

平壽輝

CHINA FAMOUS
PAINTERS COLLECTION
LANYING

中国名画家全集

恽寿平

著·蔡星仪

河北教育出版社

PDG

图书在版编目(CIP)数据

恽寿平/ (清) 恽寿平绘; 蔡星仪著. - 石家庄:
河北教育出版社, 2006.12

(中国名画家全集)

ISBN 7-5434-4869-6

I. 恽... II. ①恽... ②蔡... III. 中国画-作品
集-中国-清代 IV. J222.49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第086071号

国名画家全集

恽寿平

著/ 蔡星仪

出版发行/ 河北教育出版社 (石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

出 品/ 北京颂雅风文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层, 邮编 100101

电话 010-84853332, E-mail: songyafeng666@sohu.com

编辑总监/ 刘 峰

责任编辑/ 张天漫 康 丽

装帧设计/ 张志伟 王 梓 张 凯

制 作/ 贾 英

制 版/ 北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/ 北京时尚兴裕印刷制版有限公司

开 本/ 880×1270 1/32 8.75印张

出版日期/ 2006年12月第1版 第1次印刷

书 号/ ISBN 7-5434-4869-6

定 价/ 406元 (共七册)

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 陈志伟

前 言

王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、生平传略	1
艰危奇变少年时	2
西湖访遗逸 千里觅亲兄	18
艺坛结好友 卖画养老亲	24
绘苑沧桑某在斯	30
可怜白发同枯柳 纵有春风不再青	42
二、绘画艺术	55
独开生面的“恽派”花卉画	57
超逸幽隽的山水仙品	92
恽寿平的诗和书法艺术	138

三、论艺摘选	177
关于“意韵”、“情思”	186
关于“气韵”、“笔墨”、“虚实”	198
关于“师古”、“功力”、“天机”	205
四、各家评论摘录	215
五、年表简编	239
附：常用印	272

艰危奇变少年时

公元1633年的暮冬，也就是晚明崇祯六年阴历十一月初一日，在江苏省武进县恽姓族人聚居的上店村，在一户世代书香的宦宦之家一个男孩诞生了。他是这个家庭中的第三个男孩，正巧这一年新生婴儿的父亲恽日初在科举考试时中了乡试副榜，如今又添了男丁，家里双喜临门，因此对这个新生命寄予厚望。以《周书·君爽篇》中“天寿平格”之义给他取名格，字寿平。他就是绘画史上“清初六大家”之一，“常州派”的开山祖恽寿平。在29岁成婚之时，遂以寿平之字行世，改字正叔。“正”乃“剩”字之谐音，古人兄弟间的排行是以“伯、仲、叔、季”的顺序来命名的，“叔”就是老三，因此“正叔”之字是隐含了痛悼在战乱中丧生的两个哥哥之深意的，从此“格”字之名仅在与亲人故旧的书信中使用，对外少为人知了。作为画家，他特别喜用各种外号，多至近30个，其中最为人熟悉的是“南田”这一个号，人们惯于以“恽南田”来称呼他。恽寿平老家位于常州城南，故此以“南田”来称呼所居住的庭院，这是“南田”一号的来由。20和21岁在杭州灵隐寺为僧时用“筠谷樵隐”；22岁还俗返回常州老家又改号“横山樵”（横山在武进县）；30多岁常寄寓于杭州友人莫云卿家的东园高云阁，就有“东园生”、“东园客”、“园客”等号；晚年迁居常州城南之白云溪旁，又号“白云外史”、“云溪外史”、“云溪渔父”、“云溪渔隐”等

等。在白云溪旁他的画室名为“瓯香馆”，因此也有“瓯香散人”等号，其他就不一一列举了。

这个恽家是村中的名门望族，恽寿平的曾祖父恽绍芳在明朝嘉靖年间中进士后发家，恽绍芳与当时著名的文学家李攀龙、王世贞等人为文友，时相唱和。王、李等是明代诗坛有名的所谓“后七子”，恽绍芳的诗受他们影响，也曾刊行过诗集。恽寿平的堂伯父恽厥初在万历三十二年（1604年）中进士，当过户部主事的京官，也出任过福建、湖南等地方官，也是诗人，曾出版过《素园集》。另一位堂伯父恽本初，即是晚明著名山水画家恽向。恽寿平的父亲恽日初和叔父恽于迈都能画山水，可见恽寿平家族书香文脉之渊厚。但在万历、崇祯间，恽家开始中落，而他的祖父恽应候在很年轻时就去世，遗下了孤儿寡母，所以他的父亲恽日初从小就发愤自励，刻苦用功，并且立大志以天下为己任。但直至崇祯六年33岁时，才在乡试中中了副榜，仅是个副贡生。但他并没有灰心，仍满怀报国之志，跟随他的老师明末大儒刘宗周来到北京，寻求施展自己才学的机会。

晚明时期的朱家皇朝已经腐朽已极，就是在恽寿平出生的那一年八月，山西、陕西均大旱，民大饥，民相食。以后几年，河南、江西、浙江等地亦接连发生蝗旱等大灾，亦出现“炊人骨以为薪，煮人肉以为食”的惨象。就在恽寿平出生的阴历十一月，李自成、高迎祥、张献忠等农民军自河北渡过黄河进入河南，其中李自成更自领一军攻陷南阳等地，并入湖广，声势大振。而另一方面，崛起于东北白山黑水的满族，又虎视中原，步步入侵，边境不断告急，内忧外患中，崇祯皇帝无能而浅狭，明皇朝是危在旦夕了。

在国家生死存亡的紧急关头，恽日初向朝廷呈上守备边境、加强国防的十点意见，可腐朽的朝廷没人理睬。他深感事政已无能为力，想起了老师刘宗周最终被迫离开京城南返乡时，曾来信劝导，建议他归隐读书，不要再涉入时政，于是浩然南归，将家事交给大儿子恽桢处理，自己带着老二恽桓和老三恽格(寿平)以及三千卷书籍进入浙江天台山隐居，读书教子。这一年是崇祯十六年(1643年)，恽寿平11岁。也正是在这一年，李自成攻陷了西安，将之改名“西京”，自号闯王；而清世祖亦即位，为顺治皇帝，准备大举进军中原了。

恽寿平跟随父亲在天台山中居住不到一年，局势就发生了天翻地覆的变化。第二年，崇祯十七年(1644年)早春三月，李自成攻入北京，崇祯皇帝在煤山上吊自杀了。但是山海关大将吴三桂投降了清朝，引清兵入关，打跑了李自成，于是清皇朝定鼎北京。崇祯皇帝的弟弟福王在南京即帝位，年号弘光，史称南明。可是清兵第二年即大举南下，于顺治二年(1645年)五月渡过长江直入南京，弘光朝就覆灭了。此时明太祖的第九世孙唐王朱聿键在福建成立了南明的第二个政权，国号隆武；但七月，在抗清的义军、故明官吏、缙绅钱肃乐等人的扶持下，明太祖的第十世孙鲁王朱以海在浙江绍兴以监国的名义也建立了政权。鲁王政权的考工司郎中姜垓，早就知道恽日初曾向崇祯皇帝建言加强边防的策略，敬佩恽日初，就向鲁王推荐，要求鲁王破格擢用。鲁王就派遣使者专程到天台山敦聘，但恽日初从儒家正统原则出发，认为十世孙的鲁王政权不合法统，坚决不肯出山。鲁王政权也坚持不到一年，顺治三年(1646年)六月清兵趁钱塘江水浅，抢渡成功，攻破绍兴，鲁王仓皇逃命，清兵就占领了

浙江。于是恽日初就带着两个儿子从天台山出逃，走避入福建，投靠了隆武朝廷。但是清兵乘胜追击，从仙霞岭长驱直入，八月就攻破福州，杀死隆武帝，第二个南明政权也宣告灭亡。十二月，隆武的弟弟在广州称帝，年号绍武，恽日初又带着恽寿平兄弟流入广州，但绍武仅苟存了不到40天。第二年，顺治四年（1647年）一月，清兵就攻陷了广州，第三个南明政权又儿戏般散伙了。恽日初于是便落发为僧，法名“明昙”，“明”就是明朝，“昙”就是“云蔽日”。

由于在绍武朝覆亡之前一月，鲁王受抗清义军支持占据了厦门，郑成功又在沿海岛屿举兵抗清，因而福建抗清义兵蜂起云涌，恽日初又带着恽寿平两兄弟从广州折回福建。当恽寿平父子来到福建建阳县，当地父老拥戴恽日初在建阳举兵抗清，这时恽寿平的大哥恽桢也从常州家乡来到建阳与父亲和弟弟们相会。恽桢时大约20岁出头，是一位勇武的血气方刚的青年，恽日初也就派他领兵备战。正巧当时明郿西王朱常潮在义军将领王祁的支持下收复了建阳的邻县建宁，于是王祁就派人与恽日初联络，共图抗清复明大计。恽日初收到王祁的信后就派恽寿平和二哥恽桓两人到建宁王祁军中了解情况，以便决策合作。这时恽寿平15岁。

建宁位于福建东北部山区，比较偏僻，清兵又正忙于在广东、广西追击逃亡入桂林的南明最后一位皇帝永历，暂时未能顾及福建各地的义军。恽寿平两兄弟来到建宁后，天真幼稚的少年，对于这种暴风雨来临前的暂时平静，可说是浑然不觉的，王祁也没有给予这两个十来岁的青少年什么重要的任务；这时候恰巧又与自常州家乡逃亡来此的一位龚姓的表兄弟重逢，少年们经历了两三年崎岖于闽

粤山区的艰苦逃亡生活，忽然聚会在看似太平无事的建宁城，紧绷的神经一下子松弛下来，明末贵公子们的生活习气便又活跃起来了。年青人聚在一起携妓饮宴，歌舞无虚日，哪里想到周围已经战云密布，顷刻之间便将大祸临头了呢。

在建阳的恽日初是饱经丧乱的长者，他并没有建宁义军那样歌舞升平、麻痹大意，在经过几个月的休整后，于顺治五年(1648年)开春，即派长子恽桢以及副将谢南云带兵攻袭附近的要塞浦城。不料遇到强敌，攻城之战不但失败，恽桢和谢南云双双战死。恽日初认为浦城是战略要地，势在必得，连夜再派遣同乡徐云领兵三万再袭浦城，并且自领一军殿后督战。但是，上天不庇佑，大军在半途即遇上倾盆大雨，人马均陷于泥淖中，寸步难行。当勉强抵达浦城城下时，天色已是黎明，恽日初看到疲惫不堪的队伍就劝阻徐云暂且退兵，徐云却不服从，坚持发动进攻。这时清兵总督张存仁亲自率领骑兵劲旅从背面突击徐云的队伍，徐云大败且战死，全军覆没，恽日初因为在后面督军，幸免于难。这时清廷新任命了陈锦为浙闽总督，联合原总督张存仁等，统兵六万，自仙霞岭攻入福建，将建宁团团围住。王祁率领满城军民死守了三个多月，恽寿平参与了守城之役，战斗非常惨烈，恽寿平在三十多年后忆述当时的情形：

矢石交体肤，杀声动天地，
士卒多勇敢，大将亲援枹，
……
短刀夹长戟，格斗血流渠，
烈火复四起，烟焰连街衢，

满城百万户，无一存妻孥。

……

终于因寡不敌众、孤立无援而在四月被清兵攻破。王祁等与清兵进行巷战，顽强抵抗，最终投身火海中自焚而死。恽寿平与二哥在战斗中失散，被清兵俘掳，关押在囚犯行伍中等候审讯。这时恽寿平才16岁。

恽寿平在以前和中表龚生一起酣饮宴舞时认识一个美丽的青楼少女，大概这位美丽的少女在城破以后也被清兵将领掳获，霸占为妾。一天这位少女在被驱押的蓬头垢面、衣不蔽体、遍体鳞伤的囚俘中认出了恽寿平，对他十分同情，于是假借将军的名义把恽寿平带到自己的帐中，把餐余的食物让他饱餐一顿。这位少女一心要搭救他，苦苦思索计策，突然想起，前些时候总督夫人想打造一批首饰，曾找人来画模子，可是好几个人画的夫人都不满意，正在为此事烦恼。这位少女在以前和恽寿平兄弟的饮宴雅集中，见过这位少年才华横溢，画技出众，于是灵机一动，立即去见这位总督夫人，极力推荐恽寿平能画得好，总督夫人便下令召见恽寿平。少女满心欢喜，立即帮恽寿平换上一身干净衣服，带他来见总督夫人。

年过半百且膝下无子的总督夫人，一见这位英俊潇洒、风神秀朗、举止大方、进退从容的恽寿平，十分喜爱，问了恽寿平许多问题，他都应对得十分得体，于是非常欢喜，立即将他收为义子。就这样，恽寿平一下子从阶下囚变成了总督夫人身边的贵公子，夫人对他视如掌上明珠。据恽寿平自己回忆叙述，他被宠爱得：

五色菊花图页 (山水花鸟册之一)

红霞秋霁图页 (山水花鸟册之二)

