

中国历代大师名

弘仁画集

中国历代大师名作丛书



江苏
美术出版社

弘仁画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
制 版 深圳星辉电脑分色有限公司
印 刷 深圳商报印刷厂
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 7—5344—0694—3/J.695
定 价 28.00 元

社址/南京市中央路 165 号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路 54 号 电话/3211554 3211713

主 编:程大利
特约编辑:王耀年
装帧设计:陈 元
责任校对:吕猛进
责任印制:樊 达
责任编辑:黄 浚

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国美术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒放肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

弘仁简介

弘仁（1610—1664），俗姓江，名觐，字鸥盟。为僧后名弘仁，自号浙江学人、浙江僧。又号古智、梅花古衲。与查士标、汪之瑞、孙逸合称『海阳四家』，为『新安画派』的杰出代表，又与朱牵、髡残、石涛并称『清初四画僧』。

弘仁原姓是徽州歙县（今安徽歙县）的大族，虽家道中落，但弘仁从小读书，以佣书养母。清兵南下后，唐王称帝于福建，弘仁『自负卷轴，偕其师入闽』。唐王的政权很快失败，弘仁去武夷山，皈依古航禅师，削发为僧。

弘仁为僧后，在福建住了多年，后云游各地，最后回到歙县，住歙县西郊披云峰下太平兴国寺，而以往五明寺的澄观轩为最久。歙县一带风景秀美，黄山、白岳（齐云）都是国内的名山，他就时时往来其间，有一画印：『家在黄山白岳之间』。弘仁对黄山的胜景，极为熟悉，体会很深，因此他的山水构图奇峻。笔墨超拔。他曾画《黄山真景册》共五十幅，从逍遥亭觉庵到丹井，所有层峦怪石、老树虬松，一一摹写。

弘仁的画受前人影响最深的是『元四家』，尤其是其中的倪瓒。他对倪瓒的作品朝夕揣摩，十分敬仰。他有诗云：『疏树寒山淡远姿，明知自不合时宜，迂翁（即倪瓒）笔墨予家宝，岁岁焚香供作师。』他对倪瓒的画体会极深，师法倪画而能变，自成面目。他说：『传说云林子，恐不尽疏浅，于此悟文心，简繁求一善。』画心如文心，或繁或简，都是为了反映的真实，表现的完美。他由这个观点出发，对自己长期居住的黄山、白岳加以概括提炼、层峦陡壑、枯木虬松皆简洁洗练，表现出一种伟峻沉厚的意境。

弘仁用笔瘦硬方折，作长卷巨幅，布置繁密，清幽超隽；小景疏朗恬静，不染一点尘俗。近人贺天健评价弘仁说：『石涛得黄山之灵，梅清得黄山之影，弘仁得黄山之质。』又说：『浙江和尚的画，是新安画派中最为矫矫者，他笔如钢条，墨如海色，每每纵横交织地表现石的体态和体积。静穆、严正、朴实、恬洁是浙江自己独有的横解索皴法。』

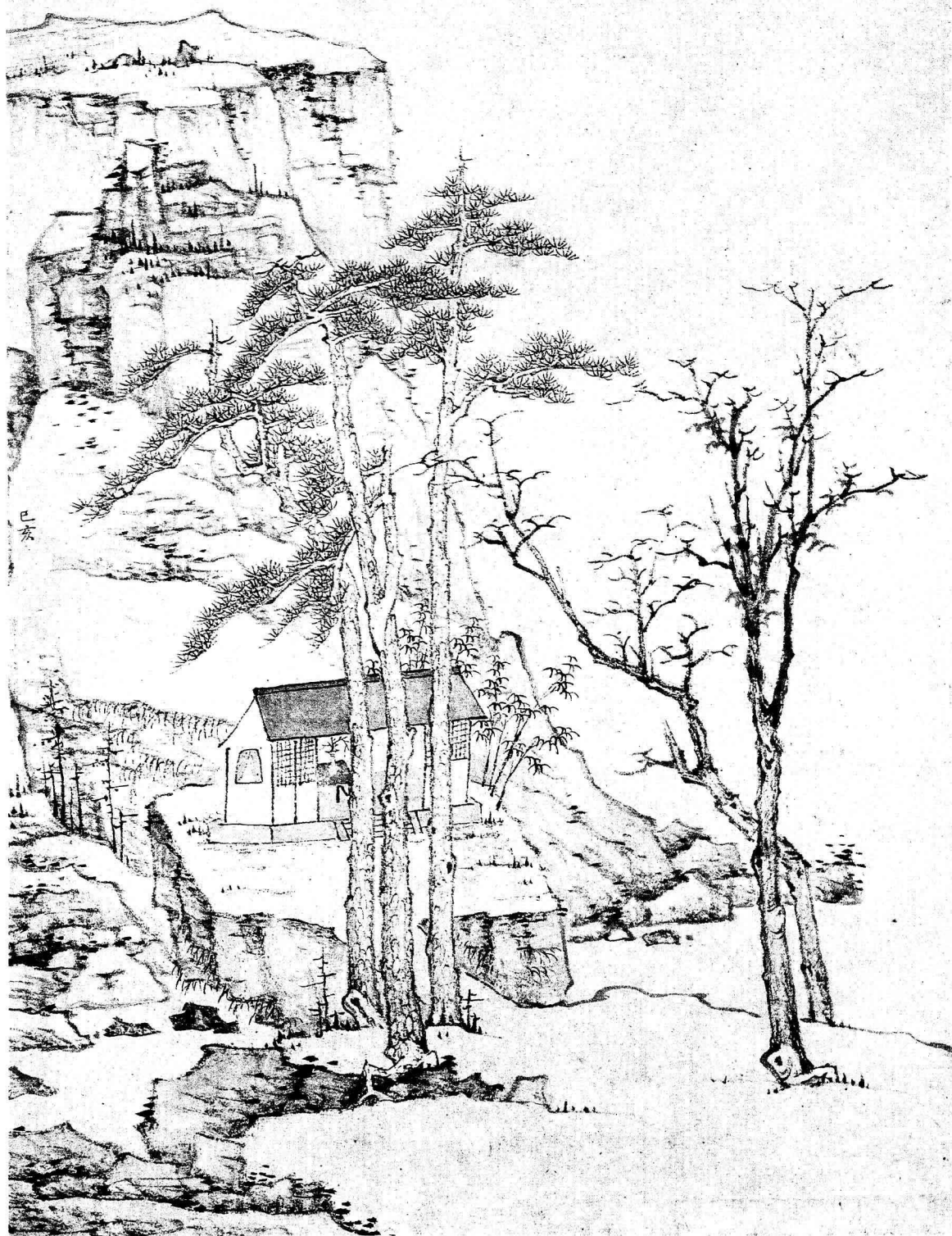
弘仁一生都生活在山水里，水光山色，云烟变幻，熟悉于胸中，流泻于腕下。五十四岁时病卒于五明禅院，葬在歙县西郊披云峰下，墓上梅花数十株，至今保存完好。

（阳旦）

目录

松石风泉图	1	山水图卷之二	24
松石风泉图(局部)	2	山水图卷之三	25
松壑清泉图轴	3	晓江风便图之一	26
松壑清泉图轴(局部)	4	晓江风便图之二	27
天都松风	5	晓江风便图之三	28
林泉图轴	6	晓江风便图之四	29
绝涧寒窠	7	松石图	30
黄海松石图轴	8	山水图	31
西岩松雪图轴	9	疏林石坡图	32
云山图轴	10	枯木竹石图轴	33
云山图轴(局部)	11	山水册页	34
石壁飞泉图	12	梅花图	35
始信峰图	13	临水双松	36
雨余柳色图轴	14	山水册之一	37
雨余柳色图轴(局部)	15	山水册之二	38
雨余柳色图轴(局部)	16	山水册之三	39
高桐幽篠图	17	山水册之四	40
水墨山水	18	山水册之五	41
秋柳孤棹图轴	19	山水册之六	42
疏泉洗研图	20	山水册之七	43
疏泉洗研图(局部)	21	山水册之八	44
冈陵图卷(部分)	22	山水册之九	45
山水图卷之一	23	山水扇面	46

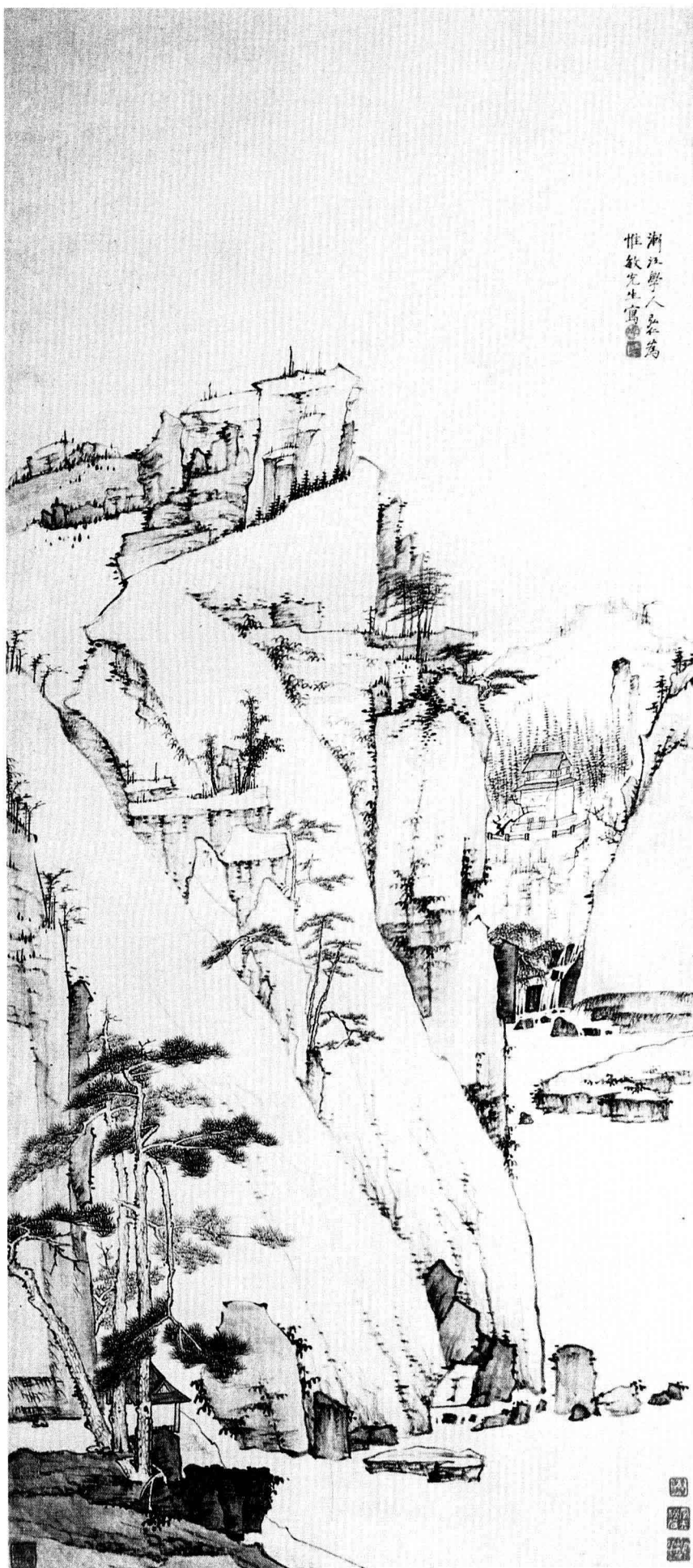
竹石居人意風泉靜
看心漸忘學人寫



松石風泉圖



松石风泉图(局部)



松壑清泉图轴



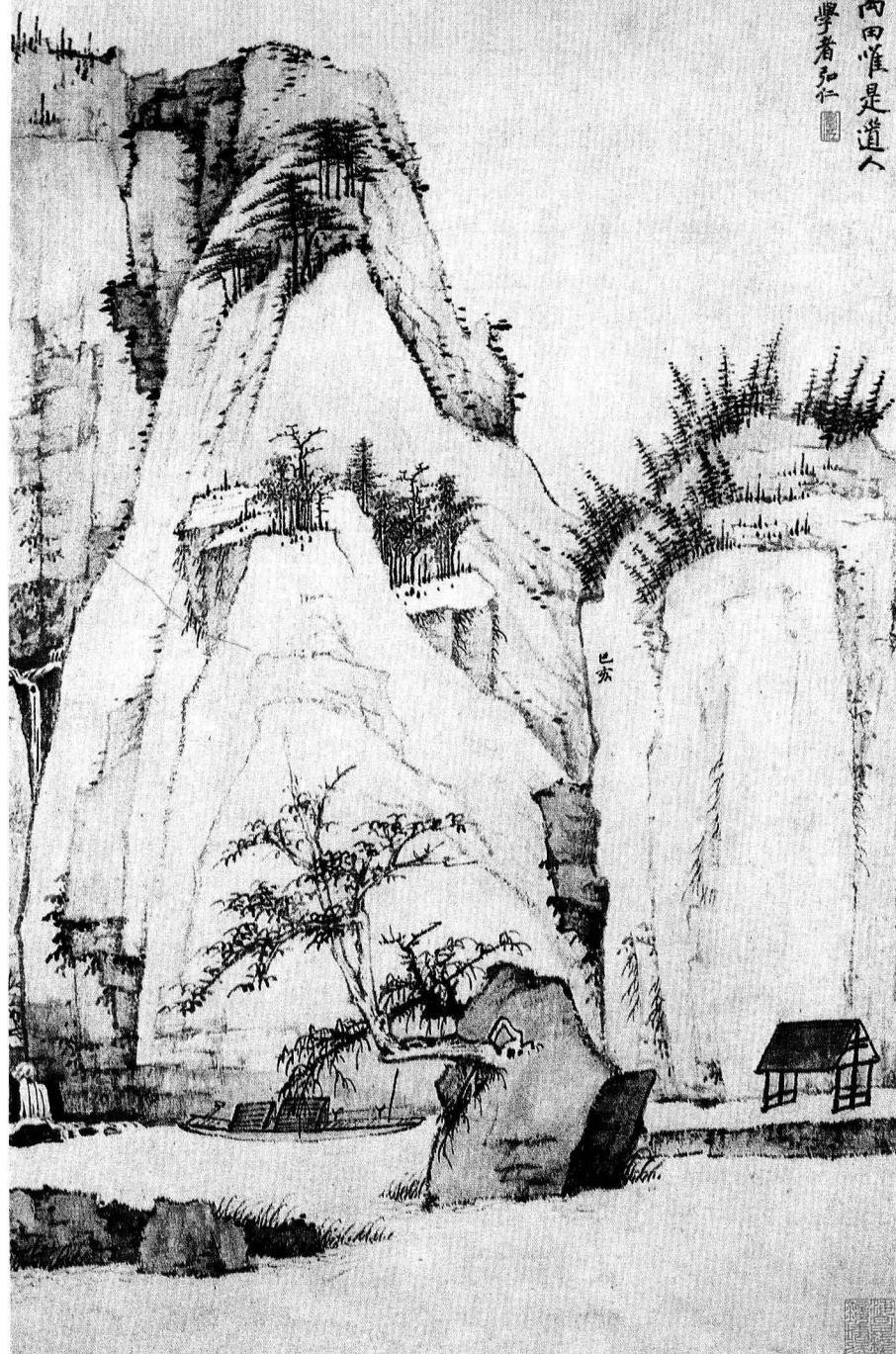
松壑清泉图轴(局部)

展畫峰峻雲滿衣峰！第四竟俱連披
 國寶松風猶似天都我筆應為
 去後居士寫畫正類西湖山人之



天都松風

杜鵑聲叫暮春天
 都落家、事內惟是道人
 偏愛嬾偶湍錢畧寫林泉
 漸學看和仁



林泉图轴

終憫寒窠 學 11 弘仁

乳龍天矯張鱗鬣疑是僧
 孫破辟飛曾在天都峯上
 見移來高士座前輝長
 風設起臺端陡異傾妍
 敵歲寒片石與鄰庵外賞
 翻嫌嶺頂署春官

浙江師編

無作先生畫松屬余題

字漫占二絕以應

甘肅山樵者湯甘熒生



绝洞寒窠



黄海松石

為

文翁先生寫

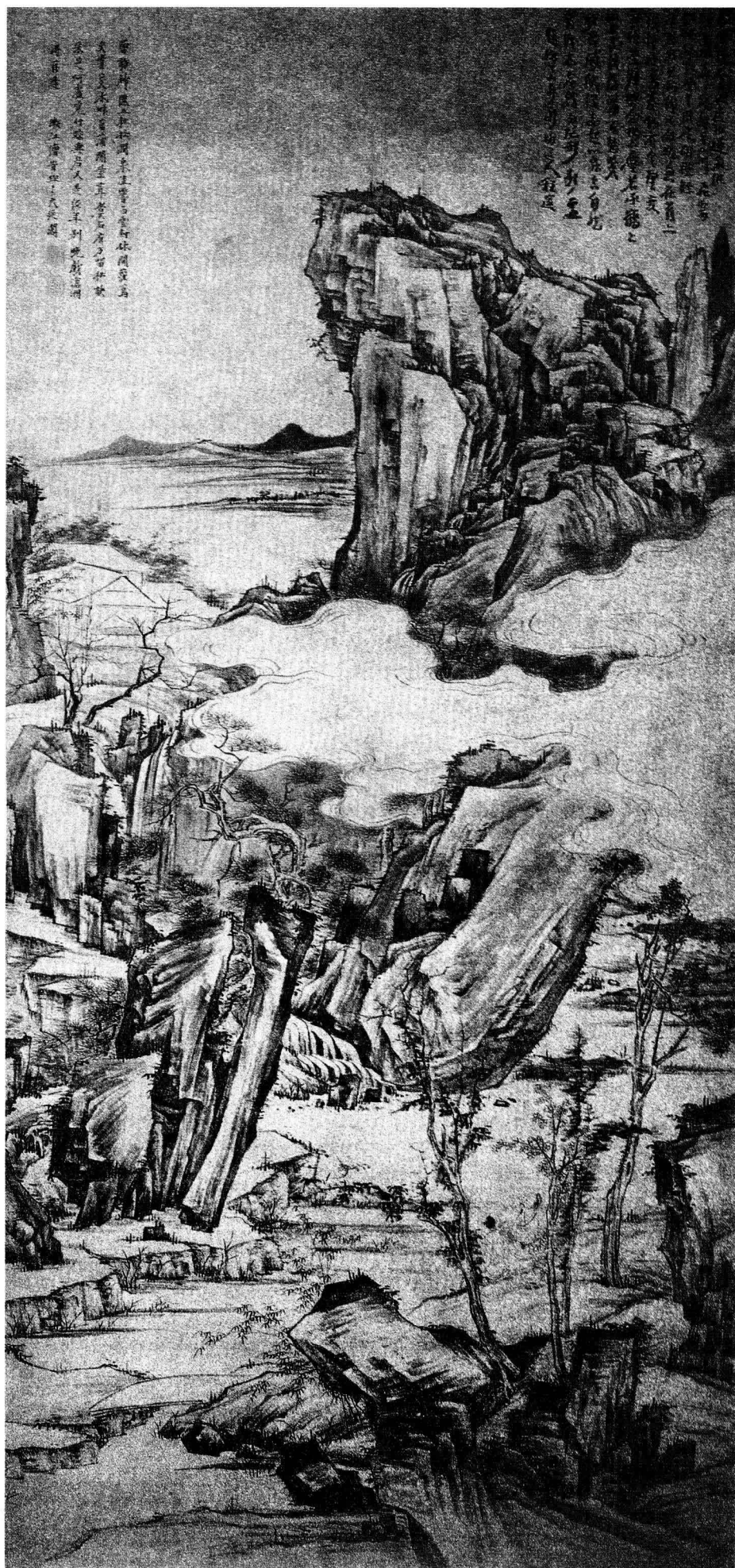
松

永平

黄海松石图轴



西岩松雪图轴

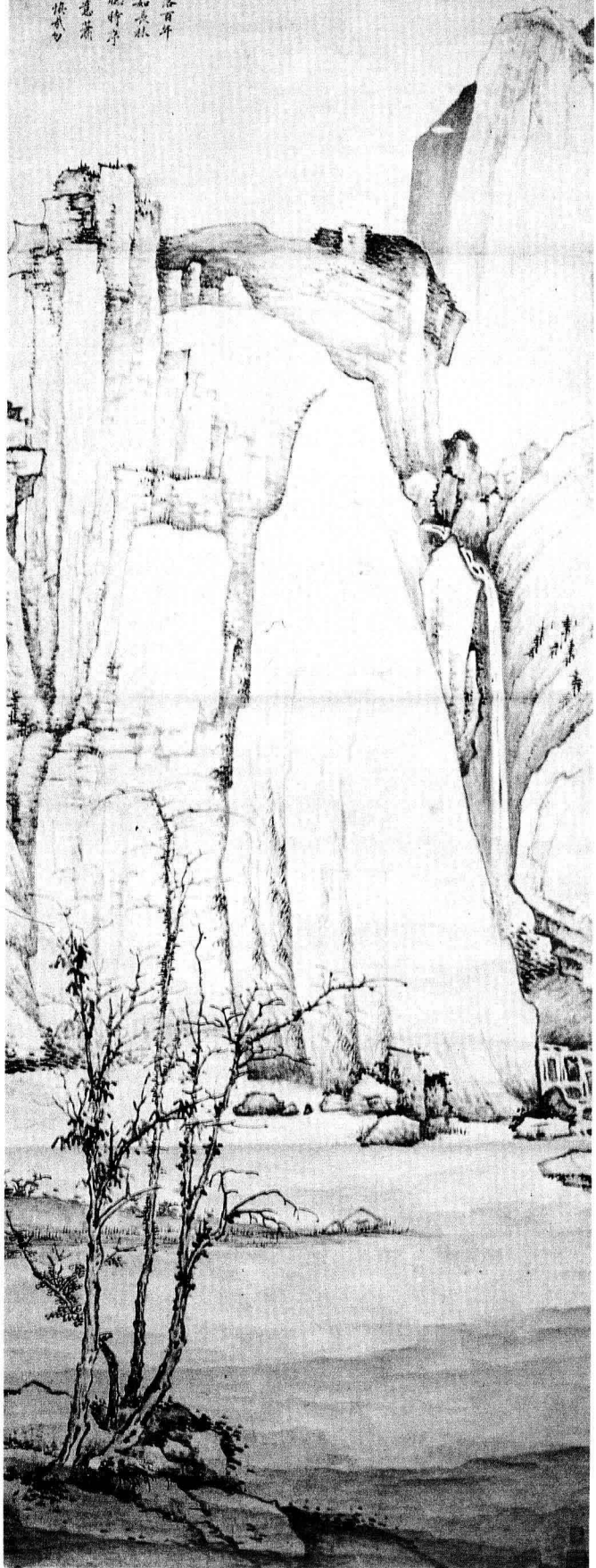


云山图轴



云山图轴(局部)

不木仙翁松老萬株落百年
 強近來世亦亦其何如松
 間道遠自解得榮枯時序
 動息任吾樂寫此松樂蕭
 然走成耶靜致若可就供水
 龍
 浙江 謝



石壁飞泉图