

清·居廉 绘

居廉花卉草虫图

居
廉
绘

清·居廉 绘

居廉花卉草虫选

江苏工业学院图书馆
藏书章

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

居廉花卉草虫选 / (清)居廉绘. - 福州: 福建美
术出版社, 2005.4

ISBN 7-5393-1543-1

I . 居... II . 居... III . 草虫画 - 作品集 -

中国 - 清代 Z IV . J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第030942号

居廉花卉草虫选

清 · 居廉 绘

福建美术出版社出版发行

福州华彩印务有限公司印刷

开本 787 × 1092mm 1/8 3.5印张

2005年4月第1版第1次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7-5393-1543-1

J·1432 定价: 33.00元

序 言

居廉(1828-1904)

在广东画坛上，每当人们谈论起高剑父、高奇峰、陈树人及现代的关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深等著名画家时总要追溯到他们的祖师爷，晚清著名画家——居廉。

居廉字古泉，号隔山樵子、隔山老人，广东番禺（今广州）隔山乡人。生于清道光八年（1828年）九月二十二日，卒于光绪三十年甲辰（1904年）五月初五，兄弟排行第七。居廉自幼随堂兄居巢学画，20岁时随堂兄居巢赴广西，因军功奖掖，赏戴花翎。然对于潜心学画的居廉来说也是个闲职而已。其间临习过宋光宝、华嵒、金农、恽寿平、八大山人、徐渭等人作品。约30岁后，应张敬修、张嘉谟之邀客居东莞，是时张敬修筑可园，张嘉谟筑道生园，居廉便在两园中轮换居住。

这段期间居廉对花写生，画艺大进，创作了许多精品，奠定了在画坛上的地位。同治三年（1864年）张敬修在可园病卒后，居廉随兄居巢返回故里，不久开始建筑供自己作画和授徒的“十香园”（因种了素馨、瑞香、夜来香、鹰爪、茉莉、夜合、珠兰、鱼子兰、白兰、含笑等十种香花，故名）养花蓄石，专心作画以卖画为生，设馆授徒，声名日彰，桃李甚众。

居廉从可园返回故里“十香园”直至谢世的40年，可称得上艺术成就最为鼎盛的时期。福建美术出版社出版的这套十二幅花卉草虫册页精品，即画于居廉晚年——光绪十六年庚寅（1890年）秋月年间。

居廉花鸟画的风格主要承袭了恽寿平没骨花鸟的技法，又注重写生，并运用了‘撞水撞粉之法’使所画花卉浓淡厚薄纤毫毕现，阴阳向背栩栩如生。居廉晚年弟子高剑父在《居古泉先生的画法》中对撞粉法的详细描述：即以粉撞入色中使粉浮于色面，于是润泽松化而有粉光了。在一花一瓣当中，不需著意染光阴，惟以浓淡厚薄的本身为光阴。此与印象派专欲再现以色光的结果暗合。且色中每有带一点粉的成分，尤以紫黄二色含粉较多。有粉则

其色显而不焦，又较和谐一点。

至于撞水之法，高剑父作过一个形象的比喻，如旧蚊帐被雨淋湿所呈现的水渍，“好似王洽云山万叠的泼墨画，每块当中皆现白色，而两边则赭墨色，且积成一条线，俨如写枝叶的撞水法。”撞水撞粉法乃居巢所创，居廉继承并发扬光大。在居廉大量传世作品中，将此法运用得最多、最精的莫过于花鸟、草虫。居廉晚期的花鸟草虫画，最为人们所见，代表了居廉的成熟画风。此套册页画有绣球、菊花、杜鹃、紫薇、海棠、芙蓉、玉兰、桃花、紫藤等十二种岭南山花，这些表现手法，正是前面介绍的撞水撞粉法的后期代表精品，且突破了历代花鸟画家以梅、兰、竹、菊四君子为主要题材的传统，将岭南地区人们所熟知以及与人们生活息息相关的花卉草虫搬上画面，皆能刻划入微，极尽其态。

此套册页除花卉之外，画中还惟妙惟肖地描绘了蜜蜂、蝴蝶、蚱蜢、螳螂、鸣蝉、飞蛾等虫类，形神皆备。据说他为了深入观察多种禽鸟鱼虫的生活动态，经常在花间草畔，石旁林下，甚至在深夜人静之时独提一油灯，沿着虫叫之声，来潜窥默记。所以他所绘草虫给每幅画平添了许多动感和趣味，起到了画龙点睛的作用。

居廉还擅长画石，他不仅将笔下之石作为画面之衬景，更将其直接画为主题。这套十二幅花卉草虫册页就有六幅画了石头，用笔虚实相生，描其万千形态，尽其生命力。

居廉作品风格具有清新、娴熟、形象的视觉美感，备受社会各阶层的推崇，其绘画风格影响了十九世纪末二十世纪初的一代广东画人，一度被论者称为“隔山画派”或“居派”。居廉画中以草虫花卉为最精，静物鸟兽次之，其后为人物山水，题材广泛。是晚清广东画派仅有的“高产”画家，作品被广泛流传，不仅在广东，而且在广西、福建、江西、湖南等地也常见其画迹。同时，他广收门徒，桃李满天下。尤其是晚年弟子高剑父、高奇峰、陈树人创立的，影响极其深远的“岭南画派”，使居廉绘画艺术得以绵延至今，衣钵相传。

居廉

2005年4月

吳昌碩
芍藥

◆芍药虫石(局部)

◆双蜂戏紫藤(局部)

庚午秋日
吉寓老人

菊石蝈蝈(局部)

◀紫薇螳螂(局部)

凌霄鸣蝉 33.5×26cm

◀飞蛾戏杜鹃(局部)