

古代部分·五十四

榮寶齋畫譜

清·羅聘繪

(二) 花卉山水

榮寶齋畫譜

• 清 罗 聘
• (一) 花卉山水

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

总编辑 邵宗远
副总编辑 王铁金
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. 54. 花鸟 / (清) 罗聘绘.
北京: 荣宝斋出版社, 2002.5

ISBN 7-5003-0603-2

I. 荣... II. 罗... III. 梅-花卉画-作品集-中国-清代 IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 027019 号

本册编者: 苏 峰

编辑出版发行:	荣宝斋出版社	邮政编码:	100735
地 址:	北京东城区北总布胡同 32 号		
制 版:	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	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，反映和凝聚了中华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、写意的审美分尉；绘画与文学联姻、诗书画印一体诗意境的再造；直写『胸中逸气』的文人笔墨；各种标准的门户宗派，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，积极地去临摹学习仿古代优秀作品，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；按范本宗旨尽可能附情附理相关内容，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。

罗聘简介

罗聘（一七三三——一七九九）字遵夫，号

两峰，别号花之寺僧、金牛山人、蓼洲渔父，衣云道人，竹叟等。正月初七生于扬州，祖籍安徽歙县呈坎村。罗聘兄弟五人，排行第四，乳名《喜》。家住扬州弥陀巷，以《朱草诗林》颜其居，又名《香叶草堂》。罗聘绘画多从构图的整体性出发，发挥绘画本身而不是书法的功能作创作效果，从构图形式美观律看，走向穿插交错的多元组合，寓杂多于统一的和谐，用笔淋漓尽致，变幻不拘。罗聘绘画达到了“画中有书意”、“画中有诗”的文人画的美学主体精神。

兼容并蓄 独辟蹊径——清代画家罗聘及其艺术 苏锋

罗聘(两峰)是生活在我国清乾隆、嘉庆时代的杰出画家,是“扬州八怪”这个艺术群体中的后起之秀。论年龄,当他还在幼年时,流寓扬州的其他几位前辈画家都已年近半百了。罗聘是位画路广,发展全面,个人艺术风格突出,堪称诗、书、画三绝的艺术家。他善交友、喜游历,淡泊名利,终身布衣,是“扬州八家”艺术之集大成者。

罗聘(一七三三——一七九九)字逵夫,号两峰,又号花之寺僧。祖籍安徽歙县呈坎村,生于扬州。善画人物、佛像、花果、山水,是金农的弟子。罗聘自幼聪敏过人,很早就显示出非凡的艺术才华。二十岁左右已广交当时扬州诗坛名流,经常与前辈名流“今”“我”讽咏,备受大家的赞赏。二十五岁正式拜金农为师。金农当时已是七十一岁的老人,是“扬州八家”这个艺术群体中的领袖人物,名满大江南北,金农在暮年收下这个后生为门人,足见金农对罗的赏识。罗聘天资聪慧,又加之勤学苦练,数年之后,尽得金农的艺术衣钵。罗聘对于学艺,没有门户之偏见,只要于己学业有利,广泛吸取各家各派的艺术营养,兼容并蓄,为己所用。上至宋元名家,下至当时诸师方同道的艺术成果,都是他学习研究的对象。二十岁左右,他已是誉满大江南北的知名画家了。

罗聘和其他艺术家一样,是位喜欢游历的人,从他的诗作记载的行踪来看,他的足迹遍布大江南北,曾沿着京杭大运河北上,三次进京。罗聘虽才华横溢,名中当时,但却常怀身无分文、过着“画笔压当世,寒饿犹难免”“频年作客,半世犹贫”的生活。“狂吟淡诗口,豪挟卖画钱,一食依石佛,只眼看青天。”是他当时生活的真实写照。罗聘虽处在乾嘉盛世时期,但由于清廷对汉族知识分子的歧视和高压政策,使得两峰对仕途心灰意冷,虽满腹经纶,却始终甘为一个布衣,抱节守志,不与清廷合作。

罗聘是一位全面发展的画家,他不但善画人物、花卉,而且山水画亦是同时期画家中的佼佼者。我们今天能见到的两峰山水画虽然不多,但从他传世的作品《剑阁图》(见《中国绘画史图录》,下册第五七一页)可以窥见其山水画的成就之高。此图纸本设色,虽巨幅不算太纵一〇一厘米,横二十七点一厘米但峻岭崇山,浑厚苍逸,给人以巨幅大壑之感。从技法、风格推新,他深得元王蒙之法;再从布局章法看,栈道横穿峻岭之间,迎面压来的山势,行旅中的车马、人物生动自然,又能看出来他受到北宋范宽《溪山行旅》的影响。罗聘为李真法之高,学习前人之刻岩,由此可见一斑。另外,两峰的《人物山水册》(见《中国绘画史图录》,下册第五七三页)是他人物、山水的合璧之作。其中第三幅画一茅亭横跨涧上,岸边秋树叶落纷纷,一派秋高气爽之景象。亭中一士人,目视前方,画面左上方题云:“白云忽自眉际出,黄叶乱飞衣上来,空庭久立忘无意,拦路溪风不放回。”“悲秋感事之情跃然纸上。另一幅画一茅屋隐于松涧之后,屋内二人对弈,题曰:“僧寮一局子丁丁,本欲忘机机反生,算尽苦心闻见绝,松无交影水无声。”清静的环境与人物表情,是作者当时心态的自然流露。由以上作品可看到罗聘山水人物画之深厚功底和对生活体验、观察之细微。

罗聘又是一位早熟的画家,作于乾隆二十五年(一七六〇,罗二十八岁)的《冬午睡图》“描写他的老师金农先生蕉林午睡的场面。此图以白描手法,形象地刻画出老人坐椅而睡的神态。古人云:‘取神造像,贵在阿堵’,而罗聘以二十八岁的年龄,敢从难处入手,写闭目午睡之面相,为恩师画像,足见其捕捉人物形神手段之高明及早年打下深厚扎实的绘画功底。作于乾隆二十六年(一七六一,罗二十九岁)的花卉蔬果册,作者以清新流畅的线条写出了四季花卉的神态。第一页画一枝婀娜多姿的垂色月季,并题云:‘莫轻折,上有刺,伤我手,不可治,从来花面事如此。’另一幅画藕一枝,又已切下三片,自题曰:‘今年池中藕,明年池中花,玲珑疑碧玉,一丈种仙家。’还有一幅画簪竹蔗秆,竹是带湿勾勒画成,双钩画法不同于郑板桥,而题款于右下角双钩竹竿之上,此种做法,可见板桥的影响。

罗聘是“扬州八家”中年龄最小者,他师从金农,但不存门户之见,对寓居扬州的其他前辈画家,虚心求教,吸收各家之长,补充自我。他的梅花学金农而不似老师,他从前辈画家李麟,李方膺以及宋元人那里广泛吸取艺术营养,形成自己的梅花风格,并在色彩上打破前人的模式,创立了“三色梅”(以三种不同色彩来表现梅的神态)。金农很欣赏自己学生的才华,曾赞道:“初仿余江路野梅,又学余人物番马,奇树桀石,

笔端聪明，无毫末之舛焉（冬心自写真题记）。吴穀人称赞他“活梅花于腕下”。他的妻子和家人也都是画梅的高手，时称“罗家梅派”。清代王小梅专仿两峰梅花，可见罗聘艺术造诣之深、影响之大。罗聘还是画兰竹的能手，他画兰竹，不但学老师金农，更学石涛、郑板桥和李鱣。他的代表作《湘潭秋意图》以奇特的斜对角构图，写出纤纤翠竹刺破青天，表现了翠竹旺盛的生命力。整幅画枝叶浓重，青翠欲滴，疏密层次分明，似秋风徐徐，凉意逼人。在以左下、右上斜线构图的同时，于右下角几笔兰草与左上角小丛竹叶相呼应，使画面在不稳中得到平衡，加强了秋风习习的感觉。

罗聘出生于扬州的官宦人家，其父罗愿溪是康熙五十年（一七一二）中试的武举人，叔父罗慎曾为乌程令。这在当时，是所谓的“正统”家庭，按理，罗聘应走仕途之路，即饱读“四书五经”通过科举制的阶梯，取得功名，步步登上仕途。然而，他从父辈官场遭遇中，看穿了红尘、官场之倾轧、险恶，使少年的两峰已望之却步。罗聘毅然走上艺术道路之时，虽有“扬州画派”多家前辈在先，然而，当时的艺术上所谓“正统派”势力，仍统领整个画坛。他们张口“四王吴恽”，闭口“新安、云林”。还是走“四王吴恽”所谓正统派路子；取法“扬州画派”前辈，是去迎合达官显贵，粉饰太平，还是做正统派艺术的叛逆者和革新者，罗聘大胆地选择了后者。

罗两峰的人物画以善画佛像和鬼趣图而闻名于世，人称奇才。他的人格与绘画格调皆高峻、古逸。王昶评其画佛“足与陈洪绶、崔丹颈项”。罗聘所作的《鬼趣图》讽世警俗，为当时和后世人所喜爱。

今天，我们学习和研究罗聘的艺术，应从罗聘的作品和艺术实践中得到借鉴与启示。首先，应看罗聘是如何对待中国优秀传统文化的。他生活在清代中期，当时画坛处在一片泥古不化的气氛中，他即尊重优秀传统，又不死守传统，做古人笔墨的奴隶。即使是对待他的恩师也是如此。他学金农艺术的精神和本质，而不是模仿老师的笔墨形式和艺术风格，也就是师其心而不是师其迹。其次罗聘在学习古人和前辈画家的绘画优秀遗产时，不存门户偏见，只要对自己有用的，不论其门户和宗派，广泛的学习和借鉴，做到能够多师，兼容并蓄。再次，是罗聘十分注重生活。他一生喜欢游历，交友与观察生活，是他出游的两大任务。从以上所举的几件作品来看，其中大部分作品是他从观察自然山川和生活感受中提炼出的作品，这些作品给人以生动、活泼、感人的艺术形象。他作画不是那种离不开前人画谱与范本的画家，而是把自己观察生活的真实感受，用自己的绘画语言记录下来，所以，罗聘的绘画作品才如此具有个性，如此生动感人。

四 張

一	花卉册之一
二	花卉册之二
三	花卉册之三
四	花卉册之四
五	花卉册之五
六	花卉册之六
七	花卉册之七
八	花卉册之八
九	花卉册之九
一〇	花卉册之十
一一	花卉册之十一
一二	花卉册之十二
一三	梅花册之一
一四	梅花册之二
一五	梅花册之三
一六	梅花册之四
一七	梅花册之五
一八	梅花册之六
一九	梅花册之七
二〇	梅花册之八
二一	梅花册之九
二二	梅花册之十
二三	人物山水册之一
二四	人物山水册之二
二五	人物山水册之三
二六	人物山水册之四
二七	人物山水册之五
二八	人物山水册之六
二九	人物山水册之七
三〇	人物山水册之八
三一	人物山水册之九

三三	人物山水冊之十
三三	人物山水冊之十一
三四	人物山水冊之十二
三五	山水花卉冊之一
三六	山水花卉冊之二
三七	山水花卉冊之三
三八	山水花卉冊之四
三九	山水花卉冊之五
四〇	山水花卉冊之六
四一	山水花卉冊之七
四二	山水花卉冊之八

初打春雷第一
 一聲滿山新
 筆玉枝三貫斗配
 黃花猪肉不問厨嫌
 閩老僧花之奇僧家作

石女嫁得

蒲家郎

朝：飲水

還休糧

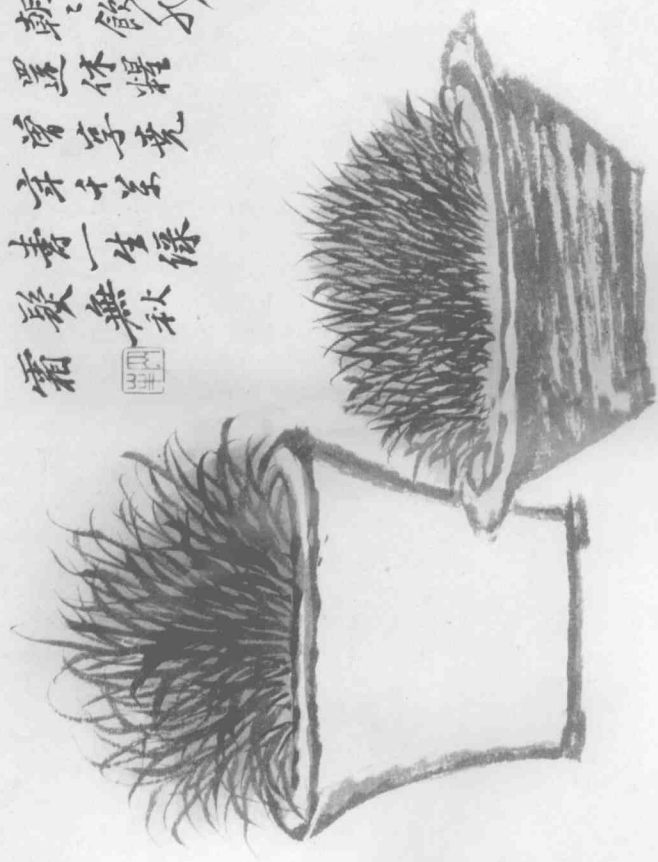
常享竟

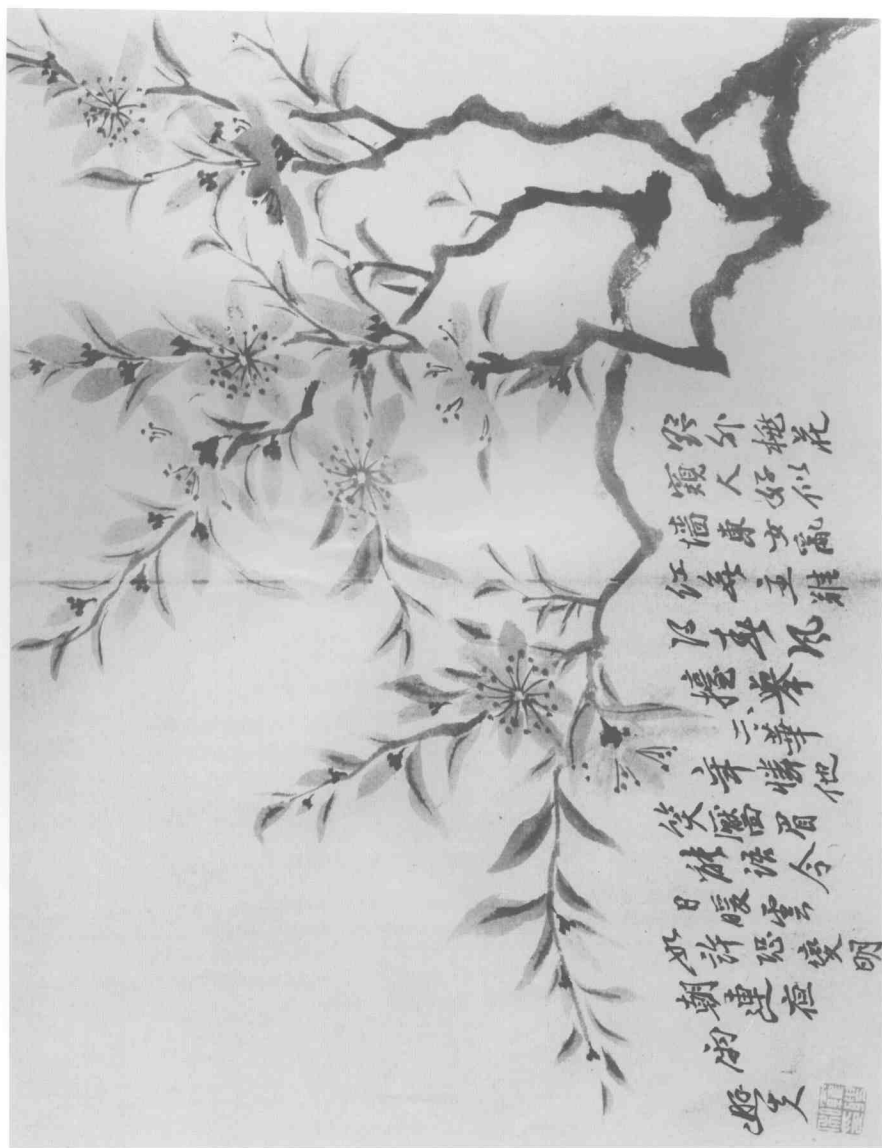
年千室

壽一生綠

髮無秋

霜

花魁外野
人好似
東家亂
紅梅立
羅風
擡舉
三華
年情他
笑當眉
能語令
日暖雲
如許恐
變明
朝連夜
雨
姮兒

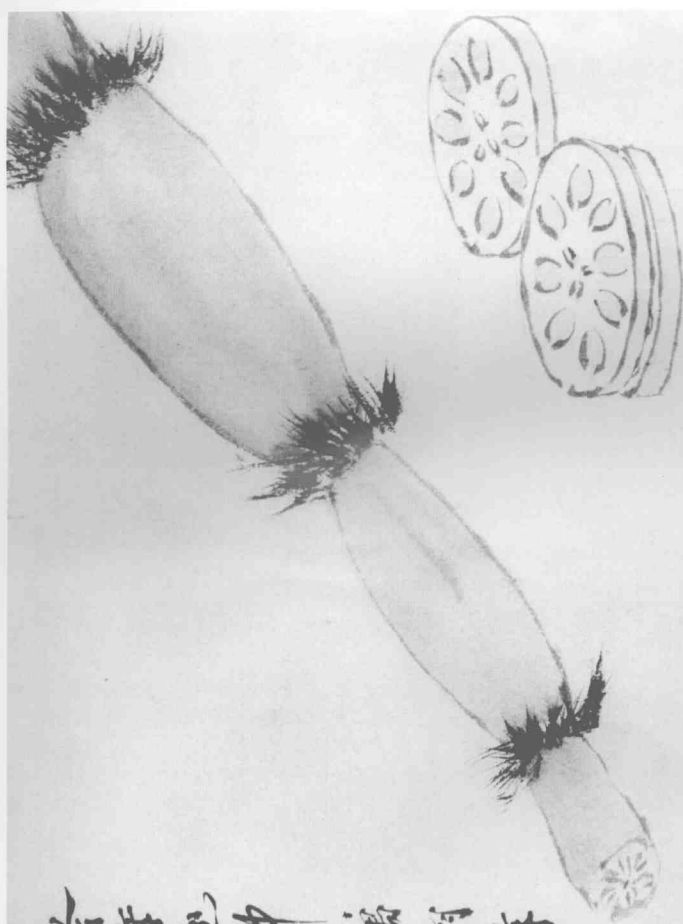
水仙

丁未歲

翁若水

者須得其法水仙字之
 態為妙筆之品藝齊居九十三號之北
 年見予想像寫之何敢乞詩家浪題其
 上物外風塵不與吾同烟火人品風和

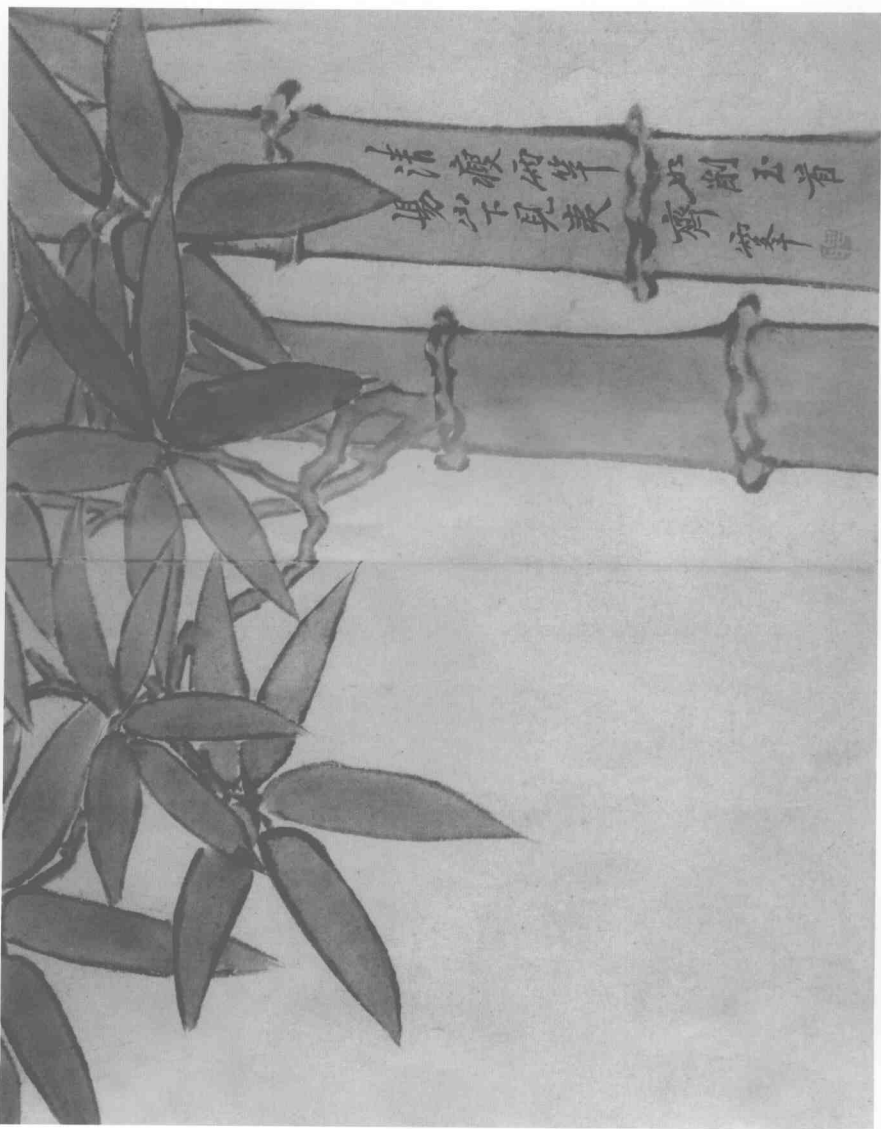

会意池中 蕭明子
 池中卷玲瓏 疑鑿玉
 文樞仙家
 遊友並題

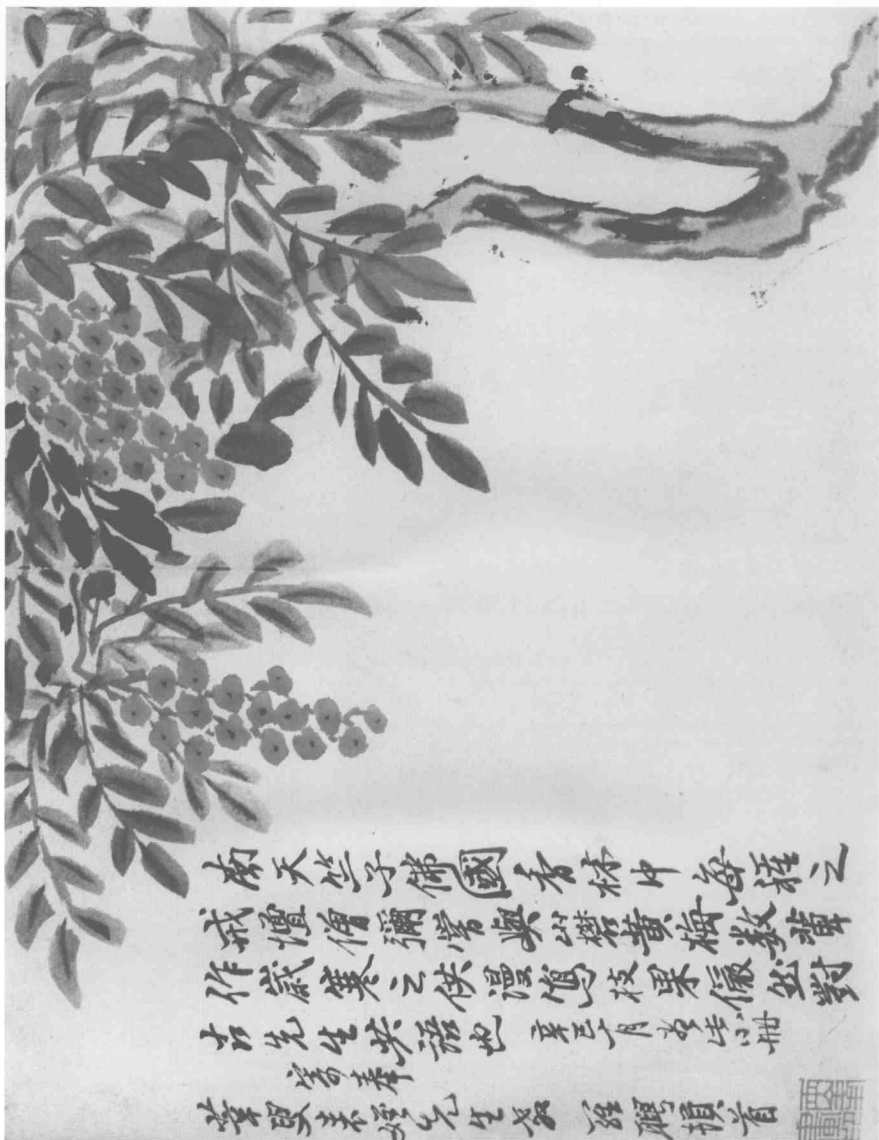

嬌黃初綻款題詩書自金毫
 有新墨記得玉人在病較道
 你曉來厭穠時
 庚子年春月
 古第一國畫堂品畫
 之
 巡天

清瘦所生
易下見衰

如削玉首
齊寧

南天竺子佛國香林中每語之
戒壇僧彌常與公磨黃梅數輩
作歲寒之供溫飽為枝果儼然對
石先生共語也 辛丑三月廿五日
常奉
章與末姪先生公 經聘損首

十八公

朱草詩林中人畫

