

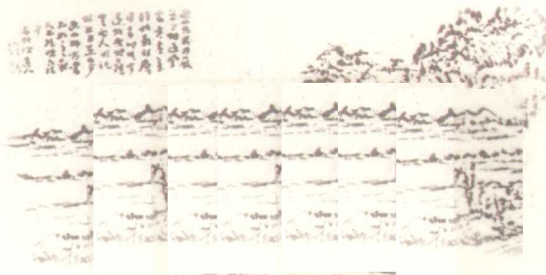
Zhongguo Wenhua
Zhishi Diben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 祁慧琳

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

清初『四画僧』

Zhongguo Wenhua
Zhishi Diben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 祁慧琳

清初『四画僧』

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

清初“四画僧”/ 祁慧琳编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009. 12
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5463-1994-0

I. ①清… II. ①祁… III. ①中国画—鉴赏—中国—清代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 237237 号

中国文化知识读本 清初“四画僧”

清初“四画僧”

主编: 金开诚 编著: 祁慧琳

责任编辑: 曹恒 于涉 责任校对: 樊庆辉

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 董昕瑜

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市利源彩印有限公司

版次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

开本: 650×960mm 1/16 印张: 8 字数: 30千

书号: ISBN 978-7-5463-1994-0 定价: 14.80元

社址: 长春市人民大街4646号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

《中国文化知识读本》编委会

主 任 胡宪武

副主任 马 竞 周殿富 孙鹤娟 董维仁

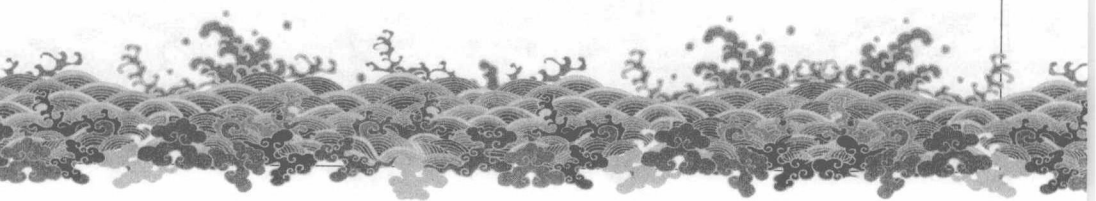
编 委 (按姓氏笔画排列)

于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 李立厚

邴 正 张文东 张晶昱 陈少志 范中华

郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明 崔 为

崔博华 程舒炜

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

【目录】

① 石涛及其艺术成就

001

② 八大山人及其艺术成就

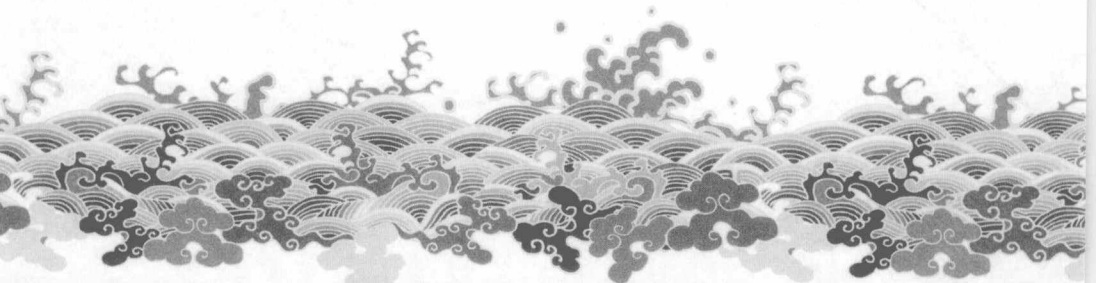
033

③ 弘仁及其艺术成就

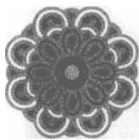
073

④ 髡残及其艺术成就

097

一 石涛及其艺术成就

石涛《山水花卉图册》作品之一

(一) 石涛生平

石涛(1642—1707年)本姓朱,名若极,小字阿长。明宗室靖江王赞仪之十世孙,原籍广西桂林,生于广西全州。明亡后,宗室后裔为争夺权力纷纷自称监国,并同室操戈,石涛之父也因自称监国而被唐王朱聿键处死于福州。时石涛年幼,由太监喝涛带走后出家,法名原济,字石涛,别号大涤子、清湘老人、清湘陈人、石道人、苦瓜和尚、零丁老人、瞎尊者等。石涛天性聪颖,一面参悟佛法,一面熟读诗文并练习书画。从他后来所作的一帧白描《兰竹图》可以看出,石涛14岁便开始用心学画兰花,开始了他的绘画之旅。石涛曾拜名僧旅庵本月为师,不但向其学习佛学,在诗文、书法方面也得到不少教益。康熙六年(1667年)石涛从庐山去安徽宣城敬亭山,从27岁到39岁,十多年时间里,以宣城为中心,往返宣城、太平、黄山之间。石涛在宣城期间的生活对其艺术发展有着重要的意义。到宣城后曾多次游览黄山,并以其为蓝本进行艺术创作。在宣城,他结交了许多诗画朋友,大家一起写诗作画,艺术上互相切磋。在艺术创作上,“搜尽奇峰打草稿”,极大地丰富了他的创作来源。如果说石涛在宣

城,好比隐于深山的兰蕙,那么,在康熙十九年来到南京,就仿佛钻出水面而盛开的美蓉了。南京是一个文人聚集之地,因其绘画名声已远播江淮,所以石涛一到南京,就有许多诗画朋友与之交往,这些诗画朋友的绘画风格对石涛也有一定的影响。那一时期石涛对石溪等重要画家非常敬重,他推崇的皆为当时隐逸派书画大家,由此可知石涛此时与他们的心是相通的,艺术主张和艺术追求也极为相似。石涛的绘画作品有很强的感染力,这是他亲近大自然,亲自寻幽探胜,抒发内心的感受,借助高超的笔墨之结果。怀有强烈遗民意识的石涛

石涛善于从大自然中获取创作灵感

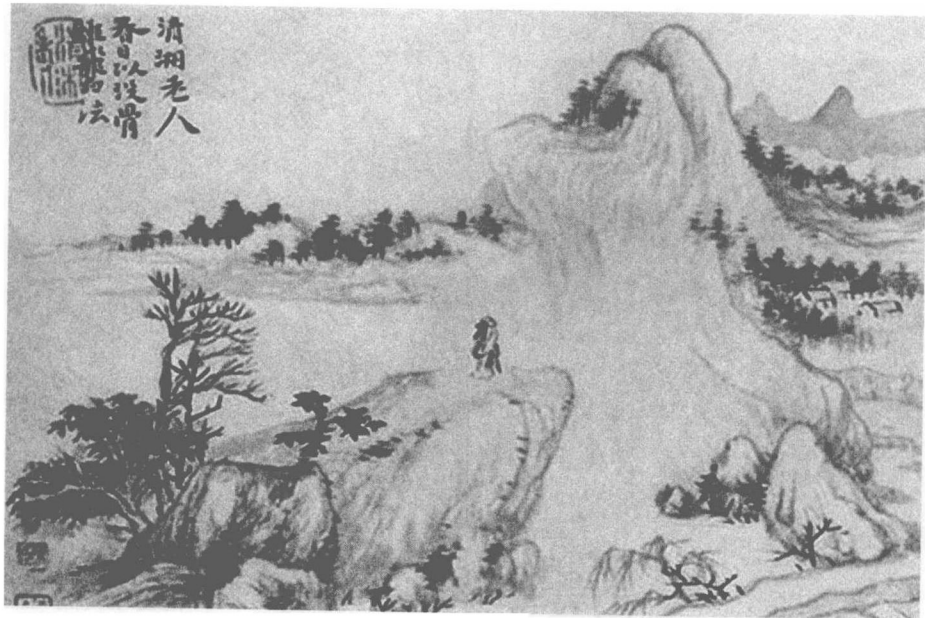
石涛及其艺术成就

003

石涛《山水花卉册》作品之一

石涛《山水花卉册》作品之一

清初“四画僧”

看到清代统治大局已定，便认为“天下今一家，戎马日衰息”，于是石涛为实现绘画上的抱负，决定依附日益宽容的新王朝。康熙南巡时，石涛曾两次接驾，不仅高呼万岁，而且主动进京结交达官显贵，希望出人头地，但权贵们仅把他当做一名会画画的和尚而已，故而终无所成。他虽然有国破家亡之痛，但又两次跪迎康熙皇帝，并与清王朝上层人物多有往来，内心充满矛盾，因此他是在清高自许与不甘岑寂之间矛盾地度过了一生，好在他聪明绝顶，巧妙地把这种矛盾熔铸到他的画作之中，所以他的作品纵横捭阖、闪转腾挪，充满了动感与张力，这也正是

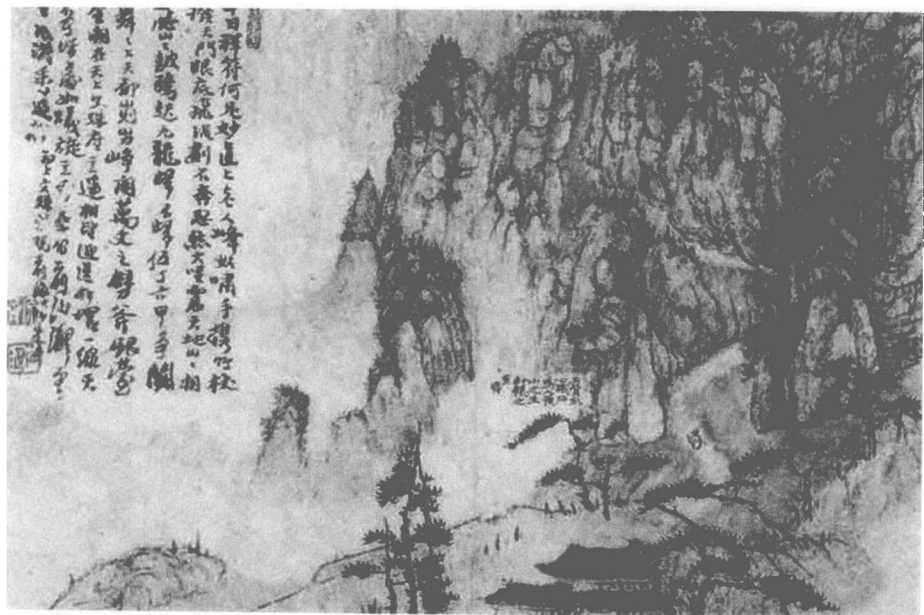

石涛《黄山图》

他异于常人的高明之处。石涛在北京的三年，是以其艺术才能折服宫廷和权贵的三年，但他感到跻身权贵当“臣僧”并非是自己的本愿，而不断施展自己的艺术才能才是最大的理想，于是“三年无返顾，一日起归舟”，在 1692 年回到扬州，并定居于此地直至终老。

(二) 石涛的绘画艺术

石涛的艺术生涯中有几个比较明显的发展阶段。第一阶段是 30 岁之前，即定居宣城之前。这一时期的绘画主要以临摹古代名家为主。当时模仿董其昌蔚然成风，其“南北宗”的扬南抑北思想和在绘画笔墨上强调“士气”的观点，都在

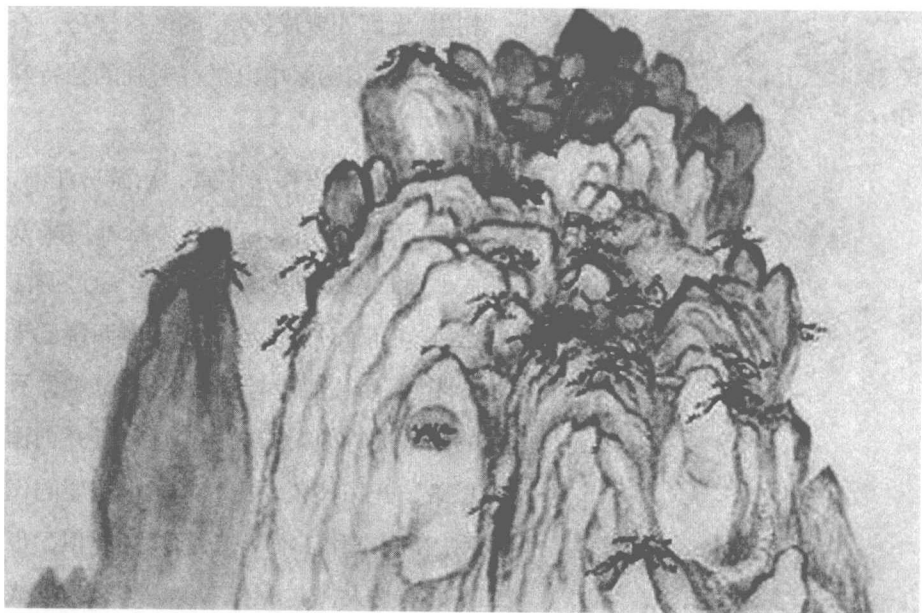
石涛《黄山八胜图》

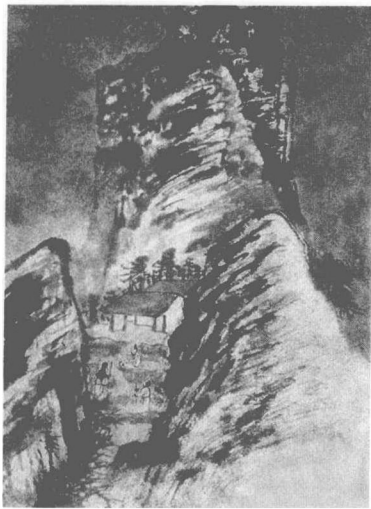
石涛早年作品中有所反映。目前发现的石涛最早作品之一是《山水人物花卉册》。从绘画风格上来看,山水初学黄公望、沈周、董其昌,人物、菊花学沈周,梅学陈洪绶。石涛早年广泛学习前代大家之长,虽然这一时期用笔稚拙,但一种浓厚的生活气息溢于画面。五年后,石涛创作了《黄鹤楼图卷》,无论在思想的认识上、意境的追求和笔墨技巧上,都有了很大进步。整个画面有萧疏旷达之感。上书七言律诗一首,抒发石涛怀念故国之情,通过诗情画意表述其内心的悲哀。在明末清初摹古、复古风气盛行的时期,石涛即能融合各家而蜕变成自己的风貌,这

与喝涛有着十分密切的关系。从“远挟爱弟游”“梦授良友禅”，到为学艺遍访名山、名师，说明喝涛不仅是石涛生活上的保护人，皈依佛门的指引人，而且也是石涛艺术道路上的重要启蒙者。

石涛定居宣城时期，是其体察生活、摹山范水，搜尽奇峰打草稿的第二阶段。这一阶段石涛通过其天才的领悟和创造，在艺术上产生了极大的飞跃。在宣城的这十余年既包含着石涛对自然真实的探索成果，也体现出其受安徽地区的传统画风的影响。黄山的烟云变化使石涛感受到变幻莫测的山川奇趣，黄山画派的传统笔墨特点，也使石涛的

石涛《黄山图》

石涛《黄山图》

表现技法得以极大的丰富。但在宣城初期还处于探索过程,从他的《黄山图》来看,画风与梅清十分相似,这说明此时他的个人风格尚未完全形成。随着石涛对绘画认识的深化及与梅清的进一步交往,石涛的表现能力已日臻完善,艺术风格也逐渐形成。石涛的绘画是对于自然真趣的追求,与一般抄袭前人旧稿不同,其作品具有“笔落开生面”的风貌。在笔墨技巧上,石涛善于吸收历代名家的表现技法,并采取“画以书法”“书以画法”的手法,所以他的作品具有“力与五丁齐”那种扎实的运笔功夫。此时的作品,如《山水图》《山涧流泉图》,已看出“虚实相生,无画处皆成妙境”的笔墨技巧。石涛成为黄山画派中以“气韵”胜的独特画家。

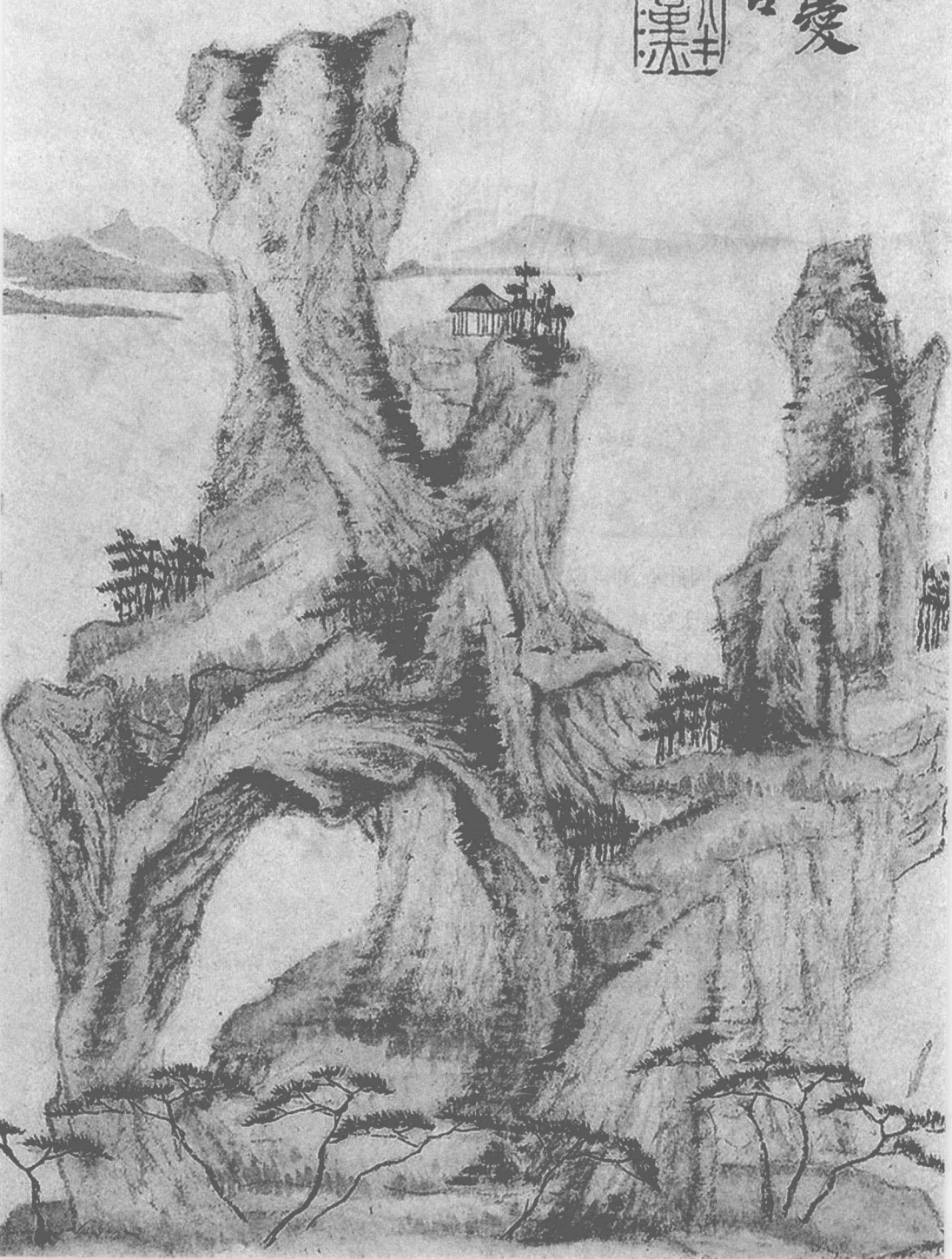
石涛 40 岁移居南京,后游历江淮,直至 50 岁到北京,是石涛绘画博采众长、融汇和创新的第三阶段。通过游江淮、上北京,对国内绘画的基本面貌已十分了然,而且他能与戴孝本、龚贤等优秀的画家进行频繁的交往,这对打开创作思路,开拓其艺术境界起了很重要的作用。在南京和江淮一带,石涛还结识了很多著名文人,其中有不少是著名的收藏

石涛《山水花卉册》作品之一

家、鉴赏家，因此石涛得以获见倪瓒、沈周、董其昌等大家的真迹。石涛善于吸取董源、米芾淋漓洒脱的特色，并很快熔铸于自己的笔端。《石涛书画卷》《秋声赋图》《荒城怀古》《山水清音》《细雨虬松》《泼墨山水卷》都是这一时期的代表作品。石涛到了南京也开始从事花鸟画的创作，这与安徽黄山派专擅山水有所不同。他的花鸟画风格，既有沈周之浑融，又有青藤（徐渭）之狂放，也有白阳山人（陈淳）的清逸，可谓融三家为一炉，形成自己独特的风格。在北京的三年，是他深研传统、融会创新的继续。这

他人所
戒吾愛
寫之若
瓜瓞

时石涛的绘画风格已完全形成，笔墨技巧更加成熟，加之才华横溢，刚健洒脱之气洋溢于画表。这时期其创作的辉煌巨制有《余杭看山图》《搜尽奇峰打草稿图卷》《西园雅集图卷》《仿仇英百美图》等。这一时期，画坛上出现了两种对立的画风，分别以被最高统治阶级捧为画坛盟主的保守派王原祁和声震全国被誉为革新派领袖的石涛为代表。虽然他们的观点对立，审美标准差异甚大，但他们戏剧性地在绘画上进行了一次合作。由石涛挥写主体兰竹，王原祁进行坡石衬景的《坡石墨竹图》成为两位大师合作的千古名作。王原祁叹谓：“海内丹青家不能尽识，而大江以南当推石涛为第一，予与石谷皆有所未逮。”他的这番话，足证石涛绘画水平之高。

第四阶段是公元1693年石涛定居扬州，从此以卖画为生。在随后的二十余年间，石涛在绘画上愈变愈奇，创作热情更加高涨。从石涛目前传世的作品来看，估计有一半作品产生于这一时期。我们从他后期的作品可以看到，这时石涛的笔墨更加豪放老辣，画面的线条也更加遒婉浑脱、沉着痛快，也更强调气氛的烘染。在造型方面，不拘于形

石涛《竹石图》