

清雅中見士氣

吳熙載花卉畫導讀

■ 劉芳如

嘉道以降，由於金石碑版之學振興，吳熙載（1799-1871）堪稱是其中表現出類拔萃的一位，他兼擅篆刻、書法、繪畫，對爾後蔚為華中地區藝術發展核心的「海上派」，具有重大啓示，部分學者亦曾以「前海派」或「海派前身」來肯定他的成就。雖然嚴格論列，吳熙載從事藝術活動的年代，海派甫方興未艾，他甚至沒有在上海寓居過，但是他具有金石趣味的個人風格，卻無疑為清代末期的海上藝壇挹注了極大的養分。

故宮收藏當中，不乏吳熙載的書畫佳構，本次「典藏新紀元——清末民初的上海畫壇」亦有展出。本文擬以故宮藏品為核心，一方面探析吳氏繪畫的筆墨特質，另外也會涉及對他有過影響的明清畫家，援以比較相互間風格傳續的關係，期能延伸更寬廣的欣賞視野。

□ 14

□ 15

□ 16

148

158

1743-

1817 ¹³ □

1633-1690

16

102

29-1884

1803-1886

□ 18

1844-1927

198

圖17 清 吳熙載 花卉冊 第七幅 凌霄 國立故宮博物院藏

圖19 清 吳熙載 花卉冊 第八幅 枇杷 國立故宮博物院藏

圖18 清 張熊 花卉冊 第五幅 凌霄 國立故宮博物院藏

圖20 明 沈周 畫枇杷 軸 國立故宮博物院藏

傳印記，共四方：「周氏墨南」、「古琴閣」、「澹明珍賞」、「番禺張祥凝藏」。¹⁴

石田老人為沈周別號，故宮收藏的沈周畫枇杷凡有三件：〈寫生〉卷、《寫意》冊第六幅，以及〈畫枇杷〉軸（圖20），均為水墨畫，與吳讓之本幅的布局及畫法並不相侔；吳熙載所見，或另有別本。本幅中，枇杷樹葉的畫法，係以濡滿墨瀋的筆鋒側寫，線條本身即饒有潤

澤和暈散的變化，葉片尾端的形象又宛如隸書的捺筆，堪稱兼得寫意畫與書法運筆的特點。

本幅款署七十一歲（1899）作，比之第四幅桂花的紀年早了兩年。其他六幅則未誌年份，

圖21 清末民初 吳昌碩 桂花 軸 國立故宮博物院藏

推測很可能是裱工錯裝，原本的排序並非如此。但總體而論，八幅畫的表現手法均極純熟，應是吳氏晚年的得意之作。

小結

吳熙載出身於十八世紀末的揚州，當地從十八世紀開始，即匯聚了一批銳意嶄露個性的畫家，包含李鱣、金農（1687-1763）、李方膺（1696-1755）等擅長花卉的名家，他們筆下縱橫恣肆、個性鮮明的作品，一方面賡續、並發展了明代陳淳、徐渭、石濤以來的寫意畫風，更對後起的吳熙載帶來顯著的影響。而透過往來於鄰近地區，吳熙載的藝術理念亦影響及流寓上海的書畫家，諸如趙之謙、吳昌碩（圖21）等人，甚至連寓居京津一帶的齊白石（1864-1957）（圖22），¹⁵也間接感染到吳氏兼融詩、書、畫、印的藝術理念，不約而同地在作品中散發出濃烈的金石趣味。

吳昌碩比吳熙載年輕四十五歲，齊白石則比吳昌碩又晚生了二十年。以時代論，吳熙載是活躍於清代後半葉的人物，吳昌碩和齊白石已屬於清末至民國時期的後起健將。他們相互間即使沒有緊密的交友關係，也各自締造出饒具個人色彩的藝術語言，但是彼此共通的師法源頭，早已把他們鏈結為近現代美術發展進程中極具關鍵性的環節。設若少卻了吳熙載開拓在先，繼起的吳昌碩和齊白石在金石畫派的表現，明顯將不同於今日所見的樣貌。

潘天壽（1897-1971）在《中國繪畫史》一書中評述吳熙載，嘗謂：「咸（豐）、同（治）間，吳熙載讓之，清雅尚見士氣。……開前海派之先河。」¹⁶吾人在賞覽吳熙載的作品之餘，也不妨將其置入近代美術的總體發展脈絡，重新檢視吳熙載承上啓下的「先河」角色，必然

圖22 民國 齊白石 紫藤 扇面 國立故宮博物院藏

更能領會他對於近代海派，乃至京派所蘊藏的重大意涵。

作者任職於本院書畫處

註釋

1. 或謂吳讓之卒於 1870 年，但院藏吳熙載《花卉冊》，第四幅款署「辛未」，換算成西曆應為 1871 年，因此本文據此修訂之。
2. 包世臣，字誠伯，號慎伯，晚號倦翁，安徽涇縣人。致力於行草與篆隸北碑，帶動清末學碑的風氣，著有《藝舟雙楫》。
3. 鄧石如，原名琰，字頑伯，號完白山人，安徽懷寧人。兼擅書法、篆刻、繪畫。善以篆勢作隸書，特具陽剛之美。
4. 鄭箕，字芹甫、芹父，江都人（江蘇揚州）。善作寫生花卉，自稱得張賜寧傳。吳讓之曾從之學，並為其治印。
5. 陳淳，江蘇長洲人。字道復，號白陽山人。畫擅作寫意花卉，筆簡意全，與徐渭並稱「青藤、白陽」，是明中期水墨寫意花卉的兩大代表，對後世寫意畫的發展有莫大影響。
6. 石濤，本名朱若極，明皇室後裔，明亡後出家為僧。倡我自用我法，風格獨創，筆意狂縱恣肆，用墨淋漓多變。畫以山水、蘭竹最佳。
7. 李鱣，江蘇興化人，號復堂。曾供奉內廷，從蔣廷錫、高其佩學。後轉往揚州賣畫，受石濤影響，畫風丕變，運筆奔放豪爽，不拘繩墨。
8. 鄧尔疋，廣東東莞人。原名溥霖，後更名萬歲，字季雨，別名尔雅，號尔疋。出生於北京，父親為翰林院編修鄧蓉鏡，

鄧尔疋幼承家學，兼工篆刻、書法及文字訓詁。

9. 徐渭，山陰人。字文長，號天池、青藤老人。善古文辭，行草書亦佳。畫則兼善山水、人物、花蟲、竹石，筆力強勁，水墨淋漓，是其本色。
10. 沈周，江蘇長洲人。字啟南，號石田。詩文、書畫具精，畫工山水、花鳥，在明代中期畫壇具有舉足輕重的影響力，與文徵明、唐寅、仇英並稱為「明四大家」。
11. 唐寅，字伯虎，更字子畏，別號六如居士，江蘇吳縣人。兼擅書、畫、詩文，且個性疏放不羈，是明代中期蘇州地區，極具知名度的文人兼職業畫家。
12. 鄒一桂，字元褒，號小山，江蘇無錫人。為清初宮廷著名花卉畫家，著有《小山畫譜》。
13. 張賜寧是滄州（今河北滄縣）人，字坤一，號桂岩、十三峰老人。晚年寓揚州，與羅聘（1733-1799）齊名。兼善山水、花鳥、人物，筆墨沉雄，世人譽其雅處近似石濤。
14. 此四方印分屬周墨南（1916-1991）和張祥凝（1921-1958）所有。周墨南，號古琴樓主，山東人。上海復旦大學畢業。張祥凝，廣東番禺人，兼擅攝影、山水畫及治印。
15. 吳昌碩，浙江湖州人，原名俊，別號缶廬、苦鐵。兼善詩、書、畫、印四絕，繪畫能融合書法、篆刻的章法，締造饒富金石氣的寫意風格，是繼趙之謙之後，海上金石畫派的代表。齊白石，湖南湘潭人。五十七歲後定居北京，詩、書、畫、印俱佳。作畫主張「妙在似與不似之間」，寫生之外兼擅寫意畫，筆致雄渾，設色明艷大膽，自創「紅花墨葉」一格，與上海的吳昌碩並譽為「南吳北齊」。
16. 參李萬才，《海上畫派》（長春：吉林美術出版社，2003），頁 54-55。