

林泉丘壑

中国古代的画家与绘事（修订本）

中国古代绘画精妙之极，也丰富之极。本书虽篇幅短小，但暗含画史脉络，深具辞书绵密。作者分二十五题，以轻松的笔法、隽永的文字将画家、绘事做了简切的勾勒，以引领读者登堂入室，亲近富有人格魅力的绘画大师，领略中国绘画的林泉丘壑，感受中国古代的艺术精神。

尚刚／著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

LIN QUAN QIU HE

ISBN 978-7-301-11399-8

9 787301 113998 >

定价：30.00元

林泉丘壑

中国古代的画家与绘事
(修订本)

尚刚／著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

林泉丘壑——中国古代的画家与绘事(修订版)/尚刚著. —北京: 北京大学出版社, 2007.1

(悦读时光·美学散步丛书)

ISBN 978-7-301-11399-8

I. 林... II. 尚... III. ①中国画—画家—简介—中国—古代 ②中国画—作品集—中国—古代 IV. K825.72 ② J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 154493 号

书 名: 林泉丘壑——中国古代的画家与绘事

著作责任者: 尚 刚 著

标准书号: ISBN 978-7-301-11399-8/J·0144

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

版式设计: 北京河上图文设计工作室

印刷者: 北京恒信邦和彩色印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

650mm × 980mm 16 开本 13 印张 160 千字

2007 年 1 月第 1 版 2007 年 5 月第 2 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

内容简介

中国古代绘画精妙之极，也丰富之极。本书虽篇幅短小，但暗含画史脉络，深具辞书绵密。作者分二十五题，以轻松的笔法、隽永的文字将画家、绘事做了简切的勾勒，以引领读者登堂入室，亲近富有人格魅力的绘画大师，领略中国绘画的林泉丘壑，感受中国古代的艺术精神。

作者简介

尚刚，1952年出生于北京。曾赴黑龙江下乡9年，自1977年起，先后在黑龙江大学中文系、中央工艺美术学院史论系读书。现为文学博士，清华大学美术学院教授。主要著作有《元代工艺美术史》、《隋唐五代工艺美术史》、《中国工艺美术史新编》等。

悦读时光·美学散步丛书

《林泉丘壑——中国古代的画家与绘事》	尚 刚 著
《落花一瞬——日本人的精神底色》	李冬君 著
《西方的丑学——感性的多元趋向》	刘 东 著
《西洋景》	宗白华 著
《天光云影》	宗白华 著
《无言之美》	朱光潜 著
《大易之美——周易的美学智慧》	王振复 著
《静读园林》	曹林娣 著
《万川之月——中国山水诗的心灵境界》	胡晓明 著

献给家父爱松公

自序

十多年前，我写过一部有关中国绘画史的稿子，它由台北的幼狮文化事业公司在1998年出版。当年写它，是受了同窗畏友李庆西的邀约，连书名也是他早给取下，并且，和“幼狮”谈妥，大陆版权归我所有。现在，又承北京大学出版社和刘方女士美意，旧稿修订出版。对旧稿，我仅只调整了文字，增加了插图。这里，先要对两家出版社和两位朋友，表达深挚的感谢。

受家父影响，我也喜爱中国绘画史，但阴差阳错，大学毕业后，却以讲授中国工艺美术史为业，还自认做得十分投入。尽管如此，在我心中，还时时激荡着对画史的热情，常常涌动起探究画史的畅想。个中原因当然不是工艺美术同绘画联系甚多，而在于绘画史不仅见人，而且见事，如果尽力，可以串联起人、事和作品，使之互相解说，互相阐发，做来有声有色。

在当年的自序里，我曾有这样的话：“中国古代有许多大画家，他们的才华、贡献已经令人叹服，他们的胸襟、品格更让人倾慕，写作中，尤其渴望能对这些做点传达。但学养欠缺，文字滞涩，特别是没有

古人的心境，所以，呈奉诸位的小书竟还是如此模样，贻笑大方必定难免。略可自慰的是，我努力了。”十年过去，它们依然大致恰切，因为对画史，我几乎学无寸进，但对那些画家的才华、贡献和胸襟、品格，却有更深的认识。

家父爱松公是位典型的传统知识分子，古貌古心，爱国忧民，尊师重道，忠诚磊落，宽和友善，从容恬淡，风流儒雅，博学多识。中国绘画史虽仅为其学术的一部分，但自幼的耳濡目染，对我的影响实在太。在此书旧稿写作时，我还不时请益，出版后，他还几次批评，但这次修改中，请益、批评都化成梦想，因为，他已然西归。

今年，本是家父米寿，但他却在暮春谢世。作为长子，我总在想念他，作为书生，我还常常痛惜，那样的学者如今几乎不见了，以后，也难再出现。尤其在这次修改时，他的教诲萦绕耳际，他的音容宛在目前。写到这里，泪已沾襟。

这本小书就是对他的纪念。感激他的养育，铭记他的教诲……

尚刚

2006年11月7日

林泉丘壑 目录

自序 / I

- 壹 解衣般礴 / 2
- 貳 虎头三绝 / 7
- 叁 山山水水 / 16
- 肆 六法及品藻 / 21
- 伍 苦难呻吟和欢乐颂歌 / 27
- 陆 阎立本及其父兄 / 34
- 柒 大小李和王摩诘 / 43
- 捌 画圣吴道子 / 50
- 玖 兰亭与萧翼赚兰亭 / 57
- 拾 徐黄体异 / 61

- 拾壹 韩熙载与其夜宴 / 68
拾贰 烟雨灭没，怨先在焉 / 72
拾叁 竹石风流 / 78
拾肆 白描无声诗 / 88
拾伍 米氏云山 / 97
拾陆 风流天子与宫廷画院 / 106
拾柒 赵孟頫及其毁誉 / 116
拾捌 元四家 / 125
拾玖 文人和文人画 / 135
贰拾 浙派及院体 / 143
贰壹 从沈周到董其昌 / 151
贰贰 青藤白阳 / 162
贰叁 陈老莲 / 170
贰肆 金枝玉叶老遗民 / 179
贰伍 金冬心和郑板桥 / 189

林泉

中国
古代

的

画

家

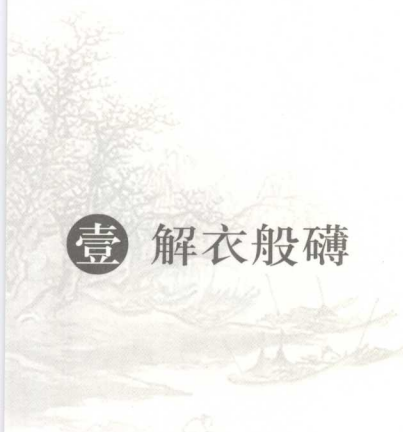
与

绘

事

丘壑

(修 订 版)

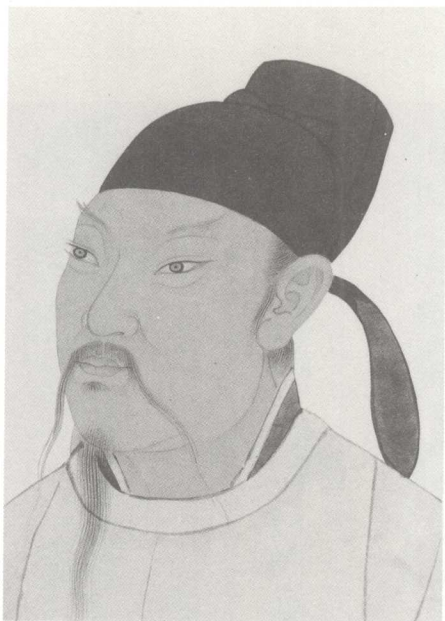

壹 解衣般礴

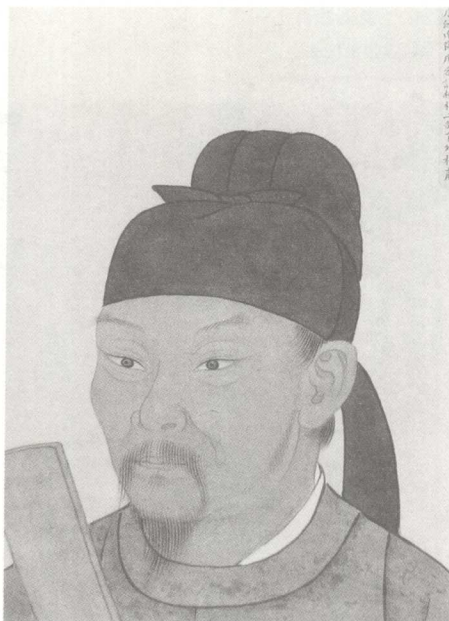
“解衣般礴”，就是脱去上衣，盘腿而坐。

《庄子·田子方》里，描述了一位很狂放的画家。宋元公召集画师作画，大家都来受命，人人行礼如仪，接受了国君的揖答，便恭恭谨谨地舔笔调色，承命挥毫。这一日，画师到得很齐，连殿外也坐着许多。唯有一位画师姗姗来迟，见国君本该诚惶诚恐，快步前趋，他却悠然自若，步履舒缓。君臣礼毕，他看已经没有自己的位置，就转身回了住所。宋元公派人去打探，只见此人已经脱掉上衣，正光着膀子，盘腿大坐。宋元公听说后，便道：“行，这可是位真画家。”

这位“解衣般礴”的人物姓甚名谁？不知道。画的是什么？也不知道。画得怎么样？还不知道。其实，也不必知道。《庄子》一书，“寓言十九”，虚构出种种生动的故事，为的只是阐发道家高深玄妙的义理。这个“解衣般礴”

● 李白像

● 杜甫像

虽要证明的是“任自然”，但也深合艺术的原理。真正的画家应能超然物我，良好的创作状态就是真挚自由。中国的文论、画论对此特别推重，而老庄一脉的道家对中国文艺观念的影响又极其深远。

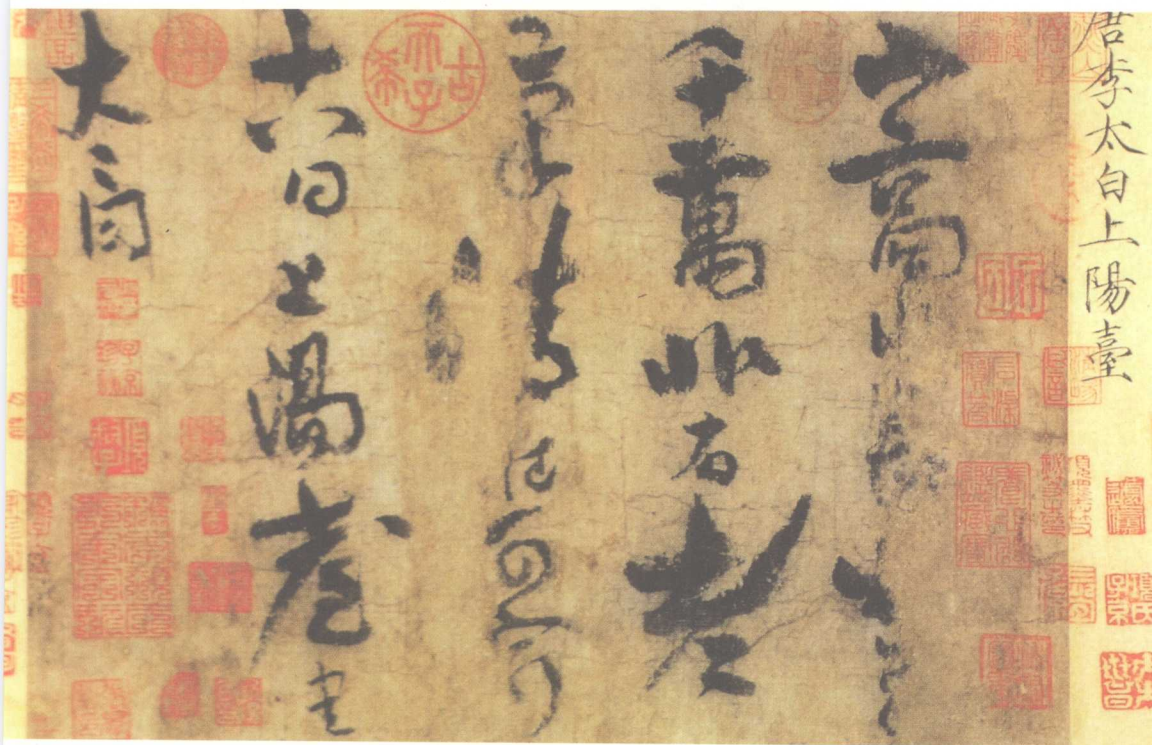
但凡粗知画史的人，对这位“解衣般礴”的真画家就不会陌生。人们喜爱他真挚自由的创作状态，更喜爱他狂放无拘的性格品性，哪怕对其姓氏名讳、绘画题材、艺术造诣等等无从知晓。狂放无拘绝非凡夫俗子所能具备，也距离寻常百姓的生活十分遥远。正因为不具备、太遥远，才感觉奇异，正因为奇异，才能充实人们的日常见闻，从而赢得更热烈的爱。

这种热爱甚至能够主导公众对文艺家及其作品的偏爱。李白和杜甫齐名，尽管杜甫更关怀民生的疾苦，尽管中唐以来的评论家在不断开掘着杜诗的新意义，但大众却依然故我，他们更热爱天赋奇才的李白，更推重如江似云的李诗。原因虽有种种，但与风格气象、吟咏内容等等诗歌因素比

● 传李白《上阳台帖》

纵 28.5、横 38 厘米

北京故宫博物院藏

较，李、杜人生经历的不同显然更加重要。虽然杜甫也“旷放不自检”，但毕竟“奉儒守官”，困顿终生，他的经历真实得近乎平淡。李白不同，他狂放豪迈，仗剑好侠，笑傲王侯，显达过，又蹭蹬了，一生浪漫多彩。奇诗、奇人必有奇事。史书的记录终归有限，这不要紧，人们可以驰骋想象，填充生发。李白有令过皇帝调羹、力士脱靴的事迹，这还不够奇异，于是，又演绎出杨贵妃伺候“谪仙人”的情节。李白“斗酒诗百篇”，但光作诗尚不足展示长才，于是，又增添了他用外国语“醉草吓蛮书”的传奇。既然杜甫死于饮酒吃肉，那李白就必须死得更洒脱，于是，李白传说的大结局就惊世骇

俗：酩酊之中，投水捉月。甚至传为李白的书迹也汪洋恣肆，磊落不凡。

说来不免让关怀现实的文艺家、理论家气为之泄：大众竟然全不在乎文学史家的深入剖析，也绝不顾忌评论家的谆谆教导，他们不会去穷究诗理，甚至不大关心诗歌为谁而作。因此，人们不知听了多少真实、虚幻或者亦真亦幻的李白故事，杜甫呢？其事迹仅见于载籍。李白传说是由千百年来无数百姓不断生发演绎的，杜甫却凄凉落寞。李、杜同是伟大诗人，尽管文学史家总在阐发着杜甫更加伟大的文学与历史意义，但李、杜的民间“身后”差异巨大，这差异一定在于李白的人生更瑰奇，因此，才有人把他编排得比杜甫更狂放、更博学、更浪漫，公众形象也因此更加高大，流畅天然的李诗也因此更令百姓赞美。不管文学史家怎么说，“天生我材必有用，千金散尽还复来”也比“朱门酒肉臭，路有冻死骨”响亮。其实，还不仅寻常百姓，文艺家也大抵如此，因此，古今不知有多少表现李白的创作，戏剧已不必说，连绘画也常常有之，甚至还有名家名作。

狂放、奇特的个性总能使文艺家取得仅凭造诣无法企及的声誉，显然，文艺家们也深谙此理，因此，狂、颠、绝也成了艺术史上常见的现象。真狂、真颠、真绝当然十分可爱，可为邀名猎誉的表演却一定故作，也很难成功。比如，清代的道释画家杨芝就是位

● 梁楷《李白行吟图》

纵81.1、横30.5厘米
东京国立博物馆藏

失败者。他喜作大画，还说：“安得三十丈大壁，磨墨一缸，以田家除场大帚蘸之，乘快马以扫数笔，庶几手臂方舒，而心胸以畅也。”倘若真有人布置妥帖，杨芝确实也乘上快马，狂扫了数笔，但他舒畅与否，他人仍无从知晓，然而，那画绝不美妙却可以断言。杨画家的造诣肯定不高，证明有二，其一，虽有人说其作“愈大愈妙”，但今日难见，佳作必非如此；其二，清代去今不远，文献留存尚多，而我们却找不到稍多的美誉。至于上引的杨芝高论，或属大言欺人，或属谬论误己，二者必居其一。说大言欺人，是因它超出常情、常理太多，说谬论误己，是因为在知名画家里，根本搜寻不到杨芝其人。

由此可知，百姓喜爱的文艺家虽然往往狂放，但前提是，先得有真才华、有好作品。比如李白，没有仅因疯癫而名垂青史。再有，狂放一定要发乎天性、真率自然。矫情、造作终归不灵，如杨芝的落寞还只是正常的遭际，若装疯卖傻，倚疯撒邪大发劲了，在今日，离公安局、拘留所或者精神病院也就近了。