

荣宝斋画谱

● 明 董其昌 绘
(一) 山水

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

J212
19

p

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言，记录了中华民族每一个历史时代的面貌，反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林，汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富，把其中优秀的部分继承下来『古为今用』并加以弘扬光大，这也同时是当代人的责任。继承什么，怎样弘扬传统绘画遗产，这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的，其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中，我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模，每一个画家都有自己对传统的认识和理解，都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件，有其不断成熟完善和自律的范畴，明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔，重审美程式造型；对物象固有色彩主观理想的表现；客观世界和主观心理合成『高远、深远、平远』、『散点透视』的营构方式；『师造化』、『以形写神，神形兼备』的现实主义艺术理想；工笔、写意的审美分野；绘画与文学联姻，诗书画印一体对意境的再造；直写『胸中逸气』的文人笔墨；各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣；以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化、创造新时代的绘画艺术，不可能割断自己的血脉，摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神，这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。『数典忘祖』、『抱残守缺』或『陈陈相因』都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱 and 了解，是继承和弘扬优秀文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上，没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀，讴歌时代，创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言，历代无论院体亦或民间，师授或是私淑，都十分重视临摹。即便是今天，积极地去临摹习仿古代优秀作品，仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一，通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继续弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处，继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后，现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索，围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册；以编辑典型画家风格化的作品和名作为主，注重技法特征、艺术格调和范本效果；从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容；对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量；由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读；按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容，以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣，这是编辑这部丛书难免遇到的学术问题，我们基于范本目的，一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明，并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术，使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养，为光大传统精神，创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

董其昌简介

董其昌（一五五五—一六三六），字玄宰，号思白，又号香光居士，华亭（今上海松江）人。万历十七年（一五八九）考中进士，供职于翰林院。卒年，赠太子太傅。他的山水画及开创的『南北宗论』对后世影响极大。

目 录

一	一超直入董其昌
三	山水册之一一之七
一〇	山水册之一一之七
一七	山水册之一一之九
二六	云林诗意图
二七	云林诗意图（局部）
二八	云林诗意图（局部）
二九	访周公美于快哉亭
三〇	秋林石壁图 董范合参图
三一	秋林石壁图（局部）
三二	山川幽居图
三三	山川幽居图（局部）
三四	山川幽居图（局部）
三五	仿赵孟頫秋水图
	山川出云图
三六	山川出云图（局部）
三七	山川出云图（局部）
三八	林杪水步图
	林杪水步图（局部）
三九	林和靖诗意图
	林和靖诗意图（局部）
四〇	岚容川色图
	岚容川色图（局部）
四一	余山游境图 夏木垂荫图
四二	高逸图 传衣图

一超直入董其昌

唐辉

在中国山水画的发展史上，明代董其昌的山水画及他的《南北宗论》对明末至清以来的山水画和文人画的发展产生了不可估量的影响。他给当时的画坛确立了一个个性鲜明的审美标准，这个审美标准一直影响了中国画坛三百余年。

董其昌（一五五五—一六三六），字玄宰，号思白，又号香光居士，华亭（今上海松江）人。出身于中产阶级，他青年时期凭着自己的才华于万历十七年（一五八九）考中进士，后供职于翰林院。开始了他一生仕途的忽官忽隐，迂回缓进，最后达到显赫地位的历程。董其昌的人生是一个充满着矛盾的人生，生活的年代也是一个党派斗争激烈、复杂的年代。在政治上他怕卷入阉党与东林党之间的斗争，凭着自己的直觉左右逢缘、忽官忽隐、以禅掩身、躲避矛盾，使自己立于不败之地。在为人处世上，他一方面参禅悟道、面慈心软、待人随和；一方面又为了私欲，指使家人作恶乡里。而他的山水画艺术却又境清墨明，光华照人，阳春白雪。这诸多的矛盾反应到董其昌一个人身上，简直不可思议，也给后人留下了人格本身与艺术之间是怎样的关系，这样一个难解的问题。

对董其昌的绘画影响最大的是老、庄禅学及儒、道的审美观念。他们都强调大静、大柔、阴和、平淡的境界，我们看董其昌的山水画也确实感受到了静美、柔雅的气息，从这里我们也就不难理解董其昌提出的《南北宗论》中褒南贬北，提倡《柔和》、《静穆》、《空灵》、《文雅》的文人画风，反对《刚硬》、《粗犷》、《强烈》的官庭画风是出于什么样的心理状态了。

董其昌传世的作品很多，他的山水画大致可分为水墨、设色、青绿等形式，其中尤以水墨见长。他的大部分作品用笔以董源、巨然、黄子久式的披麻皴为主，用墨则柔润、灵秀。董其昌自言『丁丑三日每日之夕，燃烛试作山水画，自此日复好之。』说明其正式学习画画儿的年龄是二十二岁。他刚开始学画主要的途径是临摹，从李思训、王维等唐代诸家开始，直到元四家、明四家，他都认真地研究过。我们从故宫博物院藏《集古树石画稿卷》中可清楚地看到他学习传统的足迹。随着学习的不断深入，自己的审美情结逐步地完善，在学习上他从一开始的遍临诸家转到根据自己的喜好，逐步把学习研究的范围缩小，他论述到：『李昭道一派，为赵伯驹、伯驎，精工之极，又有士气，后人仿诸，得其工不能得其雅，若元之丁野夫、钱舜举足已。盖五百年而有仇实父，在昔文太史丞相推服，太史于此一家画，不能不逊仇父，故非以赏誉增价也。实父作画时，耳不闻鼓吹阉骈之声，如隔壁钗钏，顾其术，亦近苦矣，行年五十，方知此一派画，殊不可习。譬之禅定，积劫方成菩萨，非如董、巨、米三家，可一超直入如来地也。』五十岁后，他认为李昭道、赵伯驹、仇英一派，也就是其划分的《北派》，『其术亦近苦矣』，不可以学。而董、巨、米一派，也就是《南派》，可『一超直入如来地也』。从这里他已经非常明确了自己的审美意趣和追求方向。他还说道：『画之道，所谓宇宙在乎手者，眼前无非生机，故其人往往多寿。至如刻画细谨，为造物役者，乃能损寿，盖天生机也。黄子久、沈石田、文征仲皆大耋，仇英知命，赵呈兴止六十余，仇英与赵品格虽不同，皆习者之流，非以画为寄，以画为乐也。寄乐于画，自黄公望始开此门庭耳。』他在这里不光提出『以画为寄』、『以画为乐』、『寄乐于画』等文人画思想，更把这些见解与画家的寿命联系起来分析，评述《南北》优劣，使人更为惊异，其鲜明的审美心态在这里足见一斑。而他的这些思想对其后世的文人画发展确也起到了统治的作用。

到了晚年，他更醉心于米芾和倪瓒，作品中常见米芾的『米点皴』和倪云林的笔墨意趣，作画时线条更加生拙，用墨更加浅淡，看似漫不经心，实为老辣成熟，画面呈现出一种平淡、天真的天趣，禅意更浓。故宫博物院藏《林杪水步图》就是此类作品的典型范例。在这件作品中，近景的山石处理，线条非常简括，用墨清润，树丛的描写尤为大胆、随意，没有对象具体的细节刻划，而是用水墨侧锋泼写，远景与近景相呼应，笔墨率真，整个画面表现出一种境清墨明、一尘不染的崇高境界。他的这种画风也达到了中国文人山水画的最高境界，为后人创造了一个神奇的山水画世界。

值得一提的是后世在对董其昌绘画的品评中，往往把其列入摹古派，并把后来清代一味摹古、柔弱、

萎靡的画风紧紧地与董其昌联系在一起，认为他是这一类画风的罪魁祸首，我认为这从董其昌对绘画一生的追求来看是有失公道的。他师古人但并非绝对不师造化，他认为传统和生活是密不可分的。他说：『画家以古人为师，已是上乘，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。形与心手相凑而相忘，神之所托也。』他还说：『画家六法，一气韵生动，气韵不可学，此生而知之，自有天授。然亦有学得处，读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，成立鄞鄂，随手写出，皆为山水传神矣。』（《画禅室随笔》）这些论述足以说明了天地、读书、行路对他的艺术形成是多么地重要。

他反对一味摹古，他说：『近代高手，无一笔不肖古人画，夫无不肖，即无肖也，谓之无画可也。』（袁宏道《叙竹林集》）如果笔笔都是摹古，笔笔都有出处，就不是画了。他的这些言论、观点说明了董其昌非常善于学习传统并且关注生活感受，以天地为师，『一超直入』到山水画的崇高境界之中。作为明代绘画的一代宗师，他的后学者不光有『四王』，更有朱耷、石涛等诸多巨匠，这足以说明了他的山水画在中国画史上的极大价值。

一九九八年十一月于北总布胡同

唐辉 一九六五年出生。一九九二年毕业于中央美术学院国画系，并获文学学士学位，现任荣宝斋出版社编辑。

玄宰墨戏

玄宰画石

敬翰社兄

辛亥春溪日

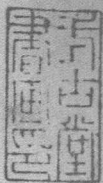

古寧畫

王宰畫

山水册之二

王守仁

王守仁

王守仁

