

EDUCATION

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中 国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

明清—现代（下）

九洲图书出版社
天津人民美术出版社

新世纪教育知行书系

J222
8-3/下

J222
8-3/下

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

明清—现代(下)

九洲图书出版社
天津人民美术出版社

第三节 禅风绘事

【作者简介】张风，生卒年不详，字大风，号真香老人、风道人、卅道士，又号上元老人，江苏南京人。擅山水、花卉、人物、肖像。

【导读】此图笔墨粗简，笔势奔放，寥寥数笔，山石树木形神俱现。山石用淡墨皴擦，浓墨点苔。画幅下端为近景坡岸，有枝条纷披，笔简而有神。张风的画重笔线，浓淡变化，似于不经意处见功夫。

张风常居寺院，以笔墨自娱自悟自得，不拘一格。点画之间，示意而已。禅风入画，涂涂抹抹，飞动的线条被苔动锁住。我们见到笔墨的运动痕迹，实是画家感物抒情的胸怀。山不是山，水不是水；山就是山，水就是水。

画中有作者自题小诗一绝，书赠“信之先生”。落款“上元弟张风”，钐白文印一方。画右下角钐白文印三寸，形成对角呼应之势。

【图474】清 张风 北固烟柳图 轴 纸本墨笔 纵83.5公分 横44.5公分
北京故宫博物院藏

【图 475】清 普荷 山水册 册页 纸本水墨 纵 28.3 公分 横 28.6 公分
四川省博物馆藏

【作者简介】普荷（1593—1683），本名唐泰，字大来，法名通荷，更名普荷，号担当。明秀才，明亡后削发为僧。师从董其昌、陈继儒习画。擅画山水，远师黄公望、倪瓒，笔致纵放，幽远恬淡。亦精于书法，凝练豪放。石涛对其画风极为赞赏。工诗，有《脩园集》、《撼庵草》传世。

【导读】此图册共四开，为洒金笺。其中一幅，画溪山、流泉、杂树、房舍、茅亭，远近错落，岸畔坡坨，小舟若无人迹。笔致纵放，用笔随意点染，虽以纸本金色为基调，仍给人以冷逸静谧之感。画面右上端作者题：“余画此册几费两月精神，最后及此，非出尘近古不肯运笔，俟识者珍之。”款署“担当”，下

钤“普何”白文印一方。

另有一幅，画溪石、坡坨，一老者执杖于江畔眺望，飘然而立，若有所思。此幅着墨不多，寥寥数笔，意境含蓄，冷逸之气逼人。人物线条简拙，用浓墨点睛更觉传神。画面左侧作者题

“仿黄子久”，款署“担当”，下钤“普荷”白文印、“担当”朱文印二方。

普荷绘画富于个性和独创，格韵高妙，善于博采众长为己用，画中虽题仿黄子久，实则已化为自己的创造。

【图 476】清 弘仁 幽亭秀木
图 轴 纸本水墨
纵 68 公分 横 50.4 公分
北京故宫博物院藏

【作者简介】弘仁（1610——1663），本姓江，名韬，字六奇，又名舫，字鸥盟。出家后，法名弘仁，自幼丧父，家贫，事母至孝，一生未娶。擅山水，亦长于画梅。山水师法萧云从、黄公望，最受倪雲林影响。画风萧散淡泊、简洁冷峭。题材以黄山松石为主。与汪之瑞、查士标、孙逸合称为新安派四大家，又称海阳四家，弘仁居首位。

【导读】《幽亭秀木图》是一幅仿学倪瓒的山水画，从中既可以看出弘仁对倪瓒的醉心，亦透出其独特的追求。画面构图与景

色基本遵循倪画程式：正中孤亭一座，下有石基，旁临土坡、水溪；周围古木数株，挺拔参天；远景一片空白，呈现寥廓天宇，境界荒凉空寂。诚如江注题诗所曰：“吾师漫写倪迂意，古木孤亭水石幽。”瘦硬的笔法、简淡的墨色似倪瓒，然笔墨已显刚健，顿挫转折也较多，勾勒中兼有皴擦，屋顶墨染较重，树石勾皴中多不渲染，这些都是弘仁的个人风格。杨翰在《归石斋画谈》中谈到：“欲辨渐江画，须于极瘦处见腴润，极细处见苍劲，虽淡无可淡，而饶有余韵，乃真本耳。”此论实拈出弘仁画风之独特之处。

【图 477】清 弘仁 松壑清泉图 轴
纸本水墨 纵 134 公分 横
59.5 公分 广东省博物馆藏

【导读】此幅山水笔墨取法于倪黄之间，而自具面目。山石尚简，用干笔淡墨勾勒，线条爽利，转折处或圆转或露棱角，少皴擦而有山石方硬的形体，岩石间松树清姿疏朗；大山斜立，顶部转折，倚正以取势，山侧水口溪流，自然成趣。布局精密，结构严谨，而无板滞之感，得风神懒散，气韵荒寒的奇致。款题：“浙江学人画为惟敏先生写。”右下角有“冈旷斋”、“集兰斋”等收藏印。

【图478】清 弘仁 枯木竹石图 轴 纸本水墨 纵40.8公分 横27.9公分 浙江省博物馆藏

【导读】渴笔淡墨写寒柯片石，几丛小竹点缀其间，格调冷峭秀逸。题款耐人寻味，“古木鸣寒鸟，深山闻夜猿，唐句也”。这是作者借诗抒怀，以画寄情，追求一种空远寥廓的岑寂意境。

自署“庚子腊月灯下重题于澄观轩中，弘仁”。澄观轩在安徽歙县五明寺内。庚子为清顺治十七年。黄崇惺《草心楼谈画录》著录。

【图 479】清 弘仁 山水册 纸本水墨 纵 29.5 公分 横 22 公分 天津市艺术博物馆藏

【导读】《山水图》，淡彩。取景清新别致，笔墨瘦劲简洁，悬崖直壁，势虽险峻，而见稳妥。山腹旷阔，疏不空松。山中泉水向峡中流出，水口之下为垂瀑。偏局山顶布置小亭，山边竹丛滋生，清逸冷峭。清代张庚《国朝画微录》卷下称弘仁“余

尝见渐师手迹，层崖陡壑，伟峻沉厚，非若世之疏竹枯株，自谓高士者比也”。

查士标题有行楷五言诗一首。查氏书法原出于米芾、董源，但此页字的结体，颇得苏轼之妙。

【图 480】清 髡残 松岩楼阁图 轴 纸本设色 纵 41.6 公分 横 30.4 公分 南京博物馆藏

【作者简介】髡残（1612——约1692），俗姓刘，字石谿，一字介丘，号白秃、石道人、电住道人、残道者、蓐壤残道者，湖南常德人。寓居江苏南京。幼孤贫，明亡后参加反清队伍，抗清失败后，落发为僧。性耿直，寡交识，与程正揆友善，并称“二谿”。他擅画人物、花卉，尤精山水。师法黄公望、王蒙，尤近于王蒙。其画章法严密，笔法苍劲，喜用秃笔渴墨，层层皴擦勾染，厚重而不板滞，郁茂而不迫塞，善写平凡景致，平淡中见幽深。与石涛、弘仁、朱耷并称“清四僧”。

【导读】此图绘山岚、松林、楼阁，作于康熙六年重九前二日，髡残时年五十六岁。坡用湿笔挥写，笔墨流畅滋润，山峦显得浑厚；松林、树木则用焦墨勾点，葱郁苍茫，奥境奇关。画上方有长篇题识，其中论画云：“董华亭（其昌）谓：画和禅理共旨，不然禅须悟，非工力使然，故元人论品格，宋人论气韵，品格可力学而至，气韵非妙悟则未能也。”反映了石谿的绘画思想，正是追求气韵的佳作。款署：“石谿残道人”，钤“石谿”白文方印。

【导读】髡残作此画时，正隐居于南京城南幽栖寺，潜心于佛理研究，时年五十八岁。大自然的美景引动了画家的绘画兴致，遂作成此画。画中近景，长松立于山脚下，旁有山溪潺湲，溪上有一水轩，有人凭栏远眺。轩外绿树垂荫，黄鸟啼鸣，其上云烟缭绕。嘉木成荫，山重水复，逶迤远去。此画构图繁密，直追王蒙。但他“虽从古人窠窟出，而却不于窠窟中安身”，并不拘泥古人陈法。他用短促的牛毛皴表现山石，林木勾出树干，树叶则随意点染，山石上以焦墨点苔，整幅画中以溪流、云气以及山石的向阳处留白，使画面疏密有致，浓淡相宜，极富节奏感与层次感。设色以淡赭为主，辅以花青，清雅喜人。图的上部有画家自题：“绿荫初集北窗下，黄鸟时鸣高树间，安得心如墙壁似，一炉柏子对青山。一春为风雨摧折，余亦因老病困之，开眼见新绿黄鸟，忽忽动笔墨之兴。日染数笔，画□颇自适，青溪司空曰：得失寸心，非可向人道也。黄鹤山樵深得此意，虽从古人窠窟出，而却不于窠窟中安身，枯劲之中发以秀媚，广大之中出其琐碎，讲尽生物之妙。司空家藏真迹可为甲观，近来临摹家往往鞭策皮毛，未得神理，况稍顷便欲弃去，盖不得古人意耳。余画岁不过数帧，非知画者亦不能与。髡居士不但鉴赏具眼，其为人也高远有致，以此赠之，后之观画而得人知余不谬。庚戌三月电住残者识于幽栖之大歇堂。”髡残对此画十分珍爱，此画原为自藏，后由作者赠与独具法眼的高逸之人髡居士。

【图 481】清 髡残 绿树听鹂图 轴 纸本设色
纵 118.9 公分 横 32.9 公分 上海博物馆藏

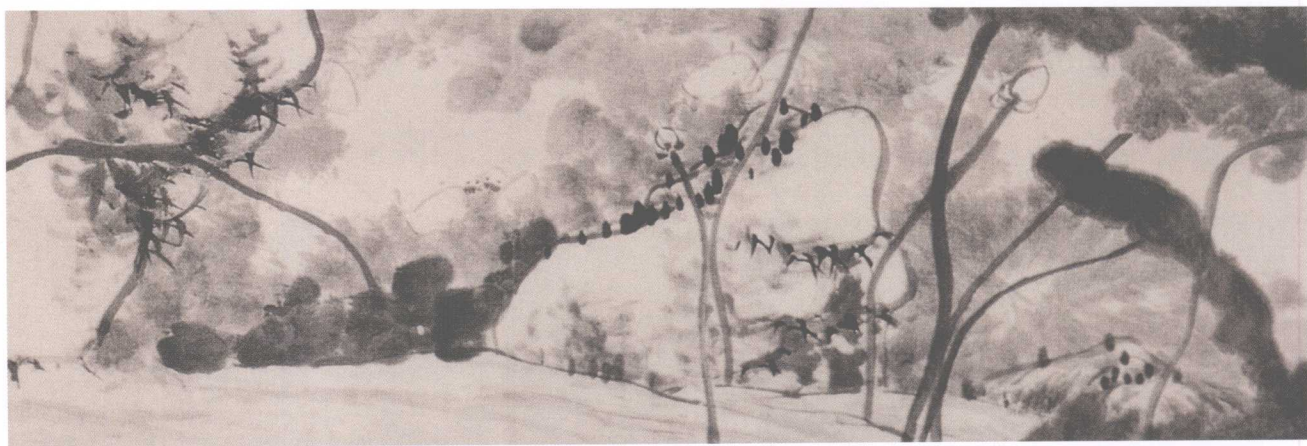
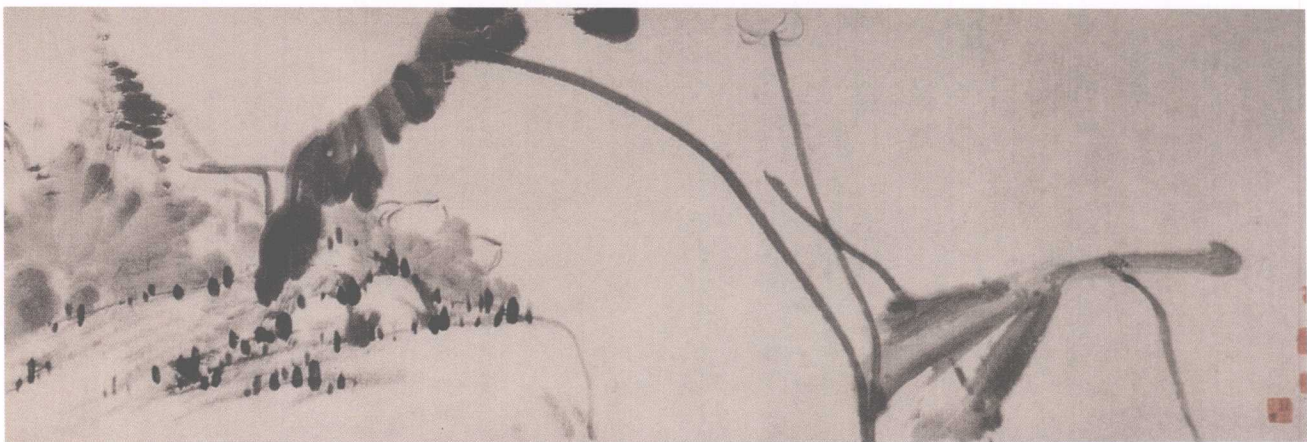

【导读】此图截取千岩万壑、雄山秀水中的一段横景。图右一策杖老人，后随一携琴童子，从右往左正在过桥。桥前一片苍松，水阁临溪，石壁、平台之后有梵宫数字。后山脚下水湾一处，水面浮泛一叶扁舟，渔翁正于船头垂钓，图景富有诗意。用笔雄浑，干湿并举，墨色层次丰富，造型精炼，浅绛设色，清雅怡人。

图作于丙午夏(1666)，钤“残者”朱文方印。卷后有丙午中秋望自题七言古诗一首，署款“石道人”，钤“电住道人”白朱文方印及“石谿”白文方印。起首钤“遣困”朱白文圆印。

【图482】清 髡残 书画卷 纸本设色
纵28.1公分 横247.3公分
上海博物馆藏

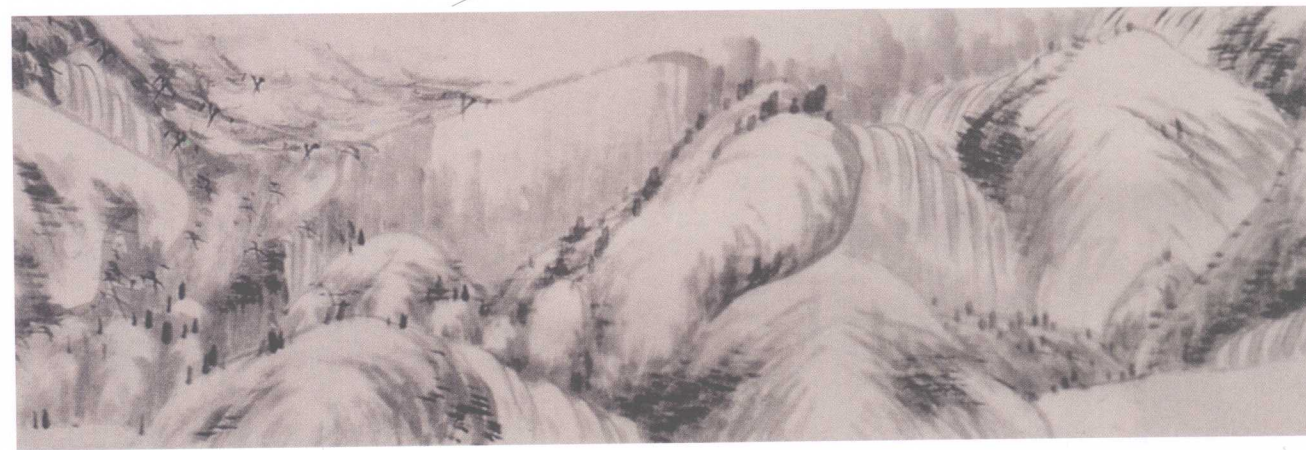

【图483】清 朱耷 河上花图 长卷 纸本水墨 纵46.6公分 横1292公分 天津市艺术博物馆藏

【作者简介】朱耷（约1626——约1705），明亡后落发为僧，法名传紫，字刃庵，号雪个、个山、驴、驴屋、掣颠等，江西南昌人。弃僧还俗后取号八大山人，以前的字、号一概不用。江西宁献王朱权的九世孙，祖父、父亲均为书画家。出身明朝宗室，明亡时，年十九，国破家亡之痛甚切，装痴扮傻，佯作哑子。性孤僻，借诗文书画排遣郁闷。擅画山水、花鸟、竹木。山水师法董其昌，兼及黄公望、倪瓒，画风枯索冷寂，凄凉悲清。花鸟画极富个性，成就卓著。师法林良、徐渭、陈淳等写意花鸟画诸家，其花鸟画简练、夸张，大多缘物抒情，如画鸟、鱼，作

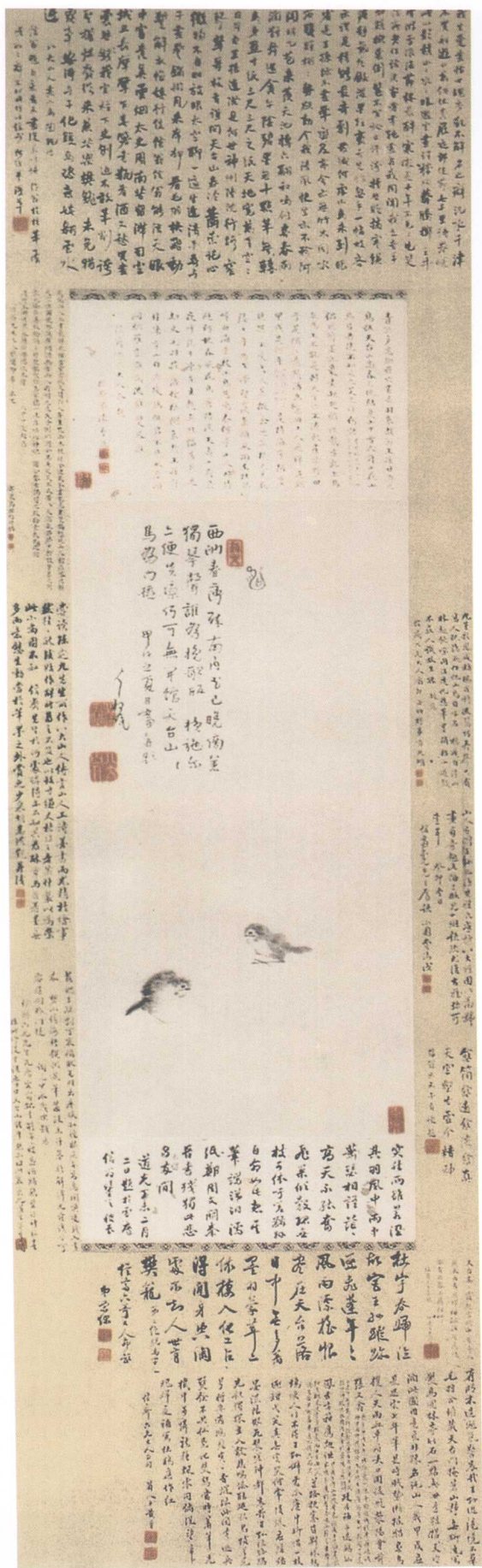
“白眼向人”状，以抒愤世之情，署款“八大山人”，连笔如“哭之笑之”，寓“哭笑不得”之意。亦擅书，淳朴圆润。他的绘画在当时影响不大，师之者仅牛石慧、万个等人，但他对后世的影响是深刻的，“扬州八怪”、“海派”以及齐白石、张大千、潘天寿等均深受熏陶。

【导读】《河上花图》这幅长卷的完成历时四个月，作者在题画中写道：“自丁丑五月以至六、七、八月荷叶荷花落成”。人们总以为水墨写意作品均为一挥而就、立等可取之作，殊不知

它也需要“十年磨一剑”的长期艰苦的努力。在此长卷中，画家以莲塘为描绘对象，写莲花、幽兰、枯柳、怪石。当然，莲花是主体，这种“出污泥而不染，濯清涟而不妖”的高洁之花，历来是中国传统文人的赞颂对象，无论在文中，还是在画中，文人们均以莲自喻，表明自己不与世俗同流合污的心迹。朱耷惯于借物写心，此《河上花图》也不例外。在此卷上，还有他书写的长篇歌行，行书写就，流畅自如，与画相得益彰。他写道：“河上花，一千叶，六郎买醉无休歇。万转千回丁六娘，直到牵牛望河北。欲雨巫山翠盖斜，片云卷去昆明黑。饿尔明珠擎不得，涂上

心头共团墨。蕙鼎先生怜余老大无一遇，万一由拳拳太白，太白对予言。博望侯，天般大，叶如梭，在天外，六娘剑术行方迈。团圞八月吴兼会，河上仙人正图画。撑肠拄腹六十尺，炎凉尽作高冠戴。余曰匡庐，山密林迢，东晋黄冠亦明比。算来一百八颗念头穿，大金刚，小琼玖，争似画图中，实相无相一颗莲花子。吁嗟世界莲花里，还丹朱，乐歌行，泉飞迭迭花循循。东西南北怪底同，朝还并蒂难重陈，至今想见芝山人！”

【图484】清 朱耷 双雀图 轴
纸本水墨 纵75.3公分
横37.8公分
浙江省博物馆藏

【导读】此画作于清康熙三十三年，朱耷时年六十八岁，这也是他晚年高峰期的精品之一。落幅大胆，构图奇险是朱耷的特点。在《双雀图》中，他仅于画幅的下方画一对小麻雀，画面的其余部分，一片清空，了无衬景。在画面的左上题款为：“西洲春薄醉，南内花已晚。傍着独琴声，谁为挽歌版？横施尔亦便，炎凉何可无。开馆天台山，山鸟为门徒。甲戌之夏日画并题。个相如吃。”旁画上有墨笔花押“三月十九”，钤“黄竹园”白文印、“八大山人”白文印，又有“芳艾”朱文印，右下角钤“天心区兹”白文印。画中，双雀对立，似喁喁低语。两雀均侧身立于画面，画家用墨精简，寥寥数笔，画出双雀之娇小。雀爪两小笔，为八大山人特有之造型，非常生动。全画惜墨如金，以一当十，笔简形赅，笔尽而意周，的确为一难得的佳作。朱耷的画多写主观情感，所以曲笔为之，其意晦涩难懂。《双雀图》亦复如是，图中的题诗很难索解，加上“个相如吃”、“三月十九”奇怪花押以及“天心区兹”等篆印，更添神秘之感。此画原为光绪年间泉唐（杭州）秋衡池馆主人王芑泉所藏，题签为“八大山人双雀图真迹”。原作诗堂和裱边上有道光年间何绍基等十二条题跋。光绪年间陆心源的《穰梨馆过眼续录》卷十著录，有八大山人自题及何绍基两题，录为《小鸟图》。日本原田谨次郎的《支那名画宝鉴》影印本中题作《双鸟图》。今据原藏题签仍名《双雀图》。

【导读】俗说“画如其人”，愤世嫉俗、狂怪不羁的朱耷注定不会画出严谨慎细之作。他那疏放洒脱、痛快淋漓的写意水墨是他痛苦心灵的迹化。他的画继承了明代徐渭的写意传统，笔致纵放，睥睨天下。不过，朱耷的写意画也有一个逐渐成熟的过程，他早期的作品过于狂怪生涩，大约六十五岁以后，他的画趋于成熟，怪诞冷寂、雄健朴茂而又苍劲含蓄。此幅纵贯全图画一虬枝老干，挺拔而立的松树，其后依次叠错湖石、牡丹。所画松树意在突出其主干，以淡墨皴擦，湖石以浓墨晕染，牡丹则用设色没骨法。虚实相映，表现出不同景物的质感。整个画面布局新奇，风格清雅。自识“传繁”款，为早年之作。此画与朱耷高峰期的作品尚存一定距离。但是，他的超逸纵放的不俗画境在此画中已表露无遗。过于外拓是他早期绘画的一点缺憾，晚年作品适度内敛，终于使他的艺术收放自如，达至圆熟之境。

【图485】清 朱耷 牡丹松石图 轴 纸本水墨 纵180.2公分 横95.5公分 旅顺博物馆藏