

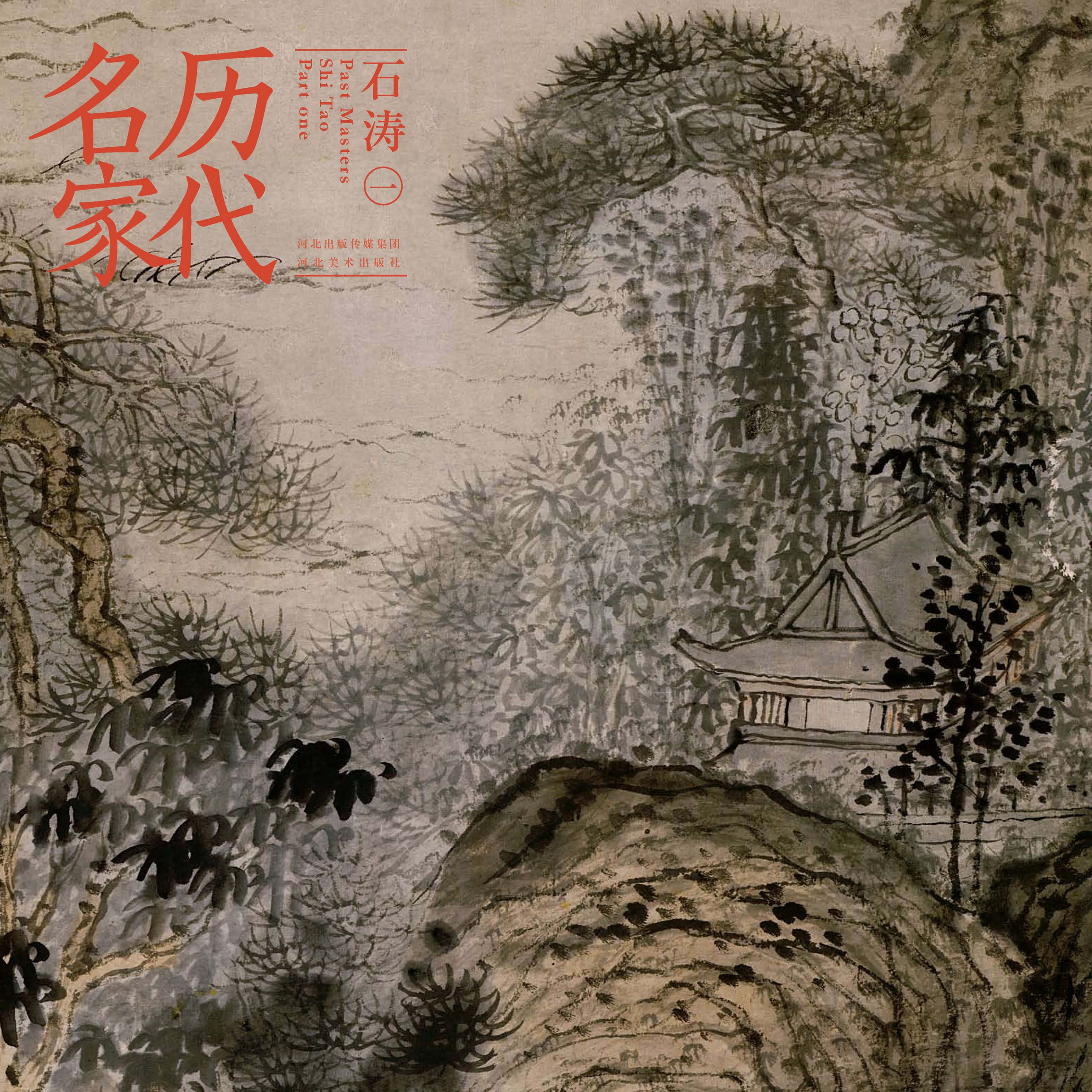
历代名家

石涛

①

Past Masters
Shi Tao
Part one

河北出版传媒集团
河北美术出版社

历代名家——石涛（一）

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（一） / 袁裴编. -- 石家庄：河北美
术出版社，2014.6
ISBN 7-302-33400-7
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（一）
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

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	卓然庐图轴	20	山水册之五	40	山水花卉册之三
02	溪南八景图册之一	21	山水册之六	41	山水花卉册之四
03	溪南八景图册之二	22	山水册之七	42	山水花卉册之五
04	溪南八景图册之三	23	山水册之八	43	山水花卉册之六
05	溪南八景图册之四	24	山水册之九	44	山水花卉册之七
06	古木垂荫图	25	山水册之十	45	山水花卉册之八
08	听泉图	26	余杭看山图卷	46	细雨虬松图轴
10	独峰石桥图	28	黄灝轩辕台图	48	游华阳山图轴
11	秋岗远望图轴	30	看山图轴	50	山水册之一
12	山水清音图轴	32	书画册之一	50	山水册之二
13	山窗研读图	33	书画册之二	51	山水册之三
14	云到江南图轴	34	书画册之三	51	山水册之四
15	醉吟图轴	35	书画册之四	52	山水册之五
16	山水册之一	36	书画册之五	52	山水册之六
17	山水册之二	37	书画册之六	53	山水册之七
18	山水册之三	38	山水花卉册之一	53	山水册之八
19	山水册之四	39	山水花卉册之二	54	山水册页

卓然庐图轴

纸本设色 \ 127.8cm x 55.1cm

该图轴巨石屹立正中，水草密集处小舟游荡，曲径通幽处书生远眺。布局采用董其昌四面取势格局，虽景色无奇，但有超然绝世的宁静舒适感。以湿笔淡墨作底，用浓墨勾勒，山石皴法取直皴填凹凸之形，笔势平稳沉着。此画轴石涛在取景、笔墨、意境上都超出前人，不拘一格，独具特色，为石涛创作的水墨画精品。

溪南八景图册之一
纸本设色 水墨 31.5cm x 51.8cm

此册页共十七开，包括图八开，行首二开，跋七开，其中图四开已遗失，后张大千曾补画。保存下来的四开分别为《山原春涨》《东畴绿绕》《西陇藏云》《清溪涵月》。溪南是安徽歙县西部的一个村子，《溪南八景》描绘的就是这个村子的八处风景。此册页是康熙三十九年（一七〇〇）石涛六十一岁时所作，是作者壮暮之年的小景杰作。石涛曾客居皖南，因此对当地的山野美景十分熟悉，所以能够自如地把他所熟悉的山岭、溪流、田野、月色付之笔端，活灵活现地展现于盈尺宣纸上。

款识：山原春涨。清时潘骑有闲居，山泽源通二月馀。才见甘霖过洞府，忽见浮气袭图书。镜铺浩渺金波泛，帘挂玲珑玉液虚。好待桃花春浪暖，君家惊起化龙鱼。

下铃「青盲子」白文印、「瞎尊者」朱文长方印、「清湘石涛」白文长方印。

東疇綠遠
龐公宅畔雨田多畎春溪水氣和五兩細風搖翠
練一犁甘雨展青羅魚鱗隱伏輕圍徑燕尾遙迤
不作波最喜經鋤多有穫豐年寧愧伐檀歌

溪南八景图册之二

纸本设色水墨 31.5cm x 51.8cm

款识：东畴绿绕。庞公宅畔雨田多，畎亩春深水气和。五两细风摇翠练，一犁甘雨展青罗。鱼鳞隐伏轻围径，燕尾遥迤不作波。最喜经锄多有获，丰年宁愧伐檀歌。

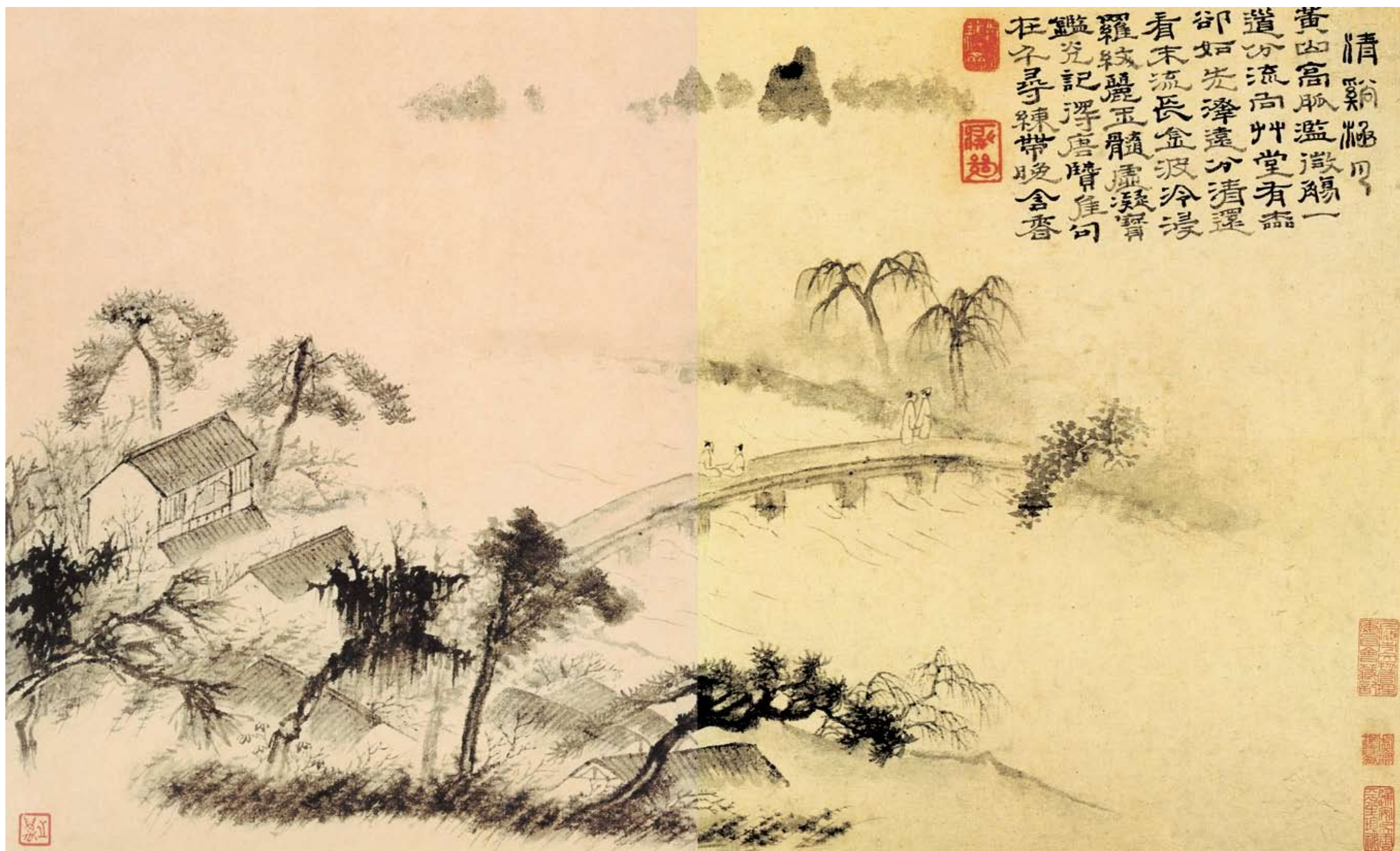
下铃「老涛」白文长方印、左下角铃「清湘石涛」白文长方残印。

溪南八景图册之三
纸本设色笔墨 31.5cm x 51.8cm

款识：西院藏云。飞烟长护屋西岑，恍惚朝晖又夕阴。不可赠君惟自悦，有时出岫本无心。微横一抹蛾眉翠，漫绕千金絮幄深。好去从龙罩世泽，南溪应作传岩寻。祝枝山先生赋歙西溪南吴氏八景诗，今南高以宋罗纹纸出案，索清湘大涤子写其诗中之意云。庚辰上元前二日青莲阁。

下铃「清湘老人」朱文椭圆印、右上铃「搜尽奇峰打草稿」白文长方印。

溪南八景图册之四
纸本设色水墨 31.5cm x 51.8cm

款识：清溪涵月。黄山高脉濫微觴，一道分流向草堂。有谿却如先泽远，分清还看末流长。金波冷浸罗纹丽，玉髓虚凝宝鉴光。记得唐贤佳句在，千寻练带晚含香。

下铃「前有龙眠济」白文长方印、「痴绝」朱文长方印。

古木垂荫图

纸本设色 / 175cm x 50.5cm

该图写江河两岸崇山峻岭，古木垂荫，矾石屋宇，一片湖光山色之景。全幅可见其极具个人艺术特征的解索皴法和节奏分明的点苔法，气脉相通，构图严谨，旷远幽深，令人神怡。江水横流，一桥横跨，对岸远山如拳，烟云缭绕。树木苍翠，山坳丛林中楼阁掩映。以卷云皴、荷叶皴并用画山石，浓墨点苔，树木或点墨或双勾。画面笔墨运用灵活，是作者的高心养静之作。

古木垂荫图（局部）（右页图）

听泉图

纸本挂轴 165cm x 44.3cm

此图绘层峦叠嶂远近次第，流泉曲折而下，泉上凉亭一人静坐观赏，树木与凉亭掩映于山石后，两株奇松自山石上斜势而出，与山石融为一体，远山连绵，一派闲适的气象。笔法流畅凝重，松柔秀拙，尤长于点苔，密密麻麻，劈头盖面，丰富多彩。用墨浓淡干湿有致，或笔简墨淡，或浓重滋润，酣畅淋漓，极尽变化。画风新颖奇异，苍劲恣肆，生意盎然。自题：天削危峰万仞青，飞虹千尺走雷霆，不知何处餐霞客，日日凭栏洗耳听。大涤子。

听泉图（局部）（右页图）

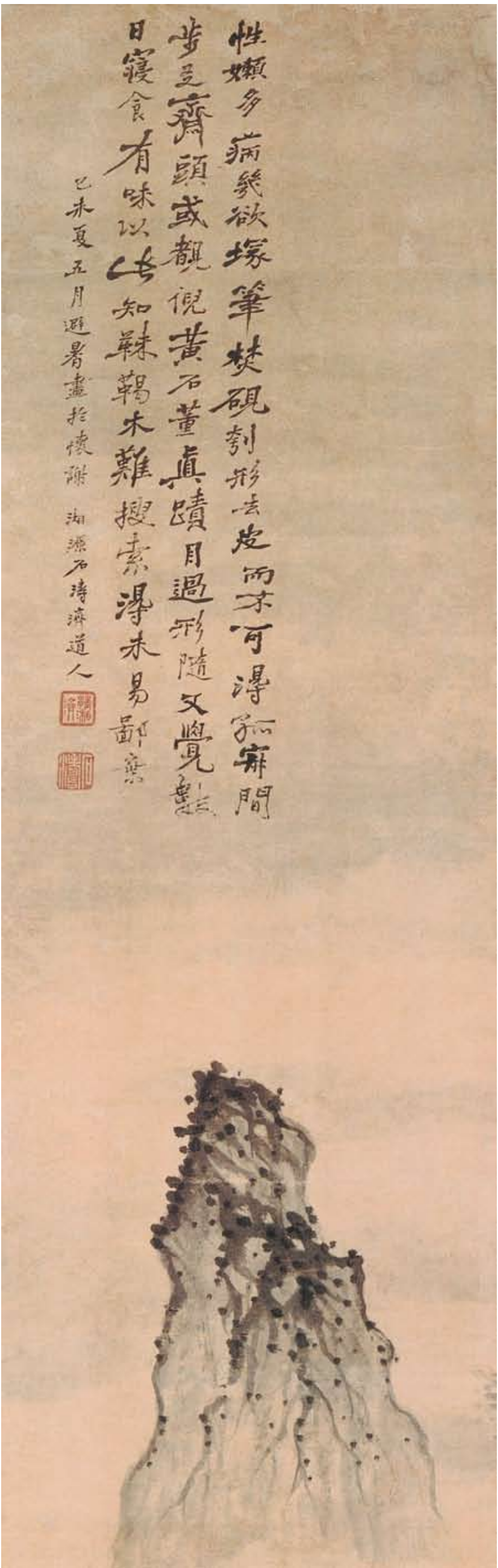
天削危峰萬仞青
飛虹千尺走雷霆
不知何處餐霞客
日日憑欄洗耳聽
大滌子

独峰石桥图

纸本水墨 178.3cm x 28.7cm

此幅作品山石皴笔虽取法于梅清笔意，但已经明显地流露出石涛恣意豪放、郁茂酣畅的笔墨个性，反映了他艺术创作风格已处于递变的重要阶段。画面款识：性懒多病，几欲焚砚，刳形去皮，而不可得。孤寂间，步足斋头，或睹倪黄石董真迹，目过形随，又觉数日寝食有味。以此知鞅鞅木难，搜索得未易鄙弃。

秋岗远望图轴

纸本墨笔 68cm x 38cm

此图轴描绘的是一位老翁策杖临岗俯首观望，山坳间柳荫茅舍。多土的坡岗用披麻皴画出，远处悬崖峭壁，以横线一勒，长皴直落，成功地描绘出峭崖绝壁的雄伟景色。款识：公孙之剑器可通于草书，大地之河山不出于意想。枯颖尺楮能发其奇趣者，只此久不烟火之虚灵耳。必曰：如何是笔，如何是墨，与其呕血十斗，不如啗雪一团。清湘陈人济大涤草堂。

公孙之劍器可通于草書大地之河山不出於意想枯穎尺楮能發其奇趣者祇此久不煙火之虛靈耳必曰如何是筆如何是墨與其嘔血十斗不如啗雪一团

清湘陳人濟大滌草堂

山水清音图轴
纸本墨笔 102.6cm x 42.5cm

该图轴描绘了丛林中的一处幽阁，水边坡上有小亭翼然，其下幽篁密布，给人一种一种勃发的生机之感。画面墨气浓重滋润，通过水墨渗化和笔墨的融合，使山林的清润深幽被极致地表现出来。拾级而上的石阶，飞流下泻的清泉，更为画面增添了律动感，避免了迫塞之感。是一幅最能代表石涛笔墨清腴、风格恣肆洒脱的山水作品。