

世纪美术文库

9

THE LIBRARY OF CENTURIES ARTS

元代画坛魁首

人民美術出版社

元代画坛魁首

黄公望的生平和艺术成就

谢 成 林 著

元代画坛魁首

谢 成 林 著

人 民 美 术 出 版 社 出 版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 周林生

封面设计 欧京海

装帧设计 沈 朦

人 民 美 术 印 刷 厂 印 刷

北 京 双 桥 印 刷 厂

新华书店北京发行所发行

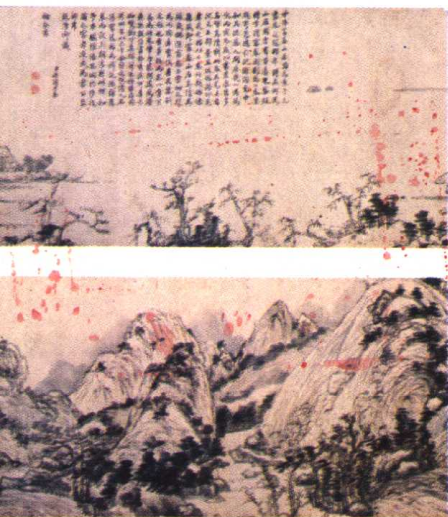
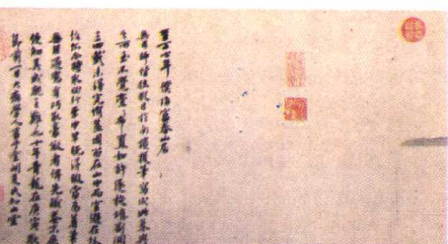
1989年8月第一版 第一次印刷

I S B N 7 - 102 - 00465 - 6 / J · 432

定价:2.90元

著者

谢成林

编者献辞

如果把人类的文化积累比作一片森林，美术就是其中一株茂密的大树，这套丛书充其量是一棵幼嫩的枝芽。然而我们寄希望于它，希望从它身上闻到树脂的清香，触到生命的涌流，看到整个森林的影子。

这套丛书应该明显地记着20世纪80年代的年轮，它吮吸传统的养料，又努力寻找新的角度，以新的眼光去看待艺术。

这套丛书寻求大众化的风格。它力求深入浅出，自然流畅，用朴素的语言去讲那些深刻的道理，它好像一条清新的幽径，引读者走进艺术宫殿。

《世纪美术文库》编者

1988年元旦

世纪美术文库

主 编

刘玉山 陈允鹤 王靖亮

执 行 编 辑

周林生 毛君炎 陈履生

目 录

前 言	1
第一章 生平事迹考	3
一、生卒、里籍、字号	3
二、学画和拜师	10
三、充吏与下狱	16
四、入道及归隐	23
第二章 绘画艺术论	37
一、全真教与山水画	37
二、笔墨技法的特色	48
三、《写山水诀》的成就	61
四、对元明清画坛的影响	73
注 释	87
附 录	
一、关于《大痴道人家传》	89
二、黄公望现存画目	99
附 图(共15幅)	

前言

在中国山水画的发展史上，黄公望是一代名师宗匠。他将元初赵孟頫开创的山水新风发扬光大，并推向一个更成熟的境界，因而被后世誉为“元四家”之冠。其艺术造诣，在当时就影响到整个画坛，明清两代山水画，差不多全在它的笼罩之下；其流风余韵，至今未有间断。

近年来，黄公望研究日见进展。海内外，有关其生平考述、年表编纂、画迹刊订、诗集校辑、作品介绍等方面的著述纷陈迭现，其中不乏精见高论^①。然而，要将现有的研究成果和学术水准，与黄公望的杰出成就和巨大影响相比，就显得很不够，需要我们继续努力。

应当指出，由于缺乏足够的认真严肃的态度，因而在黄公望的某些关键性问题上，至今未获完

满的解决。例如，五十年代以来一直流行的公望五十岁时始作画说，到底是否事实？又如，公望被“辟为书吏”，究竟在什么时间？直至最近的《朵云》第八期上，有人编定年表，称其皇庆二年（1313）被徐琰引荐为宪吏^②，实际上徐琰早在 大德五年（1301）已卒。再如，全真教问题，黄公望的艺术思想、审美情趣和绘画创作都与全真思想有着极为密切的联系，甚至不可分割。但对于这样重要的课题，却始终无人论列。

因之，本论文不拟对黄公望的生平与艺术作全面概述和分析，而是选取或悬而未决，或意见分歧、或阐述不详，或前人未道之若干专题进行研究，以求深入。论述或有未当，希各方学者予以教正。

第一章 生平事迹考

一 生卒、里籍、字号

生卒年问题。我在《关于“大痴道人家传”》见附录一，载《美术研究》85年第二期)一文中，考订黄公望生于宗咸淳己巳年(1269)八月十五日，卒于元至正甲午年(1354)十月二十五日。兹再作补充，以足此说。

黄公望的生年，可以从他作品的题识上推定。至于卒年，向有二说。张昞、姜绍书《常熟县志》、《海虞画苑略》诸书均认为其卒时年八十六。董其昌、陈继儒、《虞山画志》则主“九十而貌如童颜”。我之所以同意前者，理由有四：

1. 根据著录和存世画迹考察，八十六岁后的真迹一件不见。

现在流传的公望作品：一、《赧金图》是至元四年，七十岁作。二、《天池石壁图》是至正元年，七十三岁作。三、《芝兰室图》是至正二年，七十四岁作。四、《溪山雨意图》至正四年，七十六岁

岁作。五、《剡中访戴图》和《九峰雪霁图》都是至正九年，八十一岁作。六、《富春山居图》至正十年，八十二岁作。这是目前所见公望最晚年的作品。此外，虽然尚有《丹崖玉树图》、《富春大岭图》、《快雪时晴图》等无纪年画迹^③，但从笔意体会分析，创作年代都不可能晚于《富春山居图》。再从著录来看，八十一岁（至正九年）的黄公望创作力旺盛，著录作品至少在八件以上，以后逐年减少，迨八十四岁（至正十二年）时只二件。八十五岁（至正十三年）时仅存一件。八十六岁（至正十四年）已无作品流传（参见徐邦达《历代流传书画作品编年表》）。清代裴景福《壮陶阁书画录》卷七曾记黄公望与倪瓒合作《江山胜览图》，黄跋尾曰：“是图始于至正八年三月，竟于十七年仲秋十日也。”按至正十七年（1357），公望应是八十九岁。此黄倪合作巨幅山水，长近三丈，数百年间未见天日，仅见于《壮陶阁书画录》，且跋中“与倪雲林合参，先后凡十年”之语亦与史实不符，岂能置信。此图与公望题为倪雲林所作《江山胜览图》的流传情况，不可同日而语，后者有《佩文斋书画谱》、《古今图书集成》、《石渠宝笈》、《书画鉴影》等书著录。因此裴记载之黄倪《江山胜览图》不能是真品。另外，根据著录，黄公望在八十六岁以后的题跋、书画还有三四件，但创作年代都在九

十岁以后，无庸费辞，自是伪作。

2. 董其昌之说的确。

现在能查到最早言及黄公望九十岁的是董其昌。《画禅室随笔》云：“画之道，所谓宇宙在乎手者，眼前无非生机，故其人往往多寿；至如刻划细谨。为造物役者，乃能损寿，盖无生机也。黄子久、沈石田、文征仲皆大耋，仇英短命，赵吴兴止六十余。”“黄大痴九十而貌如童颜；米友仁八十余神明不衰，无疾而逝。盖画中烟云供养也”。照此说，则黄公望至少享年九十。董其昌标榜门户，排斥浙派，反对院画，创“南北宗”说。上段引文也是他全部论点中的一部分。仇英是否短寿，尚有争论。米友仁（1074—1151）则肯定不是“八十余神明不衰”（见翁同文《画人生卒考》）。至于黄公望的年寿，事实上连董其昌自己也搞不清。《容合别集》谓：“古人自不可尽其伎俩，元季高人皆隐于画史，如黄公望莫知所终，或以为仙去。”董其昌推崇“元四家”。尤以黄公望为宗师，目的是借以抬高自己，因而有时故弄玄虚、信口开河，或自相矛盾，是不足为怪的。

3. 《吴中人物志》记载的可靠性。

《吴中人物志》的编者张昶，字景春，长洲人，卒于明正统三年（1436）。长洲属苏州府治。因此张昶与黄公望是同地而稍后。其《吴中人物志》，

虽刊行于明隆庆年间(1567—1572),但成书距公望逝去不过八十年左近。经细查全本,发现论赞人物计数百,明确记载人物去世年月的仅四人,而详述生卒年月日的仅黄公望一人。可以想见,张昶所记极慎重,应有可靠的来源。

4.《大痴道人家传》记载的独特性。

金鹤冲在《家传》中对公望生卒年的记载,得诸祠字牌位,又因他本人曾在黄氏家族任教,亲见《黄氏谱》,其载述具有独特的价值,可靠程度极大。

公望的本籍,主要有七说,看似纷纭,难以考定,实质将史料记载稍加排比分析,即可了然。

(1)谓常熟人者:元夏文彦《图绘宝鉴》、元钟嗣成《录鬼簿》(曹棟亭刊本)、明陶宗仪《辍耕录》、明张昶《吴中人物志》、明王穉登《吴郡丹青志》、明朱谋壘《画史会要》、清鱼翼《海虞画苑略》,清顾嗣立《元诗选》、柯昭忞《新元史》、正德《姑苏志》、嘉靖《常昭合志》、嘉靖《浙江通志》等。

(2)谓富阳人者:明姜绍书《无声诗史》、万历《杭州府志》、正统《富春志》等。

(3)谓富春人者:元杨维禎《西湖竹枝集》、陈衍《元诗纪事》。

(4)谓平阳人者:黄公望自署(见朱存理《铁网珊瑚》题吴镇墨菜诗卷及《山居图》题识等)。

(5)谓杭州人者：元王逢《梧溪集》。

(6)谓松江人者：元钟嗣成《录鬼簿》(天一阁抄本)。

(7)谓衢州人者：明董其昌《画禅室随笔》。

对比结果，很明显，谓常熟人者最众，流传最广。其中曹棟亭刊本《录鬼簿》所记尤详，“黄公望子久，乃陆神童之次弟也，系姑苏琴川(常熟)子游巷居。”清黄泰《虞山黄氏五集》录《家乘》所云，也证实黄公望确为常熟人。

那么，何以又有诸多歧说呢？实际上这是由公望晚年行踪所引起的。“原居松江，以卜术闲居”(《录鬼簿》)“游钱塘、爱杭之笕笕泉，结庐其上，将为终老计，已而倦于酬应，归富春，年八十六而终”(《常昭合志》)。可见，元人除夏文彦和陶宗仪记述正确外，一般是以成书时公望居地为据，故有富阳、松江、杭人之说(《录鬼簿》修订本改为常熟人)。又，有人认为既然黄公望自署平阳人，那么其原籍为平阳无疑，实误。公望“髫髻时螟蛉温州黄氏为嗣”(《录鬼簿》)“世居平江之常熟，继永嘉黄氏”(《辍耕录》)。元时，温州路领司一，县二(永嘉、乐清)，州二(瑞安、平阳)④，黄公望画上题识“平阳”，恰表明其寄籍也。至于董其昌之说，根本找不出一点前人的依据，似为臆造。

根据记载和画迹，知道黄公望本姓陆，为陆神童之次弟，后改姓黄，名公望，字子久，别名静坚，号一峰道人，又号大痴、大痴道人、大痴学人、井西道人等。首先需要说明的是，在现代的若干著述中，开头一律曰：“黄公望，本姓陆，名坚。”此说始于五十年代以致讹传讹，影响很广。最早的元人记载，《辍耕录》仅记公望“本姓陆”，明代陈善《杭州府志》、姜绍书《无声诗史》、清顾嗣立《无诗选》都记公望在弃吏后，才“更名坚”。这一点，虽无关宏旨。但从科学态度出发，仍需正误。关于取字子久的来历，因颇具人情味，故每被撰者引用，然而其他别署之涵义，尚未有人细究过，特次第述之。

关于“子久”的来历：

“黄公望字子久，其父九十始得之，曰：‘黄公望子久矣。’因而名字焉。”（《画史会要》）

关于“静坚”的来历：

“国朝叶廷琯鸥波渔话云：康熙间吴中顾来侯复纂书画壮观录，载黄子久水墨山水，署款大痴道人静坚，此名不经见。余按坚与久义相应，名静坚，故字子久也。”（《茶香室丛钞》）

关于“一峰”的来历：

“家居小山东麓，故自号一峰道人。”（《大痴道人家传》）

“先充浙西宪令，以事论经理田粮，获直，后在京为权豪所中，改号一峰。”（《录鬼薄》）

关于“大痴”的来历：

“皇庆间开三教堂于吴门，高僧方士多执弟子礼，声名益重，既而悔之，更号大痴道人。”（《大痴道人家传》）

“吴人以一为大，以风为痴，人因称为大痴道人。”（《吴中人物志》）

据上述可知，一、“静坚”与“子久”之意相应；二、先取“一峰”道号，后署“大痴”别称；三、“一峰”与“一风”在语音上相同，而按照吴俗，“一风”与“大痴”在词义又相同，故“一峰”与“大痴”之间有暗契之妙。当然，这两个别号更深刻的意义，在于能体现黄公望的性格情操和对当时社会生活的态度。

关于“井西道人”的来历：

温肇桐先生曾说：“金月岩结蓬菜庵于圣井山。黄公望便取井西道人为别号。”但没有材料足资证明。我以为，公望取“一峰”、“大痴”为号，均与其初居地“平江之常熟”有涉。因此，“井西道人”之得名，很可能关及常熟的“言公井”。据《常熟县志》载：“墨井在常熟县治北二百九十步，子游宅内，一名言公井，水如墨汁，卢熊府志又称圣井。”言公即言偃（公元前506—公元前443），孔

子弟子“七十二贤”之一，故常熟城内至今存有子游专祠、子游射圃、子游桥、子游巷、子游宅等遗迹。“言公井”在子游居，子游居在东子游巷，而黄公望原“系姑苏琴川子游巷居”，晚年缅怀少年时的宅第，故自号“井西道人”。这样的推断，或较为确切。

二 学画和拜师

早有一种流行的观点(包括国外)，即认为黄公望学画很晚。^⑤温肇桐《黄公望年表》确指公望“五十岁始作画”。潘天寿、王伯敏、阎丽川、郭因等著作提法稍含糊：“五十岁左右才专心从事山水画创作”(参见《黄公望与王蒙》、《中国绘画史》等)，事实果真如此吗？

元戴表元所题黄大痴像赞，常被画史研究者引录。“身有百世之忧，家无担石之乐；盖其侠似燕赵剑客，其达似晋宋酒徒，至于风雨塞门，呻吟盘礴，欲援笔而著书，又将为齐鲁之学，此岂寻常画史也哉！”仔细体味赞语，可以这样认为：黄公望在戴表元题赞时，绘画已达较高水平，且有一定的声誉，被人称为“画史”，然而他那在贫困忧苦中形成的“逸迈不群”的品格、愤世嫉俗的情感、旷达不羁的个性以及渊博丰厚的学养，却