

海外中国名画精选

Masterpieces of Chinese Painting Overseas

VI 清代

板橋鄭燮
乾隆十八年春三月之
竹依蘊淮南一片青
竹面亭而令再種揚
步載酒瓶春風倚
豪素寫將年二十
諾碧妙寔子工便
片新篁旋剪裁
雷停而止斜陽出
豎首以當竹譜
日光月影中耳要
多澤于經窻粉
手凡吾画竹無所師
零亂豈非天賦圖書
促小鼓聲於時一片竹
日暖凍蠅觸窗常上鼓
檣用勻以溥潔白之風
屏骨子新去所

策 划

何承伟 许钟荣 徐如麒

主 编

刘育文 洪文庆

撰 文

(按本书篇章顺序排名)

聂崇正 龚诗文 钟子寅 高明一 马孟晶

王静霏 庄素娥 余思颖 洪文庆

责任编辑

刘育文 杨登顺 严雅美

版面设计

郑雅华

封面设计

彭范先

印 务

刘伟萍 居致琪

©锦绣出版事业股份有限公司(台湾)1999

书 名

海外中国名画精选 VI 清代

出版 发行

上海文艺出版社

地址:上海绍兴路74号

电子邮件:cslem@publicl.sta.net.cn

网 址:www.slem.com

制 版

上海丽佳分色制版有限公司

印 刷

上海翔文印刷厂

版 次

1999年1月第1版第1次印刷 5000册

规 格

787×1092 1/16 印张8

书 号

ISBN 7-5321-1872-X/J·110

定 价

48.00元

Masterpieces of Chinese Painting Overseas

海外中国名画精选

VI 清代

稀世之宝

海外遗珍

中国是具有悠久历史的东方文明古国,创造了独具特色的民族文化,而其绘画发展独早,在没有文字的遥远年代,先民们已在陶器和崖壁上画出了优美的图像。其后经过七八千年的发展,形成博大精深的中国画体系,涌现出难以数计的画家,古代遗留下来的具有鲜明民族风格的优秀作品,集中展示了那一时代的绘画成就,是中国和世界文化艺术宝库中的璀璨明珠,放射着耀眼的光辉。欣赏和研究这些作品,可以增强民族自豪感,培养健康的审美情趣,继承发扬其中的优秀传统,对发展和繁荣新时代的美术创作有着重要意义。这些作品,大量集中收藏于海峡两岸的北京和台北的故宫博物院及内地的诸博物馆、美术馆中,然而也有相当数量的珍品流散到海外,为其他国家博物馆、美术馆度藏。论及中国传统绘画的光辉成就,自然不能忽视这些海外遗珍。

从文献及实物可证,中国书画的输出最早可上溯到晋唐时期。首先是我国与邻邦日本、朝鲜有着频繁的友好文化交流,隋唐时日本的遣唐使、留学生及留学僧频频来华,在携回的中华文

物中就有名家书画及佛教经书,日僧空海于元和元年由唐返日,带回李真《真言五祖像》,至今列为日本国宝,奈良东大寺正仓院中更珍藏有唐代绘画和工艺品。由于两国文化相近,日本历史上曾数度出现学习和借鉴中国画的热潮,8世纪的奈良时代风行的唐绘就是以中国唐代绘画为根基发展起来的,始于12世纪日本镰仓时代,武士及禅僧们对中国南宋画的欣赏风气,一直延续二百多年之久,不少南宋画院及禅僧的水墨作品随之流传,并在此基础上形成日本之汉画,出现了周文、雪舟等巨匠;17世纪中国文人画还影响到日本的文人画,因而不少作品收藏于彼邦,并成为两国友好文化交流中的佳话。朝鲜古文化和中国也有着密切的交流关系,唐代贞元年间新罗国人就以重金收买周昉画数十件携归本国^①,北宋神宗皇帝也曾将当时山水巨匠郭熙的作品作为礼物赠予高丽^②,两国间书画交往亦屡见于史册。

中国自古就有重视书画收集的传统,清代康熙、乾隆两朝对书画鉴藏尤为留意,一些私家收藏名迹亦逐渐集中为皇家所有。迨

至嘉庆、道光之际，政局不稳，国势渐衰，鸦片战争后列强侵入，公私书画收藏开始逐渐流散。1860年，英法联军入侵，对圆明园大肆劫掠，不仅官苑建筑付诸一炬，收藏于该园中之珍贵书画文物亦遭厄运。东晋顾恺之的《〈女史箴〉图》即于是时为英军掠走，后为伦敦大英博物馆收藏。1900年敦煌藏经洞的发现，引起西方一些探险家的觊觎，先后有斯坦因、伯希和等利用王道士之愚昧，以狡狴欺骗之手段运走大批珍奇古文物，其中就有相当数量精美之唐宋绢画佛像，现收藏于伦敦大英博物馆及法国巴黎集美博物馆中；其后美国福格艺术博物馆东方部主任华尔纳到敦煌，竟用胶布粘走壁画二十六方，本集辑入的唐《树下说法图》即为其中之一。19世纪末20世纪初，新疆等地区之石窟及古遗址之壁画及珍贵美术品亦莫不遭到英、法、日、俄等国探险家之盗掘而蒙受巨大损失。辛亥革命以后，末代皇帝溥仪以赏赐名义将清宫珍藏的千余件书画偷运出紫禁城，藏于天津外国租界，其间即有如唐阎立本《历代帝王图》等名迹流散，他当上满洲国傀儡皇帝后，又将书画运到东北，日本投降后，此批书画从长春伪官中流散。当时北京琉璃厂古玩店即得到不少“东北货”，一些国内外收藏家乘

机收购，当时的历史环境根本谈不上对古文物的法律保护，1949年前后，国家虽经大力搜寻征集，但仍有一些名贵书画外流^③。在这一时期还有破落的王公贵族对家藏书画的变卖，古玩商人中专门“走洋庄”以牟利的畸形交易，某些华人收藏家移居海外，均造成书画外流的契机，欧美博物馆中收藏的一些中国古代书画大半是这一时期所获的猎物。由以上极简略的回顾中可以看到：古画外流的渠道既有友好文化交流，又有书画市场之交易，更有极不光彩之巧取豪夺，从中亦透射出国家命运的兴衰荣辱的历史。

流传到海外的书画数量一时还难以作出精确统计，据估计有数万件之多，这其中自然是真赝混杂、良莠不齐。但确实不乏稀世奇珍、彪炳名迹，是中华文化的重要组成部分，有着珍贵的艺术价值和历史价值。兹从本书中所收作品中略举数例以言之：六朝隋唐之绘画由于时代遥远作品颇难流传下来，遗留有数的几件已是凤毛麟角，其中多数还是后世的摹本，东晋及南朝最有影响的顾恺之、陆探微、张僧繇三家中也仅顾氏尚有作品传世，而《〈女史箴〉图》当数早期古画中之珍品，画卷中的女性仪态端正，人物顾盼有神，线描紧劲联绵如春蚕吐丝，与南京南朝墓出土之七贤图

砖画、大同北魏司马金龙墓出土的漆画屏风等相印证,鲜明地体现出当时江南绘画的卓越成就;北朝画史画迹资料更少,号称画圣的北齐杨子华是一位影响极大的画家,《北齐校书图》(宋摹)是他唯一的传世作品。此图反映了北齐对古文献的整理和北方民族间文化融合,画中士大夫举止潇洒,服装器物的描绘也极真实具体,其人物面相与太原北齐娄睿墓壁画极为相似,对了解此一时期的历史和绘画风格、艺术水平有着极为重要的价值。唐阎立本《历代帝王图》继承了前代传神写照的传统,精妙入微地塑造了十三个古帝王的画像,通过画笔也传达出对他们政治功业的褒贬,可见古代绘画对“明劝戒,著升沉”绘画功能的重视。陈闳《八公图》和李真《不空金刚像》都是这些画家的传世孤本,也是古代肖像画中的杰作。唐代宗教画极为发达,吴道子曾在长安、洛阳等地寺庙绘制壁画三百余幅,其卓越的技艺被苏轼誉为“古今一人”,但作品却无一流传;敦煌经洞发现的唐代绢画佛像(如本套书中的《树下说法图》)显示出庄严富丽的大唐时代风貌;北宋画家武宗元《朝元仙仗图》更秉承吴道子成就加以发展,此图虽是粉本,但气势恢宏,人物众多,形象生动而富有变化,勾线挥洒如莼菜条,是

了解吴道子画风和唐宋道教壁画的重要依据。两宋时期绘画在风格题材上获得全面的发展,其中山水和花鸟大有后来居上之势。宋初李成是一位人品高尚、艺术影响深远的山水画巨匠,但他的作品在北宋时就已极为罕见,书画家米芾甚至发出“无李论”的感叹。《读碑窠石图》是被国内外研究者一致认为是最能代表李成画风和艺术水平的宋代山水画杰作,在绘画史上有着重要地位。此外,燕文贵《江山楼观图》、许道宁《秋江渔艇图》、郭熙《树色平远图》、赵令穰《江乡清夏》、李唐《高桐院山水图》、夏圭《十二景山水图》都以不同的风格反映了宋代山水画的发展嬗变和多方面的创新。宋代工笔花鸟图以精微的刻画状物传神达到古代绘画的高峰,北宋徽宗皇帝尤其是此中高手,他曾主持将官苑中的奇花异鸟编绘成《宣和睿览册》,据说有千册、一万五千幅之多,经过北宋末靖康之变和历史上的水火兵燹,这些画迹几乎损毁殆尽,仅有三幅流传至今,《五色鹦鹉图》便是其中之一^④。描绘极为工致逼真,显示出宋人精密不苟的严谨画风和创作态度,也体现了宋代宫廷绘画的高度繁荣。宋金时文人士大夫绘画形成潮流并对后世产生巨大影响,但传世作品不多,因此宋代乔仲常《〈后赤壁赋〉图》和

金代王庭筠《幽竹枯槎图》就越显得难得。减笔水墨画在南宋画坛上别开生面,梁楷、牧溪是其中敢于独辟蹊径、大胆创新的画家,梁楷《雪景山水图》、《出山释迦图》、《六祖截竹图》和牧溪《观音、竹鹤、松猿》三图都称得上是其传世绘画中的上乘之作,他们的画风曾一度在日本发生重要影响。元明清三朝距现在较近,传世作品亦多不胜数,但其中优秀画家的成功之作在美术史上仍有不可磨灭的地位。其中如元代龚开《骏骨图》、《中山出游图》,元代赵孟頫《二羊图》、《幼舆丘壑图》,倪瓒《虞山林壑图》、张彦辅《棘林幽禽图》;明代周臣《流民图》、仇英《浔阳送别图》、陈洪绶《归去来辞》及清代朱耷《安晚帖》等,都是流传有绪的名迹,这些作品或流露着画家的高尚品格和节操,或表现了敢于突破藩篱的创新精神,或显露着精湛的技巧和高雅的品味……在不同方面使人受到深刻的启迪,给观者以美的享受。

但是由于历史的原因,这些中国历代艺术家的卓越创作被分散地收藏在遥远的海外,国人却难得一睹,即使画家和专门研究家也需要远涉重洋,在付出巨大的精力和财力后方能部分完成心愿,实在是非常令人遗憾的事。为了使我国人民了解这些流失的艺术瑰宝,为了给画家和研究者

提供图像资料,对这些书画的研究和介绍自然应该提上日程,近年海内外有识之士对此逐渐重视。由上海文艺出版社和台湾锦绣出版企业联手编辑出版的《海外中国名画精选》在这方面作出了可喜的贡献。此书虽然远不能包容海外的珍藏,但精选了不少主要绘画珍品,全部以彩版精印,力求显示原作的风貌,而且邀请两岸专家学者逐图加以著录解说,使读者了解其流传原委及艺术价值,体例上的严谨也是值得称道的。

谨对此书的出版致以热烈的祝贺,并简要地写出我对海外所藏中国名画的一些粗浅的见解,作为前言。

中央美术学院教授

薄松年

(注)① 唐朱景玄《唐朝名画录》

② 宋郭熙《林泉高致·画记》

③ 详见杨仁恺《国宝沉浮录》,1991年上海人民美术出版社

④ 另外两件是《祥龙石图》和《瑞鹤图》,分别收藏于北京故宫博物院和辽宁省博物馆

【清代】

山水图	轴	傅山	10
山水	册	张风	11
秋景山水图	轴	弘仁	12
山水图	卷	髡残	14
山水图	轴	法若真	15
扬子江图	卷	樊圻	16
兰亭集序图(局部)	卷	樊圻	18
千岩万壑	轴	龚贤	20
山水丛树图	册	龚贤	23
云峰图	卷	龚贤	24
叭叭鸟图(对幅)	轴	朱耷	28
安晚帖	册	朱耷	30
棕叶蝉图	册	朱耷	32
蜀山梦游图	轴	李寅	33
宣城胜览图	册	梅清	34
岑蔚居产芝图	轴	吴历	36
仿黄公望溪山雨后图	轴	吴历	37
临王蒙溪山行旅图	轴	吴历	38
五色芍药图	轴	恽寿平	39
书画扇	扇面	恽寿平	40
花卉图	册	恽寿平	42
花卉	册	恽寿平	44
临宋元十二家山水	册	高岑	46
黄海云舫图	轴	雪庄	48
十六应真图(局部)	卷	石涛	50
山水蔬果花卉图	册	石涛	52
黄山八胜图	册	石涛	54
庐山观瀑图	轴	石涛	56
秦淮忆旧图	册	石涛	57
黄山图	卷	石涛	58
东坡时序诗意图	册	石涛	60
费氏先茔图	卷	石涛	62
苦瓜妙谛	册	石涛	64
洪陔华画像	卷	石涛、蒋骥	66
桃源图	卷	石涛	68
罗浮山图	册	石涛	70
春泉洗药图(局部)	卷	禹之鼎	72

山水图	册	高其佩	73
登高图	轴	高其佩	74
指画虎溪三笑图	轴	高其佩	75
九成宫	卷	袁江	76
写郭熙盘车图	轴	袁江	78
仿刘松年笔意山水图	轴	袁江	79
瞻园(局部)	卷	袁江	81
雪景山水图	轴	袁江	82
山水图	轴	朱伦瀚	83
山水图	扇面	华岳	84
清秋图	轴	华岳	85
栗鼠叭叭鸟图	轴	华岳	86
虎林二十景之花神庙	册	华岳	87
秋声赋诗意图	轴	华岳	88
山水花卉图	册	高凤翰	90
五松图	轴	李鱣	92
花卉图	册	李鱣	94
墨竹图	轴	金农	95
梅花图	轴	金农	96
墨梅图	轴	金农	97
红梅图	册	金农	98
赏菊图	轴	黄慎	100
击磬图	轴	黄慎	101
寿老图	卷	黄慎	102
羊城夜市图	轴	郎世宁	104
乾隆后妃像(局部)	卷	郎世宁	106
墨竹图	条屏	郑燮	108
墨竹图	条屏	郑燮	110
梅花图	册	李方膺	112
梅花图	册	李方膺	114
山水图	册	罗聘	116
筱园饮酒图	轴	罗聘	118
寒山拾得图	轴	罗聘	119
姜白石诗意图	册	罗聘	120
瀛洲亭图	卷	罗聘	122
花虫图	扇面	罗聘	124
翼庵画像图	轴	罗聘	125

鸦片战争，硝烟弥漫，
中国门户洞开，列强疯狂劫掠，
诸多民族的艺术精品流失海外，
造成我们今日一个不小的遗憾。
《海外中国名画精选》，就是穿越岁月的风雨，
向海外各大博物馆寻觅流失的名画原片，
精编六册，图文并茂，
让中华艺术的瑰宝，
重现在国人的面前。

图版暨说明

清 傅山 山水图

轴 绢本 水墨 170.4厘米×45厘米

美国景元斋藏

傅山(1607—1684),初字青竹,后改字青主,又字侨山,别字公它、石道人等;入清后又名真山,号朱衣道人。阳曲(今属山西)人,家中富有收藏,幼年时即通诗书,兼擅书画,并精篆刻。清甲申(1644)后家道中落,除以书画换取钱粮外,还精于医道,行医谋生。康熙十八年(1679)诏举博学鸿词,傅山以身体有病力辞,地方官派人将他置于床上抬往京师,距京师约三十里,傅山以死相拒,坚不入城。乃以年老多病为由,后诏免试放还,特加中书舍人。傅山去世后,仍以朱衣黄冠入殓,表明了他忠于明朝的态度。傅山能书擅画,尤精草书,恣纵狂放,极有风格。又懂医学,并有著作存世。傅山的绘画多以山水为题,画风稍拙,别有意趣。傅山除大量书画作品外,还有《霜红龕集》一书存世。

本图右上角作者署款作“真山”两字,说明其时已经入清。画家在狭长的画面中,容纳了北方的大山大岭,从山脚一直画到山顶,山间一条溪水缓缓流下,贯穿了整个画幅,静中有动,使画面充满了生机。

(聂崇正)

清 张风 山水

册 纸本 水墨 设色 15.5厘米×23.0厘米

美国纽约大都会美术馆藏

张风(? -1662),字大风,甲申(顺治元年,1644)改朝换代后号昇州道士,上元(今江苏南京市)人,擅长画人物、山水、花卉,格调清幽。从其生平来看,张风亦属前朝“遗民”,只不过他没有像其他一些遗民般出家为僧,而是出家为道士罢了。

本套册页共计二十开,作于1644年。均画的是山水,画风淡雅,写实中又见空旷的意趣,根据其中一开上的题记所说,此图画于“甲申七夕”,那么此时明朝已灭亡,天下已经改为清朝,作为一个保持明人气节的“遗民”,显然在画面中寄托了对故国山河的怀念之情。(聂崇正)

清 弘仁 秋景山水图

轴 纸本 水墨 120厘米×62厘米

美国火奴鲁鲁艺术学院藏

弘一(1610—1664),为“清初四僧”之一,歙县(今属安徽)人,俗姓江,名韬,字六奇;又名舫,号鸥盟。江姓为当地大族,世代书香门第,但到了他这一代,家境已然败落。少年时的江韬读书识字,亦想博取科举功名,并成为秀才。甲申之变,清兵南下,江韬远遁浙、闽,最后在武夷山出家为僧,释名弘仁,字无智,号渐江。成了僧人的弘仁,并没有潜心于佛学,而是浪迹天涯,云游于青山绿水之中,足迹遍及安徽、江苏、浙江诸地,以画山水来寄托对故国山河的怀恋之情。晚年回到家乡,病

逝于歙县五明寺,葬黄山披云峰下。其门人在他的墓地周围遍植梅花,使他的灵骨安卧于万斛清香之中。

这幅《秋景山水图》,左上角有作者署款“渐江弘仁”,下钐印章一方。弘仁的艺术家师承是元代画家倪瓒。他简约的笔墨和空灵的意境,均是从倪画中得到启示的。但是,倪画有着一股不食人间烟火的出世气息,而弘仁的作品中,则是欣欣向荣的生机,格调颇不相同。此图用笔很简,几乎不加皴染,树石溪流仍然充满了生命力,是很典型的弘仁作品的面貌。(聂崇正)

清 髡残 山水图

卷 纸本 水墨淡彩 37.5厘米×76.2厘米

美国克利夫兰美术馆藏

髡残(1612—约1692),为清初“四僧”之一,俗姓刘,出家为僧后名髡残,字介丘,号石溪,又号白秃、石道人、电住道人、残道者等,武陵(今湖南常德)人。自小聪明好学,年轻时一度热心科举功名,准备走读书做官之路,却不料最后出家做了和尚。明亡时髡残已经三十三岁了,一度可能参加过抗清斗争,失败后一直隐居于江南各个寺庙中,保持着民族气节,不与新的统治者合作。与书画家、学者龚贤、程正揆、周亮工、顾炎武等诗词唱和,往来密切。

顺治十三年(1656),髡残特意到南京拜谒了明孝陵,表达了对先朝的追思之情。

髡残擅长画山水,景色层层叠叠,画风浑朴厚重,很有独创性。此画构图不经雕琢,似为写生之作,十分自然。一座古寺隐于山坳之间,周围杂树丛生;山脚下平远开阔,丘陵起伏,视线伸向很远的地方。全图以水墨为主,淡淡地染上赭石色,一股深秋萧瑟之气油然而生。画面左上角,作者自题诗一首,首句为“游山忘岁月”,诗和画都反映了髡残忧思的秋情。(聂崇正)

清 法若真 山水图

轴 纸本 水墨 206.3厘米×75.5厘米

瑞典斯德哥尔摩远东古物馆藏

法若真(1613—1696)，字汉儒，号黄石，胶州(今山东胶县)人，于顺治三年(1646)中进士，以后官至安徽布政使。擅长书法绘画，尤其精于山水。他的山水画造型严谨，笔墨有独到之处，画面烟云弥漫，自成一格，与他同时代上下左右的画家相比较，没有与其相类的。

本幅作品构图饱满，山石树木几乎充满画面，自山脚的杂树溪流，画到山腰的植被乱石，再直至山顶的巨石云霄，一气呵成，整体感极强。看了他笔下的山石，总觉得有冷却了的火山岩浆的感觉。此图作于1692年。(聂崇正)