

中国画家经典画库

古代部分

恽寿平

人民美术出版社

中国画名家经典画库

古代部分

学院图书馆
书章

平寿晖

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画名家经典画库.古代部分.恽寿平/
贾德江主编.—石家庄:河北美术出版社,
2002.1

ISBN 7-5310-1757-1

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品
集—中国—清代 IV. J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第
090010号

(冀)新登字002号

中国画名家经典画库(古代部分)恽寿平

出版:河北美术出版社

发行:河北美术出版社

社址:石家庄市和平西路新文里8号

邮编:050071

经销:全国新华书店

制版:北京利丰雅高长城电分制版中心

印刷:利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本:890mm × 1240mm 1/64

印张:3 印数:5000

版次:2002年1月第1版第1次印刷

定价:30.00元

J2
400:3

中国画名家经典画库

中国画家经典画库·恽寿平 ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGDIAN HUAKU YUNSHOUPING

总策划：张晨光
主 编：贾德江
封面设计：九 千
版式设计：江 冉
责任编辑：张建斌
            贺宝银
            冀少峰
            苑诚心
            王 丰
技术编辑：毛秋实

恽寿平与没骨写生法

● 恽振霖

恽寿平(1633~1690),初名格,字正叔,晚年自号南田老人,江苏武进人。在清初画坛上与王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历齐名,并称为“清初六大家”。在花卉画创作上,他创造性地发展了北宋徐崇嗣的“没骨法”,成为没骨花卉的集大成者。以他为首领的“常州派”花卉,被誉为我国花卉画的正宗。由于创造了全新的没骨写生花卉,艺术上取得了很高成就,因而他的作品产生过很大的影响。清代张庚在《国朝画征录》中说:“近日无论江南江北,莫不家家南田,户户正叔,遂有‘正州派’之目。”从清初直到现在,很多人受到他画风的影响。

在中国美术史上,“没骨”一词,最初见于宋代。北宋沈括《梦溪笔谈》曾记载徐熙的后代作花卉“不用墨笔,直以彩色图之,谓‘没骨图’”。苏辙也说:“徐熙画花,落笔纵横,其子崇嗣变格,以五色染就,不见笔迹,谓之‘没骨’。”直到清代,人们一直沿袭这一说法。恽寿平的好友王翬说,没骨花“不用笔墨,全用彩色染成”(《清晖画跋》)。由此可见,所谓“没骨法”,就是指不用墨勾线,全用彩色染成,却有多方面的创造,扩大了没骨法的内容,丰富了没骨法的表现力,画家以此创作了许多杰出的作品,攀登到花卉画的艺术高峰。

没骨法作为一种绘画技法的文字记载,在恽寿平之前,已经相传几百年。但是,宋代前后的没骨花卉作品到清代已经难以见到了。由于“先匠名迹零落罕觐”,宋以后学习没骨法的人,又“沿于波

锦石秋花图 / 恽寿平

1404.04

流,攻其谬习”,没骨法实际上只存虚名而已。恽寿平说:“没骨牡丹,起于徐崇嗣,数百年其法无传。余为古人重开生面,研思秘颖”,排除没骨法流传后的谬习,吸取了原没骨法“深得造化之意,尽态极研,不为刻画”的优点,同时对它进行革新。他的创造是多方面的,现在就其主要方面,加以初步的研讨:

没骨花卉“不用勾勒则染色无所依傍,学者殆难为工,故精研其法者鲜也”。恽寿平偏偏在“难为工”的染色上,“精研其法”,进行创新。他的用色,既不是传统的写意平涂,也不是单纯地使用有色颜料。他认真研究了色与水,色与粉,色与色,色与意之间的辩证关系,极巧妙地处理了这些关系,并把成熟的山水画技法运用到没骨花卉的创作上来,因而他的花卉画取得了“曲尽造物之妙”的效果。

戴醇士评恽寿平的画说:“三王用渴笔,独南田用湿笔,别开生面,空灵隽逸,有着纸欲飞之妙”。恽寿平不是仅仅靠色,而是别开生面恰到好处地在色中用水,创造了色染水晕法,从而发展了没骨花卉的技法。特别是他中年以后的作品,常常是用色与水交晕染,使得色与水浑然一体,不仅表现出花卉的色,而且给人以质感、光感、动势感和新鲜感。

当然,恽寿平并不是千篇一律地到处都用水。他是根据花卉的特性、生长季节和时间的变化,恰当地采用水晕法。凡带霜气、露气以及生长期、成熟期的花朵,多用水晕;而对衰落、枯萎或行

葡萄 / 恽寿平

玉簪 / 恽寿平

高岩乔木图轴 / 恽寿平

将脱落的花、叶、茎、果，则少用湿笔。因此，他的花卉不仅可以看到色和光，而且从花卉的湿润程度还能看出生长和成熟的变化。无论在工笔或兼工带写中，他都能有分寸地使用水晕法，收到单纯靠染色无法达到的效果。水本无色，而在恽寿平的笔下，它能变成无数种“色”，在色不到处见“色”，真是巧夺天工！古人说：“得笔法易，得墨法难；得墨法易，得水法难。”恽寿平正是在这个最难点上取得突破，因此，他在没骨花卉中的用水技法，很值得我们加以研究。

在处理好色与色之间的关系上，恽寿平还创造了点、染同用的色彩结构法。他画的花卉色彩极为丰富，层次清晰而有韵律感，其原因在于独特的色彩结构法。怎样把各种色彩和谐、生动地组合在一起，以表现出色中之色、色外之色、无色之色，这在清代以前的没骨画遗产中没有多少现成的东西。但他又特别欣赏水墨画里那种能够创造“天外之天，水中之水，笔中之笔，墨外之墨”的高人逸品，这就推动了他在没骨花卉中创造新的色彩结构技法。

他首先注意色彩自身的结构，追求“色中之色”，使色彩既丰富又概括。例如他的《国香春弄图》《桃柳春风图》等，每种花卉的一瓣、一叶，其色彩的浓淡、干湿，阴阳向背，极为分明。细看，一色中有数色；综观，多色为一色。多样中有统一，丰富中有概括。

在自然界，物体的光和色是互相影响的。因此，以染色为特点的花卉画与水墨画不同，要真实

地表现花卉的色与光，不仅要注意花卉自身的色彩，还要注意表现出邻近物体光色的影响。恽寿平作画时，已经对此有过细致的观察。如果说在他的《落花游鱼图》中，我们看到鱼背的淡黑色和鱼腹的细白色中都闪着银灰色光亮，是受到波动着的水的光色的影响，那么，在别的作品中，花瓣、枝、叶受其他光色影响就更多了。显然，这是画家在创作实践中探索表现“色外色”的新技法。例如《桃柳春风图》中，花瓣与枝干交接处，柳叶与柳叶交接处色彩的不同，就看出二者的互相影响。再如《国香春霁》中，牡丹枝干上蓓蕾的色彩，也明显地影响到枝干的色彩。当然，恽寿平对“色外色”还有另一种更高的追求。他说：“盖色、光、态、韵在形似之外，故得之者鲜也。”这就是通过花卉固有的色、光，表现出一种更高的精神境界。例如在《桃柳春风》中，画家故意把桃花画得很大，花朵怒放，显示出一身奔放不羁的傲气。

恽寿平常说：“古人用心，在无笔墨处”“古人之妙，在笔不到处”。在没骨花卉中，他用心在色不到处。常用水、用粉、用飞白等技法，在一花、一叶中留下许多的白色，取得了“无色之色”的效果。例如《国香春霁图》中的四朵红牡丹，红色只着在花瓣与花瓣之间的交换处，其余则是全白，但看上去仍是粉红色的花朵，具有“此处无色胜有色”的效果。

必须看到，恽寿平并不是自然主义画家。不是单纯模仿自然。他追求的是“尽神明之道，发造化之秘”，是“与花传神”“发新趣”“写胸中逸气”。

楷书题跋 / 恽寿平

为了“与花传神”，他既求“极似”，又求“不似”。他认为“不似正是潜移默化”的结果。他的“没骨写生法”是不可从字面上来解释的。“没骨”并非无骨，而是不用墨勾线，采用色染而已，“写生”并非照相，而是在“极似”的基础上求“不似”。从他的作品和画论中可以看出，他的没骨写生法重要之点是：以色传神。

恽寿平说：“曾见白阳(陈淳)、包山(陆治)写生，皆以不似为妙，余则不然，惟能极似，乃称与花传神。”他的所谓以极似传神，指的是真实地描绘花卉最生动、最能传神的“细节”。为此，他不放过任何一点看来细小而最有生意的部分。在《国香春霁图》中，他十分仔细地画出了依贴在粗壮的牡丹枝干上的嫩叶和花苞，那娇嫩鲜艳的色彩，妩媚可爱的态势，茁壮生长的“神气”，无处不逼真，又无处不传神。有人说，艺者，细也。艺术通常依靠最生动、典型的“细节”来感动人。在《桃柳春风图》与《临风紫菊图》中，画家把柳叶、菊叶与枝干交接处的透明状态都十分细致地表现出来，正是为此。

恽寿平在《南田画跋》中强调：“徐熙画牡丹，止于笔墨随意点定，略施丹粉，而神趣自足，亦犹写山水取意到。”这也是他的夫子自道。为着“取意到”以“与花传神”，抒发自己的“逸气”，他并不拘泥于“写生”的字面含义，而是大胆地把写生与写意结合起来，这是他的没骨法的一大特点。他的《玉簪萱草图》和《临风紫菊图》，是两幅艺术水平很高的杰作。这两幅画均是以工笔与写意相结合画的。《玉簪萱草图》构图简洁、匀称，宾主分明，既

有大刀阔斧的概括，又“简之入微”“洗尽尘滓”而空灵高雅。主花玉簪的花头全用白粉点染，富于质感、立体感，它在两边的紫叶和红萱草烘托下，姿态娇拔、奔放，象征着作者高洁的品格。玉簪花的叶和苞，色彩素洁晶莹，含情脉脉。叶子正反两面用了两块不同颜色加以对比，每块颜色又包含了很多颜色，极为丰富。此图既用工笔传神，又用写意显志，且法外有法，笔外有意。我们再看《临风紫菊图》。奇险的构图和醒目的题款，使读者看到，他以陶潜自况，用“正色”以示正气，以被风吹伏却傲然怒放的紫菊，象征他的铮铮傲骨。这幅画“瘦茎叶叶带霜气，繁花片片含清秋”，格调高雅，立意新颖，技巧炉火纯青，堪称清代没骨花卉第一等传神佳作。

王翠对恽寿平没骨花卉的评价是四个字：“生香活色”这是非常恰当的。他的确把色彩用活了。他的作品生意盎然，韵味隽永，正因为这些作品香从色出，色以“活”现。

恽寿平在我国花卉画史上，起着承前启后、继往开来的作用。他创造性的劳动使我国早已湮没的没骨花卉重放光彩，并在更高的水平上出新、发展。他的成功不是偶然的，研究他的创作道路，对我们会有很多的启发。

双清图轴 / 恽寿平

图版 ▶

图版目录

国香春霁图轴	1	高岩乔木图轴	47
山水花鸟册页十开	3	花卉山水册页十开	49
花卉图册页四开	16	仿米元晖晓山云起图册页	59
牡丹图扇等二帧	22	烟林夜月图册页	60
松柏灵芝图轴	23	杂画册页八开	61
花鸟册页七开	25	红莲图轴	67
桃红柳青图扇等三帧	33	花卉册页八开	69
仿马文壁山水图轴	36	双松流泉图轴	75
荷花芦草图轴	37	湖山风物图轴	76
紫花朱实图册页二开	38	丛篁涧泉图轴	77
花卉册页二开	40	富春山居图轴	79
国香春霁图轴	43	樱桃图册页	81
蓼汀鱼藻图轴	44	古木垂萝图轴	82
写生花卉图册页二开	45	灵岩山图卷	84

图版目录

山水册页十开 -----	86	山水册页九开 -----	147
花卉册页八开 -----	100	书画合装卷 -----	156
双清图轴 -----	109	层峦幽溪图轴 -----	157
花卉册页五开 -----	111	三清图轴 -----	158
仿黄鹤山樵夏山图轴 -----	116	溪村渔舟图轴 -----	159
花卉册页七开 -----	119	一竹斋图卷 -----	160
米颠研山石图册页 -----	128	梅花山茶图册页二开 -----	163
松石丛篁图轴 -----	129	寻梅图册页 -----	165
行书七律诗 -----	130	牡丹图扇等二帧 -----	166
富春大岭图轴 -----	132	仙圃丛花图轴 -----	167
杂画册页二开 -----	134	花卉山水册页七开 -----	168
蚕豆花图册页 -----	135	剑门图扇等四帧 -----	173
山水册页十开 -----	136	楷书题跋 -----	175

國香春寒

紅梅探節花期最正花骨得
第一花並散春風容易過子

枝齊保若花妙

戊辰春末于江陰錫山宮書

謝謙 年于錫山宮書

此畫係在錫山宮書畫社成立十周年紀念時
由謝謙先生所繪之畫也
謝謙 年于錫山宮書

NO.1

國香春寒圖軸

絹本設色

115cm × 56.3cm

