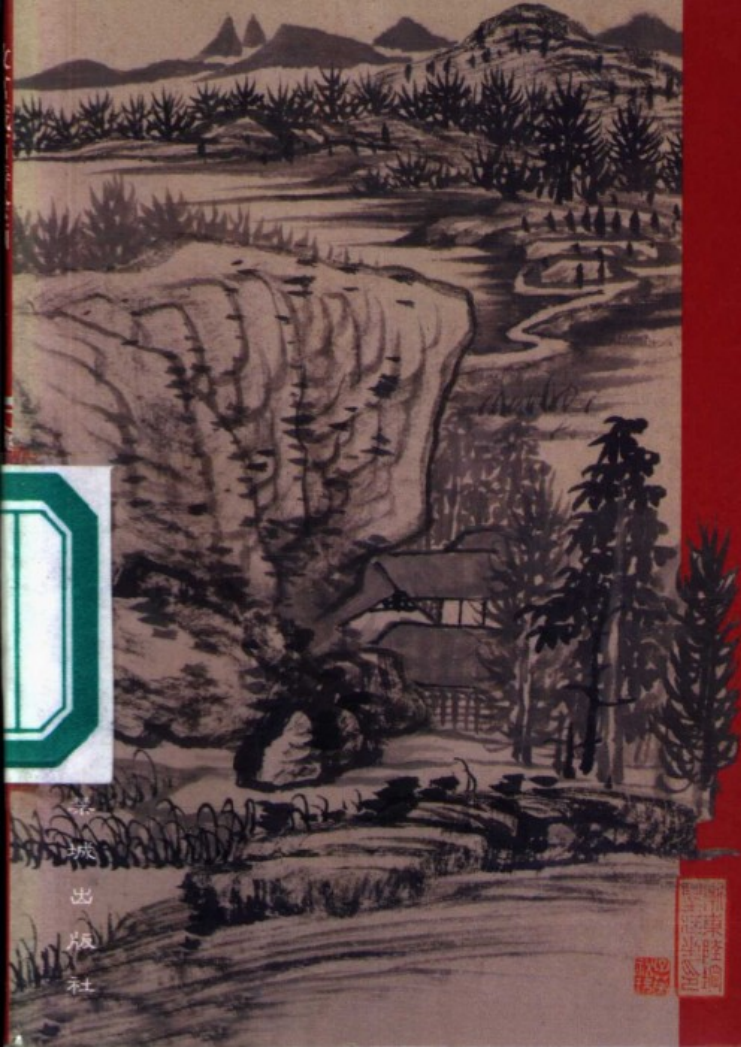

故
宫
知
识
丛
书

故宫藏石涛绘画

编著 萧燕翼

紫
城
出
版
社

策 划 孙关根
 责任编辑 江 英
 封面设计 郑志标
 摄影 冯 辉

ISBN 7-80047-363-5

9 787800 473630 >

ISBN 7-80047-363-5

J·173 定价: 10.00 元

故宮知識叢書

故宮藏石濤繪畫

編著
蕭燕翼

紫禁城出版社

北京教育学院图书资料中心

0000149209

441813

故宫藏石涛绘画

萧燕翼 编著

紫禁城出版社出版

(北京景山前街故宫博物院內)

北京画中画印刷有限公司印刷

新华书店北京发行所发行

·开本 889 × 1194 1/48 字数 10 千 印张 1

2002 年 4 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1-5000 册

ISBN7-80047-363-5/J · 173

定价: 10.00 元

故宫藏石涛绘画

明末清初之际，是中国古代画史上派别纷争、名家竞秀、艺术创作繁荣的时代，如在清代被标榜为绘画“正统派”的“四王吴恽”，即王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平；如活跃在南京一带的“金陵八家”，即龚贤、吴宏等不止八位画家，但却被以“八家”而统称的画家群体；再如产生于安徽、浙江的查士标等四位画家，被称为“海阳四家”，也被称为“新安画派”。在这些不同名称的画派或画家群体中，或是因艺术创作理想、趣味的相同、相近；或是共同产生及活动于某地；或是因身世、遭遇、归宿的相近等原因，大多为后来者归并而称为某派、某家。其中，对近、现代有着重要影响的，还有所谓“清初四僧”的浙江、髡残、朱耷、原济四位和尚画家。朱耷号八大山人，原济号石涛，又

被并称为八大、石涛，其声名著于当代，为许多人所知。当然也是各博物馆、收藏单位，乃至私人收藏家所欲收藏的重点。本书所收石涛的绘画，均为故宫博物院的精要藏品，供广大读者从中了解石涛其人、其艺。

一、石涛其人

石涛（1642—1707年）明宗室，靖江王后裔，姓朱，名若极，小字阿长。其父朱亨嘉为九世靖江王，于南明隆武元年（1645年）被隆武帝遣兵所擒。兵乱之际，石涛为一仆臣背着逃走，后削发为僧，法名初为超济，后改元济（或原济），号石涛，又有大涤子等别号。但就是这样简略的情况，在有关的历史文献记载中却是矛盾重重，有许多不同的说法。

原济黄山图册

其实与石涛的出身、明末清初的特定的历史环境有关。首先是明末崇祯皇帝，在李自成率农民起义军攻破北京后自缢煤山，即今天的景山公园。因此引起明朱姓藩王均窥测着空虚的帝位。想着随绪帝统或是“监国”。先是福王朱由崧被拥立，在南京即皇帝位，是为南明政权。才二年，南京被清兵攻占，唐

王朱聿键继立，建国号为隆武，并传诏诸地藩王。石涛的父亲即靖江王朱亨嘉，封地在广西桂林。接到诏书后，以唐王的辈份不合为由，拒不承认隆武帝的合法性，于是引起隆武帝派兵征讨，擒捉了石涛的父亲，押解到福建囚禁而死。在清军已大举南下，力克江南诸镇的危机时刻，南明政权君臣，不仅不能

励精图治，挽回大局，反而内江迭起，相互残杀，故短短数年，也使烟灰云散了。在那样一段残酷的时期内，石涛先是削发为僧，隐姓埋名，以逃避南明军队的除根；继是隐瞒自己的身世，不让外人知道自己前明后裔，以求自保。所以他的身世、经历，乃至生卒年，都因缺乏可信的、明确的记载，颇令研究者莫衷一是。当然，经过许多学者的研究，有

原济黄山图册

些问题也逐渐被澄清。下面就几个曾经被讹传，又被大体搞清的问题介绍一下。

一是石涛生卒年。通行的《中国美术家人名辞典》，记载石涛生于明崇祯三年（1630年），卒年则予以空缺。其依据是美术史家、画家俞剑华、傅抱石所著石涛年谱。俞、傅二人根据程霖生编的《石涛题画录》中所载石涛《重午即景堂榴花开》的诗

原济黄山图册

题。诗中有句“耄耋太平身七十”，末有年款为“己卯”。按“己卯”为康熙三十八年（1699年），此年石涛为70岁，上推其生年为明崇祯三年。这一说法被许多学者质疑。其一，《石涛题画录》所载的《重午即景堂棉花开》，只能见到文字记载，没有作品传下来，这幅画是真、是伪，没有办法确定下来，就没办法定为可信的依据。其二，据有关文献记载，如

石涛的友人李驎《虬峰文集》中的“大涤子传”，也就是记载石涛的传略，说石涛的父亲被擒时，石涛“生始两岁”。我们知道，石涛的父亲是被隆武帝派兵擒捉的，已是南明王朝中发生的事。倘石涛生于明崇祯三年，则石涛已是十七、八岁的青年，当然不会被人背着逃跑，所以这一生年的说法不可能成立。在文献记载不足征信的情况下，最可靠的应该

是从石涛的可以信为真迹的传世作品中找寻解决问题的线索。在上海出版的《石涛画选集》中有《花卉册》，画于康熙三十六年丁丑（1697年），内有“画兰”题句，诗言：“十四写兰五十六”，意思是14岁开始绘画，并先学画兰花，至今已56岁了。由此推算，石涛应生于崇祯十五年壬午（1642年）。有文献可以佐证此说。石涛友人李麟《虬峰文集》有“清湘子六十赋赠”一诗，诗中有云：“县孤怜我年逢甲，出腋（释迦降生的典故）知君岁在壬。”李麟生在崇祯七年甲戌，故曰“年逢甲”；石涛生在崇祯十五年壬午，又曰：“岁在壬”。因之此说有实物、文献的双重证据，故为许多学者采用，也为《中国美术辞典》等辞书所采用。当然，也还有其他说法，但多缺乏综合印证，故略而不论。

其二，根据乾隆时人张庚

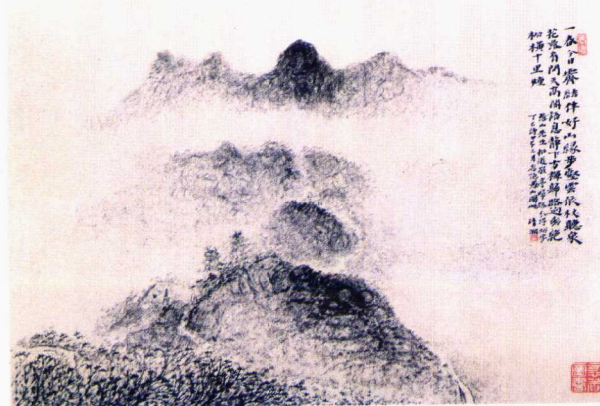

原济山水册

原济山水册

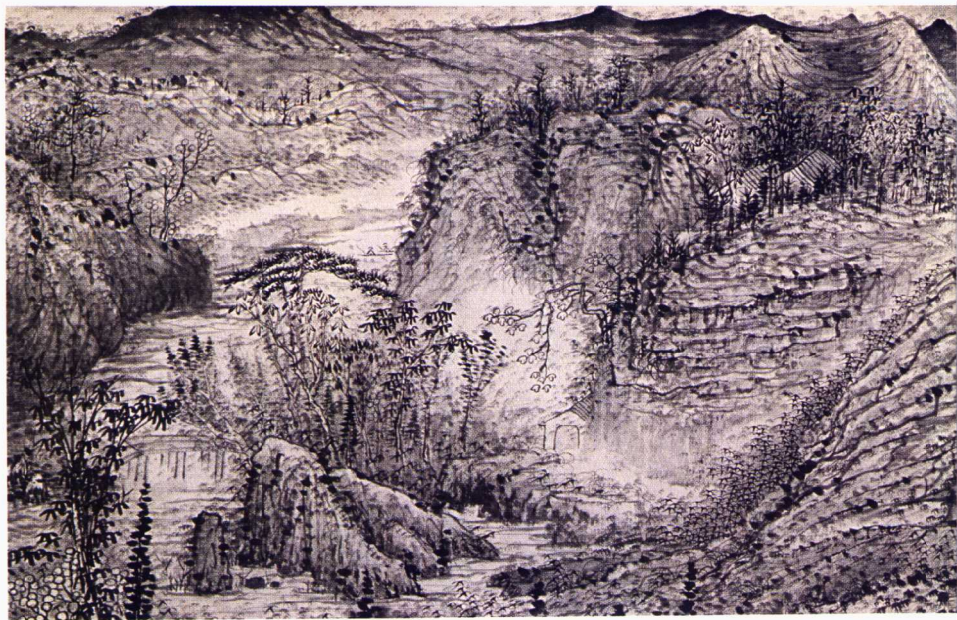
所著《国朝画征录·续录》记，石涛是“前明楚藩也”，也就是明代封藩楚王的后裔。《国朝画征录》一书记载了清中期以往清代画家的传略，影响颇大，但有许多错误。大概是张庚记述他所采辑的画家资料，有些是传闻，而未加深究，故虽资料颇丰，亦不少错误。如上文所述，石涛是靖江王之后。《虬峰文集》中的《大涤子传》，传记石涛“出自靖江王守谦之后”。按朱守谦，本是明太祖朱元璋的从孙，是朱元璋的长兄之孙。朱守谦的父亲朱文正在明王朝建立的过程中卓有战功，因此朱守谦从小被朱元璋养在宫中，并与朱元璋诸子同年封王，以纪念其父朱文正的战功。按明王朝朱姓谱系的规定，凡封王的朱姓子孙，均得皇帝钦赐二十字为派系。而吕，凡太祖朱元璋嫡系子孙，

不仅名字的第二个字取自二十字的派系之字，以表明辈份，且第三个字则分别以金、木、水、火、土的五行作为字傍。例如上面提到的南明福王朱由崧，其与崇祯皇帝朱由检，同属“由”字辈，本是同父异母的兄弟辈。又其名字的第三字“崧”与“检”字，则取五行中的“木”字为傍，标识着其帝王后裔的嫡系血统。石涛的祖上不是朱元璋的嫡系子孙，而是朱元璋之兄的后裔，是以战功而被封王。因此，也有二十字的派系，即“赞佐相规约，经邦任履亨，若依纯一行，远得袭芳名”。朱守谦被封为第一代靖江王，从第二代开始，其名字取自二十字派系，故朱守谦之子取名朱赞仪，即二十字派系中的第一字，但朱赞仪之“仪”字，不取五形之字傍，以示嫡

原齐山水册

原济搜尽奇峰打草稿图卷（之一）

系、旁枝间的区别。石涛则为朱赞仪的第十代子孙，即属“若”字辈。因此在石涛的书画作品上常用“清江后人”、“赞之十世孙阿长”字样的印章。石涛名“若极”，但“极”字已数五行中“木”字傍，违背了明王朝的宗法制度。按上文所述，石涛的父亲朱

亨嘉，在明末丧乱之际，已经心存不轨，不肯承认唐王朱聿键的正统地位，同时自称监国。朱亨嘉为其取名若极，用心可谓良苦。但正因有此用心，即希望有朝一日由靖江王一系取代明王朝正统，才招来被擒的后果，才让当时年仅4岁的石涛四处逃窜，

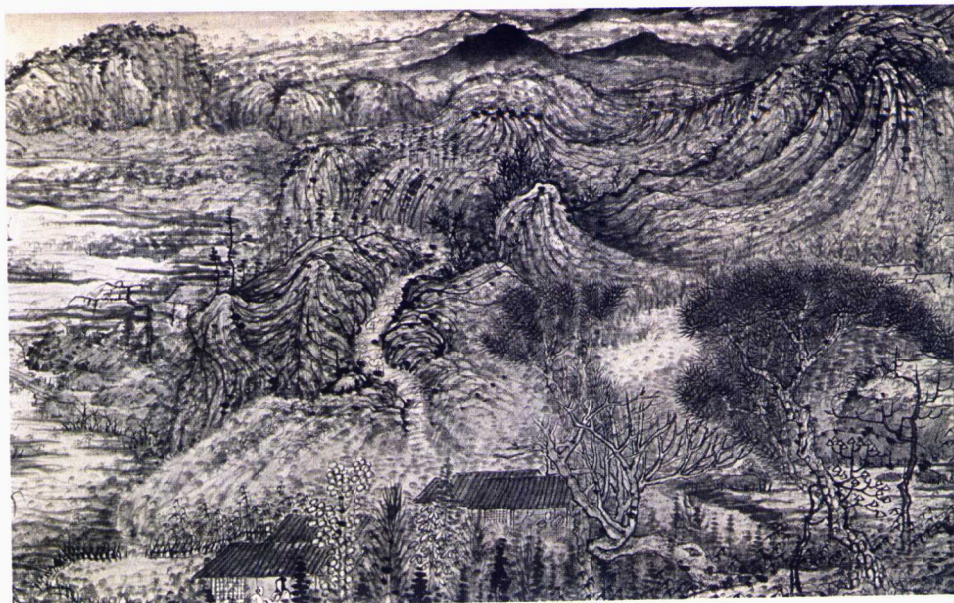

削发为僧，辗转间走上了从事书画创作的艺术生涯。

按《大涤子传》记，石涛逃至武昌，削发为僧。也许有了这一说法，才引起张庚《国朝画征录·续录》一书说他是“前明楚藩也”。石涛不是楚藩后裔，

也不是在武昌削发为僧的。石涛一生别号甚多，常用的别号中有清湘陈人、清湘遗人、清湘老人等，是说明石涛出家经历的直接证据。按广西全州，今为全州县，隋代时称湘源县，五代改称清湘，明代改为全州，属桂林府，距桂林二三百里路。当年石涛被仆臣背负，逃至这桂林府境内的最僻静之地，托寄空门，削发为僧，所以后来以清湘陈人等为别号，是最符合实际的合理解释。此外，又有实物的别证。石涛曾移种黄山松于泾川古寺，为此绘制《种松图小像》。他的诗友屈大均曾为此图撰诗“石公种松歌”。诗中说：“师本全州清静禅，湘山湘水别多年。全州古松三百里，直接桂林不见天。”这首诗最清楚不过地说明，石涛是全州寺僧。所谓“湘山湘水”，则是全州别称清湘，而不是湖北之湘。

石涛出家后，法名初为超济，后改元济，又称原济，所以他的书画作品上常用济山僧或原济等为书画款。但是，《国朝画征录·续录》一书记：“道济字石涛”。传世的石涛书画作品上也有用道济款识的。这是因记载有误，以致出现以讹传讹的石涛伪书画。石涛为僧，属禅宗的临济宗。明末时临济宗很盛行，“所谓临济满天下”。依“临济宗龙池传祖演诀”，原有“方广正圆通，行超明空际”的十字派诀，石涛属“超”字辈，故法名为超济。康熙元年(1662年)，石涛又拜松江昆山泗洲塔院住持旅

原济搜尽奇峰打草稿图卷（之二）

庵本月为师。旅庵本月与其师木陈道忞皆临济高僧，曾奉诏进京，两年后南归。因临济宗门徒甚多，故自木陈道忞始，另外演派诀，以“道本元成佛祖先，明如果日丽中天”为十二字派诀。故石涛之师旅庵禅师的法名为本月，石涛则改法名超济为元济，属木陈道忞一支的“元”字辈，并且属临济宗

的第三十六代子孙。有一说法，以为石涛崇拜杭州颠僧道济禅师，因而也以道济为法名。这只是一种无根据的附会。石涛也常用“济山僧”的别号，但与道济禅师，即俗称的济公和尚无关，而与其在全州削发为僧的经历有关，因为全州湘山寺左边的小山名济山，故名济山僧。大约在康熙丙子、丁丑

(1696-1697年)间,石涛在扬州大东门构建大涤堂,作为晚年居所。又曾写信给八大山人索画“大涤草堂图”,信中说“莫书和尚,济有冠有发之人,向上一齐涤”。就是说,他将涤去过去的一切,准备过一种清静的还俗生活,因此其晚年多用“大涤子”的别号。实际上他的晚年过的是一种半僧半俗的生

活,正如在那一时期他所用的二方书画印“于今为庶为清门”、“家口众”,是半个和尚而已。

二、石涛的绘画

通过上面的简要叙述,可以对石涛其人大概有所了解。对其原名、法名、别字、别号,以及部分书画印章的文字用意,一并作了简略的说明。因为在石涛的书画作品上,往往在不同时期书写或钐加不同的款识、印记,对此有所了解,也可以加深对他的书画作品的认识。而最重要的还是认识其艺术作品的本身。在有些画史著述或研究文章中,喜欢讨论石涛的遗民或反抗清王朝的意识,或者对石涛在康熙皇帝南巡时,曾加入到迎驾队伍中,非议其民族气节有亏等等。我们知道明王朝覆灭时,石涛不过是一个几岁的孩子,根本算不得什么前朝遗民,所以不必把石涛的绘画纳入到政治的民族范畴内讨论。历史的变迁,无疑改变了这位藩王世子的一生,但恰恰又赋予他以绝佳的机遇,使他的艺术才禀得以充分地发挥。他的绘画创造成就,部分源于其天生性格,部分得益于他的博学与勤奋,而更多的因素却与其一生变化丰富的境遇的密切相关。

(一) 早期的绘画

迄今为止所能见到的最早的石涛的画迹,是他

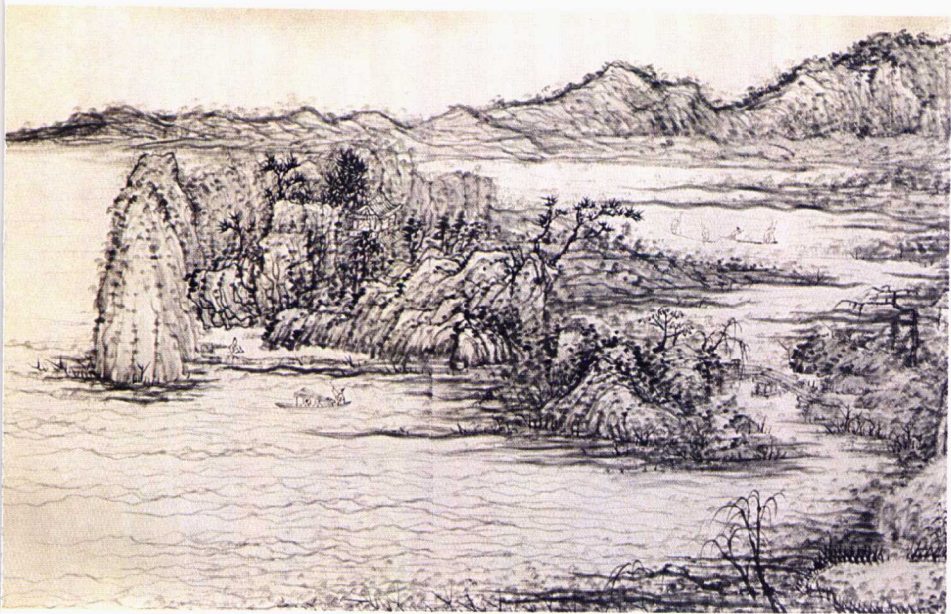
创作于顺治丁酉（1657年）的一本《山水册》。就在这山水册中，他写了一段最能反映其为人性格，和在艺术师承、创作上坚持自我表现的文字。他说，在绘画上有明董其昌倡导的南宗绘画与北宗绘画的对立，即文人绘画与画师绘画的对立。在书法史上，有王羲之、王献之的所谓“二王”书法的艺术典范。但从前有个叫张融的人说，不因为我没有二王书法之法而遗憾，只遗憾二王书法没有学习我的书法之法。现在请问董其昌，我是学南宗画，还是北宗画？还是南宗、北宗的画家们都向我学习。“一时捧腹曰，我自用法。”石涛说这话时年仅16岁。据记载，石涛十岁时开始学书法，14岁时始学画兰花。从少年时起，他就不喜欢当时最为盛行的明末文人书画家董其昌的书与画。表示要学苏东坡的丑字法。在书法上并没有什么丑字法，只是唐代时有人，比如大文学家韩愈。曾批评书圣王羲之的字为“娑媚”。至苏东坡时，这位天才横溢的文学家、书法家，曾用诗句表达了自己的书法创作宗旨，“我书意度本无法，点画信手烦推求”即特别强调自我的创造。就此而言，石涛与苏东坡可谓同一声调。可能石涛就把王羲之、苏东坡的书法对比来看，王羲之的字“娑媚”，苏东坡则可谓“丑字”了。

郭河陽論畫曰有可望者可遊者可居者余曰江南江北水陸平
川新沙古岬是可望者淺則赤壁蒼橫湖橋斷岬深則林
巒翠滴瀑水懸多是可遊者峰入雲飛巖巖隨目無
几石長無根不妄有是可望者余之遊於筆墨者
總是名山大川未見銀嵌嵌屋何岳幽郭何曾方里入室
即寧年年交汎濫之酒稻貨簇新之古董道眼未明縱
橫習氣安可辯焉自曰此某家筆墨此某家濃淡猶
有之亦有人醜婦之評醜婦一兩賞鑒云乎哉不立法是
吾常也不捨一灑是吾必學者知之乎若年未二月
余將南還客且燕齊宮紙餘葉主人慎庵先生索刻并識

原济搜尽奇峰打草稿图卷（之三）

石涛不仅天生就是一个艺术家的材料，而且他的艺术个性也极为强烈。

石涛天生的聪颖，决定了他的书画艺术创作“我自用法”。但是，艺术创作毕竟不是全凭个人随心所欲的，它必须遵循一定的艺术创作规律，即

一定的“法”。这对石涛来说也不能例外。中国古代书画家大都经历过师法古人，师法自然，结交师友，然后融会贯通，锻造出独具个性的艺术作品。就迄今所见到的石涛早期的绘画作品，同样印证着石涛并不特殊的艺术经历，即他在安徽宣城时期所留

下的师法古人的作品，描绘黄山的作品，以及受到宣城名人，如诗人施闰章、画家梅清等人的影响。今存美国纽约大都会博物馆的《十六罗汉图卷》，是石涛学习宋李公麟白描画法的作品。白描即线描，原本是创作壁画那样大的作品的底稿。这样的底稿可