

名 画 再 现

清代花鸟画长卷

 浙江人民美术出版社

名画再现

名画再现丛书编委会 编

清代花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清代花鸟画长卷 / 《名画再现》编委会编. -- 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4012-2

I. ①清… II. ①名… III. ①花鸟画—中国—清代
IV. ①J222. 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第206670号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 张金辉
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 清代花鸟画长卷

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2014年9月第1版·第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 10

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4012-2

定 价 70.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会 编

清代花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

清代花鸟画长卷赏鉴

杨瑾楠

为便于研习清代花鸟画艺术，本书选辑了一批长卷。其细长的构图自右向左徐徐展开，将诸多画材穿插组合得张弛有度。有的反复排列同种或极少几种画材的不同造型；抑或用画材或画材加题跋的形式分小段创作，各段微有间隔而主题一致等等，置陈布置的方式极为丰富。长卷轻巧易携，便于知交相聚时细细展现或宝藏于箱柜，故而极受青睐。但创作时须虑及其就近研玩的功用，挑战与机遇并存，既考验画家的功力，也为赏析增添乐趣。

清代美术乃中国古代美术的终结，也是近代美术的开端。明清之际，中西文化开始直接交流，西方艺术从客观上为中国艺术反观自身传统提供了参照系。而从清代艺术总体的各种风格上来看，在于如何深入发掘传统的精髓，或重笔墨，或重心法，不同个案提供了不同的答案。

清代统治者重视从意识形态上来巩固统治，选择董其昌及其流派作为文艺的正统标杆。清初“四王吴恽”虽非同属一画派，但因皆重视临古、崇尚元人笔墨并以精熟技艺形成自家面貌而被奉为正统派代表画家，既见重于宫廷，也左右清初画坛百余年。其中，恽格便是花鸟画的正宗。恽格，字寿平，号南田，江苏武进人，一生鬻画自给。恽氏作画沿袭徐崇嗣没骨法，糅以明人写意笔法，既受董其昌笔墨思想影响，也提倡观察花鸟真实的生态、意趣，画作细秀明润，师从者蔚然成风，形成常州画派，在清廷画院亦被奉为规范。所著《南田画跋》见解独到，提升了古典绘画的美学品格。此外还有长洲王武、大学士蒋廷锡各自所创画派可与常州派并立。王武画风疏朗秀逸，蒋氏则兼工带写，且在与郎世宁等海西派画家的交往中吸收了写实的养分。画院中优秀的花鸟画家还有邹一桂等，邹氏格调近乎蒋廷锡，清古冶艳，著《小山画谱》系统探讨花卉画法，且不认可中西合璧，声明西洋画法只可参酌一二，不入画品，该观点代表了大批文人士大夫的心声。

上述的正统画风继承者众，如杨晋（1644—1728），字子和，号西亭、鹤道人等，江苏常熟人。清初宫廷画家，山水得王翬亲传，又擅花鸟、人物及界画，由《蔬果图卷》可见其实力之一斑。该卷用没骨法画成，间或勾勒一二以提点神气，细致明秀。又如《琳池鱼藻图卷》的创作者马元驭（1669—1722），字扶羲，号栖霞，江苏常熟人，为恽格入室弟子。没骨画不拘陈迹，隽雅清丽。再如钱塘人章声，其《折枝花卉图卷》工致明妍，各色繁花似锦，亦可见宫廷画风的影响。

但清代宫廷所推崇的画风也并未一统艺坛。

清初的一些书家兼擅绘事，风格迥于宫廷正统，在笔墨形式和思想内容上均对文人画有所贡献，对艺坛也有较大影响，如王铎、傅山等。王铎（1592—1652），字觉斯，号十樵，河南孟津人，明末清初的贰臣。王铎书法各体兼能，风貌多样，章法高妙，作山水及梅竹兰石时善用书中关纽。其《书画图卷》笔力雄健，墨韵滋厚；《花果图卷》则如小楷之高古，落落天真；《枯兰复花图卷》无论从置陈布置、笔墨运用上看皆张弛有度、流转自如，且气韵清迈，立意不凡，乃典范之作。

再者，除了正统派和王铎之类的个例，清初还涌现了一批个性派画家，如弘仁、朱耷、石涛、髡残等。他们对满族统治者持不合作态度，虽与正统派同受董其昌思想影响，但着重抒发心性、强调悟性，创作思想更胜一筹。

弘仁（1610—1664），原姓江，名韬，字六奇，号渐江学人、浙江僧、梅花古衲，安徽歙县人。因抗清失败出家为僧并寄情书画，擅山水及梅花，格调近乎倪瓒，师古之外亦勤于写生，其独创性突出表现在运用清简的笔墨及冷峻的构图营造出幽寂画境，《松石梅花图卷》使用两段式构图将平凡物象抒写得奇峭出尘。

朱耷（1626—1705），原明皇室后裔，分封南昌，明亡为僧，后还俗为道，号八大山人，别号雪个、个山驴、荷园主人等。经由书画寄托亡国哀思，擅花鸟山水，笔墨凝练沉雄，画风冷傲深邃。《河上花图卷》便是一幅杰构，造境荒茫中蕴含匠心，笔墨豪放中寓藏温雅，整卷作品浑厚华滋之至；而《花鸟图卷》、《鱼鸭图卷》及《猫石杂卉图卷》则彰显出超人的造型能力及笔墨水准。朱耷作鱼鸭鸟兽时将夸张、变形的手法与单纯凝练的笔墨相结合，显得稚拙清新而多奇致，如画鸟单足立、眼珠往上若白眼视人等等，用以抒发心胸块垒。八大山人将青藤白阳一脉的写意花鸟画发展至高标独立之境，值得后学景仰并研习不息。

石涛（1642—1707），原明皇室后裔，广西全州人，明亡后出家，法号原济，字石涛，号大涤子、苦瓜和尚、清湘老人等。一生精研佛法、禅理及书画，尤擅山水，亦善花果兰竹，画作脱尽窠臼，个性鲜明，笔墨恣肆，生气蓬勃。故宫所藏《梅竹图卷》便如是，并用高古的小楷自题长篇诗文，抒发意绪，独造精工。

在盛行划分宗派的清初，金陵八家画风不相似却因籍贯或寓居地相同而被归于一派，其共性在于不趋时流，除师习董巨和“元四家”外，也研究被南宗摒弃的北方风格，以山水画扬名于世，但有些画家也兼擅花鸟画。吴宏（1615—1680），字远度，号竹史、西江外史，江西金溪人，移居江苏江宁。雅好绘事而能独辟蹊径，擅山水、竹石，在八家中画风最为粗放，笔底景物苍郁浑融，豪迈放逸，广东省博物馆所藏《竹石图卷》可供后人一窥堂奥。樊圻（1616—1694），字会公，江苏江宁人。以秀丽清通的青绿山水著称，人物幽闲静逸，花鸟则劲秀雅丽，观《花蝶图卷》便知其可媲美专业的花鸟画家。

至清中期，扬州汇聚了大批擅长个性化表现的文人画家，他们承继徐渭、朱耷与石涛的表现手法，画风隽逸奇特，且将文化资本与商业活动相结合，把着眼处从宫廷转至市井，在市场的影响下进行题材的变形和开拓，发挥独创性，以书画表达立场。因其绘画表现形式之奇与言行之痴、癫、狂、怪，被世人称为“扬州画派”或“扬州八怪”，主要有高凤翰、边寿民、李鱓、汪士慎、金农、黄慎、高翔、郑燮、李方膺、闵贞、罗聘等。以下结合长卷作品列举一二，余者不一一。

黄慎（1687—1749），字恭寿，号瘦瓢子，福建宁化人，寓居扬州。黄慎擅草书，用笔似生涩而流转，结体奇崛，章法疏映横斜如苍藤盘结；又工花鸟、人物与山水，早年工细而中年后以简驭繁，粗犷中含精妙。《花卉图卷》分四段挥写石榴、秋菊、绣球与夏荷，将其书法特质淋漓尽致地展现于绘画中，简劲清迈。

郑燮（1693—1765），字克柔，号板桥，江苏兴化人，乾隆年间进士，官潍坊令，罢官后居扬州售字画为生，擅画兰竹。其书法别开生面，杂糅隶、行、楷三体，并加诸兰竹笔意，章法有乱石铺街之美；反之，画兰竹亦用书中关纽。展《兰花竹石图卷》及《荆棘丛兰图卷》而观，可见芝兰飘逸、竹子劲挺，正反掩映，各具情态，浓淡疏密，变化有致，气贯如虹，清气漫卷。

李方膺（1695—1755），字虬仲，号晴江，江苏南通人。能文善诗，因狷介傲岸失意仕途，后寓居扬州借园鬻画，尤擅松竹梅兰，且力主宗法自然，面貌自具。其《兰石图卷》劲健清厚，纵横跌宕之意在青藤白阳之间。

同时期的扬州还有堪与恽格比肩的画家华岳，字秋岳，号新罗山人，福建上杭人，流寓扬州、杭州等地，诗、书、画三绝，画擅人物及花鸟，领导标新，穷神之变，颇具逸趣，被视为正统花鸟画最后一位有影响力的画家。

清中叶以后，正统派和个性派虽有延续却不成气候，停滞的艺坛经由金石学运动而出现道咸画学中兴。书法篆刻的风尚之变标志近代画风之始。清末民初，画坛中心转至沪上，海上名家们主要得益于金石学运动，如赵之谦、任颐、蒲华、虚谷、吴昌硕等人。他们多擅花鸟、人物，画风清隽纵逸，作画有金石味，别开生面。赵之谦为晚清印学发展之干将，以金石气拓宽传统书画的笔墨表现力，其诗、书、画、印“四绝”的作品具有深厚感染力。任颐天分极高，涵养丰富，题材广泛，技法全面，作品宏肆中蕴秀致，一改花鸟画风尚。虚谷（1824—1896），原姓朱，名怀仁，新安人。早年入湘军而后于苏州出家，不茹素礼佛，往来苏沪间，磊落不羁，作画章法大胆新奇，好用偏锋干笔，略施彩色，写实能力过人，但更能在此基础上作有抽象意味的变形，生动超诣。吴昌硕（1844—1927），名俊，后更名俊卿，字昌硕，号缶庐，浙江安吉人。其书法篆刻壮伟不凡，从画虽晚但因其深厚广博的画外功夫而高屋建瓴。其《花卉蔬果图卷》重视气势、韵律，笔墨设色、题跋、钤印均极讲究，奔放时不离法度，画风沉雄烂漫。由赵之谦发端、吴昌硕继承并达到巅峰的金石大写意花鸟画对后世影响深远。

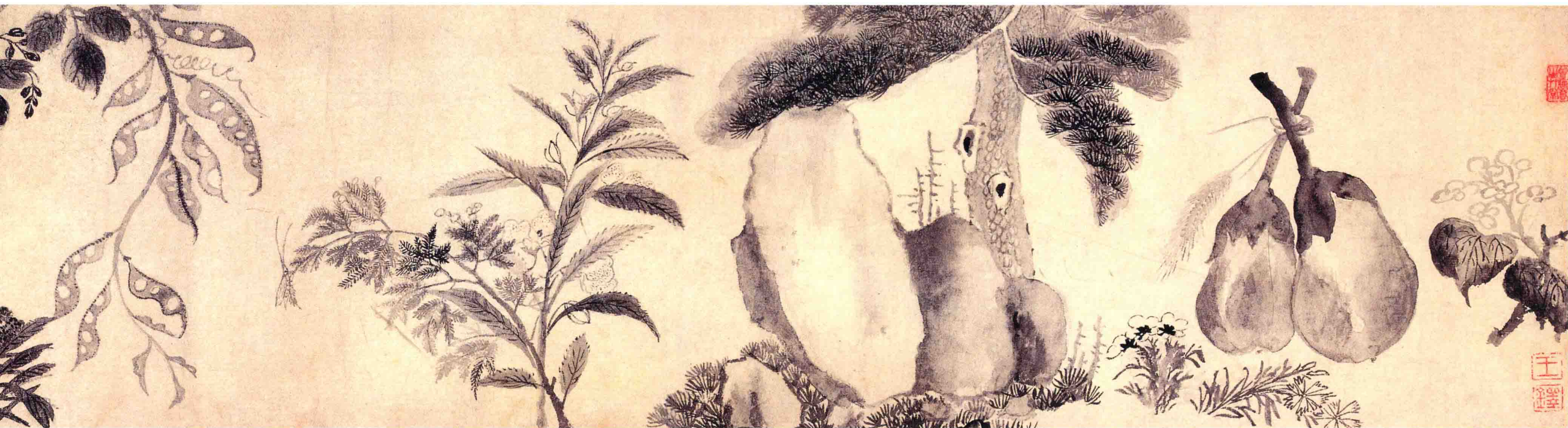

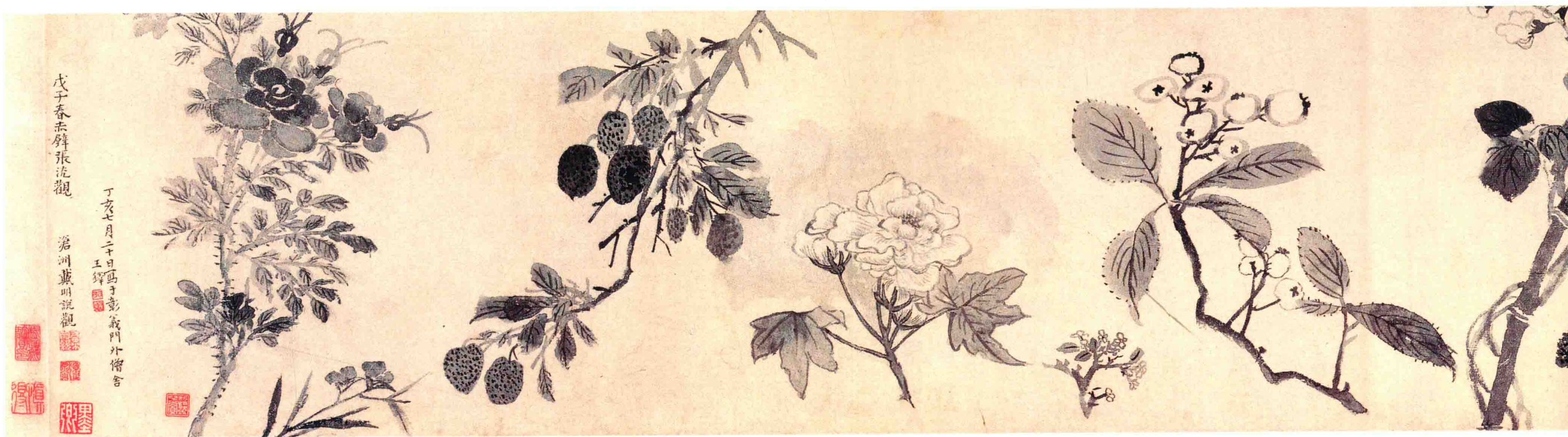
王铎 书画图卷 清 纸本墨笔 纵21.5厘米 横121.5厘米 上海博物馆藏

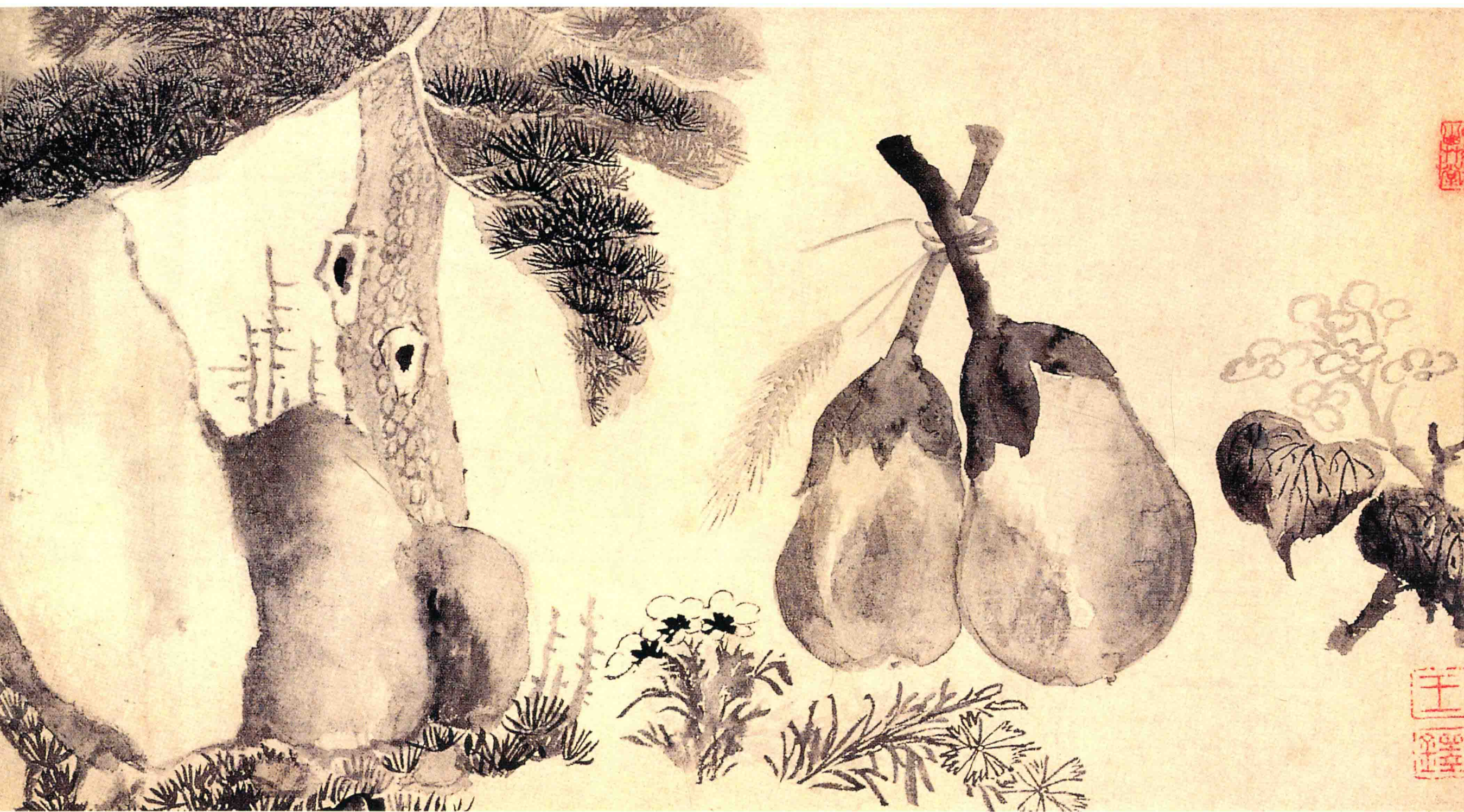

书画图卷（局部）

王铎 花果图卷 清 纸本设色 纵24厘米 横175厘米 故宫博物院藏

花果图卷（局部一）

花果图卷（局部二）

