

故宫藏画 学术丛书

中国古代书画研究·南京博物院藏品

唯有家乡山不厌看

明清文人实景山水
作品集

**Only the Homeland Scenery
Lingering in My Mind**

Realistic Landscape Painting and Calligraphy
of Ming and Qing Literati

北京画院 南京博物院 编

广西美术出版社

唯有家山不厭看

明清文人实景山水
作品集

**Only the Homeland Scenery
Lingering in My Mind**

Realistic Landscape Painting and Calligraphy
of Ming and Qing Literati

北京画院 南京博物院 编



广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

唯有家山不厌看：明清文人实景山水作品集 / 北京画院编著. — 南宁：广西美术出版社，2015.7

ISBN 978-7-5494-1377-5

I. ①唯… II. ①北… III. ①山水画—作品集—中国—明清时代 IV. ①J222.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 170076 号

唯有家山不厌看

——明清文人实景山水作品集

编 著：北京画院 南京博物院

出 版 人：蓝小星

终 审：姚震西

策划编辑：姚震西

责任编辑：谢 赫

封面题字：王明明

装帧设计：王学军

责任校对：尚永红 梁冬梅 张瑞瑶

审 读：陈小英

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路 9 号（邮编：530022）

网 址：www.gxfinearts.com

印 刷：北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本：787 mm × 1092 mm 1/8

印 张：41.75

出版日期：2015 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5494-1377-5/J · 2372

定 价：280.00 元

目 录

006

序一

王明明

008

序二

南京博物院

011-133

金陵怀古与遗民情怀

012

图写兴亡

——明末清初“金陵胜景图”研究

吕晓

135-327

山水纪游与文人庭园

136

三足鼎立

——一种晚明“京口三山”图的经典模式

许彤

146

园林画：从行乐图到实景图

黄晓 刘珊珊

328

画家小传

332

作品索引

唯有家山不厭看

明清文人实景山水
作品集

**Only the Homeland Scenery
Lingering in My Mind**

Realistic Landscape Painting and Calligraphy
of Ming and Qing Literati

北京画院 南京博物院 编



广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

唯有家山不厌看: 明清文人实景山水作品集 / 北京画
院编著. —南宁: 广西美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5494-1377-5

I. ①唯… II. ①北… III. ①山水画—作品集—中国—
明清时代 IV. ①J222.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 170076 号

唯有家山不厌看
——明清文人实景山水作品集

编 著: 北京画院 南京博物院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 姚震西

策划编辑: 姚震西

责任编辑: 谢 赫

封面题字: 王明明

装帧设计: 王学军

责任校对: 尚永红 梁冬梅 张瑞瑶

审 读: 陈小英

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号(邮编: 530022)

网 址: www.gxfinearts.com

印 刷: 北京雅昌艺术印刷有限公司

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/8

印 张: 41.75

出版日期: 2015年7月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5494-1377-5/J · 2372

定 价: 280.00 元

编辑委员会

主 任：王明明 龚 良

委 员：王奇志 袁 武 雷 波 杜军山 吴洪亮
陈同乐 田民利 万新华 石 岚 吕 晓
乐祥海 姚震西 怀 一 马明宸 仇春霞
赵琰哲 薛 良 王亚楠

主 编：王明明 龚 良

副主编 赵琰哲

目 录

006

序一

王明明

008

序二

南京博物院

011-133

金陵怀古与遗民情怀

012

图写兴亡

——明末清初“金陵胜景图”研究

吕晓

135-327

山水纪游与文人庭园

136

三足鼎立

——一种晚明“京口三山”图的经典模式

许彤

146

园林画：从行乐图到实景图

黄晓 刘珊珊

328

画家小传

332

作品索引

序 一

北京画院作为集创作、展览、研究、收藏、教学为一体的专业机构，在2005年北京画院美术馆开馆伊始，就确立了以院藏2000余件齐白石作品及丰富的20世纪名家作品的收藏为基础，建构齐白石作品的常年陈列及“20世纪中国美术大家系列展”两个品牌性展示与研究项目。经过10年的努力，已完成十个院藏齐白石专题展览及30余个20世纪美术大家展览，出版了系列画册及研究文集，不仅获得学术界的好评，而且在社会大众中取得广泛反响。2012年5月14日，在建院55周年之际，北京画院成立了两个中心——齐白石艺术国际研究中心、传统中国绘画研究中心。其中，传统中国绘画研究中心的工作重心放在对传统经典书画创作规律的研究上。经过三年的酝酿，今年，正式启动“中国古代书画研究”系列研究项目，以北京画院美术馆及理论研究部的展示与研究力量，对中国古代书画进行系统研究。本次北京画院与南京博物院共同举办的“唯有家山不厌看——明清文人实景山水作品展”，便是利用博物院的藏品优势资源与北京画院的学术研究成果，向观众展示中国古代书画的独特魅力。这是一种新的展示与研究模式的探索。自2012年起，北京画院已逐步与南京博物院、辽宁省博物馆、吉林省博物院、山西省博物院等各家专业博物馆建立了良好的合作关系，形成了美术馆界与博物馆界联合展示的方式。这一优势互补的新模式，必将以更新颖的形式为观众呈现更多的传统艺术经典之作。

中国山水画滥觞于魏晋南北朝，在宋元达于高峰，明清文人山水画极为兴盛。本次展览以明清时期文人实景山水画为主要呈现对象。实景山水，作为中国山水画中一个独特类别，多以写实手法描写自然山川、名胜古迹、园林宅邸等真实景致，现今留存画作十分丰富。在本次展出的展品中，既包括如文徵明、石涛、龚贤、髡残、王翬、杨文骢等绘画大家之作，亦含有擅长表现山水风貌或园林景色擅长的小有名头画家的画作，其中近半数书画作品属首次公开亮相，为研究中国古代山水画提供了新视角。

本次展览的一大特色是以学术研究带动展示呈现，引领观众在品味书画作品的同时，进入艺术背后所隐藏的古代文人精神世界。通过这些明清实景山水画，观者可以体会江浙文人的行旅风尚、明清江南的地域意识、私家园林的筑造热潮、古都金陵中的遗民喟叹、万里壮游中的寻亲孝行、隔空遥想的山水寄情等等。凡此种种，又无不与此时文人对家山故土的理解相关，故展名曰——“唯有家山不厌看”。以上思路既作为展览方式得以呈现，同时也汇结为画册中的研究文章。

北京画院的美术馆及理论研究部有着自己的特色，每一次的展示与研究，都面对当今美术发展中的困惑及在继承创新中的难题，进行有针对性的探讨。本次展览即是针对古人如何对待眼前之景这一问题展开的。不同于当代画家以照相写生再转

换为绘画创作的方式，古人是通过游历观察、目识心记来表现其心中山水。其中一部分画家以写实方式描绘其居住环境，另一部分画家则在山水游历中表达自身的文人情怀。可以说，实景山水画表现的虽是眼前之景，画中笔墨却体现出文人的主观情感与学识修养。我们若能静下心来仔细品味，确能感受到这些画作之间既有着千丝万缕的联系，又存在着完全不同的内在品位与外在风格。从这种意义上说，当我们面对几百年前的古人画作时，是不能带有今人眼光及评判标准的，而应胸怀敬畏之心，真正进入古人传统及历史语境中去，细心揣摩古人心中山水及其表达方式，如此才能体会这些看似区别不大的明清山水画作的独到之处。这同样也是当下研究中国古代书画所需的正确态度。

中国古代山水画有着不同于西方的独特的美学表达方式。研究中国古代书画，不仅需要认识笔墨、理解书画关系，更需要体悟古代文人所讲究的书卷气息。以现今眼光看，这些古人之作也许没有当下所强调的革新性、现代性与冲击力，但基于儒释道思想基础上所形成的中国古代书画，具有其特有的内敛静谧之气。文人在山水中身历其境的游历，在游历中与高人友朋交流。对于山水的认识，对于人世的修养，二者勾连在一处，漫溢于一幅幅实景山水画作之中。在这其中，既有身为读书人对入世为官的渴望，又有不被重用逃遁山林的隐心，多方面情感与思想的纠结产生了古代文人对山水的特殊理解。

从这层意义上说，今人对古代山水画的借鉴不应仅仅停留在笔墨层面，更需理解古人观察山水、认识世界的方法。希望通过本次展览，观者可以从不同时代、不同风格的实景山水画中选取自身所需的经典之作，进入古人传统，寻找古人真谛。

北京画院院长

王明明

乙未年仲夏于潜心斋

序二

实景山水画是中国传统山水画按题材而分的一个门类，即以写实手法描绘客观真实的山水景致。相对于画家在游历之后，依靠目识心记所绘而成的胸中丘壑，实景山水具有真实性、具体性和写实性的特点。因此，关注实景山水的研究，能够帮助我们了解中国山水画的写实主义传统，挖掘其背后所深藏的种种社会内涵。

魏晋南北朝时期，随着山水画独立成科，实景山水亦表现出朦胧的萌发之势。顾恺之的《庐山图》、戴逵的《吴中溪山邑居图》即为个中代表。此时的山水画创作强调“澄怀观道”，因此对景写真的程度尚有不足。隋唐时期，山水画渐已成熟，诸名家多有涉及实景之作，如吴道子的《蜀中山水》、王维的《辋川图》。不过真迹不存，令人仅能凭借传世作品揣测其中的笔墨韵味。五代、两宋，随着绘画技法的成熟，对景物的如实再现已不是难题。无论是荆浩、关仝笔下嶙峋的北方山水，还是董源、巨然卷中氤氲的南方景致，抑或李成的寒林、范宽的溪山，都切实地反映出所绘地域的独特风貌。张择端的《清明上河图》，更是以高度写实的手法描绘出当时北宋都城汴京的繁华盛世，成为后世研究宋代历史、建筑、服饰、风俗的重要资料。元代蒙古王朝的统治使汉人为主体的“士”阶层受到压制，一时间文人多寄情山水“聊以写胸中逸气”。黄公望的《富春山居图》、王蒙的《青卞隐居图》均描绘的是画家隐居之地的山水丘壑。画面中除了对景物的描绘，更有一丝或愤懑，或落寞，或忧愁，或不平的情绪在其中。明代的实景山水在内容上又有了新的主题，胜景图和园林画流行开来。藏于南京博物院的郭存仁之《金陵八景图》，以一图一文的形式，记录了家乡的胜景，具有明显的名胜纪游性质。张宏的《止园图》更是突破了传统的绘画方法，依据园林“移步换景”的建造手法，描绘了一个游览中动态的止园。在此时，实景山水被赋予了更多的人文意义，地貌特征也更加明显。明清的更迭无疑是注重气节的知识分子内心上的又一次沉重打击，他们不仕新朝、隐迹山林，以书画追思故国。石涛在《清凉台》中题“兴亡自古成惆怅，莫遣歌声到岭头”，髡残于《苍翠凌天图》中感“剥苔看断碣，追旧起余思”。金陵八家则以家乡山水入画，借此表达对家园的热爱。龚贤绘摄山、清凉山，吴宏画燕子矶、莫愁湖，高岑写天印樵歌……不一而足。康乾盛世，为昭示王朝的文治武功，大量表现军事、政治题材的作品应运而生。由徐扬主持

绘制的《乾隆南巡图》，其背景囊括了乾隆帝由北京启程，途经淮安、南京、镇江、无锡、苏州、杭州等地的沿途景物。山川湖河，抑或村落市井，一律交代得真切详尽。

继陈之佛与傅抱石的展览之后，此次“唯有家山不厌看——明清文人实景山水作品展”是南京博物院与北京画院的第三次合作，这也是北京画院开启“中国古代书画研究”的第一个专题展览。为此，从院藏作品中遴选出实景类题材佳作，内容涵盖山水、胜景、园林、书法等，形制兼及立轴、手卷、册页、镜芯、通景屏，其中更有很多作品是首度面世。希望通过展览，可以吸引更多人对实景山水进行研究与关注。

预祝展览圆满成功！

南京博物院

中国古代书画研究
南京博物院藏品

唯有家山不厌看

明清文人实景山水作品集

金陵懷古與遺民情懷

图写兴亡

——明末清初“金陵胜景图”研究

吕晓

图1 鸡鸣寺边的城墙

图2 仪凤门远眺



图1

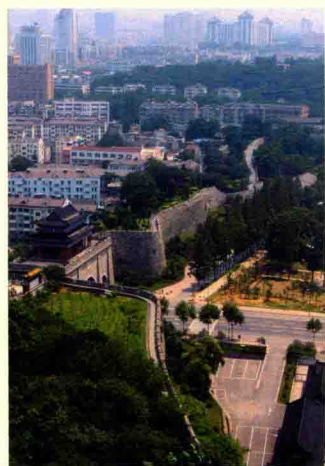


图2

明末清初，金陵画坛极为兴盛，以“金陵胜景图”为主的实景山水成为金陵画家创作最突出的题材，如“金陵八景”“金陵十八景”，明末由朱之蕃发展为“金陵四十景”。其创作始于吴门画家，在明清易祚的特殊政治和文化环境之下，清初更多的金陵画家投入到“金陵胜景图”的创作之中。随着明末清初政治和文化环境的变化，不同画家在不同时期创作的“金陵胜景图”的创作背景、目的，对胜景的选择与组合、内涵、意境，甚至风格之间都存在较大的差异，由此可以寻找出清初遗民情结在“金陵胜景图”中的聚散与消长，及其背后蕴藏的深刻社会文化内涵，进而总结出明末清初金陵画坛的特色。

一、“金陵四十景”与金陵地方意识的确立

南京古称“金陵”（意为金色的山），北控中原，南制闽粤，西扼巴蜀，东临吴越，居长江流域之沃野，控沿海七省之腰膂。境内绵亘着宁镇山脉的西段，东北有钟山、栖霞山，西部有石头山；长江奔腾于西北，秦淮蜿蜒于东南，自古便有“龙盘虎踞”“负山带江”之称，孙中山先生更盛赞道：“其地有高山，有深水，有平原，此三种天工钟毓一处，在世界之大都市诚难觅此佳境也¹。”商周时期，南京就是江南吴国文化的重要区域。后来，孙吴，东晋，南朝的宋、齐、梁、陈及南唐先后建都于此，因此，此地古寺名刹、名胜古迹众多，正所谓“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”。明朝开国即定都南京，明太祖朱元璋在此修建了一条长达 35.267 公里的砖石城墙环绕其间，为世界第一大城垣。（图1、图2）“靖难之役”后，虽迁都北京，但南京仍保留了完整的官僚机构。南京的经济地位亦十分重要，由于土地肥沃，物产丰富，加上扼交通要冲，它在明代已发展成重要的经济中心。王正华在《过眼繁华——晚明城市图、城市观与文化消费的研究》一文中通过成书于万历三十七年（1609年）的《海内奇观》中的《金陵总图》（图3）、明人所绘《南都繁会图》卷和朱之蕃所编《金陵图咏》等阐述了南京作为一座完整城市的独特性²。与中国其他城市不同，南京城内有山有水，很多名胜古迹都在城内，其余的散落在离城市不远的地方，“金陵胜景”自然成为南京城市历史与文化的象征。

明代后期，尤其是进入 17 世纪后，南京作为东林党和复社的主要活动地，其作为全国文化重镇的地位再一次凸显。金陵本地的文士开始占据金陵的主导，他们具有明显的金陵本土意识。金陵文士，以顾起元为代表，他不仅反对董其昌的复古倾向，而且对金陵已经流行一段时间的苏州文派品位——一种流于细腻文雅而清淡的美感趣味表示质疑。出于金陵地方意识，他在文艺品味中追求新奇的趣味，特别推崇来

¹ 孙中山，《建国方略》，第三部分，第 467 页，华夏出版社，2002 年重印。

² 李孝悌编，《中国的城市生活》，新星出版社，2006 年。

图3 《金陵总图》见《海内奇观》
成书于万历三十七年（1609年）

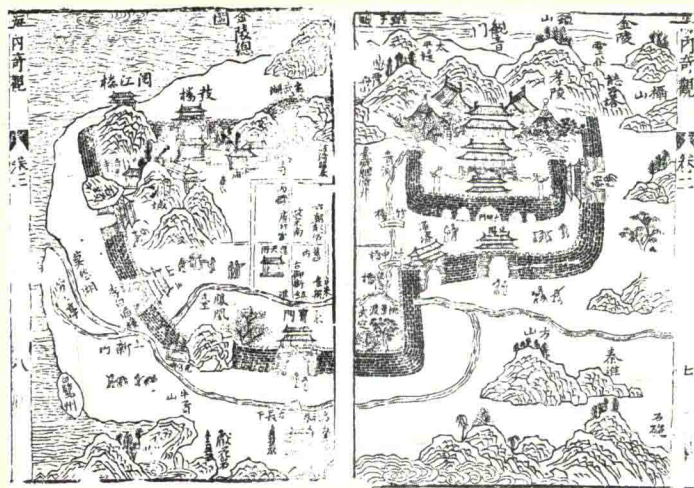


图3

图4 明 黄克晦
金陵八景·天印樵歌 册页
绢本设色
30.5 cm × 40.5 cm
江苏省美术馆藏



图4

自福建的吴彬。吴彬和来自浙江宁波的高阳的奇景山水影响了魏之璜等金陵本地画家的创作。很可能由于受西洋绘画的影响，吴彬及金陵画家都喜欢搜集地理奇观，以《千岩竞秀》为题绘制长卷作品³。“金陵胜景图”正是在这种背景之下出现的。

作为六朝古都，南京城里的名胜古迹，历代文人所吟咏，但直到明洪武年间，才由史谨⁴首先在《独醉亭集》中提出“金陵八景”⁵的概念，由诗歌转换成图像则迟至明代中期。最早见于记载的“金陵胜景图”并不是由金陵本地画家创作的，而是吴门画家文徵明（1470—1559年）游金陵后创作的《金陵十景册》，但画已遗失，十景的名称及面貌均无法查找。现存最早的“金陵胜景图”是明嘉靖年间（1522—1566年），福建惠安黄克晦游金陵后所作《金陵八景图》（图4），画面为绢本，水墨淡彩，现藏于江苏省美术馆，惜笔者尚未见到原作及图片。黄克晦诗书画皆通，遗作甚少，据说其“金陵八景图”现存：1.石城霁雪、2.凤台夜月、3.白鹭春潮、4.乌衣夕照、5.天印樵歌、6.秦淮渔笛六幅，缺7.钟阜晴云、8.龙江烟雨两幅。文徵明的侄子文伯仁（1502—1575年）长期生活于南京，曾于隆庆壬申（1572年）作《金陵十八景》（上海博物馆藏），十八景分别为三山、草堂、雨花台、牛首山、莫愁湖、摄山、凤凰台、新亭、石头城、长干里、白鹭洲、青溪、燕子矶、太平堤、桃叶渡、白门、方山、新林浦，为典型的文派精丽纤秀的风格。直至万历年间，才有南京本地人创作“金陵胜景图”。万历二十八年（1600年），南京人郭存仁作《金陵八景图》卷（图5），分别为：1.钟阜祥云、2.石城瑞雪、3.凤台秋月、4.龙江夜雨、5.白鹭晴波、6.乌衣夕照、7.秦淮渔唱、8.天印樵歌；其绘画风格仍明显受到文派山水的影响。文氏和郭氏之作虽以实景为主，但并未拘泥于实景描绘。从这四件“金陵胜景图”来看，大多为外地人所创作，以金陵名胜为主。此外，晚明一些南京画家如魏之克、魏之

3 石守谦，《由奇趣到复古——17世纪金陵绘画的一个切面》，第37页，《故宫学术季刊》第15卷，第4期。

4 史谨，字公谨，昆山人。洪武初以事谪居云南，后用荐为应天府推官，降补湘阴县丞，寻罢归，侨居金陵以终。

5 史谨所提出的“金陵八景”分别为：1.钟阜朝云、2.石城瑞雪、3.龙江夜雨、4.凤台秋月、5.天印樵歌、6.秦淮渔唱、7.乌衣晚照、8.白鹭春波。