

符号江苏

梁培先 著

江苏国画

江苏国画

梁培先 著

“符号江苏”丛书编委会

主 任 王燕文

副 主 任 司锦泉 杨力群 张建康

委 员 佘江涛 张道一 宣云凤 刘 锋
杭 瑛 袁 楠 陈 敏 李瑞华
谢山青 龚文俊 殷文明

丛书主编 张道一

图书在版编目(CIP)数据

江苏国画 / 梁培先著. —南京: 译林出版社, 2017.3
(符号江苏)
ISBN 978-7-5447-5788-1

I. ①江… II. ①梁… III. ①中国画—画派—绘画评论—江苏省 IV. ①J212.099

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第226950号

“符号江苏”丛书

丛书主编 张道一

第二辑书目

惠山泥人
南京城墙
苏州园林
淮扬菜
江苏国画

书 名	江苏国画
作 者	梁培先
责任编辑	王玉强
封面设计	胡 范
版式设计	陆 莹 常 征
技术编辑	黄 晨 韦 枫
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 译林出版社
出版社地址	南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009
电子邮箱	yilin@yilin.com
出版社网址	http://www.yilin.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	南京爱德印刷有限公司
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/16
印 张	13.25
版 次	2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5447-5788-1
定 价	98.00元

译林版图书若有印装错误可向出版社调换
(电话: 025-83658316)

文化符号的魅力

邢志军

二十世纪五十年代,一首来自江苏的民歌《茉莉花》走上国际舞台,让世界记住了江苏。时至今日,这首优美的乐曲,已演化为中国的文化符号,成为中外文化交流的纽带。许多国际友人就是寻着《茉莉花》的韵味,认识江苏并种下了对江苏特有的情结,这便是文化符号的魅力。

位于中国东部沿海的江苏,是中华文明的重要发源地之一。在这片美丽富饶的土地上,一代代江苏人辛勤耕耘,不仅创造了辉耀古今的物质文明,而且形成了吴越古韵、楚汉雄风、金陵人文、维扬风物的文化特色,可以引为江苏符号的资源不胜枚举。

在江苏众多文化符号中,延续六百多年的昆曲,不仅是中国戏曲的“百戏之祖”,也是世界戏剧的三大源头之一;明孝陵空寂神道上的巨大石像,印证着南京虎踞龙盘

的王者气象；“咫尺之内再造乾坤”的苏州园林，代表了中国风景式园林艺术的最高水平；发源于南京的云锦纹样图案和以精、细、雅、洁蜚声的苏绣，以及宜兴紫砂、惠山泥人、江苏书画、江苏美食、南京城墙、徐州画像石、扬州漆器等等，都是江苏历史文化的名片。

随着中国改革开放的深入推进，开放的江苏与世界的联系日益紧密。江苏需要把更多代表自身特色的文化资源介绍给世界，世界亦需要借助更多的文化符号来感知江苏。由江苏省人民政府新闻办公室策划、凤凰出版传媒集团译林出版社编辑出版的“符号江苏”丛书，以图文并茂的形式，介绍了江苏最具公认度和代表性的特色文化资源，其中不少已列为世界物质和非物质文化遗产。这些经过长期积淀形成的标志性符号，体现着江苏这方水土独有的人文精神和文化基因，展示出江苏文化的源远流长与灿烂多彩。相信捧读“符号江苏”丛书的朋友，无论你是否来过江苏，都会为她悠久的历史、灿烂的文化而心驰神往。

现在，江苏正致力于全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程。我们期望，通过“符号江苏”这套丛书，让更多的海内外读者朋友认识江苏、了解江苏。同时，我们热忱欢迎世界各地朋友走进江苏，亲身体验这方灵秀水土的无穷魅力，与这里的人们一起分享江苏独特的文化、优美的环境和美好的生活。

(作者系原中共江苏省委书记)

序

被列入“十二五”国家重点图书出版规划项目和“江苏与世界”外宣出版项目的“符号江苏”丛书，已陆续出版发行了。该丛书的面世得到了中外专家和社会各界人士的广泛好评，被称为解读和传播江苏乃至中国文化难得的佳作。今天，《符号江苏·江苏国画》卷也和读者见面了，成为该丛书的一个新成员。

作者梁培先先生，是当今书画界的青年才俊，来自高校，长期学习、生活和工作在江苏这块土地上，对江苏有着深厚的感情。近年来，他在书画理论研究和创作两个方面都取得了较大的成绩。他既有年轻人敏锐的艺术感受力，又有较为坚实的国画理论素养和艺术创作功力，更有独特的艺术视角；他用饱满的艺术热情唱响了江苏书画艺术的美好篇章。

这本专著，给我们耳目一新的感受，有想法、有深度、有才情。作者以独特的叙述方法、创作语言、书写风格和学术眼光，为我们描绘出一个个鲜活的江苏历

代国画人物,展现出一幅幅精美的国画作品,讲述着一段段美好的国画故事。

取材客观可信。一本专著的撰写首先是编撰体例的确立,其中最为重要的是取材,也就是入选“符号江苏”画家的标准。作者打破了一般只以籍贯为遴选标准的方式,采用以生平曾在江苏范围内活动的画家为入编标准,不计较是否为江苏籍贯,如扬州八怪等;反之,即使是江苏籍贯,但生平活动范围不在江苏的则不取,如吴湖帆、王个簃、江寒汀、朱屺瞻等;不能明确其生平活动范围的,以籍贯为准。这一标准的确立,避免了是否属于江苏人的地域矛盾,更符合艺术产生、发展的规律,也更贴近历史的真实,使人信服。

结构独特新颖。该著作一改前人传统的叙述方式,大胆采用先人物后流派的叙述形式,巧妙地解决了个别年代断档的现象。同时,从画家简介、艺术特色、作品介绍、图片展示和评论欣赏等多维度,全方位进行论述,为我们描绘出一幅完整、丰满而生动的江苏国画画卷。

阐述严谨通俗。该卷是严谨的学术专著,每个人物、每件作品、每段史料都有据可查、有史可证,都是被历史公认的国画代表人物和艺术作品,而作者的阐述语言质朴自然、通俗易懂,不用艰涩的语汇、冗杂的史料堆砌,而是将文献的记载化作自己的语言,娓娓道来,简要明晰、雅俗共赏,体现了经典性、学术性与普及性的统一。同时,对画家、国画作品的文字数有严格的控制,力求引用最新、最权威的资料。

人物作品垂范经典。江苏历代国画名家人才辈出,作品浩如烟海,如何选择最能代表江苏的国画是写作的

难点也是写作的关键。本卷素材的选取是在历史上被大家一致认可的国画人物和经典名作,并依据可靠的文献和各大博物馆、艺术机构的收藏和记载为标准选择入编。同时,画家有众多作品传世时,尽量以稀见的杰作为首选,而不取其过于常见的作品,并将作品的名称、年代、质地、尺寸、收藏地等都一一给予交待。

艺术性、知识性并举。虽说是本国画艺术方面的专著,但是作者不拘泥就艺术而艺术,而是将江苏的国画艺术放在江苏乃至整部中国历史中来考量,将艺术家、艺术作品的产生紧紧地和时代相连,不仅让我们学到了国画艺术方面的专业知识,获得艺术审美体验,还在更大程度上介绍了和国画有关联的历史、事件、收藏、欣赏等知识,小中见大、信息量大。

个性是事物存在的主要特征,国画作品强调个性,一个城市、一个地方也有自己的个性,而个性不断的积累并产生广泛的影响就成为了一种符号,成为了一种文化代表。我们相信,《符号江苏·江苏国画》卷的出版发行,对增进大家对江苏历代国画艺术的了解,打造江苏文化品牌,提升江苏国画艺术在省内外的认同度,都将起到积极的推动作用。让我们在挖掘历史上具有典型代表江苏文化符号使之发扬光大的同时,积极融入时代的文化经典,力争创造出属于我们这个时代新的文化符号,为江苏文化强省建设做出应有的贡献。

章剑华

(作者系江苏省文学艺术界联合会主席)

目 录

第一章 画坛“二圣”

- 第一节 画坛“二圣”的由来及其历史变迁 / 〇一三
- 第二节 顾恺之、张僧繇的作品介绍 / 〇二三

第二章 南唐风雅

- 第一节 南唐的基本情况 / 〇五三
- 第二节 主要画家介绍 / 〇五六
- 第三节 代表作品介绍 / 〇六一

第三章 倪、黄逸轨

- 第一节 “元四家”的诞生 / 〇八三
- 第二节 倪、黄生平简介 / 〇八七
- 第三节 代表作品介绍 / 〇九三

第四章 吴门画派

- 第一节 吴门画派的由来 / 一〇三
- 第二节 主要画家介绍 / 一〇八
- 第三节 代表作品介绍 / 一一六

第五章 天下“四王”

- 第一节 “四王”简介 / 一二九
- 第二节 代表作品介绍 / 一三五

第六章 金陵画派

第一节 金陵画派与金陵八家 / 一四七

第二节 主要画家介绍 / 一五〇

第三节 代表作品介绍 / 一五三

第七章 扬州八怪

第一节 扬州八怪产生的历史背景 / 一六九

第二节 主要画家介绍 / 一七四

第三节 代表作品介绍 / 一八三

第八章 新金陵画派

第一节 新金陵画派的由来 / 一九七

第二节 主要画家介绍 / 二〇一

第三节 代表作品介绍 / 二〇四

第一章 ◎ 画坛『二圣』

第一节 ◎『画坛』之『圣』的由来及其历史变迁

垂范百代的『画圣』：东晋顾恺之和南朝张僧繇。

公元 316 年，西晋灭亡，中国北方为少数民族占据，逃亡的汉族皇室、贵族渡江来到江南，于公元 317 年建立了以建康（今南京）为国都的东晋政权。其后，在东晋的版图上又出现了四次王朝的更替，这就是宋、齐、梁、陈四个朝代，加上此前三国时期的吴国也曾以南京为国都，后人统称这一时期为“六朝”，南京也因此获得了“六朝古都”的美誉。尽管东晋和其后的四个朝代只拥有长江以南的半壁江山，这一时期在中国绘画史上的地位却举足轻重，并且涌现出两位“画圣”：顾恺之和张僧繇。

那么，究竟何为“圣”，谁又有资格被称为“圣”呢？战国时期的孟子曾对“圣”做过解释：“充实之谓美，充实而有光辉之谓大，大而化之之谓圣，圣而不可知之之谓神。”大意是说：如

果一个人能够做到内心充实、内涵丰富，此人就可以称为“美”；在此基础上再能使这种“美”焕发出来，做到光彩照人、光辉夺目，则可称为“大”；做到“大”之后还能做到广大融通、化于无形，则可称为“圣”；在“圣”的基础上，让人不知道他是怎么达到这一高度的，则可称为“神”。孟子的这一系列步步抬升的尺度和标准，今人往往不容易理解，但今人至少应该明白，在古人的评价体系中，“圣”已经是很高的标准了。因此，几千年的中国历史中能被称为“圣”的人总是少之又少，睿智如孟子也只能被称为“亚圣”，原因是人们已经将之前的孔子视为“圣人”，孟子只能屈居第二，地位仅次于孔子。

孔子、孟子都是古代中国思想、观念世界的大师。他们的政治主张、道德理想、人生哲学、审美趣味等等，通过大量的传世著作，全方位影响和塑造了一代代中国人，时至今日仍然不衰，他们被称为“圣人”，自然无可争议。其他杰出者，如春秋时期被称为“兵圣”的军事家孙武、东晋被称为“书圣”的大书法家王羲之、唐代被称为“诗圣”的大诗人杜甫，均在某一领域中取得了至高成就，与孔子、孟子这两位“全能冠军”相比，算是

“单科冠军”。顾恺之和张僧繇被称为“画圣”就属于这种类型,是指他们在绘画领域达到了登峰造极的程度。

问题是“单科冠军”只能是一个人,怎么会出现两个“画圣”呢?这和顾恺之、张僧繇被尊为“画圣”的历史过程有关。

最早被称为“画圣”的是西晋画家卫协和张墨,东晋葛洪在《抱朴子》一书中直接称他们为“画圣”。顾恺之曾见过卫协的作品,南朝的绘画评论家谢赫也对卫协评价很高。但是,到了唐代已经很难见到他的作品了。张墨的情况则更糟糕,东晋时期已经很少见到他的作品,虽然还有很多人晓得他的名字。可是到了唐代,知道他的人就很少了。所以,再往后的人们逐渐忘记了历史上曾经出现过的这两位“画圣”。

此外,南朝宋时期的吴县(今苏州)人陆探微也曾被尊为“画圣”,时间可能比顾恺之、张僧繇还要早。甚至可以说,北宋以前,陆探微的名气、地位绝不亚于顾恺之、张僧繇。只不过,可能由于他的地位比较低微,既没有什么官职,也缺乏什么浪漫故事,一般的文人典籍中极少提到他。而顾恺之、张僧繇就不一样了。据史书记载,顾恺之生于无锡,是三国时东

陆探微《归去来辞图》 台北“故宫博物院”藏

吴丞相顾雍的后裔，属于典型的名门望族之后，生前和当时的权贵桓温、殷仲堪、桓玄等人都有密切的交往。张僧繇虽然没有顾恺之的显贵出身和丰富的人生经历，但也做过侍郎、太守等等。因此，唐人在多少还能见到陆探微作品的时候，大都对他推崇备至；但宋代以后，已经无法见到他的作品了，只有一个名字而无作品支撑的“画圣”肯定是站不住脚的。其中的历史官司颇为复杂，今人可以去理会，还是以后代的惯例从顾恺之、张僧繇这两位“画圣”说起。

顾恺之生前并无“画圣”之名，他毕生主要是做官，绘画只是“余事”——魏晋的许多贵族名流甚至连帝王都擅长绘画，因此顾恺之善画并不稀奇。

顾恺之平生交往的都是上流人士，欣赏他的人也大多集中于当时的豪门，而不是市井社会。因为这个缘故，在后世很长的时间里，人们对于他是否属于一流画家尚有争议，赞誉者如东晋著名宰相谢安，称他的画作是有史以来未曾见过的杰作，对其评价极高；但有的南朝评论家将他归到三流画家的行列。持中的观点虽然将他归入一流画家之列，但往往屈居于陆探微之后。也就是说，顾恺之是一流画家中的第二名。很显然，这个“画圣”之名还不成立。

顾恺之被尊为“画圣”大致是在唐代，尽管当时的人们并没有明确指出这一点。唐代绘画理论家张彦远认为，陆探微和张僧繇都是学习顾恺之的画风，但都不如他。张彦远将顾恺之的地位排在了陆探微和张僧繇的前面，而且认为后者已是前者的学生辈了。按照中国的古训，学生是不好意思说自己超过老师的，于是，顾恺之成为名副其实的“第一名”——这个结论此后一直延续下来，没有改变过。宋代以后，由于顾恺之的真迹已经很难见到，许多仿制品的摹本在一些收藏家的推波助澜下被当作了真迹，尤其是那幅著名的《洛神赋图》，因为蕴含众多的传奇、神话，就更显得不朽了，这进一步将顾恺之推上了独一无二的地位。

《洛神赋》是三国曹植的著名文章，描述的是曹植与其爱恋的洛河女神在洛河上相遇的场景，人神交感、爱怨离别，本身就是一个极为哀婉的爱情故事。魏晋时期的人都是极为重情的，曹植的文章得到了有着相似