

华 品

历代名家册页

浙江人民美术出版社

历代名家册页

华 岳

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

历代名家册页. 华岳 / 《历代名家册页》编委会编
— 杭州 : 浙江人民美术出版社, 2013. 4
ISBN 978-7-5340-3486-2

I. ①历… II. ①历… III. ①中国画—作品集—中国—清代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第063160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 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 华 岳

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4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 978-7-5340-3486-2

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

华 岳

浙江人民美术出版社

领导标新 穷神之变

——浅析华岳的艺术特质

杨瑾楠

华岳（1682—1756），字秋岳，号新罗山人、离垢居士。福建上杭人。华岳工诗书画，世有“三绝”之美誉，是清代著名画家。华岳幼时曾就学于蒙馆，后因家贫失学，在造纸作坊当学徒，又于民间画壁画，游历间练就了一定的技艺。之后华岳离乡漂泊，辗转于杭州、扬州等地，鬻画为生。

华岳少小离乡后流寓杭州，期间结识了不少诗书满腹的文人学士，如厉鹗、蒋雪樵、吴石仓、徐逢吉等等。这些文士安贫守道的品性对华岳影响深远，他自始发愤治学，潜心书画诗文，友人述其“壮年苦读书，句多奇拔。近益好学，长歌短吟，无不入妙”，厉鹗亦以“萧寥烟鹤姿”来刻画华岳的风姿。至于恽格、郑岱等人，亦成为华岳的至交画友，对其艺术风貌的形成有着重大影响。华岳青壮年时在杭州得到很好的历练，晚年亦归居杭州旧宅“解弢馆”，沉潜于艺术中不断求索，直至逝世。

华岳一生侨居扬州的时日甚多，他与“八怪”中的金农、李鱓、高翔、郑板桥，以及丁皋、李志然、许滨等扬州书画家均交好，其中，华岳尤引金农为知己，二人常以诗作酬赠。与众友人的切磋、酬答必然大大提升华岳的艺术素养。此外，华岳亦与扬州艺术家的赞助者交好，如酷爱艺术的盐商马氏兄弟。

与同时代的正统派相比，扬州画家着重个性化的表达突破了传统的审美界限。恰因扬州远离宫苑，更不易为僵化的艺术风气所束缚。扬州文人画家的作品呈现出不合传统的特征，即张扬个性，癫、狂、痴、怪，无不臻极，这个群体便被世人目之为“扬州八怪”，其数目不拘于八，亦可称为扬州画派。简言之，扬州画派属于当时画坛革新的新生力量，既沿袭先代文人画家着重个性的脉络发展，又能适应商品化市场的节奏，使适宜挥洒应酬的写意画在笔墨、布局、诗文题跋、钤印等方面形成重要的程式，成为封建社会后期绘画创作的主流。该画派出奇制胜，对许多题材进行大胆的变形和开拓，突破写意传统，为中国画发展注入活力，为海上画派的出现做好充足的技术及思想准备，乃承前启后的重要力量。

在风格各异的众多扬州画家中，华岳当属其中的佼佼者。他兼擅花鸟、人物、山水诸科，画材广泛，笔致萧散跌宕，闲逸而富有生趣，雅俗共赏。华岳的花鸟画成就最为世人瞩目，可与恽格相提并论，被认为是代表传统花鸟画风的最后一位大师，对扬州以外乃至后代的花鸟画发展均有相当大的贡献。但后学者亦须注意，华岳之画除了具备深厚的传统功夫，更有其领导标新之处。

华岳远师李公麟笔法，近法陈洪绶、恽格的笔墨设色，此三位大师的画风均工谨有逸致，华岳亦深谙其中法门，颇得前人风神。他师承古法，又能不囿于他人门户，于工谨细致中兼具写意，笔墨遒劲圆韧又沉着空灵，格局远超恽格之类的柔美温存。华岳善作巨幅大幛，纵逸跌宕，运用笔墨来表达他对生活的见解，别开生面，秦祖永在《桐阴论画》中便评华氏画作“诚如空谷之音”。而其册页小品构图，或灵巧幽美，或跌宕生动，在笔墨设色上干笔与湿笔结合、水色与石色争辉，呈现出秀逸凝练、清新淡雅的艺术特色。

值得一提的是华岳花鸟画的置陈布势之法。华岳花鸟画构图不喜充斥满幅，而以疏朗取胜。典型的构图便是将刻画的主体置于画幅的一边或半角，取静谧之态，如《丛菊》一帧；或者分设于画面的两端，如上下、左右或对角线上，将物象处理得回环往复，求跌宕之姿，情致旁出，譬如《海棠禽兔图》中的山鹊与黑兔、《喃喃软语迎风斜》中的双燕，又如《华阴乳犬》中的白猫与乳犬等。

华岳所作人物画，注重刻画心理活动，形象鲜明。他擅长以文学典故、历史题材、民间风俗、神话传说入画，尤其钟爱高士

隐者一类的题材，若作仕女画则务必使其赏心悦目。此外，他又能以现实生活中的见闻入画，饶有朴实生鲜之气息，如《村学图》、《闻听说旧图》、《寒驼残雪图》等等。华岳人物画笔法大致分三类：一是法李公麟及其他宋明的早期画作，造型稳妥，用笔工谨扎实；二是仿陈洪绶及其传派的中晚年作品，人物造型略为夸张，衣纹排叠，带有一定的装饰性；三是自成一家的简笔画，用笔有如兰叶描，秀逸洒脱。华岳在设色上尤见匠心，素以石色、水色相合，便营造出一派明净温婉，绝不媚俗；但亦能大胆造境，如《天山积雪》一图，以一袭古艳的朱笔点破空明澄净的冰雪世界，使人不得不为之击节。

华岳的山水画存世虽少，造诣却极高。厉鹗曾比之曰：“华君墨戏今倪瓒，下笔烟云互凌乱”，这并非挚友的体己词，华岳画作堪担此誉。

华岳性爱山水，每至幽处，竟日忘归。其一生游历，既有北国景致、塞外风光、中原名山大川，也遍游江浙及南国山水，眼界开阔，胸襟中自有高华境界，吟咏出诸多瑰丽词章，更创作出许多优秀画作。华岳山水画遍习诸家笔致，无关门户之见，更成一家之法，删繁就简，以虚求实，奇丽且肖。其巨幅山水作品大体有细笔与粗笔两种风貌，细笔画如《万壑松风图》、《深山客话图》，峻拔秀逸，而粗笔一脉大体散逸洒落，取材选景丰富自由，能在通本册页中做到页页造境不同、情势各异。即便于册页小幅中寥寥几笔，虽似不经意但却恰如其分，增删均不可，恣肆松秀，且满幅沾染诗意。《爱日吟庐书画续录》中就如此评述华岳的状物之态：“笔有主宾，宾可删，主不可删。其宾笔亦间有不可删者，则主笔之顿挫及一披一拂，皴擦渲染之中皆有作用，始能尽其态。唐宋密求之，元明疏以求之，然过疏则失真。新罗斟酌其间，费无限苦心，乃臻斯绝诣，观者幸勿以寥寥数笔薄之可也。”

画以逸胜，乃华岳绘画的特点，其笔致隽妙冲淡，婀娜又不失刚健，画境深远。其造境之独绝，除了技艺高超之外，亦缘于华岳本人的文采、学术，其书画之妙一如其诗，清妙明净。华岳文质双修，远超畦畛之外，实现了其年少时的抱负：“笔尖刷却世间尘，能使江山面目新。”

华岳对后世影响深远，时人赞颂华岳：“空中有画，着处无痕……化俗为雅，写生即生；寓疏于繁，不古而古。世第羨其超脱，人鲜测其高深。”华岳疏宕轻灵的画风受到了世人的追捧，在其身后，私淑者与日俱增，许多画师甚至以仿新罗山人来标榜自身，“法新罗山人”成为一种风气。实际上，华岳对画坛的影响并不止于笔墨的层面，更有其革新精神。

这种精神惠及后代，举例可见海上画派的任渭长、任颐、赵之谦、吴昌硕、钱吉生、虚谷，再如近代的陈师曾、齐白石、徐悲鸿、潘天寿等等，均在某些层面上获益于华岳及扬州画派诸人。虚谷常在自己作品中题写“仿新罗山人”或“仿解弢馆”，“解弢”乃华岳的晚号，出自《庄子·知北游》，其寓意在于解除一切束缚与烦恼。而虚谷与华岳画风各异，虚谷清迈而华岳灵巧，可知虚谷的题仿之意实指华岳在精神层面的启示意义，即破除陈腐的泥古之风，师古而不泥古，更提倡艺术上的个性化表现与大胆创新。

华岳一生有感岁月矢流、光景堪惜，故而修习严谨、笔耕不辍，且眼界开阔，自谓：“但能用我法，孰与古人量。”先人神完志固，能播世丰古趣，后学亦当勤勉力追。

山頭有屋不如笠坐看捲雨
 過湖南還我青天只呼
 吸我終到此即知銀蛇石
 虎爭溪奇泉裏添香更
 添雪石邊如曲復如吹笛人
 寐三斷雲吟歌吹不明知是
 誰祇應山下貞孃出風雨
 關時來乞詩

雨從西山來
 雲從太湖
 起生雨生雲
 風滿樓青
 天之色如沉
 水古木千
 章共一巖
 電光裂入
 瓦縫明閣
 鈴語急片
 時恐落葉
 欲代雷轟
 斜雨橫
 侵紆衣濕

山水图册之一
 纸本设色
 24cm x 16.4cm
 广东省博物馆藏

棘路何
 時翦投
 林興未
 慳孤雲
 封石戶
 嚶鳥導
 關壁掖
 斜陽立
 巖招逋
 客還莫
 將塵市
 意容易
 答空山

已酉秋日
 寫於講
 齋書舍
 東園生

山水图册之二
 纸本设色
 24cm × 16.4cm
 广东省博物馆藏

凌晨曳屣策壘巘貯雲多
流水看人靜微風帶鳥過磴穿
山骨巧葉改樹類酡目刮峰皆異
竅虛籟盡和浮杯依石醉倚簞
納泉歌桂魂扶颺冷松痕染月皤
何能泛五嶽矢寐此槃阿

山水图册之三
纸本设色
24cm×16.4cm
广东省博物馆藏

雲心峰意兩與：只許看人
靜聽：到烟銷諸色淨於今
終見故山青

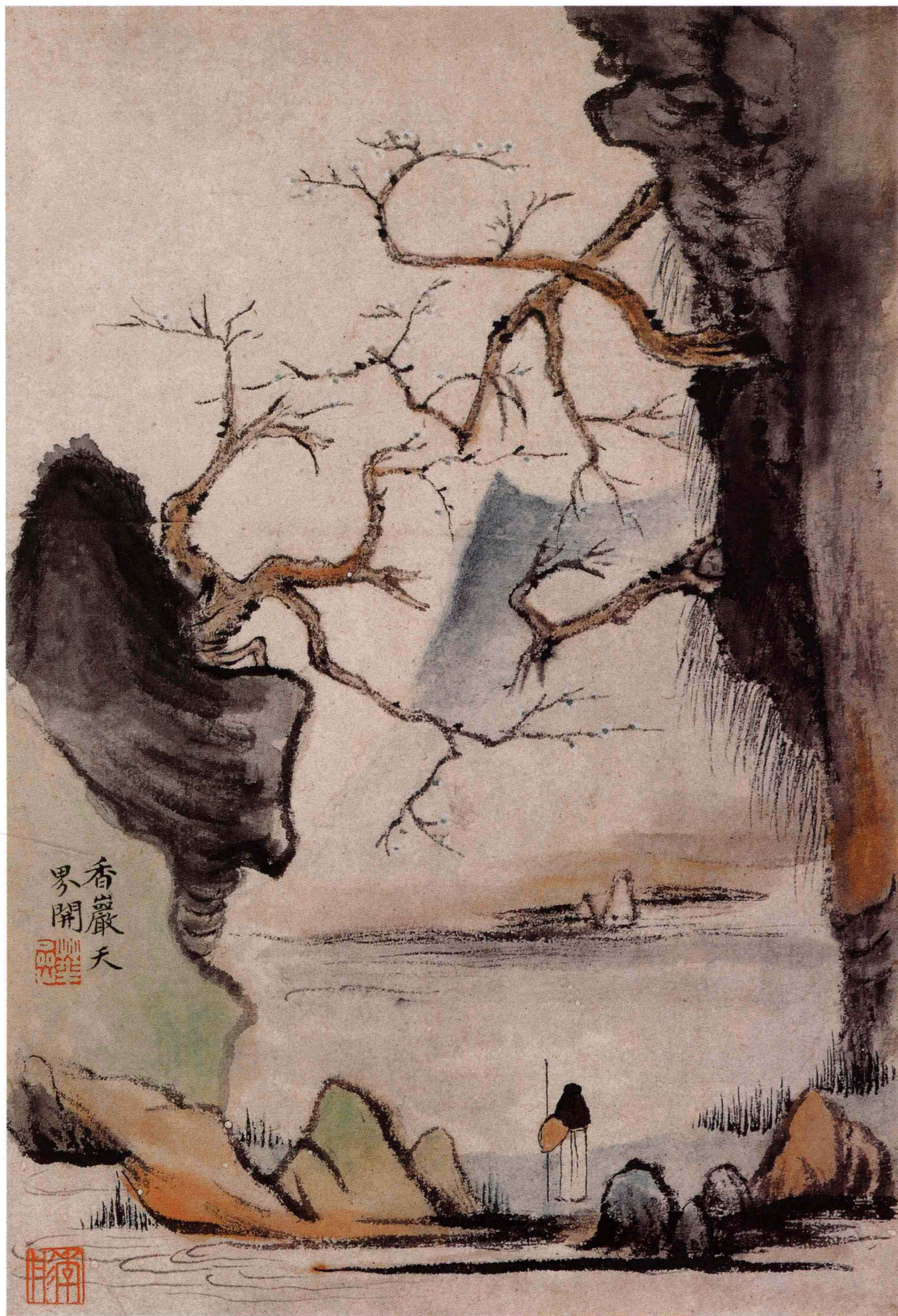

山水图册之四
纸本设色
24cm x 16.4cm
广东省博物馆藏

山水图册之五
纸本设色
24cm×16.4cm
广东省博物馆藏

山水图册之六
纸本设色
24cm×16.4cm
广东省博物馆藏

山水图册之七
纸本设色
24cm×16.4cm
广东省博物馆藏

石錯天趾
羅天一邱
絮雲章
裾日明月
同浮

山水图册之八
纸本设色
24cm×16.4cm
广东省博物馆藏

林薄杳平莽山澤秘幽清
秋氣蕪淫鬱鳴蛩
厲寒聲谿齋啟蓬壁劉
漸通室明休駕欣所佚
居默恂守貞但遣心齋物
齊荀達生

山水图册之一
纸本设色
23.5cm×17.6cm
无锡市博物馆藏

横川
翳拱木
雲頰
復鬱
盤要
欲投
岩宿
即依
此蘭
此蘭

山水图册之二
纸本设色
23.5cm x 17.6cm
无锡市博物馆藏

林莽宿寒雨翻亭秋老藤新華
全障壁古室半古僧遊侶斫詩竝騰猱
接樹升西岫璵珞新靈霧漾清蒸

山水图册之三
纸本设色
23.5cm x 17.6cm
无锡市博物馆藏