

古代部分·五十三

荣宝斋画谱

清·边寿民绘

(一) 花 鸟

榮寶齋畫譜

• 清 边 寿 民

• (二) 花 鸟

榮 寶 齋 畫 譜

榮 寶 齋 出 版 社

总编辑 郜宗远
副总编辑 王铁全
责任编辑 苏胜
装帧设计 晓丁

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱. 古代部分. 53. 花鸟 / (清) 边寿民绘.
北京: 荣宝斋出版社, 2002.5

ISBN 7-5003-0602-4

I. 花... II. 边... III. 花鸟画-作品集-中国-
清代 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第027020号

本册编者: 苏胜

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 1000735
地址: 北京东城区北总布胡同32号
印 刷: 人民美术印刷厂
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787毫米×1092毫米

1/8

印张: 7

版次: 2002年5月第1版

印次: 2002年5月第1次印刷

印数: 1—5000

定价: 28.00元

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言，记录了中华民族每一个历史时代的面貌，反映和凝聚了我们民族的审美意识和传统理想。她以东方艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产，是有幸并且引以为自豪的。面对这样一笔巨大的财富，把其中优秀的部分继承下来，「古为今用」并加以弘扬光大，这也同时是当代人的责任。继承什么，怎样弘扬传统绘画遗产，这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的，其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中，我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模，每一个画家都有自己对传统的认识和理解，都有着各自的感情并各取所需。继承和弘扬优秀文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件，有其不断成熟完善和自律的范畴，明显地区别于其它画种。她以线为主，骨法用笔，重申美程式造型；对物象固有色彩主观理想的表现；客观世界和主观心理合成「高远、深远、平远」、「散点透视」的建构方式；「师造化」、「以形写神，神形兼备」的现实主义艺术理想；工笔、写意的审美分野；绘画与文学联姻，诗书画印一体对意境的再造；直写「胸中逸气」的文人笔墨；各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣；以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化、创造新时代的绘画艺术，不可能割断自己的血脉，摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神，这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。「数典忘祖」、「抛残守缺」或「陈陈相因」都不利于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解，是继承和弘扬优秀文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上，没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀，讴歌时代，创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研究方法而言，历代无论院体亦或民间，师授或是私淑，都十分重视临摹。即便是今天，积极地去临摹习仿古代优秀作品，仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一，通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继承弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处，继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后，现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索，围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册；以编辑典型画家风格化的作品和名作为主，注重技法特征、艺术格调 and 范本效果；从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容；对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量；由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读；按艺术宗旨尽可能酌情附辅相关内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的真伪断代、真伪优劣，这是编辑这部丛书难免遇到的突出的学术问题，我们基于范本目的，一般沿用着求成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明，并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术，使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养，为光大传统精神，创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

边寿民简介

边寿民（二六八四——一七五三）江苏山阳

李淮安人。初名边维祺，字颐公，又字渐僧，号愚仙。以画芦雁闻名，被称为边芦雁、边雁；因建画室于芦苇丛中，遂自号『苇间居士』；晚年又号苇间老民、六如居士、绿翁、绿翁老人等等。

边寿民出生于一个家庭败落的读书世家，幼时读书聪敏用功，书法钟太傅。二十二时，考取了秀才，但他淡泊利禄，尤其是中年以后，潜心作画，画誉日高。他以擅长于画芦雁闻名，他画的雁极少雷同，姿态万千，从物态的体感和结构出发，既不采取西方之块面，也不完全采取中国工笔画的晕染方法，以干笔淡墨裨事数簪，适可而止，惟外轮廓运用线条勾勒，产生『淡而厚，实而清』的感觉，画面留有大片空白。他的小品充分体现『画不可拾前人，而要得前人志』的艺术。

边寿民，江苏山阳（今淮安）人，《扬州八怪》之一。从古至今有关他的著述甚少，最初生卒年月都不详，后经王白坚等考证，他生于康熙二十三年（一六八四），卒于乾隆壬申十八（一七五三）年，初名功业，字颐公，又字渐斋，号骖仙。以画芦雁闻名，被称为边芦雁、边雁；因建画室于芜苇丛中，遂自号《苇间居士》；晚年又号苇间老民、六如居士、埤翁、埤埤老人等等。

边寿民出生于一个家道败落的读书世家，至边寿民儿时，家徒四壁，穷困潦倒，生活境况较为窘迫。可幸边寿民幼时读书很是聪敏用功，书法钟大傅，写得一手好字，颇得地方老辈赏识。他在康熙四十三年（一七〇四），即二十一岁时，考取了秀才。但是边寿民不屑为章句之学，场屋之文，在科场上不愿守其文字之规矩，以至他七试乡闈，均未中式。也许是对这种科举制度的不满，更确切地说是对《康乾盛世》下所掩盖的种种社会现实的不满，此后边寿民日渐淡泊功名利禄，竟至终身不仕。尤其是中年以后，画誉日高，更真潜心于作画，全身心地投入到艺术创作中去。这期间并不是没有人都从仕的机会，但他都不为所动。据说雍正皇帝非常喜欢边寿民的画，为亲王时就命在府中壁上悬挂他的四幅芦雁图，即位后曾劝边寿民入都，以图进取，而边寿民一笑置之，毅然不仕。却在《城隍荒原，宅边余地》重新建筑他的作画之所——苇间书屋，把《吴山楚水都忘津渡》、一心从事艺术创作，任何事都置之度外。侯嘉驊在《苇间老人传》里曾记载：先生少贫困，以授徒为业，中年名满天下，征画者日众，以其容构屋于葭葭秋水之间以自适，买田一区于东廊七里塘以自给，烟云供养已养其寿，年虽老而神不衰，岂偶然也哉。短短数语，勾勒出了颐公一生的经历，反映出先生淡泊清高的处世态度。

边寿民的日常生活和艺术道路与他的苇间书屋是密不可分。苇间书屋建于城东北隅濠院桥附近，那儿人迹罕至，芦苇丛生，四面环水，往来鸿雁都在此停留栖息。这给画师提供了观察鸿雁食宿飞鸣等各种动态的绝好条件；同时这儿风景优美，秋季更是芦花飘摇，碧水清清，诗情画意，尽在其中。这种清静幽寂的环境，正是先生这样的甘于淡泊的艺术家生活和创作的理想所在。他在《满江红·苇间书屋》一词中，专写其中乐趣：『万里归来，就宅畔迷耕陌屋。柴扉外沙明水碧，芦花满绿。安稳不愁风浪险，寂寥却烟云足。更三城短转一舟通，人来熟。秋水冽，手堪掬，翕酒美，中堪漱。只有情有韵，无拘无束，壮志已随流水去，旷怀不与浮云逐。笑吾庐气味似幽秦，享清福。』从中可以看出画师淡泊明志、怡然自得的艺术家情怀。苇间书屋大约有屋数楹，作为起居读书的地方，还有专供作画的水上亭，小亭美名曰《葭叶仙舟》。边寿民的许多朋友常到这里聚会吟唱，往往流连忘返。因此苇间书屋不仅是颐起居、交游、创作的良好环境，更为先生创作的构思、立意、布局、挥毫、着墨，提供了天造地设、难能可贵的理想条件，这也是画师能以画芦雁闻名的必备条件。颐公在苇间书屋中度过了他的大半生，在此期间也正是先生艺术创作的高峰期，笔墨老道，学识丰富，创作了大量的画作和诗篇。但到先生六十九岁而致时，其子边澄年尚幼，不能继承父业，很快家况日落，最后苇间书屋卖给了举人左国柱。

边寿民以擅长于画芦雁闻名，他对芦雁的喜爱达到了痴迷的程度，这从先生结庐于苇间与雁为伍便可以体现出来。先生不但整日观察研究芦雁而现之于毫端，还作词吟诗而颂之。《苇间老人题画集》中将近一半诗词是咏芦雁的。为什么颐公会如此地迷恋芦雁？在先生的心目中，芦雁是他的精神寄托。『自度前身是芦雁，悲秋又爱绘秋声。』从诗中可知先生自喻为悲秋的鸿雁；『不受人回避罪罟，横空渺渺下平芜』，这是先生在借芦雁抒发自己的志向，『相伴芦花与荻花，水云深处便为家』，『暮天席地丘垤眠，宜做他销金宝帐』，『廿载江湖边塞客，于今衰病感孤蒲』，这些诗语外外体现出颐公借物言志，以物寄寓的思想情感。同时，芦雁这种与传统文人画相异的绘画题材，也反映出当时扬州画坛向世俗化发展的趋势，这可以说绘画艺术的进步。

颐公笔下之雁更是极尽飞、鸣、食、宿、游弋之态。他画的雁极少雷同，姿态万千：或仰鸣、或伏眠；或采立、或回盼、或梳羽、或啄水、或展翅欲飞、或飞靴欲下，衬于芦花碧水之间，极为生动有趣，引起人们无限美感。郑板桥这样评价先生的画，他说：『画雁分明见雁鸣，缙湖飒飒荻声。笔头何限秋风冷，尽是

关山离别情。『可见芦雁的神态形象和画家的思想情感尽显笔端。顾公于一七〇三年所作的《芦雁图》(今藏北京故宫博物院)被视为先生的代表作。此幅画笔简意赅,画面元素只有两只芦雁、一株芦苇、一片寒沙;画幅构图巧妙:两只芦雁在寒沙芦苇间遥相呼应好像一对情侣,所画芦花、柔笔蓬松;芦叶以枯笔(墨竹法)画成隐约可见的寒沙,墨色枯淡。芦雁的造型准确,形态生动逼真;笔法苍润,墨中带糊,以泼墨而成,落线于笔墨之中;另外墨中带胶,使雁的造型更加深厚质朴,羽毛更加光洁亮丽。这种泼墨芦雁是顾公的革新创造。这种创造是植根于顾公对传统的继承之上的。先生的『画不可捨前人,而要得前人意』的绘画理论是与郑板桥的『必欲工而后能写意,非不工而遂能写意』的思想相一致的。正是由于很好地继承了中国画的传统,具备了深厚的写实技巧,先生才能脱笔底芦雁得以挥洒自如、泼墨淋漓地表现出来。

边寿民的艺术成就虽以画芦雁著称,但他的写意花鸟草虫等画也具有很高的艺术价值。先生于五十一岁时所作的《杂画册》里,包括《鳊鱼》、《螃蟹》、《草蛛》、《萱草》、《菊花》、《牡丹》、《虞美人》、《荷花》、《藕》等画幅,题材多样,表现手法各不相同。其中《鳊鱼》以没骨法画成,墨色淡淡自然,恰倒好处地表现出鳊鱼的体质感;借用几笔淡墨勾出鳊鱼的头部,形象生动;口部张开,穿一根柳条,这既使画面活泼生动,又富有生活气息;右上侧题诗一首,左侧题以箬间居士,下有顾公白文印。整幅画面虽然不大,但诗书画印一体,构图完整,不失为一幅佳作。如果说从这幅小画中我们可以看出顾公画芦雁以外的艺术成就的话,那么先生于五十二岁时所作的《白描花果小品》(现藏于扬州博物馆)则又从另一个方面展现了艺术家的才华。这些小品以淡墨干笔画成,很有些西方素描的味道。也许先生是受了当时已传入中国的西方绘画的影响。『他不去描写由于特定光线所造成的物体的明暗,而是从物态的体感和结构出发,既不采取西式之块面,也不完全采取中国工笔画的皴染方法,而是吸取传统山水画,以干笔淡墨稍事皴染,适可而止。惟外轮廓仍用传统的勾勒,只是线条明显减弱,并留大片空白,产生『淡而厚,实而清』的感觉。真可谓『惜墨如金』之作。』(李万才评《边寿民干笔花果小品》)这些瓜果小品,既有继承传统的成分,即造型比较真实自然,又有创新求变的表现,整体给人以质朴清新之美。这些小品也充分体现了顾公的『画不可捨前人,而要得前人志』的艺术观点。

也许很少有人知道,顾公最初以『文』闻名,工于诗词。先生于一七〇四年考取秀才之后,就同好友数人参加河下程氏的曲江文会,颇具盛名,被称为『曲江十子』之一;后与周白民、陆竹民成为好友,号为『淮上三民』。后来顾公画名日高,画名便掩住了文名,但先生从未放弃写诗作词,留下了许多优美佳作,主要收入《箬间书屋词稿》和《箬间老人题画集》中。这两本诗词集为研究先生的生活、创作、交游等留下了第一手的宝贵资料;而先生的诗词本身也具有很高的艺术性,他摒弃了那种无病呻吟、一味拼凑的填词游戏,植根于现实生活,言物抒情寄意,不加粉饰,是先生真切情怀的自然流露,尤其是题画诗词,即景生情,情景交融,似信手拈来,却让人感到清新含蓄,妙趣横生。这些诗词集中反映了顾公在文学方面的成就。

边寿民是一位才华横溢、《诗书画三绝》的艺术家是毋庸置疑的,他完全可以和《扬州八怪》中的任何一位名家相提并论。但为什么有关先生的记载、著录如此少见。就是今天,我们也必须承认对先生的研究是很不够的。我认为我们应该对有关先生的材料作进一步的研究、深掘,在中国美术史中还先生一个恰当的位置。

参考文献

1. 《扬州八怪年谱·边寿民年谱》 王中书 江苏美术出版社
2. 《扬州八怪诗文集》 江苏美术出版社
3. 《扬州八怪诗论集》 胡风编 陈奇 曹成 江苏美术出版社
4. 《边寿民》 丁爱农 上海人民出版社
5. 《边寿民干笔花果小品》 李万才 《美术研究》1983年第2期
6. 《边寿民的芦雁画》《扬州师院学报》 1983年第4期

目 录

一	花卉册之一		
二	花卉册之二		三二 芦雁册之十一
三	花卉册之三		三三 杂画册之一
四	花卉册之四		三四 杂画册之二
五	花卉册之五		三五 杂画册之三
六	花卉册之六		三六 杂画册之四
七	花卉册之七		三七 杂画册之五
八	花卉册之八		三八 杂画册之六
九	花卉芦雁册之一		三九 杂画册之七
一〇	花卉芦雁册之二		四〇 杂画册之八
一一	花卉芦雁册之三		四一 杂画册之九
一二	花卉芦雁册之四		四二 杂画册之十
一三	花卉芦雁册之五		
一四	花卉芦雁册之六		
一五	花卉芦雁册之七		
一六	花卉芦雁册之八		
一七	花卉芦雁册之九		
一八	花卉芦雁册之十		
一九	花卉芦雁册之十一		
二〇	花卉芦雁册之十二		
二一	芦雁册之一		
二二	芦雁册之二		
二三	芦雁册之三		
二四	芦雁册之四		
二五	芦雁册之五		
二六	芦雁册之六		
二七	芦雁册之七		
二八	芦雁册之八		
二九	芦雁册之九		
三〇	芦雁册之十		
三一	芦雁册之十一		

書畫

清
室
書
畫
印

嫩
滑
較
靈
更
雪
咽
清
柔
如
鐵
牙
系
甘
菜
試
枕
秋

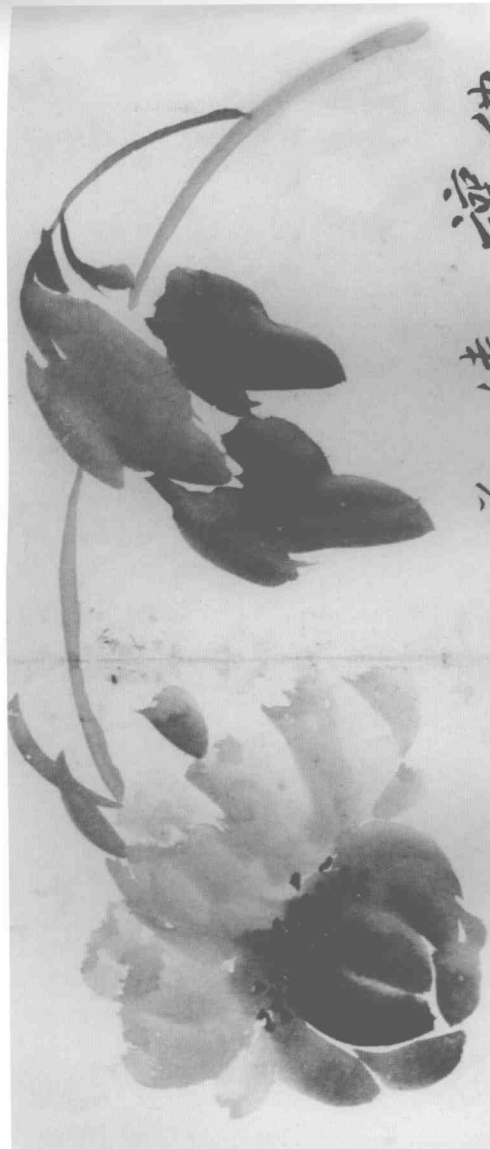
清
室
書
畫
印

清
室
書
畫
印

新學
於藕
一幅
藤
情
何
每
畫
師
原
物
插
有
通
真
物
態
是
水
鄉
人
筆
問
居
士

獨香穠
 牡丹壯讓
 名色潤王
 殿承和清
 葉芳泉眾
 公第邱踪
 媚賦鏡
 宮陽上
 年承天
 命牡丹
 相葉芳
 區壽邊

故園三徑

以幽叢

一夜公霜

瑞雪多

歸來天

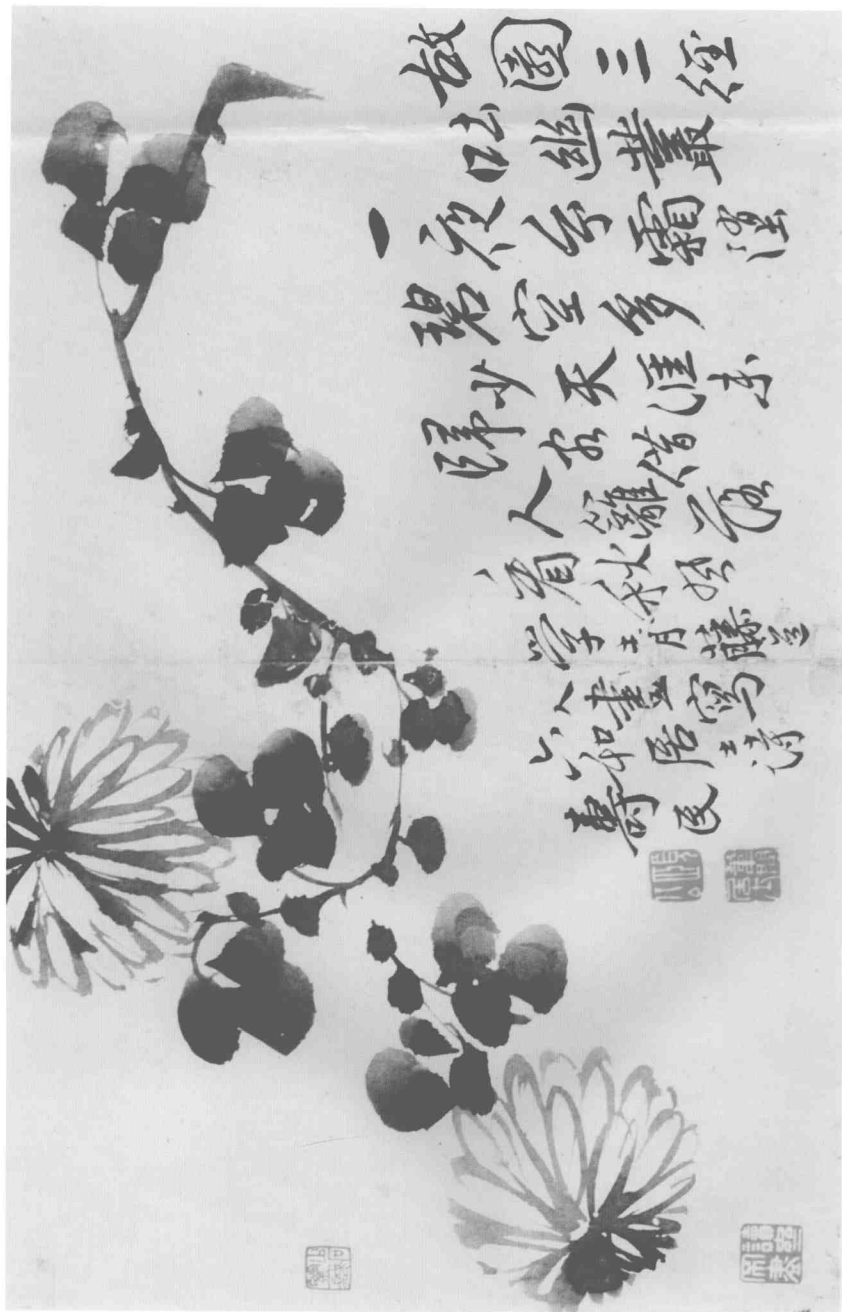
人離

看秋

學三月藤

八畫寫

壽民

蟹 稻

膏

方 (助)

靈

頭

酒

正

香

美

鮮

連日醉

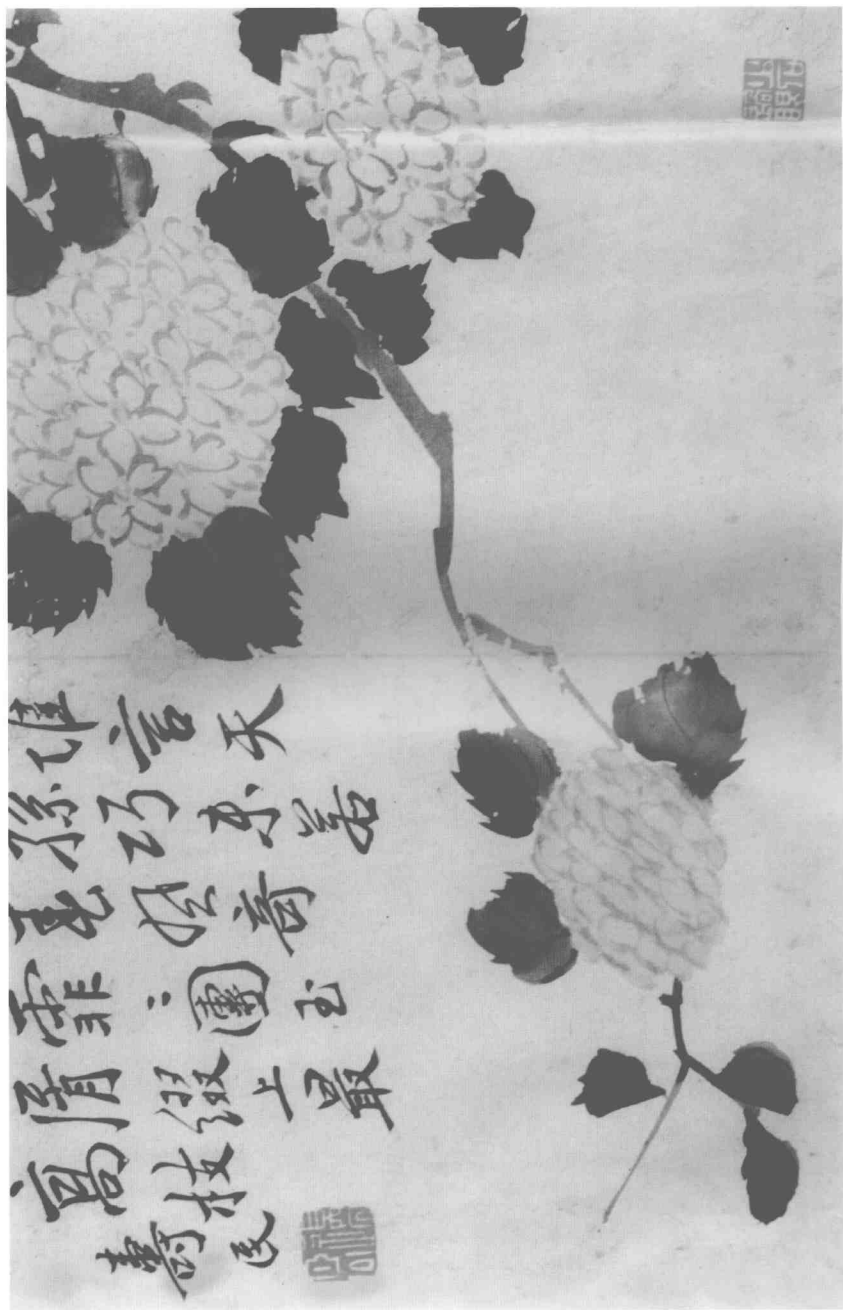
辜負

菊花

莫辜問

居士

越天越少
年不怕
秋早
寫此頌
陵願君
顏好

馬民

三
月
廿
四
日
畫

不
安
憤
霜
益
延
以
酸
中
比
岸

趨
發
凌
腹
寶
夜
同
菜
經
子
國
自
味
水
問
壽
長

三
月
廿
四
日
畫

破衣留稻啄
野田
正翅不位
爐
息
實
送

