极为洗练的白描工夫，毫无疑问，是从深入观察现实生活形象和在长期创作实践中锻炼出来的。这正是应该加以肯定的一点。

用这样的线法刻画妇女形象，自然恰到好处，若用到男子脸上，便有点像舞台上的粉脸公子了。“姣好同男女”确是缺点，但从画稿整体看来，这类形象不多。

钱慧安的作品，无论是题材内容或笔墨技法，都和传统的人物画有着紧密的继承关系，同时也反映了时代的欣赏风尚和个人的审美特征，具有显著的个人风格。可是这位颇有创造性的画家，却喜欢引用前辈画家的名字，为自己的作品找依据，不仿新罗，便抚十洲，揣其用意，无非表示一切都有来历，没有一笔没有出处，甘心上复古派的圈套。如果真正仿的是新罗或十洲，做个名符其实的复古派倒也罢了，实际却和那些古人毫不相干。所以清末的画评对他这种作风颇有反感。

由于符合群众的审美要求，钱慧安的画在光绪年间非常流行。有一个时期，天津杨柳青采用他的画稿印过大批年画，至今杨柳青年画店还在翻印他的作品。关于钱慧安为杨柳青作年画的事实，沈太牟所著《春明采风录》的“画棚”条下有这样一段记载：

“画出杨柳青，属天津，印版设色，俗呼卫抹子。早年戏剧外，丛画中多有趣者，如：雪园景、围景、渔家乐、桃花源、乡村景、庆乐丰年、他骑骏马我骑驴之类，皆是也。光绪中钱慧安至彼，为出新裁，多拟典故及前人诗句，色改淡匀，高古俊逸……”

除了杨柳青大量印过年画，上海有一家书店用石印平版翻印过钱氏的大幅中堂，这种石印中堂先用石版印出一套墨稿，然后再由人工着色，粗看极似原作。这家书店同时还翻印过任颐的作品，可见这两位画家在当时群众中的影响是很大的。

钱氏作品的风行，促成了上海画坛学钱的风气，他的学生很多，其中较著名的有沈兆涵、曹华、陆子万、胡春霖等，可惜他们以模仿老师的粉本为能事，绝少自出心机。他的儿子钱颂菽和钱书城虽都继承家学，却只顾摹稿卖画，缺乏进取精神。因此，钱慧安这一画派，尽管盛极一时，等到钱氏去世以后，便烟消云散了。这里又一次证明艺术上的模仿和学步，是断送艺术的一条绝路。

——1963年5月写于北京

清

末人物画家钱慧安

王树村

1840年鸦片战争后，清朝政府被迫辟广州、上海、福州、厦门、宁波等五个近海口岸为商埠，此后，上海便成了帝国主义侵华的重要据点；洋商林立，工厂增多，地主富贾也渐渐寄居于上海，加上帝国主义在上海的“租界”划分，市容街景愈来愈显繁闹，殖民地色彩也更加浓重。同时，以繁华富丽最著称的扬州，却寞寞冷落下来了。过去那些以笔墨自娱，或卖诗文书画为生的所谓“扬州八怪”，随着“乾嘉盛世”消逝，逐渐成过去；新时期一代书画名家，不断涌现到上海来。由此，上海便成了我国近代美术史上，画家重要活动场地。反映这一时期上海画家活动的《寒松阁谈艺琐录》（张鸣珂撰）中说：“道光、咸丰间，吾乡尚有书画家橐笔来游，与诸老苍揽环结佩，照耀一时。自海禁一开，贸易之盛，无过上海一隅，而以砚田为生者，亦皆于于而来。侨居卖画公寿、伯年最为杰出。其次，画人物则湖州钱慧安……皆名重一时，流传最盛。”文中反映了晚清，江浙画家们“揽环结佩”，在上海以作品相往还的活动，已被一切都是资本主义商品化所代替。当时侨居在上海卖画的以胡公寿、任伯年最为杰出，其次是画人物的钱慧安首推第一。

钱慧安一生没有什么功名禄位，是靠卖画为生的专业画家。他不仅擅长人物，间画博古花卉、翎毛走兽。钱慧安除长期寓居上海外，传说还曾孤身到运河畔的天津杨柳青，为年画作坊起稿出样。在这一期间，钱慧安汲取了民间艺术之长，听取了农民大众对他作品的评议，还为天津、南京等地南纸店，绘制了不少富有民间特色的木刻诗笺，同时扩展了他的创作艺术园地。钱慧安既能在上海都市与画家名流相来往，又肯为杨柳青年画作坊出稿创作新画样，这点，在当时名重于上海的书画家中，尚难再举一二来相比。钱慧安的作品不仅有着鲜明的我国民族绘画优良传统，有的且融合了民间年画艺术之特点，所以他的作品雅俗共赏。特别是在题材内容方面，曾创作过讽刺帝国主义，鄙视贪官污吏，以及同情劳动人民的好作品。这些，在我国近代美术史上，从未引起人们注意。今天，在开展对文化遗产的抢救、保护工作中，钱慧安作品的学习和研究应予提到日程上来。

钱慧安又名贵昌，字吉生，湖州人（一说宝山人），别号清谿樵子。其作画处，匾题“双管楼”【1】故又号双管楼主。晚年，更号烂柯子、退一老人、让三堂主等。以上名号，皆见于画家作品题句署名中。钱慧安生于道光十三年（公元1833年），他的一生寓居上海最久，直到宣统三年（公元1911年），病逝于上海，终年78岁。钱慧安少年即喜绘画。长大，初学同乡费丹旭【2】，后学华秋岳【3】和改琦【4】，故兼长传真写貌。钱慧安的肖像作品已很难得，是因肖像画在我国习惯上上不署名，又很少有人收集。再有，近百年来战火不熄，大都散佚不存了。钱慧安二十多岁的时候，早已是上海著名的人物和肖像画家了。咸丰末年，钱塘吴宗麟【5】在上海西城关庙设“萍花社画会”，作为江浙书画家雅聚之地，其时钱慧安已为画社之成员。同治元年（公元1862年），萍花社移到牧龙道院的自在楼，扩大了社址，像朱梦庐、吴大澂、王秋言、包子樑、顾梦芑等书画家，都先后汇集于此。同年，由钱慧安、包子樑、王秋言合作了一幅《萍花社雅集图》，将到会的24名书画家，——谱入画中。以使这一盛况空前的聚会，永志流传。王秋言名礼，吴江人，别号蜗店生，工花卉，以北宋为宗，师南田而不袭其

貌，寓沪甚久【6】。包子樑名栋，一字近三，苏州人，画学刘彦冲，人物衣褶，古雅绝伦【7】。王、包二人，一工花卉，一长人物，传真写貌，当以钱慧安为主了。至于画中的人物肖像如何？画本至今未见，难知其详，然而若从钱慧安人物作品中的形貌来看，可知他的画法是以线描勾画五官部位和脸型轮廓：也就是画工所谓：“用笔定骨骼，外罩肌肤色”法。钱慧安的人物作品，不仅以比例合度，修雅见长，而且画出的人物无论是举止动作，或声容笑貌，都是神采奕奕，呼之欲出，使观者见之若有其人之感。这点体现出他具有传真之技能，非一般人物画家能相比。当时与钱慧安人物画家相并立的，有吴门沙馥（山春）；沙山春工人物花卉，笔致清秀，“写生赋色，尽态极妍”，而人物容貌，不如钱慧安传神。钱慧安所作人物，衣纹勾勒用铁线描，劲拔挺秀，后人难学其苦练之功。

光绪改元（公元1875年）后，钱慧安已年过不惑之年，他的画绩声名更加显著。光绪二年（公元1876年），葛元煦著《沪游杂记》，在“书画名家”条目里，列专长工笔人物者，只有钱慧安一人。此时钱慧安已专攻人物，不再闻有为人写真画像之说。推想其原因，不外有二：一、当时上海已是全国最繁华热闹之区，照相楼、油画写真馆已有数家，而且肖像画家，如李仙根、尹小霞等，都以画像为生，以道德为重的画家钱慧安，不愿挟此技与画友争短长。二、钱慧安不喜为那些官场新贵或买办奴才传其形貌。所以他采取前人诗词或文史典故作题材，专事人物画创作。在这一时期，他的作品中有不少隐含讽喻劝诫和寓意深刻的佳作。有的作品还反映了钱慧安对殖民主义者的仇恨。例如：光绪八年（公元1882年）。画的一幅《有钱使得鬼推磨》扇面，画钟馗头戴软巾，身穿朝服，坐于疏竹月窗之内；月窗外一西洋军人在推磨碾米。按：我国传统绘画中，画钟馗嬉戏或降魔驱鬼，其中鬼样者，都是青面獠牙，赤背裸体，腰系虎皮短裙，如地狱变相中的鬼卒。此图则不然，画一曲发高鼻，军服革履的所谓“洋鬼子”——帝国主义者。意在责辱他们只要有利，不管如何有失廉耻的事，甚至卖了命，他们都会干得出来的。至于这幅画的浪漫主义创作手法，和反映出来的人民对帝国主义侵略者仇恨的心理等等，这些就不必细说了。此后，他还借杜甫的诗句，如：“三分割据纡筹策”、“万古凌霄一羽毛”等，画了一些推崇诸葛亮鞠躬尽瘁，关心汉家存亡的诗笺，也反映了钱慧安在那清末帝国主义横行的年代，忧心国家兴亡的一个侧面。

光绪年间（公元1875年—公元1908年）是钱慧安的艺术生涯之佳期，硕果累累。遗留下来的作品体裁形式以册页居多，也有一些团扇、折扇、屏条、年画等。有的原稿已残，有的刊版或石印出来，彩色的原作存世不多，仅见有三十余幅，从中可以见到他那劲健之笔力和淡雅之色调等，高古俊逸格调的画风。

清末，蔡省吾著《北京岁时记》，其中提到钱慧安于光绪中到杨柳青为木刻年画作坊出稿画样之事，是我国名画家下到农村年画作坊的重要史料。从杨柳青收集到的年画资料中，钱慧安所作的年画稿样，确也不少，反映了画家钱慧安不仅传承民族绘画技艺，而对民间绘画艺术也颇注意和探索。光绪初，钱慧安只身乘船，沿着过去吴承恩、陈老莲等画家名士的行迹，顺流来到了俗称“小江南”的杨柳青。停舟泊岸，挟笔砚画篋暂居于齐健隆画店作坊中，开始试制木版年画画样。确使杨柳青年画在题材内容方面增添了不少诗文典故内容的新画样，而色调方面也改浓丽为淡雅。如早期年画作品中的“花簪一枝休嫌少”“三块瓦绊倒人”等，这在杨柳青年画中，却别具一种风格。钱慧安创作的年画原稿及画版，早毁于抗日战争之前，今天所能见到的只有画工敷彩的初印本和点套稿样【8】15品，题目如下：

如会银河 谢门咏絮 皆大欢喜 钟馗嫁妹 荣轩锦绣 三才美女 荷池赏鱼 登云近月 簪花美人 窦氏五桂图 春风早抬举 竹林七贤 卖花老人 三块瓦绊倒人 麻姑献瑞（一对） 琴瑟和合（一对） 时还读我书 风开露井桃

此外，还有六幅“过稿”【9】条屏（计：端阳献瑞、竹庭消夏、桂序升平、连中三元、举案齐眉、老策娱亲）和《红楼梦》四条屏。关于钱慧安对于年画艺术发展方面的史料，十分缺乏。蔡省吾在叙述北京风俗“躐年”里，提到钱慧安到杨柳青

为年画作坊出新样之事，是评论年画艺术的较早史料。他说：“画出杨柳青，属天津，印版设色，俗呼‘卫抹子’早年戏剧外，丛画中多有趣者。如：雪园景、围景、渔家乐、桃花源、乡村景、庆乐丰年、他骑骏马我骑驴之类，皆是也。光绪中，钱慧安至彼，为出新裁，多拟典故及前人诗句，色改淡匀，高古俊逸，惜今皆不存，徒见俗鄙恶劣之一派也。”文中不仅提到了清代杨柳青的年画题材内容，也记载了画家钱慧安年画创作的风格特色。

在这一时期，钱慧安画的12幅册页和两幅扇面，都是以诗词文典为题材的着色珍本。图中的人物俱用轻笔画须眉，赭朱淡色染头脸，形象十分清逸传神，儿童动作画得也天真有趣。衣纹采用铁线描法，体现出我国传统人物画中的固有特色。正如前人对钱慧安作品之评价：“晚近以人物名家精严而有法度可寻者，以钱吉生先生为最著，其树石亭台，清雅省笔，非特鉴赏家之推重，且为学者之津梁。”在他临摹或仿拟前人笔法的题句中，有背抚唐六如，或临仇十洲，或仿华新罗等，唯有临抚文勋的作品，尝题“参师文安国”字样。是知他以文安国为最可法之师。文安国名勋，北宋人。苏东坡跋文安国扇云：“道子画西方变相，视者如堵，作佛圆光，风落电转，一挥而成，尝疑其不然；今观安国作方界，略不抒思，乃知传者之不谬。”【10】文勋的画今已罕见，若从东坡此跋中，知文勋作画工力在于划纵横线，操笔而就，横平竖直，不用界尺。钱慧安慕文安国之技艺，当在于此。从钱慧安的作品用线这一点来看，确是刚健有力，匀整无结，继承了文安国之笔法，多少有些宋画之遗韵。画家钱慧安既继承了民族绘画技法之优长，又肯向民间艺术汲取其精华，融合其长，创作出独自一家之风格。这种爱护和钻研祖国艺术优良传统的精神，是值得学习的。可惜的是：画家一生卖画为业，犹不能存有隔宿之粮，何尝有暇将此一生作画之心得，撰写成文，流传下来。这点有待于识者进行了。

钱慧安作品值得一提的，还有不少《红楼梦》题材者。清朝自顺治九年（公元1652年）始禁小说。历康熙、乾隆、嘉庆到同治七年，愈禁愈严。江苏巡抚丁日昌并“附设销毁淫词小说局”规定期限，列出应毁书目，一律赴局销毁【11】。在丁日昌所开的书目中，《红楼梦》、《西厢记》等都在应毁之列。可是在当时的年画里、扇面上、玻璃窗画【12】等等，都有《红楼梦》故事画。同时，钱慧安也绘制了17幅《红楼梦》题材的作品，题目有：薛宝琴、尤三姐、潇湘妃子、品茶栊翠、栊翠梵音（妙玉）、画蔷费解（椿龄）、误入怡红（刘老老），还有：依是承恩香殿里，也应仙艳冠群芳（元春）；鸛鹉不知春意绪，喃喃犹诵葬花诗（黛玉）；艳冠群芳拥紫纱，风流妩媚晕朝霞（宝钗）；侁侁风流四座惊，金闺独许占才名（王熙凤）；不学美人装，愿衣公子裳（宝琴）；最喜晓风残月候，稻花香里读书声（李纨）；郎主新丰斗鸡去，空房月冷独吟诗（香菱）；一生风月且随缘（碧痕）；十五盈盈一味痴，吴绫短幅记相思（小红）；潇湘妃子葬花图等。这类《红楼梦》故事画，钱慧安是用传统人物画法绘制的，图中清丽的衣纹线描，古秀的人物形象，随景而异的树石皴法，以及淡然清雅的色调等等，是钱慧安仕女人物画中的精心佳作。

画家钱慧安晚年曾为天津文美斋创作了不少诗文典故题材的笺谱新样，从他遗留下来的诗笺中，不难看出钱慧安曾把民间年画中的一些题材移植了进去。这些诗笺的内容，除了人物外，无论是花卉博古、蔬果虫鱼、翎毛畜兽，以及村景玩具等等，无所不有。在表现方法上，或用象征比喻，或借同声谐音，多取民间年画中“出口要吉利，才能合人意”的手法。例如：画两童子，一举龙头鱼灯，一举“状元”红灯，题作“独占鳌头”。画一元宝竹篮放二枚爆竹，旁有一横笛，一鼗鼓玩具，题作“和气生财”等。也有一些文雅的，如：“红杏尚书”【13】画线装书一函，一折枝杏花置于书上。还有些反映农村生活的。如：“偶携儿女祈蚕去，又逐乡邻赛麦回”和“江村四月闲人少，过了蚕桑又种田”等村俗题材。画家钱慧安绘制的诗笺中，有些耐人寻味的佳作，表现在他于光绪戊戌（公元1898年）年时，为天津华文书局绘制的《七十二候笺谱》中。如一幅题为“宜春迎吉”者，画一泥制“搬不倒”玩具，头戴乌纱帽，身穿锦缎袍，轻摇手中扇，脑肥肠又饱，两目如豆，开口如笑的丑

脸，坐在那里无所用心地东摇西摆着，显示出他的官位无忧无虑，永远不倒。“搬不倒”身旁还有一“空钟”【14】玩具，象征它不转动就要倒下。钱慧安一生是没有投靠过州县府衙或公卿贵人的。他画此图虽然题作“宜春迎吉”，不如“乌行白扇俨然官，不倒原来泥半团，将汝忽然来打破，通身何处有心肝”【15】更能使人领会此图旨在讽刺昏庸无能的官僚。另一幅是以时序为题材的“蟋歌蚯蚓黄昏候，四月田家知雨晴”。画箬笠、蓑衣各一件，又一锄头，一泔水桶等，农家全部生产用具，放于屋外，茅屋窗口内，四壁空空，案无陈设，地无粮柴，唯一照明油灯而已，画出了江南农民寒苦的真实。此图若与上述那幅锦衣纱帽不倒翁相比，一个是戴月披星，冒雨耕作而家无隔夜粮的农家；一个是饱食终日，永远不倒的贪官典型。再加上前节所举的那幅“有钱使得鬼推磨”讥讽帝国主义者的作品，来与当时同寓上海的名画家作品相对照，品格高低，不言而喻。

宣统元年（1909年），画家钱慧安已是76岁的高龄老人。是年春，姚鸿、黄俊等，创办“豫园书画善会”于“得月楼”。根据章程，凡会员售出之书画润费，半归自己，半储会中，遇有善举，如救灾济贫等，则由会中酌拨所蓄。3月3日为成立会期。因钱慧安“画名久著”又“敦重伦常”，公推钱慧安为首任会长。自此以后，钱慧安每逢农历初一和十五，必到会与众画友谈论画学，除相互在绘画艺术上敦促勉励外，并讲些画家应忠实于艺业和学无止境等道理，给年轻画友。又常劝人立德尽孝，继承传统道德。此时已是画家日暮年景，但仍不肯释笔休息。他最后的一批作品，是为天津文美斋画了六十幅诗笺谱。内容以花卉为主，题句易解近俗，如：“群仙祝寿”（画水仙、寿石），学士青莲（画荷花、玉壶、酒盅）。钱慧安以人物画著名，花卉生平所作不多，诗笺中所画之花卉，在画法上既非双勾，又非没骨。是在他写实的基础上，用枯、湿、焦、润之笔墨，将花枝茎叶，果蒂蔓根，准确地表现出来。虽然没有色彩，但那利落分明的枝叶，香郁鲜美的花果，看去韵致丰采，自然如生。反映了画家钱慧安写生基础之深厚，表现技巧之精绝。

宣统三年（1911年）春，画家钱慧安年老因病而结束了他一生的艺术活动，终年78岁。画家身后，除遗留下一些线描手稿外，别无可贵之物。次子钱书城（字筱侯），得传其父画法，惜歿于画家之前。在上海从画家学艺之弟子众多，而曹华和沈心海得钱派真传，所作人物，近乎其师钱慧安之手笔。但在当时重视花鸟、山水的年代里未闻其后复传于何人！

晚清时期，具有维新思想的政治家、书画鉴赏家康有为曾说：“中国画学至国朝而衰敝矣！岂止衰敝，至今郡邑无闻画人者，其余二三名宿，摹离四王二石之糟粕；枯笔如草，味同嚼蜡，岂能复传后以与今欧美、日本竞胜哉！”【16】我国民族绘画已衰落到如此地步的情况下，唯有寓居上海卖画为生的人物画家钱慧安。一方面致力于传统人物画的传承和创新；一方面又不顾当代绘画评论家的漠视，勇为民间年画作坊出稿刻版，他无意中对民间年画艺术发展的推动，既得不到官方的支持，也未能引起同行画家们的积极效仿“走出象牙之塔”。但画家钱慧安的不轻视民间年画艺术，愿与民间艺人同气相求。这点在清代绘画史中，还是属于个例之一，并不多见的。

钱慧安作品画法上以工笔者为多，也有些写意之作。故人们对钱慧安的作品评论也不尽同。松小梦评钱慧安的诗笺是：“用笔高简，意味深长，非寝食于八大山人、天池生两家；未克臻斯妙境。”杨逸在《海上墨林》中称赞钱慧安“善工笔画，以人物仕女为专长，间作花卉山水，均能自出机杼，不落前人窠臼。”这些评论只是从作品形式画法上出发，没有论及钱慧安在当时社会中，不吸鸦片烟，不结交宦宦和出入豪门富商之家。钱慧安的高尚品德以及一生致力于振兴民族绘画的顽强精神，虽然在晚清以金钱为本的上海社会中显得独立不群，甚至今日美术出版社犹多推崇金石书画名家，而不见钱慧安作品之民族意识，社会教育的重要意义。这里选出的百余幅钱慧安之佳作，题材大都是神话传说、历史故事、诗文雅趣、民俗生活等通俗易懂，雅俗共赏内容的作品，并略加以说明，可为研究编著中国新的美术发展史家提供了形象资料，也为研究和学习传统中国人物画者取作参考。虽然如此，但在“阶级斗争为纲”的年代里，和美术评论者重名家名作，忽视工笔人物画即将传承乏人的情

况下，唯有已故的画家叶浅予先生肯定钱慧安作品参考价值，并为之作序。然而当时社会发展之形势，难以将此图册付诸出版！日昨，天津人民美术出版社画家刘正先生来访，见此原稿，允代请刘建平社长批准出版。而浅予先生序言遗文，得以发表。于此深感“伯乐一顾”之难，故书于此以志之。

王树村

公元2005年5月 时年八十二岁于北京

注释：

【1】唐·张璪善画，画松时，能手握双管，一时俱下，一作生枝，润含春泽；一为枯枝，惨同秋色（参见郭若虚《图画见闻志》）。

【2】费丹旭字子苕，号晓楼，乌程人，工写照，尤精仕女，旁及山水花卉，以轻清雅淡工笔出之。道光、咸丰年间，寓沪甚久（杨逸《海上墨林》）。

【3】华岳字秋岳，号新罗山人，侨居杭州，善画人物、山水、花鸟、草虫，均能自辟蹊径，书法钟、王，诗品古质，时称三绝（张庚《画征录》）。

【4】改琦字伯蕴，号香白，又号七芗，别号玉壶外史。西域人。人物、佛像、仕女及兰竹、花卉、山水等，妍雅绝俗，世以新罗山人比之（详见《海上墨林》）。

【5】吴宗麟字桥孙，号冠云，钱塘人，举人出身，道咸间书法家（同上）。

【6】详见（《海上墨林》）。

【7】张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》）。

【8】杨柳青年画作坊里，每年将墨线新版刻完后，印出样张，再由画工共同设计套版颜色，以便节省绘画工序，谓之“点套”。

【9】“过稿”，宋·刘宗道作照盆孩儿，每作一扇，必数百本，然后出货，即曰流布，实恐他人传摹之先也（邓椿《画继》）。此年画过稿之始。年画作坊尝用一稿，上覆薄纸或单宣，依稿勾线，然后统一着色，一稿可出数百张，俗称“过稿”或叫“过墨”。

【10】见宋·邓椿《画继》。

【11】详见《谭羸室笔记》。

【12】道光抄本《续竹枝词》有“红楼梦已续全完，条幅齐纨画蔓延，试看热车窗子上，湘云犹是醉憨眠”。

【13】宋祁字子京，天圣中进士。官至翰林学士承旨，卒赠尚书。因宋祁作“玉楼春”词，有“红杏枝头春意闹”句。世称“红杏尚书”（详见《古今词话》）。

【14】空钟是以空竹一段，如圆扁盒，旁开口，中插竹棍粘牢。玩时，用绳缠绕中心竹棍，再用一有孔竹片将绳头穿入，用力抽绳，空钟落地作鸣自转。是过去北方常见之玩物。

【15】齐白石1951年作“不倒翁”题诗。但晚于钱慧安半世纪余。

【16】康有为《万木草堂藏画目》。

钱

慧

安

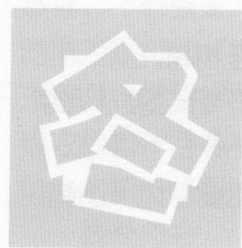
白

描

精

品

选

版

目录

历
代
名
家
名
画
丛
书

1. 瑶池进酿	1	22. 窦家五桂	22
2. 干莫炼剑	2	23. 王祐栽槐	23
3. 竹林七贤	3	24. 湖上骑驴	24
4. 皆大欢喜	4	25. 牧童归去	25
5. 舞剑器图	5	26. 名在丹台	26
6. 琵琶独奏	6	27. 白衣送酒	27
7. 莲炬归院	7	28. 洋人推磨	28
8. 春情词意	8	29. 林黛玉	29
9. 灯下课子	9	30. 薛宝钗	30
10. 寒食浴蚕	10	31. 贾元春	31
11. 蚕娘采桑	11	32. 王熙凤	32
12. 同看藕花	12	33. 李纨	33
13. 驴背吟诗	13	34. 画蔷费解	34
14. 南村友至	14	35. 误入怡红	35
15. 瑶池献瑞	15	36. 香菱斗草	36
16. 渔父辞剑	16	37. 品茶拢翠	37
17. 青梅煮酒	17	38. 黛玉葬花	38
18. 松下听泉	18	39. 七夕相会	39
19. 钟馗看剑	19	40. 潇湘妃子	40
20. 罗扇扑萤	20	41. 八仙渡海	41
21. 蕉窗读易	21	42. 三到瑶池	42

43. 群仙祝寿	43
44. 庾亮歌图	44
45. 伯乐相马	45
46. 圯上授书	46
47. 商山四皓	47
48. 京兆画眉	48
49. 添香夜读	49
50. 停琴听阮	50
51. 右军爱鹅	51
52. 虎溪三笑	52
53. 桃源图	53
54. 诗肠鼓吹	54
55. 风尘三侠	55
56. 富贵寿考	56
57. 封王卸甲	57
58. 红叶题诗	58
59. 登鹤雀楼	59
60. 观猎诗意	60
61. 汪伦送别	61
62. 庐山观瀑	62
63. 荷静纳凉	63

64. 与朱山人	64
65. 将军夜引弓	65
66. 牧童卧月	66
67. 广陵花瑞	67
68. 渔樵问答	68
69. 小红低唱	69
70. 枫江秋色	70
71. 沧浪笛韵	71
72. 老犹栽竹	72
73. 西土莲花	73
74. 怀橘奉亲	74
75. 采菊东篱	75
76. 带月荷锄归	76
77. 驿使传梅	77
78. 右军爱鹅	78
79. 东坡品砚	79
80. 临水读经	80
81. 挥洒淋漓	81
82. 举杯邀月	82
83. 斗酒百篇	83
84. 长斋绣佛	84

钱

慧

安

白

描

精

品

选

85. 烟波钓徒	85
86. 斫柴带叶烧	86
87. 呼童扫花影	87
88. 高烛照红妆	88
89. 米南宫拜石	89
90. 莲溪清暑图	90
91. 落花人独立	91
92. 清明卖花声	92
93. 柴门稻花香	93
94. 耕余之乐	94
95. 祈蚕赛麦	95
96. 桑阴种瓜	96
97. 螭歌蚓曲	97
98. 皆大欢喜	98
99. 嵩山百寿	99
100. 牡鹿角解	100
101. 富贵根基	101
102. 指日封侯	102
103. 宜春迪吉	103
104. 怀武侯诗	104
105. 敲针作钩	105

106. 赠内人诗	106
107. 寒夜诗意	107
108. 玉树临风	108
109. 尚书红杏	109
110. 品茶前谷雨	110
111. 樽酒近重阳	111
112. 正味根香	112
113. 神仙富贵	113
114. 国色天香	114
115. 步蟾折桂	115
116. 和合万年	116
117. 万年如意	117
118. 福寿天降	118
119. 皆大欢喜	120
120. 故事三则	121
121. 东山丝竹	122
122. 停车跸渭桥	123
123. 烟波春复秋	125
124. 笑掷骰盘图	127
125. 十二句全图	129
126. 桂花香近少年头	130

瑶池进酿
清秋
钱慧安

1. 瑶池进酿

“瑶池”为神仙西王母所居之宫阙。《集仙传》：西王母所居宫阙，在龟山昆仑之圃，阆风之苑，左带瑶池，右环翠水。又：俗传三月三日为王母生日，设蟠桃会，群仙齐来祝寿。图写造酒女仙（女几）驾仙槎，进佳酿于王母。按：《女仙传》女几者，陈市上酒妇，得仙人养性长生之术，30年颜色更少，如20许者。后随仙人去，所居即女几山也。

