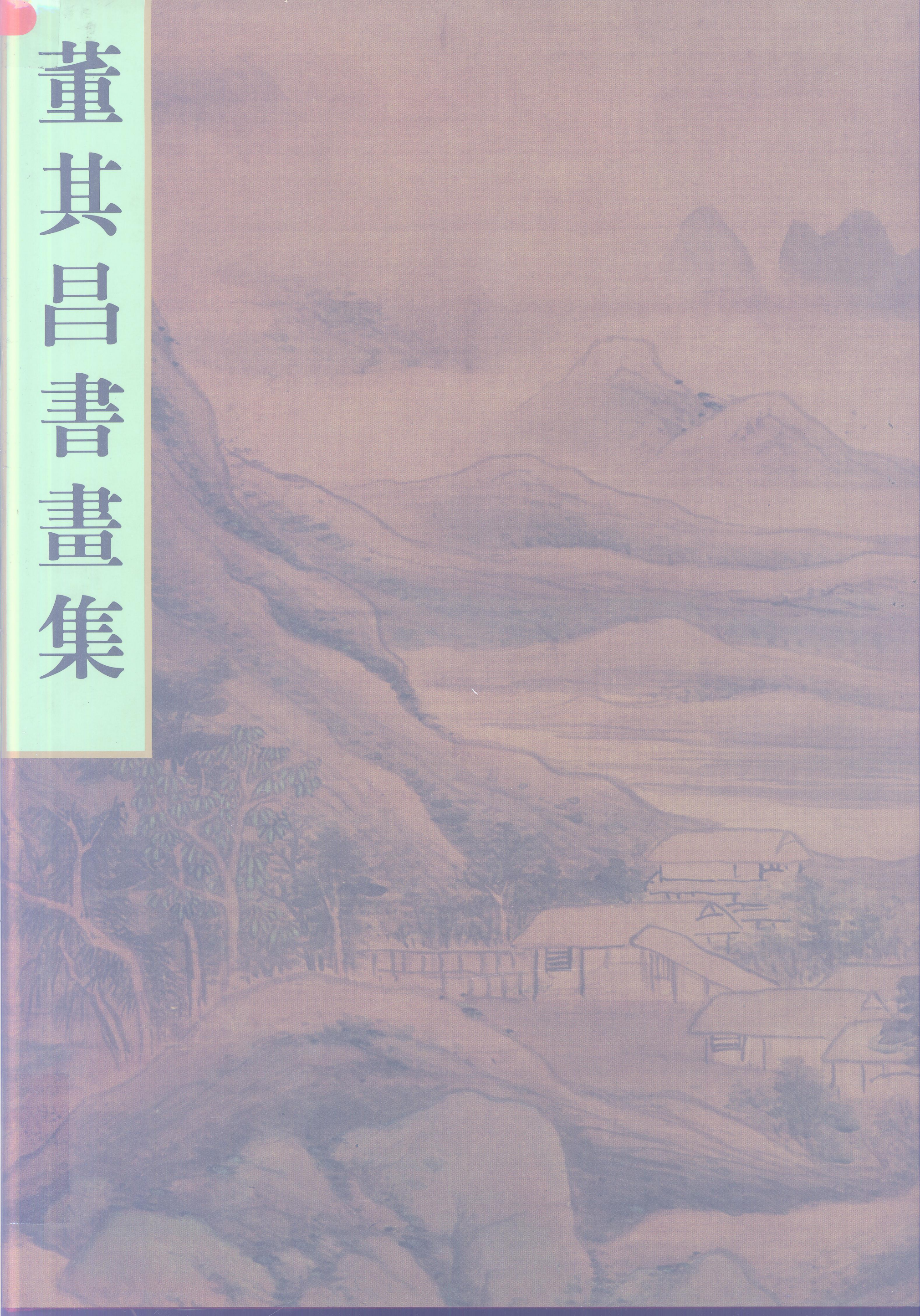

董其昌書畫集

J222.48

3

董其昌書畫集

故宮博物院

天津市藝術博物館

南京博物院

安徽省博物館

無錫市博物館

揚州市博物館

藏畫

天津人民美術出版社

董其昌书画集

发 行 人:刘建平

责任编辑:袁烈洲

技术编辑:靳立华

李宝生

装帧设计:黄维中

出版发行:天津人民美术出版社

经 销:新华书店天津发行所

制 版:北京百花彩印有限公司

印 刷:

开本:787×1092 1/8

1996年12月第一版

1996年12月第一次印刷

ISBN7-5305-0563-7

J·0563

版权所有

前言

单国强

董其昌是明代晚期最重要的书画家，他处于吴浙两派末流恶习泛滥的时代，为力纠时弊，重振文人画，他从书画理论到创作实践都作出了新的建树，使文人画在画坛取得正统和主宰地位，在文人画发展史上，堪称一位里程碑式的人物。明末顾凝远在《画引》中如是评论：“自元末以迄国初，画家秀气已略尽，至成弘嘉靖间，复钟于吾郡，名流辈出，竟成一都会矣。至万历末而复衰。幸董宗伯（其昌）起于云间，才名道艺，光岳毓灵，诚开山祖也。”此“开山祖”不仅是指他为“松江派”创始人，还寓有正统文人画派鼻祖之意。

董其昌（1555—1636），字玄宰，号思白、香光，祖籍汴人（今河南开封），后移居华亭（今上海松江县）。他出身的家庭并不富裕，据《南湖旧话录》记：“董思白只田二十亩，上海蠹胥将中以重役，思白远遁得脱。”由于家贫，曾馆于平湖冯氏家，以教书糊口。此段时间他结交诗文之友，结社聚会，还接受禅宗大师达观、憨山教诲，参禅论道，这对他以后从事文人画创作和树立禅学画论起很大作用。万历十七年（1589）35岁时，参加北京会试，中二甲第一名进士，授翰林院庶吉士，从此步入宦途，历仕万历、泰昌、天启、崇祯四朝，官至南京礼部尚书，以太子太保致仕，卒后谥文敏。在数十年仕途生涯中，因各种原因曾多次赋闲、病归或退隐，在家居住了达20余年。虽然宦海沉浮，然官职屡得升迁，是当时地位很高的官僚和家资饶丰的富豪，这些条件也使他成为收藏颇富的鉴赏家、学识渊博的文人、集诸家大成的画家和影响广远的画坛领袖。

董其昌的画学经历，据自述：“余少学子久山水，中复去而为宋人画，今间一仿子久，亦差近之。”（注①）这主要是指他50岁以前从开始作画到渐自成家这一阶段的发展过程。他23岁开始学画，从元四家入手，但在表现自然山水时，总感到力不从心，未能脱却造物之束缚，如他在1587年33岁时，作浅设色山水《山居图》赠好友陈继儒，题识云：“余尝欲画一丘一壑，可置身其间者。往岁平湖作数十小帧，题之曰‘意中象’，时捡之，欲弃去一景俱不可，乃知方内名胜其不能尽释，又不能尽得，自非分作千百身，竟为造物所限耳。”（注②）也就是说，客观的物、主观的意、描绘的象之间关系，尚未能达到和谐一致，反映出画艺的不成熟。1589年35岁北上会试以后，得以结识韩世能、王锡爵等收藏家，看到了不少唐宋名迹，遂豁然开朗，自谓“望见古人门庭”。在以后10余年间，广泛涉猎王维、杨昇、王洽、董源、巨然、惠崇、二米、范宽、郭熙、李唐等唐宋名家，所谓“与南北宋、五代以前诸家血战”，对陆续收集到的名画，如五代董源《潇湘图》、《龙宿郊民图》、宋江参《千里江山图》、郭熙《溪山秋霁图》、赵令穰《江乡清夏图》、赵伯驹《春山读书图》、元赵孟頫《鹊华秋色图》等，经常随身携带，时时观摩、临仿；通过临仿，多方汲取营养，大大丰富了艺术表现能力。首先，他注意选取古人的典型章法结构和树石画法，以掌握布局和造型的规律，如《集古树石画稿》卷（北京故宫博物院藏），就是陆续临摹名迹树石的一幅画稿，陈继儒卷后题跋即指出：“此玄宰集古树石，每作大幅出摹之。”在图中，他还详细记录了心得体会，如在临赵伯驹《万松金阙图》的画松法旁注析：“全用横点、竖点，不甚用墨，以绿汁助之，乃知米画亦是学

王维也，都不作马牙钩。”其次是着重领悟古画的笔墨，从中掌握文人画的关捩，如1597年跋江参《千里江山图》云：“江贯道，宋画史名家，专师巨然，得北苑三昧。其皴法不甚用笔，而以墨气浓淡渲运为主。盖董、巨画道中绝久矣，贯道独传其巧，远出李唐、郭熙、马、夏之上，何啻十倍！”通过对笔墨的学习和领悟，逐步认识到它是确立艺术风格的主要依据，也是文人画的鲜明特色，最终得出“以笔墨之精妙论，则山水决不如画”的结论。再次是深入探讨古人画本与自然山水之间的关系，从而寻求学古变格的途径，他数度往返南北之间，总是十分留意观察自然山川，并与相应的古人山水相验证，如他1597年获得董源《潇湘图》后，即与上年游洞庭湖的印象联系起来，“忆余丙申持节长沙，行潇湘道中，蒹葭渔网，汀洲丛木，茅庵樵径，晴峦远堤，一一如此图，令人不动步而重作湘江之客。”（注③）经过反复印证、体验，终于得出了“画家当以古人为师，尤当以天地为师”的结论，认为“今困坐斗室，无惊心洞目之观，安能与古人抗衡也。”（注④）他三四十岁时泛学诸家所获取的这些营养和体会，对他日后艺术风格的形成和画学思想的确立起了重要作用。40余岁时，他重新返宗元四家，并溯董源、巨然，直入文人画堂奥，如他在70岁时回顾所述：“辛卯（1591）请告还里，乃大搜吾乡四大家泼墨之作。久之，谓当溯其源委，一以北苑为师。”（注⑤）在元四家中，他尤其崇尚黄公望和倪瓒，在1596年42岁时得到黄公望名画《富春山居图》后，情不自禁地发出赞叹：“吾师乎，吾师乎！一邱五岳，都具是矣！”（注⑥）对倪瓒的“平淡天然”逸格更是钦佩，认为元四家中，惟他“无画史纵横习气”。通过穷源竟委，对董源、巨然也越来越推崇。到50岁左右时，已逐渐形成了集大成的独特风貌，如自述所谓“五十后大成”。（注⑦）

董其昌在50岁以后进入画学第二阶段。他行年50时，已知“精工之极”一派不可习，而肯定董源、巨然、米芾三家，“行年五十，方知此一派画殊不可习。譬之禅定，积劫方成菩萨，非如董、巨、米三家，可一超直入如来地也。”（注⑧）三家都是他“南北宗说”中所推崇的“南宗”名家，董、巨被推崇为“南宗”画派祖师，米氏是文人画中品位最高的“逸品画”，他要追踪“脱尽廉纤之习”的写意放逸画法，“无画史纵横习气”的利家“士气”，“萧散”、“平淡天真”的“逸品”格调，以集诸家之大成的技法，来创立融文人画之长于一体的画风，以树立至善尽美的文人画体格。他晚年所形成的成熟风貌，确实鲜明地体现了文人画的主要特色，并达到了新的高度。如“寄乐于画”的创作宗旨，绘画常常乘兴而作，率意而为，懒于应酬，即请人代笔，亦不计较仿作、贋本之泛滥；讲求笔情墨趣，以书法之笔入画，“士人作画当以草隶奇字之法为之，树如屈铁，山如画沙，绝去甜俗蹊径，乃为士气。”（注⑨）；追求“熟而后生”的韵味，用笔于稚拙生疏中内含纯熟；强调艺术形式的相对独立性，无论构图布局、山形树姿、皴勾点染，都具有一定形式美感，并逐渐游离于物象或内容，成为一种自具艺术内涵的符号；崇尚平淡天真意趣，景致平淡无奇，造型简拙朴实，笔墨轻淡含蓄，境界静谧清雅，虽无诱人之景和激荡之情，却表达出文人士夫之理想和情怀，并富有禅意；突出诗、书、画三者的结合，使作品更带文人画特征。董其昌对文人画主要特色的强调和深化，挽回了文人画颓势，争得了在画坛的主宰和正统地位，并影响有清一代。如清·李修易《小蓬莱阁画鉴》所评：“我朝画学不衰，全赖董文敏把持正宗，其后烟客、麓台、圆照、渔山辈皆文敏功臣。至樗（方薰）、蒙泉（奚冈）则又遥接衣钵，虽一艺之微，文敏实有开继之功也。”

董其昌存世的绘画作品甚多，然50岁以前第一阶段的画作极少，早期三四十岁之作更是罕见，所知仅1596年《燕吴八景图》册（上海博物馆藏）、1597年《婉孌草堂图》轴（台湾私人藏）数件。50岁以后第二阶段存世真迹，在显现总体风格的同时，于笔墨表现方面，也形成较多样的面貌。大致可分为三类：第一类以表现笔法为主，如《高逸图》轴、《关山雪霁图》卷（均藏北京故宫博物院），多师法黄公望、倪瓒用笔，山石勾勒后略加

皴点,简洁干淡,层次清晰,树木画枝干后用浓墨横点成叶,枝叶分明;笔法虽清晰,却不直率、平板,而富有变化和立体感,所谓“下笔便有凹凸之形”;墨色虽干淡,却兼融董源、黄公望之浑厚,于轻淡中见秀润,而少枯涩之感。第二类作品以表现墨法为主,多取之于董巨、二米、吴镇等人,如1621年《山水册》(北京故宫博物院藏),树石勾皴用笔较粗重,水墨也见滋润,然与前人不同之处是水分不太多,也不靠自然晕渗,而是以笔摄墨,极有层次地、由淡及浓地加以多次渲染,使用墨之笔依然清晰可鉴,显得爽朗清润,而少模糊之感;同时,还通过浓、焦、湿、润、枯、淡不同墨色的兼施,加强了墨色的阶次对比,层次丰富而明晰,做到了“墨分五彩”,使墨色也独具审美价值。第三类是设色作品,一种画法是墨色相兼,以墨笔勾皴后敷以色彩,或浅绛,或青绿,于淡雅中见清丽,如1607年的《青绿山水》轴、1620年《林和靖诗意图》轴(均藏北京故宫博物院)、1622年的《层峦暖翠图》轴(上海博物馆藏)等,无论淡彩还是重色,都与墨色比较协调和谐;另一种是设色没骨法,所谓仿张僧繇或杨昇之法,主要用鲜艳的大红、大绿颜色直接晕染出山川形体和凹凸,个别树石以浅线勾出大轮廓,但经浓色罩染已很不明显,这种取之古法的没骨山水,色彩虽特别鲜艳,然用笔、结体都很拙朴,所传达的也是一种天真质朴的情趣,如在著名设色没骨山水《昼锦堂图》卷(吉林省博物馆藏)中,他曾自题:“欲以直率当巨丽耳。”

〔注解〕

- ①⑦⑧⑨明·董其昌《画禅室随笔》。
- ②明·董其昌《寓意录》。
- ③明·董其昌《画眼》。
- ④清·方濬颐《梦园书画录》卷十三。
- ⑤清《石渠宝笈》“董源《龙宿郊民图》”。
- ⑥元·黄公望《富春山居图》卷,董其昌题跋。

目 录

前 言	单国强
1. 青绿山水	故宫博物院藏
2. 高逸图	故宫博物院藏
3. 夏木垂荫图	故宫博物院藏
4—5. 林和靖诗意图	故宫博物院藏
6. 仿古山水册之一	故宫博物院藏
7. 仿古山水册之二	故宫博物院藏
8. 仿古山水册之三	故宫博物院藏
9. 仿古山水册之四	故宫博物院藏
10. 仿古山水册之五	故宫博物院藏
11. 仿古山水册之六	故宫博物院藏
12. 仿古山水册之七	故宫博物院藏
13. 仿古山水册之八	故宫博物院藏
14. 山水册之一	故宫博物院藏
15. 山水册之二	故宫博物院藏
16—17. 山水册之三	故宫博物院藏
18—19. 山水册之四	故宫博物院藏
20. 山水册之五	故宫博物院藏
21. 山水册之六	故宫博物院藏
22. 山水册之七	故宫博物院藏
23—24. 延陵村图	故宫博物院藏
25. 传衣图	故宫博物院藏
26—27. 岚容川色图	故宫博物院藏
28. 烟渚晴岚图(扇面)	安徽省博物馆藏
29—30. 关山雪霁图卷	故宫博物院藏
31—32. 仿赵孟頫秋江图	故宫博物院藏
33—34. 董范合参图	故宫博物院藏

35. 临右军黄庭经(扇面) 安徽省博物馆藏
36. 集古树石画稿卷之一 故宫博物院藏
37. 集古树石画稿卷之二 故宫博物院藏
38. 集古树石画稿卷之三 故宫博物院藏
39. 集古树石画稿卷之四 故宫博物院藏
40. 集古树石画稿卷之五 故宫博物院藏
41. 集古树石画稿卷之六 故宫博物院藏
42. 山水册之一 故宫博物院藏
43. 山水册之二 故宫博物院藏
44. 山水册之三 故宫博物院藏
45. 山水册之四 故宫博物院藏
46. 山水册之五 故宫博物院藏
47. 山水册之六 故宫博物院藏
48. 山水册之七 故宫博物院藏
49. 山水册之八 故宫博物院藏
50. 山水册之九 故宫博物院藏
51. 石田诗意图 安徽省博物馆藏
52. 山水册之一 安徽省博物馆藏
- 53—54. 山水册之二 安徽省博物馆藏
- 55—56. 山水册之三 安徽省博物馆藏
57. 山水册之四 安徽省博物馆藏
58. 山水册之五 安徽省博物馆藏
59. 山水册之六 安徽省博物馆藏
60. 山水册之七 安徽省博物馆藏
61. 山水册之八 安徽省博物馆藏
62. 山水册之九 安徽省博物馆藏
63. 山水册之十 安徽省博物馆藏
64. 山水册之十一 安徽省博物馆藏

65. 山水册之十二	安徽省博物馆藏
66. 山水册之十三	安徽省博物馆藏
67. 山水册之十四	安徽省博物馆藏
68. 山水册之十五	安徽省博物馆藏
69—71. 仿大痴山水	安徽省博物馆藏
72. 湖山秋色图	无锡市博物馆藏
73. 南湖书屋图	无锡市博物馆藏
74. 岩居图	无锡市博物馆藏
75—76. 平林秋色图	无锡市博物馆藏
77—78. 仿米家山水图	无锡市博物馆藏
79. 草书五绝诗	南京博物院藏
80—81. 仿郭恕先山水	南京博物院藏
82. 行书重修董公堤记	南京博物院藏
83. 秋景山水(扇面)	南京博物院藏
84. 行书五绝诗	南京博物院藏
85. 行书五绝诗	南京博物院藏
86. 草书	南京博物院藏
87—88. 瑞芝图	南京博物院藏
89—90. 林杪水步图	故宫博物院藏
91. 佘山游境图	故宫博物院藏
92. 山水册之一	故宫博物院藏
93. 山水册之二	故宫博物院藏
94. 山水册之三	故宫博物院藏
95—96. 山水册之四	故宫博物院藏
97—98. 山水册之五	故宫博物院藏
99. 山水册之六	故宫博物院藏
100. 山水册之七	故宫博物院藏
101—102. 江南秋	天津市艺术博物馆藏

103. 山水·····	天津市艺术博物馆藏
104. 山水册之一·····	天津市艺术博物馆藏
105. 山水册之二·····	天津市艺术博物馆藏
106. 山水册之三·····	天津市艺术博物馆藏
107. 山水册之四·····	天津市艺术博物馆藏
108. 山水册之五·····	天津市艺术博物馆藏
109. 山水册之六·····	天津市艺术博物馆藏
110—111. 仿僧繇山水·····	天津市艺术博物馆藏
112—113. 山水·····	天津市艺术博物馆藏
114—115. 山水·····	天津市艺术博物馆藏
116. 山水(扇面)·····	天津市艺术博物馆藏
117. 山水(扇面)·····	天津市艺术博物馆藏
118. 山水(扇面)·····	天津市艺术博物馆藏
119. 行书七言诗·····	扬州市博物馆藏
120. 城隍庙神制告之一·····	南京博物院藏
121. 城隍庙神制告之二·····	南京博物院藏
122. 千字文之一·····	南京博物院藏
123. 千字文之二·····	南京博物院藏
124. 千字文之三·····	南京博物院藏
125. 千字文之四·····	南京博物院藏
126. 千字文之五·····	南京博物院藏
127. 千字文之六·····	南京博物院藏
128. 千字文之七·····	南京博物院藏
129. 千字文之八·····	南京博物院藏
130. 千字文之九·····	南京博物院藏
131. 千字文之十·····	南京博物院藏
132. 千字文之十一·····	南京博物院藏
133. 千字文之十二·····	南京博物院藏

134. 山水册之一	天津市艺术博物馆藏
135. 山水册之二	天津市艺术博物馆藏
136. 山水册之三	天津市艺术博物馆藏
137. 山水册之四	天津市艺术博物馆藏
138—139. 山水册之五	天津市艺术博物馆藏
140. 山水册之六	天津市艺术博物馆藏
141. 山水册之七	天津市艺术博物馆藏
142. 山水册之八	天津市艺术博物馆藏
143. 山水册之九	天津市艺术博物馆藏
144. 山水册之十	天津市艺术博物馆藏
145. 临韭花帖卷	无锡市博物馆藏
146. 行书临各家书翰卷之一、二	无锡市博物馆藏
147. 行书临各家书翰卷之三、四	无锡市博物馆藏
148. 仿怀素体书唐人绝句卷之一	无锡市博物馆藏
149. 仿怀素体书唐人绝句卷之二	无锡市博物馆藏

1. 青绿山水

绢本 设色

117×46cm

1607 年作

故宫博物院藏

張鶴九夫餘髮眉皓然久用之
 才王師不用家安受後事銘耕
 十載忘其揭寶劍於心鍾悲歌
 刈霜悲 玄宰寓高逸園贈
 道樞先生目以教之贈之辛巳
 感概矣 陳德修

曾為練湖長發度阿蒙城中有幽人居
 閑徑似元卿落花何用掃軒平為之傳
 壁是少大壁圖史有餘清誰能圖此者
 倪迂與叔明賞鑒最末往三邵兩先生
 因感延州表遂標高士名

題

蔣道樞高逸圖和董太史陳徵君之作

王志道

室紫未能無室名竟何有高人
 楮墨間晒以托不朽

蔣守山

烟嵐屈曲徑交加

新作芹堂窄亦

佳手種松杉皆老

大徑年不踏縣門

街 高逸園贈

蔣道樞丈丁巳

三月 荅黃昌

道樞載松膠一

斛与余同汎荆

溪舟中寫此紙

與 玄宰又欲

2. 高逸图

纸本 墨笔

985×52cm

1617 年作

故宫博物院藏

夏木垂陰

己未秋月

玄宰寫

柳條拂地不須折
竹枝入雲從更長
藤花欲暗莊椰子
柏葉初高養麝香

丙寅秋玄宰重作

3. 夏木垂荫图 纸本 墨笔 91.2×44cm 1619年作 故宫博物院藏

4. 林和靖诗意图

绢本 设色

154.4×64.2cm

1620年

故宫博物院藏

5. 林和靖诗意图（局部）

徽米元暉

