

恽寿平

历代名家册页

浙江人民美术出版社

历代名家册页

恽寿平

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代名家册页. 恽寿平 / 《历代名家册页》编委会
编. — 杭州: 浙江人民美术出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-5340-3514-2

I. ①历… II. ①恽… III. 山水画—作品集—中国—清代②花鸟画—作品集—中国—清代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第139203号

《历代名家册页》丛书编委会

杨瑾楠 韩亚明 吴大红 张 桐
翁志丹 彭 德 金 纳 王诗婕
水 明 杨海平 金光远

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 黄 静
责任印制: 陈柏荣

历代名家册页 恽寿平

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)
经 销 全国各地新华书店
制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司
版 次 2013年6月第1版·第1次印刷
开 本 889mm×1194mm 1/12
印 张 4
印 数 0,001-2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3514-2
定 价 35.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

历代名家册页

恽寿平

浙江人民美术出版社

传自然之精髓 达自然之大道

——简述恽寿平绘画艺术

吴大红

恽寿平（1633—1690），原名格，字惟大，一字寿平，后以字行，更字正叔，号南田，别号东园草衣、南国余民、白云外史等。江苏常州武进人。父为复社成员，幼年曾随父参加抗清战争。清顺治五年（1648），清军攻占建宁，他与父失散并俘，此时年仅15岁。父子历经坎坷，相隔五年才得团圆，被传为佳话。

恽寿平是中国画坛之俊杰，与王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历并称“清初六大家”。恽寿平擅长画山水，尤以写生花卉蜚声画坛，创“没骨花”派，为“常州画派”创始人。恽寿平亦长诗、书，有“南田三绝”之誉。恽寿平的绘画，突显在其写生花卉画方面，画风清新细丽，淡雅秀逸，所画题材广泛，形象真实传神，以秀润的笔墨和设色，创立了“清如水碧，洁如霜露”的“没骨花”法。

“没骨花”之渊源，可追溯到五代徐熙之“落墨花”。徐熙为南唐隐士，作画略施杂彩，色不碍墨（落墨花）；与徐熙同时代的西蜀宫廷画师黄筌勾勒填彩，富丽一派，他们的画风分别被称作“黄家富贵，徐熙野逸”。黄氏一派经宋代画院大力提倡，一时成为花鸟画的主流，徐熙“落墨花”派受到冷落，继起者惟赵昌最著，后经徐熙之孙徐崇嗣改制，纯用色彩晕染，开创了“没骨法”，始立足画院。自南宋出现水墨花鸟画，经元、明至清初大开水墨大写意新风。而“没骨法”作为花卉画传统之一，却无人传习。为继起这一画法，恽寿平酌论古今，以徐崇嗣为归，“一洗时习，独开生面”，为写生花卉开启了新途径。

恽寿平曾云：“余与唐匹士（唐宇光）研思写生，每论黄筌过于工丽，赵昌未脱刻划，徐熙无径辙可得，殆难取则，惟当精求没骨，酌论古今，参之造化以为损益。”这不啻是其研究宋人没骨法、开创常州画派之“宣言”。他又在自己的《花卉图》中题道：“自张僧繇创有没骨山水，至北宋徐崇嗣，以没骨法写生，皆称绘苑奇制，炳赫古今。没骨山水，后世间有能者，写生一路，遂如《广陵散》矣。余欲兼宗其法，拟议神明，尤然面墙，从此仰钻先匠，覃思十年，庶几其有得也。”恽寿平追随的是徐崇嗣的没骨法，着眼于“浅色淡运”，“寓精工之理”，“不伤巧饰”。这一画法的出现，使画坛为之一震。

纵观恽寿平没骨花卉画作品，大致分为早、中、晚三个时期。

早期：恽寿平画“没骨花”始于何时，未有记载。约在40岁以前，以工整严谨为主体，未脱工笔画细腻的渲染，只是已脱去轮廓线。此时的创作重形、重色，仍以宋人格法为核心，尚未充分体现“没骨”体裁的画风。

中期：约40—50岁，这一时期，用笔清劲秀逸，设色沉着而光彩夺目，沉厚而不郁结，合于自然而高于自然，没骨画风已形成。

晚期：约50岁以后，画风趋向清逸淡雅，技法炉火纯青，手法灵变，笔法生动潇洒，作画抒情达意，“以极似求不似”，信手拈来，随意点染，意境高蹈，风貌突显。如《蓼汀鱼藻图》轴是其晚年代表作。

由于花卉画声名卓然，恽寿平的山水画成就为其所掩。他一生创作了大量山水画作品，上溯晋、唐、五代、宋、元、明代各家，重点取法“元四家”、高克恭、赵孟頫及明代沈周、文徵明、唐寅等文人画家，即所谓“南宗”一路，但又不排除“北宗”之长处。他众多名曰拟古的山水画作品，实际上假古人之名或藉古人笔意，表达己趣，亦或受真山水之启迪，激发了创作灵感。如仿赵孟頫《红霞秋霁图》即如此。他的山水画大多是游历所见，如《灵岩山图》卷、《湖山小景图》轴等。恽寿平的山水画大多寄寓着自己脱尘离俗、高洁傲世的情操，有的则暗示自己的身世际遇或生活的理想之境。

相传恽寿平见王石谷，曾云：“两贤不相下，君将以此（山水）擅天下名，吾何为事此，乃作写生。”恽寿平耻为天下第二，让步石谷实为谦语，其山水作品，清秀超逸，气味隽雅，有胜石谷。方薰云：“恽南田、吴渔山力量不如石谷大，逸笔高韵特为过之。”钱杜云：“南田用淡青绿，风致萧散，似赵大年，胜石谷多矣，之趣为六大家中第一。”近人郑午昌云：“恽寿平一丘一壑，超逸高妙，不染纤尘，其气味之隽雅，实胜石谷。”黄宾虹亦云：“南田山水浸淫宋元诸家，得其精蕴，每以荒率中

见秀润之致，逸蕴天成，非石谷所能及。”恽寿平山水画的造诣，从诸家激赏之言已然分明。

恽寿平又擅书法、诗文，其书法取历代书家之长，书风圆润清劲，开阔灵动。其画跋的书风，与他舒展、醇厚、清新、秀逸的绘画风格相得益彰。他的诗文受家学影响，为“毗陵八骏”之首，著有《瓯香馆集》。顾祖禹在《瓯香馆集》原序中，言其诗歌“出入骚雅，上下三唐，大多匠心别造之作，不傍离落，不拾锱钉，吐纳六合，俯仰今夕，浑雄隽拔而沉痛。三闾之忧愤乎？柴桑之感叹乎？杜陵之悲怨乎？”，将他的诗与屈原、陶渊明、杜甫诗歌相较。如他在《梅花图》中自题道：“古梅如高士，坚贞骨不媚。一岁一小劫，春风醒其睡”，以此来寓意自己人品的高尚与坚毅。又如画菊题云：“独向篱边把秋色，谁知我意在南山”，表露其品性孤高之意，如此畅怀言志之诗，着实高士情怀。

作画求“逸”，是恽寿平一生创作实践之追求。自南宋、元代以来，绘画品评中“逸”被列为首位，然他对逸格有独到之见解，如“高逸一种，盖欲脱尽纵横习气，淡然天真，所谓无意为文乃佳，故逸品置神品之上”；“不落畦径谓之士气，不入时趋谓之逸格”等。恽寿平反复强调逸格，正是针对当时画坛一味摹古或纵横习气的时弊而发。

精研古法又重写生，是恽寿平绘画成就之关键，探理践行，终身不辍。在师传统方面，取长舍短，不入时弊，如他所言：“后世士大夫追风效慕，纵意点笔辄相矜高，或放于甜邪，或流为狂肆，神明既尽，古趣亦忘。南田厌此波靡亟欲洗之……”明确提出了向古人学习的态度。他曾写道：“出入风雨，卷舒苍翠，走造化于毫端，可以晒洪谷、笑范宽、醉骂马远诸人矣！”表明其对古法和造化的正确认识。

恽寿平又精研笔墨和设色，他曾言：“书无点，不可以言书，画无笔墨，不可以言画。”又言：“有笔有墨谓之画，有韵有趣谓之笔墨，潇洒风流谓之韵，尽变穷奇谓之趣。”而画之趣从何来？其云：“笔墨本无情，不可使运笔墨者无情，作画在摄情，不可使鉴画者不生情。”他的绘画皆因笔墨而精妙。在设色方面，他言道：“前人用色有沉厚者，有淡逸者，其创制损益出奇无方，不执定法。大抵浓丽过之，则风神不爽气韵肃然，惟有淡逸不入轻浮，沉厚而不郁滞，傅染愈新，光晖愈古，乃为极致。”无不是其实践的总结。

本册所选的山水花卉画图册，均为恽寿平臻熟的画风。在山水图册部分，恽寿平大多题有拟某某古人之言，实为假借古人笔法，表达己意。如无锡市博物馆藏《山水图册》（共十帧），据画中自题，分别仿荆董、米家父子、赵松雪等画家。在其第一帧里题有“得之米家父子”，此图运用米氏大浑点笔墨特点，描绘江南山水，用笔简约沉厚，水墨淋漓，画面章法传统修养极高，但情真意切，又显然写生而来，应是“外师造化，中得心源”之杰作。如苏州博物馆藏《山水花卉图》（共十二帧）第五帧，笔法苍润，用墨浅淡，两松墨色略深，虽层次简约却意境深远。集大成之表现和脱尘离俗的意境，是我们向恽寿平学习的重点。本册花卉画部分，多为恽寿平没骨花卉写生作品，其表现主要分两类：一类花的画法近似工笔画法，如《山水花卉图》之六，此图为设色牡丹，铅粉涂花，复以胭脂染瓣，花的部分刻画细腻，叶为点叶而成。另一类为方薰所说“粉笔带脂，点后复加以染色足之”之特点，如《山水花卉图》之八的桃花，画法为点花点叶，复加染花即成。

恽寿平清新秀逸的画风，深受世人喜爱，当时大江南北就有“家家南田，户户正叔”之传颂，尤其在花卉画方面，追慕仿效者众多，如华岳、蒋廷锡、邹一桂、吴湖帆、陆抑非等画坛大家深受其影响。但是，对其用笔的清劲不弱，设色的淡逸不薄、沉厚不郁，韵致含蓄而不拘，光彩而不华靡的高逸画风，不解其意者亦不乏其人，之中往往虚求其表，浓艳成风，形成“脂粉华靡之态”，成为“常州派”末流的致命弱点。恽寿平绘画的高逸，自是仰其学养、人品和阅历，又道法自然，心性合乎天地本真，方能“传自然之精华，达自然之大道”。以此明鉴，提醒后学是为必要。

雲海浩蕩得之米家父子
也庚戌春雨中在見山堂畫

山水图册之一
纸本设色
26cm x 19cm
无锡市博物馆藏

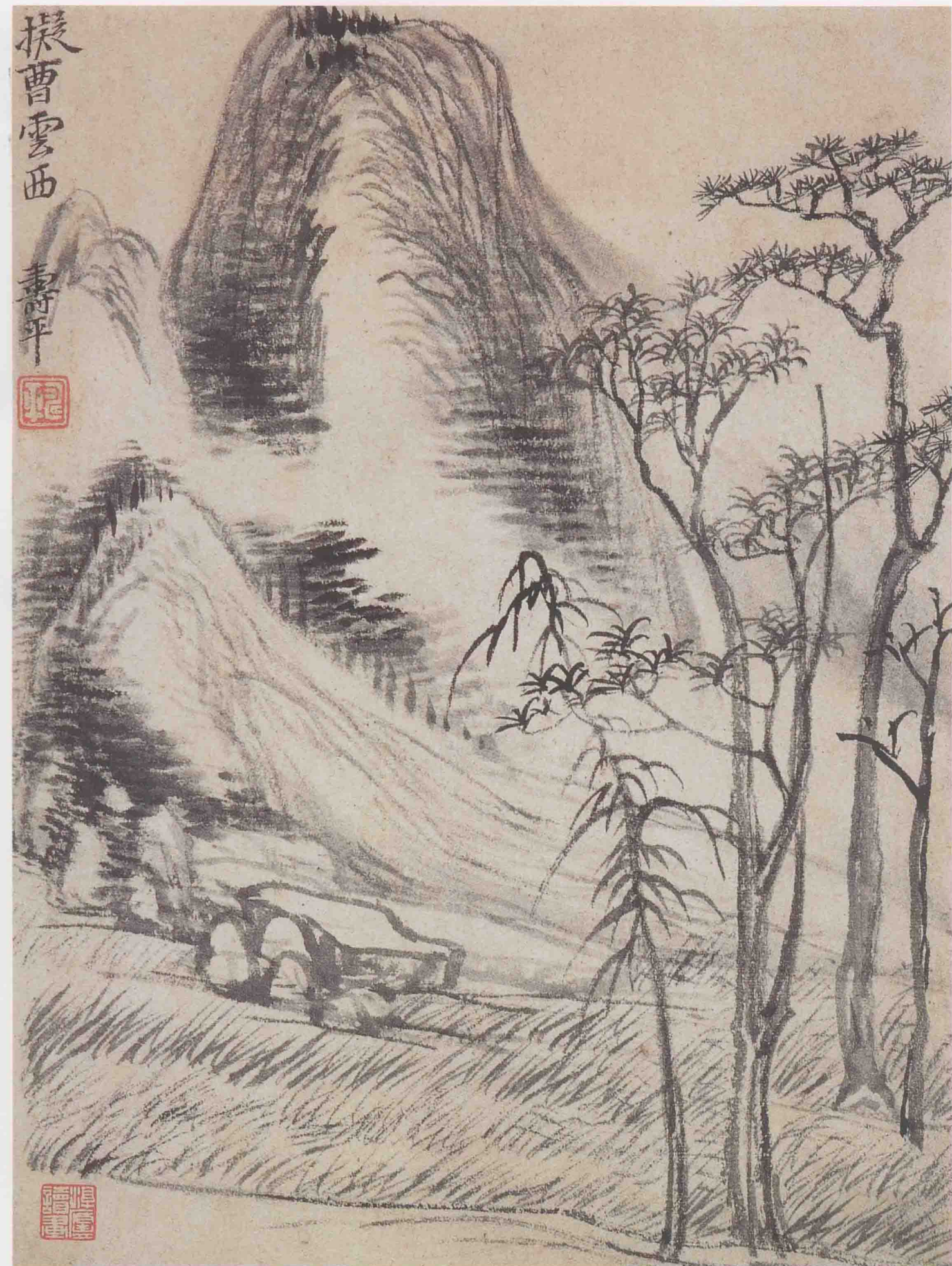

松雪漁隱圖

山水图册之二
纸本设色
26cm x 19cm
无锡市博物馆藏

山水图册之三
纸本设色
26cm×19cm
无锡市博物馆藏

山水图册之四
纸本设色
26cm×19cm
无锡市博物馆藏

子久
天池
石壁
意

山水图册之五
纸本设色
26cm x 19cm
无锡市博物馆藏

近見神明秋山蕭寺大幀
略撫其法

山水图册之六
纸本设色
26cm×19cm
无锡市博物馆藏

草樹蒼堂雲霧間
小橋孤艇荻蘆灣
分明識得沿溪路
不記曾游夏山

壽平

在維揚觀宋人畫冊記七種

一峰天
沈石壁

山水图册之二
金笺墨笔
23.5cm×21cm
上海博物馆藏

雲過樹無痕忽見
翠微濕初從滄洲來
又向丹崖入

米芾兒

山水图册之三
金笺墨笔
23.5cm×21cm
上海博物馆藏

竹趣

倣柯敬仲

山水图册之四
金箋墨笔
23.5cm×21cm
上海博物馆藏

荒林石壁
學陳秋水

山水图册之五
金箋墨笔
23.5cm x 21cm
上海博物馆藏