

中国经典册页珍赏

马荃
花卉
册页

舒建华 编

中国美术学院出版社

中国经典册页珍赏

马荃 花卉 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

责任编辑 章腊梅
装帧设计 徐小祥
责任校对 钱锦生
责任出版 葛炜光

图书在版编目 (C I P) 数据

马荃 花卉 册页 / 舒建华编. -- 杭州: 中国美术学院出版社, 2012. 3
(中国经典册页珍赏)
ISBN 978-7-5503-0235-8

I. ①马… II. ①舒… III. ①花卉画-作品集-中国-清代 IV. ①J222. 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第030963号

马荃花卉册页

舒建华 编

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

地址 中国·杭州南山路二一八号

<http://www.caapress.com>

邮 编 三二〇〇〇一

经 销 全国新华书店

制版印刷 浙江影天印业有限公司

版 次 二〇一二年四月第一版

印 次 二〇一二年四月第一次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/12

印 张 三

印 数 三千册

字 数 十千

图 数 二十四幅

ISBN 978-7-5503-0235-8

定 价 二十七元

中国经典册页珍赏

马荃 花卉 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

马荃，字江香，生卒不详，江苏常熟花鸟画家。透过汤漱玉《玉台画史》等文献的记载可以得知她活动于清康熙至乾隆年间。其祖父马眉，字子白，善写生。父马元驭（1669—1722年），字扶曦，号楼霞，是一名以擅绘花鸟著称的画家（吴德旋《初月楼续闻见录》记载她是马元驭之女，而张庚《国朝画征续录》则认为她是马元驭的孙女）。兄长马逸，丈夫龚克和，皆是常熟绘画能手。擅长花鸟的马荃，与擅长山水的丈夫龚克和云游京城，以卖画为生。直至龚克和过世，马荃才回到常熟继续从艺。晚年，她更是技艺老到，当时还呈现出了『四方以缣素兼金求画者益众，常带婢数人，悉令调铅杀粉，而琴川多贵游士女皆采求授指法』这般情景。

她传世作品有二十余件，散落于各大博物馆及私人藏家手中。其中包括康熙五十年（1711年）作《花卉图》轴，图录于《神州国光集》；雍正十二年（1734年）作《观音像》轴著录于《中国书画家印鉴款识》；乾隆元年（1736年）作《春花争艳图》轴，现藏于南京博物院；乾隆九年（1744年）作《桃花飞燕图》轴；乾隆二十年（1755年）作《花鸟图》轴，藏于常熟市博物馆；《花鸟草虫图册》十页，藏于南京市博物馆等。

艺术特点

马荃自幼研习画理，展纸研墨屡屡不倦，并造就了其扎实的书画功底。自称『花奴』的她，作品题材多是闲花静草、小虫鱼蝶，这里既有文人高士喜欢的野逸题材也有世俗常见的物象，一雅一俗，应有尽有。从其作品可以看出，马荃对绘画对象熟谙于心，描绘物件没有任何的造作之姿。花草淡泊闲远，芳汀幽香，鱼蝶泰然自处却又生意盎然。画风表现出平和闲淡、清丽出尘之丽。加之她阴柔瑰丽的用笔，细腻敏感的心智，更使得画面呈现出柔美的装饰意味。在画面中她大胆地将勾染法与没骨法并用。时而花卉蝶虫勾染为主，时而山石虫翼晕染为要，画面通体流畅，层次分明。马荃的设色典雅，虽然有时颜色浓烈，但却不失和谐，了无媚俗之意。她还常以水色来表现对象，多用墨色来勾染突出叶片，粉绿朱砂等石色的交叉运用更是为画面平添了色彩。册页中用色鲜艳的花朵与千姿百态的绿叶相互辉映却又如此平和自处。冷暖色调的搭配和浓淡墨色的运用，又使得画面总是呈现出无限的律动感。花卉册页的蚱蜢、螳螂、天牛无不婀娜多姿，夺人眼球。马荃对虫蝶的神韵有着细致入微，惟妙惟肖地刻画。静停于枝叶上的它们似有触及扬起的动势，飘舞于花丛中的它们又似左顾右盼，期待着有心人的到来。画面中的树石花卉虫蝶都在互相映衬中彰显着自己的个性，犹如一幅幅生动的画面展开于我们眼前。在构图上，马荃

善用其艺术敏感力来布局画面，使画面能够有绵延不绝的伸展力。如花卉册页中的牵牛花，生长于高处的山石间隙，却饱含活力地向外生长，纤细的根茎更是缠绕着触碰到远处的螳螂。这样高低错落的编排增进了物象与物象之间的关联，同时也给留白处补足了想象的可能性。难怪秦祖永在《桐阴论画》中如此介绍她：『马江香荃。写意花卉。设色妍雅。姿态静逸。绝无点尘。极为时流争重。尺幅小品。笔意香艳。更饶优雅之趣。款书端楷。尤有逸致。今传世者。伪品居多。求之正不易也。一花一叶争宝之。』

马荃自幼深受家学影响，有其父马元驭风格，技法上又有恽格风貌，布白、意境上体现着自己的面貌。她自刻的『家学』、『绿窗学画』诸闲章更是能直观地映衬出马荃绘画风格的由来。其父马元驭是清初常熟画坛与蒋廷锡齐名的花鸟画家。据鱼翼《海虞画苑略》记载，马元驭『画传家法而气韵超逸……与比邻恽南田为忘年交……于酒醉后逞笔益豪放，醒后则自以为神。写意花枝点染翎毛无论大帧小幅，淋漓尽致……』而张庚《国朝画征录》记载：『（恽寿平）弟子马扶曦，字符奴，得其传授，名于时，逸笔尤佳』更是左证了其画学的传承身份。恽寿平，名格，字正叔，号南田。『清初六大家』之一，与王时敏、王鉴、王石谷、王原祁、吴历合称『四王吴恽』，诗、书、画俱能，有『南田三绝』的美誉。画史对其与王石谷那份『舍山水而学花卉』的深厚友情传颂至今。而每当提及恽寿平及其影响力时就难以回避他的没骨画法。『没骨』一词最早见于宋代。沈括《梦溪笔谈》中曾记载徐熙做花卉『不用墨笔，直以彩色图之，谓没骨图』。也就是说，没骨画法不用墨线明晰勾勒，取而代之用彩色点染描绘。徐熙之孙徐崇嗣『全以彩色渍染，世称江南徐氏没骨体，为后世没骨派之祖』。而恽南田所创立的『没骨法』花鸟画，不但承袭了徐崇嗣的绘画风格，而且开拓了一个花鸟画的新风尚，脱离了自宋代院体以黄筌父子为准绳的窠臼，赋予清代花鸟画新的生机。在中国画史上，恽南田的『没骨法』可以说将清代花鸟画成就推向了自五代、两宋之后又一个新的巅峰。恽南田的成就不仅孕育于他对前人的吸收，还体现于他那『出入风雨，卷舒苍翠，走造化于毫端，可以晒洪谷、笑范宽、醉骂马远诸人矣』的豁朗魄力上。没骨画法是『学者殆难为工，故精研其法鲜也』，但南田知难而进，偏偏着眼于色、水、粉的突破上。而『常州画派』、『虞山画派』的存世作品丝毫不难看出恽氏没骨画法对他们着墨用笔的熏陶。马元驭对恽氏没骨法多有吸收、探索，用笔上善于用勾染法，显得更为细巧精致，技法上承继了恽南田的风格，马荃则在其父兄的熏陶下将勾染法和没骨法巧妙的融会贯通，兼得没骨花鸟的大气风貌，又有勾染花鸟的巧妙精致。在染晕花形的花瓣外围时，马荃细腻地勾勒使得花朵更加工整细腻。可以想见，比恽南田描绘时多出的这几道工序，是马荃对没骨画法的发展，也深深地影响了她之后的花鸟画家。难怪李玉棻曾大赞『马荃堪称摹徐黄妙手也』。

不过马荃最擅长的是勾染法。这一工笔画形式历史悠久，早可追溯到中国绘画雏形阶段，例如绢帛上的绘画：湖南长沙出土的战国帛画《夔凤人物图》，唐代的《簪花仕女图》等造型皆以工整绵密的线条再赋以艳丽的色彩来实现，到了五代黄筌、徐熙，这一笔法已有了较为成熟的面貌。马荃绘画注重勾勒，线条工整精道，设色妍美，恐怕就是师法五代黄筌、徐熙及宋代宫廷花鸟画的风韵。

马荃与女性画家

当时，江南一带的画坛经常将马荃与当时最擅长没骨法的恽冰相提并论。虽画法显有不同，但两位女性画家却有着画学上千丝万缕的联系。前文已提及恽南田对马元驭、马荃一脉的影响。而这位恽冰却是恽南田族系的后人（恽氏家族中有不少女画家，画家兼诗人的恽珠，邹一桂夫人恽兰溪等），画风上继承南田遗韵则更在情理之中。恽冰，清代乾隆、嘉庆、道光年间人，字清于，号浩如，别号兰陵女史，亦署南兰女子，生卒年不详，武进（今江苏常州）人。她擅花草。画风烂漫。乾隆初，得皇帝题诗嘉奖后名声大噪。从存世作品来解析，恽冰画法远宗徐熙、徐崇嗣，近得恽南田真传。施淑仪《清代闺阁诗人征略》如此描绘马荃和恽冰：『时武进恽冰以没骨名，而江香以勾染名，江南人谓之双绝。』在明清之际，她们的成就并不意外。

元代以降，马荃自幼生活的江南业已因其绘事繁盛、大家辈出而得名。江南画坛的成熟气候不但向我们展现了地方画家及他们卓著的作品风貌，如文人画集大成的吴门，同时也将我们的视线引向了一个特殊创作群体——女性画家。就如马荃、恽冰这般，她们往往出身书香门第、宦宦之家，多年来浸染于深厚的家学与传承的画艺之中。而中国古代绘画史上几乎鲜有女性画家进入传统画论的辑录系统当中，张彦远所著《历代名画记》记录从轩辕黄帝至唐会昌元年间的三百七十名画家，惟一的女性画家是吴国赵夫人，她可以说是继传说人物之后，中国历史上有记载的第一位女画家。即便到宋朝，绘事空前繁盛，但当时仍然鲜有辑录在案的从艺女性，邓椿《画继》中记有七人，《宣和画谱》里有三人。郭若虚的《图画见闻志》记载从唐会昌元年至北宋熙宁七年二百八十四名画家中无一名女性。所以说元代赵孟頫之妻管道升的知名也许实属个案。但明清之际，关于描写女性艺术绘画的画论著述明显增多，如清代徐沁的《明画录》中载有擅画女性二十二人人，又如前文所提及的汤漱玉《玉台画史》，它总结性地辑录了自上古到清嘉庆年间的二百二十三位女性画家。这当中包括为我们所熟知的如明代吴门仇英之女仇珠、文征明重孙文从简之女文淑。这些都从侧面展现出这是一个优秀女性画家层出不穷的历史年代。尽管《玉台画史》将马荃归列为名媛，可她作为一名职业画家，不同于一般养尊处优于闺阁之中，作画聊以自

娱的大家千金。所以她的画风可能更侧重意境上的经营。画面清新自然的风貌使得她在花鸟画风行的明清画坛中留下了浓墨重彩的印记。据记载，她晚年名声更旺，为了满足日益增多的求画需求，马荃不得不招收一些女婢，代为染色。再加上长期作画，马荃在晚年患上眼疾，更是找来了代笔为其作画，如姜怡亭《国朝画传编韵》记载：『江香晚年，双簪贞为代笔，卒年八十有一』。另一方面，常熟一些大家闺秀纷纷求其指导。『琴川多贵游仕女，皆来授指法，称马先生。』如曹淑，字素雪，精于花鸟画，得马荃真传，另有一些闺阁画家也纷纷效法马荃笔意，如吴康承（字素畹）、钱萼（字蕊仙）等等。其中最为人熟悉的便是另一位常熟女画家蒋季锡，她也曾受教于马荃。蒋季锡是大学士蒋廷锡的妹妹。她学马荃的勾染技法、恽南田的没骨画法，同时又融合了蒋廷锡西洋明暗技法，也取得了卓著的艺术成就。可以想见，马荃的成就再一次向世人展现了古代女子的书画才情。她的艺术影响力连同其自身的艺术创作一道，点燃了几代女性画家的创作激情，同时也深深地扎根于后世的画家与藏家心中。

花卉册页

此花卉册页分别取稀松平常的菊花、牡丹、牵牛等品种入画，整册作品共计十二幅，每幅一至二种花卉。每幅作品都有其独到的出枝方式与布局巧思。花卉或疏或密，绿叶或张或垂，虫蝶或动或静。十二幅作品无不透露出马荃深厚的描绘功力与敏锐的观察能力。至于表现手法上，十二幅作品中马荃既采用渲染，又同时以轮廓勾线，可以说与恽南田没骨画法一脉相承，却又比他更为细腻、精致，且更具装饰情调。如册页中含苞待放的牡丹，羞羞答答地垂于茎杆末梢。花菇朵大小不一，叶茎有虚有实，根根可见，绿叶则更是摆出各色姿态，仿佛画面定格了红花与绿叶在风中摇曳的瞬间。册页中不可或缺的还有蝴蝶、蚂炸、纺织娘等昆虫，它们毫无疑问地成为五味杂陈的调味剂。册页中一幅海棠花即是很好的一个例子。两只蜜蜂悠然地自右飞进花丛中，它们在空中交头接耳，似乎在品评怒放着的海棠，甚是可爱。而且马荃不仅能画而且能诗，每幅作品都题有诗文呼应画面，欲以营建更为完整的境域。『香风袭袭露溥溥，便解荷包话牡丹。郑重间蜂迟作酒，凭君莫当草虫看』。了了数语传神地勾画出一片早春时节期待万物复苏的气息。马荃笔下的一切似乎都在告诉世人，她心中的世界也如花鸟画一般楚楚动人，充满生机。

朱文娇

二〇一二

参考书目：

- 秦祖永《桐阴论画》，北京市中国书店，一九八三年版，页45
- 张庚《国朝画征录》，收录于《画史丛书》，上海人民美术出版社，卷三，页27
- 沈括《梦溪笔谈》卷十七，转引自徐建融《传统的兴衰》，上海书画出版社二〇〇三年版，页25
- 潘天寿《中国绘画史》，上海人民美术出版社，一九八三年版，页92
- 恽南田《瓯香馆集》卷十一，收于中国丛书集成初编，中华书局
- 李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》记周经伯参军家藏有设色《花卉》卷，观此画后，不禁赞叹『马荃堪称摹徐黄妙手也』。
- 周骏富辑《清代传记丛刊·学林类》明文书局印行，卷二十五，页185-186
- 陈康祺《郎潜纪闻初笔二笔三笔》，北京中华书局，一九八四年版

马 荃（清早期）

花卉，册页，设色绢本

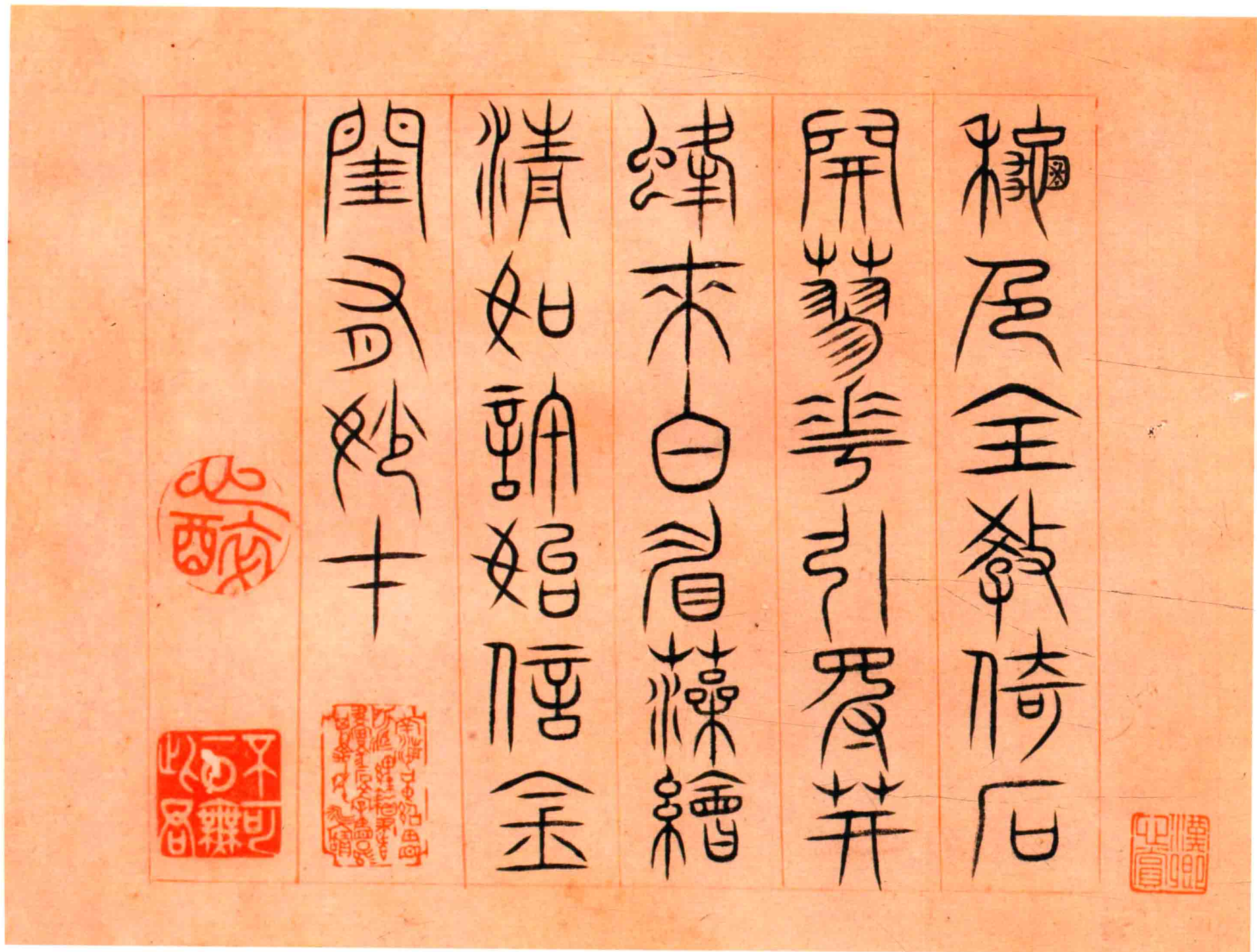
题识：

江香马荃制

铃印：

马荃（白文）

江香（朱文）

题跋：

秋色全教倚石开，
蓼花引得芻莽来。
白眉藻绘清如许，
始信金闺有妙才。

鉴藏印：

汉卿心赏（朱文）

南海黄绍思所藏经
籍书画金石文字思
子孙其万年永宝
（朱文）

心醉（朱文）

不可一日无此君
（白文）

點水蜻蛚泛素波
 海棠開處是花魔
 若教秋色閑相伴
 一帶晴光野趣多

题跋：

点水蜻蜓泛素波，
 海棠开处是花魔。
 若教秋色闲相伴，
 一带晴光野趣多。

鉴藏印：

汉卿心赏（朱文）

南海黄绍思所藏经

籍书画金石文字思

子孙其万年永宝

（朱文）

寒流石上一株松

（白文）

鸿爪留痕（朱文）

花烟縹緲州蟲
 宜影落方塘貌
 亦奇萬壽菊邊
 岩卉畔螳螂應
 笑臂車時

題跋：

花烟縹緲草蟲宜，
 影落方塘貌亦奇。
 萬壽菊邊岩卉伴，
 螳螂應笑臂車時。

鑒藏印：

漢卿心賞（朱文）

南海黃紹思所藏經
 籍書畫金石文字思

子孫其万年永寶

（朱文）

卧游（白文）

烟浓共拂芭蕉雨

（朱文）

