

國香春霽

畫堂
寫生

恽寿平 画集

北京工艺美术出版社

恽寿平画集

【上卷】

玉峯園池觀馬文
大慎暇倣其意

白雲外史

图书在版编目 (CIP) 数据

恽寿平画集 / (清)恽寿平绘. —北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1
ISBN 7-80526-554-2

I. 恽... II. 恽... III. 中国画—作品集—中国—清代 IV. J222.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004755 号

责任编辑: 陈高潮
 陈朝华
责任印制: 宋朝晖
装帧设计: 李呈修
 白爱梅
策划人: 杨建峰
 杨永胜

恽寿平画集

YUN SHOUPING HUAJI

恽寿平 绘

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
 (010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
印 刷 北京外文印刷厂
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 28
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~2000
书 号 ISBN 7-80526-554-2/J·381
定 价 380.00 元 (上、下卷)

恽寿平的绘画艺术

恽寿平(1633—1690),原名格,字惟大,一字寿平,后以字行,更字正叔,号南田,别号东园草衣、南国余民、筠谷樵隐、瓯香散人、云溪外史等,江苏常州武进人。其父原为复社成员,明之后参加抗清运动,年幼的恽寿平曾跟随父亲在战乱中奔波。顺治五年(1648),清军攻占建宁,恽寿平与父亲失散并被俘,此年他仅15岁,后被清军浙闽总督陈锦之妻收为义子。陈锦遇刺身亡之后恽寿平随灵北归时,经灵隐寺巧遇其父,失散五年的父子终于团圆。恽寿平青少年时期的这一段传奇、坎坷的经历,曾被传为佳话,广为流行。

恽寿平是中国绘画史上杰出的书画家,为“清初六大家”之一,与王时敏、王鉴、王石谷、王原祁、吴历合称“四王吴恽”。他初擅山水,笔墨秀峭。后与王石谷结交,自歉曰“是道让兄独步,格耻为天下第二手。”遂多作花鸟,斟酌古今,以写生花卉蜚声画坛,创“没骨花”一派,是“常州画派”的创始人。此外,恽寿平又是一位诗人和书法家,诗、书、画异曲同工,有“南田三绝”之誉。其艺术成就在绘画史上占有重要的地位。

恽寿平绘画艺术的成就,突出地体现在他的写生花卉和山水画方面,下面简要阐述如下。

一、写生花卉

恽寿平的写生花卉成就最为突出,自清代张庚以来,论者在谈到恽寿平的写生花卉的艺术成就时,都说他“一洗时习,独开生面”,“有起衰之功”。他的花卉风格,清新细丽、淡雅秀逸,以广泛的题材,真实生动的艺术形象,秀润的笔墨和设色,创造了“清如水碧,洁如霜露”的“没骨”法。

中国的花鸟画在晚唐已有一定发展,到了五代,花鸟画坛上出现了两种不同的风格,即所谓“黄筌富丽”、“徐熙野逸”。黄体以勾勒添彩、旨趣浓艳见长;徐体以略施杂彩,色不碍墨(落墨法)为胜。入宋后,黄筌一派经过宋代画院的大力提倡,一时成为花鸟画的主流。徐熙落墨花派受到冷落,后经徐氏之孙徐崇嗣的改制,纯用彩色晕染,创造了“没骨法”,始能立足画院。然而,这种没骨写生花卉,作为中国花卉画的传统之一,却无人继席。直至七百年后恽寿平的出现,恽氏才大胆尝试,“斟酌古今,以北宋徐崇嗣为归,一洗时习,独开生面”,为花卉写生开辟了一条新途径。

恽寿平曾在题唐于光(名茝,号匹士)《荷花图》中写道:“余与唐匹士研思写生,每论黄筌过于工丽,赵昌专脱刻画,徐熙无径辙可得,殆难取则,惟尝精求没骨,酌论古今,忝之造化,以为损益。”这不啻是恽寿平研究宋人没骨法,开创常州画派之“宣言”。恽寿平还曾在自己的《花卉图》题跋中写道:“自张僧繇创为没骨山水,至北宋徐崇嗣,以没骨法

写生，皆称绘苑奇制，炳赫古今。没骨山水，后世间有能者，写生一路，遂如‘广陵散’矣。余欲兼宗其法，拟议神明，尤然面墙，从此仰钻先匠，覃思十年，庶几其有得也”。这些精辟之言，实为研究恽氏绘画艺术之精髓。恽氏并不推许黄筌的“工丽”；徐熙又是“无径辙可得”；赵昌虽亦能晕染，但仍摆脱不了勾勒的畦径，不免有所“刻画”。恽寿平追随的是徐崇嗣的没骨法，着眼于“浅色淡运”，“寓精工之理”，“不伤巧饰”。恽寿平没骨花卉的出现，确使画坛为之一振，受到了世人的重视，获得了很高的评价。

恽寿平的花卉画，既重视写生，力求形似，“每画一花，必折此花插之瓶中，极力描摹，得其生香活色而后已。”又强调“与花传神”，力去华靡，追求“淡雅”。如作于康熙十五年(1676)的《牡丹图》清骨神秀，色泽典雅，笔致俊逸，意境幽淡，兀是一派明丽清新的感觉。恽寿平50岁以后的没骨写生花卉画基本格调趋向淡雅、清逸，其用笔和设色更加炉火纯青。如《蓼汀鱼藻图》乃是其晚年清雅淡逸风格的代表作。画面景物全以色彩点染而成，不假勾勒。石以淡花青为主调，略加淡墨晕染，竹、芦花、蓼叶及水藻施以浓淡不同的花青，每叶一笔写出，以深色描出叶筋，芦花、蓼花则分别以淡赭、淡红点成，游鱼施以浓淡相兼的墨色，此幅作品以典型的没骨法，生动地表现了池塘清趣。

恽寿平的花卉蔬果画题材广泛，从名花异草、珍果菜蔬到篱圃野花，以及梅、兰、竹、菊，他都有描绘。恽氏的花卉，形神兼备，清新淡雅，具有新的风貌，给予清代初期的画坛以很大的影响。

二、山水画

恽寿平一生创作了大量山水画，相传恽氏见王石谷画后，曾云：“两贤不相下，君将以此(山水)擅天下名，吾何为事此，乃作花卉写生。”恽寿平耻为天下第二手，山水让王石谷独步，这不过是一句谦语。其实，恽氏山水亦各有千秋，并不输于王石谷。

恽寿平的山水作品，清秀超逸，气味隽雅，实胜过王石谷。华岳曾题其画册：“笔尖刷却世间尘，能使江山面目新，我亦低头经意匠，烟霞先后不同春。”王石谷亦曾推重之，赠诗曰：“墨花飞处起云烟，逸兴纵横玳瑁筵，自不雄谈倾四座，诸侯席上说南田。”由于恽寿平在战乱中传奇式的经历，强烈的民族意识和超然尘俗、不慕利禄的品质，使得他的山水画别具一种风韵。如作于康熙三年(1664)的《灵岩图》，是恽寿平早年写生之作，摆脱了成法而有新意，荡漾出一股明净、高逸的气息。此图采用长卷的形式从侧面横写灵岩山全貌。全图在表现技法上不专学一家，自具创意。山石用笔精炼爽健，用墨轻淡明润，以浓墨干笔勾勒带擦，表现垒垒巨石。画树亦潇洒随意，浓墨尖笔向上剔出树叶，似有松树之态，有的则用卧笔横点出之。淡洁的山体衬托出浓厚的丛树，显得分外有神。画受于笔，笔受于心，画家的情操、品行、思绪无不通过笔墨传达出来。

恽寿平的山水作品有很大一部分是仿古题材，恽氏的仿古山水画，不在于追摹前人的—树一石的求工求似，重复前人的笔墨情趣和意韵，而是以高屋建瓴之势审视古代各大家

山水画的优点与不足，融会各家之长，使自己“笔思转新”而“别开生面”。恽寿平学习传统的路子十分广泛，晋、唐、五代、宋、元、明诸大家无不是他师法的对象，他学习的重点虽然主要是元代黄、王、吴、倪四大家和高克恭、赵孟頫、陆广以及明代的王绂、沈周、文徵明、唐寅等文人画，即所谓“南宗”的路子，但他并不拒绝所谓“北宗”的长处。他的一些名曰拟古的山水画作品，实际上是假古人之名或古人笔意来表现自己对真山水的感受。还有一些名为拟古的山水画作品，实际上是受到真山水的启迪，激发了创作灵感而创作的。恽氏的许多山水作品都寄寓着自己脱尘离俗、高洁的思想情操。

恽寿平的山水作品，历来都受到很高的评价。清代秦祖永云：“南田翁天姿超妙，落墨独具灵巧秀逸之趣，为当代第一”，又云：“南田翁秀逸之气味之隽雅，实胜石谷。”近代黄宾虹云：“南田山水浸淫宋元诸家，得其精蕴，每于荒率中见秀润之致，逸韵天成，非石谷所能及”。由此可见，恽寿平的山水画确有突出的成就，对后代有着深远的影响。

综观恽寿平的艺术成就，我们可以从他有关艺术创作的论说中得出以下结论：一、正确地师法传统。二、重视师法造化。三、笔墨与设色的巧妙运用。

正确地师法传统，就是在对传统有正确认识的基础上，“师长舍短”。恽寿平在继承古代山水画方面，曾明确提出：“作画须犹入古人法度之中，纵横恣肆，方能脱落时径洗发新趣也”。他常提醒人们，学习古人绝不可跟着古人一步一趋，毫无变化。“学晞古(李唐)似不必似晞古，师子畏(唐寅)何妨非子畏，胶柱者之不可与言久矣。”由此可见，恽寿平对于古人的绘画理论不是盲目遵从，而是在师传统的同时，力戒时弊，吸收各时各家之长，为我所用。

恽寿平绘画艺术的另一个重点，就是重视师法造化。他曾写道：“当师造化，故称天闲万马”，“出入风雨，卷舒苍翠，走造化于毫端，可以晒洪谷，笑范宽，醉骂马远诸人矣”！这种视古人之言近于狂妄，其实与重视传统并不矛盾，恰恰正说明了恽氏对传统和造化的正确认识。恽寿平师法造化，主要是对物写生，他常“对花临写”，为花“留照”，为花“留影”，在这种师法自然的过程中，使自己的身心与大自然融为一体，从中感受到艺术的乐趣。如他曾题跋云：“余亦将灌花南田，玩乐苔草，抽毫研色，以吟春风，信造化之在我矣”！

恽寿平在绘画创作中十分重视笔墨、设色等技巧的锻炼和运用。他曾言：“书无点，不可以言书，画无笔墨，不可以言画”。又云：“有笔有墨谓之画，有韵有趣谓之笔墨，潇洒风流谓之韵，尽变奇谓之趣”。恽寿平在设色方面的论述也颇为精当，他曾说：“俗人论画皆以设色为易，岂知渲染极难，画至着色，如入炉镞重加锻炼，火候稍差，前功尽弃，三折肱知为良医，画道亦如是矣”。恽寿平的许多作品在用色方面，都达到了千锤百炼而炉火纯青的境地，表现出了淡逸而不轻浮，浅薄、沉厚而不郁结凝滞，光彩夺目而又潇洒出尘的艺术效果。

恽寿平不仅在绘画上有突出的成就，他在诗文、书法方面也有很高的造诣。他的书法

吸收古代名家之长，“以王献之为体，以褚遂良为面，以黄庭坚为骨”，圆润劲利，精彩照人。他的诗文成就也很高，留有千余首诗作，著有《瓯香馆集》。他的诗大都是他生活的真实感受，顾祖禹将他的诗与屈原、陶潜、杜甫诗歌相提并论，可见其诗文成就之高。

恽寿平的《瓯香馆集》中有大量涉及书画的议论，无不鞭挞入里，玲珑剔透。他的绘画理论，在清代汗牛充栋的画论著作中，是比较出色的，在清代中已是“久脍炙人口，传播海内”。现代余绍宋更称其“可谓妙绝古今，更不能赞一辞矣。”

从现代绘画史上看，恽寿平的影响不容忽视。清末岭南花鸟名家居巢在艺术上对他心摹手追，上海画派的任伯年、吴昌硕亦临摹和学习过他的画，当代名家刘海粟亦是从临摹他的白描花卉开始绘画生涯的，由此可见恽寿平对后代影响之深远。

图录

国香春霁图

富春大岭图

松石丛篁图

山水花鸟图 (之一~之十)	002
设色花卉图 (之一~之八)	012
国香春霁图	020
双清图	021
层峦幽溪图	022
溪林渔艇图	023
为留耕作花卉图 (之一~之十)	026
花卉图 (之一~之八)	038
山水图 (之一~之十)	046
寻梅图	056
富春大岭图	057
杂画 (之一~之二)	058
丛篁涧泉图	062
古木垂萝图	063
萱花图	064
梅花山茶图	065
一竹斋图	066
花卉山水 (之一~之十)	068
富春山居图	078
花卉 (之一~之八)	080
仿马文壁山水图	089
高岩乔木图	090
山水	092
灵岩山图	094
山水 (之一~之十)	098
松石丛篁图	114
蓼汀鱼藻图	115
杂画 (之一~之十)	116
仿黄鹤山樵夏山图	132
兰花图	134
山水图 (之一~之九)	136
墨松图	148

烟林夜月图

国香春霁图

烟林夜月图	150
花卉山水 (之一~之十)	151
花卉图	170
花卉 (之一~之五)	171
仿九龙山人绿筠图	176
槐隐图	178
锦石秋花图	179
花鸟图 (之一~之七)	180
湖山荡舟图	189
国香春霁图	190
荷花芦草图	191
写生花卉竹石图 (之一~之十)	192
秋山雨晚图 (之一~之四)	204
孤月群鸠图	208
晴川揽胜图	209
山水图 (之一~之二)	210
菊花图 (之一~之二)	212
花果图 (之一~之二)	214
桂花图	216

图版

国香春霁

此册共十页，为恽寿平写生山水花鸟之作，以鸂尾、牡丹、芙蓉、菊花、古木、山水、鹅群为题材。每开均有恽寿平题记或题诗。此图册为恽寿平43岁所作。他此时的山水画，虽自题学米芾，仿唐寅，摹董源等名家，但也独具一格。

鸂尾、兰草常见于江南，或植于庭院土墙之下，或发于幽谷水泽之畔。图中右侧有两株鸂尾一仰一偃，随风摇曳，其后几株兰草长叶翻飞，翩翩起舞，画面风神独具，表达了画家超逸旷达的士大夫情怀。

山水花鸟图 (之一 国香春霁)

册页(十开) 纸本设色 27.5cm × 35.2cm

北京故宫博物院藏

此图写折枝牡丹两朵，怒放的花朵，以数层点染和由淡而浓的没骨之法刻画。浓烈的深红渲染瓣根，层次分明，叶子姿态舒放，色彩对比丰富，花与叶相辉映，自然和谐。画面尺寸虽小，但气势夺人。作者以文人画家的素养气质和审美思想融会、变革院体花鸟画，发展了“没骨”技法，给人们带来了一种清新的艺术享受。

衝泥抽柄曲貼水鑄錢肥西
風吹不入長護美人衣

出水芙蓉

擬北宋沒骨畫法

壽平

初發芙蓉出水鮮絨
塵不染淨而娟設方
明遠評詩語應致正
年愧自然

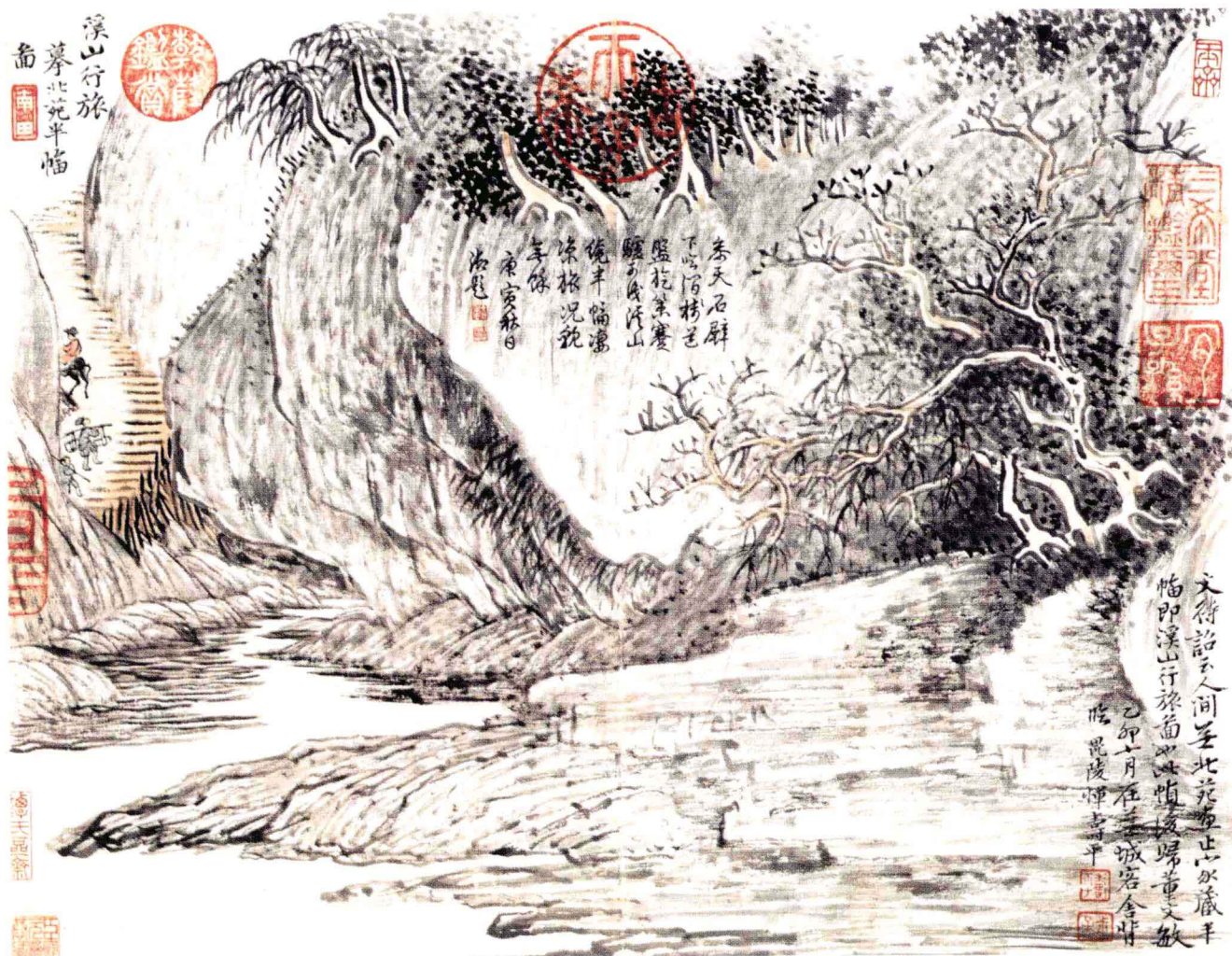
此图写初秋荷塘的一角，画家取了荷花、荷叶、莲蓬的典型造型，以工整的笔法细细晕染暖色花头，以率意的笔法轻松点染冷色荷叶，以立粉之法厚点花蕊。笔法灵活多样，画风明洁秀雅，为恽寿平花鸟画中之杰作。

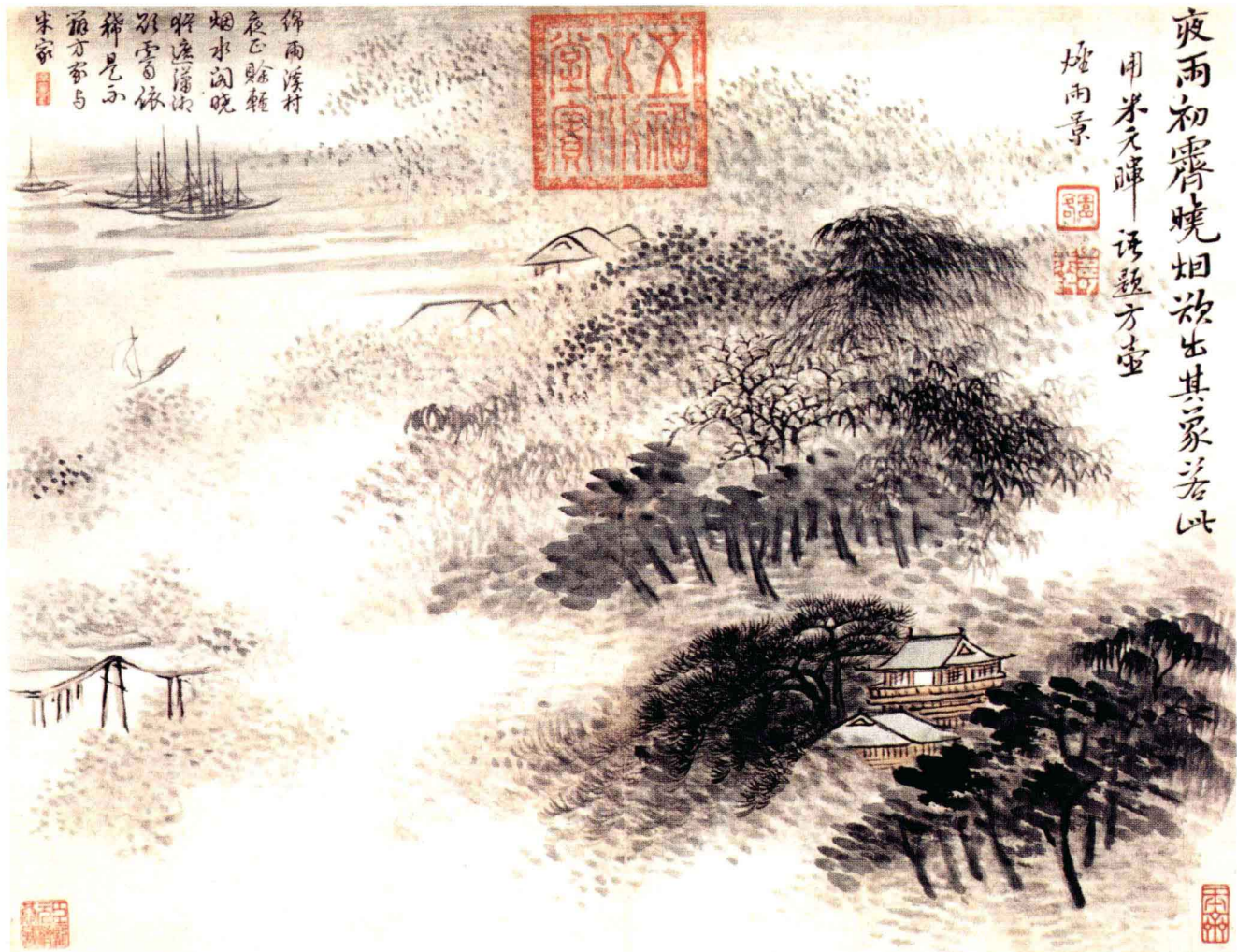
恽寿平40岁之后，有一系列作品倾向于设色沉厚、光彩夺目，此图即为这一时期花卉创作的典型杰作，鹅黄、橘黄、绛紫、青黛、纯白等五色并叠于册页之中，图中的菊花用勾花点叶法，用笔清劲秀逸而不见笔墨痕迹；设色醇厚而不郁滞，合于自然而又高于自然，达到色、光、态、韵佳的艺术境界。

此图写古木新柳，溪水小桥，峰峦苍石，似江南山林初秋景色。画中虽杂树丛生，然而一树一态，变化万千，远远近近，分布于山石溪流之中，整个画面雄秀苍莽，笔墨色彩丰富而自然，或淡墨湿笔轻轻渲染，或浓墨枯笔层层皴擦，用笔或屈曲遒健或率意萧疏，色彩清新、枯润相间，一派江南山川草木蓊郁、秋山氤氲的景象。

此图仿董源《溪山行旅图》，但气势、格局未取董氏之开阔绵远，以较小尺幅取董家笔意。画中未作崇山峻岭，但画面中央一山石向溪水斜去，作千钧一发点势，十分险峻，令人回味无穷。溪边的山石作短条子皴，圆润简朴，内敛清秀。山石用董氏长披麻皴，枝干上苔点略重，树叶以雨点皴点出，枝干劲挺，极富生意。

此图为恽寿平仿米(米元暉)笔意创作的江南夜雨初霁后的景色。图中远水近树、游船楼亭在绵绵如丝的江南细雨之后显得温润缠绵。综观画面中的树木已浑然一体，但我们还是能根据树的不同画法，分辨出松、竹、柳及其他一些乔木，可见画家山水画功力之深厚。

山水花鸟图 (之七 夜雨初霁)