

中国名画家全集

高世佩

河北教育出版社

中国名画家全集

高其佩

著 • 罗青

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

高其佩/(清)高其佩绘;罗青著.-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.高... II.①高...②罗... 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(2003)第079122号

中国名画家全集

高其佩

著/罗青

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

装帧设计/张志伟 王 梓 张 凯

制 作/吴 鹏

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 7.25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；洎乎南北，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
独树一“指”	2
二、艺术历程	59
指掌天下——指画源流史	60
五指神功——指画技法论	81
指上美学——指画美学观	132
三、论艺摘选	171
四、各家评论摘录	183
五、年表简编	207
附：常用印	216
主要传世作品目录	218

生平传略

独树一帜“指”

高其佩(1660~1734)祖籍辽宁省铁岭县。父亲高天爵,隶汉军镶黄旗。明末随清兵入关,有战功,官江西建昌知府,府治设今南城县。其佩于南城出生,为天爵第五子,在诸叔侄兄弟中,排行第七。他的堂弟高其倬在题其指画《钟馗按剑图》时,称他为“七兄”可证。此外,他有常用白文印曰“铁岭高七郎”。(参见上海博

鸿雁惊飞册(指画)

1684年

23.3×27.6cm

花卉草虫图案（白荷迎风）

吴韦指画

27.8 × 210.8cm

物馆编《中国书画家印鉴款识》第二册）亦可为旁证。

高其佩字韦之，亦时时写成“韦三”，号“且园”，又号“南村”，别号“且道人”、“山海关外人”、“创匠”等。所作书画，常署款“古狂过客”、“铁岭古狂”等。工笔、指画皆入妙品，凡花鸟、走兽、鱼龙、人物、鬼神、仙佛，无不精绝。至于山水，常得雨烟远树、蓑笠野翁之景，满纸云气浮荡，构图简净奇绝，常入逸品。

他七岁启蒙入学，八岁习画，勤抚画稿，积十余年，盈二簏，可见痴迷之甚，用功之勤。在运笔绘画的工夫上，扎下了深厚的基础。

十七岁丧父，由叔父高承爵抚养成人。十七岁之前，高其佩随父、叔游宦广东、云南、湖南、安徽诸省。在广东时，官署内有西席吴韦，能以指作画。高其佩始习指画，当在此时。

二十岁后，高其佩开始随叔父游宦江浙、四川等地；三十五岁时，出任姚州牧。三十六岁，转任虞部郎，经过黔西普定县时，误染时疾，病危，得名医陈六奇诊治，

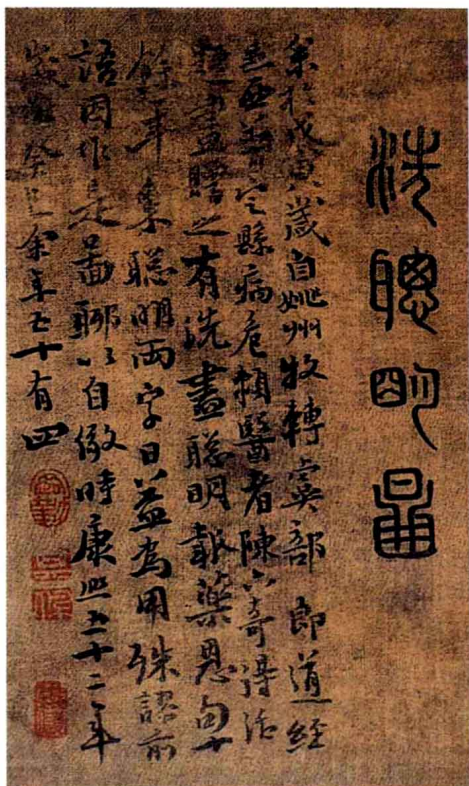
幸得保命，作画酬之。十八年后，岁在康熙五十二年（1713年）癸巳，维扬涂洛为高氏画像，由云间陆昉补景，高氏以篆书自题“洗聪明图”四字，附跋记述此一感人往事云：

余于戊寅岁，自姚州牧转虞部郎，道经黔西普定县，病危，赖医者陈六奇得活，题画赠之，有“洗尽聪明报药恩”句。十余年来，“聪明”两字日益为用，殊谬前语。因作是图，聊以自傲。时康熙五十二年，岁在癸巳，余年五十有四。

高其佩画像
涂洛写真
1713年
122×60.4cm
陆昉补景

六年后，高氏四十二岁，授宿州知州，四十四岁，返京，

高其佩画像
高其佩跋
1713年
122×60.4cm

洗聪明图
(涂洛写真·陆

唐二姑善畫每酒酣先以墨潑微闌障之上脚蹙手
 和隨其形象為小丘林泉雲霞卷舒應手隨筆候不造
 化不見墨迹之迹蓋能脫左筆墨畦之自成一種天
 度然二之指于生感是為活筆不徒手想互狂抑且目迷
 飛鴻此二指不著一筆畫之風流者也 文嘉題

康輿辛卯初秋
 畫於高之
 振頭畫

迁工部员外郎。四十七岁，外放浙江温州处道。在三十几岁以前，高氏的指画尚在摸索阶段。四十岁以后，他已建立了自己的风格，而且不断有新的发现。二十多年来，他的指画技巧日渐成熟，构图越来越简洁，指法越来越精省，在山水、人物、花鸟等传统题材上，新意时出，常能得画外之旨。

我们可以说，从三十五岁到五十岁，十五年来，他一方面做官，一方面勤习画艺，或刻意临摹古人作品，如蓝瑛、刘度之画；或随意挥洒指墨创新，自辟画学奇境，卓然成一家之言。曾镌一印云：“画从梦授，梦自心成。”他以旺盛的创作魄力，扎实的造型能力，心想画成，成乎梦境与现实之间，不即不离，佳作连连，形成了他艺术生涯的第一个高峰。

例如，北京故宫博物院藏有高氏四十四岁时的指画《钟馗变相图册》十二开，便是他此一时期的代表作品，也是指画人物史中的经典范例。该册刻画钟馗生活的各种情状，奇姿异态，妙想天开，笔墨设想，匪夷所思。全册计有抱膝、顾盼、破雾、作揖、读书、备武、掩口、舞剑、骑鬼、变相、照镜、瞌睡等十二相，每图系以五、七言绝句寄托怀抱，象征暗示，微言以为警世，嘲人兼又自嘲，是真能得诗家“温柔敦厚”之旨者。

《瞌睡册》画钟馗卧眠于松阴草石之间，并题诗云：“花妍野冢中，草鸣昏月下；若但醒眼看，非善除妖者。”意在讽刺鬼王（或土人）昏庸怠惰失职，任他众妖入世乱舞，毫不加以抑制管束或打击铲除。

《照镜册》的构思绝妙，画面只写铜镜一座，而钟馗则出现于铜镜之中，负照出世间妖孽之责。诗云：“蹙额人间耗孽堆，应添白发下连腮；愿存法相留秦镜，省得

钟馗变相图册（指画）（照镜）

1703年

26.5 × 30.5cm

钟馗变相图册（指画）（骑鬼）

1703年

26.5 × 30.5cm

（左页上图）

钟馗变相图册（指画）（破雾）

1703年

26.5 × 30.5cm

（左页下图）

魍魎露胆来。”强调了“钟进士”重要职责所在，是照出鬼魅的原形。

《骑鬼册》画钟馗骑小鬼游行人间，驭鬼以用。诗云：“饥时啖鬼腹便便，剩者骑将遍九天；好语街头穷进士，何须愁乏雇驴钱。”暗示“士人”如能善用“鬼才”，当可行遍天下，无往不利。

《舞剑册》画钟进士“拔剑四顾心茫然”的无奈。诗云：“怒来无发亦冲冠，剑气能令六月寒，极大春风吹不转，未知何处一登坛。”充分表现了“士人”有志难伸、怀才不遇的窘境；欲除奸恶，无着力点；想扫妖氛，则无坛可登；虽然心意已坚，“风吹不转”，但施展无门，徒呼负负。

工笔设色花鸟册(笔画)

14.3×16.8cm

《掩口册》画钟馗生活的幽默面。诗云：“春风拂拂绿袍新，造福纷纷佑善人；偶尔不禁掩口笑，笑人求福艺金银。”反映世人为求“福禄”，竟至烧“金银”以求得到庇佑，真是利禄未至，财已先破，众生世相，往往荒谬如此。

五十二岁时，他出任盐运使，因亏欠盐课，丢官。此次丢官后，他在家赋闲长达两三年之久，每日临池读书，刻苦精研指墨，常常弄到手指受伤的境地，画艺又自精进许多。曾携一闲章曰“偶然用笔”，当在此时。五十三岁时，他开始使用“拂尽凡夫笔下尘”闲章，以明其不断创新之志。

步入中老年的画家，技法已臻成熟高妙之境，求画

工笔设色花鸟册(笔画)

14.3 × 16.8cm

者益众，画债高筑，不得不延请当时名画师如陆昉、袁江、沈鳌、陆青、吴礼等代为渲染画面，冀能得烘云托月之妙。由是可知，指墨作品的“笔”法时常过分简要，如不烘染，难得浑化之境。例如他笔法至为简约的《钟馗破雾图》，便尽得烘染之妙。一百年后，罗两峰的《鬼趣图》，便是受其影响，变化而来。

五十四岁时，江苏肖像画名家涂洛为高其佩写真，由陆昉补山石古木，以为配景，上有画家自题“洗聪明图”四个篆字，为高氏少见的篆书手笔。此时，为画家创作之第二个高潮期，作画甚勤，时或弄到“甲残至吮血，日匿频烧烛”的地步。

五十六岁时，高氏重入仕途，任四川分巡川南永宁

山高水长图立轴(局部)
(13~14页图)

山高水长图立轴(笔画)
222.7×109.1cm