

海外中国名画精选

Masterpieces of Chinese Painting Overseas

V 明末清初

上海文艺出版社

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)

单国强 钟子寅 张之杰 王静霏 洪文庆

马孟晶 戴岳弦 颜廷仔 龚诗文 聂崇正

责任编辑

刘育文 杨登顺 严雅美

版面设计

李韵芳 高鹏翔

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 V 明末清初

出版 发行

上海文艺出版社

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:eslcm@publicl.sta.net.cn

网 址:www.slc.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 7-5321-1871-1/J·109

定 价

48.00 元

Masterpieces of Chinese Painting Overseas

海外中国名画精选

V 明末清初

稀世之宝

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

海外遗珍

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,他曾主持将宫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

【明末清初】

山水图	轴	陆治	10
溪山仙馆	轴	文伯仁	11
鱼藻图	轴	刘节	12
水墨花卉(局部)	卷	徐渭	14
水墨花卉图(局部)	卷	徐渭	16
墨葡萄图	轴	王良臣	18
骑驴访友图	轴	(传)马俊	19
青弁山图	轴	董其昌	20
建溪山水图	轴	董其昌	21
仿杨升没骨山水图	轴	董其昌	22
盘谷序书画合璧图	卷	董其昌	24
山水高册	册	董其昌	26
仿倪瓚松亭秋色图	轴	董其昌	29
己亥一月山水图	卷	董其昌	30
江山秋霁图	卷	董其昌	32
荆溪招隐图	卷	董其昌	34
竹林水色图	册	李日华	36
山水图	轴	米万钟	38
天都晓日图	轴	丁云鹏	39
五相观音(局部)	卷	丁云鹏	40
五百罗汉图(局部)	卷	吴彬	42
江深草阁图	轴	吴彬	44
秋景山水图	轴	李士达	45
山水图	册	李流芳	46
灵岩霁雪图	轴	张宏	47
止园	册	张宏	48
山水图	轴	张瑞图	51
徐承阳移居图	轴	崔子忠	52
杏园送客图	轴	崔子忠	54
古木幽居图	轴	盛茂烨	55
唐诗山水画册	册	盛茂烨	56
山水图	轴	高阳	62
墨竹图	轴	戴明说	63

山水图	册	邵弥	64
山水图	轴	倪元璐	65
秋林远岫	轴	杨文骢	66
山水图	轴	王建章	67
桃源行图	卷	王世昌	68
山水图	轴	王世昌	70
山水图	轴	王世昌	72
松阴书屋	轴	王世昌	73
古木双鹰图	轴	萧海山	74
仕女观画图	轴	无款	75
柳下调马图	轴	无款	76
佛门图	轴	无款	77
三教图	轴	无款	78
苏轼返朝图(局部)	卷	(传)张路	80
渊明倚松图	轴	无款	82
寒山归鸟图	轴	无款	84
溪馆听松图	轴	无款	85
崖下闲谈图	轴	无款	86
雪溪贩鱼	轴	无款	87
溪边双鹿图	册	无款	88
五泄山	轴	陈洪绶	90
米芾拜石图	轴	陈洪绶	91
宣文君授经图	轴	陈洪绶	92
归去来辞图	卷	陈洪绶	94
复古图	册	陈洪绶	96
花鸟(合册)	册	陈洪绶、陈宇	106
河东夫人像	轴	吴焯	107
山石图	册	王鉴	108
戊寅春仿子久笔	轴	王鉴	109
仿北苑夏山图	轴	王鉴	110
仿赵孟頫潇湘白云图	轴	王鉴	111
摹古十八番	册	王鉴	112
仿赵令穰江村平远图	轴	王翬	115
仿唐宋元名家山水图之十(山庄雪霁图)	册	王翬	116
仿唐宋元名家山水图	册	王翬	118
仿倪瓚设色山水图	轴	王原祁	121
山水图	轴	王原祁	122
仿黄公子久晴峦霁翠图	卷	王原祁	124

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

明 陆治 山水图

轴 纸本 设色 85厘米×30厘米

美国普林斯顿大学艺术馆藏

陆 治(1496—1576)，字叔平，号包山子，吴县(今属江苏)人。文徵明弟子，擅长山水、花鸟，山水画兼取文氏和宋人，细秀中见劲峭；花鸟画得徐、黄遗意，工于写生，风格清秀。

本幅左上自题：“翠壁江波凝远天，攒空楼阁镜中悬；十洲花鸟凭栏外，一抹流霞锁淡烟。包山陆治作。”钐“陆治之印”白方、“陆氏叔平”白方两印。另有自右至左三家题跋：“古刹嵯峨近碧霄，临空飞瀑远迢迢；闲来刮目总虚空，静听松风佛海潮。文嘉。”钐“文嘉”朱方一印；“叠翠宫晓倚碧空，青峨高髻出瑶宫；微风忽动前溪影，巧绾盘云舞镜中。陆师道。”钐“子传”朱长方印一；“高阁俯江湍，江深五月寒；晓来风送渡，飞雨湿栏杆。黄姬水。”钐“志”、“厚”朱方印二。

图绘江波、翠壁、舟帆、古刹和悬空楼阁，景致布局简练。山石形状方而尖峭，具较强装饰性。崖壁勾皴之线水墨、赭色相间，别具一格。用笔细秀劲峭，设色轻淡。作品反映了陆治山水画的诸多自身特点。

(单国强)

明 文伯仁 溪山仙馆

轴 纸本 设色 180厘米×63.3厘米

美国顾洛阜藏

文伯仁(1502—1575)，字德承，号五峰，长洲(今江苏吴县)人，文徵明之侄。善画山水，宗学徵明，兼取王蒙，景色郁茂，风格细密。

本幅右上自识：“溪山仙馆，嘉靖辛卯春日，五峰文伯仁写。”钐“文伯仁”白方印一。

此图绘于嘉靖十年辛卯(1531)，文伯仁三十岁，为其早期之作。画面峰峦重叠，树木郁茂，景致繁复，布局饱满。山石作点子、解索皴，树丛勾点相间，用笔均极细密，这些都深得王蒙遗意。同时，带一定夸张或图案化的山石造型和盖张似伞的树枝形状，以及轻柔的用笔和淡雅的色彩，又具“文派”特色。此图为了解文伯仁早期风貌的重要作品。(单国强)

明 刘节 鱼藻图

轴 绢本 设色 175.9厘米×107.3厘米

美国大都会美术馆藏

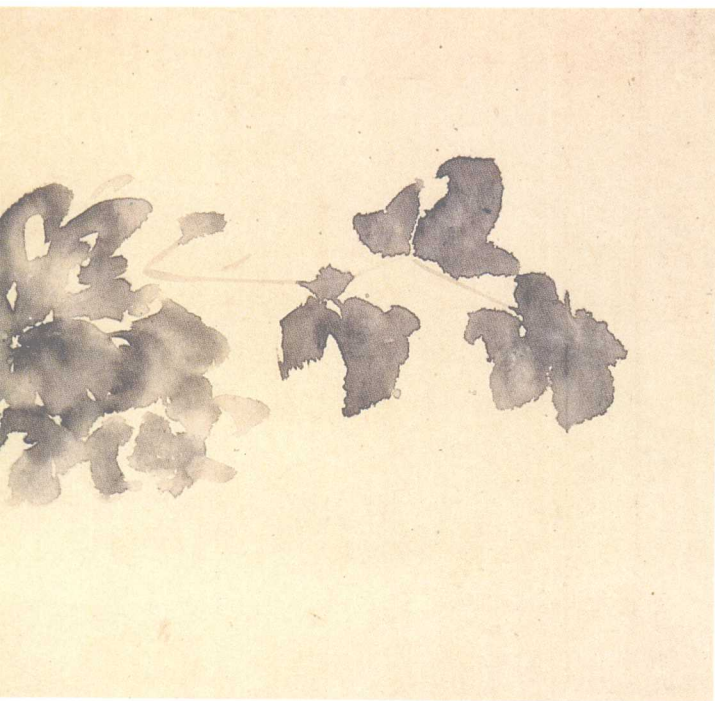
刘节，明代宫廷画家。明末姜绍书《无声诗史·卷六》记载其“世宗（即嘉靖皇帝，1522—1566）时供事内殿，善绘鱼，尤神于鲤，矫首振尾，有一跃九霄之神，云从霖雨之势”。过去学者依此而推断其活动于嘉靖年间，然最新考证显示，他应活动于更早的成化朝（1465—1487）。刘节的祖父刘信、父刘晋均以画鱼闻名，故其“神于鲤”的专长当得自家学。

此幅布局分为水面上下两部分：上面的坡岸，以勾勒为主，绘以嘉禾（谷）、蟹、蛙、水仙，水面下则用没骨法表现各式游

鱼、水草、浮萍。以龙鱼为主题之作品早在南北朝即有，但透过水面描绘水中生态者，必定要以水墨画法成熟为基本条件，而以勾勒、没骨来区分水面上下的表现方式，就现存遗品来看，可追溯至现藏东京国立博物馆等地的南宋《莲池水禽》诸作。《鱼藻图》在南宋、元代甚为流行。然不同于前代仅绘两三种生物，此图杂绘多种生物，有象征吉祥高升之意；生物的动态上互不一致，整体呈现出拥挤热闹的气氛，透露了明代宫廷强调的装饰性审美趣味。

（钟子寅）

明 徐渭 水墨花卉(局部)

卷 纸本 水墨 28.2厘米×665.1厘米

日本东京国立博物馆藏

徐渭(1521—1593),字文长,号青藤道士,天池山人。山阴(今浙江绍兴)人。一生坎坷,出生后百日丧父,十岁时生母见逐,二十六岁时丧妻,自二十三岁起又屡困场屋,种种因素,导致精神失常。文长自谓“夙有心疾”,笔者尝考订其心疾为焦虑症。四十五岁时发狂,自谓“病易”、“病瘕”,笔者尝考订为躁郁症,并伴有幻听。四十六岁时因精神错乱杀妻,入狱七年,五十三岁获释。自出狱至去世的十九年间,是其创作旺盛期。

文长在绘画上的最大成就,在于开创

水墨大写意花卉。骚动的笔触,缘自狂乱的心灵,研究徐渭的画,不能不研究他的精神状态。加入精神医学的向度,或许更能掌握文长大写意花卉的内涵吧。

文长之前,画家描绘花卉大多着意花卉的自然形貌,文长创立了一种用笔特别放纵,具有水墨淋漓效果的花卉画体。文长的开创,使得大写意花卉成为花卉画的主流,其影响一直及于现代。文长晚年喜欢画杂遘的花卉和纠结的蔓藤,此图即其一例。画家躁动的心灵,在狂放的笔墨之下一览无遗。(张之杰)