

金陵八家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Eight Masters of Nanjing

浙江人民美术出版社

中国历代绘画流派大系

中国历代绘画流派大系

金陵八家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Eight Masters of Nanjing

图书在版编目(CIP)数据

金陵八家 / 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 978-7-5340-6965-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174678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 金陵八家

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

字数 96千字

印数 0,001-1,200

书号 ISBN 978-7-5340-6965-9

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

004	意在画外相投 ——“金陵八家”简述	088	邹 喆 山水图册
009	龚 贤 山水图册	097	吴 宏 柘溪草堂图轴
010	龚 贤 山水图卷	098	吴 宏 仿元人山水图轴
018	龚 贤 摄山栖霞图卷	100	吴 宏 山水图页
024	龚 贤 书画图卷	101	吴 宏 山水图页
030	龚 贤 八景山水图卷	102	吴 宏 燕子矶、莫愁湖二景图卷
036	龚 贤 木叶丹黄图轴	106	吴 宏 负廓村居图轴
038	龚 贤 为锡翁作山水通景图屏	107	吴 宏 江楼访友图轴
041	樊 圻 花卉蝴蝶图页	108	吴 宏 山水图册
042	樊 圻 花蝶图卷	114	吴 宏 山水图册
046	樊 圻 山水图页	116	吴 宏 竹石图卷
047	樊 圻 秋山听瀑图轴	121	叶 欣 山水图页
048	樊圻 吴宏 寇湄像轴	122	叶 欣 山水图册
049	樊 圻 山水图册	126	叶 欣 山水图册
053	高 岑 草亭望远图轴	135	胡 慥 秋菊图页
054	高 岑 青绿山水图轴	137	谢 荪 荷花图页
056	高 岑 秋山图卷	138	谢 荪 山水图页
066	高 岑 石城纪胜图卷	139	谢 荪 青绿山水图轴
075	邹 喆 雪景山水图轴	141	陈 卓 各色牡丹图轴
076	邹 喆 水阁临秋图轴	142	陈 卓 赤壁图轴
077	邹 喆 雪景山水图轴	144	历代名家集评
078	邹 喆 石城霁雪图轴	149	艺术年表
079	邹 喆 山阁谈诗图轴	157	画家小传
080	邹 喆 山水图册		

中国历代绘画流派大系

金陵八家

Schools of Ancient Chinese Paintings
Eight Masters of Nanjing

浙江人民美术出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

金陵八家 / 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 978-7-5340-6965-9

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174678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 金陵八家

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
字数 96千字
印数 0,001-1,200
书号 ISBN 978-7-5340-6965-9
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

004	意在画外相投 ——“金陵八家”简述	088	邹 喆 山水图册
009	龚 贤 山水图册	097	吴 宏 柘溪草堂图轴
010	龚 贤 山水图卷	098	吴 宏 仿元人山水图轴
018	龚 贤 摄山栖霞图卷	100	吴 宏 山水图页
024	龚 贤 书画图卷	101	吴 宏 山水图页
030	龚 贤 八景山水图卷	102	吴 宏 燕子矶、莫愁湖二景图卷
036	龚 贤 木叶丹黄图轴	106	吴 宏 负廓村居图轴
038	龚 贤 为锡翁作山水通景图屏	107	吴 宏 江楼访友图轴
041	樊 圻 花卉蝴蝶图页	108	吴 宏 山水图册
042	樊 圻 花蝶图卷	114	吴 宏 山水图册
046	樊 圻 山水图页	116	吴 宏 竹石图卷
047	樊 圻 秋山听瀑图轴	121	叶 欣 山水图页
048	樊圻 吴宏 寇湄像轴	122	叶 欣 山水图册
049	樊 圻 山水图册	126	叶 欣 山水图册
053	高 岑 草亭望远图轴	135	胡 慥 秋菊图页
054	高 岑 青绿山水图轴	137	谢 荪 荷花图页
056	高 岑 秋山图卷	138	谢 荪 山水图页
066	高 岑 石城纪胜图卷	139	谢 荪 青绿山水图轴
075	邹 喆 雪景山水图轴	141	陈 卓 各色牡丹图轴
076	邹 喆 水阁临秋图轴	142	陈 卓 赤壁图轴
077	邹 喆 雪景山水图轴	144	历代名家集评
078	邹 喆 石城霁雪图轴	149	艺术年表
079	邹 喆 山阁谈诗图轴	157	画家小传
080	邹 喆 山水图册		

意在画外相投

——“金陵八家”简述

胥瑾

今日画家以江南为盛，江南十四郡以首郡为盛，郡中著名者且数十辈，但能吮笔者，奚啻千人。

——1669年龚贤题周亮工集《名人画册》

首郡即指金陵，今日的南京。明初，太祖朱元璋建都南京，使其成为全国的政治、经济、文化中心。十里秦淮，金陵一梦，诸多文人画家集聚，文风极盛，画坛繁荣，其中部分画家被称为“金陵八家”。“金陵八家”的构成争议不断。20世纪80年代起陈传席发表数篇文章讨论“金陵八家”，之后林树中、单国强、周积寅、吕晓等学者从不同角度探讨“金陵八家”的相关问题，也在一定程度上完善了明清金陵画家研究。目前学界更多沿用清代张庚《国朝画征录》中的“金陵八家”一说，即龚贤、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慄、谢荪。八位画家并不都是金陵人，画风迥异，自成一家，没有一脉相承的连续性，因此不应统称为同一画派。郑午昌在《中国画学全史》中强调：“然八家中，有类于浙派者，有类于松江派者，有类于华亭派者，不足目为金陵派也。”

从现有文献来看，“金陵八家”成员构成的说法有九种之多，主要版本有二：

一为地方志记载。乾隆《上元县志》卷二十四《方技》中载：“陈卓，字中立，性耽书史，寄情翰墨，花卉、翎毛、山水、人物、楼阁，咸称最善，名与吴远度（宏）、樊会公（圻）、邹方鲁（喆）、蔡霖沧（泽）、武忠伯（丹）、高畏生（岑）相埒，栢园品题为金陵八家。”

同治《上江两县志》卷二十五《方技》载：“国朝石谷、南田流风远扇，而邑人至康熙中始灼然有风范，如陈卓（字中立）善画，与吴远度（宏）、樊会公（圻）、邹方鲁（喆）、胡石公（造）、叶荣木（欣）、武忠伯（丹）、高蔚生（岑）齐名，亮工题为金陵八家。”

（上江两县是指上元县和江宁县）

按地方志所述，“金陵八家”的提法源自周亮工，研究者们对此无异议。周亮工（1612—1672），字元亮，号栢园、栢下，河南祥符人。明崇祯庚辰进士，后任县令。清初任两淮盐运使，历户部右侍郎。爱好书画，著有《读画录》《印人传》等。周亮工饱读书画，精于鉴赏，交游甚广，《读画录》可谓研究明清时期金陵一带书画家创作与生活的第一手资料。

鉴于地方志相对可靠，这一版本似乎更加可信。然而在县志记载中，陈卓为八人之首，而非后来大家所熟知的龚贤，其原因还大有讨论空间。

二为清代张庚《国朝画征录》记载。张庚（1685—1760），原名焘，字溥山，号浦山，又号公之干、瓜田逸史、弥伽居士、白苎村桑者。浙江嘉兴人。善画，著有《国朝画征录》，是清代第一部断代画史。书中载：“龚贤，字半千，号柴丈人，家昆山，流寓金陵，为人有古风。工诗文，有《香草堂集》若干卷，善书画……同时有声者：樊圻，字会公；高岑，字蔚生；邹喆，典之子，字方鲁；吴宏，字远度；叶欣，字荣木；胡造，字石公；谢荪，字□□。号金陵八家。”胡造当为误写，应为胡慄。

后人大多沿用此说，如秦祖永《桐阴论画》与李潜之《清画家诗史》。秦祖永应该是照搬了张庚说法，因为连“胡造”的错误都保留着。

此外，清代杜瑞联《古芬阁书画记》所提的“八家”则把邹喆之父邹典排第一位，其他诸人同《国朝画征录》。还有学者发现明末复社成员方文在其著作《螽山续集》中的《题樊会公小像》二首中的第二首写道：“绘事江东有八家，君工人物更修姱。”猜测江东八家就是“金陵八家”。方文与龚贤交好，书中多处提及龚贤，但未说他是八家之一。

八家的生卒年，除了龚贤比较可靠，其他人大都没有具体的材料可考，从目前已有的一些作品和诗文信札中可以推断出他们的活动时间主要在明末天启到清初康熙年间。这段时间，很多文人追求笔墨形式，摹古之风盛行。而龚贤等八位画家没有随大流，他们隐而不仕，书画成了主要的经济来源，这被当时的文人画家所排挤。

八家之间的交往模式有数种，但目前没有记载说明八人同时在一个场合中出现过，他们有些直接交往，有些共同参与雅集等创作活动，有些则是由共同的朋友相维系。王弘《西归日札》中提到“善画八大家”：“八人者日相往来，皆为予作《独鹤亭图》。”可见八人之间往来频繁，常常切磋画艺、交流心得。孙枝蔚《溉堂集》记载高岑致《与吴远度》信件：“足下移居近仆，共灶蒸梨，同畦剪韭，深欢素心。”从中可以看出，高岑与吴宏曾是邻居，相处融洽，他们共用一个灶台做饭，共同下地劳作。樊圻与吴宏则有书画上的合作，1651年两人共同创作了《寇湄像》，画上题款：“校书寇白门湄小影，钟山圻、金溪宏作，时辛卯秋杪，寓石城龙潭朱园碧天无际之堂。”后来，两人多次共同绘制金陵胜景。

明末清初的金陵汇聚了众多文人画家，彼此之间的联系形成巨大的人际网络，除了书画创作，还有诗文唱和。大英博物馆藏叶欣《灵岩一线天图》，上面有龚贤题诗：“山折奇峰叶似莲，山腰楼阁住神仙。一声铁笛白云尽，人凭危栏月到天。半亩龚贤题。”龚贤

在《哭栎下先生》（载于《龚半千自书诗稿》）一诗中写道：“吴郎北去先生故，再到畿南相识稀。”这里的吴郎即指吴宏，周亮工去世当年吴宏并不在南京。

周亮工作为鉴藏家与这些画家均有往来，经常给他们题诗，与龚贤、吴宏等人感情尤深。1669年，周亮工罢官在家，举行了一次盛会，邀请诸多文人墨客。《读画录》载：“己酉予罢官后，子远来慰予，时时以笔墨相娱悦。岁暮，遍邀白下诸公为大会，词人高士无不毕集，数十年未有之盛事也。”此次盛会，除了高岑因病、龚贤隐居没有参加，其他六人均在场。另外，在他们共同好友李渔、孔尚任、宋琬等人的诗作信札中也常见八家之名与往来逸事。

由此可推断，寓居金陵的画家们无法不相互来往。正如酒酬知己，画也是要相投之人切磋。在相互交往中，画家们除了世俗的炊烟，更会感慨历经前朝的荒凉，大隐隐于市，纵情于山水。这些互动促使他们各取所长，对他们自身绘画风格的形成产生了一定影响。因此，也可以说，交往的密切程度并不是“金陵八家”构成的因素。虽然八家并不代表清初金陵画坛的最高成就，但是有着突出的特点。八家之画多为对自然景观的实景描绘，尤其是对南京地区金陵胜景的描绘。八人所涉及的画题颇广，除了山水，还有花鸟、人物，不论是画山水，还是画竹、画美人，强烈的遗民情结，让他们挣脱不了骨子里的悲凉与不屈，所以才有汪懋麟感叹的“吴宏画竹非画竹”。“非”是不仅仅，是将个人情感外泄的表达，是八位画家借着有形的笔墨，传达自己无形的思想。

八位画家风格相去甚远，画坛地位也有悬殊，为何“金陵八家”一说却被后世广泛接受？且不论诸多争议，有一点是明确的，即“金陵八家”并非以籍贯相同而命名，除樊圻、胡慥为金陵本地人，其他都是后来寓居金陵之人。“八家”是清初金陵画坛的代表，他们皆由明入清，内怀遗民之愁情，志趣相仿，他们不像其他画家那样学董其昌“南宗”一路，泥于摹古之风，而是取法宋元，师造化，综合自己的笔墨语言进行创新。在当时他们遭受异议，王原祁《雨窗漫笔》曾说：“广陵、白下，其恶习和浙派无异。有志笔墨者，切须戒之。”然“八家”以“恶习”的清流一涂画坛之沉闷，深刻影响了后期的“扬州八怪”和现代的齐白石、傅抱石等画家。多种因素促成了画家合称的出现，研究者也应像他们那样不拘成法，另辟蹊径。

作 品 图 版

龚 贤

龚贤（1618—1689），又名岂贤，字半千，又字野遗，号半亩，又号柴丈，称柴丈人，江苏昆山人。居金陵清凉山，修筑半亩园，栽花种竹，悠然自得。尝自写小照作扫叶僧，因名所居为扫叶楼。画法宗董源，沉雄深厚。善用积墨，非常浓密。程青溪以为“半千用笔如龙驭凤，似云行空，隐现变幻，渺乎其不可穷，盖以韵胜，不以力雄者也”。画有别格，开“金陵画派”。他的《春山高阁图》《木叶丹黄图》《清凉环翠图》及《柴丈山水》册等，都可以见其挥毫洒墨的自如。但有时积墨过浓，略乏清疏秀逸之气。但如《木叶丹黄图》，则用墨较少，与浓重的画风相比，别有一种情调。

龚画章法，常有奇趣，如其所作《高斋图》《清江水阁图》《江天帆影图》《八景山水画图》等，并无落套，皆自出新意。

龚贤 山水图册（之一） 清 绢本墨笔 纵36.5厘米 横27.7厘米 上海博物馆藏

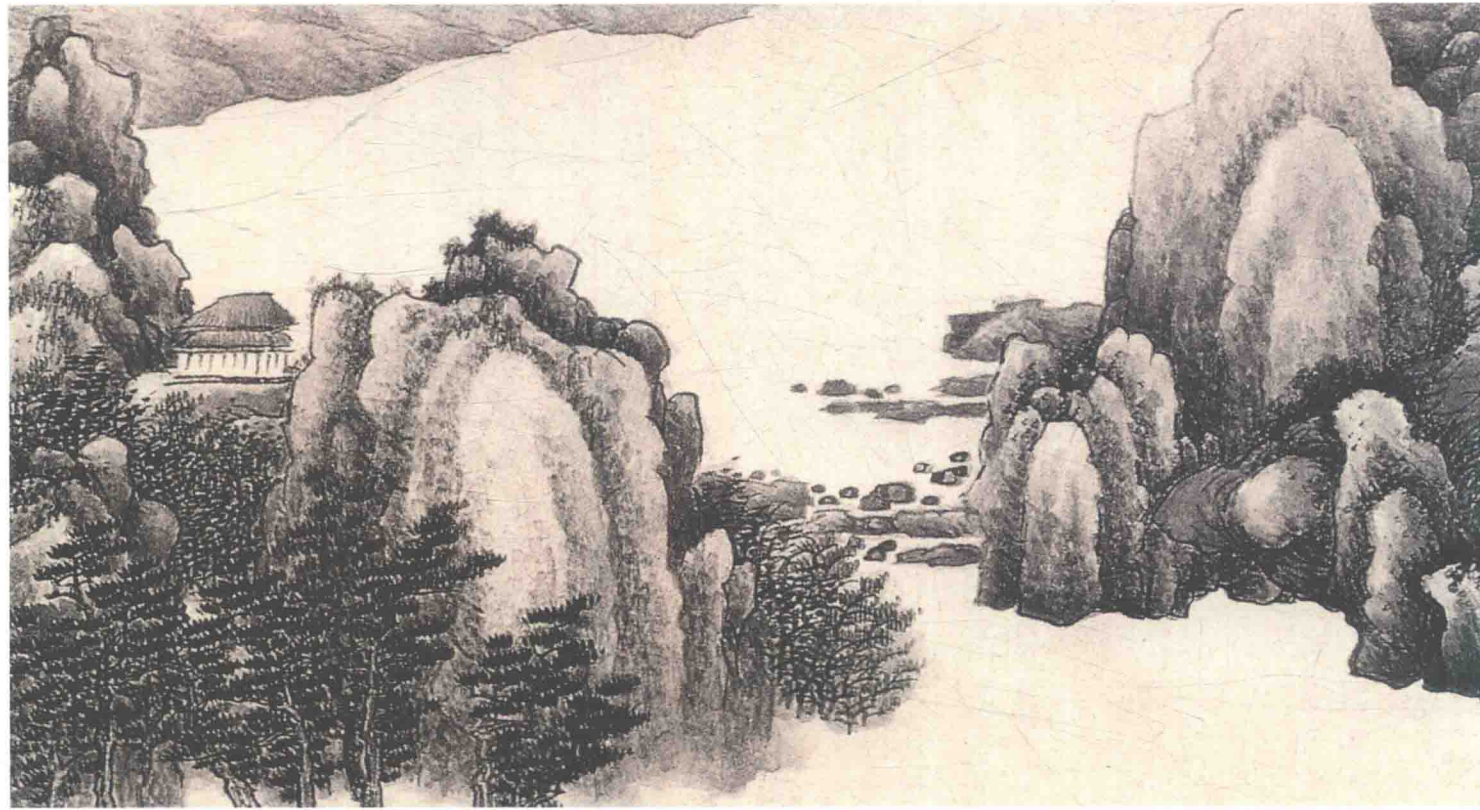
《山水图》册共二十四开，本书选录其中一开。所绘多为高岗茅亭、丘壑疏林、溪河沙渚、陡坡流泉、田畴板桥、层岭云霭等平远景致。技法既有勾皴简疏、墨色轻淡的面貌，又有重勾复皴、墨气沉厚的风格，同时注重墨色的虚化晕染，营造云雾迷茫、霭气沉沉的气氛，这些技法逐渐构成龚贤晚年的笔墨特征。

龚贤 山水图卷—清 纸本墨笔 纵 28.3 厘米 横 404 厘米 故宫博物院藏

《山水图》卷以深远、平远法绘江南水乡的绮丽风光，非游名山大川者，笔墨所不能达。画中散落落的茅舍、村庄，通达两岸的石桥，绕山的小路，葱郁的林木，安排合理，疏密错落。在浓黑的“积墨”技法中，又是处处留白，形成黑白强烈对比，使观者不因见其笔墨的浓重而感到压抑、厌倦，这就是画家着意要表现的“积墨”与留白形成的生动气韵，既符合对自然景物的描绘，又具艺术上的和谐统一。在中国山水画中能如此成功地表现光的强弱、向背，尚不多见，这无疑与作者细心观察自然界的变化，以及以“造物”为师的艺术创作思想有着密切的关系。

山水图卷（局部一、局部二）

