

国家社科基金
GUOJIA SHEKE JIJIN
后期资助项目

龚贤艺术研究

The study of Gong Xian's Art

张卉 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

龚贤艺术研究

The study of Gong Xian's Art

张卉 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

龚贤艺术研究 / 张卉著. —北京: 文化艺术出版社,
2014.7

ISBN 978-7-5039-5793-2

I. ①龚… II. ①张… III. ①龚贤(1618~1689) —
艺术评论 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第121203号

龚贤艺术研究

著 者 张 卉

责任编辑 陶 玮 徐建华

封面设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2015年7月第1版
2015年7月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 23.25

字 数 250千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5793-2

定 价 45.00元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

序 言

龚贤是明末清初一位传统文人画家，又是一位极具现代意味的艺术家，他的作品具有独特的内涵。他是一位理论家，对儒道佛思想都有研究，他的《课徒稿》自问世以后，一直受到行内的重视。他的创作，是由清晰而又系统的理论支持的。作为董其昌的服膺者，他的兴趣不在分宗说，而在那些支撑文人画产生的内在因素，如“士气”。他是文人画领域沉静的思考者。他思考的范围每每触及文人画的核心问题，如山川绵延、山水秀丽，就是好的山水画吗？水墨画所重视的是否就是笔墨趣味？水墨画的黑白世界难道就是对黑白二者的斟酌？在我看来，对龚贤的研究，有助于我们准确把握中国传统文人画的精髓，有助于“现代性”的艺术建构。

龚贤是传统文人画后期发展的代表人物，与研究门庭热闹的董其昌、石涛、八大等相比，此一领域稍显寂寥。但研究力量虽投入不多，却取得了令人瞩目的成就。龚贤研究的起点很高，像林树中、汪世清、萧平、吴定一、谢柏柯、张子宁、王仲兰等海内外艺术史研究名家，深耕此一领域，奠定了龚贤研究的基础。张卉博士这本新著在此高起点上，有所推进，这是非常难能可贵的。

她在北京大学读书期间，就对龚贤研究产生兴趣。她的博士论文是做龚贤遗民情怀问题的。这是一个偏重思想史方向的艺术史题目。清初时龚贤在江南士人中有特殊地位，他的遗民情怀持久而又独特，其艺术也烙下此一痕迹。张卉是一位非常专注的读书人。她将自己的研究期望值定得很高。为做此文，很长时间里流连在京城图书馆、博物馆，光在文津街的古籍阅览部就读书数月。她还到各地去寻找龚贤的画迹和文献，发现了大量的第一手资料。博士论文完成后，又继续工作，拓展研究范围，充实研究内涵。现在这本《龚贤艺术研究》，在博士论文的基础上，有了非常大的变化。这是学术界第一本系统研究龚贤的著作。

史料的发现和利用，是她这部新著的重要特色。熟悉此领域的学者会知道，此领域中本来所可利用的资料非常有限。一般就是他的《课徒稿》，还有一些作品上零散的画跋。其早年诗集《草香堂集》，直到1978年，汪世清先生在《文物》上发表一篇介绍此诗集的文章，才为人所知。龚贤晚年的《自书诗稿》（现藏上博），一直响沉音寂，直到1989年才有学者介绍，且罕有学者利用此文献。张卉的这部著作，充分利用这些新发现的龚贤文献，对龚贤的艺术发展、生平交游和思想观念等作了深入研究，所得出的不少结论具有重要学术价值。正是因为奠定于这些新资料的基础上，她理出了一个比较细致的龚贤生平活动和交游情况的路线图，不少人物是第一次进入此研究视域。她的《龚贤年谱》，在林树中先生所做基础上，有了较大补充和修正。这是目前最为详赡和可靠的龚贤年谱。

张卉在北京大学读的是哲学系美学专业的博士，她对理论的兴趣和这方面的修养也在本书中有所体现。她对龚贤画学思想中不少问题的解读很有新意，如她对龚贤艺术人文价值的思考，对龚贤艺术中“黑”问题的领会，对龚贤画学的禅宗背景的考察，均有其独特的发明。我个人感觉到，这些观点对龚贤研究是有实质推展的。

张卉博士毕竟是一位年轻学者，我作为她的导师，也知道她的一些不足。如过于重视理论阐释而对作品本身体会不够，这也是我的研究的缺点。愿她在未来的研究中多注意打开思路，多注意吸收现代艺术史研究方法，融会多学科的研究思路，为自己的研究开辟更广阔的空间。未来三年，她将去纽约大学，跟随著名学者乔迅教授研修艺术史，期望她在此领域取得丰硕的成果。

(1956)

朱良志 (1955)

2014年10月12日于北京大学燕南园

目 录

上编：思想浅探

第一章 龚贤遗民情感问题研究	3
第二章 龚贤之“黑”	22
第三章 龚贤艺术教育思想的人文价值	47
第四章 龚贤画学的“情怀”观	71
第五章 龚贤的佛门问题研究	115
第六章 半千《自书诗稿》所见相关问题研究	138

下编：交游丛考

第七章 明亡前后龚贤在金陵	173
第八章 龚贤在泰州	187
第九章 在扬州与遗民交谊考	198
第十章 17世纪50、60年代龚贤在金陵与 名士交谊考	218
第十一章 明亡后近三十年龚贤与仕宦交谊考	227

第十二章	17世纪50、60年代扬州遗民 文化圈与龚贤艺术的超越境界·····	243
第十三章	龚贤在扬州与徽州画人交谊散考·····	252
第十四章	龚贤在扬州与徽商交游问题研究·····	266
第十五章	龚贤晚年回南京定居后两次江南 之行·····	278

附 录

附录一：龚贤年谱·····	294
附录二：《龚半千自书诗稿》·····	339
主要参考文献·····	354
后 记·····	360

图版目录

- 图1 龚贤《山水册》十二开之六，苏州博物馆藏，顺治末年作
- 图2 龚贤《山水册》十二开之四，上海博物馆藏，1657年作
- 图3 龚贤《龚野遗山水十二幅册》之九，苏州顾氏过云楼藏，1676年长夏作
- 图4 龚贤《自藏山水册》十二开之十二，上海博物馆藏，1668-1669年作
- 图5 龚贤《溪山无尽图》局部，故宫博物院藏，1680-1682年作
- 图6 龚贤《自藏山水册》十二开之三，上海博物馆藏，1668-1669年作
- 图7 龚贤《云峰图卷》局部，美国纳尔逊美术馆藏，1674年作
- 图8 龚贤《山水通景屏》（三条），故宫博物院藏，1674年作
- 图9 半山《山水册》八开之六，安徽省博物馆藏
- 图10-12 龚贤《山水册》十一开之六，日本昆仑堂朱福元藏，1667-1668年作
- 图13 倪瓚《江亭山色图》轴，台北故宫博物院藏
- 图14 龚贤《隔溪山色图》轴，故宫博物院藏
- 图15 龚贤《山水册》二十开之十六，故宫博物院藏，1675年作
- 图16 龚贤《山水册》二十开之十三，故宫博物院藏，1675年作
- 图17 胡元润《捕鱼图》，香港徐伯郊氏藏
- 图18-19 《金陵画派十二家册页》之龚贤、胡氏，何延年辑，约1676年作
- 图20 龚贤《山水册》十开之八，上海博物馆藏
- 图21 龚贤《千岩万壑图轴》局部，瑞士苏黎世瑞特堡格博物馆藏
- 图22 龚贤《山水图卷》局部，日本泉屋博古馆藏
- 图23 龚贤《山水册》二十开之九，故宫博物院藏，1675年

- 图24 龚贤《书画册页》十二开之一，美国纽约大都会博物馆藏，约1677年作
- 图25 龚贤《山水册》六开之一，美国纽约大都会博物馆藏
- 图26 龚贤《渔村夕照图》轴，无锡博物馆藏
- 图27-30 《龚半千山水课徒稿》，四川省博物馆藏
- 图31 龚贤《八景山水图》八开之二，上海博物馆藏，1684年作
- 图32 龚贤《山水册》十六开之十四，美国纽约大都会博物馆藏，1688年作
- 图33 龚贤《溪山无尽图》局部，故宫博物院藏，1680-1682年作
- 图34 龚贤《秋江渔舍图》轴，南京博物院藏
- 图35 龚贤《山水册》二十开之十九，故宫博物院藏，1675年作
- 图36 龚贤《山水册》六开之一，美国纽约大都会博物馆藏
- 图37 龚贤《仿米山水图》轴，上海博物馆藏
- 图38 龚贤《师董巨山水图》轴，美国火奴鲁鲁艺术学院藏，1689年作
- 图39 龚贤《山水册》十开之七，上海博物馆藏
- 图40 龚贤《山水册》二十开之十，故宫博物院藏，1675年作
- 图41-42 龚贤《山水卷》局部，天津美术出版社藏，1679年作
- 图43 龚贤《山水册》二十开之六，故宫博物院藏，1675年
- 图44 郭熙《窠石平远图》之寒林，故宫博物院藏
- 图45 倪瓒《幽涧寒松图》之枯树，故宫博物院藏
- 图46-47 《龚半千山水课徒稿》，四川省博物馆藏
- 图48 龚贤《涧屋听泉图》轴，上海博物馆藏，1682年作
- 图49 龚贤《千岩万壑图卷》局部，南京博物院藏，1673年作
- 图50 龚贤《辛亥山水册》十开之一，美国纳尔逊美术馆藏，1671年作
- 图51 龚贤《书画册页》十二开之六，美国纽约大都会博物馆藏，约1677年作
- 图52 龚贤《书画册页》十二开之九，美国纽约大都会博物馆藏，约1677年作
- 图53 龚贤《山水册》十六开之一，美国纽约大都会博物馆藏，1688年作

- 图 54 石濂大汕《松风亭子图》轴，首都博物馆藏，1692 年作
- 图 55 龚贤《山水图》轴，日本守屋正藏
- 图 56-59 《龚贤大振山水合册》四开，上海博物馆藏，1680 年作
- 图 60 《龚贤大振山水合册》之大振山水
- 图 61 龚贤《摄山栖霞图卷》局部，故宫博物院藏
- 图 62 龚贤《溪山无尽图卷》开头，故宫博物院藏，1680 年作
- 图 63 龚贤《山水册》十开之九，上海博物馆藏
- 图 64 龚贤《山水册》二十开之一，故宫博物院藏，1675 年作
- 图 65 龚贤《山水册》六开之一，美国纽约大都会博物馆藏
- 图 66 龚贤《八景山水》八开之八，上海博物馆藏，1684 年作
- 图 67 龚贤《山水册》十二开之一，上海博物馆藏，1668—1689 年作
- 图 68 龚贤《山水册》十六开之五，美国纽约大都会博物馆藏，1688 年作
- 图 69 龚贤《山水册》六开之一，美国纽约大都会博物馆藏
- 图 70 龚贤《八景山水》八开之一，上海博物馆藏，1684 年作
- 图 71 龚贤《山水册》二十开之二十，故宫博物院藏，1675 年作
- 图 72 龚贤《山水册》十六开之八，美国纽约大都会博物馆藏，1688 年作
- 图 73 龚贤《芦中泊船图》，首都博物馆藏，1677 年作
- 图 74 龚贤《山水册》十六开之十三，美国纽约大都会博物馆藏，1688 年作
- 图 75 龚贤《山居清歌图》轴，美国纽约大都会艺术博物馆藏
- 图 76 龚贤《疏林茅屋图》轴，无锡博物馆藏
- 图 77 龚贤《自藏山水图》轴，故宫博物院藏，1656 年作
- 图 78 龚贤《山水册》十二开之四，苏州博物馆藏，1664 年作
- 图 79 龚贤《山水册》十二开之九，苏州博物馆藏，顺治末年作
- 图 80 《龚野遗山水十二幅册》之一，苏州顾麟士过云楼藏，1676 年作
- 图 81 吕潜《山水册页》十开之一，北京市文物商店藏，约早于 1655 年作
- 图 82 龚贤《山水册页》十二开之一，上海博物馆藏，1657 年作

- 图 83 龚贤《仿董巨山水》轴，美国克里夫兰美术馆藏，约 1650 年作
- 图 84 吕潜《清人山水图册》之四，美国景元斋藏
- 图 85 龚贤《清人山水图册》之六，美国景元斋藏
- 图 86 龚贤《为伴翁所作山水花卉册》，故宫博物院藏，1679 年作
- 图 87 吕潜《高树板桥图》轴，四川省博物馆藏
- 图 88 吕潜《层峦丛林图》轴，四川省博物馆藏，1687 年作
- 图 89 龚贤《辛亥山水册》十开之七，美国纳尔逊博物馆藏，1671 年作
- 图 90 龚贤《野水渔村图》轴，江苏省美术馆藏，1687 年作
- 图 91 龚贤《老子骑牛图》，日本黑川古文化研究所藏
- 图 92 胡元润《周亮工藏名家山水册》，大英博物馆藏
- 图 93 胡元润《捕鱼图》，香港徐伯郊氏藏
- 图 94 龚贤《赠王士禎山水》轴，美国景元斋藏
- 图 95 龚贤题《周亮工集名家山水册》，台北故宫博物院藏，1669 年
- 图 96 龚贤《山水图册》十六开之十，美国纽约大都会博物馆藏，1688 年作
- 图 97 龚贤《八景山水》八开之七，上海博物馆藏，1684 年作
- 图 98 龚贤《山水册》十六开之七，美国纽约大都会博物馆藏，1688 年作
- 图 99-100 半山《山水册》八开之二，安徽省博物馆藏
- 图 101-102 半山《山水册》十二开之二，故宫博物院藏
- 图 103 龚贤《岳阳楼图》轴，南京博物院藏
- 图 104 龚贤《临董源山水图》轴，故宫博物院藏
- 图 105 龚贤《书画合璧册》，日本大阪美术馆藏，1683 年作
- 图 106-107 龚贤《山水册》十开之二，故宫博物院藏
- 图 108 查士标题跋
- 图 109 龚贤《满船载酒图》，美国纽约邓氏藏

上编 思想浅探

龚贤的艺术和思想包含着深邃的生命内涵，显现着独特的生命智慧。作为一位明清之际杰出的艺术家，和众多杰出的遗民士人一样，他的思想中有浓厚的遗民色彩。他具有良好的家学渊源，深受儒家经典的熏陶。青年时代的龚贤，虽然可能并没有加入当时著名的诗人社团“复社”，但“复社”对他之后的人生却有着持久的影响。后遇家国之变，他离开南京，开始了近二十年的流离生涯。他主要客居于泰州、扬州和南京之间，深受当时江南社会遗民文化圈的影响，他的思想和艺术也伴随着一生遗民情感的转化而发展。他晚年回到南京定居，专心于绘画创作和课徒教学，但遗民情感并未消失，而是升华为对人生更丰富的体验和思考。晚年龚贤对佛家和道家思想有着浓厚的兴趣，但儒家思想仍是核心。总其一生，这一思想主脉没有改变。他的艺术受道家思想影响很深，也带有一些佛学色彩，但根本上是在表达一位儒者的思想情怀。艺术家、诗人、思想者，三者在龚贤身上相辅相成。

上编六篇文章，不是全面地研究龚贤的艺术和思想，而是选择一些我以为需要进一步讨论的问题，谈一些自己的认识。前五篇主要就其艺术和思想中的重要问题进行探讨，将他追求的艺术境界与他心性拓展的哲学思考之间的关系，予以深层的把握。第六篇《自书诗稿》的专门研究，将龚贤一生探讨的诗意、画理、艺道之内涵，在生命境界的表达层面，进行深入的分析。

第一章 龚贤遗民情感问题研究

对于半个世纪之前的明末清初遗民艺术，长期以来被贴上了种种标签：愤怒的艺术家，艺术只是传达抗清复明观念的方式，画中的形象传达了对满人的痛恨……这样的思路已经被不断地加强，导致了遗民情感问题明显有被扩大化的倾向，影响了研究的深入，在一定程度上限制和搅乱了有关明清之际遗民艺术的研究格局。倘若仅仅是为了传达民族仇恨，那么易代的有识之士，为使传统艺术走出困境所做的种种努力，将继续被掩蔽在我们的误读中。

全面清理这方面的问题，需要对明清之际遗民艺术的发展脉络有较为完整的呈现，本文只是结合有关龚贤的研究，拈出其中一些重要的问题进行讨论。试图在其遗民思想轨迹的追踪中，为遗民艺术研究最受关注的情感问题，寻找新的入口。我试图提示以下三个问题：一、此际遗民艺术家经历了政治动荡带来的“家国之痛”，这是伴随他们一生的思想，是导致他们压抑中度过一生的根源所在。作品中常有的冷寂和感伤，与这样的情感经历有关。二、“家国之痛”因遗民而产生，也伴随他们的遗民人生，调整和推移。艺术是对这种深层的伤痛的一种反应态度。比如，往往早年作品较幽淡含蓄，之后重直露，晚年重寄托。

本章分成两个部分，一是将龚贤的遗民思想放到一生思想发展的过程中，从可靠的资料中尝试还原其历史情境，从而理出其遗民思想发展的内在脉络；二是对龚贤研究中有关遗民情感的诸方面问题进行辨析。

一、遗民思想的发展过程

(一)早年潜志

甲申之乱后，大约1645年，龚贤离开南京，流寓于扬州、泰州和南京一带，1655年转扬州定居。从龚贤的一生看，这段岁月，并不是他绘画创作的主要时期，以往研究也并未关注，只限于常见材料的简单介绍。但是，相对于晚年宁静和自由的生活心态，清初的这十年，其实是他一生中心情变动最强烈的时期。生活的遭遇以及伴随而来的节士观念，显然是他后来致力于绘画创作的一个重要原因。他研习书画，编选中晚唐诗，并参加一些社集，其中包括一些诗会，或以诗会为名目的遗民团体。现在没有资料证明，在这过程中他正式参加了反清复明的遗民组织如复社，但我们知道他参与了这样的团体活动，广泛接触了前朝遗逸、山林节士，故国之情始终潜藏于心。龚鼎孳、邓汉仪、方文、杜濬、曹溶等一些年轻的杰出人物，有几个人和龚贤保持着持久的联系。这种友谊超越了战争，超越了金钱，有的还延续到下一代。其晚年的很多绘画题材都源自对这段生活的回忆。

对崇高志节的颂扬，对远去故国的思念，龚贤在他的艺术中表达着这样的家国之痛。但从他一生的思想发展来看，即使是在这段较为强烈的家国之痛时期，他的遗民思想也没有明显的愤激之势。这段时期的作品，浑茫中散出冷寂，便与这种情感经历有关。

北京陷落后，南京方面反应迟钝，原因之一是消息传递的困难。同时，也正是因为消息的迟滞，情感的表达受到抑制，才激起了某些更强烈的反应。龚贤选择远游时，南京仍笼罩在恐怖之中。劫后余波，让时世激荡，世人惊恐。在江南，由文人们发动的抵抗运动，大多不计成败，在今天看来更像是在表达无奈的悲愤。而具体到个人，投身抵抗则出于极冷静的抉择。“知其不可而为之”这一传统儒士的精神品格，促使文人们所选择的各种抵抗，均出自这一颇为理性的态度，他们做着绝望的抗争。在清初十年龚贤流亡隐居的生活中，这是难以抹去的悲伤。这一时期，龚贤大量的诗歌表达了这种家国之痛。他在去扬州之前的一首诗中写道：“壮游虽我志，此去实悲幸。八口早辞世，一身犹傍人。”在此时，

家亡即使与国破无关，其伤痛也会相关。“山河破碎”、“风雨飘摇”的感觉，无疑会将个人生活的破裂扩大化，成为混茫一片的家国身世之痛。

然而，极端的恐怖难以长久，作为时空的连续体，明亡清兴的过程固然有崩解的故事，也有凝聚的故事。龚贤从最初的惊恐中醒来，目睹家国惨状，自知无力回天，于是选择在流亡中潜隐，或许也是为了凝聚力量，等待希望到来。所以，此际的历史图景总是呈现着它丰富的层次。在山河复归“一统”之后，文人内心的破碎感仍会久久延续。龚贤在此时作的一首诗中说：“阅历似明镜，人情见久长。要将身有托，自与世相忘。山果贫家饭，枯藤道士床。皆堪送吾老，何用拟行藏。”颇能反映他的心态。时世激荡，命运飘零。经历过极端的悲伤，却更能感知人情世故的惨淡。诗中他坚定自己的信念，要相忘于尘世，隔绝干扰，自己主宰自己，这般田园生活多少会给他带来一些宁静。

现在大致可知，龚贤在这个过程中，在扬州曾与流亡的南京遗老过从甚密；在泰州与隐遁的节士保持密切的关系，一生的艺术生涯出现了转折。

一是与遗老的过从。现藏湖北省武汉市文物商店的《金陵书画家书画册页》^①，提供了龚贤早期交往的一些线索。此册页有龚贤、纪映钟、张遗、樊圻等遗老节士的书画，其中樊圻画页有署年“戊子”（1648），据此推断这次诸遗民的书画合作很可能是在1648年。而这一年，龚贤与纪映钟、方文、顾与治、王玄度等金陵遗老，曾在扬州龚鼎孳寓斋有过一次相聚，龚鼎孳和方文均有诗记^②。由此推知，这套册页或许是在这次聚会，或者这之后的一次专门聚会上，共同完成。此期很多遗老共聚的诗会，离不开一些仕清汉官的组织。

龚鼎孳（1616—1673）是龚贤的同宗伯兄，曾是复社成员，也是当时京城的高官，入仕三朝而声名狼藉。基本未曾北上的龚贤，应该与他来往不多。但是相近的处境，让龚鼎孳等一部分清初官员，他们同情和保护这

① 图著目于《中国古代书画图目》第18册，文物出版社1999年版，131-132页，编号鄂3-082。

② 龚鼎孳《雪后诸同人集寓斋送伯紫、半千还白门》二律，《定山堂集》卷十九；方文《偕姚仙期、王尊素、纪伯紫、赵友沂、邓孝威、吴国次、刘玉少、龚半千、李秀升集龚孝升寓斋为别限韵》，《盦山集》卷七。