

董其昌

DONGQICHANG
SHANSHUIHUAJINGCUI

山水画精粹

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

董其昌

DONGQICHANG
SHANSHUIHUAJINGCUI

山水画精粹

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

图书在版编目 (C I P) 数据

董其昌山水画精粹 / 天津人民美术出版社编. — 天津:
天津人民美术出版社, 2004
ISBN 7-5305-2700-2

I. 董... II. 天... III. 山水画—作品集—中国—
明代 IV. J222.48

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第108239号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 7

印数: 1 - 3000

版权所有 侵权必究

定价: 42.00 元

画境人格的巨大反差

——董其昌的山水画

杨惠东

根据历来的说法，文如其人，书如其人，画如其人。一般皆是如此，但也有例外的时候，如晚明画坛宗师董其昌，其画文静肃穆，温文尔雅；其书平淡生秀，天真烂漫；其诗文清丽明快，风流蕴藉；所立“南北宗”论，以禅喻画，影响了此后三百年山水画的发展方向。然而，论及为人，尽管名高位尊，晚年时却在家乡华亭纵子及恶仆为非作歹，“封定民房，捉锁男妇，无日无之”，以至“敛怨军民，已非一日，欲食肉寝皮，亦非一人”，最后激成数万人的“民变”，住宅被付之一炬。故近人邓之诚《骨董琐记》有云：“思白（董其昌字）书画，可称双绝，而作恶如此，岂特有玷风雅，视张二水（瑞图）媚珰，同一无行止。”其画境人格，竟有如此巨大的反差。

与当时文坛前、后“七子”主张“文必秦汉，诗必盛唐”相呼应，董其昌在绘画上也大力提倡复古，他曾坦白地说：“岂有舍古法而独创者乎。”而且家法森严，强调笔笔有出处：“画平远师赵大年，重山叠嶂师江贯道，皴法用董源麻皮皴及《潇湘图》点子皴，树用北苑、子昂二家法，石法用大李将军《秋江待渡图》及郭忠恕《雪景》。李成画法，有小幅水墨及着色青绿，俱宜宗之。”然后，“进此当以天地为师，每朝起看云气变幻，绝近画中山，山行时，见奇树，须四面取之，树有左看不入画而右看入画者，前后亦尔。看得熟，自然传神，传神者必以形，形与手相凑而相忘，神之所托也。”董其昌的山水画主要来自师法古人，多出于董源、巨然、元四家，但他在师古人的同时还能注意到读万卷书，行万里路，游踪几遍天下，饱览南北名山佳水，所至处处观察体味山川云物及晨晴晦雨之变幻，自然之形得之于心，印之于手，故其笔下烟云流动，神气俱足，一股古雅秀润之气跃然纸上，此绝非后世四王末流一味泥古所能梦见也。

董其昌论画尝云：“画欲暗，不欲明。明者如觚棱钩角是也，暗者如云横雾塞是也。”所谓“暗”，即用笔不板刻外露，笔墨浑融一体，含蓄蕴藉，此语最能体现董其昌的艺术追求。

董其昌的山水画以柔、润为主要特色。在古人中，虽广师百家，对其影响最大的还是董源、巨然及元四家中的黄子久。用笔以披麻皴为主，落笔似漫不经心，毫不着力，多湿笔，用墨淡而润，故其画滋润明洁的感觉特强。他尤其擅长营造水墨氤氲、烟云变灭的气象，虽然声明“余雅不学米画，恐流入率易”，但其画中，往往于云雾山脚虚白处，借鉴米氏湿笔横点之法，甚得其神韵，自言“画家之妙，全在烟云变灭中”，“山水当着意生云，不可用粉染，当以墨渍出，令如气蒸，冉冉欲堕，乃可称生动之韵。”通观其画迹，笔墨明净纯洁，冰肌玉骨，几无一丝人间烟火气。清代张庚喟然而叹：“董思翁之笔犹人所能，其用墨之鲜彩，一片清光，突然动人，仙矣，岂人力所得而为！”

董其昌的大青绿山水也极为突出。

他的大青绿山水与仇英式的勾勒填色画法迥异，精神状态更是完全不同。所作青绿山水全无墨骨，纯以浓艳的色彩没骨写出，用笔、结体皆十分朴拙，传达出一种古雅的意趣。他自认为这种画法来自六朝的张僧繇和唐代的杨升。但事实上张僧繇和杨升的此类作品并无流传，故此种画法更大的可能是董其昌根据文献记载主观臆度之后的独创，所以托名“拟张僧繇”或“仿杨升”，无非是表示由来有自而已。董其昌的这种画法在画史上极为突出，蓝瑛的没骨山水实则来源于此。董其昌在一幅没骨重彩山水中曾题：“欲以真率当彼巨丽耳。”尽管设色浓艳，但绝不火气，绝不因浓艳而伤其雅，他以文人画的率意而为取代了工笔院体的廉纤刻露，故而画中体现的依然是文人画的冲和蕴藉与天真质朴，一以贯之的仍是文人画的审美理想。

图 目

高逸图.....	1	仿郭恕先山水	29
仿古山水册之一.....	3	瑞芝图	30
仿古山水册之二.....	5	林杪水步图	31
仿古山水册之三.....	7	佘山游境图	32
林和靖诗意图.....	8	墨笔山水册之一	33
山水册之一.....	9	墨笔山水册之二	34
山水册之二	10	墨笔山水册之三	35
延陵村图	11	墨笔山水册之四	36
传衣图	12	墨笔山水册之五	37
仿赵孟頫秋江图	13	墨笔山水册之六	38
董范合参图	14	山 水	39
山水册之一	15	山水册之一	40
山水册之二	16	山水册之二	41
设色山水册之一	17	山水册之三	42
设色山水册之二	18	山水册之四	43
设色山水册之三	19	江南秋	44
设色山水册之四	20	山 水	45
设色山水册之五	21	山 水	46
设色山水册之六	22	水墨山水册之一	47
仿大痴山水	23	水墨山水册之二	48
南湖书屋图	24	水墨山水册之三	49
平林秋色图	25	水墨山水册之四	50
岩居图	26	水墨山水册之五	51
仿米家山水图	28	水墨山水册之六	52

張鶴九夫餘履眉能於久用之
 才王師不用家後改依政事鉅耕
 十載無甚揭寶劍於心鍾悲歌
 刈霜悲 玄年寓高逸園贈
 道樞先生目其教三篇之序
 感慨矣 陳德保

曾為練湖長幾度阿蒙城中有幽人居
 開徑似元卿落花何用掃軒車為之傳
 壁是少文壁圖史有餘清誰能圖此者
 倪迂與叔明賞鑒最來往三湖兩先生
 因感延州家遂標高士名

題 蔣道樞高逸圖和董太史陳徵君之作

王志道

室業未能無室名竟何有高人
 稽墨間晒以托不朽

蔣守山

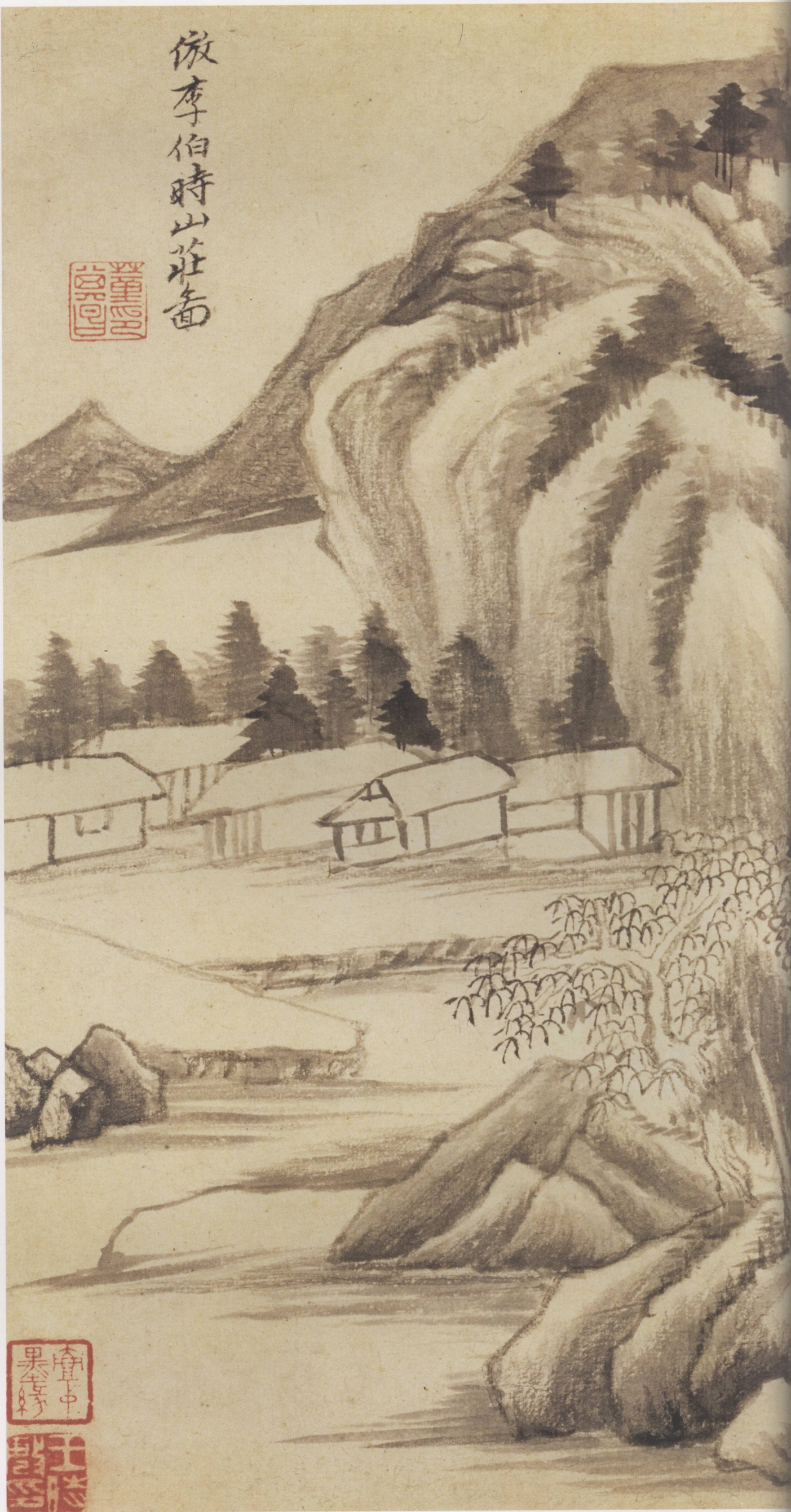
烟嵐屈曲盡交加
 新作荊堂窄亦
 佳手種松杉皆老
 大徑年不踏縣門
 街 高逸園贈
 蔣道樞丈丁巳
 三月 荅其昌

道樞戴松勝一
 斛與余同汎荆
 溪舟中寫此絕
 無 玄宰又欣

高逸图

依李伯時山莊圖

仿古山水册之一

做黃雀山樵

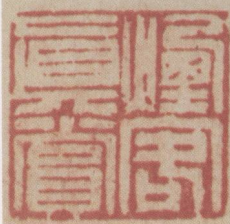
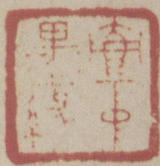

仿古山水册之二

倣倪元鎮

仿古山水册之三

山水未深魚鳥少此生
還擬重移居秋應三公
溪派上獨太為橋小結
盧 寓和靖待竟 玄宰

甲寅三月廿三日玄宰

元時倪雲林王所明皆
補此詩意惟黃子久
未之見余以黃注考此

玄宰書

辛酉三月

林和靖诗意图

辛丑秋
畫

延陵村在茅山之東有張從申碑
從申唐大曆時司直趙子固稱其
書品在李北海之右玄靖天師碑
與延陵季子此碑皆在華陽筆法
類徐浩三藏法師碑延陵碑蕭
作也略曰聽樂辨列國之興亡審
賢知世艱之存沒挂劍示不言之
信避國保無欲之貞玄風可想至
德如存云旁有四賢以祠董永韋
昭王素與季子而四

癸亥二月畫于丹陽舟中因
命之延陵村圖并書此

董玄宰

延陵村图

己丑南宮墨卷五策為好
 事者所藏以岸上人袖以示
 予風簷簾年書道雖少力
 何煩碧紗籠裝之三十
 年也自予歸庭收之思不
 付衣矣以此畫易之於
 三月念一日 玄寧

传衣图