

中国历代大师名作丛书

中国历代大师名作丛书
董其昌画集

江苏
美术出版社

董其昌画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
印 刷 深圳中轻包装印刷有限公司
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 7-5344-0696-X/J.697
定 价 28.00 元

社址/南京市中央路 165 号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路 54 号 电话/3211554 3211713

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的一家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现方圆、刚柔、缓急、畅涩等等各种效果，把中国书法的各种美学因素用到了画面上，就力度而言『笔能扛鼎』，就丰富多变而言可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象魂魄。中国画术语叫做『写』，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程，画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较便捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

董其昌简介

董其昌（1555—1636），字玄宰，号思白、思翁，香光居士，华亭（今上海松江）人。万历十七年（1589年）进士。光宗即位时召入宫为太常寺少卿，七十一岁时为南京礼部尚书。工画山水，善书法，精鉴赏。著有《容台集》、《容台别集》、《画旨》、《画眼》、《画禅室随笔》等。

董其昌在明末享有盛誉，是山水画中华亭派的首领。自明代开始，中国画进入一个流派纷呈、时风日转的动荡局面，商业发达、都市繁荣，画家云集，文学宗派的影响是外因，中国绘画本身的成熟和完善是内因。在中国山水画坛上，无论浙派，还是吴门画派，其末流已到了日暮途穷的地步。董其昌处于吴浙两派末流恶习泛滥的时代，他与莫是龙、陈继儒、赵左、顾正谊、沈士充等人奋起改变画坛上的这个局势。这个改革从性质来说，是元代『文人画』运动的继续深入。董其昌等人的改革，将文人画推上了历史的高峰。

董其昌的画，以黄公望为基础，参以董源、巨然、米芾的格局，强调一种比董、巨、米更加温润、柔和、含蓄的艺术效果，注意到水份与空气的感觉。就其传世作品来看，笔墨干湿、浓淡的变化以及画面的文人气息，较之『明四家』达到了更高的境界。所作山川恬静疏旷，笔致清秀中和；用墨明洁隽朗，气韵淡荡；青绿设色古朴典雅。

董其昌提出『读万卷书，行万里路』，主张集前人之大成，自出机轴，并总结山水画史，对唐、五代、宋、元诸家均有评述。他用佛教禅宗的南北派喻画，提出中国绘画的『南北宗』论，虽有失偏颇，但看出文人画自中晚唐开始，经两宋元明一直发展的现象，标榜『士气』，抬高文人画。其画及画论对明末清初的画坛影响很大。

董其昌的书法从颜真卿入手，后学虞世南，入魏晋唐宋诸家，自成一格。（阳阳）

目 录

山寺晴岚图轴	1	仿米家山水图轴	23
秋山高士图轴	2	秋山萧寺图轴	24
云山烟树图轴	3	佘山游境图轴	25
卧游图轴	4	王右丞诗意图轴	26
夏木垂荫图轴	5	赠逊之山水图轴	27
山市晴岚图轴	6	秋林晚景图卷	28
秋雨图轴	7	秋山图卷	30
云山图轴	8	仿古山水图册之一	32
石田诗意图轴	9	仿古山水图册之二	33
云藏雨散图轴	10	仿古山水图册之三	34
仿梅道人山水图轴	11	仿古山水图册之四	35
摩洁诗意图轴	12	仿古山水图册之五	36
茂树村居图轴	13	设色山水图册之一	37
仿北苑笔意图轴	14	设色山水图册之二	38
秋山图轴	15	仿北苑笔意	39
青山白云图轴	16	山水图册	40
云烟供养图轴	17	仿黄子久笔法	41
仿云林山水图轴	18	秋兴八景图册之一	42
烟岗云水图轴	19	秋兴八景图册之二	43
仿董北苑山水图轴	20	山水图册	44
青林长松图轴	21	夏木垂荫图	45
秋山平远图轴	22	仿古山水图册	46

山寺晴嵐图轴

秋山高士图

壬午

秋水孤山山下居
 惟院野趣江村
 谁知著意高人志
 一簪端百卷书
 秋山高士图 因微似此
 壬午 庚申

余與壬午年秋遊
 人物畫門不似秋
 三峰云云因言此
 詩
 眉公觀
 庚申九月

秋山高士图轴

僧巨然雲山
經橋圖 茅青

云山烟树图轴

隨唐過德岳街
臨以洞庭以何
至戶手托太玄
經

三筆

卧游图轴

夏木垂陰

依黃子久卷

法彩永似之

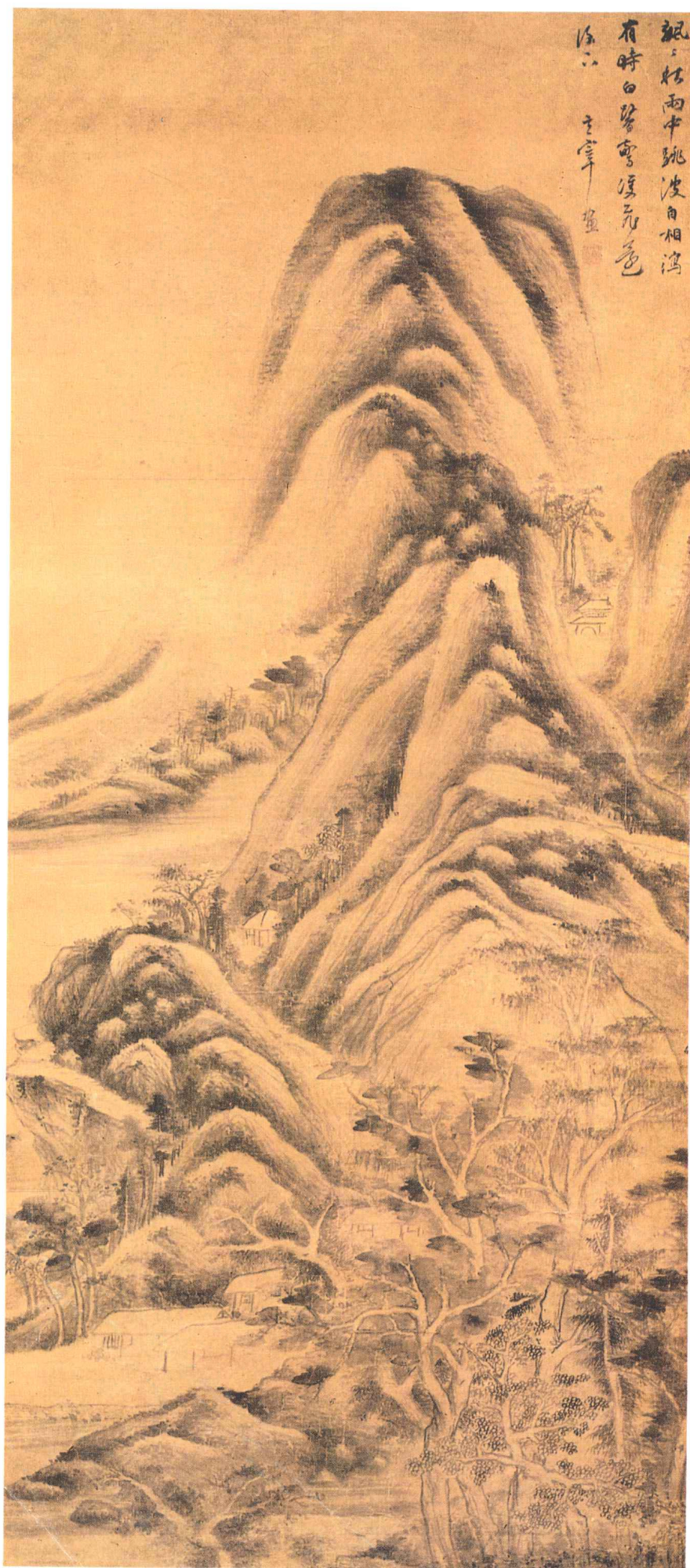
黃子久

夏木垂陰图轴

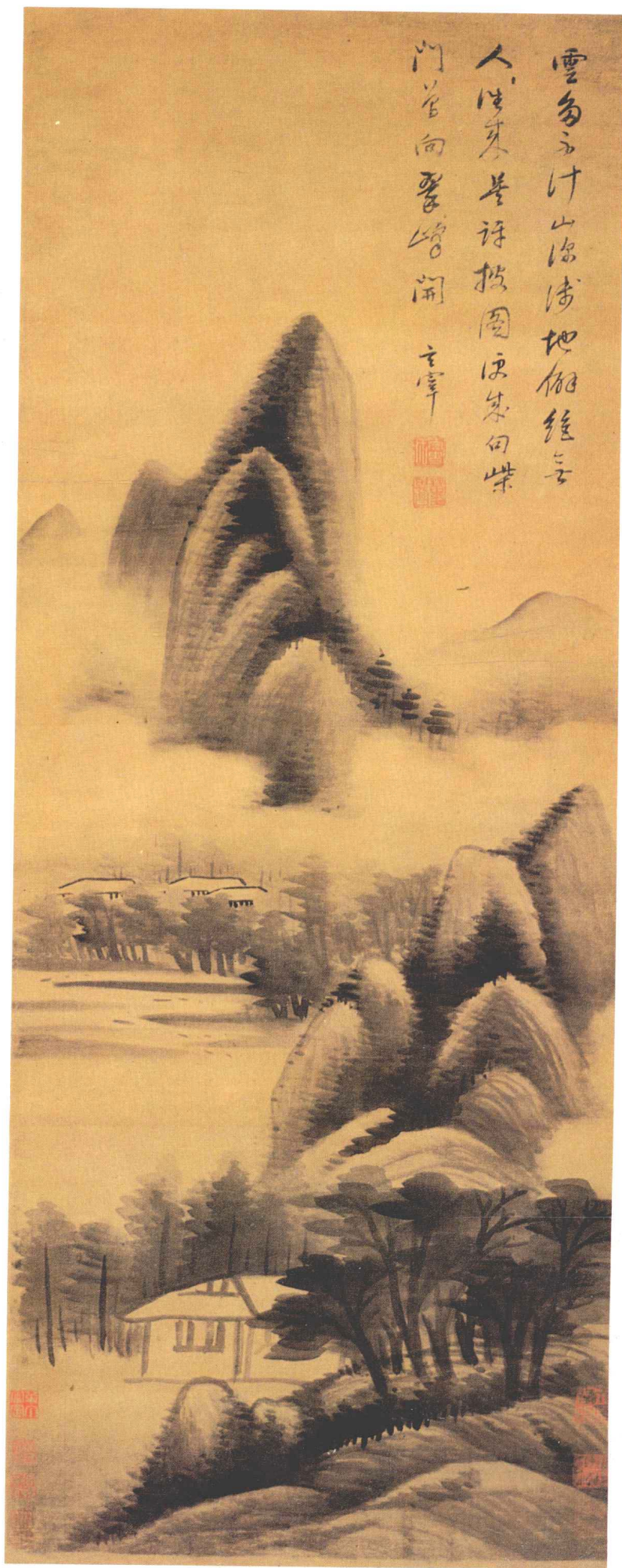

山市晴岚图轴

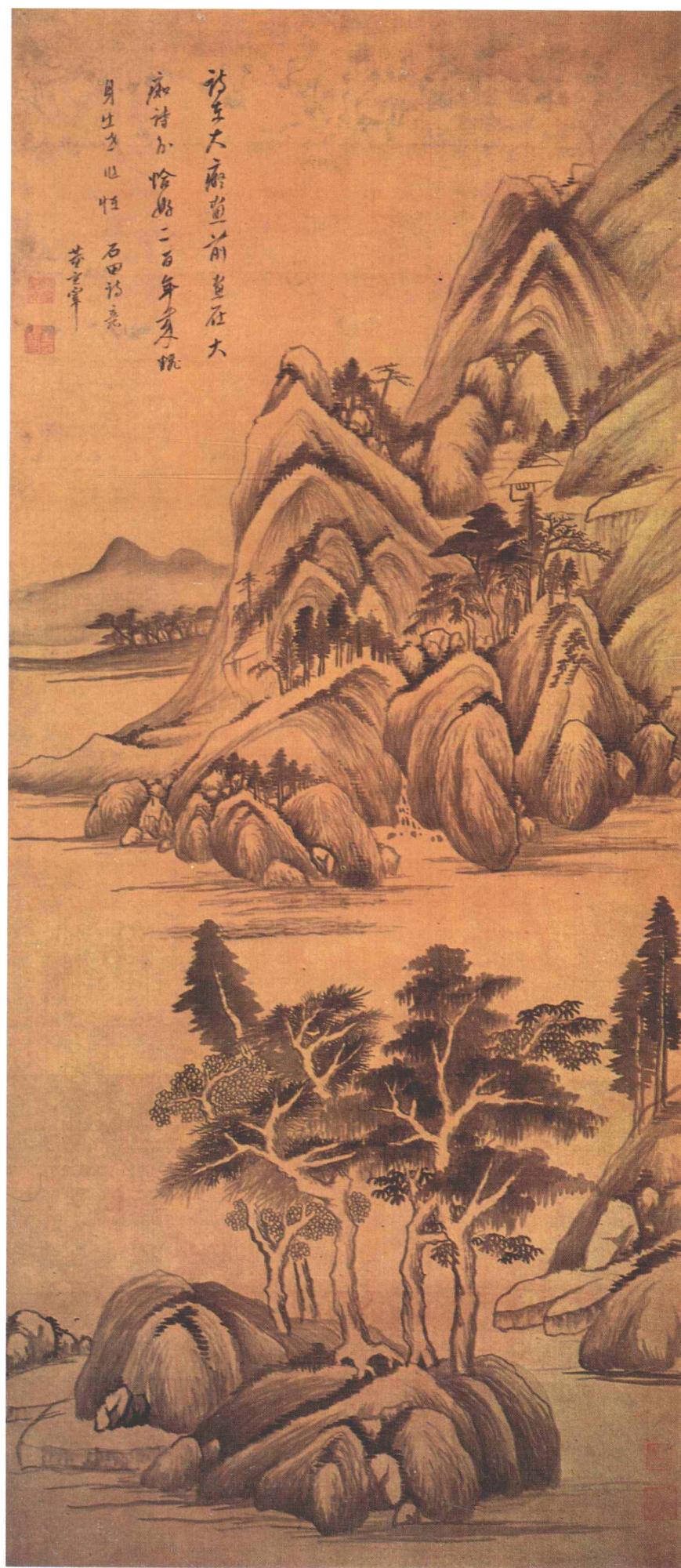

秋雨图轴

雲多不計山深處地僻難尋
人往來是許披圖便知向柴
門首向翠嶺開
玄寧

云山图轴

石田詩意图轴

云藏雨散图轴

李康既得金此國主以相視
 德為漆阮波德連因觀者未
 允荷汪履康應泰首遊至中
 山也
 華重寧五飲
 丁未十月朔日

余於元事四大家獨不習為吳
 仙者以仙畫學巨然故時有
 似梅花卷之者以此為是已古
 人之見過於師者皆傳授長荷
 以也
 甲辰秋 華重寧識

仿梅道人山水图轴

摩洁诗意图轴

茂树村居图轴