

清代山水
「下」

清代山水 「下」

「历」代「名」画「录」

本书由江西美术出版社出版，未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
 本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

图书在版编目 (C I P) 数据

历代名画录. 清代山水. 下 / 盛天晔主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5480-4135-1

I. ①历… II. ①盛… III. ①山水画—作品集—中国—清代

IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 022609 号

出品人: 汤 华

企 划: 江西美术出版社北京分社 (北京江美长风文化传播有限公司)

责任编辑: 王国栋 楚天顺 编辑助理: 康紫苏

书籍设计: 李言伟 设计助理: 刘霄汉 朱鲁巍

图文供稿: 陈卯岩 文字整理: 陈 东 陈漫兮

出版统筹: 王大军 责任印制: 谭 勋

历代名画录 — 清代山水「下」

LIDAI MINGHUA LU · QINGDAI SHANSHUI XIA

主 编 盛天晔

出版发行 江西美术出版社

社 址 江西省南昌市子安路 66 号江美大厦

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

电子信箱 jxms@jxfinearts.com

电 话 010-82293750 0791-86566124

邮 编 330025

经 销 全国新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 10

I S B N 978-7-5480-4135-1

定 价 66.00 元

赣版权登字 -06-2016-018

版权所有，侵权必究

| 历 | 代 | 名 | 画 | 录 |

第二辑

明代人物

明代山水「上」

明代山水「下」

明代花鸟「上」

明代花鸟「下」

清代人物

清代山水「上」

清代山水「下」

清代花鸟「上」

清代花鸟「下」

道释人物

白描经典

古木寒林

楼阁亭台

草虫花卉

扇画人物

扇画山水

扇画花鸟

清代山水 「下」

「历」代「名」画「录」

历代画论

一画章第一

夫画者，从于心者也。山川人物之秀错，鸟兽草木之性情，池榭楼台之矩度，未能深入其理，曲尽其态，终未得一画之洪规也。行远登高，悉起肤寸。此一画收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此，惟听人之握取之耳。人能以一画具体而微，意明笔透。腕不虚则画非是，画非是则腕不灵。动之以旋，润之以转，居之以旷。出如截，入如揭，能圆能方，能直能曲，能上能下，左右均齐，凹凸突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强也。用无不神而法无不贯也，理无不入而态无不尽也。信手一挥，山川、人物、鸟兽、草木、池榭、楼台，取形用势，写生揣意，运情摹景，显露隐含，人不见其画之成，画不违其心之用。盖自太朴散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。我故曰：『吾道一以贯之。』

了法章第二

规矩者，方圆之极则也；天地者，规矩之运行也。世知有规矩，而不知夫乾旋坤转之义，此天地之缚人于法，人之役法于蒙，虽攘先天后天之法，终不得其理之所存，所以有是法不能了者，反为法障之也。古今法障不了，由一画之理不明。一画明，则障不在目而画可从心。画从心而障自远矣。夫画者，形天地万物者也。舍笔墨其何以形之哉！墨受于天，浓淡枯润随之；笔操于人，勾皴烘染随之。古之人未尝不以法为也。无法则于世无限焉。是一画者，非无限而限之也，非有法而限之也，法无障，障无法。法自画生，障自画退。法障不参，而乾旋坤转之义得矣，画道彰矣，一画了矣。

变化章第三

古者识之具也。化者识其具而弗为也。具古以化，未见夫人也。尝憾其泥古不化者，是识拘之也。识拘于似则不广，故君子惟借古以开今也。又曰：『至人无法』，非无法也，无法而法，乃为至法。凡事有经必有权，有法必有化。一知其经，即变其权；一知其法，即功于化。夫画，天下变通之大法也，山川形势之精英也，古今造物之陶冶也，阴阳气度之流行也，借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。今人不明乎此，动则曰：『某家皴点，可以立脚。非似某家山水，不能传久。某家清淡，可以立品。非似某家工巧，只足娱人。』是我为某家役，非某家为

我用也。纵逼似某家，亦食某家残羹耳。于我何有哉！或有谓余曰：『某家博我也，某家约我也。我将于何门户？于何阶级？于何比拟？于何效验？于何点染？于何皴皴？于何形势？能使我即古而古即我？』如是者知有古而不知有我者也。我之为我，自有我在。古之须眉，不能生在我之面目；古之肺腑，不能安人我之腹肠。我自发我之肺腑，揭我之须眉。纵有时触着某家，是某家就我也，非我故为某家也。天然授之也。我于古何师而不化之有？

……

笔墨章第五

古之人有有笔有墨者，亦有有笔无墨者，亦有有墨无笔者；非山川之限于一偏，而人之赋受不齐也。墨之泼笔也以灵，笔之运墨也以神。墨非蒙养不灵，笔非生活不神。能受蒙养之灵而不解生活之神，是有墨无笔也。能受生活之神而不受蒙养之灵，是有笔无墨也。山川万物之具体，有反有正，有偏有侧，有聚有散，有近有远，有内有外，有虚有实，有断有连，有层次，有剥落，有丰致，有缥缈，此生活之大端也。故山川万物之荐灵于人，因人操此蒙养生活之权，苟非其然，焉能使笔墨之下，有胎有骨，有开有合，有体有用，有形有势，有拱有立，有蹲跳，有潜伏，有冲霄，有刚劣，有磅礴，有嵯峨，有嶙峋，有奇峭，有险峻，一一尽其灵而足其神？

氤氲章第七

笔与墨会，是为氤氲，氤氲不分，是为混沌，辟混沌者，舍一画而谁耶？画于山则灵之，画于水则动之，画于林则生之，画于人则逸之。得笔墨之会，解氤氲之分，作辟混沌手，传诸古今，自成一家，是皆智得之也。不可雕凿，不可板腐，不可沉泥，不可牵连，不可脱节，不可无理。在于墨海中立定精神，笔锋下决出生活，尺幅上换去毛骨，混沌里放出光明。纵使笔不笔，墨不墨，画不画，自有我在。盖以运夫墨，非墨运也；操夫笔，非笔操也；脱夫胎，非胎脱也。自一以分万，自万以治一。化一而成氤氲，天下之能事毕矣。

……

山川章第八

得乾坤之理者，山川之质也。得笔墨之法者，山川之饰也。知其饰而非理，其理危矣。

知其质而非法，其法微矣。是故古人知其微危，必获于一，一有不明则万物障，一无不明则万物齐。画之理，笔之法，不过天地之质与饰也。山川，天地之形势也。风雨晦明，山川之气象也。疏密深远，山川之约径也。纵横吞吐，山川之节奏也。阴阳浓淡，山川之凝神也。水云聚散，山川之联属也。蹲跳向背，山川之行藏也。

……

境界章第十

分疆三叠两段，似乎山水之失，然有不失之者，如自然分疆者，『到江吴地尽，隔岸越山多』是也。每每写山水，如开辟分破，毫无生活，见之即知。分疆三叠者：一层地，二层树，三层山，望之何分远近？写此三叠奚啻印刻？两段者：景在下，山在上，俗以云在中，分明隔做两段。为此三者，先要贯通一气，不可拘泥。分疆三叠两段，偏要突手作用，才见笔力，即入千峰万壑，俱无俗迹。为此三者人神，则于细碎有失，亦不得矣。

蹊径章第十一

写画有蹊径六则：对景不对山、对山不对景、倒景、借景、截断、险峻、此六则者，须辨明之。对景不对山者，山之古貌如冬，境界如春，此对景不对山也。树木古朴如冬，其山如春，此对山不对景也。如树木正，山石倒；山石正，树木倒，皆倒景也。如空山杳冥，无物生态，借以疏柳嫩竹，桥梁草阁，此借景也。截断者，无尘俗之境，山水树木，剪头去尾，笔笔处处，皆以截断，而截断之法，非至松之笔莫能入也。险峻者，人迹不能到，无路可入也，如岛山、渤海、蓬莱、方壶，非仙人莫居，非世人可测，此山海之险峻也。若以画图险峻，只在峭峰悬崖栈道崎岖之险耳。须见笔力是妙。

林木章第十二

古人写树，或三株、五株、九株、十株，令其反正阴阳，各自面目，参差高下，生动有致。吾写松柏古槐古桧之法，如三五株，其势似英雄起舞，俯仰蹲立，踟蹰排宕。或硬或软，运笔运腕，大都多以写石之法写之。五指、四指、三指，皆随其腕转，与时伸去缩来，齐并一力，其运笔极重处，却须飞提纸上，消去猛气。所以或浓或淡，虚而灵，空而妙。大山亦如此法，余者不足用。生辣中求破碎之相，此不说之说矣。

四时章第十四

凡写四时之景，风味不同，阴晴各异，审时度候为之。古人寄景于诗，其春曰：『每同

沙草发，长共水云连。』其夏曰：『树下地常荫，水边风最凉。』其秋曰：『寒城一以眺，平楚正苍然。』其冬曰：『路渺笔先到，池寒墨更圆。』亦有冬不正令者，其诗曰：『雪怪天欠冷，年近日添长。』虽值冬似无寒意，亦有诗曰：『残年日易晓，夹雪雨天晴。』以二诗论画，欠冷、添长、易晓、夹雪、暮之不独于冬，推于三时，各随其令。亦有半晴半阴者，如『片云明月暗，斜日雨边晴』。亦有似晴似阴者，『未须愁日暮，天际是轻阴』。予拈诗意以为画意，未有景不随时者。满目云山，随时而变。以此哦之，可知画即诗中意，诗非画里禅乎？

远尘章第十五

人为物蔽，则与尘交。人为物使，则心受劳。劳心于刻画而自毁，蔽尘于笔墨而自拘，此局隘人也。但损无益，终不快其心也。我则物随物蔽，尘随尘交，则心不劳，心不劳则有画矣。画乃人之所有，一画人所未有。夫画贵乎思，思其一则心有所著而快，所以画则精微之，人不可测矣。想古人未必言此，特深发之。

脱俗章第十六

愚者与俗同讥。愚不蒙则智，俗不濺则清。俗因愚受，愚因蒙昧。故至人不能不达，不能不明。达则变，明则化。受事则无形，治形则无迹。运墨如已成，操笔如无为。尺幅管天地山川万物而心淡若无者，愚去智生，俗除清至也。

资任章第十八

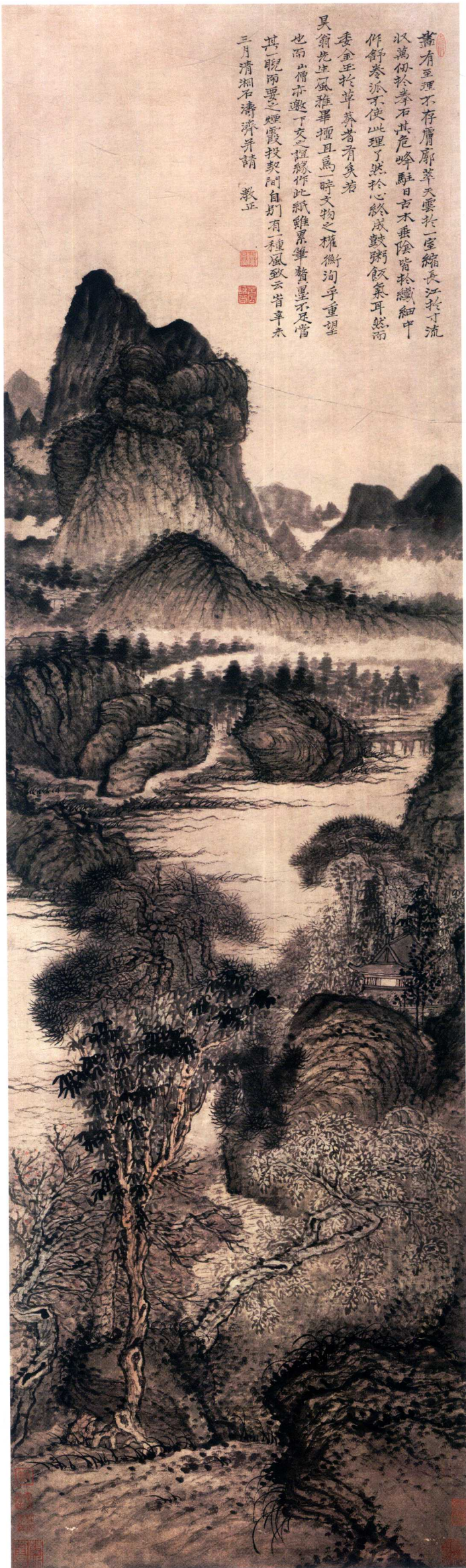
古之人寄兴于笔墨，假道于山川，不化而应化，无为而有为，身不炫而名立，因有蒙养之功，生活之操，载之寰宇，已受山川之质也。

清石涛《苦瓜和尚画语录》

清 髡残 秋晖蒙钓矶 轴 纸本设色 纵二五·五厘米 横四〇厘米 藏地不详

畫有至理不存膚廓萃天靈於一室縮長江於寸流
收萬仞於拳石其危峰駐日古木垂陰皆於纖細中
作舒卷派不使此理了然於心終歲默齋飯氣耳然而
委金王於草莽者有矣若
吳翁先生風雅畢擅且為一時文物之權衡洵乎重望
也而山僧亦邀下交之誼緣作此紙雖筆墨暫不足惜
其晚兩墨之煙霞投契間自別有一種風致云省幸未
三月清湘石濟濟并請 教正

清 石涛 古木垂阴图 轴 纸本设色 纵一七五厘米 横五〇·七厘米 辽宁省博物馆藏

历代画论

道济，字石涛，号清湘老人，一云清湘陈人，一云清湘遗人，又号大涤子，又自号苦瓜和尚，又号瞎尊者，前明楚藩后也。画兼善山水、兰竹，笔意纵恣，脱尽窠臼。晚游江淮，人争重之，一时来学者甚众。今遗迹维扬尤多。小品绝佳，其大幅惜气脉未能一贯。

清 张庚 《国朝画征录》

清湘老人道济，笔意纵恣，脱尽画家窠臼，与石谿师相伯仲。盖石谿沉着痛快以谨严胜，石涛排纂纵横以奔放胜。师之用意不同，师之用笔则一也。后无来者，二石有焉。

清 秦祖永 《桐阴论画》

清湘老人画笔情纵恣，脱尽恒蹊。有时极平常之景，经老人画出，便觉古厚绝伦。有时有意为之，尤奇辟非人间所有；有时排纂纵横，专以奔放取胜；有时细点密皴，转以枯淡见长。昔人谓其每成一画，与古人相合，推其功力之深。吾则谓其一生郁勃之气，无所发泄，

一寄于诗书画，故有时若豁然长啸，有时若戚然长鸣，无不于笔墨中寓之。

近现代 邵松年 《古缘萃录》

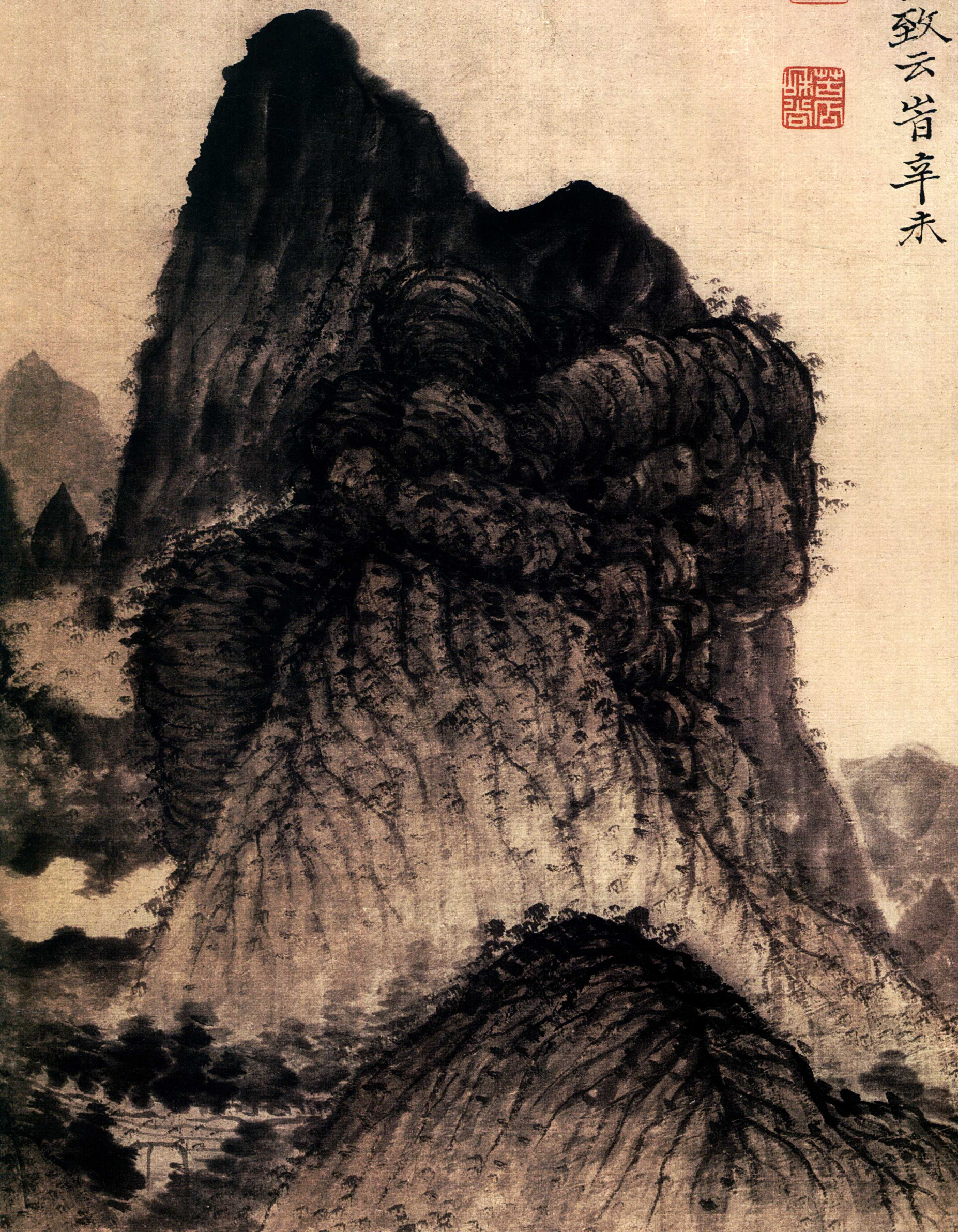
释道济，字石涛，号清湘，又号大涤子，明楚藩后。画兼山水、人物、兰竹，笔意纵恣，脱尽窠臼。尝客粤中，所作每多工细，矩矱唐宋。晚游江淮，粗疏简易，颇近狂怪，而不悖于理法。自言：『画有南北宗，书有二王法。张融谓不恨臣无二王法，恨二王无臣法。今问南北宗，我宗耶？宗我耶？一时捧腹曰：我自用我法。』此石涛画之不囿于古法也。又言『作书画，无论老手后学，先以气胜得之者。精神灿烂，出之纸上，意懒则浅薄无神』。所著《画语录》，钩玄抉奥，独抒胸臆，文乃简质古峭，直可上拟诸子，识者论其节操人品，履变不移，而精深于艺事，类宋王孙赵彝斋。其知言哉。

近现代 黄宾虹 《古画微》

清 石涛 古木垂阴图 轴 局部一

種風致云省辛未

寫畫凡未落筆先以神會至落筆時勿促迫勿急緩勿陡削勿散神勿太舒務先精思天蒙山川步武林木位置不是先生樹後布地入於林出於地也以我襟含氣度不在山川林木之內其精神駕馭於山川林木之外隨筆一落隨意一發自成天蒙處處通情處處醒透處處脫塵而生活自脫天地牢籠之手歸于自然矣 大嶽子江阻風題此
用筆有三操一操立二操側三操畫有立有側有畫始三也三者在易三在變力過於畫則神不易於筆則靈能變於面則奇此三格也變於水運於墨三受於蒙水不變不運墨不運不達而透不蒙則素然三勝也筆不華而實筆不緩而力筆不過而得如筆大墨不老則正好下手處此不擅用筆之言唯恐失之老竟操筆之人不背其力其力在中者力過于失也用失而不失則力得矣用失而識失則失矣所遇真州友人欲事筆索余再題

清湘大嶽子極士午三月寫龍
潘上觀桃花寫此

他人所
戒吾愛
寫之若
瓜瓞

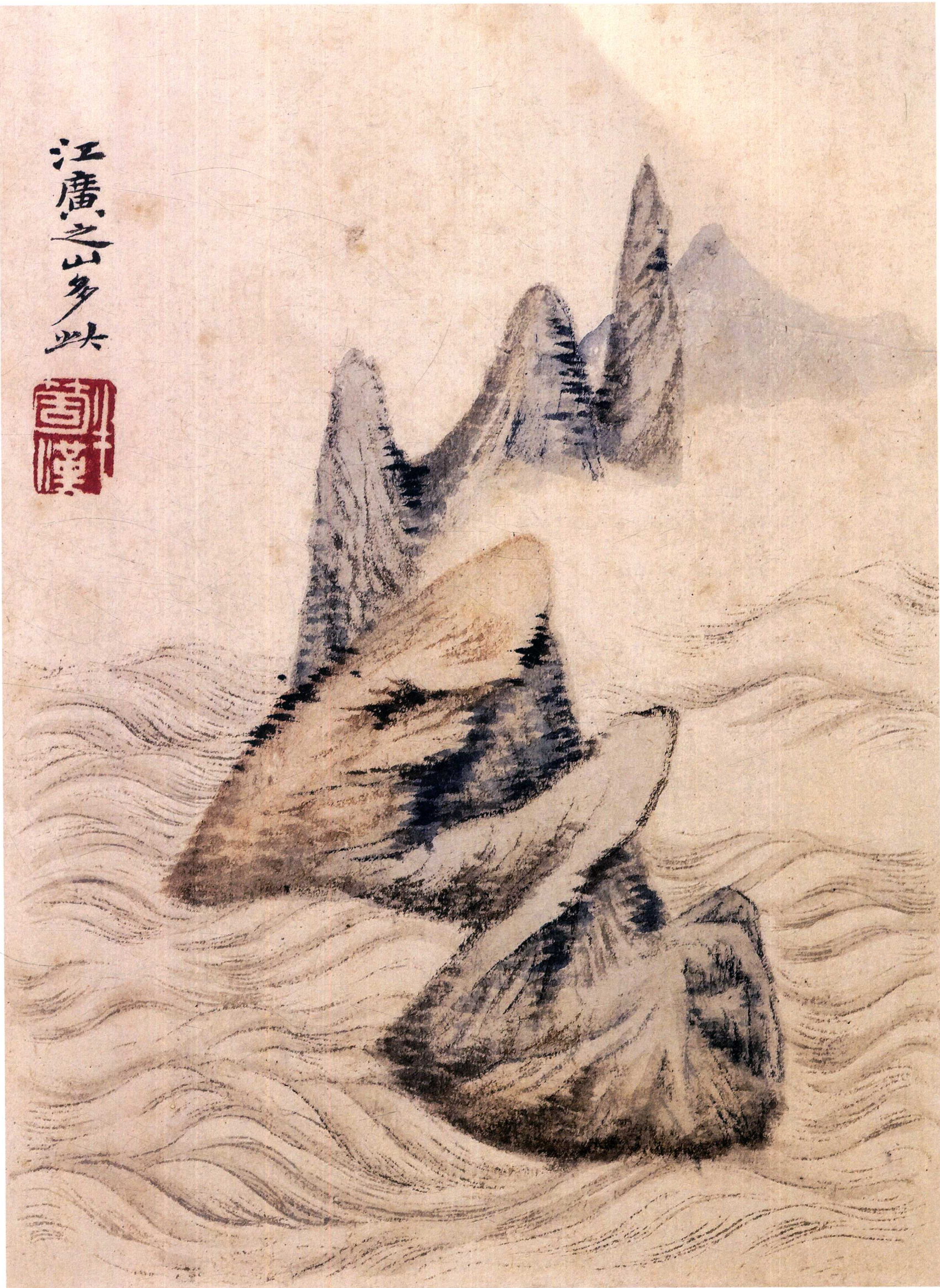

清 石涛 山水 册页·之一 十开 纸本设色 纵二三·三厘米 横一六·五厘米 故宫博物院藏

萬竿深處結茅
居長夏如秋意
自舒石路苔
深離世遠愛吹
茅火讀殘書
石濤濟

江廣之山多矣

余畫多俗
是以舊賢
之石濤濟

靈關峰
隨地島澗
樹相連
苦瓜和尚黃
山
山句今寫

夢中常憶金陵勝
寫出依然筆畫生
清湘尊者濟

