

中国经典册页珍赏

邹一桂 仿宋元花鸟集萃册 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

中国经典册页珍赏

邹一桂 仿宋元花鸟集萃册 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

邹一桂 仿宋元花鸟集萃册 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 978-7-5503-0233-4

I. ①邹… II. ①舒… III. ①花鸟画-作品集-中国-清代 IV. ①J222. 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第030965号

邹一桂 仿宋元花鸟集萃册 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 310001

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 二十七幅

ISBN 978-7-5503-0233-4

定 价 二十七元

中国经典册页珍赏

邹一桂 仿宋元花鸟集萃册 册页

舒建华 编 中国美术学院出版社

邹一桂

邹一桂，字符褒，号小山，晚号二知，又号让乡老人、让乡叟、让卿，江苏无锡人。生于康熙二十五年（1686年），雍正五年（1727年）二甲一名进士。选庶吉士，先后任职编修、云南道监察御史、贵州学政、礼科给事中、太常寺少卿、大理寺少卿、金都御史、大理寺卿、内阁学士，官至吏部左侍郎。乾隆三十七年（1772年）入京为太后祝寿，回乡途中卒于山东汶上东昌道，赐祭葬，加尚书衔。工诗、画，擅工笔花卉，为清代画院中的杰出人物之一。

邹一桂出生于江南诗书世家，生活在康乾太平盛世，这一背景促成了他艺术风格和趣味的形成。明代嘉靖万历年间，邹一桂的高祖邹弘基，从无锡南乡迁入城中，居住于南市桥下。父亲邹卿森，伯父邹显吉。邹卿森对待哥哥像对待父亲一样，邹显吉则用道义诗文来教育弟弟，两人友爱无间，并均以诗画闻名于当时。邹显吉在邑南五里的地方，建造了湖北草堂，作为兄弟两人游玩读书的地方，常在里面读书消遣。同时，此处也作为邹氏家族诗画雅集的地方，每年相聚十余次，家族中能画者都画一幅，并且相互题咏。由此可见，邹一桂从小便生活在充满艺术氛围的家庭环境中，邹氏家族乃书香风雅之门第。邹一桂也深受家族传统的影响，从小就确立了考取功名的人生志向。《梁溪书画征·国朝》邹一桂条：『生而颖异，见父作画，即学为小幅』。这年，邹一桂五岁。可见邹一桂自小便具有常人所不及的绘画天分。邹氏有家塾，邹一桂七岁时便在里面诵经读书。根据当时私塾训练的传统，同时还得循序渐进的练习书法和学作诗文。在这方面，伯父和父亲都是行家，肯定在邹一桂的启蒙教育中扮演了重要的角色。邹一桂三十五岁时，中顺天乡试十九名，之后因母亲病故错过会试。接下来邹一桂在五年的游学游幕生涯中等待着赴京考试。这期间他辗转游历了京口、亳州、函谷关、华山、长安、恒山、太原、咸阳度、安国寺、邠州、金佛峡、六盘山、清岚山等。自小生长在秀丽温柔的江南之乡的邹一桂，此行让其见识了西北山川的雄壮奇绝，增加了山水阅历，促进了其艺术涵养的提升。邹一桂四十二岁时（雍正五年）才考取功名，属于『大器晚成』的类型，但之后仕途亨通。综其整个官场生涯，所任官职多与法律有关。在此段时期内国家刑律基本确定，因此遇到刑法这样的事一般都可以按章办事即可。如此一来，邹一桂便有众多清闲时间用来画画。邹一桂活到八十七岁高龄，在当时来说实属不易，这对于他所取得的绘画成就来说都是非常重要的一个因素。

艺术特点

中国花鸟画作为一个完整的文化体系，其发展经历了一个漫长而璀璨的过程。在花鸟画的绘画技法上，唐代采用勾勒与填色兼施，墨线与彩绘并用。五代发展为运笔与用墨的统一。后蜀黄

筌的艺术形式接近现实，称为写生，同时他也善于『以墨染竹，不施彩绘，而洒然为真』，也就是所谓的『墨分五彩』。南唐徐熙则『落墨为格，杂彩副之』。宋初徐崇嗣废弃勾勒、线条，专尚设色，号为『没骨法』，揭开了宋代花鸟画技巧的序幕。元明以来基本上承袭旧规，游离于线条劲秀刚柔、赋彩浓郁淡雅之间，呈多姿之态。明末，陈洪授独辟蹊径，融入版画技法，用线或方折变换或圆韵细劲。清初的花鸟画家，影响最大的是恽南田。花鸟画法崇徐崇嗣之『没骨法』，融会明代花鸟画中的写意笔法，兼工带写。同时，又重视写生，他『每画一花，必折之花插之瓶中，极力描摹，得其生香活色而已。』邹一桂伯父邹显吉绘画技法深受恽南田影响，并深受南田赏识。恽南田曾对他的门人说：『我身后，汝等宜师锡山邹黎眉（邹显吉字黎眉）』。康熙二十九年（1690年）恽南田死后，由他的好友王翬出钱，由邹显吉和董琪共同料理丧事。可见邹氏家族与恽氏家族可谓是世交。邹一桂夫人名兰溪，即是恽南田叔祖恽应雨之孙恽翊的玄孙女。在《恽氏家乘》中『恽兰溪，画学南田，山水平远，有天然风韵。适无锡尚书邹一桂，尚书亦善画，常以翰墨入侍，人以为得于闺阁云。』夫妻两人在书画方面必然是互相汲取，在恽兰溪的《银汉仙图》中，夫妻两人所画作品风格甚是相似。邹一桂正是继承了由恽南田开辟的明丽生动的风格，并重视写生，主张以造化为师。他演绎恽南田没骨写生画法的余绪，以笔墨清古冶艳、设色明净而享誉艺林。他也非常重视对传统的学习，他曾经用过一方印章『派接徐、黄』，而徐、黄正是花鸟画成熟时期两位最著名的画家。

《小山画谱》

邹一桂也是一位非常注重绘画理论的画家。在我国古代艺术理论中，人物画有南齐谢赫的《古画品录》，山水画有五代荆浩的《笔法记》、北宋郭熙的《林泉高致集》，而花鸟画则有清代邹一桂的《小山画谱》。他根据以往绘画理论家重山水画而轻花鸟画的做法，敏锐地认识到花鸟画虽然在五代时已经独立成科，盛行于北宋，但由于徐熙、黄筌未能从理论上总结自己的创作经验，确立自己的理论学说，因此后人师法徐、黄往往是根据流传的徐、黄的绘画范本或徐、黄画派传人的作品进行学习，每个人对花鸟画的理解并不一致，徐、黄的绘画技法也没有得到有效传播。有鉴于此，邹一桂结合自己长期对花鸟花卉的细心观察和探索，加之自己自幼年时期开始的书画创作经验，最终编写成《小山画谱》。这是我国第一部专门论述花鸟画创作的理论专著。全书分为上、下两卷，上卷注重理论的阐释，首先论述了体现邹一桂绘画理论的『八法』、『四知』。所谓八法是将南齐谢赫『六法』引进花卉创作而总结出来的花卉画创作技法。一曰章法，即构图，是绘画前的总体布局，他主张『以一幅之大势而言，幅无大小，必分宾主，一实一虚、

一密一疏、一参一差，即阴阳书夜消息之理也。』二曰笔法，强调绘画时要立意在先，胸有成竹后落笔，并主张『笔笔是笔，无一率笔，笔笔非笔，俱极自然。』三曰墨法，主张『浓淡枯湿，随笔运之。』四曰设色法，即构图设色『宜轻而不宜重』、『五彩彰施，必有主色，以一色为主而其他色附之。』五曰点染法，六曰烘晕法，七曰树石法，八曰苔皴法。四知即知天『夏秋之花皆有叶，春则梅杏桃李各不同』、知地『物以地殊，质随气化』、知人『欲使精神满足，当知培养功深』、知物『物感阴阳之气而生，各有所偏』。总之，就是要求画家作画要掌握四时季节的变化，地域的不同及各种花卉的自然习性，又要了解养花人的审美情趣，从而绘画时充分发挥人的主观能动性。只有这样才能『穷神而达化』，创作出优秀的作品。之后他又详细列出了一百一十五种花卉的形状、颜色和开花时节等。随后介绍了十一种颜料的制作及使用方法。这就为花卉画家积累了丰富的知识，是花卉画法不可多得的经验总结。下卷摘录了古人四十三条评论，并且加上了自己的心得体会进行了阐述，成为古典画论中探讨花卉描绘方法的系统著作。之后有如何矾绢、用胶矾、矾纸、槌绢、画碟、画笔、用水，共计七法。最后他又对三十六种洋菊花的形态特点进行了详细描述。整本书对于花鸟画理论的论述中，他强调体察物象，认为『以万物为师，以生机为运，见一花一萼，谛视而熟察之，以得其所必然，则韵致丰采，自然生动。』他进而将其归结为『欲穷神而达化，必格物以致知』。这一思想也一直贯穿于其整个艺术生涯。《小山画谱》是邹一桂多年绘画经验的积累，是花卉画法不可多得的经验总结。

邹一桂的画学思想和美学思想在他的书画作品中得到了很好的展现。乾隆七年，邹一桂回京，即刻作《百花图》卷并赋百花诗进献给皇帝。作品共画四季草木杂花一百余种，花卉排列方式分别以春夏秋冬四个节气为顺序先后排列。此种排列正体现了作者在之后《小山画谱》中所言的『知天』。花卉有的一枝独秀，傲然挺立；有的三五成群，相互呼应，但作者布置得当，画面毫无拥挤之嫌，一花一草，皆有章法。绘画技法是工写结合，如菊花以线勾勒，荷花、玉兰等则直接渲染。点花以粉笔蘸色，染着心处，一笔用水渲染，使花卉富有立体感。正是他在实践中不断地进行总结，才写出了对后世影响深远的佳作。

《仿宋元花鸟集萃册》分两部分，分别钤盖『太上皇帝之宝』、『乐寿堂精鉴玺』两方鉴藏印。此两方印章皆为乾隆皇帝退位之后的御用鉴藏章，可见这套作品深受乾隆皇帝的喜爱。结尾有相同题款『三希堂集宋元宝绘册，奉敕摹仿，臣邹一桂恭临。』邹一桂于乾隆六年（1742年）从云南归京，从此开始长达十四年的京官生涯，直到乾隆二十四年（1759年）邹一桂辞去内阁学士之职，携带家眷，买舟南归。我们现在能看到的邹一桂绘画作品大多作于此段时期：《疏林远岫图》（1747年）、《秋山萧寺图》（1750年）、《太古云风图》（1752年）、《三友图》

(1753年)等。乾隆十三年(1748年)邹一桂任职大理寺卿时自称颇有值班清闲无事之时,这十几年应是邹一桂获得艺术的高峰期。

整套作品有二十四幅折枝花鸟画作品组成,各幅构图平实,枝干从不同的方向伸入画面,花繁叶茂,即无失重之感又能呈现出婀娜之态,给人以奇妙的欣赏空间。画风精细整饬,色调艳而不俗,浅而不薄。画法上用笔谨严,一丝不苟。以细笔勾勒花瓣,花叶用细线勾描,而涂以汁绿,呈现出清丽的风格。枝头或硕果累累,枝柯上沉甸甸的果实似在轻轻颤动,一片丰收景象。红果与绿叶正反两面之完好之态,残破之状,刻画细致,即便是虫蚀之痕皆刻画入微。虽是临摹,但亦见邹一桂对于写生之重视。或老干虬枝,古朴遒劲,梅朵精勾细描,色彩艳雅,与老干形成强烈对比。树干上的鸟雀,造型准确,羽毛以细笔精心勾勒而成,那种毛茸茸的质感使鸟雀栩栩如生。或动或静,动而不扬,静而不滞,整套作品以气韵贯通。因邹一桂是『奉敕摹仿』,为了迎合皇宫趣味,整套作品呈现出一股富贵之气。作品中部分枝叶用双钩笔法绘出两面,连枯黄处亦清晰可见,用墨渲染细腻,表现出受光部位和立体感,十七页中白鸽立体感亦很强烈,略见西洋技法。在《小山画谱》中,邹一桂有专门论述西洋画的一段,他指出『西洋人善勾股法,故其绘画于阴阳远近,不差锱黍。』此时,意大利来华的宫廷画家郎世宁以风格写实、细腻精微,给当时的中国画坛带来一种新的画风,对清代一部分宫廷画家的艺术创作产生一定的影响。同时身为宫廷画师的邹一桂必然也受到了郎世宁的些许影响。

王伟佳

二〇一二年版

参考书目:《中国美术史》,洪再新著,中国美术学院出版社,二〇〇五年版

《中国历代小品画》,王朝文著,山东美术出版社,二〇〇二年版

《花鸟画史话》,郭廉夫著,江苏美术出版社,二〇〇一年版

《中国花鸟画》,林树中编著,湖南美术出版社,二〇〇一年版

《宋元明清书画家年表》,郭味蕖,中国古典艺术出版社,一九五八年版

《明清花鸟画集:南京博物院藏》,徐湖平、刘建平主编,天津人民美术出版社,二〇〇〇年版

《邹一桂生平考与〈小山画谱〉校笺》,潘文协著,中国美术学院出版社,二〇一二年版

《清艳之笔竞美艺林——邹一桂的花卉画创作及艺术思想》,朱敏,中国历史博物馆馆刊,

二〇〇二年版

《菊石诚有意,仕隐岂无心——邹一桂〈菊石图〉小说》,罗汉松

《邹一桂与雷杜德笔下的花卉世界之比较》,张磊,《文艺研究》,二〇一一年版

邹一桂（一六八八—一七七二）

仿宋元花鸟集萃册，册页，绢本设色

纵二十·三厘米

横二十八厘米

题 签：邹一桂仿宋元集萃册

鄒一桂倣宋元集萃冊

