

清初四僧

Schools of Ancient Chinese Paintings
Four Monk Painters of the early
Qing dynasty

浙江人民美术出版社



中国历代绘画流派大

中国历代绘画流派大系

清初四僧

Schools of Ancient Chinese Paintings
Four Monk Painters of the early Qing dynasty



图书在版编目(CIP)数据

清初四僧 / 中国历代绘画流派大系编委会编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11
(中国历代绘画流派大系)
ISBN 978-7-5340-6964-2

I. ①清… II. ①中… III. ①中国画—画派—绘画研究—中国—清代 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174686号

中国历代绘画流派大系编委会

编委: 张捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

清初四僧

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版次 2018年11月第1版·第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 10.5

字数 102千字

印数 0,001-1,200

书号 ISBN 978-7-5340-6964-2

定价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。



图版目录

005	不囿窠臼 另辟蹊径 ——浅析清初四僧的绘画艺术	067	朱 耆 鲤鱼图页
011	弘 仁 山水图页	068	朱 耆 石榴图页
012	弘 仁 枯槎短荻图页	069	朱 耆 山水鱼鸟图册
013	弘 仁 山水梅花图册	074	朱 耆 山水花鸟图册
018	弘 仁 山水图册	080	朱 耆 书画册
021	髡 残 云洞流泉图轴	090	朱 耆 书画册
022	髡 残 江干垂钓图轴	096	朱 耆 山水花果图册
024	髡 残 山水图卷	098	朱 耆 书画册
026	髡 残 华亭仙掌图轴	101	石 涛 山水清音图轴
027	髡 残 溪桥策杖图轴	102	石 涛 西园雅集图卷
028	髡 残 山水图册	104	石 涛 搜尽奇峰打草稿图卷
037	髡 残 山水图册	108	石 涛 书画册
047	髡 残 山水图页	112	石 涛 书画册
049	朱 耆 山水图页	118	石 涛 山水图册
050	朱 耆 山水通景屏	124	石 涛 陶潜诗意图册
052	朱 耆 河上花图卷	130	石 涛 唐人诗意图册
054	朱 耆 猫石杂卉图卷	134	石 涛 山水小景图册
056	朱 耆 鱼鸭图卷	140	石 涛 山水图册
058	朱 耆 花鸟图卷	146	石 涛 山水花卉图册
060	朱 耆 水木清华图轴	149	石 涛 云山图轴
061	朱 耆 荷花水鸟图轴	150	石 涛 花卉图册
062	朱 耆 杨柳浴禽图轴	152	石 涛 梅竹图卷
063	朱 耆 芙蓉芦雁图轴	154	石 涛 花果图册
064	朱 耆 松石牡丹图轴	156	历代名家集评
065	朱 耆 书画合璧图页	159	艺术年表
066	朱 耆 树石双禽图轴	163	画家小传

中国历代绘画流派大系

清 初 四 僧

Schools of Ancient Chinese Paintings
Four Monk Painters of the early Qing dynasty



浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

清初四僧 / 中国历代绘画流派大系编委会编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11
(中国历代绘画流派大系)
ISBN 978-7-5340-6964-2

I. ①清… II. ①中… III. ①中国画—画派—绘画研究—中国—清代 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174686号

中国历代绘画流派大系编委会

编 委: 张 捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥 瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代 辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统 筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯 君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

清初四僧

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2018年11月第1版·第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 10.5

字 数 102千字

印 数 0,001-1,200

书 号 ISBN 978-7-5340-6964-2

定 价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

005	不囿窠臼 另辟蹊径 ——浅析清初四僧的绘画艺术
011	弘 仁 山水图页
012	弘 仁 枯槎短荻图页
013	弘 仁 山水梅花图册
018	弘 仁 山水图册
021	髡 残 云洞流泉图轴
022	髡 残 江干垂钓图轴
024	髡 残 山水图卷
026	髡 残 华亭仙掌图轴
027	髡 残 溪桥策杖图轴
028	髡 残 山水图册
037	髡 残 山水图册
047	髡 残 山水图页
049	朱 耆 山水图页
050	朱 耆 山水通景屏
052	朱 耆 河上花图卷
054	朱 耆 猫石杂卉图卷
056	朱 耆 鱼鸭图卷
058	朱 耆 花鸟图卷
060	朱 耆 水木清华图轴
061	朱 耆 荷花水鸟图轴
062	朱 耆 杨柳浴禽图轴
063	朱 耆 芙蓉芦雁图轴
064	朱 耆 松石牡丹图轴
065	朱 耆 书画合璧图页
066	朱 耆 树石双禽图轴

067	朱 耆 鲤鱼图页
068	朱 耆 石榴图页
069	朱 耆 山水鱼鸟图册
074	朱 耆 山水花鸟图册
080	朱 耆 书画册
090	朱 耆 书画册
096	朱 耆 山水花果图册
098	朱 耆 书画册
101	石 涛 山水清音图轴
102	石 涛 西园雅集图卷
104	石 涛 搜尽奇峰打草稿图卷
108	石 涛 书画册
112	石 涛 书画册
118	石 涛 山水图册
124	石 涛 陶潜诗意图册
130	石 涛 唐人诗意图册
134	石 涛 山水小景图册
140	石 涛 山水图册
146	石 涛 山水花卉图册
149	石 涛 云山图轴
150	石 涛 花卉图册
152	石 涛 梅竹图卷
154	石 涛 花果图册
156	历代名家集评
159	艺术年表
163	画家小传



不囿窠臼 另辟蹊径

——浅析清初四僧的绘画艺术

范阳子

明清易祚，由于复杂的民族矛盾和阶级矛盾，形成了特有的文化背景。朱耷、石涛、髡残、弘仁四位画僧，他们均生活在明末清初这个社会动乱的年代，政治格局的改变，逼迫他们做出新的人生抉择，或是归顺新朝，或是矢志守节，这使得他们思想苦闷。作为前朝遗民，他们感到复明无望，诸事皆空，遂遁入空门，并潜心于艺事，以求排解精神上的巨大痛苦。画乃心印，当巨大的精神痛苦反映到艺术创作上时，就会呈现出特有的品格与风貌，他们借画言志，缘物抒情，在作品中倾注了自身真挚的感情，使其具有鲜明的个性。艺术上他们敢于突破前人成法，反对一味摹古，重视师法造化，鄙夷因循守旧，主张标新立异，具有不同程度的革新精神。由于四位画僧的出身经历、人生态度以及气质秉性都不尽相同，所以四人的风格、擅长亦各不相同，但在艺术观念和创作追求方面是相近的，故画史上将他们四人合称为“清初四僧”。

弘仁（1610—1664），俗姓江，名韬，又名舫，字六奇、鸥盟，出家后法名弘仁，号浙江学人、浙江僧，徽州歙县人（今安徽歙县人）。少时家境清贫，但他勤奋好学，志向远大。青年时研习经书，曾从汪无涯研读五经。早年以忠孝立身，并以孝声名发于乡里。但生不逢时，因明末朝廷腐败而有志难抒，而立之年依然无所建树。继清兵攻占江南，他一度奔赴福建，冀图依附南明隆武政权以抗清，但终究难以挽回时局，在极度失望的心情下，于清顺治四年（1647）遁入武夷山为僧，法名弘仁，字无智，自号浙江上人，别号梅花古衲。出家为僧后，他云游四方，后回歙县。他曾在福建武夷山中度过一段时间，后来长期生活在黄山和齐云山一带，从中深入体察而得山水之真性情。所以弘仁的山水，亦多取自黄山真景。查士标谓弘仁的画“入武夷而一变，入黄山而益奇”。弘仁师法多家，他早年受董其昌画风影响，并上追宋元，后尤崇尚倪瓒，自谓“迂翁笔墨余家宝，岁岁焚香供作诗”。一个人的精神和思想境界，决定了一个人的审美原则是形成一个人艺术风格的决定性因素。倪瓒萧疏清寂的画风，正和弘仁的性格禀赋相契合，但倪瓒多表现太湖水乡的景色，弘仁如学倪画法，也去表现太湖风光，那就很难跳出倪的窠臼，所以弘仁很少画太湖，主要以

黄山为画本，其次是画武夷山和匡庐。弘仁的山水画笔墨精练，山水造景新奇，格局简约，意境冷逸，不落俗套。图中山石取势峻峭方硬，多作层岩陡壑，树木结构盘弩遒劲，虽师法倪瓒，但又能“于极瘦削处见腴润，极细弱处见苍劲，虽淡无可淡，而饶有余韵”（扬翰《归石轩画谈》）。他很少用粗笔浓墨，也少点染皴擦，不让作品中出现丝毫的粗犷霸悍、张扬外露的习气，全以精细的松灵之笔写出，与倪瓒画的远山疏林、一河两岸的模式迥然不同。弘仁的画学于倪又变于倪，他吸收了一部分、抛弃了一部分，最后完全形成了个人的风格。弘仁与同籍的查士标、孙逸、汪之瑞并称为“海阳四家”，同时也是“新安画派”的代表人物。他还与善画黄山的石涛、梅清同为“黄山派”中的代表画家。代表作有安徽博物院藏《山水梅花图》册、上海博物馆藏《山水图》册、故宫博物院藏《黄山图》册、《查士标题山水图》册等。

髡残（1612—1673），俗姓刘，湖广武陵（今湖南常德）人。出家后法名髡残，字介邱，号石谿，又号石道人、残道人、电住道人等。明代覆亡之时他毅然参加反清斗争，失败后于清顺治八年（1651）落发为僧，云游各地。他早年居无定处，顺治十一年至南京，曾寄寓于大报恩寺、栖霞寺和大龙古院，后来长期住在南京牛首山幽栖寺。他性情耿直，被形容为“情鲠直若五石弓，寡交识，辄终日不语”。他内心一直不忘明朝，结识遗老，与张怡、顾炎武、熊开元、龚贤、程正揆皆有交往。髡残在学佛的同时寄情于画，善画山水，宗法王蒙、黄公望，善用秃笔渴墨，用笔粗服乱头，以繁密见胜。构图繁密重叠，气势开阔，景致幽深郁茂，云烟掩映，笔墨浑厚苍劲，山石树木层层皴擦勾染，皴法兼用解索、披麻皴，点苔喜用浓墨，多用清淡沉着的浅绛法设色，生动地表现出山川苍茫厚润的气势。石谿画名著称当时，与好友程正揆并称“二谿”，与石涛并称“二石”。黄宾虹在《古画微》中谓髡残之画：“奥境奇辟，缅邈幽深，引人入胜。笔墨高古，设色清湛，诚得元人胜概。”龚贤在题程正揆山水册中说道：“残道人画粗服乱头，如王孟津书法。”髡残在艺术上主张学画应先从古人入手，但不能泥古，不必重复古人。他常将其艺术见解题于作品之上，如：“画必师古，书亦如之，观人亦然，况六法乎”；在《溪桥策杖图》上题云：“拙画虽不及古人，亦不必古人可也”；又谓：“登山穷源，以得山灵真气象”等。髡残存世作品较少，代表作有台北故宫博物院藏《山高水长图》、故宫博物院藏《层岩叠壑图》、南京博物院藏《苍翠凌天图》等。

朱耷（1624—1705），籍贯江西南昌，明朝宗室，为朱元璋之十七子宁献王朱权之后。号八大山人、雪个、个山、驴屋等。清顺治五年（1648）在奉新出家为僧，法名传紫，号韧庵。后由僧入道，居道院青云谱。朱耷生长于王府书画世家，祖父及父皆能诗善画，所以他从小就受到良好的艺术熏陶，约十五岁便为“诸生”（即秀才）。但随着李自成领导的农民起义军迅速发展壮大，随后攻占北京，不久吴三桂又引清兵入关，继而清兵南下，明朝覆亡，使他从宗室王孙沦为草民。为了逃避迫害，佯装癫狂，装聋作哑，行为怪癖，哭笑无常。这种愤懑孤傲、消极遁世的思想感情，也表露在他的绘画中。他以水墨写意花鸟著称，继承明代写意花鸟画诸大家，同时又自创新格，形象简练，构图险怪，在绘画艺术上倾向缘物抒情，常用象征手法将物象人格化，或借暧昧之隐喻和难解的偈意来表达其超脱和发泄之情绪。所画鱼鸟，造型夸张，或“白眼向人”，或倔强不屈，笔法雄健泼辣，墨色酣畅淋漓，有出人意表的效果。署名八大山人四字相连，似“哭之笑之”，寓“哭笑不得”之意。曾有诗云“无聊笑哭漫流传”，以表达故国沦亡、哭笑不得的心情。其山水画初师董其昌，并受元代黄公望、倪瓒影响，但由于在满目凄凉之景中倾注了他眷恋故国之情和抑郁孤寂的心境，使他在艺术上突破了董其昌的藩篱，与一同学习董其昌的“四王”走上迥然不同的道路，不是以摹古为目的，而是借鉴拓展。八大所作山水凄然苍莽，荒寒寂寞，残山剩水，抑塞之情跃然纸上。正如其题诗所云：“郭家皴法云头小，董老麻皮树上多。想见时人解图画，一峰还写宋山河。”“墨点无多泪点多，山河仍是旧山河。横流乱石枯槎树，留得文林细揣摩。”他的画既无董其昌的秀逸平和，亦无“四王”之清雅明静，而是枯索冷寂，用笔干枯，极其简练，笔简形赅，沉郁含蓄，雄健泼辣，形神毕具，淋漓酣畅。他对后世影响深远，清代中期的“扬州八怪”、后期的“海派”及至近代的齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅等名家，都受其影响。代表作有天津艺术博物馆藏《河上花图》卷、上海博物馆藏《鱼鸭图》卷、故宫博物院藏《猫石杂卉图》卷等。

石涛（1614—约1710），俗姓朱，名若极，法名原济，字石涛，号清湘老人，又号大涤子、苦瓜和尚、瞎尊者、石道人等。广西全州人，为明朝宗室。清兵南下时其父在桂林自称“监国”，不久在宗室内部分斗争中被杀，年幼的石涛被内官营救逃亡在外，剃度为僧。早年作为行脚僧，行踪不定，曾到过庐山、敬亭山、黄山及潇湘、洞庭、江浙等地，后居于安徽宣城敬亭山约十年之久，得与画家梅清（1623—1697）结识，并活动于敬亭山与黄山一带，二人在绘画艺术上相互影响。黄山胜景给予他创作的山水画以丰富灵感，通过泛学诸家画

法，以“搜尽奇峰打草稿”“我自用法”的态度，创造出苍郁恣肆的新画风。清康熙朝时，画名已满天下。石涛擅山水、兰竹、花卉、人物，而以山水画成就最高。师法元人笔意，并注重深入自然写生创作，笔意恣纵，脱尽窠臼。所画黄山、庐山、江南水乡、平原风光，皆对实景而“遗貌取神”，达到“不似之似”的完美境界。石涛善于用墨，反对矫揉造作，刻意求工。在“点”与“皴”上也极具创造性，潘天寿在《听天阁画谈随笔》中说：“苦瓜和尚作画，善用点，配合随意，变化复杂，有风雪晴雨点……有有墨无墨飞白如烟点，有如焦似漆邈邈透明点，以及没天没地当头劈面点，有千岩万壑明净无一点，详矣。”石涛作画构图新奇，章法奇致，开合自如，在“虚与实”“藏与露”“整体与边角”关系的处理上也有着独到之处。他作画全从感受中来，不同的感受有着不同的画法。不论黄山云烟、江南水乡或峭壁长松、枯树寒鸦，都极富变化，力求新奇，脱出常径，极具新意。石涛传世作品极多，面目也丰富多样。代表作有《黄山八胜图》《山水清音图》《搜尽奇峰打草稿图》卷等。

清代绘画，由于“四王”、吴、恽提倡传统的笔情墨趣，所作多为瑰丽山水或繁茂的花卉，从而得到皇帝的赏识，追随者甚众，故而形成画坛的主要势力。与此同时，在反清复明思想影响下的“四高僧”标新立异，加上“扬州八怪”的逐渐兴起，直至乾嘉以后，金石学的突现，碑碣的大量出土，使得师法碑刻书法的新潮流应运而生，而提倡绘画应“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵”的仿古之风，终于从生机勃勃到逐渐消沉。从此，四僧才在当时的画坛上慢慢受到重视。他们皆宗法“元四家”，兼取董其昌等，他们重视学习传统，但不为仿古之风所侵染；他们反对陈陈相因，主张大胆创新，另辟蹊径，主张师法造化，而又强调要“不役于物”。正如石涛所说：“不定一法，是我宗也；不舍一法，是吾旨也。”他们既重视传统同时又积极创新的理念，在清初画坛的画风中，开拓出一股新的潮流，为其后的“扬州八怪”以及现代绘画开辟了“笔墨当随时代”的道路。此外，他们在中国文人画方面，更完善地以禅理去观望自然、体验自然、凝练自然，将禅境和禅意，渗透于画中。四僧绘画艺术的魅力以及审美价值千古长青，其中凝聚着深厚的中华民族传统文化精神。他们对中国绘画的发展，上承前修，后开来者，其独到之处影响甚大，可谓中国绘画史上不可或缺的重要绘画流派。

作 品 图 版

弘 仁

弘仁（1610—1664），字无智，号渐江，俗姓江，名韬，字大奇，安徽歙县人。明亡有志抗清，离歙去闽。从建阳古航禅师为僧。画从宋元各家入手，尤崇倪瓒画法，为新安画派的奠基人。张庚在《国朝画征录》中说：“新安画多宗清（倪云林）者，盖渐师导先路也。”今所见弘仁作品如《清溪雨霁图》《秋林图》《松壑清泉图》《古槎短荻图》等，取景清新，都有云林遗意。

弘仁曾游武夷，后来返歙，住五明寺，往来黄山，目识天都、莲花诸胜，作黄山真景五十幅，不为云林画法约束，深得传神和写生之妙，笔墨苍劲整洁，富有秀逸之气，给人以清新的感觉。查士标题其山水画云：“渐公画入武夷而一变，归黄山而一奇。”他的《黄海松石图》伟俊有致，不落陈规。

弘仁精山水，兼写梅花和双钩竹。王士禛以为其山水画开“新安派”，与查士标、孙逸、汪之瑞称“新安四大家”（亦有称“海阳四家”）。

弘仁与髡残、石涛，画史上称“三高僧”。



弘仁 山水图页 清 纸本墨笔 纵24厘米 横19.9厘米 天津艺术博物馆藏

《山水图》页绘山石奇绝，峻嶒而立，山路蜿蜒，林木葱茏。山下散落几处房舍，疏树摇曳，环绕其间。



弘仁 枯槎短荻图页 清 纸本墨笔 纵61.9厘米 横35.3厘米 故宫博物院藏

《枯槎短荻图》页以渴槎淡墨绘山坡、池塘，房舍一间，枯树两株。几丛萧瑟的芦荻，在秋风吹拂下摇曳，表现出一派冷寂萧疏的景象。



弘仁 山水梅花图册（之一） 清 纸本墨笔 纵22厘米 横14厘米 安徽博物院藏

《山水梅花图》册共十一开，其中山水九开、梅花一开、自跋一开，本书选录其中五开。画均仿“元四家”笔意，又蕴含着作者早期企慕北宋画风的艺术追求。意境开阔，笔墨凝重，看似清淡简远，实则精密严整。作者变倪瓒的平远构图为高远、深远，变折带横皴为折带直皴，强调纵横挺劲的骨法用线，以表现出山石的几何形体。再通过单纯、浅淡、透明的墨色轻染，使物象呈现出一种明洁的感觉，令人想见作者洗尽尘垢、特立独行的品格。此图的画法可以令人明显地感到明清以来徽派版画注重用线的影响。