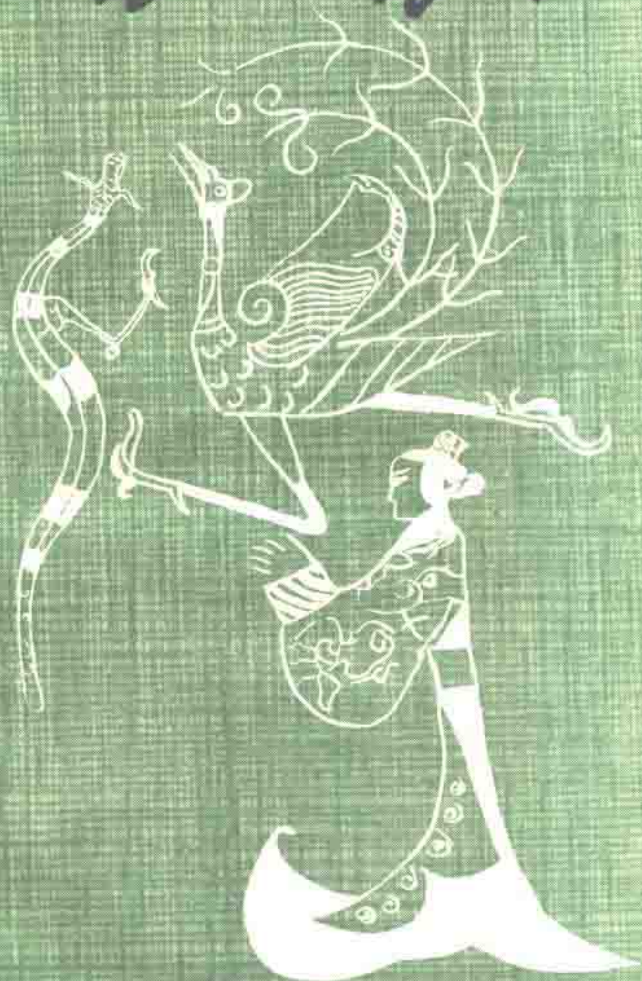

中國畫家叢書

袁江与袁耀

上海人民美術出版社

中国画家丛书

袁江与袁耀

聂崇正 著

上海人民美术出版社

袁江与袁耀

聂崇正著

责任编辑 胡海超

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷三厂印刷

开本850×1156 1/32 印张1.25 附图12页 字数28,000

1982年3月第1版 1982年3月第1次印刷

印数 00,001—10,300

统一书号: 8081·12540 定价: 0.39元

附 图

1. 山水轴	袁 江	13. 花果图卷(二)	袁 江
2. 骊山避暑图	袁 江	14. 花果图卷(三)	袁 江
3. 梁园飞雪图	袁 江	15. 花果图卷(四)	袁 江
4. 出峡图	袁 江	16. 花果图卷(五)	袁 江
5. 仿郭忠恕山水	袁 江	17. 花果图卷(六)	袁 江
6. 观潮图	袁 江	18. 花果图卷(七)	袁 江
7. 海上三山图	袁 江	19. 仿米山水	袁 耀
8. 瞻园图卷(一)	袁 江	20. 山雨欲来图	袁 耀
9. 瞻园图卷(二)	袁 江	21. 蓬莱仙境图	袁 耀
10. 瞻园图卷(三)	袁 江	22. 汉宫春晓图	袁 耀
11. 瞻园图卷(四)	袁 江	23. 邗江胜览图	袁 耀
12. 花果图卷(一)	袁 江	24. 拟阿房宫图意	袁 耀

目 次

一、袁江、袁耀生平概况	1
(一) 袁江的生平概况	1
(二) 袁耀的生平概况	6
二、袁江、袁耀的绘画艺术	9
(一) 袁江、袁耀绘画的师承	9
(二) 袁江、袁耀的绘画创作	12
(三) 袁江、袁耀的创作态度	17
(四) 袁江、袁耀绘画的传派	18
三、附录	20
(一) 袁江传世作品简目	20
(二) 袁耀传世作品简目	28

一、袁江、袁耀生平概况

袁江、袁耀是清代康熙、雍正、乾隆时期的画家，他们以画风严谨的山水楼阁界画而独树一帜于清朝画坛。

但我们对于袁江、袁耀的了解则非常之缺乏。二袁不是什么“文人”画家，颇不为士人所重，没有人专门为他们撰写过传记，本人也没有什么诗文集传世，画史上对他们的记载又极为简略。他们的作品虽然流传下来还比较多，但在画面上除去画名、干支纪年和署名外，几乎不再写什么，又因为他们画上的年款只书干支纪年，而不用帝王年号，以至对他们所活动的时代都不易搞清楚，因为推算干支纪年如果错了，就至少会出现六十年的误差。

现在只能根据所见到的非常零星的文字资料、作品以及口头传说分述袁江、袁耀的简单生平如下：

（一）袁江的生平概况

较早记载袁江名字和简况的史籍有张庚的《国朝画征录》（包括续录）、李斗的《扬州画舫录》和无名氏的《画人补遗》。分别抄录如下：

袁江，字文涛，江都人，善山水、楼阁，中年得无名氏所临古人画稿，遂大进。宪庙召入祗候。

《国朝画征录》续录卷上

袁江，字文涛，江都人。善山水、楼阁，中年得无名氏所临古人画稿，技遂大进。曾选入外养心殿。

《画人补遗》

袁江，字文涛，江都人，善山水、楼阁，初学仇十洲，中年得无名氏临古人画，遂大进。

《扬州画舫录》卷二

以上三段记载，文字内容上大同小异，看来是相互抄录的。从成书年代来看，张庚的《国朝画征录》和无名氏的《画人补遗》略早。张庚的《国朝画征录》完成于雍正十三年（公元1735年），另有《续录》，袁江名列入《续录》中，张庚卒于乾隆二十五年（公元1760年），《续录》当在乾隆前期时增补。无名氏之《画人补遗》，据校辑者介绍是从乾隆时抄本《画人备考》中辑出的，校辑者洪业考《画人备考》一书之编纂及抄录，应在乾隆五十二年至六十年之间^①，该书引用了《画人补遗》，则《画人补遗》成书当早于这个时间。所以《国朝画征录》和《画人补遗》两书的成书年代相差不多，到底谁抄谁的，一时无法确定。三书中《扬州画舫录》成书最晚，为乾隆六十年（公元1795年），此书有关袁江的材料当是抄自以上两书。

根据以上诸书记载，我们可以知道袁江字文涛，江都人，这和袁江作品署款“邗江”和印章印文相符。另外据商承祚、黄华合编之《中国历代书画篆刻家字号索引》一书中记载，袁江还有个号，叫岫泉，这个号不见于画史记载，但在袁江晚年的作品《山水》大册十二页其中的一幅画上钤有“岫”、“泉”两方印章，此画作于“癸亥”（乾隆八年，公元1743年），是目前见到袁江署有年款作品较晚者，这两方印章在此之前没有见到过，可证袁江在晚年用过这个号。

袁江早年曾学习明代“吴门四家”之一的仇英的画风，中年

^① 见《清画传辑佚三种》序，1934年哈佛燕京学社出版。

时对古代作品(主要是宋代的山水画)悉心摹绘,技艺有很大进步。

把尽量能收集到的袁江署有年款的作品粗略地排列之后,我们目前所了解最早的作品,画于康熙三十二年(癸酉、公元1693年),最晚的作品为乾隆十一年(丙寅、公元1746年),前后约五十年。据此推测,袁江大约生于康熙十年左右,死于乾隆十一年之后。

袁江曾被在扬州经营盐业的山西商人聘至山西太原作画多年,据李智超引太原尉某语:“尉姓在太原,自明朝即为大地主。二袁均曾被聘至伊家作画”、“凡尉姓各家,无论堂、屏、卷、册、灯笼、榻扇之类,无不应有尽有。且每种多至若干幅。”^①“袁江和袁耀一生创作了大量的绘画,但这些画迹并不流传在家乡扬州,而完全集中于山西一省”,他们“被当地富室聘请长期作画,画幅的大小方圆都与主人房屋的格式相配合。在北洋军阀统治时期,北京的古画商人,由山西运来的二袁真迹,大小不下百幅”。^②

袁江什么时候去山西作画,没有任何记载,但他有相当长一段时间在江浙一带活动,这点我们可以从他的画迹上知道。

袁江画有《东园图》卷一幅(上海博物馆藏),“东园,乔国桢辟,在城外东南六里,亭馆竹树,皆极位置之工……今废,有袁江、方士庶所作两图”^③,据卞孝萱考证,此图描绘的即扬州府江都县东郊卅里村乔国桢所建之东园,所绘为实景,绝非虚构^④。

① 李智超:《界画的发展和界画构图的研究》,载《中国画》1957年创刊号。

② 秦仲文:《清代初期绘画的发展》,载《文物参考资料》1958年第8期。

③ 清·王逢源、李保泰辑《江都县续志》卷五。

④ 卞孝萱:《袁江〈东园图〉考》,载《文物》1973年第11期。

此画作于康熙四十九年(公元1710年),由此可以知道这一年袁江是在扬州。

天津市文物管理处藏有袁江的《瞻园图》卷一件,没有年款,但从绘画风格上看,是袁江较为早期的作品。“瞻园”是明初朱元璋的开国功臣中山王徐达的府第,入清为布政使司署,地在金陵大功坊。画极为写实,图中匾联上的文字都清晰可辨,人物均着满族服装,这在袁江画中是较为少见的。这样描绘细致入微的作品,不对景写生是做不到的,由此我们可以知道,袁江曾经到过南京。

袁江在康熙四十五年(公元1706年),曾为画家高其佩(公元1672—1734年)所作大幅绘画烘染,当时高其佩任分巡浙江温处道,高其佩的侄孙高秉曾记述此事:“指画过多必须倩人烘染,昔宦游两浙时延请华亭陆日为(昉)、邗上袁文涛(江)、虎林沈禹门(鳌),皆能自竖一帜者,以公之指墨草创而用三君秀笔妙染。①”

康熙五十八年(公元1719年),袁江画有山水四条屏一组(天津市文物公司藏),从画的内容看,是为某个曾在浙江会稽一带做过官的人而画的“宦蹟图”,画中的人物亦着满族服饰。每幅画上均有题诗一首,题诗诸人是鲁曾煜、王秉和、孟士楷和朱培谨,这几个人都是浙江会稽人,其中鲁曾煜于康熙五十九年中举,六十年为进士②;王秉和于雍正七年中举,乾隆元年为进士③;孟士楷是会稽诸生④;朱培谨不详。鲁、王二人中举均在

① 清·高秉:《指头画说》。

② 见《增校清朝进士题名碑录》、《绍兴府志》(乾隆五十七年刊本)。

③ 同②。

④ 见《绍兴府志》(乾隆五十七年刊本)。

袁江作画之后，可见他们聚在一起题诗时尚在家乡。那么袁江该年在浙江会稽一带作画，应当是没有疑问的。

雍正二年(公元1724年)，袁江北上到京师(今北京)，郭味蕓所编《宋元明清书画家年表》一书中收录袁江的一件作品，云“在燕台作此图”，燕台是北京别称，此画郭味蕓亲见原作，当可信。或许即是此年转道北京赴山西作画。

《国朝画征录》和《画人补遗》二书中都提到袁江曾在雍正年间进入宫廷成为供奉画家，而李斗《扬州画舫录》的记载，虽然基本上是从上面二书中转抄下来的，但却偏偏把袁江曾供奉内廷一事删去。我认为作者李斗在抄录时是有意删去这点的。关于袁江是否供奉过内廷，曾经有人怀疑过，秦仲文认为：“至于雍正时代他(袁江)被召为供奉一节，《国朝院画录》既无记载，故宫旧藏古画也没有他的作品，可能是出于当时人的推测。”^①这个怀疑是有道理的，胡敬的《国朝院画录》一书是专门记载清代康熙、雍正、乾隆时宫廷绘画和画家情况的著作，其中虽也不免遗漏，但从袁江存世的作品数量较多来看，是应当有所记载的，而该书把袁江的名字列入“《石渠》未著录，曾入画院，其姓氏散见志乘、文集及谱录诸书”中，并未加以肯定。胡敬曾参与《石渠宝笈》三编的编纂工作，能够接触到宫廷收藏的绘画，可是他没有记下一件袁江的作品。清代宫廷画家和一些大臣供奉宫廷或进献给皇帝所作的字画，姓名之前必定要冠以一“臣”字，以表示自己是皇帝臣民的身分，从现在遗留下来的大量清代宫廷画和大臣画中可以知道这点。袁江的作品存留下来的数量不算少，但却没有见到一件署有“臣”字落款的。我们在清代内务府如意馆档案中

^① 秦仲文：《清代初期绘画的发展》，载《文物参考资料》1958年第8期。

也没有发现有袁江活动的痕迹。《扬州画舫录》一书的作者，在抄录有关袁江的条目时，偏偏把祇候内廷的情节删去，而书中紧接袁江之后的张宗苍，则写明“以画供奉内廷”，李斗对于扬州的风物掌故极熟，他的删节一定是有根据的。从以上这些情况看来决非巧合，它们说明有关袁江曾在雍正年间供奉内廷的记载是失实的。至于误记的原因，一是袁江曾有较长时间北上山西作画，并且确实到过北京，著书人对他的情况不甚了解，误认为他是“内廷供奉”；二是袁江的画风工整细致，设色秾丽，富于装饰性，在一般人的印象中，这类作品是归入“院体画”范围内的，故把作者列入宫廷画家的行列中。

（二）袁耀的生平概况

有关袁耀生平的文字记载比袁江还要少，他的姓名最早见于乾隆时成书的《画人补遗》一书，附在袁江条目之中：“……（袁江）有子名曜，山水楼阁尚能守家法。”

袁江和袁耀的关系除父子说外，还有叔侄说和兄弟说，叔侄说见《中国画家人名大辞典》（引《清画拾遗》）：“袁耀，袁江从子”；兄弟说见秦仲文《中国绘画学史》^①和李浴《中国美术史纲》。此二说出现时间都较晚，而且根据不足，仍应以父子说为是。

光绪初年成书的汪鋈《扬州画苑录》（引《春草堂随笔》）收袁耀：“袁耀，字昭道，江都人。”这与袁耀作品上的落款和印章上字、籍贯是一致的。

经粗略排列袁耀署有年款的作品后知道，目前所见最早的作品是乾隆四年（公元1739年）所画，最晚止于乾隆四十三年

^① 书中说袁江、袁耀“大约还是弟兄”，并未十分肯定。后来秦仲文在《清代初期绘画的发展》一文中则认为袁江、袁耀二人“可能是父子关系”。

(公元1778年),前后约四十余年。袁耀大约生于康熙后期,卒于乾隆四十三年以后。

袁耀最初在扬州从事绘画活动。雍正年间山西临汾人贺君召在扬州建贺园,乾隆九年(公元1744年)增建亭台,邀各界人士题名,袁耀即在其中^①。乾隆十一年(公元1746年),贺君召又请袁耀绘贺园亭轩殿阁十二景,与其他人题壁诗词及园中匾联汇之成帙,名《东园题咏》^②。贺君召在乾隆十二年(公元1747年),北上归里,在扬州的一些文人如朱震、李薊、江之汜、吴楷等为他送行,并有《广陵送别图》一诗画册(天津市文物管理处藏)相赠,其中有袁耀画和诗各一开,袁耀以画名,诗作很少见,虽是应酬之作,但也还写得真切自然,录如下:

游遍江淮胜,驱车返故乡;
莺花三月尽,烟柳系丝长。
驴背添诗轴,云山下夕阳;
何时春夜寂,明月共飞觞。

根据一些口头传说的材料,我们知道袁耀一生中也有很长一段时间在山西太原尉家作画,“袁耀在尉家最久”^③,乾隆十二年之后,没有见到过他描绘扬州地区风景的作品,或许即在此时以后离开家乡。《扬州画舫录》卷二:“王履泰、尉济美,二家皆山西人,王、尉本北省富室,业盐淮南,而家居不亲筹算,王氏任之柴宜榷,尉氏任之柴宾臣,皆深谙鹺法者。”其中提到的尉济美,山西人,或许此人即是聘二袁去作画的尉家成员。

① 见清·李斗《扬州画舫录》卷十三。

② 同上。

③ 李智超:《界画的发展和界画构图的研究》,载《中国画》1957年创刊号。

袁耀在晚年又回到了家乡扬州，戊戌年所画的《扬州名胜图》（故宫博物院藏），使我们知道了他这一时间的行踪。《扬州名胜图》共四幅，画有“春台明月”、“万松叠翠”、“平流涌瀑”和“平冈艳雪”四景，款署“戊戌”。作品是描绘实景的，《扬州画舫录》卷十“虹桥录上”载：“乾隆乙酉，扬州北郊建拳石洞天、西园曲水、虹桥揽胜、冶春诗社、长堤春柳、荷蒲薰风、碧玉交流、四桥烟雨、春台明月、白塔晴云、三过留踪、蜀冈晚照、万松叠翠、花屿双泉、双峰云栈、山亭野眺、临水红霞、绿稻香来、竹楼小市、平冈艳雪二十景。”袁耀的画与二十景相合的有三处。乾隆乙酉为乾隆三十年（公元1765年），袁耀的画只能出现在二十景建成之后，画上的“戊戌”应当是乾隆四十三年（公元1778年），它是目前所见袁耀署有年款最晚的作品^①。

袁耀也有关于供奉如意馆的记载，见《中国画家人名大辞典》和李浴的《中国美术史纲》二书，这同样也是误传，胡敬的《国朝院画录》和清内务府如意馆档案中都没有关于袁耀供奉内廷的记载，也没有发现过一件袁耀署有“臣”字落款的作品。至于误传的原因，大概和袁江是一样的。

^① 详见拙作《袁耀有关扬州的两件作品》，载《文物》1979年第4期。

二、袁江、袁耀的绘画艺术

(一) 袁江、袁耀绘画的师承

在清代前期“文人画”大为盛行的时候，袁江、袁耀的绘画作品是别具一格的。他们很好地继承了前辈画家(主要是宋、元、明工笔山水楼阁画)的优良传统，进一步有所创新，取得了新的成就。

《扬州画舫录》说袁江“初学仇十洲”，而仇英又是以“摹唐宋人画，皆能夺真”^①闻名，以画青绿山水为主，连最看不起所谓“北宗”山水画的董其昌也对仇英颇有褒词：“李昭道一派为赵伯驹、伯骕精工之极，又有士气，后人仿之者得其工不能得其雅，若元之丁野夫、钱舜举是已，盖五百年而有仇实父。”^②

袁江早年学仇英的画法，可见他主要是继承了唐代李思训、李昭道父子；宋代赵伯驹、赵伯骕兄弟的青绿山水的传统画法。仇英是擅长临摹古代绘画的，看来袁江在其早年学画过程中，也对前人，包括仇英的作品下过苦功夫，专心加以摹绘。

袁江中年“得无名氏所临古人画稿，技遂大进”^③，有人推想袁江“中年所得的无名氏所临画稿，有可能是宋人名迹”^④。从袁

① 清·徐沁《明画录》。

② 明·董其昌《画眼》。

③ 清·佚名《画人补遗》。

④ 秦仲文《清代初期绘画的发展》，载《文物参考资料》1958年第8期。

江的作品中可以看出,范宽、郭熙、李成、阎次平、阎次子、马远、夏珪等前代山水画名家的画法都有所吸收和采用,在经营位置(构图)上又吸收了不少元、明以来山水画的长处。

袁江山画中的楼台殿阁,更是继承了唐宋以来的传统。楼阁画也称做“屋木”,在绘制建筑物时需用界尺划线,“古人之‘铁线描’,在人物虽不用器械,但有屋宇之类,是利用器械的,我看是一枝界尺,还有一枝半圆的木杆,将这靠住毛笔,紧紧捏住,挨了界尺划过去,便既不弯曲,又无粗细了。这种图,谓之‘界画’。^①”“界画”是我国传统绘画的画科之一,元代陶宗仪在《辍耕录》一书中将绘画分为十三科,其中即有“界画楼台”一项。界画和建筑物是密切不可分的,最初的界画大概就是建筑物的设计图,以后经过画家的艺术实践,不断地丰富其表现手法使之完善,成为专门的一个画科。早期画在纸绢上的界画,现在已经无法看到,但我们在敦煌壁画和唐代墓葬壁画中可以看到这一画种,比如唐代懿德太子李重润墓墓道西壁的《阙楼图》,就是一幅早期的大型界画。以后历代都出现了一些专攻楼阁界画的能手。宋、元之际,“文人画”得到很大的发展,界画逐渐被视为工匠所为,地位日益低下,“世俗论画,必曰画有十三科,山水打头,界画打底”^②。到了明、清时,擅长界画的人更是寥寥无几,不为人们重视,画者被视作艺匠。

袁江、袁耀就是在这样的情况下,把元、明以来走下坡路的这一画科重新振兴,在继承唐、宋界画的传统的同时,又有新的创造,在清代前期画坛上独树一帜。

袁江在学习古代优秀传统的同时,也没有忽视向同时或时

① 鲁迅致魏猛克信(1934年),载《光明日报》1977年2月19日

② 元·汤垕《画论》。

代略早于他的画家们学习。康熙、雍正、乾隆这段时间，长江下游的扬州地区，经济文化非常繁荣，聚集了很多文人和画家，比如原济（石涛）、华岳、“扬州八怪”等，除了这些以水墨写意为主的画家外，还有一些以工笔重彩见称，擅长青绿山水的画家，而袁氏父子就从后一部分画家身上吸取了很多营养。这些画家有李寅、萧晨和颜峰、颜岳兄弟等，“李寅，字白也，江都人，善摹北宋人山水，往往乱真。兼善界划楼阁台榭，仇英能品，尚不肯法也”^①。“白也（李寅）工界划楼台，其巨制梁柱榱桷老于木工者，较其间架丝毫不爽，山石皆斧劈皴”^②，李寅活动于康熙前期，生卒年不可考，时间比袁江略早；“萧晨，字灵曦，江南扬州人。善诗赋，精绘事，山水人物，师法唐宋”^③，与李寅齐名，活动时间与李寅同时，亦略早于袁江；“颜峰、颜岳，江都人。峰与岳皆出李寅门下，山水法刘松年、李营丘，亦工花鸟”^④，颜氏兄弟“工北宋山水人物，学宋人，笔墨苍劲，其界画钩作，老当处袁江不能过”^⑤。二颜均享高寿，活动的前期与袁江同时，后期则与袁耀相合。以上这几个画家的画风都较工整细致，与“文人画”风格迥然不同，其中尤其是李寅，擅长界画，山水学唐、宋人，虽然没有明文记载说袁江曾向李寅学过画，但对比李寅和二袁的作品，他们之间在艺术上的联系，是显而易见的，对二袁画风的形成，无疑是有很大影响的。

袁江、袁耀正是在向前代和同时代画家学习的基础上，创

① 清·佚名《读画辑略》。

② 清·谢堃《书画所见录》。

③ 清·韩昂《图绘宝鉴续纂》卷二。

④ 清·佚名《画人补遗》。

⑤ 清·汪鋈《扬州画苑录》卷二。

造了别具一格的山水楼阁界画，达到了新的成就。

袁耀除向以上画家学习外，还得到其父袁江的指点，这是不言而喻的，“山水楼阁，尚能守家法”。①

（二）袁江、袁耀的绘画创作

袁江、袁耀在继承前人传统的同时，把山水楼阁界画又发展了一步。二袁之前的一些楼阁界画主要是描绘建筑物，就象是建筑物的设计图或建筑物完工后的效果图一样，功夫虽然很深，一丝不苟，精细入微，但总觉得缺乏点意境和生气，这些单纯表现建筑物的楼阁界画就显得不耐看。而袁江、袁耀则把山水和楼阁等建筑物很好地融合在一起，雄伟壮阔的山石，富丽堂皇的屋宇，浑然一体，这是二袁绘画的特色，也是他们比前人进步的地方。

袁江、袁耀的山水楼阁画，从描绘的对象来看，又可以分为两大类：一是对景写生的作品，二是想象的作品。

对景写生的作品，袁江、袁耀均有佳作传世，如袁江画的《瞻园图》，描绘了南京的一所园林建筑，作品从右至左展开，首先映入眼帘的是高大的院墙，夹道内有几个旗装的仆役在打扫，院墙内重楼亭台，回廊曲折，古木奇卉，叠石峰峦。一池水面，泛起涟漪。背景上，一抹远山，衬托出塔影，画中一些亭台楼阁上的匾联文字，清晰可辨，如“一览楼”对联为“秋霁闲情伴竹叶，春寒有韵守梅花”，“籁爽风清”亭对联为“案无俗事心常静，庭有榴花梦亦清”、“每看孤云招野鹤，频携樽酒封名花”等。笔墨精妙，细致入微，繁而不乱，密而不碎，画面组织得有条有理，很好地表现了一座江南园林建筑布置格局和风貌。从画法看，可能是袁江较为

① 清·佚名《画人补遗》。