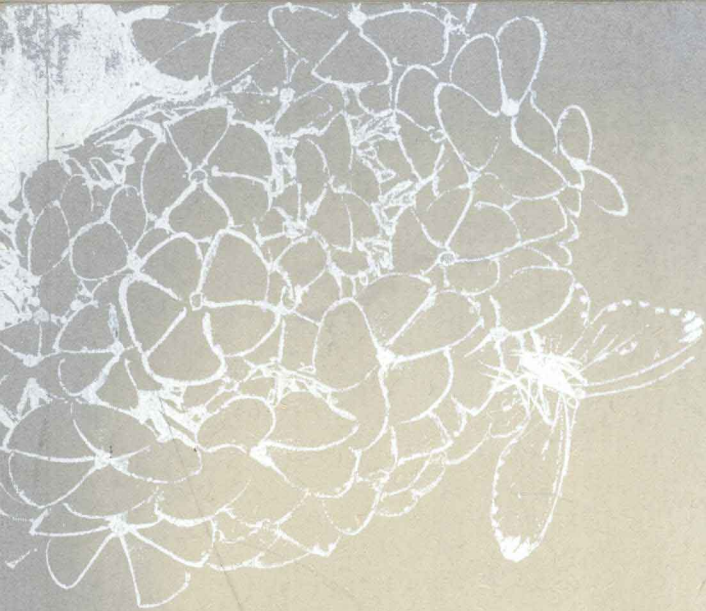

花到岭南无月令

居巢居廉及其乡土绘画

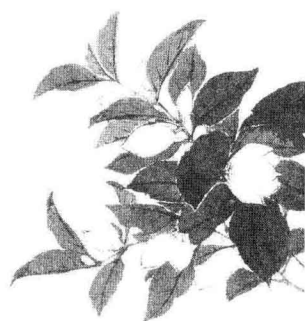
陈滢·著

上海古籍出版社

花到岭南无月令

居巢居廉及其乡土绘画

陈
滢
·
著

图书在版编目 (CIP) 数据

花到岭南无月令：居巢居廉及其乡土绘画 / 陈滢著
—上海：上海古籍出版社，2010.4
ISBN 978-7-5325-5548-2

I. ①花…II. ①陈…III. ①中国画—艺术研究—中国—清代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第049085号

责任编辑：王 剑
装帧设计：方 蕾
藏品摄影：朱劲中等

花到岭南无月令——居巢居廉及其乡土绘画

陈 滢 著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 古 籍 出 版 社

(上海瑞金二路272号 邮政编码 200020)

(1) 网址：www.guji.com.cn

(2) E-mail: gujil@guji.com.cn

(3) 易文网网址：www.ewen.cc

发行经销 新华书店上海发行所

印 刷 广州市中自印务有限公司

开 本 889×1194 1/20

印 张 24.4

字 数 387,000

插 页 33

版 次 2010年4月第1版

2010年4月第1次印刷

印 数 1—1000

ISBN 978-7-5325-5548-2 / J.337

定 价 68.00元

如有质量问题，请与承印公司联系

作者简介

陈滢，广州艺术博物院副院长、研究员。

策划、主持博物馆的陈列展览数百个，其中的一个大型陈列展览获全国博物馆十大陈列精品奖项。主编博物馆的专业图书四十多种，其中数种获全国及地方的优秀图书奖项。策划、主持博物馆的学术研讨会十多场。

发表美术史论研究、博物馆学研究方面的著述160万字。个人专著先后三次获得广东省、广州市社会科学优秀成果奖。主要论著有：

- 《陈滢美术文集》
广东人民出版社，1995年
- 《走近缪斯——欧洲博物馆巡礼》
广东人民出版社，2003年
- 《岭南花鸟画流变：1368—1949》
上海古籍出版社，2004年
- 《文博探骊》
岭南美术出版社，2010年
- 《花到岭南无月令
——居巢居廉及其乡土绘画》
上海古籍出版社，2010年

前 言

我生于广州，长于广州，是地地道道的广州人。我一直在广州市的博物馆系统从事陈列与研究工作的，对于广州——珠江三角洲——岭南的历史文化，有一份特别的关注。

近年来，我由于博物馆的专业工作——主持博物馆有关清代广州画家居巢居廉（二居）绘画的大型陈列展览、图录出版与学术研讨会，我接触到粤港地区多所博物馆收藏的大量的二居绘画遗迹。这些绘画，以异常丰富的绚丽多彩的花卉、土膏露气十足的果蔬、栩栩如生的草虫鱼虾等等乡土物产，形象生动地展现了“花到岭南无月令”¹的自然生态，以及由此生发出来的种种独特的民俗风情。

为了深入研究居巢居廉的绘画，我查阅了许多古代书籍文献。从各种方志、丛书、笔记、传记中，特别是从清代岭南的屈大均、张维屏、谭莹，入粤的王士禛、阮元等名士的著述中，我看到了许多描写历史上的广州——珠江三角洲——岭南的自然生态与民俗风情的记载，古籍的这

¹ 屈大均：《广东新语》卷二十五，“木语·花不应候”，《〈广东新语〉注》（李育中等注）569页，广州，广东人民出版社，1991年。

些记载，与二居的图画相互吻合、相辅相成。

我的家乡广州，在历史上有着非常优美的自然生态环境与绚丽多彩的民俗风情。明代的孙蕡称广州为“素馨茉莉天香国”；¹ 清代的王士禛看到的广州是“素馨花满五羊城”，² 阮元吟咏广州荔枝湾有“夹岸万树荔子丹”³ 等诗句，张维屏赞美广州花地是“红紫成香国”、“人住百花中”，⁴ 谭莹描写广州风光有“初地香花，半塘菱芡”⁵ 之语……而广州所在的珠江三角洲，当时到处是绿盈盈的桑基鱼塘和果基鱼塘，到处花色烂漫、瓜果飘香；当地的百姓有着相当独特而斑斓的民俗风情，清代的屈大均概括为“以花作衣”、“食香衣果。”⁶

然而历史上曾经有过的图景，有不少到今天已经消失殆尽：如居巢居廉的家乡广州河南一带，过去是“素馨十里成香国”⁷ 的花田；广州的西郊，过去是“一湾溪水碧于酒，两岸荔枝红似花”⁸ 的河湾；当时那些烂漫清新的花木，今天荡然无存，取而代之的是高楼林立的拥挤、车水马龙的喧闹。在广州的花卉种植、花卉文化中一直有着

1 孙蕡：《广州歌》，见《南国前五先生诗南国后五先生诗》（梁守中、郑力民点校），广州，中山大学出版社，1990年。

2 王士禛：《衍波词》卷上，《竹枝》三调之《东粤竹枝词》，见王云五主编：《丛书集成初编·阮亭诗余·衍波词》，北京，商务印书馆，1939年。

3 阮元：《广州城西荔枝湾荔林夹岸，白莲满塘，即南汉昌华旧苑也。诸儿游此，折荔归来，题图一首》句，见阮元《擘经室集》（邓经元点校），北京，中华书局，1993年。

4 见张维屏：《张南山全集·松心诗集》“花地集”卷一，清咸丰丁巳年（1857）刻本。

5 谭莹：《远爱楼记》，见《乐志堂文集》卷十一，清咸丰九年（1859）吏隐园刻本。

6 见屈大均：《广东新语》卷二十七，“草语·素馨”；卷二，“地语·茶园”，见《〈广东新语〉注》609页、51页。

7 居鎔（居廉父亲）：《村居乐事》句，见黄任恒编撰：《番禺河南小志》卷一，“居鎔杂书”，广州，广东省中山图书馆藏抄本。

8 张维屏：《长夏杂诗·唐荔园》，见《张南山全集·听松庐诗钞》卷十六，清咸丰丁巳年（1857）刻本。

特殊地位的素馨花，在广州的历史上扮演着“市花”角色的素馨花，到今天竟然无处寻觅；素馨那小小的花朵所蕴含的沧桑历史、凄美传奇与深厚文化，已经消融于现代大都市的滚滚尘埃当中。在历史上以成片的桑基鱼塘和果基鱼塘著称的珠江三角洲，今天满眼是成片成行的工厂厂房与一个个的烟囱。过去广府人家“以花作衣”、“食香衣果”的民俗风情，有很多到今天已经是无影无踪。

为了深入研究居巢居廉的绘画，我又查阅了许多中国美术史论的文献典籍。在二居出现之前，在一部宏大的中国古代绘画的历史当中，岭南画家寥寥无几，即使偶有提及，却或是以广东籍的身份活动在宫廷的画家；或是在岭南追随江南绘画流风的传承者。而学界对二居及其绘画的研究，自 20 世纪以来有了长足的发展，不少研究者在对二居的生平行状、家族世系的考证，对二居独特的绘画技法的分析，以及对居廉与众多门徒的关系、对后学之影响的论述等等方面，做了相当多的工作。

然而在学界以往的研究之中，似乎没有对居巢居廉绘画所折射的岭南历史图像——优越的自然环境、繁多的植物种类、斑斓的民俗风情，以及兴盛的文化活动等丰富而独特的历史图像予以充分的关注；似乎没有对二居绘画鲜明的岭南乡土特色、所开创的岭南本土风格在中国美术历史中的意义展开深入的探讨。

我在博物馆专业工作的基础上，在掌握了丰富翔实的第一手资料的基础上，决定作一个“居巢居廉及其乡土绘画”的研究，于是开始了本书的撰写。

我试图从这样的角度切入：将居巢居廉放在广州——珠江三角洲——岭南的“历史图像”里，将二居的乡土绘画放在中国绘画历史的框架之中，展开本书的论述。

本书将居巢居廉及其乡土绘画放在当时的历史文化背景之中加以研究，追寻我的家乡在历史上的种种图景——烂漫无边的河南素馨花田，月夜下珠江运花船的桨声灯影与粤讴声，在清绿的河水两旁枝头缀满红果的荔枝湾，水田肥腴盛产各种水生蔬果的泮塘；融清澈的水色、清新的绿色于一体的珠江三角洲的桑基鱼塘和果基鱼塘……在摇晃的油灯烛光下万紫千红的羊城除夕花市，熙熙攘攘的花埭人日探花，在花卉丛中举办的书画雅集；在珠江上生龙活虎的龙舟竞渡，弥漫着素馨茉莉花香的七夕乞巧；煲老火靚汤、啖食“生猛海鲜”等“与中州绝异”¹的民俗事象……本书力图通过对二居生活环境的重构，对二居乡土绘画的解读，勾勒出历史上的广州——珠江三角洲——岭南得天独厚的自然环境、林林种种的植物种类、绚丽斑斓的民俗风情以及“岭南文化黄金时代”的文化活动等等图像，通过这些历史图像，感受岭南文化悠长而独特的韵味。

本书特别关注居巢居廉乡土绘画之“地域色彩”与“岭南风格”的意义，致力探讨在不同的地域环境之中，所产生的不同的地域艺术的个性特征。从文化人类学的角度来看，生存环境对族群的气质性格、思维理念有着重要的影响；从艺术历史学的角度来看，地域对于画家的绘画母题、审美趣味、艺术风格的形成有着重要的影响。二居绘画中

3 屈大均：《广东新语》之“潘序”。

那新鲜水灵的田园物产，清新自然的审美趣味，土膏露气的乡土气息，灵秀明快的形式美感，平和安乐的世俗生活追求，轻快自在的生命节奏与生生不息的生命力量，无一不是从广州——珠江三角洲——岭南这一独特的地域生发出来的，展现出岭南“水文化”的精神气质——集岭南自然环境的温润、平和、灵秀，与岭南族群的轻松、灵活、明快于一体的岭南“水文化”的精神气质。而正是这种属于岭南地域的历史记忆、文化传统和价值认同，使二居的绘画在中国绘画历史的宏大框架之中，有了一席之地。在岭南画家长期“缺位”的中国美术历史的叙述之中，抹上了一道清新明丽的“岭南地域色彩”，有着特别的意义。

居巢居廉闪烁着花色、绿色与水色的乡土绘画，不但在美术学、历史学、民俗学、人类学、植物学研究方面具有意义，而且在现代化、全球化突飞猛进的今天，亦不无启示作用——在建设工业化、城市化的今天，我们更应该珍视家园的自然生态，珍视人类生存的环境，恢复、保存二居绘画中那种种的花色、绿色与水色。在走向国际化的今天，我们更应该珍视自己的历史文化与风情习俗，恢复、保存属于我们地域的、民族的历史文化传统，守护我们的精神家园。居巢居廉的乡土绘画在今天的启示作用，正是二居留给后人宝贵的精神文化遗产，展示了二居研究的当代意义。

陈 滢

2009年秋于广州艺术博物院

目 录

引论

- 一、岭南的历史地理概况 3
- 二、珠江三角洲的开发 6
- 三、岭南文化的黄金时代 8

上篇 岭南画家：沉浸在乡土田园之中

第一章 花田花海畔生长——隔山早期

- 一、花田与花城 14

花田中的隔山乡 15 / 花城广州 23 / 花果之乡 36

- 二、以花作衣、食香衣果 43

素馨茉莉天香国 44 / 岭南佳果，平民所食 52 / 迎春花市与人日探花 55

- 三、书香人家 63

家族世系 64 / 翰墨书香 65 / 早年的居巢居廉 71

- 四、绘画母题的生成 82

一方水土一方人 83 / 地域对于艺术的影响 84

第二章 青山绿水间辗转——广西时期

一、流寓广西 89

侍宦粤西 89 / 滞留桂林 91

二、追随张敬修 93

结交张氏 93 / 转战广西 95 / 幕僚清客 100

三、在广西明丽的风光中 104

二三月行漓江中 105 / 环碧园的风雅 109 / 宋、孟的影响 113

四、桂树梧藤下的画迹 119

居巢的画迹 119 / 居廉的画迹 127 / 倦游知还 131

第三章 南粤名园中流连——东莞时期

一、南粤名邑东莞 135

富饶美丽之乡 135 / 人文荟萃之地 137 / 诗画传家的张氏家族 138

二、岭南名园可园及道生园 141

清幽览远 141 / 岭南情趣 147 / 昔耶室主居巢 151 / 道生园常客居廉 157

三、居巢居廉艺术的辉煌时期 162

居巢：艺术鼎盛时期 163 / 居廉：精品迭出时期 174

/ 二居为张氏家族创作的图画 179

第四章 家乡田园里安居——隔山晚期

一、花丛里的十香园 183

十香之名 184 / 十香簪 188 / 月在荔枝树上，人行茉莉花中 189

二、十香园中的画苑 193

居巢：最后的艺术时光 193 / 居廉：漫长的绘画生涯 198

/ 居门弟子与“隔山画派” 219

三、十香园外的风光 222

河南、花埭的名园名人 222 / 瑶溪二十四景诗 225 / 居巢居廉的交游 234

下篇 乡土绘画：花色水气的灵动写照

第五章 以乡土田园的景物入画

一、花开四时、香飘四季——花卉草虫图 252

岭南多花 253 / 花间昆虫 271 / 花卉新语 277

二、食无常味，菜有余香——果蔬鱼虾图 291

日啖荔枝三百颗 291 / 园蔬有味总清真 307 / 水中膏物 316

三、祥和安乐欢快——时令风俗图 323

岁时花卉图 323 / 美食佳肴图 333 / 民间娱乐图 346

第六章 创清新水灵的图式语言

一、宋人骨法元人韵 355

不能形似那能神 356 / 对景写生 367 / 融工笔写意之长 374

二、小巧玲珑中的韵致 383

小品形制 384 / 园林印记 392 / 以小见大 396

三、水色流淌、水光闪烁 401

撞水撞粉 401 / 水色没骨 407

第七章 岭南本土风格的成熟

一、居巢与居廉绘画的比较 415

居巢的文人绘画 416 / 居廉的画人绘画 418

二、中国花鸟画历史的回顾 421

中国花鸟画概述 422 / 岭南花鸟画流变 426

三、居巢居廉绘画的意义：岭南本土风格的成熟 429

鲜明的地域色彩 429 / “水文化”的气质 435 / 本土风格的成熟 438

余论：居派绘画的流风

一、居氏门下的俊杰 440

二、居派绘画的影响 443

三、居派绘画的流弊 450

结语

主要征引文献及参考书目 454

图版目录 465

图版 471

致谢 535

在清代的道光至光绪年间（19 世纪中后期），岭南¹出现了两位具有鲜明地域风格的画家居巢（1811—1865 年）和居廉（1828—1904 年）。他们是堂兄弟，两人所走过的艺术历程、所形成的绘画风格又颇为相近，在中国美术的历史中，他们并称“二居”。

居巢和居廉生长在岭南的水域之乡、花卉之乡。岭南气候温暖、雨量充沛，河流纵横、南面又濒临海洋。在弥漫的水气滋润下，花开四时，香飘四季，清代的屈大均因而有“花到岭南无月令”²之语。二居终生与乡土有着不解之缘，他们以岭南画家的眼光来看岭南，毕生描绘乡土田园那浸透了水色水气的花卉

1 本书的“岭南”是一个地理的概念。岭南作为地理的概念，最初是指大庾、骑田、越城、萌渚、都庞等五岭以南的广大地区，其范围随着中央王朝对南方控制区域的大小而变化。当代学术界对“岭南”的界定有不同的解释。本书所指的“岭南”，界定在广东和广西两个省区。

2 屈大均：《广东新语》卷二十五，“木语·花不应侯”，《〈广东新语〉注》（李育中等注）569 页，广州，广东人民出版社，1991 年。

蔬果和鱼虫；¹ 他们以写生写实为旨趣，以水色为主导，创造出一种独特的图式语言。他们的绘画² 清新、水灵、明秀，流淌着岭南水域清澈的水色，簇拥着岭南田园烂漫的花色，洋溢着岭南大地生生不息、欣欣向荣的生命活力。

居巢和居廉在其极具地域色彩的乡土绘画中，创造了一个完全属于自己的艺术世界，以纯粹的“岭南风格”自成面貌。

1 在居巢和居廉的绘画之中，花卉蔬果和鱼虫的题材占了90%之多。虽然他们也有山水与人物题材的画作，但并非所专，而且数量很少。

2 居巢和居廉的绘画遗迹，主要收藏在广州艺术博物院、广东省博物馆、香港艺术馆、香港中文大学文物馆、东莞市博物馆、东莞市可园博物馆以及岭南画派纪念馆等公营机构；此外，在粤、港、澳的私人收藏家中亦有相当的收藏。2008年，上述七间博物馆联合举办《故园拾香——居巢居廉绘画》展览，同年先后在主办方——广州艺术博物院与香港艺术馆展出；两馆同时联合出版大型画集与研究文集，举办学术研讨会。笔者作为展览、出版与研讨会的穗方主持人，有机会接触到七馆收藏的大批二居绘画的真迹。而在2005年，笔者又应邀为东莞市可园博物馆主持撰写《居巢居廉与可园》的陈列大纲，接触了粤港地区大批公私收藏的二居绘画。博物馆的专业工作，为笔者作二居研究提供了丰富翔实的第一手史料。

引 论

一、岭南的历史地理概况

岭南位于中国的最南部，北面有逶迤的五岭（又称南岭）山脉，南面濒临浩瀚的南海。在交通十分落后的古代，重峦叠嶂的五岭山脉是难以逾越的；而茫茫的大海又给人以“天的尽头”的感觉。在很长的历史时期内，远离中央王朝和汉传统文化中心地区的岭南，是“南蛮”之地、贬官之地、流放之地。

岭南这片“化外之地”，却有着得天独厚的自然环境。岭南的光、热、水资源特别丰富。岭南大部分地区属亚热带季风气候，同时受海洋暖湿气流的调节。岭南的日照时间长，气候温暖，雨量充沛，河流纵横，水泉密布。

岭南是热带、亚热带常绿阔叶林区，有着种类繁多的植物，如广东省的高等植物¹有7415种；² 广西省的高等植物有7217种；³ 广东、广西两省各自的植物种类的数目，分别占到全国植物总数（约30000种）的1/4，两广因而有“绿色宝库”和“植物天然王国”之美称。

1 此处所说的“高等植物”并不包括苔藓植物。

2 见叶华谷、邢福武主编：《广东省植物名录》，广州，广东世界图书出版公司，2005年。

3 梁畴芬等：《在开发利用中的广西植物资源》，见《广西植物》第5卷第3期，中国科学院广西植物研究所、广西植物学会刊行，1985年。