

古代部分·三十

荣宝斋画谱

清·高凤翰绘

(一) 花 鸟

荣宝斋画谱

• 清 高 风 翰 绘
• (一) 花 鸟

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

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志和传统思想。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足以引为自豪的。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，都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统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，重审美程式造型；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』的营构方式；『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』、『抱残守缺』或『陈陈相因』都不益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，是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。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习方法而言，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、艺术格调和范本效果；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；按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、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，一般沿用著录成说。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。

荣宝斋出版社 一九九五年十月

高凤翰简介

高凤翰，生于清康熙二十二年（一六八三），卒于乾隆十三年（一七四八），字西园，号南村，晚号南阜老人，山东胶州（今胶县）人。寓居扬州。官至徽州绩溪知县。他性情豪放，能诗，工书画、篆刻、喜欢砚台，收藏达千余方，著有《砚史》一书。晚年（丁巳）病臂，以左手作书画，自号『后尚左生』，又号『丁巳残人』，是清代著名的左手书画家。他画的山水，纵逸不拘成法；花鸟画，笔致奔放，用色别致。与金农、郑板桥、李鱓、高翔等『扬州八怪』友情深厚，诗文书画往来密切，风格也相近，是扬州画派的重要成员之一。

四 味

[illegible]

序 言

袁杰

高凤翰（一六八三—一七四八），在家庭和师友的教育熏陶下，培养了多方面的文艺才能。其父曰恭，康熙年间举人。曾做过诸城和淄川县的教官，是一位有很高名望的学者。高凤翰自幼随父读书，对诗、书、画有浓厚的兴趣，少具异才，受到淄川诗人张历友的赏识，有『佳儿弱冠弄柔翰，笔情横扫千人军』的赞语。雍正五年（一七二七），他四十五岁时，以秀才举孝友端方科，考列一等，次年授安徽歙县县丞，后又任绩溪知县，官至泰州巡盐分司，为官有政声，能体察民情，曾作《捕蝗谣》、《苦灶行》等诗歌，揭露奸吏殃民的真实情况，陈说劳动人民的疾苦。乾隆元年（一七三六）官泰州巡盐分司时，因两淮转运使卢见曾案件牵累，被诬入狱，受尽折磨，后以无罪释放，但他的风痹病因此加重，次年（一七三七），五十五岁的高凤翰，右手完全病废。这对一位画家来说，是一个巨大的打击，但他并不气馁，立志改用左手作画写字，并感元人郑遂昌尚左的故事，更号『后尚左生』，又号『丁巳残人』等，策励自己。他性情豪放，重交游，喜欢收藏金石书画，精于鉴赏。尤好藏砚，多达千余方，大半自镌其铭。著有《砚史》、《南阜山人全集》等著述。去官后，长期侨居扬州，卖画为生，晚年贫病交迫，卒于三里河家园。

高凤翰的学识渊源，除少年受其父的影响外，早年与著名书画家张在辛、沈宗敬、王蓍等相友善。中年出任江南，眼界开阔，阅历丰富，书画艺术已具风格，他久寓扬州、苏州一带，同当时著名书画家金农、郑板桥、李鱓、李方膺及高翔等友情深厚，诗、文、书画往来密切，是扬州画派的重要成员之一。他的书画艺术，不仅继承了明代陈道复、徐渭及清初朱耷、石涛等优秀画家的现实主义绘画传统，而且注重写生，兴之所至，随笔挥洒，无不为人们所喜爱。晚年右手病废以后，不得已改用左手。在克服困难中，艰苦力学，并刻了一方印章，策励自己，曰『苦书生』，由于他在这种刻苦毅力的坚持下，在绘画艺术方面，不仅没有退后，反而大大地推进一步，取得了杰出的成就。其挚友郑板桥说：『西园……病废后，用左臂书，画更奇。』他在致友人信中说：『弟右手之废，其苦尤不胜言。近试以左腕代之，殊大有味，其生拗涩拙，有非右手所及。……弄笔一生，不可不知此味。……弟于此中实有所得，非作此吊诡不近人情之言也。』以此可以看出他在绘画艺术上的艰苦和他的经验体会。

高凤翰是具有多方面修养的画家，除少年受家庭影响外，中年以后，与『扬州八怪』等人友谊密切，加之他的刻苦钻研及多方面师友深醇的影响，使他将诗、书、画、印融为一炉，被世人称之诗、书、画为三绝，不是偶然的。

高凤翰的山水画，师法宋人，接近赵会穰、郭熙一派，并受到元人画法的影响，用笔放纵恣肆，苍劲老辣，纯以气胜，从而冲破院体末流刻板艳俗之弊，创立奇拗劲逸的新风格。如他画的《山水册》四幅，纸本，设色，分别画『柳园图意』、『弘济江天』、『西亭诗思』、『缘云苍雪』，末幅署有『甲寅』年款，说明此图作于雍正十二年（一七三四）高氏五十二岁。图中山石勾、点、染兼用，画树、房舍、丛竹和芭蕉兼工带写，笔法奔放沉着，雄浑之中又见静逸之气，不愧为高氏中年画佳作。高凤翰晚年的山水画，多为写意之作，笔墨简洁豪放老辣，意境真实感人。故清代著名书画评论家秦祖永在《桐阴论画》中评高凤翰的画云：『离奇超妙，脱尽笔墨畦径，曾见山水小幅，笔意纵逸殆宕，北宋雄浑之神，元人静逸之气，笔端兼擅其胜，盖其法备趣足，虽不规规于法，而实不离乎法也。』可为十分中肯之评。

高凤翰的花鸟画，奇逸得天趣不同流俗，与『扬州八怪』一脉相通。对花的写貌，构图新颖别致，绽开的花朵和欲放的蓓蕾，疏落有致，以水墨勾花点叶，花瓣赋彩。纯没骨法所绘花卉，随意点染，潇洒而凝重，不求艳丽，却是笔墨功夫，使画面增添一种洒脱不羁的气息。如故宫博物院藏《四季花卉图》，此图纸本，淡设色，画中自题：『乾隆丁巳春右手画，五年后左手题款……』丁巳为公元一七三七年，高氏五十五岁。作者以水墨略施淡彩画牡丹、荷花、菊花和梅花，杂插或放在瓶、盘、石桌上，叶之正反转折，枝之参差错落，花之层次、娇态，刻画得恰到好处。笔法放纵超逸，不拘成法，为高氏右手作画最晚的佳作。高凤翰晚年的花卉画，笔法圆劲淹润，更趋放逸。故清人秦祖永认为『西园画横涂竖抹，无不入妙』。同时他和当时许多花鸟画家一样，借物抒情，往往通过花鸟画创作，寄托自己的情感。他始终喜欢

描写荷花、牡丹、梅花、松、灵芝、水仙等物象。他早年一幅荷花自题：『汪汪淡泊，其君子之交情呼』，晚年一幅荷花题『岂知乱苇荒丛里，别有人间君子香』。他笔下的荷花形象，就是他心目中的『君子』形象。他的《牡丹图》笔酣墨饱，花叶茂盛，画上自题『幽香浥露醒还睡，艳魄笼烟淡转清。绝似西池初罢筵，玉栏倦倚许飞琼』，寄托了他对友人李颀臣的至诚深情。

高凤翰的诗，清新感人，寓意深远。其幼年诗学，即已为乡里前辈所称许，早为王士禛所称赞。如自叙云：『余诗从唐人入手，顾性独不甚深好，见放翁诗，遂一读不去手。此十余年来，大约与剑南一脉精神相跌宕耳。』得苏轼、陆游之遗，而又体切的人生，有异境，有妙境，是他的诗歌特色，有《南阜诗集》传世。

高凤翰的书法，也有很高的造诣，系从欧阳询、柳公权入手，后又上溯钟繇。隶书学衡方、鲁峻等碑，有着汉魏碑刻雄厚阔大的风格，行、草书圆劲飞动，神采奕奕。他的右手所作的书法，法度极为谨严，于精熟中见流利，久为士林推重。

高凤翰的篆刻，取法于秦汉印章，收藏达五千余方，又收藏明清名家制印，亦五千余，均各制有谱录。据说郑板桥在书画上用的不少印章，都出自高凤翰手制。

高凤翰生平还喜爱藏砚，制砚，铭砚的癖好。收砚一百六十五方，拓为砚图一百一十二幅，共四卷，图文并茂的作用，为时人珍重。绘画理论家张庚说他『性豪迈，不蓄一钱，嗜砚，收藏至千余，皆自铭，大半手琢，著有《砚史》。』

总之，在清代画坛上，高凤翰是一位富于革新的画家之一，他虽受徐渭和朱耷的影响，也有『扬州画派』的一般特色，但他的构思布局，笔法水墨，甚至画中的题诗和书跋，都有自己的格局和风趣。特别是左手作书画以后，笔墨更趋老辣奔放，用色别致，幅幅都有浓郁的艺术感染力，创造出具有倔强、坚韧、顽强生命力的形象，令人耳目一新。

一九九九年三月

袁杰 一九五九年生于海南岛，祖籍黑龙江省佳木斯市。一九八八年于北京师范大学哲学系夜大毕业。一九八一年始在故宫博物院，从事中国古代绘画的保管、鉴定及研究工作，曾任《海上名家绘画》、《清代宫廷绘画》副主编。现任故宫博物院馆员。

清不晚

秋夜

左之

五十二

年

张

张

白雲生門
見沈石田
有國何

模

主之
幅漫見
輕毫

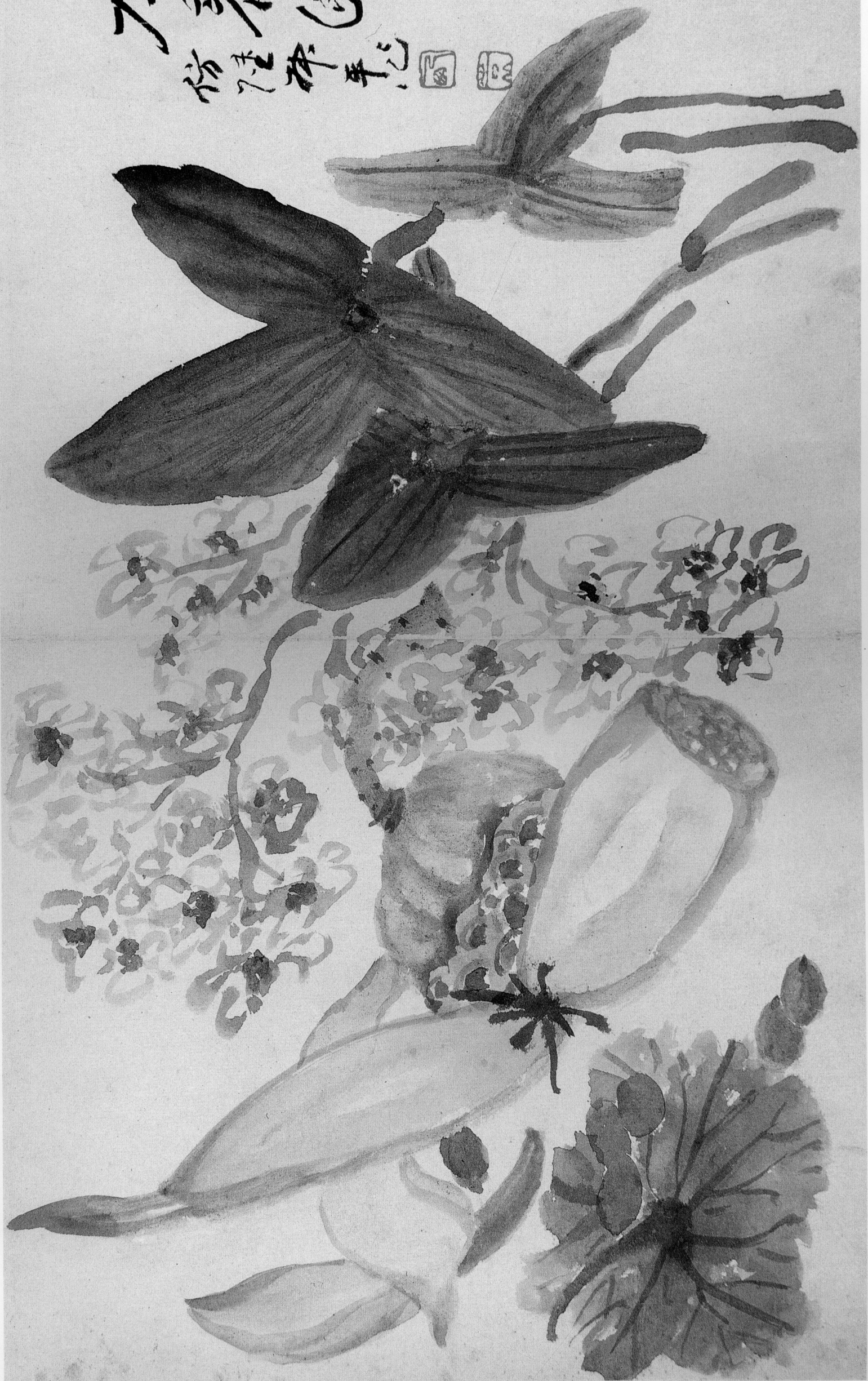
生之
模

何

水香圖

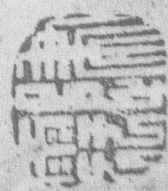
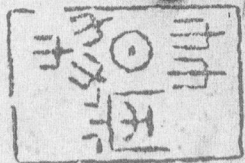
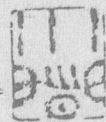
仿陸探微筆意

清秋

經書

張子

天香

經

一枝新绿

张若虚书

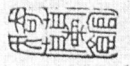
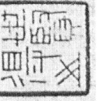

浮溪伯其君
子之文情好
以存陳氏事
花簡之筆以
歌言水家書

何國博作

余近復得陳白陽所畫荔枝一枝
永墨州成園最者凡收此暇仍之

王國棟記

