

刘阔 / 编绘

人民画谱

赵孟頫

人民美术出版社

刘阔一编绘

余英画谱 赵之谦

人民美術出版社 北京

图书在版编目（CIP）数据

人美画谱. 赵之谦 / 刘阔编绘. -- 北京 : 人民美术出版社, 2017.12
ISBN 978-7-102-07850-2

I. ①人… II. ①刘… III. ①国画技法 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270824号

人美画谱 赵之谦

RÉNMEÌ HUÀPǔ ZHÀOZHĪQIĀN

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601 (010) 67517602

邮购部: (010) 67517797

编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅

责任编辑 石建国 包志会

装帧设计 徐 洁

责任校对 徐 见

责任印制 刘 毅

制 版 朝花制版中心

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 8

印 数: 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07850-2

定 价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

金石入画 蕴古开今

——赵之谦的绘画艺术特点

赵之谦（一八二九年—一八八四年），字益甫，号冷君，后改伪叔，号悲庵，

浙江绍兴人，清末杰出的书画篆刻家。他曾官至江西鄱阳、奉新知县，在为官之余始终致力于篆刻、书法、绘画等方面的研究和创作，并且取得了极高的艺术成就，是『诗书画印』四绝俱全的艺术大师。

清代中期以后，碑学复兴运动悄然兴起，并且蔚然成风。在特殊的时代背景下，赵之谦凭借其过人的天赋和勤奋实践，将碑派技法充分挖掘并逐步推向完善。

在篆刻方面，他初学浙派，进而师法秦汉玺印，并广泛学习宋、元以来诸多流派的篆刻艺术，同时博采秦诏、汉镜、泉币、汉铭文和碑版文字入印，创立了雄浑苍秀的特殊风格。在绘画领域，他将书法用笔与金石韵味熔铸于创作，因此成为早期『海上画派』的代表人物，开启了近代写意花卉画的新纪元。

首先，赵之谦所取得的绘画成就得益于深厚的书法篆刻功力。中国书画自古有『书画同源』之说，而早在南朝，谢赫就已提出『骨法用笔』的主张。因此在历代中国画实践中，画家们素来注重书法用笔。但是每个朝代都有不同的美学特点，所以书与画的结合点也不尽相同。清代碑学复兴运动使一大批文人将视角由『学帖』转向『学碑』，帖学以秀润为尚，碑学以雄强见胜，一旦转型，书法风气为之大变。赵之谦是碑学运动的实践者，他成功地将古篆、古隶、魏碑、正书的雄浑强健融入自己的书法中，一扫清初以来柔媚纤弱的书学积习。他以这样的书法笔意进

行绘画创作，秀雅的花卉题材透露着雄壮健硕的美学魅力，使人耳目一新，由此开宗立派。他的绘画作品，在线条笔墨上尤见功力，一柄花枝、一架藤蔓，都浑似篆籀般苍劲有力，盘旋多变。为了更好地发挥线条的骨力和金石韵味，他有时适当地减省了花卉的复杂造型，概括凝练而韵味别生。他笔下的四时花草，不再是清秀纤巧的形象，而时刻透露着古拙沉着金石品味。在赵氏的影响下，门径既开，从之者蔚然成风，近代吴昌硕、齐白石等人都是先继其遗脉而后才自出机杼的。

其次，赵之谦敏于学习传统绘画精华。他广泛临摹学习了明清两代的花卉画精品。起初他更偏爱恽寿平、王忘庵、马元驭、蒋廷锡等正统派画法，通过对临和背拟的方式，全面掌握了小写意和没骨画技法。随后，他又把眼光投向明代陆治和周之冕，使自己的花卉画更加洒落随意。后来，他尤其醉心于徐渭、八大山人以及『扬州八怪』的作品，将瑰异奇绝的笔意与自由舒放的形象熔铸到自己的绘画中。

在反复揣摩前人菁华的基础上，他寻求到了适合自己的离形写神的绘画语言，成为早期『海派』绘画的开山先驱。纵观赵之谦的花卉画，不难发现他由正统恽派到舒放自由的艺路历程。这反映了他由严谨到放逸，由师古到师心的过程。他的绘画最终以雄健的笔触和恢宏的气魄，洗刷了清初正统派余脉的靡靡之风，使绘画美学朝着劲健雄强的方向转型。在他师法的数十位古画家中，对其影响最大的应该算是『扬州八怪』的李复堂。李复堂曾自作诗总结自己的艺术演变轨迹：『廿年囊笔走都门，谒取名师沈逸存；草绿繁华无用处，临行摹写天池生。』也许正是这种由工谨到豪放的艺术历程，为赵之谦提供了更多借鉴，促使赵氏在治艺之路上，不断挖掘自我优势，引领了金石绘画的一派新风。

再次，赵之谦的绘画艺术离不开那个特殊时代的约束，离不开他所生存的特殊历史环境的影响。随着清末经济结构的逐渐转型，出现了新兴的资产阶级和市民

经济。艺术接受者的转变对艺术风格的影响也是非常明显的，这主要体现在赵氏绘画的设色和构图两方面。赵氏的花卉画兼顾了市民阶层普遍的审美特点，色彩浓郁而饱满，色调搭配丰富多样，尤显丰盈鲜丽。他大胆地使用明快的色调和丰富的原色，增强了画面的色彩对比，把传统文人绘画清舒、淡雅、温和的色调，变得浓艳而热烈。这种色彩的变革，远绍李复堂，下启吴昌硕，最终为海派大写意的诸家所发扬光大。赵之谦的画面构图奇肆，或许得益于其金石篆刻的功力。他一反端庄含蓄的构图，大胆地将物象挤压、重叠，甚至倒置。偃仰的风荷，侧垂的芙蓉，甚至杂花蔓草都在其笔下产生了新奇的布局和活跃的动势。正因如此，他的作品也更易于为新兴的欣赏者所理解和推崇。

在清末至民国的特殊时期里，赵之谦在金石书画领域扮演了不可替代的角色，他以深厚的功力和创造天赋，取得了卓异的艺术成就。他的绘画探索，为海上画派的发展与壮大提供了宝贵的经验。

如今，重新研究和挖掘赵氏的绘画技法，并以画谱的形式向广大读者推广，对于传统绘画的继承和发扬，应有更长远的现实意义。

刘阔 二〇一七年十月

《锦石秋华图》临摹示范

临摹范本

陸叔平徵元人
錦石秋華卷五
英未越忙數種
已未夏至日
趙之謙記

锦石秋华图

纸本设色

赵之谦的写意花卉画既具有没骨画的细致严谨，又具备刚健的书法笔意。他的设色丰富而绚丽，调和雅俗，达到了雄强而秀美的美学意境。

- 一、用花青调藤黄，藏锋入笔写出凤仙花的叶片。
- 二、用同样的方法画出另一片叶子，注意在行笔画叶片的时候叶片中部需要侧锋铺毫，叶片的末尾需要中锋收笔。

三、用同样的方法画出四片叶子，注意叶片不同朝向的组合关系。

四、用浅汁绿色画出叶片的翻转部分。

五、用汁绿色画出凤仙花的茎部，中锋行笔，注意用顿笔的方式表现出茎节。

六、用少许汁绿调朱磳或胭脂，画出花丛顶端的嫩叶。

七、用浅汁绿色补画叶片。
八、用汁绿色画出花蒂。

九、用淡白粉调胭脂，点画出凤仙花的花瓣和花苞，注意用笔的大小、轻重组合以及色彩的浓淡变化。

十、用浓胭脂色补画花头。

十一、用稍重一些的墨勾叶筋，注意中锋用笔。
十二、用同样的方法勾出整株花卉的叶筋，注意嫩叶筋需用墨调胭脂色。

十三、用稍重一些的墨点出叶片上的小刺。
十四、用汁绿调赭石画出凤仙花的枝和叶，注意两株凤仙花的色调差异：前一株以花青色为主，后一株以赭黄色为主。

十五、用嫩枝绿调赭石画出顶端的叶子。
十六、用花青调胭脂点画出紫色凤仙花瓣。

- 十七、用稍重一些的墨勾叶筋，注意中锋用笔。
十八、用稍重一些的墨点出叶片上的小刺。

十九、雁来红的画法：用浅朱磠色以顿挫的笔触画出雁来红的茎部。

二十、用浓朱磠色画出雁来红的叶片，行笔方法与凤仙花类似。