

嶺南畫派

編著者：王禮溥 藝術圖書公司印行

嶺南畫派

歐陽中

207 梨花蜜蜂 居廉作
Bees and Pear Blossoms

嶺南畫派

編著者 王禮溥

發行人 何恭上

出版者 藝術圖書公司

發行所 藝術圖書公司

地址 台北市羅斯福路3段283巷18號4F
電話 (02) 321-0578 • (02) 392-9769
郵撥 郵政劃撥17620號帳戶

定價 精裝本定價 600元整

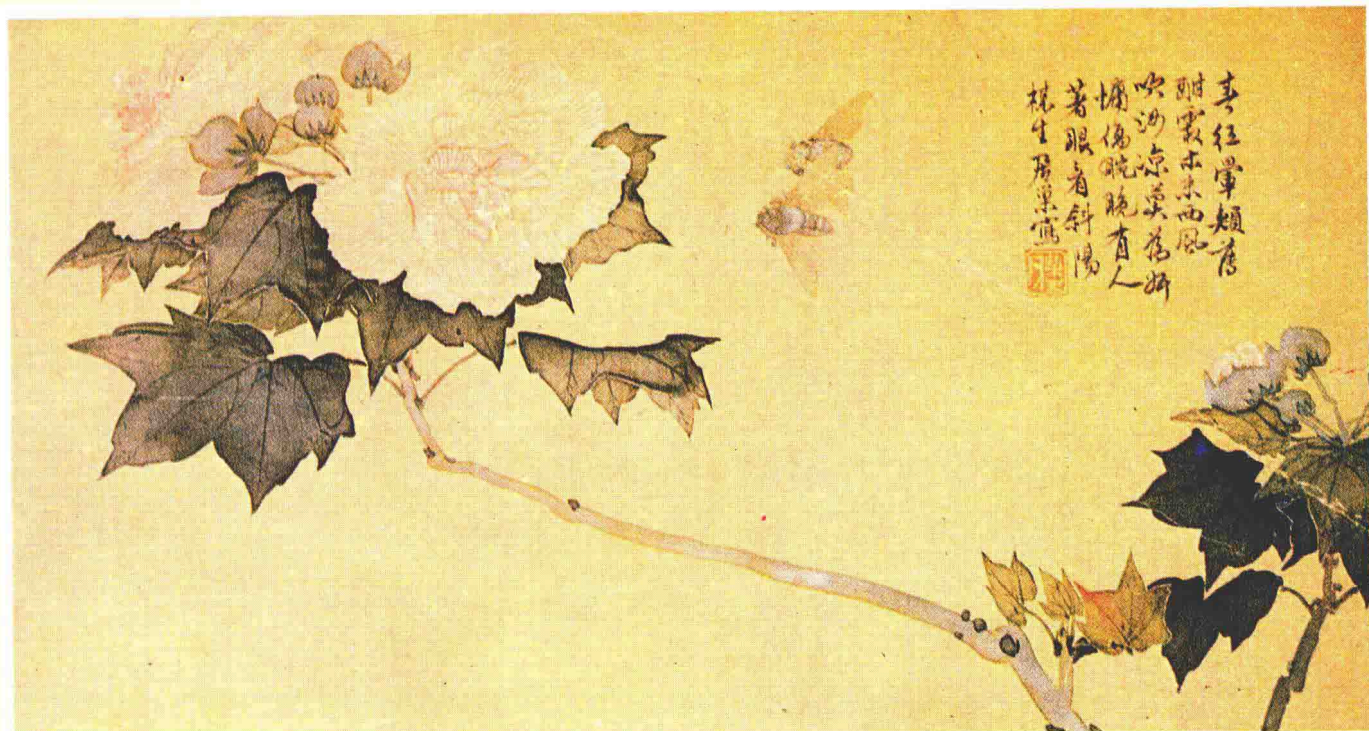
登記證 行政院新聞局版台業字第1035號

初版 1983年8月25日

嶺南畫派

歐陽中

1 芙蓉 居巢作
Hibiscus

非常感激

本書畫題中文部份承 趙松泉先生協助訂正。

本書畫題英文部份承 徐小虎教授協助。

本書承 許禮平先生、歐豪年先生、劉悅笙先生惠借圖片。

LING-NAN SCHOOL PAINTING

First Edition: 1983

All Right Reserved

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\$

2 水仙 居巢作
Narcissi

何物能銷熱惱情，
水仙風格寫盈盈，
巖灘綠淨不可唾，
想入明明江月生。

3 海棠 居巢作
Crab Apple Blossoms

照眼斜紅暈玉肌，
春陰又是燕來時，
漫誇解語能傾國，
解語還應惱鬢絲。

4 鳶尾與蝴蝶 居巢作
Iris and Butterflies

蝴蝶尋春氣力微，
百花深處弄曉暉，
誰知化作花枝去，
還傍花枝散散飛。

嶺南畫派目錄

5

嶺南畫派

／王禮溥

5 5

嶺南畫派的淵源
嶺南畫派的風格

6

居巢的畫

／鄧白

7

宋人骨法元人韻
誰賞山人落墨花

20

居廉的畫

／鄧白

34 21 20

意到筆精神韻洋溢
充滿新鮮活潑氣氛
嶺南畫派的奠基人
嶺南畫派的啓發者

／汪澄

／王禮溥

34

高劍父的畫

／曾柱昭

36 34

打破公式化的章法
融會中外畫學長處
新國畫論的倡導者
以畫法寫字
以書法寫畫

／王禮溥

／汪澄

58

高奇峯的畫

／朱錦鸞

帶着浪漫詩情韻致
表現淡雅舒適神韻

76 59 59

陳樹人的畫

／譚志成

賦予國畫新面貌
得其意而志其形
平淡處力求破格
新造形構圖作畫
寫生乃繪畫的基礎

／王禮溥

88 77

趙少昂的畫

／汪澄

108 89

楊善深的畫

／鄧海超

畫派南天有繼人
趙君花鳥實傳神
把嶺南帶入迷人生命
筆觸沉穩厚健
憑藉墨彩表現

／王禮溥

122

歐豪年的畫

／王禮溥

豪邁之餘，融合古今
貫徹嶺南，折衷中外

133

黃磊生的畫

／王禮溥

下筆萬馬奔騰
筆法輕快淋漓

嶺南畫派

王禮溥

嶺南畫派的淵源

中國繪畫，歷經唐朝二百八十餘年，吸收外來文化，發揮獨創的精神，承先啓後，至宋代人才輩出，名家蔚起，法備而藝精。元以後，畫家多重師承，且以臨摹爲能事，師古人之迹，而不師古人之心，流風所及，終於造成了明、清衰微的局勢，正如近代名家黃賓虹所說的：

「唐畫如麵，宋畫如酒，元畫以下，漸如酒之加水，時代愈後，加水愈多，近日之畫，已經有水無酒，不能醉人，薄而無味。」

民國以來，隨着政治上掀起的火燄，繪畫也導致了革新的運動。

嶺南畫派，開始於清中葉而高劍父、高奇峯、陳樹人自日本學成歸國之後，他們衝破前人傳統思想的束縛，反對國畫停滯於仿古的階段，更反對那「師以臨摹教其徒，父以臨摹教其子」陳陳相因的惡劣習氣，而提倡師法自然，重視寫生。

嶺南畫派，在地域上說，是以嶺南人物爲中心，在理論上說，是「折衷中外，融合古今」，創始者是高劍父、高奇峯、陳樹人。高奇峯早年追隨其兄劍父習畫，高劍父與陳樹人都出自居廉門下，居廉初學畫於居巢，二人同師事宋光寶與孟麗堂，宋、孟的畫風又深得惲南畫的神韻，因此，嶺南畫派可說是惲南田、宋光寶、孟麗堂、居巢、居廉、高劍父、高奇峯、陳樹人一脈相承。

嶺南畫派的風格

高劍父論繪畫創作說：

「我的主張是在表現上選題命義，必須主觀堅定，而描寫形容，又須客觀的觀察現實，主題是要給人接受的目的，而客觀描寫是誘導這目的給觀衆的橋樑，這是藝術觀念與藝術手段的合一。」又說：

「要忠實寫生取材大自然，却又不是一味服從自然，是由自己主見，經過心靈化合提煉而出，取捨美化，增強效果。」

這種理論，代表着嶺南畫派的基本精神，而它可能是源出於張璪所說的「外師造化，中得心源。」

嶺南畫派在技法上所表現的獨特風格是：

(一)佈局重視空白——中國繪畫佈局重視空白，是深受莊子「虛室生白」思想的影響。

宣重光說：「虛實相生，無畫處皆成妙境。」

惲南田說：

「今人用心在有筆墨處，古人用心在無筆墨處，倘能於筆墨不到處觀古人用心，庶幾擬意神明，進乎技矣。」

所謂「虛實相生」、「用心在無筆墨處」與音樂上的「此時無聲勝有聲」，文學上的「義理在無字句中」及晚唐司空圖在「詩品」中強調的「不着一字，盡得風流」，實在有異曲同工之妙。

嶺南畫派佈局重視空白，雖然在技法上並非是種突破，但它「用心在無筆墨處」却常常使畫面襯托得更美妙。

(二)用筆注重骨法——採用各種不同筆法，包括中鋒、側鋒、偏鋒、臥鋒、推筆、拖筆、逆筆等，變化繁複，於畫面上造成反傳統的效果，以期達到氣韻生動的境界，畫中線條多如蒼藤古柏，峻石屈鐵，大氣磅礴，適勁有力。

(三)畫面賦色艷麗——嶺南畫派由於受到西洋印象派的影響，爲注重光的表現，畫面賦色大都甚爲艷麗，這與強調「蕭條則會筆墨之趣，淡漠則得筆墨之神」（清·邵梅臣「畫耕偶錄」）的傳統國畫完全相反。

(四)背景着色渲染——中國繪畫，自漢代以後，部份畫家開始注意物象的明暗與色彩效果，然而，自王維提出「畫道之中，水墨爲上」的論調，水墨便取代彩色的地位，普遍的爲一般畫家所採用，它的功能也的確受到世人的肯定與重視，因此，背景着色渲染，可說是對水墨的一種革新。

嶺南畫派自高劍父、高奇峯、陳樹人延綿迄今數十年，在今日的國畫中已成爲一個深具影響力的畫派，若能始終貫徹當年三傑提倡新國畫的反傳統精神，放棄那「直追董巨，深入宋元」的繪畫思想，入法脫法，推陳出新，於發現無窮無盡的大千世界後，相信非但驚天動地，傳與後世的作品可拭目以待，而中國的繪畫也必能因此更推進一步。

姚魏移來不肯春，
縱看爛漫不經旬，
野人只合憐幽草，
窠石叢苔看嶄新。

居巢的畫

宋人骨法元人韻
誰賞山人落墨花

鄧白

居巢畫家從明代林良以來，工於花卉翎毛不少，然而藝術上能獨樹一幟，具有高度成就的應推晚在清年間的居巢，他和他的堂弟居廉，並以清新秀麗的作風，馳譽於嶺南畫壇。

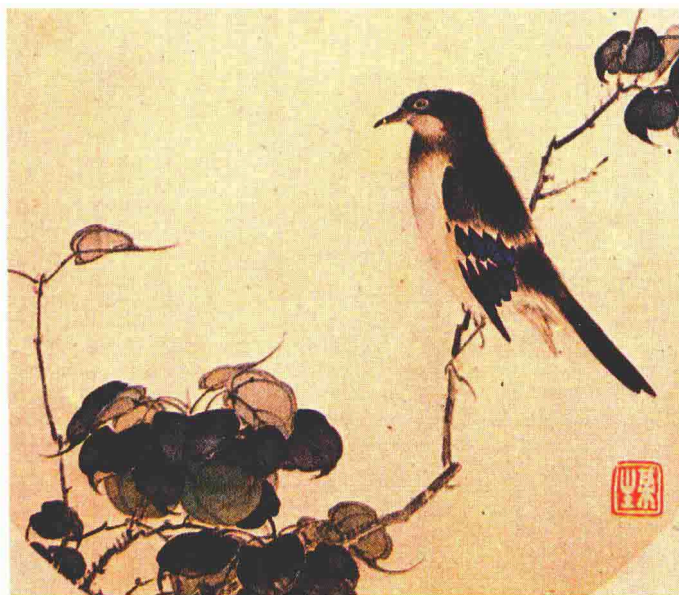
居巢，字棣生，又號棣巢。廣東番禺縣隔山鄉人。對繪畫各體兼長，凡山水、人物、花鳥、蟲魚，無所不精，而尤以花鳥最為傑出。所作工整秀逸，氣韻生動，充分發揮了沒骨技法的特長。

他的繪畫，遠肇宋元，近繼南田，治宋人的骨法和元人的神韻於一爐，而溶合於馭香之間，故用筆謹嚴，觀察細緻，賦采象形皆有生度，而又神彩飄逸，空靈蘊藉，得妙趣於筆墨之外。誠如他在「今夕庵詩集」讀畫絕句中所題的「宋人骨法元人韻，誰賞山人落墨花？」與其說是他對羅聘的評價，毋寧說是他對自己的藝術的闡述更為妥切些，由於他繼承了從宋元至南田以來一整套的優秀傳統藝術的經驗，並且創造了新精神，故在他的作品裡，有着詩一般的境界，韻味深長情意洋溢。

一般的境界，韻味深長情意洋溢。

6 試飛前 居巢作
Pre-Flight

7 枝頭小鳥 居巢作
Perch on the Vine

居巢不僅善於吸取前人的特長，對各家流派有深入的研究，同時，也重視客觀現實的源泉，倡導寫生，師法造化，忠於對象的刻劃，以形寫神，最後達到形神兼備。他反對不求形似，主張達到形神兼備，反對不求形似，僅強調筆墨趣味的傾向。他在「夜合」的題跋中曾說：「予從事寫生，頗尙形似」。又題高奇佩的詩中：「一笑坡公務高論，不能形似即能神？」之句，有力的說明了他的藝術主張，和當時風靡一時的文人畫派迥不相同，而是站在現實主義的繪畫傳統立場，一洗狂怪恣肆的積習，

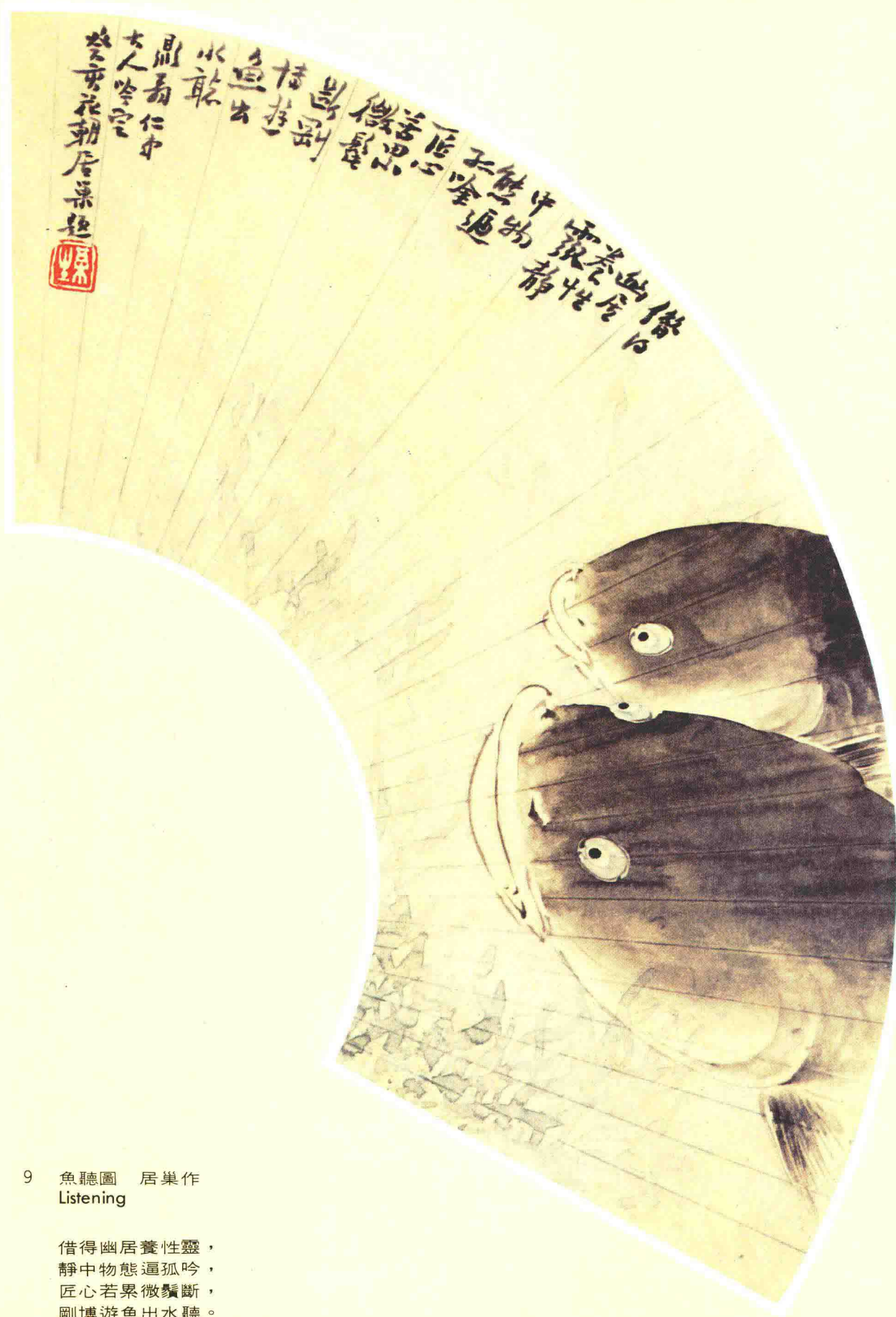
作出了卓越的貢獻。

從這扇面十二幅裡，可以看到他的花鳥畫有很高的感染力，無論在意境的創造和筆墨技法的運用，以及剪裁佈局等等，都與眾不同。極妍麗中極典雅，極滋潤中極秀勁，極真實中極灑脫自然，證實了他的理論與實踐相一致。

居巢生平不輕下筆，他的作品在當時已甚難得。

「剪松閣隨筆」曾稱他：「山水，花卉皆雅秀，所作草蟲尤精，直追宋元，遺蹟極夥，人得其零縑碎歸，實若拱壁。」故傳世真蹟，不易多見。

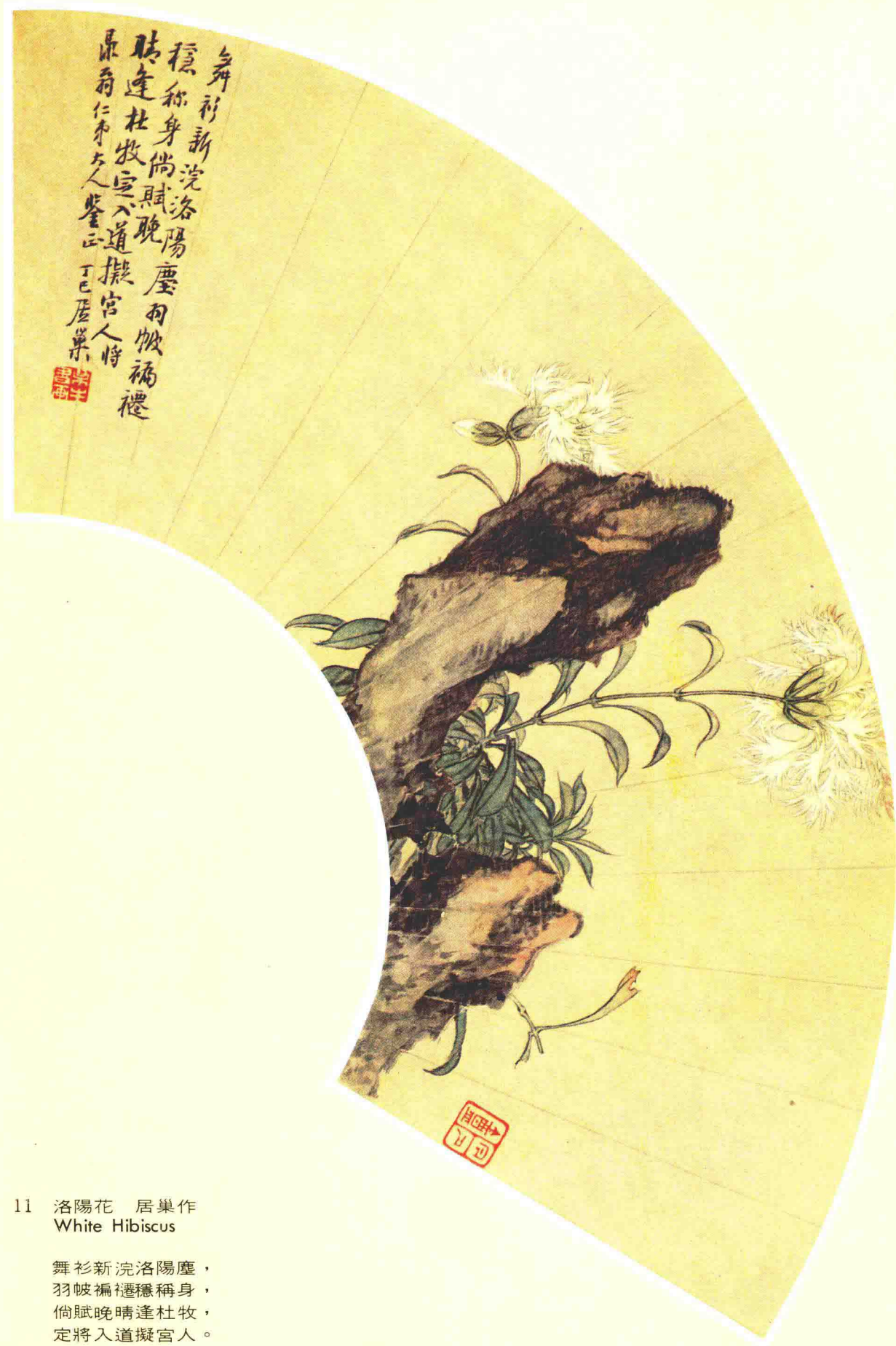

9 魚聽圖 居巢作
Listening

借得幽居養性靈，
靜中物態逼孤吟，
匠心若累微鬚斷，
剛博遊魚出水聽。

10 墨蘭 居巢作
Ink-outline Cymbidiums

11 洛陽花 居巢作
White Hibiscus

舞衫新浣洛陽塵，
羽帔褊褊穩稱身，
倘賦晚晴逢杜牧，
定將入道擬宮人。

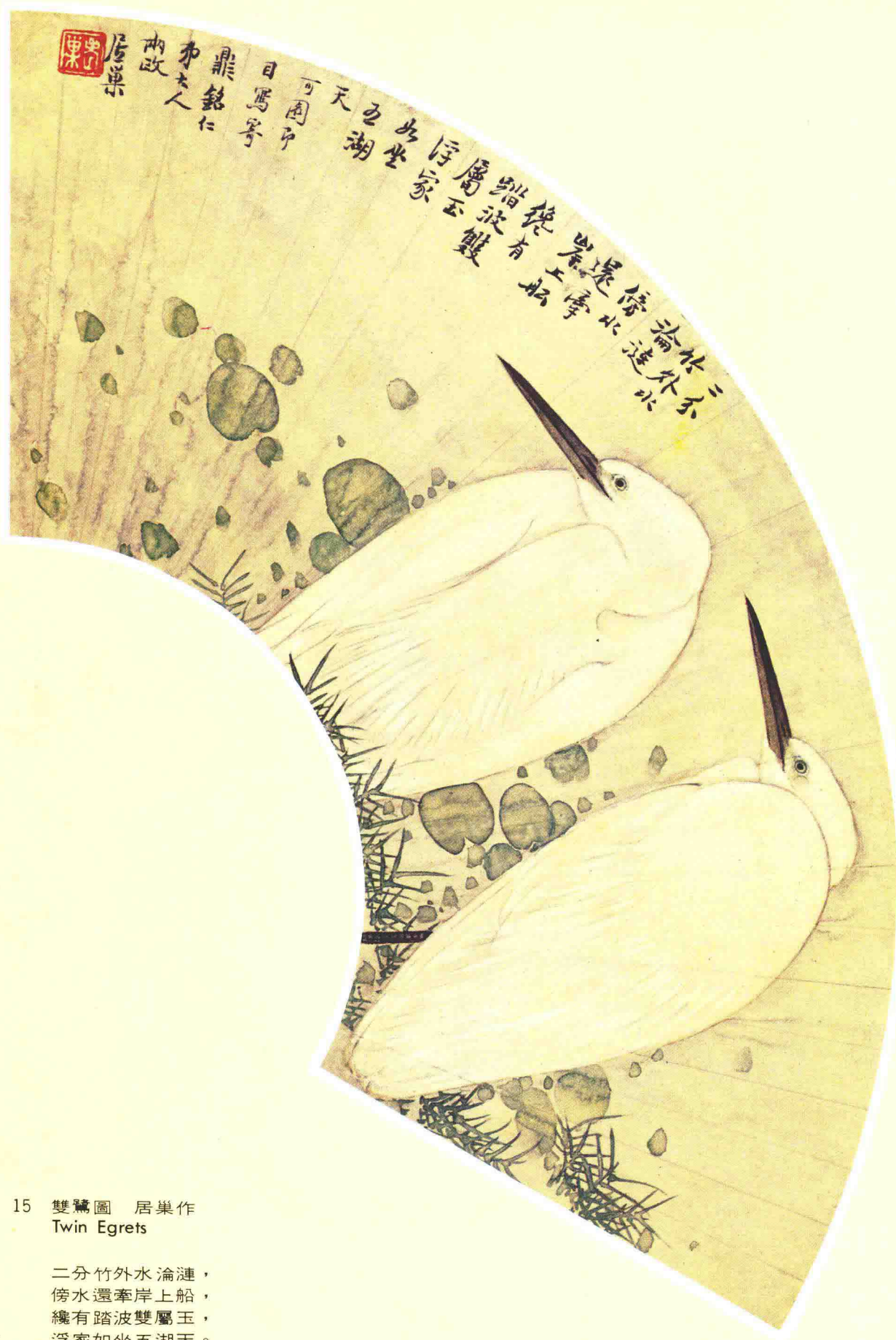
12 游魚圖 居巢作
Catfish

13 牡丹圖 居巢作
Peonies

14 醉芙蓉圖 居巢作
Drunken Hibiscus

15 雙鷺圖 居巢作
Twin Egrets

二分竹外水淪漣，
傍水還牽岸上船，
纔有踏波雙屬玉，
浮家如坐五湖天。