

刘阔一 编绘

人类画谱

四季

四时

人民美术出版社

金瓶梅

7212
201814

刘阔一编绘

人美画谱 花鸟

人民美术出版社 北京

图书在版编目（CIP）数据

人美画谱. 华岳 / 刘阔编绘. -- 北京 : 人民美术出版社, 2017.12
ISBN 978-7-102-07874-8

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270827号

人美画谱 华岳
RÉNMEIHUÀPǔ HUÁYÁN

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 冉 博
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 978-7-102-07874-8
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

目录

新中蕴古 穷神尽妙

——华嵒的绘画艺术·····一

《倾耳听鸛鹄图》临摹示范

临摹范本·····四

华嵒佳作赏析

花鸟册（共九幅）·····一二

花鸟草虫册之一·····一七

花鸟草虫册之二·····一八

花鸟草虫册之三·····一九

花鸟草虫册之四·····二〇

花鸟草虫册之五·····二二

花鸟草虫册之六·····二三

花鸟草虫册之七·····二三

花鸟草虫册之八·····二四

桂兔图·····二五

杂画册之一·····二六

杂画册之二·····二七

杂画册之三·····二八

枝头鸛鹄图·····二九

锦鸡竹菊图·····三〇

锦鸡竹菊图局部·····三一

桃花鸳鸯图·····三二

桃花鸳鸯图局部·····三三

山雀爱梅图·····三四

山雀爱梅图局部·····三五

荷花鸳鸯图·····三六

荷花鸳鸯图局部·····三七

松鹤图·····三八

松鹤图局部·····三九

六鸛鹄图·····四〇

六鸛鹄图局部·····四一

秋梧栖凤图·····四二

秋梧栖凤图局部·····四三

柳燕鸛鹄图·····四四

柳燕鸛鹄图局部·····四五

禽兔秋艳图·····四六

栗树松鼠图·····四七

松竹楠石图·····四八

松竹楠石图局部·····四九

双松图·····五〇

桂树山雉图·····五一

翠羽和鸣图·····五二

翠羽和鸣图局部·····五三

天山积雪图·····五四

天山积雪图局部·····五五

人物故事图·····五六

人物故事图局部·····五七

昭君出塞图·····五八

昭君出塞图局部·····五九

五马图·····六〇

三狮图·····六一

新中蕴古 穷神尽妙

——华嵒的绘画艺术

华嵒（一六八二—一七五六），清代画家，福建上杭人，字德嵩、秋岳，别号新罗山人、白沙道人、东园生、布衣生、离垢居士等，晚年自喻『飘篷者』。他是清代中期扬州地区画家群中卓有建树的一位全能型画家。举凡其人物、山水、鞍马、走兽、花鸟、草虫、鳞介等，无所不尽其精妙，这在同时代画家中是非常鲜见的。当时在商业经济蓬勃发展的扬州绘画市场，画家们更多的是专攻『私人绝活』——即对某一题材、某一样式有所专擅，而其他内容较少涉笔。华嵒却能博涉多优，诚然天赋异禀、不可多得之才也。而除了画才，华嵒还颇有书才和诗才。他的书法清新隽永、含蓄秀雅，诗歌古韵清奇、气味不俗，皆能与其画相匹配，取得了诗书画『三绝』的艺术成就。

华嵒所处的时代环境是一个复古与创新并奏的特殊时代，因而他的个人艺术面貌的塑造是与其时代特点紧密相关的。在清代中期，绘画艺术里正统画派的地位日益深固，以『四王』为领军的正统画派主张严守古典，故而形成了『百科全书式』的绘画风气。他们把古人的笔墨遗迹，仔细区分，仔细揣摩，分以流派和支脉，完全地尽精竭力地模仿进自己的画图当中。这一时代潮流，虽然在一定程度上保留了古画法，但也禁锢了艺术家的创作思维。最可怖的是：艺术家习以为常地从事传摹和复古，沉浸于玩味古代笔墨符号的乐趣之中，渐渐忘却了艺术来源于现实生活的基本原理，因而绘画朝着陈腐与呆板的不归之路渐行渐远。这可以说是清代

正统派的一大流弊。与此同时，在扬州地区活跃着一批具有创新艺术思维的在野画家，他们或弃官卖画，或者根本就未曾获得功名，一直依靠卖画为生。由于厌倦了官场政治的麻木与腐朽，他们的艺术中更侧重表现自我的意识和奔放嚣张的个性，因此这批瑰怪奇妙的艺术家被视为『扬州八怪』。『扬州八怪』的绘画面目是以豪放不拘为主的，他们率肆三笔五笔，不去顾及古代成法，以畅快自由为艺术准则。因此，正统派与扬州派在本质上是对立的：正统派倡导守法，扬州派主张无法；正统派主张理性梳理古法，扬州派主张感性发挥自我心性。华嵒的艺术风格，就是在这两种思想的共同影响下，逐渐成长起来的。首先，他身处在大时代背景中，必然受到正统派的熏陶与束缚；其次，他在扬州的艺术活动中不断与其他扬州画家相互交流，使自由之艺术思想萌发于其笔下，最终形成了师古蕴新的艺术主张。古法与新意，兼收并蓄于华嵒的作品之中。下面就『师古』『创新』『师造化』三个方面，解析华嵒的艺术风格特色及其成因。

一、古法唯尚，综采众家

张庚《国朝画征录》对华嵒有如下评价：『擅人物、山水、花鸟、草虫，皆能脱去时习，而追古法，不求妍媚，诚为近日空谷之音。』这段评价可以反映出华嵒绘画艺术的两大特点：第一是其绘画取材的广泛性，第二是其艺术能追求古法而不流于时俗。诚然，华嵒的绘画风格在扬『扬州八怪』中是最特立独行的，特立独行的原因并不在于他的个人艺术手法有多么恣肆雄奇。正相反，他凭借含蓄而婉约的古雅艺术形象，显得与『扬州八怪』的率肆风格迥然有别。华嵒细腻画风来源于他对历代古法的悉心学习。他的画远宗宋代李公麟、马和之，近师明人陈淳、周之冕、陈老莲，又曾专注于钻研恽南田的没骨花卉画技法，因而他具有非常全面、

扎实的技法功底。正因如此，华嵒的精湛技法也尝令身边的画家所钦慕。金冬心在《画竹题记》中写道：『汀州华嵒秋岳，尝画兰草纸卷，卷有五丈者，一炊饭顷便能了事，清而不媚，恍闻香散空谷之中，余恨不能踵其后尘也。』

华嵒作为职业画家，其绘画手法在漫长的艺术实践过程中不断演变，形成了多种面目和艺术轨迹。这条探索的轨迹，与其师古的侧重点紧相关联。他早期的作品酷似明末诸流派的作风，用笔较为刚直险峭，刻画硬挺，爽劲有余而韵味欠足，可见取法于周之冕等人。随着他技法的精进、交际的扩展，他的审美意识有所转变，进而开始学习恽南田的没骨花卉画技法。在模仿恽派手法的过程中，他精湛地掌握了没骨画的技巧，并加以变通，作品显得比恽派更细腻、更灵动，减除了恽派末流的脂粉气和呆板气。再后来，华嵒把眼界扩大，上溯宋人画法，取其严谨细致，学习元人画法，取其淡雅宁静，又学习清初诸家，笔墨愈发放逸自由，繁而入简，柔中取劲，达到了淡泊灵动，温雅自然的完美境界。晚年的华嵒偶尔涉笔简写，略参八大山人遗意，又成一变格。

二、脱去束缚，领异标新

华嵒善于师古，而不为古人所拘囿。他得力于扬州诸家的交游，对于艺术的见解与保守派的复古思想有很大差别。如果将复古派的师古摹古视为保存古代经典技法的途径，那么华嵒无疑是借用古法来进行再创造，古画法丰富了他的表现技艺，而并没有束缚他的思维和情感。真挚的情感时刻充盈于华嵒的作品中，一花一叶、一鸟一虫、一人一物、一山一水间都透露着他对于现实生活的饱满情感。他借图画言情，把自己对于宇宙万物的关怀和感悟都倾注于其间。据此看来，他的艺术不是局限于笔情墨趣的抽象符号，也不是承载古画法的陈腐的故纸堆，而是有着真

善美的崇高情操的意象物化。

三、外师造化，穷神尽妙

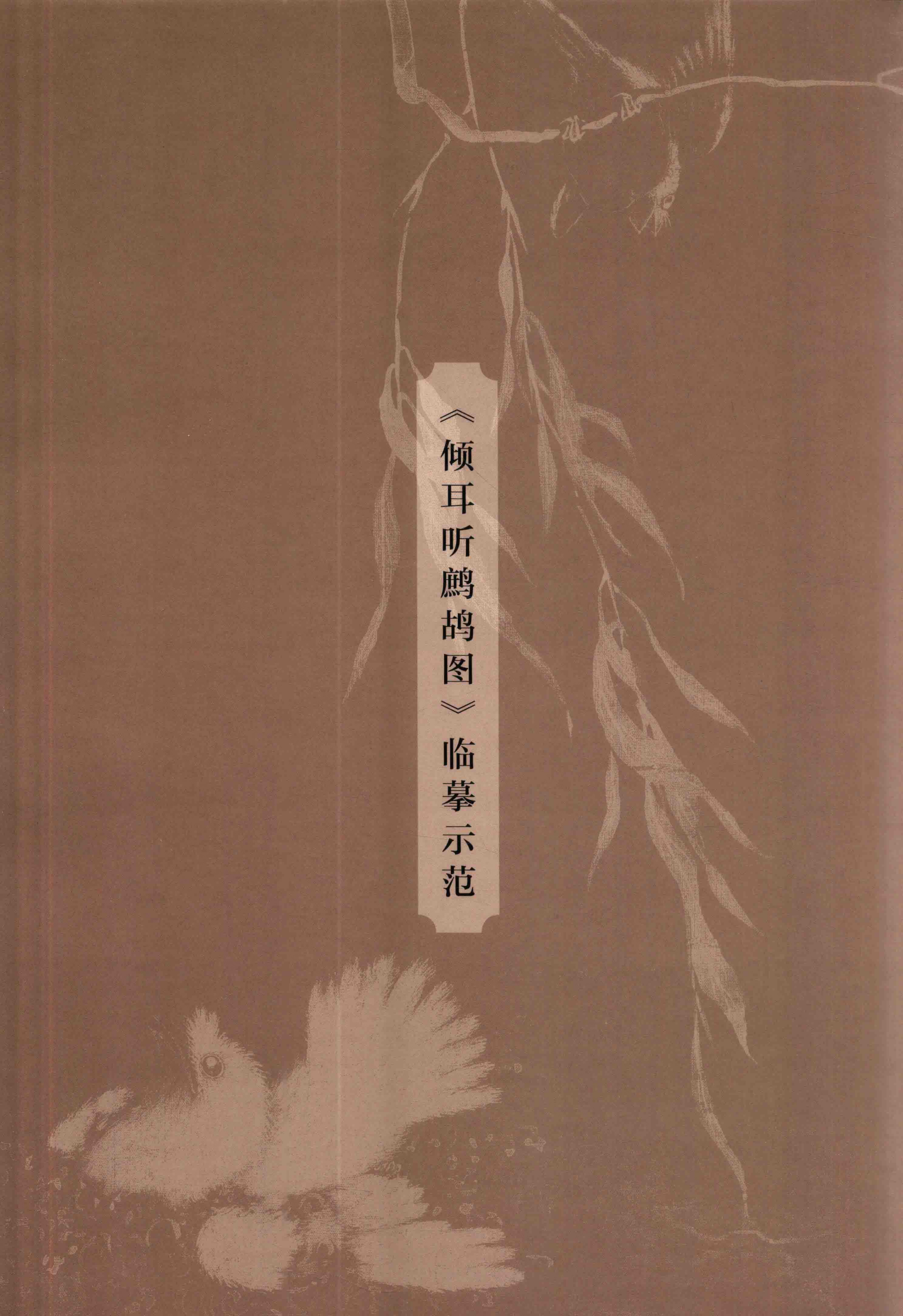
华嵒的绘画艺术能在其后数百年间不断为人所称道，正是由于他的作品能穷尽自然万物之神妙，才能使观者心驰神往，而达到『遐想若登临览物之有得也』的审美体验。华嵒的作品能穷尽神妙的奥秘就在于他悉心体察造物之微，心眼通透，洞察无余。简言之就是写生之功极深。他笔下的花姿鸟态，绝不是呆板的抽象符号，而是充满了细节、情感、特征的艺术『典型形象』，他又通过恰当的夸张手法，使画面中动植物的形象由『形神毕肖』升华到了『物我感通』的境界。从这方面论，华嵒是清代中期最为卓异的绘画大师，他的作品远避了正统派的陈腐与了无生趣，同时又不趋近于扬州诸家的粗率气与市井气，文秀素练，神妙生辉。

华嵒的一生，始终以鬻画为业，受职业画家的身份所限，没能实现更高的艺术理想。但他的禀赋与勤奋，已然铸就了高超的艺术成就，其绘画精神和技法都值得继承和发扬。他在绘画之外，始终保持着对文化的渴望态度，因此他的诗文水准也超越于一般职业画家，所著《离垢集》《解弢馆集》，颇属上乘之作。

华嵒一生未能求取功名，始终以一介布衣的身份辛勤耕耘在绘画艺术领域。他的传人寥寥无几，仅其子传其衣钵。但在华嵒歿后二百余年间，寻其法门者却为数不少，尤其在近代画坛出现了江南江北小写意绘画繁荣并峙的新局面，这都与华嵒的影响密不可分。今天，为传播华嵒的艺术造诣和精湛技法，特撰此书，并配以技法视频解析，以飨读者。

刘阔 二〇一七年十月

《倾耳听鹧鸪图》
临摹示范

临摹范本

倾耳听鹧鸪图

纸本设色

此幅作品描绘初秋时节鹧鸪漫行于山野的清寂景象。画面的主体是一只引颈长啼的鹧鸪，画家通过精妙的笔法和夸张的形象使观者产生可闻其声的美妙艺术体验。画面的背景，用笔松弛自然，古雅含蓄，多为柔和内蕴的笔迹，设色淡雅清新，符合清代艺术领域典型的内敛型审美诉求。

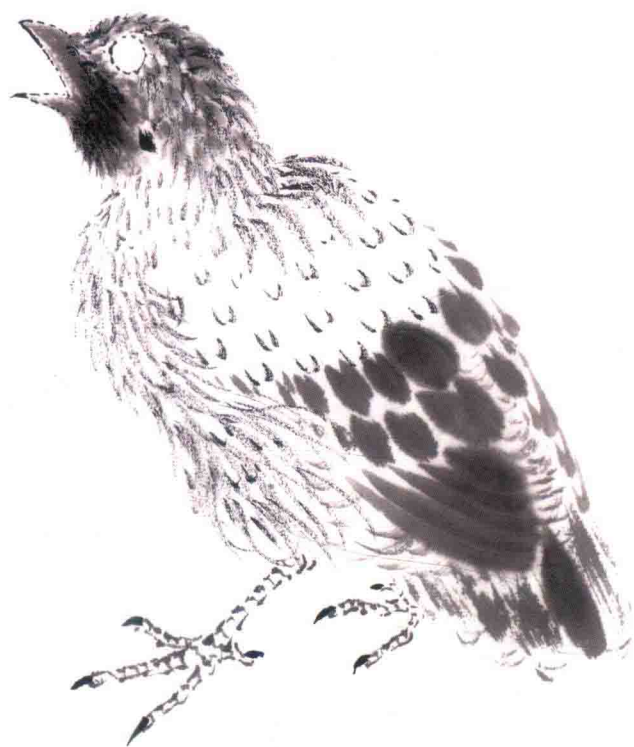
一、用狼毫小笔勾勒出鹪鹩的喙，注意用笔的虚实变化。

二、用狼毫小笔点画出鹪鹩的头部、眼眶、颈部、肩部、胸部，注意用笔要虚实相生，不可太死板呆滞。

三、用狼毫小笔蘸淡墨，点画出鹪鹩的飞羽和覆羽，勾画出爪子和尾部，这些部位用笔较实，与胸部、腹部蓬松的羽毛形成对比。

四、用狼毫小笔蘸淡赭石和淡花青，点染鹪鹩的头部、翅膀和尾部。

五、对鹧鸪全身进行设色，注意先水色后石色。

六、完成设色，浓墨点睛。

七、用淡色淡墨调整头、胸、背、腹的关系。

八、用兼毫笔蘸淡墨勾画出石头的行笔，注意用笔要中侧锋相结合，浓淡墨相统一。

九、小笔勾勒出竹竿和竹叶的形态，注意转曲行笔才能体现出含蓄柔韧的风韵。

十、用花青、藤黄、赭石、石绿给竹子设色。兼毫笔蘸重墨在顽石上点苔点。

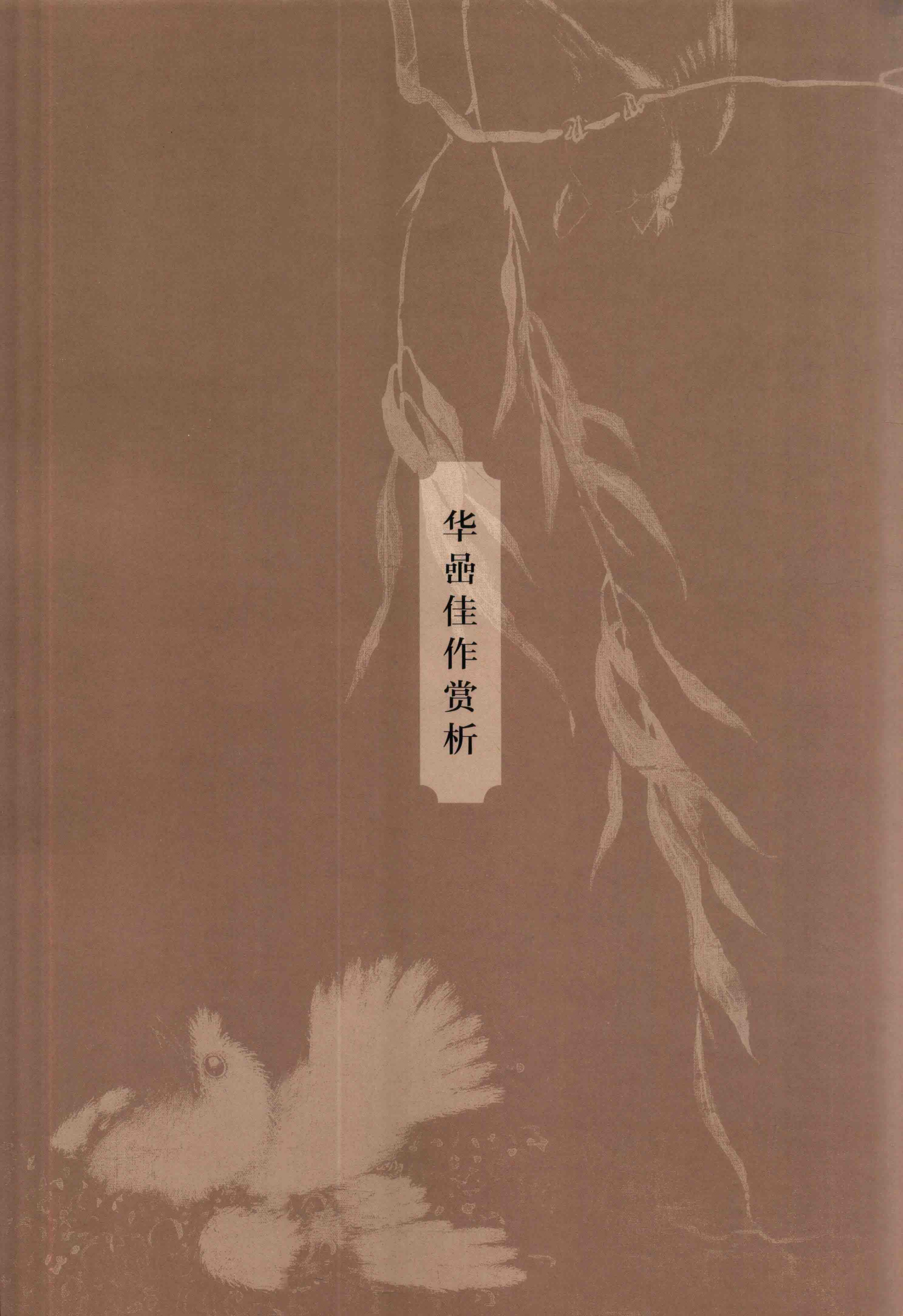
十一、用草绿色画草坡，用汁绿色画秋叶。

十二、用浓淡墨色点画秋草，顽石上白粉，完成全图。

华岳佳作赏析

花鸟册（共九幅）

纸本设色

华岳的小幅册页极为精彩，内容取材广泛，几乎包含了自然界和人类社会习见的花鸟草虫以及各种动植物。他的表现方法也并非如实地照搬原物，而是有所夸张、有所变形、有所取舍地反映内心世界中的万物映象。所以他的作品在形似与神似之间找到了契合点，在似象非像的形象中传达出灵动曼妙的灵魂世界。