

中國十大

名畫家畫集

ZHONGGUOSHIDAMINGHUAJIA

北京工艺美术出版社

虛谷

中国十大名画家画集

虚谷

北京工艺美术出版社

责任编辑：贾德江 黄道京

图书在版编目(CIP)数据

虚谷 / (清) 虚谷绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.8

(中国十大名画家画集 / 刘冠良主编)

ISBN 7-80526-470-8

I. 虚… II. 虚… 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 068211 号

中国十大名画家画集 虚谷

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 楼,

邮政编码: 100013 电话: 64283630)

全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1~5000 套

ISBN 7-80526-470-8/J · 297 定价: 880.00 元 (全十卷)

新华书店
PDG

虚谷的绘画艺术

虚谷(1823—1896),本姓朱,名怀仁,安徽新安(今歙县)人,后移居江苏广陵(今扬州)。虚谷在青年时,曾任清军参将,奉命镇压太平天国革命,后迫于形势,赴安徽九华山当了和尚,“以书画自娱”,名虚白,字虚谷,号倦鹤、紫阳山民。但他不信佛,不理佛号,也不茹素,经常与居家人在一起,过着似僧非僧的生活。他常往来于上海、苏州、扬州一带,卖画为业,自谓:“闲时写出三千幅,行乞人间作饭钱。”晚年还去过灵隐寺等处,过着比较清苦的生活。他不光对绘画艺术有很高的造诣,而且对书法艺术,也有很深的功力。他的书法字形的结体、点画,得益于李北海,同时又吸收蔡邕的长处,融会贯通,从而形成自己的独特风格。虚谷是位全才的画家,花鸟、人物、山水皆精,尤以花鸟、禽鱼、蔬果最为擅长。《海上墨林》说他的画:“落笔冷隽,蹊径别开。”

虚谷的花鸟画,具有鲜明的个性,新颖、冷隽、空灵、变形,别有情趣,给人一种与众不同的感觉。走进他的花鸟画世界,会使你心旷神怡。虚谷的花鸟画有着与一般作品不同的笔墨、视觉、造型、构图和色彩。比如他画的《菊鹤图》屏,白鹤缩头藏颈,黄花吐艳,画中鹤尾用几笔焦墨点画,丹顶、白羽,艳丽而又和谐,给人以富丽清雅的美感。虚谷画的金鱼夸张变形,头成方形,有的眼睛也成方形,头与身体连为一体,看不见舒展的长尾,各部位全不受真鱼比例限制,但却给人一种新奇之感。他画的小松鼠,大多是晚年之作。如果把虚谷画的松鼠,与华嵒画的松鼠比较,却有相当大的不同。虚谷画的松鼠更寓含着一些政治色彩。从造型上讲,虚谷画的松鼠更夸张了一双大眼睛,多取扬尾上翘、俯冲直下之势。而华嵒画的松鼠,尾多下垂,作跳掷之势。从笔墨上比较,虚谷以干笔淡墨细勾轻皴画松鼠的背尾,并以焦墨略点其间,再施淡褐色,因此更生动、更富有毛茸茸的质感,画风灵巧而带有稚拙之趣。虚谷画的《柳枝八哥图》,更饶掩映之趣。八哥画法,全然是一种新鲜的姿态,画出了从枝头倒挂俯冲斜下之一瞬,轻拢的双翅,扬起的尾巴,袒露着腹部,侧身翻飞着,生动活泼,栩栩如生。虚谷的花鸟画,构图新颖、冷隽空灵、出奇制胜不落俗套。画面往往画两只小鸟,比翼双飞,有一种并列对称之美。他画的白鹤,也与众不同,缩颈收腿,“合绪相依”,摊开着的身体,似觉有一种内力在其中蕴藏着。绶带鸟高下参差,停在繁茂显眼的梅花枝上,其造型、设色、构图貌似简单,实则简中寓繁,即白当墨,达到了空灵、淡泊的艺术效果。

虚谷画的鱼,大致概括有三种:一为鲦鱼,多作一群向水下急窜之势,题以“水面风波鱼不知”。或几尾咬喋水面,争衔落花,题以“落花游鱼”。二为扁鱼,其中包括扁鱼、河豚鱼之类。三为金鱼,常与紫藤、梅花、兰草、垂柳共为一个画面。前两种多为册页小品,金鱼多为长幅巨幅,且多为晚年之作。他画的金鱼,有四个特点:其一,以方写圆,以拙寓巧,以逆取势,以正易侧。从表面看,像垂直挂在画面上,实际是潜入水下,是一种极富个性而

新颖的造型。其二，境界空灵。虚谷又善于用色，以鲜红粉白凸现金鱼，再与大片紫花嫩叶相辉映，淡色的水藻，巧妙地烘托了春光水色，表现了一片鱼乐、欢悦的情景。其三，借物言志，蕴藏着一种抗急的性格。我国古代的花鸟画，不是把花鸟虫鱼作为一种单纯观赏对象而进行描写，而是有着一种作者的思想蕴意在作品中，“画求物外趣，亦古皆然”。虚谷晚年，多次画《紫绶金章图》，并非寓意高官厚禄，而是沉浸在水际山间。图中画紫藤倒垂的池中，金鱼迎浪前进，给人一种蒸蒸日上与世抗争的力量，寓意深邃。此外他画的金鱼，多数喜用侧笔逆锋，造型奇特夸张，与一般作品有别。其四，造型趣向装饰变形。虚谷画的金鱼，头部与鱼体连为一体，成了一个长方形，实际上自然界不存在这种鱼，而是画家经过艺术加工、简化、装饰、抽象化的金鱼。这种金鱼比自然界的金鱼更美更富有情趣。虚谷还爱画扁鱼、鲮鱼，扁平而多边形的体型、短尾、小口、方眼，淡的水墨色调，被虚谷以简练的几笔勾出，很有神韵。

虚谷的花卉画，平淡天真，有一种稚拙之美。在他众多花卉画中，他最喜欢画的是梅花、兰花、菊花和翠竹。虚谷画的梅花，暗香浮动，冰肌玉骨，生机蓬勃，不仅有很高的艺术造诣，而且有丰富的思想内涵。如他的《咏梅诗》：“满纸梅花岂偶然，天成寒骨任周旋。”表现了他画满纸梅花的目的是刻画铮铮铁骨的形象。虚谷画梅花，除表现梅花美感外还有较深的寓意，即借梅花傲霜斗雪的特性，寄寓了他在半封建半殖民地社会下不畏强暴，不安于贫困，倔强抗争的性格和思想感情。虚谷画的墨竹，也与古代传统画法不同，从竹叶排列上看，不完全是“个”字或“介”字的排列程式，而是像柳叶一样，成长条形，垂直倒挂在竹枝上，新颖别致。有的墨竹，光画竹叶而不画枝，竹叶短而稚拙，婆娑纷披，美不胜收。有的墨竹向上挺拔，笔笔遒劲，临风抗争精神百倍。自题“何可一日无此君耶”，寓有很深的含意。他画的枇杷，均是金弹垒垒，结满枝头，沉甸甸的，用色多以硃砂、赭石、藤黄为之，果柄以赭石、焦墨点画，给人一种饱满、莹润体积感。总之，虚谷的花鸟画，不仅有较深的寓意，而且可从中窥见到宇宙和自然界的神奇，从而把绘画艺术的形式美，提到一个新高度。

虚谷的山水画“落笔清超，别开蹊径”，有较高的艺术造诣，故《寒松阁谈艺琐录》称他的山水画“声誉极重”。虚谷的山水画，设色淡雅、单纯，但立意高雅，构图灵活多变，不拘一格。虚谷的山水画，用笔洒脱简练，渴笔侧锋居多，用线有干、湿、浓、淡、刚柔、断连等变化，造型质朴，构图新颖。画风萧疏淡泊，气韵生动，给人一种笔墨以外的情趣。虚谷的山水画，有着诗一般的意境，做到了画中有诗，诗中有画，笔墨有尽，韵味无穷，给人一种空灵雅逸之感。虚谷的山水画，还受到了浙江、倪瓒的影响。如虚谷的山水画萧散之情趣。“淡烟空蒙的审美情怀”，“旷世金石声”的笔墨趣味。虚谷的山水画，更多以造化为师是受到江南的大自然的影响，从取这不尽、用之不竭的真山真水中吸取营养，融会贯通，从而形成了他意境空灵，别开蹊径的面貌。故林琴南称虚谷为“今之宗也”。吴昌硕称他的画，“一拳打破去来今”，实不过誉。

虚谷是我国继清代“四大名僧”、“扬州八怪”之后，杰出的写意画大师。虚谷的作品对后世影响很大，他卓越的艺术成就，在中国绘画史上闪烁着光辉。

目 录

松鼠图

竹禽图

秋月八哥图

山水图(茂林修竹)

松石水仙图	北京故宫博物院藏	2
花果图(合绘)	北京故宫博物院藏	3
赤链蛇图	北京故宫博物院藏	4
松鼠图	北京故宫博物院藏	5
蜀葵枇杷图	北京故宫博物院藏	6
猫蝶图	北京故宫博物院藏	6
佛手枇杷图	北京故宫博物院藏	8
翠竹黄花图	北京故宫博物院藏	8
梅鹤图	北京故宫博物院藏	9
三鱼图	北京故宫博物院藏	10
菊花图	北京故宫博物院藏	10
果品图	北京故宫博物院藏	12
水仙石图	北京故宫博物院藏	13
竹禽图	北京故宫博物院藏	14
水仙图	北京故宫博物院藏	14
菊花图	北京故宫博物院藏	15
山茶水仙图	北京故宫博物院藏	16
瓶菊图	北京故宫博物院藏	17
松月图	北京故宫博物院藏	18
鱼藻图	北京故宫博物院藏	18
墨竹金鱼图	北京故宫博物院藏	19
松蕉图	北京故宫博物院藏	20
桃花游鹅图	北京故宫博物院藏	20
秋月八哥图	北京故宫博物院藏	21
梅花图	北京故宫博物院藏	22
梅花图	北京故宫博物院藏	22
紫藤金鱼图	北京故宫博物院藏	23
花卉四段图	北京故宫博物院藏	24
山水图(册页十二开)	上海博物馆藏	26
观潮图	北京故宫博物院藏	32
日长山静图	上海博物馆藏	32
梅鹤图	北京故宫博物院藏	33
花卉图	上海博物馆藏	34
山桃图	中央美术学院藏	38

秋菊图

桃实图

黄耳图

江天琴话图

兰花图	北京故宫博物院藏	38
秋菊图	北京故宫博物院藏	39
篱菊图	北京故宫博物院藏	40
菊花图	北京故宫博物院藏	41
菊花图	北京故宫博物院藏	41
湖石牡丹图	中央美术学院藏	42
梅花金鱼图	天津人民美术出版社藏	42
紫绶金章图	北京故宫博物院藏	43
紫藤三鱼图	北京故宫博物院藏	44
紫绶金章图	河北省博物馆藏	45
午瑞图	北京故宫博物院藏	45
杨柳金鱼图	北京故宫博物院藏	46
春波鱼戏图	上海博物馆藏	46
桃实图	上海博物馆藏	47
果木图(四屏)	上海博物馆藏	48
杂画(册页十二开)	北京故宫博物院藏	50
紫绶金章图	北京故宫博物院藏	56
红枫寿带图	上海博物馆藏	57
花鸟图(四屏)	北京故宫博物院藏	58
梅鹤图	北京故宫博物院藏	60
柳枝松鼠图	上海博物馆藏	60
杂画(册页十开)	上海博物馆藏	62
耄寿图	北京故宫博物院藏	67
黄耳图	北京故宫博物院藏	68
篱菊图	上海博物馆藏	69
松鼠金鱼图	苏州博物馆藏	70
柳枝松鼠图	苏州博物馆藏	70
杨柳八哥图	北京故宫博物院藏	71
枇杷图	南京博物院藏	72
松鹤延年图	朵云轩藏	73
松鼠葡萄图	炎黄艺术馆藏	74
枇杷图	北京故宫博物院藏	75
杂画(册页七开)	上海画院藏	76
古稀图	私人藏	79
花鸟水族图(册页十二开)	南京博物院藏	80
花卉水族图(册页四开)	天津艺术博物馆藏	86
松鹤延年图	苏州博物馆藏	88
木石赤蛇图	北京故宫博物院藏	89
云山塔影图	北京故宫博物院藏	90
江天琴话图	北京故宫博物院藏	90

彭公像图

松鼠葡萄图

山水图(册页二开)	上海博物馆藏	92
小桥流水图	新加坡国立大学李港乾美术馆藏	93
仿宋人山水图	北京故宫博物院藏	94
彭公像图	北京故宫博物院藏	95
秦赞尧像图	北京故宫博物院藏	96
沈麟元葑山钓徒像图	北京故宫博物院藏	96
无量寿佛图	上海博物馆藏	97
柳鱼图	北京故宫博物院藏	98
芝蕙图	北京故宫博物院藏	98
枇杷图	北京故宫博物院藏	99
松鼠葡萄图	北京故宫博物院藏	99
菊花图	北京故宫博物院藏	100
春风新艳图	北京故宫博物院藏	100
果品图	北京故宫博物院藏	101
墨竹图	北京故宫博物院藏	101
春波鱼戏图	北京故宫博物院藏	102
菊花图	北京故宫博物院藏	102
梅竹图	北京故宫博物院藏	103
松鼠葡萄图	北京故宫博物院藏	103
虚心我师图	北京故宫博物院藏	104
修竹幽亭图	北京故宫博物院藏	104

图版

松石水仙图

立轴 纸本设色

纵178厘米 横96厘米

北京故宫博物院藏

花果图
良材补至
画

丁酉仲夏
良材补至
画

良材补至
画

花果图（合绘）

立轴 纸本设色 纵102.2厘米 横40.5厘米

北京故宫博物院藏

赤链蛇图

立轴 纸本设色

纵 82.7 厘米 横 37.8 厘米

北京故宫博物院藏

松鼠图

立轴 纸本设色

纵 65.1 厘米 横 33.5 厘米

北京故宫博物院藏

蜀葵枇杷图 (左)

立轴 纸本设色

纵 177.8 厘米

横 46.3 厘米

北京故宫博物院藏

猫蝶图 (右)

立轴 纸本设色

纵 128.3 厘米

横 38.9 厘米

北京故宫博物院藏

佛手枇杷图（左）

立轴 纸本设色

纵 182.5 厘米

横 46.8 厘米

北京故宫博物院藏

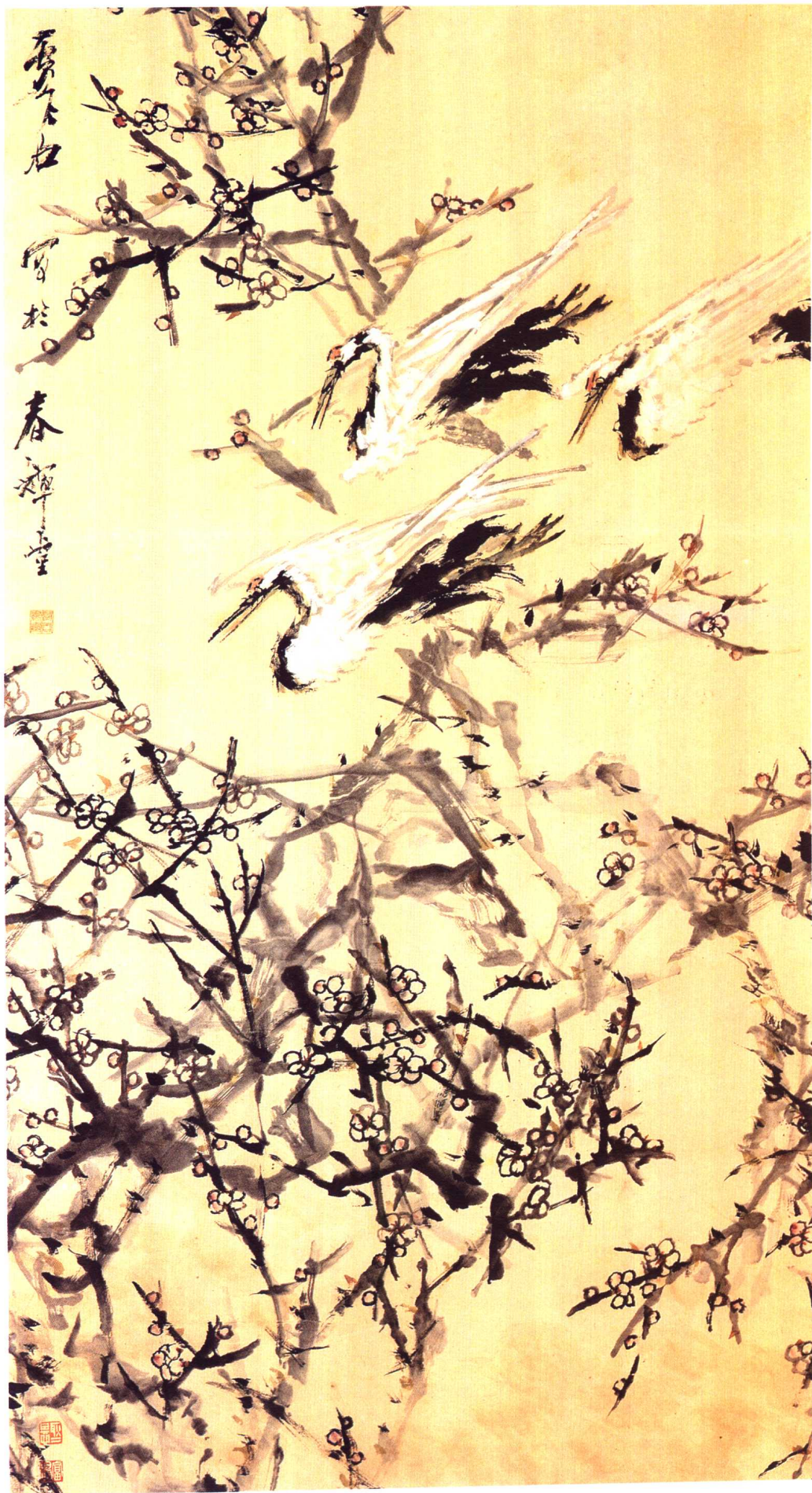
翠竹黄花图（右）

立轴 纸本设色

纵 95.5 厘米

横 27.9 厘米

北京故宫博物院藏

梅鹤图

立轴 纸本设色
纵 145.2 厘米
横 78.9 厘米
北京故宫博物院藏