

林泉高士

● 上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

林泉高士 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2003. 12

(国宝在线)

ISBN 7-80672-653-5

I. 林… II. 上… III. 中国画: 人物画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第 095529 号

责任编辑: 郑名川 吴 言

技术编辑: 杨关麟

装帧设计: 王 峥

责任校对: 王 彬

林泉高士——国宝在线 本社编

◎ **上海书画出版社** 出版发行

地址: 上海市延安西路 593 号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 6.5 印数: 1—5,000

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-653-5/J · 577

定价: 25.00 元

欣赏和学习中国画，离不开对画史上经典名作的了解。中国画的历史源远流长，由于种种原因，古代流传至今的绘画名作非但数量十分稀少，而且散佚于世界各地。缘于此，我们编辑了这套《国宝在线》丛书，按绘画题材、风格技法等要素重新进行分类，将中国画史上的国宝级名作聚于一堂，精心印制，并尽量放大至原寸，为学画者提供了下真迹一等的范本。此外，我们还对书中收入的每一幅名画进行了详尽的介绍与分析，叙述这些流传千年的国宝背后的故事，并插入与之相关的其他名画的照片与材料，为广大喜爱中国艺术的读者提供了丰富的欣赏素材和参考资料。

林泉高士

陈海波

在中国人物画史上，描绘高逸之士是极为重要的一个母题。中国的知识分子很早参与到了绘画创作中，画家历来也重视绘画的文化品位，因而，表现高蹈型的知识分子，长期以来一直是中国人物画中的重头。而高逸人物画的发端，则可以追溯到魏晋。

魏晋南北朝是中国政治史上最黑暗的时期之一，但却是中国文化史上个体意识、人文意识蔚然兴起、人性大解放的年代。当时社会战乱频繁，政权更迭，严重动摇了从两汉以来士人阶层中占统治地位的建功立业的价值观。当「达则兼济天下」成了遥不可及的虚幻理想后，「穷则独善其身」便自然成了士大夫们惟一的人生目标。宗白华对此曾作分析：「魏晋人生活上、人格上的自然主义和个性主义，解脱了汉代儒教统治下的礼法束缚，一般知识分子多半超脱礼法观点直接欣赏人格个性之美，尊重个性价值。」这一个新的时代精神，标志着中国古代人文精神的自觉和独立，在文化史上被称为「魏晋风度」。作为「魏晋风度」代表人物的便是著名的竹林七贤，嵇康当年临刑前的一声慨叹——「广陵散从此绝矣」，虽然凄婉，但其风度却又是何等的潇洒自若！足以方驾西方先哲苏格拉底临刑前不忘提醒弟子归还他尚欠朋友那只公鸡的浪漫风采，风韵迷倒的又岂是东晋的太学三千？

以「魏晋风度」为模范的文人士大夫介入绘画创作之后，极大地提升了绘画的文化含量，使原本属于工匠的技能，成为与「六艺」同功的修身养性之道，从而导致了中国画创作目的、题材内容、技法形式的嬗变。就人物画题材而言，以往在礼教绘画中作为

主题的帝王将相、功臣烈女的形象被大量历史或现实中文人高士的形象所取代。据史书记载，东晋著名的人物画家顾恺之就画过不少历史或现实中的高士，如《古贤荣启期夫子》、《名士图》、《谢安像》等等。至于「竹林七贤」之类的题材，虽千载之下，已无法见到他的亲笔，但据二十世纪六七十年代在南京西善桥东晋墓砖刻《竹林七贤和荣启期图》以及镇江出土的同类题材的南朝砖刻壁画等实物来分析，足可以看出高蹈型人物画已成为东晋以来中国画中体现画家个性的标志之一。

这种主题，往往在后来的乱世中被许多画家「借题发挥」，来表现自己的精神寄托和操守，如著名的孙位《高逸图》、李唐《采薇图》等都是其中的典型代表。

在中国人物画史上，尤其是在明清，高士题材常常被作为判断作品是否具有清高绝俗之气的不成文的规定。由于人物画成熟得较早，兼之有「象形」的限制，其技法很难像山水、花鸟那样向不斤斤于形似的方向发展，即使如梁楷之类的大写意杰作，也因易流于率意而难以被正统士大夫所认同。由于不能像山水、花鸟画家那样向逸笔草草的目标前行，即使是一些普通的人物画家，为了体现其画品的不同凡响，开始凭借题材中的高士形象来体现自己画中的超逸之气。而在一些描绘当代人的作品中，画家也常常把主人公描绘成古代高士的样子，比如元代王绎画的《杨竹西小像》，便是这样一件「非惟貌人之形，亦得人之神气」（陶宗仪）的佳作。

唐 孙位 高逸图 卷 绢本 设色 纵四五·二厘米 横一六八·七厘米 上海博物馆藏

孙位，东越（浙江绍兴）

人，初名位，后改名遇，一作异，号会稽山人。他是中国绘画史上第一位被正式归入「逸格」的画家。孙位主要活动于晚唐，原是唐僖宗朝的宫廷画家，唐末黄巢起义时随僖宗逃入蜀地，居于成都。残酷的现实可能加重了他的幻灭感，所以他如魏晋名士一样「性情疏野，襟抱超然」，不过，他「虽好饮酒」却「未曾沉酪」（《益州名画录》），并经常与高僧、名士相往还，以诗画酬唱。富豪权贵请他作画，如果态度稍有怠慢，即使使出重金也难得一笔。其气节之高，令人仰慕。孙位擅长画人物、松石等题材。特别以画水著名，笔力雄壮奔放。北宋黄休复评他画的龙水如「波涛汹涌，势欲飞动」，松竹则「笔精墨妙，气象雄壮」，可谓「非天纵其能，情高格逸」！他曾在蜀中诸名寺院画过许多壁画。史料记载中的画作有不少，但传世作品仅这件有宋徽宗题签的《高逸图》了。

此画有宋徽宗书『孙位高逸图』的题识，最早著录于《宣和画谱》。据近人研究，现存的《高逸图》所绘内容正是魏晋时期的『竹林七贤』。

这件上海博物馆所藏年代最早的作品，是一九五〇年北京的书画商人靳伯声带来上海的『东北货』，经谢稚柳先生鉴定而收藏的。当年收购时画面有破损，直到一九八五年才由谢老选定名画家徐子鹤担当修复任务，最终恢复了原画高古的风采。

画中的第一个高士是山涛。据说，山涛饮酒八斗而止，多一点也不喝。一次皇帝请山涛喝酒，为了证明山涛有八斗之量，让人拿出八斗酒让山涛喝，趁他不注意时偷偷多加了一些酒进去，山涛喝够八斗，竟再也不喝了，连皇帝也连连称奇。画面中的山涛，袒胸露腹、披襟抱膝，举头微仰，双目平和，凝视前方，正符合『雅量恢达，度量宏远』、『如璞玉浑金』的记载，其恢弘博大的气度跃然绢上。

执杖的高士是王戎。王戎字濬冲，西晋初年任建威将军，「竹林七贤」之一。他以健谈而闻名，《世说新语》中记载了王戎七岁时的一件事。当时王戎和一群小孩在路边玩，大家看到路边有一颗李树，小孩们都去摘李，只有王戎不动。有人问他为什么不去摘李，王戎道：「树在道边而多子，此必苦李。」同伴们采下来一尝，果然是苦李。可见童年王戎，确实聪明过人。钟会灭蜀时，曾经向王戎请教，王戎说：「道家言，『为而不恃』，非成功难，保之难也。」可惜钟会没有听进去，最终还是犯了功高盖主的毛病而招来杀身之祸。画面上的王戎手执如意，情态懒散，正表现出他「不修威仪，善发谈端」的性格。

捧杯纵酒的是刘伶。『有大人先生者，以天地为一朝，万朝为须臾，日月为扁囅，八荒为庭衢』，这是刘伶《酒德颂》开篇的名句。刘伶以豪饮而名世，其酒量之大，据说举世无双，可称为中国古代的『醉星』，如『杜康造酒醉刘伶』的传说在民间就流传极广。《晋书》记载他经常乘鹿车，随身携酒狂饮，另外还吩咐仆人拿把锄头跟着他，有人问他为什么这样做，他竟然回答：『如果我（醉）死了，便就地埋了我。』画面中的刘伶正回首向身后侍童捧着的唾壶作漱口状，而双手却仍端着酒杯，对杯中之物恋恋不舍。

这是大名鼎鼎的阮籍，他是竹林七贤的领军人物之一。史书记载阮籍「容貌朗杰，志气宏放，傲然独得，任性不羁，而喜怒不形于色。或闭户读书，累月不出；或登山临水，经日忘归。博览群籍，尤好庄老。嗜酒能啸，善弹琴，当其得意，忽忘形骸」，所谓「我醉欲眠君且去，明朝有意抱琴来」，其痴狂之态，可见一斑。他做过司马氏的步兵校尉，但实际上又跟司马氏集团有很深的矛盾。乱世之中，常借「醉酒」自保。司马昭一度想与他联姻，他竟假大醉四十日而婉拒。画中将他描绘成他手执拂扇，神态悠然地据席而坐，确实表现出了他领袖群伦的气概。

