

石涛画语录

SHI TAO HUA YU LU

中国历代书学画论丛书

寒亚杰 编注

西泠印社出版社

石涛

石涛画语录

中国历代
书画论丛书

石涛 著
窦亚杰 编注

西泠印社出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

石涛画语录/毛建波, 江吟主编; 窦亚杰编注. —杭州: 西泠印社出版社, 2006. 7

(中国历代书学画论丛书)

ISBN 7-80735-094-6

I. 石... II. ①毛... ②江... ③窦... III. 山水画—绘画理论—中国—清代 IV. J212.26

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第078899号

石涛画语录

主 编: 江 吟

责任编辑: 侯 辉

责任出版: 李 兵

装帧设计: 尼 摩

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷39号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 4.25

印 数: 0 001-3 000

版 次: 2006年7月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 7-80735-094-6/J·095

定 价: 25.00元

总 序

近百年来，中国传统绘画与所有的传统文化一样，遭受了几乎灭绝性的灾难，而传统文化潜藏着的无比的生命力，使得中国画在社会发生巨大变迁后，又重新焕发生机。今日的中国，越来越多的人已经意识到中国画论是中国文化宝藏极为重要的一部分，对中国画论的释读、继承，是今日艺术可以借鉴的重要资源。与西方绘画理论相比，中国画论固然有不少相通之处，而相异之处更多。正是这种同中有异，使得中国画论具有自身的独特

价值。

大体而言,中国画论有三个突出的特点,即:通于哲理;要言少索;深入技艺。

所谓通于哲理,是指中国画论与哲理、历史、文学相通。这与中国文化的综合性密不可分,古代学者多一专多能,孔子精于“六艺”,六朝文人多精于琴、棋、书、画、医、佛,书画大家如顾恺之、王维、苏东坡、赵孟頫、沈周、董其昌直至吴昌硕、黄宾虹等无不多才多艺。千年来,中国画家的主流是文人画家,他们文、史、哲相通,儒、道、释兼修,书、画、论并善,所以,出于他们之手的中国画论,说理深邃,内涵精密,容量极大,可阐释的空间大,给人的启发大,往往可以起到举一反三之效。

所谓要言少索,是指中国画论著作数量虽多但条理性不足。仅以数量论,中国画论著作在千部以上,不可谓少,但非常系统的

多,更多是散见于文人笔记、题跋、眉批、题画诗词等等中间,和璧隋珠,吉光片羽,虽精辟透彻,但缺少完整的体系,不象历史学有二十四史等等正史方志,共同构筑成一个完整的体系。

言其深入技艺者,古代有所建树的理论家,多是有所成就的画家,经年累月的笔墨操练,体悟良多,所述多能切中肯綮,避免隔靴搔痒之弊。

中国画论经秦汉到西晋的萌芽,于东晋、南北朝蔚然独立,历唐、宋、元的繁荣,至明清二代,重在传承总结,集其大成。这一时期,文人画大盛,称为文人者,即便不长于书画实践,也大多知画懂画,故画论著述数量最丰,几占中国画论著作十之七八。《中国古代书学画论丛书》首期选择了十部画论,稍加注解,配以彩图,以助解读。这十部画论,论影响深

远,则董其昌《画旨》力倡南北宗论,崇南抑北,观点鲜明,导引了其后三百年中国画的风格走向。论体系完备,则石涛《苦瓜和尚画语录》以十八章的篇幅,丰富的内容,成为传统中国绘画理论的集大成者。论精深高妙,恽寿平出身文化世家,又历明清鼎革,以少年追随父兄参加抗清斗争,后知时世难移,寄情书画,所作《南田画跋》文字隽永,意旨深奥,细细品味,意趣无穷。而同为题画之作,金农的《冬心题画记》则妙在情趣,灵性横溢,读来令人宛尔生笑。也是“扬州八怪”主将的郑燮,作画几乎无画不题,其《板桥题画》或诗或文,更为让人称绝的是,郑板桥以其八分半书题画,如乱石铺街,错落于毛竹之间,诗书画有机结合,别有佳趣;王原祁《雨窗漫笔》、盛大士《溪山卧游录》于画理的阐述、技法的传授颇有精义;钱杜《松壶画忆》、周亮工《读画录》重

在记录过眼书画,并时有精辟的品评。若总而言之,则以上诸方面,于各书均有体现,无非侧重不同,特点自在。

毛建波

丙戌仲夏于中国美术学院

兰石牡丹

目 录

总序 毛建波/001

漂泊一生苦瓜僧

留待几世后人评 窦亚杰/001

一画章第一/027

了法章第二/031

变化章第三/034

尊受章第四/038

笔墨章第五/042

运腕章第六/044

纲缊章第七/048

山川章第八/051
皴法章第九/058
境界章第十/063
蹊径章第十一/066
林木章第十二/069
海涛章第十三/072
四时章第十四/075
远尘章第十五/078
脱俗章第十六/081
兼字章第十七/083
资任章第十八/086
石涛画跋/093

漂泊一生苦瓜僧

留待几世后人评

窦亚杰

石涛(公元1630—1707),俗名朱若极,小字阿长。广西全州人。明朝宗室。明太祖朱元璋的长兄南昌王的曾孙朱守谦,封靖江王,封地桂林。守谦卒后,其子朱赞仪袭封王位。石涛是赞仪十世孙,他的二方印章“赞之十世孙”、“靖江王之后”就指他的家世。崇祯帝自杀后,明太祖九世孙唐王朱聿键在福州建立隆武政权。石涛的父亲朱亨嘉“以唐藩序不当

图一 山水四开之二

立”，在桂林打出“监国”的旗号，但此举遭到忠于唐王政权的广西巡抚瞿式耜的反对，瞿式耜与两广总制丁魁楚、思恩参将陈邦传以及中军官焦琏串通发难，擒获了朱亨嘉，送至福州唐王处，被“幽死”。石涛“为宫中仆臣负出，逃至武昌，剃发为僧。”法名元济，一作原济，号石涛，别号很多，有小乘客、瞎尊者、苦瓜和尚、零丁老人、石道人、钝根、济山僧、枝下人、靖江后人、清湘老人、大涤子等等。从此隐姓埋名，开始了一生的漂泊。他曾客居武昌，云游湖广、江南，旅居宣城、金陵、北京，直到晚年定居扬州，足迹遍及大半个中国。这些经历使他饱览祖国大好河山，为他的绘画实践和绘画理论打下了坚实的基础。

石涛是画史上为数不多的全能型的人物。他工山水、花卉、人物，擅长书法、篆刻，并精于园林假山。在清初画坛上与弘仁、髡残、

八大并称“清初四僧”，享有很高的声誉。石涛一生云游各地，各个时期境遇不同，艺术风格多变。

石涛出身宗室，早年有很好的条件让他收集、观摩古代名家的作品。据李骥《虬峰文集·大涤子传》记载：石涛“年十岁，即好聚古书，然不知读。或语之曰：‘不读，聚奚为？’始稍稍取而读之。暇即临古法贴，而心犹喜鲁颜公。或曰：‘何不学董文敏，时所好也。’即改而学董，然心不甚喜。又学画山水人物及花卉翎毛。楚人往往称之。”这时他多学传统技法，此时正赶上董其昌的画风和理论对画坛产生着重要影响，“南北宗”说广为传播。虽然石涛不是很喜欢董其昌，还是受到了董其昌理论的影响。但他的个性特征，从一开始就十分自然地流露在笔墨之中，就是既要承袭传统又要师法造化，“我用我法”。顺治十四年丁酉（1657

图二 人物山水花卉册之十二

年),石涛在武昌写有《人物山水花卉册》,其中有一幅画:临山的茫茫江水中一叶扁舟,一个和尚正端坐船头捧读《离骚》,画面左下角题诗云:“落木寒生秋气高,荡波小艇读《离骚》。夜深还向山中去,孤鹤辽天松响涛。”此册从笔墨上看,还较为稚拙,但已经可以看出石涛后期之所以能在山水、人物、花卉、书法、诗文等方面取得高超造诣,是同他早年全面学习传统技法和广涉书法、诗文打下的坚实基础分不开的。对传统的临摹和对自然的游历,为他以后艺术形式的变革和富有个性的艺术形象塑造奠定了坚实的基础。

离开武昌后,石涛和其师兄喝涛(这位一直陪伴石涛左右的师兄被认为就是当年背他逃出灾难的仆臣)“又从武昌之越中”,云游江南,拜名震禅林的高僧旅庵本月为师,他的“善果月之子、天童恣之孙原济之章”就是指