

陳師曾全集一精選二

花鸟卷二 意态·博物

CHENSHI ZENGOUAN JINGXUAN
HUANIAOJUAN (2) YITAI · BOWU

江西美术出版社·编

陳師曾

全集 (精选)

花鳥卷(二) 意態·博物

CHENSHIZENGQUANJINGXUAN
HUANIAOJUAN(2) YITAI·BOWU

江西美術出版社·編

图书在版编目（CIP）数据

《陈师曾全集》精选丛书. 花鸟卷. 二, 意态博物 / 江西美术出版社编. -- 南昌 : 江西美术出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5480-5701-7

I. ①陈… II. ①江… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第250691号

出品人：汤 华
责任编辑：黄润祥
责任印制：张维波 谭 勋
书籍设计：郭 阳 林思同 先锋设计

陈师曾全集（精选）
CHENSHIZENGQUANJI (JINGXUAN)
花鸟卷（二）意态·博物
江西美术出版社编

出版：江西美术出版社
社址：南昌市子安路66号
邮编：330025
电话：0791-86566329
发行：全国新华书店
印刷：深圳华新彩印制版有限公司
版次：2017年10月第1版
印次：2017年10月第1次印刷
开本：889×1194 1/16
印张：8.25
ISBN 978-7-5480-5701-7
定价：52.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师
版权所有，侵权必究

“吾窃尝论之，花卉较山水易而实难。山水画可借山水之景致，得其援助，以成境界；而花卉之体制狭隘，全仗笔墨意态生出境界，此其所以难也”（陈师曾《清代花卉之派别》）。而就陈师曾存世画作进行粗略统计，花卉（包括极少禽鸟题材，多是与王梦白合作）作品数量最多，几乎达一半以上，可见其迎难而上，分科推进，着眼于从“笔墨意态”来发展花卉画的深意所在。

除花鸟卷（一）所集中呈现的“梅兰竹菊”之外，此卷更以丰富多样的题材拓展和更为变化多端的笔墨实践来展现陈师曾对于花卉画的探索。

卷中集有松树、水仙、荷花、芙蓉、牡丹、萱草、月季、桂花、芭蕉、凌霄、山茶、紫藤、秋葵、玉兰、石榴等五十余种花木，甚至包括螃蟹、虾、鲈鱼、佛手、萝卜、白菜、南瓜、玉米、茄子、柿子、荔枝等生活气息浓厚的品类。这些题材大多沿袭扬州画坛和海上画派发展而来，也有少数为以前画史中所未曾表现，如将南瓜、茄子、石榴、白菜绘为一幅（《蔬果扇面》（1922年，北京文物公司藏，本卷P114），如《携酒与鱼》（1922年，上海朵云轩藏，本卷P083）、《铁钳芋子》等等。此外，陈师曾又善于在博古图上补画花卉，由古趣中见生意，配合自然，且能以颖拓之法作画，均是时风的体现。

陈师曾“幼年喜弄笔模仿湘中流行之花卉画”（瞿兑之《齐白石翁画语录》），曾随“湘潭画派”名家尹和伯学画，于工细花卉一路深有体会，自留日归国受到吴昌硕的直接影响后，便甚少作工笔，整体上趋向写意风格。由于画路较广，善于吸收转化，加之视野开阔，故其花卉作品往往将

双钩圈点、笔墨铺写、没骨晕染等多种技术手法相结合，但又不失写意的格调和味趣。

概括而言，其花卉作品的重要特点有二：

一、借古：学吴能变、博习诸家

陈师曾约在 1910 年前后得吴昌硕亲传，深受其以金石书法入画的影响，画风也由早年师承尹和伯上溯恽南田一路而变得更加纵逸，但却又能从“几乎人人昌硕，家家缶老”的习风中参化跳脱，“后来又追踪徐青藤、陈白阳、‘扬州八怪’的画法。但他并不是一味追踪，而是经过写生的功夫，融化成为另一种大写意的面貌，有它独特的风格”（胡佩衡语）。这种风格是什么呢？胡佩衡总结为，“他画花卉痛快淋漓，气势磅礴，用笔既能飞舞健爽；用墨又能燥湿浓淡，任情挥洒；用色厚郁而又娇艳绮丽”。与吴相比，在汲取其金石笔墨雄强纵横之气的同时，陈氏更兼重物形物态，力求真妙并举；在用笔上，以狼毫硬笔刚中求柔，刚健古朴中饶有俊逸；构图上突破吴的固定程式，显得更为变化多端；由于个人性情气质的差异，“吴像韩愈的长江大河”，以雄强气势取胜，“陈像柳宗元的精金美玉”，以雅正淳厚见长。

二、开今：重写生、勤观察、采西法、画自画

由于陈师曾曾师从吴昌硕，其风格面貌也基本取金石写意一路，故后来研究者往往忽略其细微变化与创新所在，仅将其笼统简概为“吴派”。但若是细细考察陈氏早年习画之启蒙以及后来留日学习博物科经历，并结合其画面，我们会发现，他的花卉作品在延续金石写意画风的同时内蕴着一种主动的调和，或者说是更为宽广的艺术视野下对其进行修正。他将民间朴素的审美观察、传统的体物写生和科学的研究方法进行了有意识的融合，这从其对于汉唐石刻简拙勾勒的转化、无时无刻的观察身边景物以及对于花卉植物的结构分析中可见一斑，如其在一套《四时花卉》册中题到：“花蕊雄者，聚为平头。雌者一丝独出，苞有鳞片”，“月季、蔷薇相似，而花之大小不同，花瓣皆圆而多，叶如卵状，往往五叶连属，所谓

复叶也。近花者，则三叶；其五叶者，前三大，后二小，茎有刺”，“六月菊，其萼特繁。花不大，画法或点或钩，宜于石根篱下”，从这些题写中既可看出其观察之严谨、分析之细微，而最终又能从自然形态中抽绎出艺术美感。尤其值得一提的是，陈师曾还曾以油画方式画山茶（1922年，见载于俞剑华著《陈师曾》，上海人民美术出版社1981年出版），从黑白图片中可约略窥见丰富肌理及黑白色调的细腻变化；再从其大量花卉作品用色的调和方式来看，陈氏留日期间学习油画和水彩应是不虚，但其又自觉地回到文人水墨的拓展上，巧妙地融入写生观察和西画技法，为传统绘画的现代转型开出新貌。

可以说，陈师曾的“借古”是在延承金石笔墨的基础上熔自我性情和物理物态为一炉，书写出个人新的笔墨意态；其“开今”则是将博物科学和写生观察相结合，并适当吸收西法。“古”与“今”又相互会通，统一在“画吾自画”的艺术自觉中。

“总之，陈师曾的花卉，是从吴昌硕而上溯沈石田、徐青藤、陈白阳、八大、石涛以及李复堂、高南阜的。因为博习诸家所以能不为一家人所囿。又因学过博物，对于物情生态，有科学的研究，所以虽画大写意而物形不背。加以工书善刻，与吴昌硕相同，均以金石书法入画，辅以丰富的文艺修养与高尚纯洁的情操，既深入吴法，又跳出吴法，博观约取，独成一家”（俞剑华评语）。

在民初写意花卉的纵横发展脉络中，陈师曾的认识与实践，在吴昌硕与齐白石之间起到了极为重要的桥梁和转介作用：一方面，他继承与发展了“吴派”以金石书法入绘画的写意手法，并使之“北渡”；另一方面，他在更新的视野中调和、修正一味大写可能出现的犷悍和空率，强调“形似”与“不求形似”之间的妙合，这一探索性的实践直接启导了齐白石一生重视“妙在似与不似之间”的创作方向。这是我们在欣赏陈师曾花卉作品时，不得不注意到的近现代金石写意花鸟画风地域承转和衍为风潮的内在理路。

（邓锋：中国美术馆副研究馆员、中央美术学院博士、《陈师曾全集》主编之一）

陳師曾

全集（精選）

目 录

contents

花卉册之一 / 001

花卉册之二 / 002

花卉册之三 / 003

仿李鲜册页四开之一 / 004

仿李鲜册页四开之二 / 005

仿李鲜册页四开之三 / 006

花卉 / 007

花卉册之一 / 008

花卉册之二 / 009

花卉册 / 010

天竹 / 011

牡丹 / 012

水仙 / 013

蔬笋 / 014

水仙天竹 / 015

萱草 / 016

杨诚斋诗意图册页之一 / 017

杨诚斋诗意图册页之二 / 018

杨诚斋诗意图册页之三 / 019

石榴 / 花卉册页之一 / 020

红柿 / 花卉册页之二 / 021

松针 / 花卉册页之三 / 022

新笋 / 花卉册页之四 / 023

桃花 / 花卉册页之五 / 024

秋葵 / 花卉册页之六 / 025

水仙 / 花卉册页之七 / 026

葫芦 / 花卉册页之八 / 027

玉簪 / 花卉册页之九 / 028

芍药 / 花卉册页之十 / 029

白荷 / 花卉册页之十一 / 030

雁来红 / 花卉册页之十二 / 031

芙蓉 / 花卉册页之十三 / 032

玉簪 / 花卉册之一 / 033

梨花 / 花卉册之二 / 034

黄蜂册页 / 035

竹笋 / 036

枇杷 / 037

墨牡丹 / 038

墨瓜图 / 039

墨石榴 / 040

芭蕉竹叶 / 041

岁寒清供图 / 042

盘松 / 044

水仙 / 046

岁朝清供图 / 048

白荷 / 050

花鸟立轴 / 052

芭蕉图轴 / 053

水仙 / 054

荷花图 / 055

寒艳 / 056

紫藤 / 057

仙鹤 / 058

清供图 / 059

花卉图轴 / 060

丹桂芙蓉 / 061

群仙上寿 / 062

花卉虫草 / 063

桃榴枇杷图轴 / 064

斑鸠图轴 / 065

花鸟四屏之一 / 066

花鸟四屏之二 / 067

花鸟四屏之三 / 068

花鸟四屏之四 / 069

花卉四屏之一 / 070

花卉四屏之二 / 071

花卉四屏之三 / 072

花卉四屏之四 / 073

蔷薇图 / 074

榴石图 / 075

花卉图轴 / 076

金壶细叶 / 077

花鸟图轴 / 078

松树凌霄 / 079

为畹华伯母寿画牡丹 / 080

花卉图轴 / 081

花卉图 / 082

携酒与鱼 / 083

芙蓉桂花图 / 084

芭蕉竹菊图轴 / 085

桃花图轴 / 086

山茶 / 087

花卉 / 088

蔷薇群鸡图轴 / 089

芭蕉栀子图轴 / 090

柳荷 / 091

桃实图 / 092

秋园冷艳图 / 093

玉兰 / 094

秋斋清供 / 095

芭蕉山茶图轴 / 096

蔷薇春笋 / 097

墨荷图轴 / 098

玉兰图轴 / 099

蕉石幽鸟图轴 / 100

花卉图轴 / 101

秋园晚艳 / 102

芭蕉山茶图轴 / 103

荷花图 / 104

花卉图轴 / 105

花卉四屏之一 / 106

花卉四屏之二 / 107

花卉四屏之三 / 108

花卉四屏之四 / 109

蔬果图扇面 / 110

紫薇团扇 / 111

牡丹扇面 / 112

蔷薇扇面 / 112

麻雀扇面 / 113

水仙兰花扇面 / 113

桃花扇面 / 114

蔬果扇面 / 114

花红叶翠扇面 / 115

荔枝扇面 / 115

蔬菜扇面 / 116

瓶花扇面 / 116

荷花扇面 / 117

荷花扇面 / 117

花卉扇面 / 118

玉兰扇面 / 118

花卉扇面 / 119

花鸟扇面 / 119

竹笋花果图团扇 / 120

花卉册之一

絹本 设色 31.5cm × 16.8cm

一九一〇年 中国美术馆藏

絕艷宜簪倩，易冷歲回彈。裊東風春嬌，乍倚曲闌。
 獨映嫣紅，和醉重鳴怨瑟。無人處，幽意誰同，斜陽外，斷霞作被，殘粉成叢。
 碎煙空，朱英散點飛幢。應為詩工，鏡裏暗藏清淚。怕教零落，亂雲中。
 濃愁未醒，爭似花濃。右調慶清朝用碧山韻。師曾陳衡恪并錄此作。

馬嘶隔斷芳洲舊家簾幙深地玉奴今夜
 眠香正穩瑤簪初試驟雨方過輕雲暗染頓添清致
 悵翩然一舸題紅訊杳相思意誰堪寄程恒琅玕歌倚
 對風若有離思翠腕款涼冰頤摘淚素娥枝赴魚滄
 波荒夢竟不到寒衣空委怕明朝碎畫芳心分付斷
 橋流水右調水龍吟今年夏七弟傲碧山醉作白蓮詞
 公湛仁兄詞長雅鑒宣統庚戌十一月衡岳鍾下作
 并錄於此

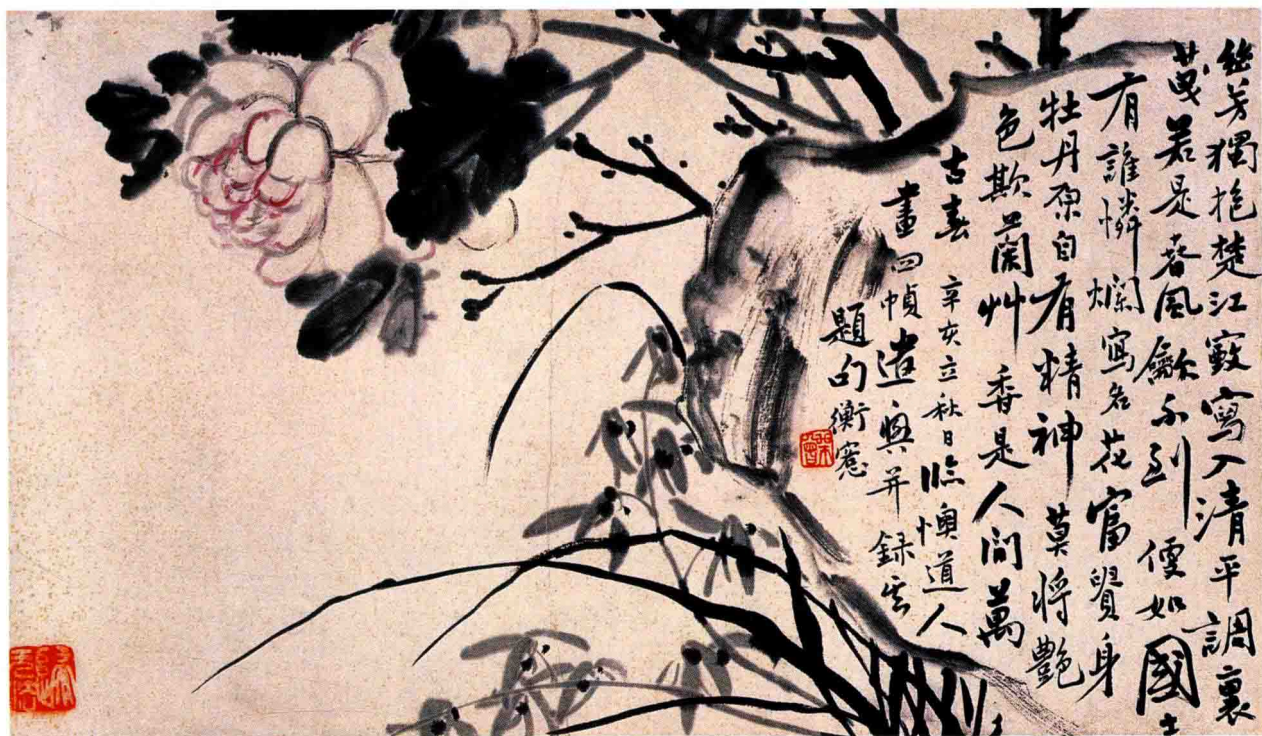

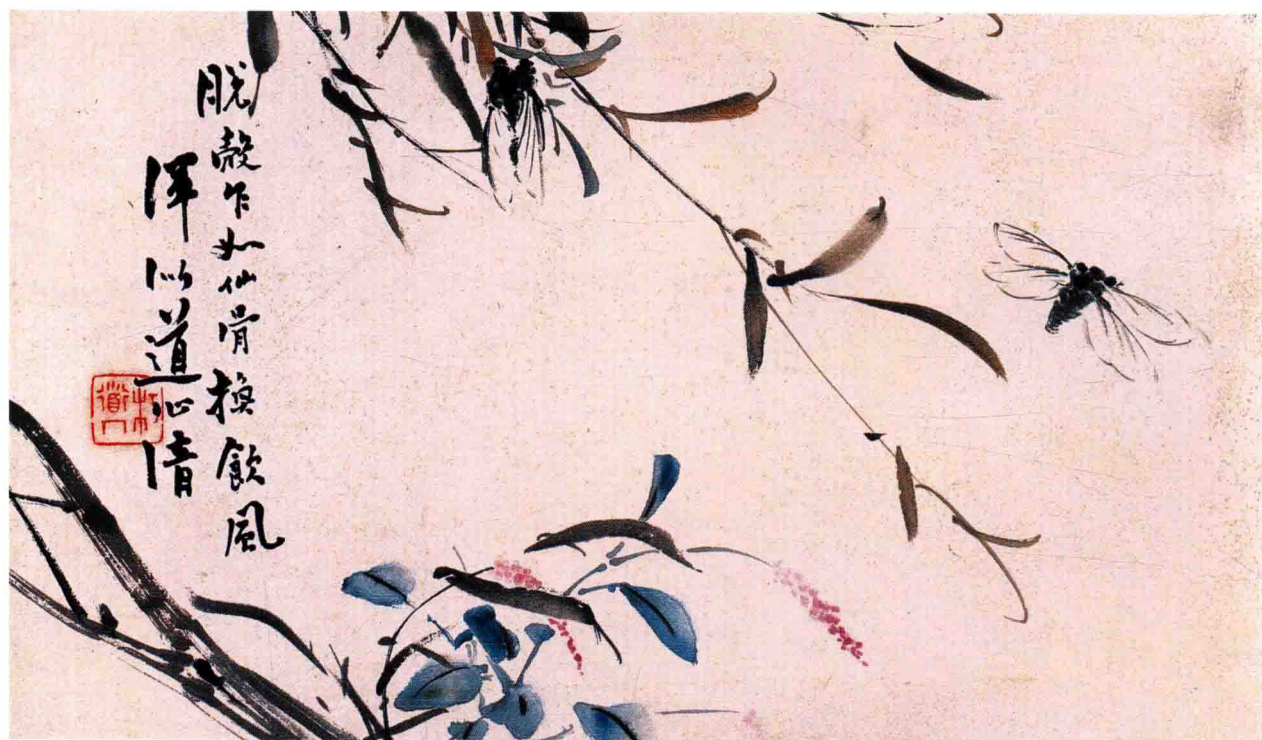
仿李蝉册页四开之一

纸本 设色 30.5cm × 40.5cm

一九一一年 私人藏

■ 仿李鱗册页四开之二

■ 仿李鱗册页四开之三