

名鄰水
淺任魚
肥閒將
小艇釣
任日閑

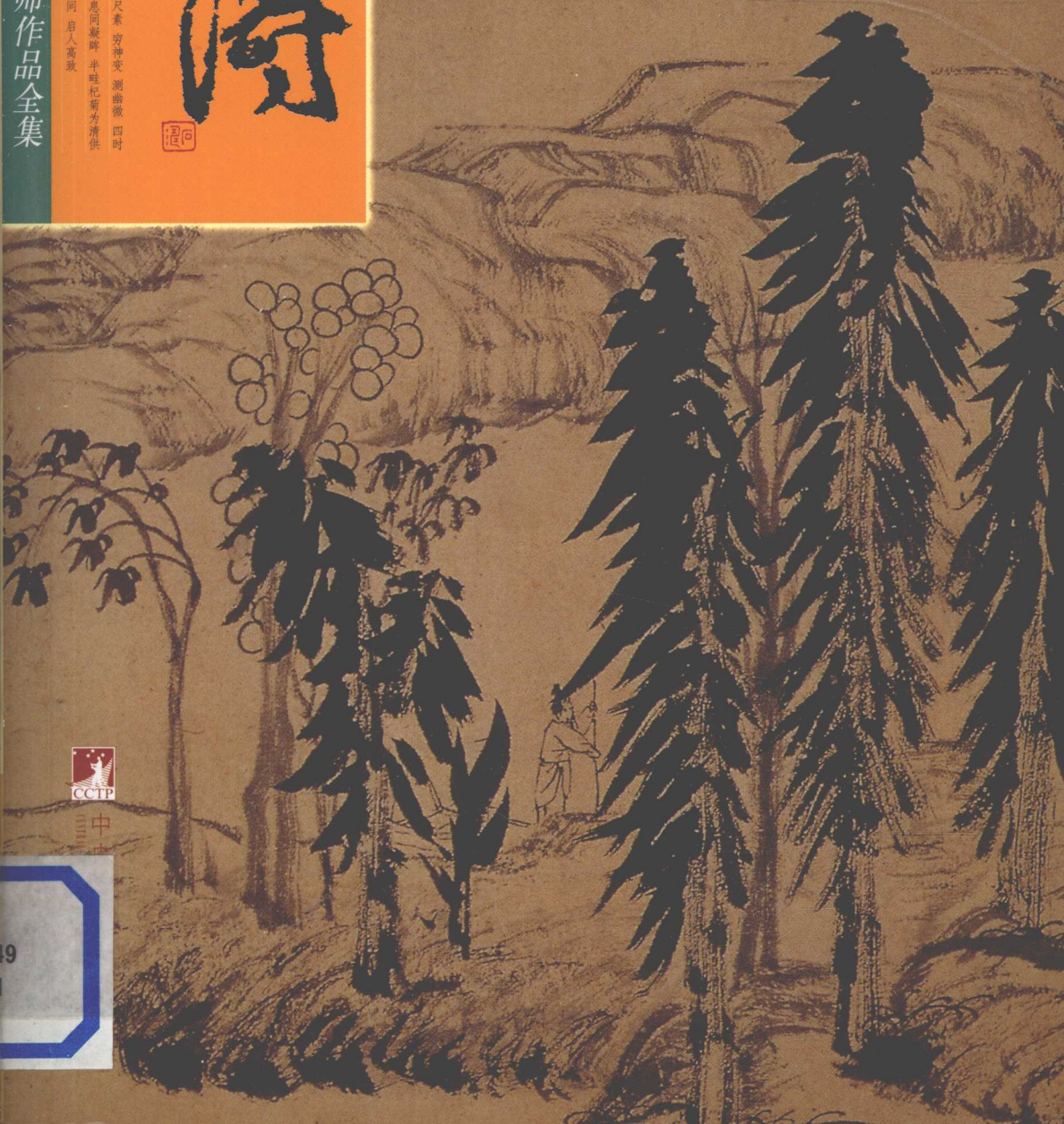
石涛

SHI TAO

外师造化 得妙悟于心 源气韵生动 展笔墨于尺素 穷神变 测幽微 四时并运 六籍同功 一画有千秋之遐想 万变在瞬息回凝眸 半畦杞菊为清供 满室江山作卧游 百代文章 披图即景 神游其间 启人高致

32 幅作品堪比大师作品全集

CCTP

中

Contents

I Shi Tao's Life

2

- (I) Roaming in the Yangtse River
- (II) Trips to Huangshan Mountain
- (III) Monk in Yizhige Temple
- (IV) Seeking Praise in Capital
- (V) Starting a New Life

II Roundup of Shi Tao's Art

39

- (I) Origin of His Art
- (II) Art of His Painting
- (III) Calligraphy and Others
- (IV) Achievements and Impact

III Commentary on Art by Shi Tao

55

IV Poems on Shi Tao's Paintings

99

V Commentary on Shi Tao by Men of Letters

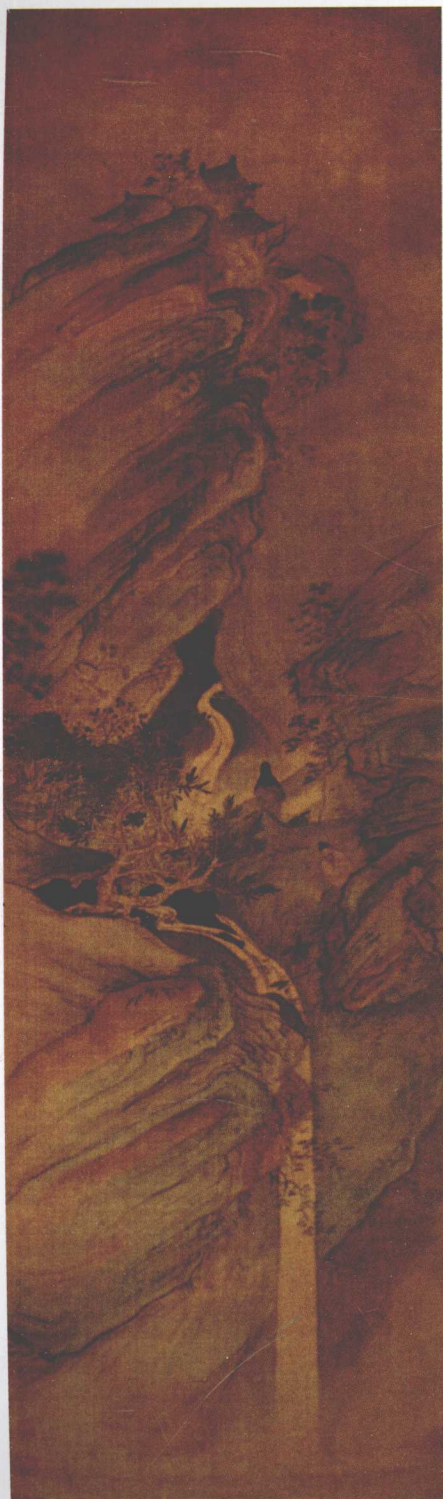
347

Shi Tao's Chronological Table

504

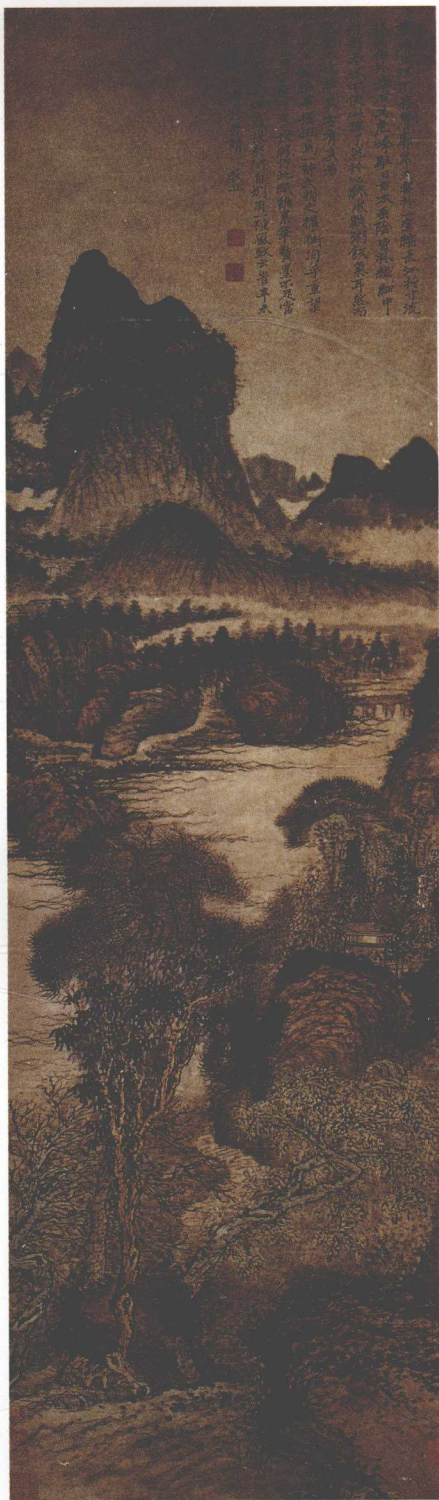
Appendix: Picture Index

507

目 录

一 二千余载只斯僧	2
——石涛生平	
(一)浪迹楚水间	
(二)“黄山是我师”	
(三)壁立一枝阁	
(四)京都问赏心	
(五)“向上一齐涤”	
二 我自用法	39
——石涛艺术综述	
(一)艺术渊源	
(二)绘画艺术	
(三)书法及其他	
(四)成就和影响	
三 石涛论艺	55
四 石涛题画诗跋	99
五 历代名家评石涛	347
石涛年表	504
附录：本书图片索引	507

Shi Tao (1642-1707)

石涛

吴 郁 马 刚 编著
Wu Yu Ma Gang

中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PUBLISHING

一 二千余载只斯僧

——石涛生平

石涛(1642—1707)本姓朱，名若极，小字阿长，明宗室靖江王赞仪的十世孙，父亲朱亨嘉为九世靖江王。清初著名画家。自幼出家，法名超济、原济，字石涛，别号很多，如“清湘老人”、“清湘陈人”、“苦瓜和尚”等。他善画山水，兼工兰竹、人物，笔意恣纵，自成一家。又善书法、诗篆，每画皆有所题。与弘仁、髡残、朱耷并称“清初四僧”。

(一)浪迹楚水间

1644年，明朝灭亡，次年9月，石涛父亲朱亨嘉自称监国，当时距弘光政权灭亡之日约三个月的时间。弘光被清人俘获以后，朱明宗室纷纷亮出旗帜，宣布自己是皇帝或者是代理皇帝，如韩王朱本铤称帝于巴东，唐王朱聿键称隆武帝于福州，鲁王朱以海称监国于绍兴，朱统𣪠称兵于重庆，朱亨嘉便自称监国于桂林。

结果，1645年冬，朱亨嘉以逆臣罪被捕，靖江王府的人也因之受株连。瞿式耜派人进入靖江王府，搜捕朱亨嘉亲属。混乱之际，年幼的石涛被仆臣救出，向北逃往全州。(全州，今为广西省全州县，隋代时称湘源县，五代改称清湘，明改为全州，属桂林府，距桂林二三百里路。)

狂壑明岚图

轴 纸本 浅绛

纵164.9厘米 横55.9厘米

藏南京博物院

主仆二人逃至全州后，为躲避搜捕，保全性命，立即在湘山寺削发为僧，企图庇身于佛门之中。湘山寺为广西著名古刹，始建于唐代，正名“隐静寺”，号称“楚南第一禅林”。明末禅宗复为盛行，尤以临济宗门徒最多，所谓“临济满天下”。依“临济宗龙池传祖演派诀”，原有“方广正圆通，行超明空际”的十字派诀，石涛属“超”字辈，故法名为超济。仆臣法名则为喝涛，可能取棒喝之意。喝涛为师兄，超济为师弟。由于南明隆武军队的追捕，他们不得不再度出逃，于是开始了皖、苏之游，并以居武昌时间为最久。

1650年至1660年十年间，石涛以武昌为中心，云游长江流域各地区，遍访名山，寄居寺庙。这一段时间是石涛初学书画、诗文的阶段。

据李麟《大涤子传》述，石涛起初

净墨山水图

轴 纸本 墨笔

藏 广州美术馆

“好聚古书，然不知读”，经别人指点，渐渐钻研藏书，并练习书法。同时习绘画，包括山水、花卉、人物、翎毛。他写字开始学颜真卿，后学董其昌。经比较，“心尤喜颜鲁公”，对董其昌的书风则“心不甚喜”。当时以王时敏为首的正统派画家均以董其昌为宗，对其书法也多所趋习。而石涛生性不喜趋时尚，有着顽强的个性特点。他喜欢的是类似颜真卿书法的浑朴雄厚的艺术风格，而生性与秀雅流便的董其昌的书法有所悬隔。这一性格上的特点，对其艺术特点、风格以及其后的绘画理论的形成，是至关重要的内在因素。

从石涛所绘《兰竹图》中可以知道，他十四岁时即作兰花，

山亭独坐图

轴 纸本 设色

纵145厘米 横64厘米

藏广西壮族自治区博物馆

画中有题句：

十四写兰五十六，

至今与尔争鱼目。

始信名高笔未高，

悔不从前多食肉。

1657年，年仅十五岁的石涛便在武昌黄鹤楼作画，《山水花卉画册》中有一幅题为：“丁酉二月写于武昌之鹤楼。”丁酉即1657年。这一年石涛云游江浙，在杭州六通院，拜见愿庵净伊和尚。和尚系画僧，俗名丁元公，当时为石涛画像，《石涛原济禅师行实考》中影印了此画轮廓。“偶画，漫识于西湖之冷泉”之画册也于此年面世。其中有题句云：“画有南北

木石幽居图

轴 纸本 墨笔

纵179厘米 横74.4厘米

藏广西壮族自治区博物馆

宗，书有二王法。张融有言：不恨臣无二王法，恨二王无臣法。今问南北宗，我宗耶？宗我耶？一时捧腹曰：‘我自用法。’”十几岁的石涛即针对董其昌的南北宗论，发出如此诘难，可见其自我意识之强烈。此后几年，石涛去过庐山、南京等地，交友学画，亲历山水，有画迹为佐证。

1662年，石涛与师兄喝涛在松江拜名僧旅庵为师。旅庵为禅宗临济宗三十五代传人，精禅理，善诗，亦能画。因而石涛的禅理与诗画，均得以深造。

旅庵对石涛曾有指点：“谓余八极游方宽，局促一卷隘还陋。”言即石涛还年轻，需要瞻仰天下名山名寺，丰富自己，不

东岑嫩绿图

轴 纸本 设色

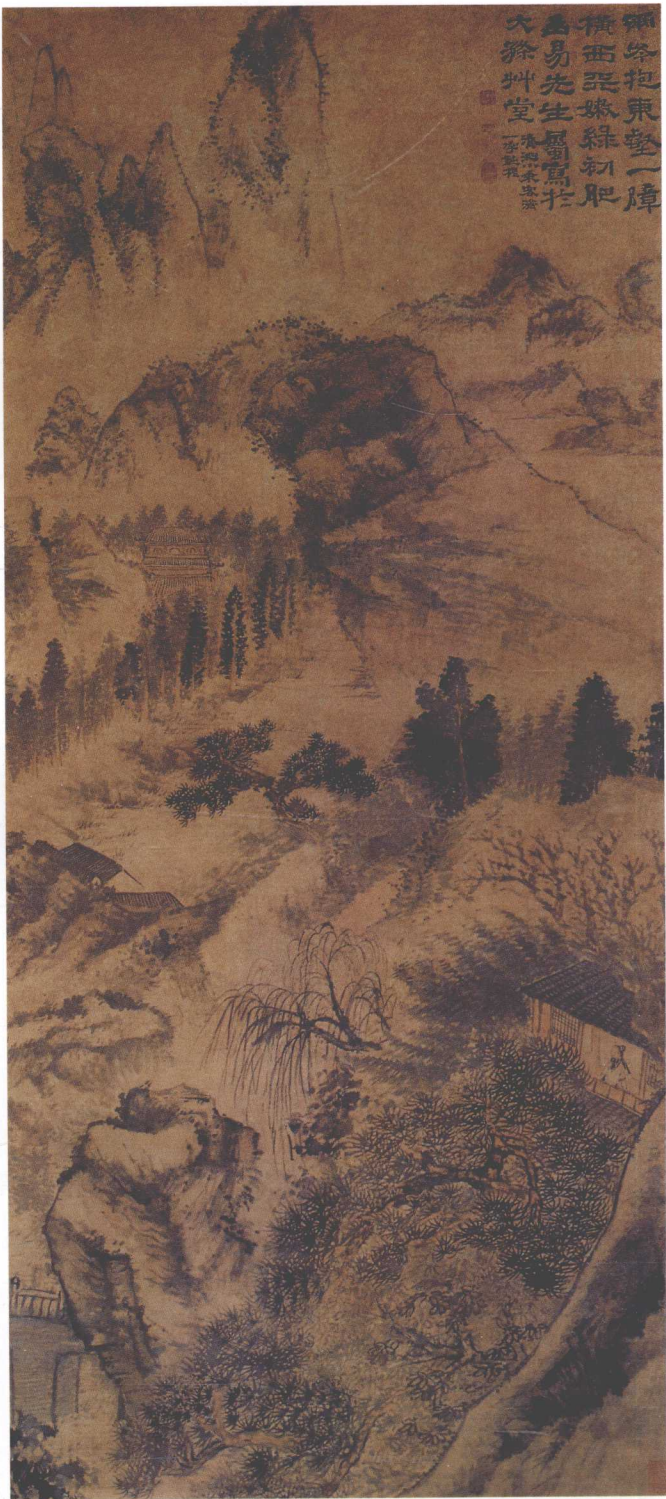
纵187.2厘米 横87.8厘米

藏广西壮族自治区博物馆

可孤陋寡闻，拘于一隅。旅庵指点的不仅是佛法之路，也是艺术之路。

(二)“黄山是我师”

1666年(即康熙五年)，石涛师兄弟来到宣城，先后住敬亭山麓之广教寺及金露庵、闲云庵、宛津庵，直到1680年。石涛衣食赖于佛门，理应为佛门效力，这是常情。有文化的和尚为佛门效力，可以写经、讲经，像石涛这样的画僧，为庙宇、为施主绘制佛像也是一项重要手段。来宣城次年，石涛作了《十六阿罗应真图卷》，这幅画据说画了一年始成，是其进入

禅门后的精心之作。在宣城这段时期，石涛以禅会友，以诗会友，以画会友，结识了当地许多文化名流。如半山和尚、施闰章、梅清、梅庚、冰琳禅师、黄砚旅等人，其中对石涛画艺有影响的是梅清、梅庚等新安派几个画家，石涛与他们切磋画艺，艺术水平大有长进。另一方面，石涛有机会接触到一些古代书画，并留下了一些师法古人画法的作品。例如，师法李公麟白描画法的《十六罗汉图卷》，师法米芾的《水墨云山画页》等。在宣城期间，他曾三次游黄山，每一次的游历、每一次的回忆，都令他激动不已。石涛有一首著名的《黄山图》题画诗，在多幅《黄山图》上均题及，诗的开头就不凡：

黄山是我师，我是黄山友。

心期万类中，黄峰无不有。

事实不可传，言亦难开口。

凡是游过黄山的人，一见他的《黄山图》无不感到格外亲切。这是由于他熟悉黄山，对黄山有着师友般的深厚感情的缘故。

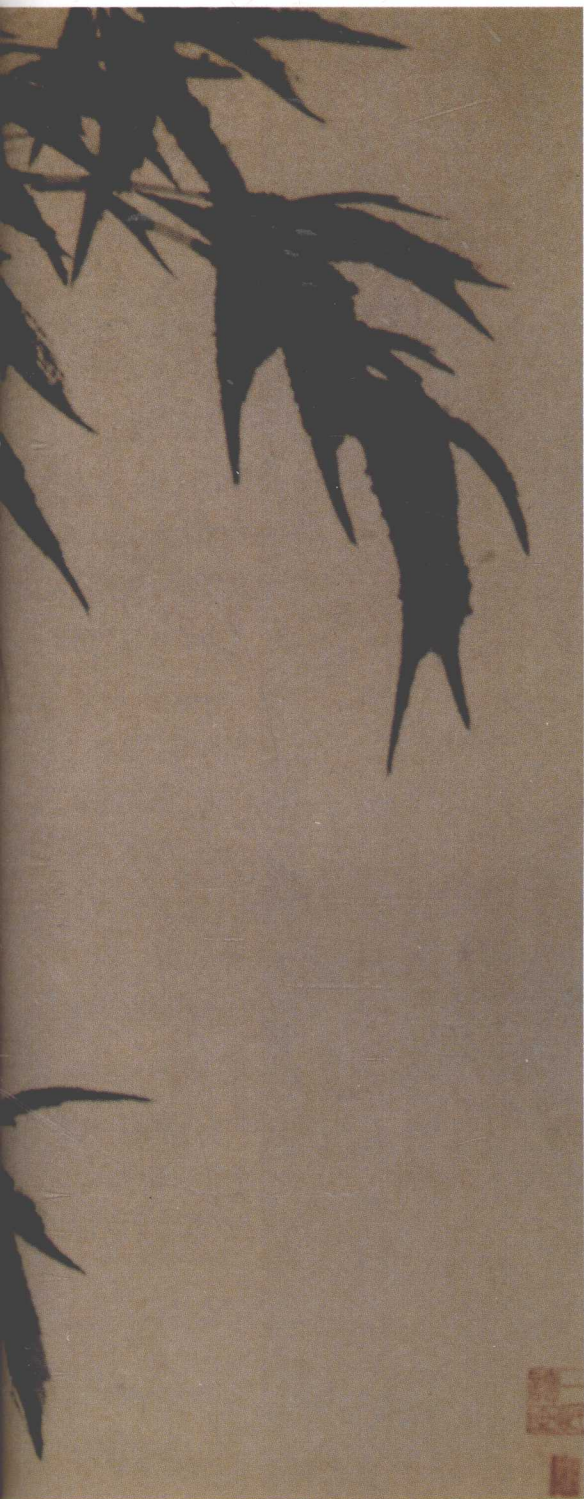
石涛第一次游黄山是在1667年。他在出山后画了一幅《黄山图》，题款云：“此画丁未游黄海归敬亭作。”丁未即1667年。既云“归敬亭”，可见他在“丁未游黄海”前已经定居宣城了。

这年春天石涛应徽州知府曹鼎望之邀来到歙县，住西干汉罗寺。

1668年，石涛再至歙县，次年偕曹宾及游黄山，是为第二次。石涛

永夜月坐疏連石
半拳東台三峽流
滋製洲妍側目孤
過常懷日侯名愛
冰霜寒關在帶秋

题黄山诗，有《平天砭》五绝一首，诗后注曰：“余己酉与曹宾及游黄山。”己酉为1669年。曹宾及是当时徽州知府曹鼎望的次子，他有《黄山游记》明言“己酉九月”往游黄山，与石涛诗注正合。这两三年正是石涛与曹鼎望父子交往较多的时期。曹鼎望雅爱书画，据《大涤子传》载，这位太守曾取纸七十二张，要石涛作黄山七十二峰图赠他，“图成，每幅各仿佛一宋元名家，而笔无定姿，倏浓倏淡，要皆自出己意为之，神到笔随，与古人不谋而合者也”。显然，当时的石涛以受到太守这类高级官员的欣赏为荣，有所嘱托辄尽力效劳，是一位画艺精湛而态度十分谦卑的和尚。可惜这七十二幅绘画珍品未能保存至今，后人便无法欣赏石涛而立之年描绘黄山的大气磅礴的鸿篇巨制了。

长夏山居图

轴 纸本 墨笔

纵 51 厘米

横 29.5 厘米

藏沈阳故宫博物院

一帶長林送遠秋
坡頭想見讀書秋
樓行來不覺衣衫
濕翠滴陰濃日午
收大滌子若極

山亭听雨图

轴 纸本 墨笔

纵149厘米 横44.5厘米

藏沈阳故宫博物院

第三次黄山之游在1676年。这年二月，石涛仍在宣城，春夏间游泾县有名的桃花潭，九月又在泾县登水西幕山大观亭，写了“菊寒秋尽晚烟开”一诗。泾县离黄山不远，步行两三日可达。在石涛的一首题“白龙潭”的诗中，有四句云：“伊予忆仙源，梦寐怀幽探。转辗忽十载，春风乘车篮。”从丁未到丙辰正好十年。此诗当是康熙丙辰年(1676)所作，而据此可证石涛于是年再游黄山。

在宣城时期，石涛师法古人、师法自然，加上他与梅清等人的相互切磋，为其书画艺术奠定并基本确立了风格面貌。

(三) 壁立一枝阁

应南京勤上人之邀，1680年石涛抵居南京，住持长干寺一枝

秋花疏篁图

轴 纸本 墨笔

纵149厘米 横44.5厘米

藏沈阳故宫博物院

阁，一直到1687年。敬亭山是寂寞山林，长干则是繁华闹市；广教寺是荒寺，长干寺则是前朝皇帝直接下诏修建的南都第一大寺。宣城作画，纵然有若干画人过从，相与切磋，终究不如在南京便于名流往来，视野开阔，艺术易于精进。

石涛从宣城来到南京长干寺初年，作了《长干一枝七首》题于长卷。从诗中可以得窥石涛当时的一些思想情况。

“敢择余生计，难寻明日方”。(其一)

“辛勤谢余事，或可息愁痴”。(其二)

“老鸟巢夹子，头白岁添孙”。(其六)

“月明人静后，孤影历霜痕”。(其六)

《长干一枝七首》的基调是忧郁的，石涛在长干寺最初的生活并不如想像的那么自由。从整组诗来看，石涛虽为和尚，但内心里却是一个未脱俗的常人，是一个有强烈的内心冲动的人。石涛做和尚、入佛门，是为形势所迫，为了保全性命，其实在内心里并