

人

第一辑

七

高清仿真解析范本

ZHONGGUOLIDAI
HUIHUAJINGDIAN
GAOQING
FANGZHENJIEXI
FANBEN

天津出版传媒集团

天津人民美術出版社

髡殘

KUN CAN
XISHANQIUYUTU

溪山秋雨图

杨惠东撰

作者简介

髡残（1612—约 1692），明末清初画家，清初四僧之一。俗家姓刘，武陵（今湖南常德）人，居南京。四十岁出家为僧。法名髡残，字石谿，一字介丘，号白秃，又号残道者、电住道人、石道人、天壤残道者。削发后云游各地，43 岁时定居南京大报恩寺，后迁居牛首山幽栖寺，终老于此。

性寡默，身染痼疾，潜心艺事，与程正揆（号青溪道人）交善，时称“二溪”，艺术上与石涛并称“二石”。善画山水，亦工人物、花卉。山水画主要继承元四家传统，尤其得力于王蒙、黄公望。构图繁复重叠，境界幽深壮阔，笔墨沉酣苍劲，其善用的披麻皴、解索皴等表现技法，多从王蒙变化而来；而荒率苍浑的山石结构，清淡沉着的浅绛设色，则又近黄公望之法。他还远宗五代董源、巨然，近习明代文徵明、董其昌等，兼收并蓄，博采众长。在学习传统的基础上，重视师法自然，自谓“论画精髓者，必多览书史。登山寡源，方能造意”。一生中大部分时间都在山水中度过。他“僻性耽丘壑”、“泉石在膏肓”，主观的情感、性灵与客观的景物、意境相感应、交融，使其山水画景真情切，状物与抒情成为一体。所作山水，在平淡中求奇险，重山复水，开合有序，繁密而不迫塞，结构严密，稳妥又富于变化，创造出一种奇辟幽深、引人入胜之境，生动地传达出江南山川葱郁茂密、浑厚华滋的情调。其画喜用渴笔、秃毫，苍劲凝重，生辣雄浑，多以浓淡墨色渲染，笔墨交融，形成郁茂苍浑、酣畅淋漓的情趣。存世代表作有《报恩寺图》，绘南京聚宝门外报恩寺，通过概括提炼，表现了金陵名胜的磅礴、奇异气象。《云洞流泉图》、《层岩叠壑图》和《雨洗山根图》（均藏北京故宫博物院），以繁密的布局、苍劲的用笔、郁茂的景致、幽深的境界，显现出石谿鲜明的艺术特色。

作品简介

《溪山秋雨图》作于 1663 年，是年髡残 52 岁。古木流泉，高人独坐，体现出一派野逸之趣。髡残之画卷苍老雄浑，深沉豪迈，以老辣见胜，但相对而言，此图当属相对文雅、宁静一路画风。在此图中，我们可以较多地发现王蒙的影响，其次还有一点沈周的痕迹，但最主要还是来自王蒙，不仅其繁复苍健的笔法，还包括其经营位置。髡残师古人乃食古而化，不过是以古人酒杯浇自家胸中块垒，所以体现出来的仍是自己的精神面貌，其画构图奇特、境界幽深，是其广师造化的结果。髡残之画在当时画坛独树一帜，后人把他和石涛并称“二石”，是明清两代中最有生气的画家。《桐阴论画》谓：“清湘老人道济，笔意纵恣，脱尽画家窠臼，与石谿（髡残）师相伯仲。盖石谿沉着痛快，以谨严胜，石涛纵横排募，以奔放胜，师之用意不同，师之用笔则一也。后天生者，二石有焉。”

图书在版编目（CIP）数据
髡残 溪山秋雨图 / (清) 髡残绘; 杨惠东撰. — 天津: 天津人民美术出版社, 2013.1
(中国历代绘画经典. 高清仿真解析范本. 第1辑; 7)
ISBN 978-7-5305-5184-4
I. ①髡 II. ①髡 ②杨 III. ①山水画—作品—中国—清代 IV. ①J222.49
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 294816 号

天津 人民美术出版社 出版发行
天津市和平区马场道 150 号
邮编: 300050 电话: (022)58352900
出版人: 李毅峰 网址: <http://www.tjrm.cn>
北京图文天地制版印刷有限公司印刷 全国新华书店经销
2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/4 印张: 3 印数: 1-6000
版权所有 侵权必究 定价: 22.00 元

▲ 程正揆曾题髡残云：“山人黄鹤老山樵，三百年来竟寂寥。非是金针无暗渡，阿师脂粉忒轻描。”是谓王蒙之后，能发扬其法者，唯髡残一人耳。髡残于王蒙得力尤多，其次则为黄子久和沈周，其繁复苍健的笔法主要是来自以上三者。此组近景石坡山石大小相间，层次分明，以干枯而松毛的笔法分披、勾点，轻重缓急，曲折虬结，行所当行，而止于不得不止。墨色浓重而沉着，其特色在于最后如干裂秋风般的焦墨运用，起到丰富层次、点醒画面的作用。古人作画多惜墨如金、墨色清润、笔无妄下，典型者如恽南田画论，以“静”、“净”为尚，当然他所表达的是正统派的旨趣。髡残则不然，老笔披纷，浓重生辣，龚半千谓：“残道人（石谿）画粗服乱头，如王觉斯（王铎）书法。”真知者之言。

► 正因为山水画可以满足文人的烟霞之心、林泉之志，所以文人对山水画的要求是“可行”、“可望”、“可游”、“可居”，郭熙说：“君子之所以渴慕林泉者，正谓此佳处故也。”在画面上所占比重虽小，但点景人物在中国山水画中往往具有非常重要的地位，常常是一幅画的点睛所在。髡残此图中安排了两个人物，草堂中高士独坐苦读，木桥上有童子负薪，很显然，前者方为画家意趣所在。水口也是此局部的重点，草阁旁有瀑布流出，小桥下乱石中激流飞湍，画水的线条干淡而爽利，较好地体现了水的质感与动势。水边坡脚则以凝重的笔法撇出水草，与水流相映成趣。

所谓“疏可跑马，密不容针”，所谓“文武之道，一张一弛”，作为一幅成功的山水画，笔墨而外，节奏感的把握也极为关键，这种节奏感的体现不仅在于点、线、面本身的形状及聚散与呼应，就中国画而言，笔墨的表情也是体现节奏感的重要一环。此图中部的处理即可看出画家对于节奏感的巧妙处理，相对于近景树、石的笔墨苍劲、力能扛鼎，此处的用笔明显松弛了许多，在墨色上也有所减弱。画面上部与下部紧张而中间放松，一幅画的节奏感由此得以体现。

◀ 较之近景，此局部中的中景丛树用笔明显松弛了许多，“文武之道，一张一弛”，画面的节奏感在此体现。当然，此处的松弛只是相对而言，是笔墨表情的松弛，而非漫不经心的简慢与率意，在作画时，仍需全神贯注，如见大宾，如临大敌。草阁后的芭蕉以白描双钩出之，简简单单，轻轻松松，与周围景物形成鲜明的对比，很好地活跃了画面。

▲ 髡残之画以奇崛见胜，笔墨固然如此，从此图的空间处理也可见一斑。此局部的山峰依常理应为远峰，否则就应该在画面右上部分再抹几笔淡墨远峰，以体现空间上的层次之别，而此图则不然。髡残有意识地把远峰拉近形成中景，干脆取消了常规的远峰，可谓奇峰突起，扑面而来，大大强化了画面的奇崛、突兀之感。此处山峰的皴法主要还是来自王蒙，解索皴加牛毛皴，层层积墨，苍茫而深厚。山间瀑布随意泻出，笔墨洒脱而富于变化，得灵动之致。峰顶杂树的处理有鲜明的髡残特色，造型简练概括，笔笔以中锋写出，力透纸背，后人曾谓“笔端有金刚杵”，事实上髡残笔下才是真正的“金刚杵”。

选取此局部的着眼点在于不同树法的表现。前景的这几棵树高低偃仰，曲折交错，或点叶、或双勾、或松针，墨色沉着而多变化。此图作于1663年，髡残是年52岁，正值其艺术造诣成熟的时期，好友程正揆谓其“同作书画自娱，深得元人大家之旨，生辣优雅直逼古风”。此图非常典型地反映了他的

艺术风貌。髡残之画总体上以“苍”为主要特色，但比较而言，此图当为苍而秀润一路，确如程正揆所言，其画中元人的影响极为显著，在前景的几株树中，吴镇、黄子久的痕迹清晰可见，笔法相对温润柔和，其画中的一贯的强悍和奇峭有所减弱，大有元人气度。

六、峯之間振古凌霄漢清和淨善
年守東山几案古幢天際無松之已忘年
葉花溪幾幾是尋高風吹石出識地心
言嶽近走山嶂亂浮以大海清浩水帆
塵唯唯峰回馬旋風氣收青嶺黃苔烟空
岫皇龍工緩昌聲相鳴象憶蒼生年以墨
院產信嘆老之三人供真壽能換翻美
屋中人攤書烟雲畔板橋樵子歸芳銘
義辭白日上
癸卯秋日北柱牛子白雲橋人
石江鐵道人

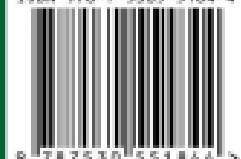
髭残的书法有极强的书卷气，又喜长题，作为单独的书法作品看亦有很高的艺术价值。其书取法晋唐，尤好钟繇，章草自然近古，多淋漓质朴之趣。早期的题款多行楷书，奇崛而不失古雅，中晚期则以

行草为多，愈晚愈见老到，点画浑厚朴茂，大度雍容，颇具颜真卿《祭侄文稿》气象。此图为晚年精品，书法亦达人书俱老之境，而且此处的款书位置安排亦见匠心，很好地平衡了画面。

出版人：李毅峰
责任编辑：陈彤
装帧设计：陈彤
技术编辑：郑福生

ISBN 978-7-5305-5184-4

9 787530 551844 >

定价：22.00元

溪山秋雨图
清 髡残