

历代名家

石涛

①

Past Masters
Shi Tao
Part one

河北出版传媒集团
河北美术出版社

程
藏
記



历代名家——石涛（二）

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划 张基春 康文义 张进军 宋建永
北京耕莘文化艺术有限公司
责任编辑 张基春 苏建民
装帧设计 耕莘文化
责任校对 王素欣

图书在版编目（CIP）数据
历代名家——石涛（二） / 袁裴编. -- 石家庄：河北美
术出版社，2014.6
ISBN 7-302-33711-7
I. ①历… II. ①袁… III. ①? ? —? ? —? ?
—? ? IV. ①? ? . ?
中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第? ? ? 号

历代名家——石涛（二）
袁裴 编

出 版	河北出版传媒集团 河北美术出版社
发 行	河北美术出版社
地 址	石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码	050071
电 话	0311-87060677
网 址	www.hebms.com
制 版	? ? ? ? ?
印 刷	? ? ? ? ? ?
开 本	889mm × 1194mm 1/4
印 张	17
印 数	? ? ? ? ?
版 次	2014年6月第1版
印 次	2014年6月第1次印刷

定 价 140.00元



河北美术出版社



淘宝商城



官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

前言

石涛，本姓朱，清代画家。明末清初，与弘仁、髡残、朱耷合称为“四大高僧”。他是明太祖朱元璋之重侄孙靖江王朱赞仪十世孙，父亲朱亨嘉在其四岁时因在广西自称“监国”而被缢杀，石涛被家侍救出，幸免于难。之后在师兄喝涛的帮助下在全州削发为僧，别号苦瓜和尚、大涤子、清湘陈人、清湘老人、清湘遗人、石道人、零丁老人、小乘客、一枝叟等，晚号瞎尊者。

石涛虽逃于禅而隐于画，但他的心并不静寂，他的脚也并不停滞。他早年曾沿湘江而下，先到洞庭湖，然后沿长江东下，经庐山、南京、松江而至杭州，再入安徽宣城。在松江拜名僧旅庵本月为师，从而确定了他在禅林中的地位。在宣城居住的十年中他曾多次观览了黄山的奇松、云海、怪石等奇观。康熙十九年（1680年），他移居南京长干一枝阁，自称“枝下人”。康熙二十九年（1690年）来到北京，虽结识了一些朋友，但在仕途上收获甚微，于康熙三十二年（1693年）回扬州定居，直到逝世。

石涛早年生活坎坷，居无定所，加上国破家亡之痛，出家后其内心并不平静，他的性格里充满了悸动，身处佛门却心向红尘。康熙南巡时，石涛曾两次接驾，并高呼万岁，主动进京交结达官显贵，企图出人头地，但权贵们仅把他当作一名会画画的和尚而已，并未与之计较，故而功败垂成。因此他是在清高自许与不甘岑寂之间矛盾地度过了一生，这些矛盾被他巧妙地发泄到画作之中，使得他的作品纵横捭阖、闪转腾挪，充满了动感与张力。

石涛善画山水，兼工兰竹。山水画自成一家，既善于借鉴前人之长，又注重外师造化。他的画，笔法灵活多样，恣肆大胆，构图新奇，意境深邃，体现出很高的艺术造诣。他用墨色极其讲究。用色则赭石、朱砂、花青并施。用墨则干、湿、浓、淡兼有，用浓墨湿笔画梅、竹、荷花等，野气十足。

石涛的绘画理论也十分高明，他的《画语录》是中国绘画理论史和美学史上的重要作品。其辞意玄妙，内涵丰富，思想深刻。它提出的“一画”观念，在中国美学史上具有崇高地位。一画贯穿本体论、认识论、创作论。由于强调一画的能动性、创造性，因而突出了心灵在艺术创作中的主导地位，较好地解决了人与现实、人与传统、现实与作品的关系问题，建构了一个独具特色的现实、人心、画作三者相互圆融而又各具生命的画道。

按照石涛的生活经历、创作思想的发展和绘画作品的风格演变，大致可分为武昌、宣城和南京、扬州三个时期。

武昌时期（1669年以前）是石涛读书、游历和求艺的奠基时期。

他从武昌沿江东下，饱览江南名胜，不仅开阔了眼界，也为创作积累了取之不尽、用之不竭的素材。同时，他又把观察大自然和借鉴宋元以来优良绘画传统技法结合起来，融会贯通。

宣城时期（1670年～1679年）是石涛绘画蜕变期。

此时创作有三种风貌：其一，与宣城时创作较接近，即多用干笔枯墨，画风恬淡。其二，水墨淋漓、汪洋恣肆的画风等。其三，风貌较为细致，勾线细润，皴擦极少，俗称“细笔石涛”。画风从新安画派化出，又从黄山的实景中汲取营养，形成笔墨老到精练，气势磅礴的艺术格调。

南京、扬州时期（1680年以后）是石涛绘画创作高峰期。

石涛经过前期的融古法为我法，不囿于程式，取南宗北宗之技皆为“我法”所用，兼收并蓄，不拘一格等扎实的艺术实践后，至此时水到渠成，出现了质的飞跃，终于进入“用无不神，法无不贯，理无不入而态无不尽”的自由境界，创造出一种恣肆、洒脱的艺术新风格。这时候石涛有了家口之累，以卖画为生，所以创作出了大量的作品，并且作品内容十分丰富，从山水、花卉到人物，从诗意图到书画稿，都能看出他奇妙的构思、独特的新意、丰富的画法、不拘泥于一种风格以及极强的生命力。《画语录》就是在这个时期完成的，“一画之法，乃自我立”是石涛一生艺术实践与绘画理论的结晶。

石涛在中国古代绘画史上占据的重要位置，以及他的作品及理论对我国当代书画创作和理论的发展产生的重大影响，使得各代名家纷纷效仿。“四王”之一的王原祁曾说过：“海内丹青不能尽识，而大江以南，当推石涛为第一。”石涛的绘画成就受到三百多年来无数艺术家的推崇，在20世纪的中国画坛，石涛享有极高的地位：黄宾虹的画很多都是受到石涛的启迪；傅抱石毕生推崇的画家就是石涛，而他的名字“抱石”就是由石涛得来；齐白石在《大涤子画像》中题跋：“下笔谁敢泣鬼神，二千余载只斯僧”。张大千更是以石涛为楷模，毕生推崇。

目录

01	梅竹图轴	25	花卉册之七	42	山水花卉册之七	56	赠刘石头山水册之一
02	夭桃图轴	25	花卉册之八	43	山水花卉册之八	57	赠刘石头山水册之二
03	蕉菊竹石图轴	26	花卉册之九	44	山水花卉册之九	58	赠刘石头山水册之三
04	风竹图轴	26	花卉册之十	45	山水花卉册之十	59	赠刘石头山水册之四
05	梅竹图轴	27	花卉册之十一	46	山水花卉册之十一	60	赠刘石头山水册之六
06	梅竹图	27	花卉册之十二	47	山水花卉册之十二	62	赠刘石头山水册之五
08	梅竹双清图轴	28	对菊图	48	江山览胜图	63	赠刘石头山水册之七
09	竹石梅花图轴	30	巢湖图	50	山水花卉册之一		
10	荷花图轴	31	海屋奇观图	50	山水花卉册之二		
11	牡丹竹石图轴	32	人物图	51	山水花卉册之三		
12	蒲塘秋影图轴	33	观音图轴	51	山水花卉册之四		
14	松芝图卷	34	对牛弹琴图	52	山水花卉册之五		
16	西园雅集图卷	35	睡牛图	52	山水花卉册之六		
22	花卉册之一	36	山水花卉册之一	53	山水花卉册之七		
22	花卉册之二	37	山水花卉册之二	53	山水花卉册之八		
23	花卉册之三	38	山水花卉册之三	54	山水花卉册之九		
23	花卉册之四	39	山水花卉册之四	54	山水花卉册之十		
24	花卉册之五	40	山水花卉册之五	55	山水花卉册之十一		
24	花卉册之六	41	山水花卉册之六	55	山水花卉册之十二		



梅竹图轴
纸本设色 / 68.3cm x 50.1cm

该图轴构图巧妙，梅干、枝丫、花瓣、花蕊以及寥寥竹枝得体地画于各个部位，梅与竹枝叶交错，层次分明，且以罗纹纸作画，鉴于半生半熟的纸质特点，画面达到了湿润而不漫漶的笔墨效果，更兼用笔清逸流畅，饱满充实，一派盎然，是幅文人画意味浓厚的作品。此图轴为石涛在人生的最后阶段，仍能以苍劲流利的画笔画出最后的一些作品之一。款识：春秋何事说悬琴，白发看来易素心。尽梅前诗非为澹，讹传俗子枉求深。无声无地还能听，交雨支风不待吟。若是合符休合竹，案头遗失一分金。乙酉二月新雨时，退夫道长兄先生正，清湘遗人大涤子极。

夭桃图轴
纸本设色 97.8cm x 39.4cm

此图画折枝夭桃一枝，用淡墨、花青画枝点叶。在墨色未干时，用浓墨破醒，花瓣用勾线敷胭脂色画成。由于墨与色融溶一体，使夭桃花枝显得格外鲜润娇嫩、秀丽可爱。画面左上文字记述：度索山光醉月华，碧空无际染朝霞。东风得意乘消息，变作夭桃世上花。如此说桃花，觉得似有还无。人间不语，何泥作繁华观也。清湘、大涤子、钝根、济，并识于广陵之青莲阁。

大雪飘扬惊喜欲狂一般忍冻颠倒用章。此老年不遇未及也。济又。





蕉菊竹石图轴
纸本墨笔 217cm x 88.8cm

该作品浓淡墨交替应用，对比强烈，用墨色的浓淡变化来表现梅竹的身姿神韵。画竹以流畅的笔调出竹竿，然后在两旁画出小枝条，用墨浓重。淡墨画梅枝干，显出梅枝苍劲而浑圆。墨笔勾花瓣，用焦墨点花萼，显得梅花茁壮圆劲，生气勃勃。此幅作品墨的变化和线条的运用十分熟练，从画风看，具有徐青藤、陈白阳的韵味。款识：幽寻何必远，高卧绿阴长。客到清吟起，襟披过雨凉。坐令尘梦断，饮助碧瓷香，怪底王摩诘，生绡写不忘。丙寅长夏清湘石道人长于一枝下。

风竹图轴
纸本墨笔 126.2cm x 47.5cm

此图左侧两竹竿茁壮挺拔，右侧新竹嫩枝随风摇曳，呈现一派静中有动、动中有静的婀娜感。画中丛篁用干笔枯墨表现空灵剔透，整幅作品意境清逸冷峻，奔放恣纵。虽寥寥数笔，随手挥写，但却点化成一片令人回味无穷的幽美诗境。





梅竹图轴
纸本墨笔 59.8cm x 23.3cm

该作品用泼墨写意法写梅竹纵横披拂的风貌。画面构图分为三段，各自独立，互不参差，虽简淡萧疏，但绝无支离松散之感。梅干新枝，苍老挺拔。竹梢儿虽无劲节，却有冷风含露之态。题画面诗：古花如见古遗民，谁遣花枝照古人。阅历六朝惟隐逸，支离残腊倍精神。天青地白容疏放，水拥山空任屈伸。拟欲将诗对明月，尽驱怀抱入清新。前朝剩物根如铁，苔藓神明结老苍。铁佛有花迎佛面，宝城无树失城隍。山隈风冷天难问，桥外波寒鸟一翔。搔首流连归兴懒，生涯于此见微茫。浑朴风流各擅长，横空隐逸总无妨。天边皓月真情性，水上轻烟破混茫。一卷诗成如可对，百年面冷恰相当。澹中滋味惟吾有，莫怪痴人坐夕阳。一声清磬暮烟中，水落沙平废院东。林下美人何处出，窗前好友忽相逢。荒凉野店无佳酿，寂寞孤村剩老翁。白首相期吾与子，倾心那对杂花丛。清湘大涤子。

古花如见古遗民，谁遣花枝照古人。阅历六朝惟隐逸，支离残腊倍精神。
天青地白容疏放，水拥山空任屈伸。拟欲将诗对明月，尽驱怀抱入清新。
前朝剩物根如铁，苔藓神明结老苍。铁佛有花迎佛面，宝城无树失
城隍。隍风冷天难问，桥外波寒鸟一翔。搔首流离归兴懒，生涯于此见
微茫。浑朴风流各擅长，横空隐逸总无妨。天边皓月真情性，水上轻烟
破渾茫。一卷诗成如可对，百年面冷恰相当。澹中滋味惟吾有，莫怪痴人
坐夕阳。一声清磬暮烟中，水落沙平废院东。林下美人何处出，腮并好
友忽相逢。荒凉野店无佳酿，寂寞孤村剩老翁。白首相期吾与子，倾心
那对杂花丛。清湘大涤子

梅竹图
纸本墨笔 尺寸不详

此画讲究笔墨效果，意味深长。长笔铺毫，圈花点蕊，墨韵墨色变化丰富，让人深感清气扑面。





梅竹双清图轴
纸本设色 147.1cm×66.3cm

该图轴绘一细竹枝，着数片竹叶，向下伏偃，呈『长竿大节枝垂翅』之势。又以渴笔向上挥运，立定梅桩，圈点花瓣，疏花、劲干颇具高逸之致。竹、梅之间前后照应，前实后虚，虚实相映。笔墨所及之处，枝柯交错，叶蕊并呈，雅逸之态毕现，氤氲之气拂拂而来。兼之大片的题跋补白，使此作虚实相济，活脱生动，让人遐思万千。虽逸笔草草，着墨不多，但堪称书画合璧、诗墨交辉之作。



梅蕊枝梢香色可以
燈火珠月移花影
欄杆墨汁瘦影堪憐
偶一效捧不減捧心
佳致

己卯三月大滌堂并紅白燦
然張燈寫此紙新未合筆
意遺興屬快清湘陳人原濟
並識

最朝剝物根如鐵苔蘚神明結老蒼鐵佛青花直佛面寶城無對城隍山限風冷更難問橋外波寒
鳥一翔撈首流連和上駘生涯於此見微茫露宿霜寒一兩梢前邨凍消寒點點橋橫塘雪水潛天碧高年春雲邁
地運人事盡時花事好他生未識此生饒看他白晝渾無礙不使清新坐寂寥扶雲立水撐巖壑出色如非此春幹
老枝枯水玉屑若嬌色艷濃銀鉸疑絕塞逢才子忽訝渚塗見雄神晝日相思難盡寫天教是物圖詩人老失
能與不得已探書梅花欲忘歸詩句何妨任苦瘦梅花未必太蕭肥娟娟綠雲中斷綫蘭香月下微一此生渾不
解能晴飛去世間稀
三月廿日雨颼風雨中後展此紙書廣陵探梅之作清湘老人濟



竹石梅花图轴
纸本水墨 / 205.9cm x 94.8cm

该作品构图紧凑，用笔坚实，意境空灵，余味无穷。画面枝叶茂密，错落有致，清香四溢的花卉隐逸于树叶、竹叶间。竹叶梅花画法奔放自如，墨色浓淡相间，富有层次。石头画法简率放逸，形象洗练，造型夸张。从此图来看，画风颇受明代沈周画法的影响，是一幅能代表画家艺术风格的作品。

款识：一叶一清静，一花一妙香。只些消息子，料得此中藏。援笔写墨木，徐兴未已，更作竹石，虽一时取适，顿绝去古今画格，惟坡仙辄敢云尔。吴惊远属寄，怀祖先生。己未十月石涛济。

荷花图轴

纸本墨笔 70.7cm x 46.5cm

该图轴用笔豪放，湿气浓重，气势充沛，几片荷叶以重墨阔笔铺展叶面，再用圆劲的墨线勾勒叶筋，使之浑圆浓郁。荷花以淡墨空勾，花瓣的尖端点染淡淡的朱红。画一花瓶里的荷花，花开粲然，荷叶饱满丰盈，昭示了一种喜庆和欢快。左侧墨色浓重书法题：朱弦抽玉琴，锦带结同心。凤女名乡里，檀郎字藁砧。官梅高髻满，官烛彩盘深。嘉会称良夜，千金拟寸阴。清湘老人拈梁佩兰贺友新婚作。





牡丹竹石图轴
纸本设色 209.5cm x 107.4cm

此图轴描绘的是牡丹花盛开竞相争艳的场景。花叶正反欹斜，自然得休，牡丹花在湖石背后纷纷伸展吐辉。湖石居中，受阳面留白，阴凹面配以粗笔浓墨，强烈明暗向背的对比，成功表现出湖石坚实的质感。款识：君不见沉香亭北专东风，滴仙作颂天无功。又不见君王殿后春第一，领袖众芳捧尧日。此花同春转化钧，一风一雨万物春。十分整顿春光了，收黄拾紫归江表。天香染就山裳，馥芬却染水云乡。青原白鹭万松竹，被渠染作天上香。人间何曾识姚魏，相公新移洛阳裔。呼酒先招野客看，不醉花前为谁醉。庚辰十月大醉戏拈杨诚庵语图之，清湘大涤子济，青莲阁下。



浦上綠煙波底蕩紅雲勿搖樓桂
楫猶恐濕湘裙相約採蓮來艇子
打兩槳驚起白鷺照飛入橫塘港
十五出採蓮十八閨中住寄謝諸女郎
早夜慎霜露湖南蓮歌起湖蓮
歌歌欲知腸斷處人去滿湖月亦作
採蓮人乘舟向若耶誰知盪槳意不
是爲蓮花五月採蓮花六月打蓮葉
七月摘蓮子八月斷藕節有何好顏色
敢比荷花鮮折花回顧儂母乃錯相憐
手把蓮花枝欲贈無相識由來珍賞
意不在好顏色斷藕愁牽絲折蓮愁
刺手偕問同舟人中有華華否門前
有蓮塘採日不絕時見渡頭人波中
弄明月

秋日友人以內府紙索余寫畫余
畫不足道因書費成都滋衡兄
採蓮曲十首寄罷讀來令人
身心一灑清湘遺人大滌子極



蒲塘秋影图轴
纸本设色 77.6cm x 139.7cm

该图轴描绘的是清风拂过河塘，水波涟漪，阔大的荷叶与荷花随风轻轻摇曳。荷塘水面没有完全用空白的虚境表现，而是用湿笔淡墨富于动感的笔势略加渲染，表现水波荡漾。此作在石涛花卉作品中属于大作，构图上以柳树与大石挂前景稳住右半边，笔法苍劲，浓密的柳叶正迎风吹拂，大石的轮廓线条大胆且自信，以褐石暖色来显示整幅花青墨色寒色系的对比。荷塘上呈带状性的分割画面，将视觉引导出有限的空间，延伸再延伸诱导出无限的联想。