

中国山水画通鉴

钟山 烟云

上海书画出版社

龚贤 高岑 吴宏 邹喆
胡慤 叶欣 樊圻 谢荪

主 编 卢辅圣
副 主 编 汤哲明
编 委 王 彬
黄 剑
彭 莱
漆 澜
邵 琦

本书撰文 吕 晓
宋 力

中国山水画通鉴

- 1 范山模水
- 2 三家鼎峙
- 3 一片江南
- 4 林泉高致
- 5 超以象外
- 6 千里江山
- 7 水墨苍劲
- 8 山外青山
- 9 托古改制
- 10 窠石平远
- 11 界画楼阁
- 12 湿墨繁笔
- 13 胸中逸气
- 14 幽涧潺湲
- 15 刚毅纵肆
- 16 吴门风规
- 17 院体别绪
- 18 城市山林
- 19 南顿北渐
- 20 云间秀色
- 21 苍翠无尽
- 22 貌写家山
- 23 溪山卧游
- 24 六法之外
- 25 搜尽奇峰
- 26 入缙大统
- 27 钟山烟云
- 28 皇輿揽胜
- 29 维扬异趣
- 30 奇园胜境
- 31 海上墨林
- 32 绍往开来
- 33 大朴不雕
- 34 江山多娇

中国山水画通鉴

钟山 烟云

文 吕晓 宋力

图书在版编目(CIP)数据

钟山烟云 / 吕晓, 宋力撰文. —上海: 上海书画出版社, 2006. 3

(中国山水画通鉴)

ISBN 7-80725-265-0

I. 钟… II. ①吕… ②宋… III. 山水画—艺术评论—中国—清代 IV. J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第018698号

责任编辑: 王 彬

技术编辑: 杨关麟

责任校对: 郭晓霞

版式设计: 杨关麟

封面设计: 王 峥

中国山水画通鉴·钟山烟云

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcp@online.sh.cn

上海文高文化发展有限公司制版

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 965 × 635 1/16

印张: 8 印数: 1-3,000

2006年5月第1版 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-80725-265-0/J.249

定价: 35.00元

前言

山水画是中华文明的独特产物。千余年来，它作为中国绘画的最大门类及其艺术成就的集中体现，作为中国人观照自然、阐释世界和承载其观念意义的一种重要方式，以鲜明的文化品格、丰富的表现形态，参与了中华民族艺术精神和人文气象的建构。20世纪以还，伴随着社会的巨大变迁，山水画的文化渗透力尽管有所削弱，但为其提供并不断滋养着后来人的价值和形式渊藪，仍然以其既作用于现实艺术情境，又作用于主体认知结构的双重效应，深深嵌入当今时代。

《中国山水画通鉴》以图文相映的方式，对这部绚丽多姿的山水画发展史进行了较为完整而系统的梳理。从中展现的，不仅是山水画的发生发展过程，不仅是关乎山水画的艺术家和艺术作品的流行变迁轨迹，而且也牵连了山水画赖以存在的文化土壤，牵连了一代又一代需要山水画的人与山水画所构成的那层不断嬗变着的微妙关系。

为了方便阅读和使用，全书以山水画发展的时序为经，以价值形态的消长变化为纬，厘定成三十四分册，每册皆独立成章而又互为生发呼应。本书《钟山烟云》为第二十七册，主要阐述清代中叶的金陵派山水画艺术。

目录

- 一 “金陵八家”的真实构成 5
- 二 “金陵八家”的生平及艺术评价 21
- 三 笔墨与蹊径 67
- 四 “金陵习气”与“金陵八家”的式微 119

一 “金陵八家” 的真实构成

作为六朝古都，金陵（南京）曾在中国绘画史上书写过辉煌的篇章，其兴衰似乎都与政治的转换有着密切的关系：从东吴开发江南始，经晋室东渡，到南北朝对峙，带来中国历史上一次重要的文化重心南移，在南京先后涌现了曹不兴、顾恺之、张僧繇、陆探微等重要画家。五代时期，作为南唐首都，南京不仅有善画人物画的顾闳中、周文矩、王齐翰，开花鸟野逸画风的徐熙，更有被董其昌推为“南宗”大家的董源、巨然。两宋的政治文化中心汴梁与临安皆远离南京，元代文人画的重镇也集中于太湖一带。到了明代，南京成为朱元璋最初立国之地，曾在宫廷中聚集了一大批画家，金陵画坛大有重振之势，惜不久成祖朱棣便将首都迁往北京。不过名动朝野的浙派名家戴进、吴伟都曾在南京居住停留并影响过这里的画家，故而出现了史忠、徐霖、李著、李葵等画家。明代中期，吴门画派在苏州崛起，南京画家也不得不向他们学习；明代晚期则有董其昌为首的松江画派向吴门画派叫板。南京虽然有过的曾鲸、吴彬、蓝瑛等画家的短期居留，由贵州来此寓居的杨文骢位列“画中九友”之一，

龚贤 山亭溪树图页

董其昌亦曾在此出任礼部尚书，影响和带动了南京一带的画家。但是，从整体上来看，南京画坛在整个明代几乎没有涌现过大家，也未形成自己的品格，较为沉寂。

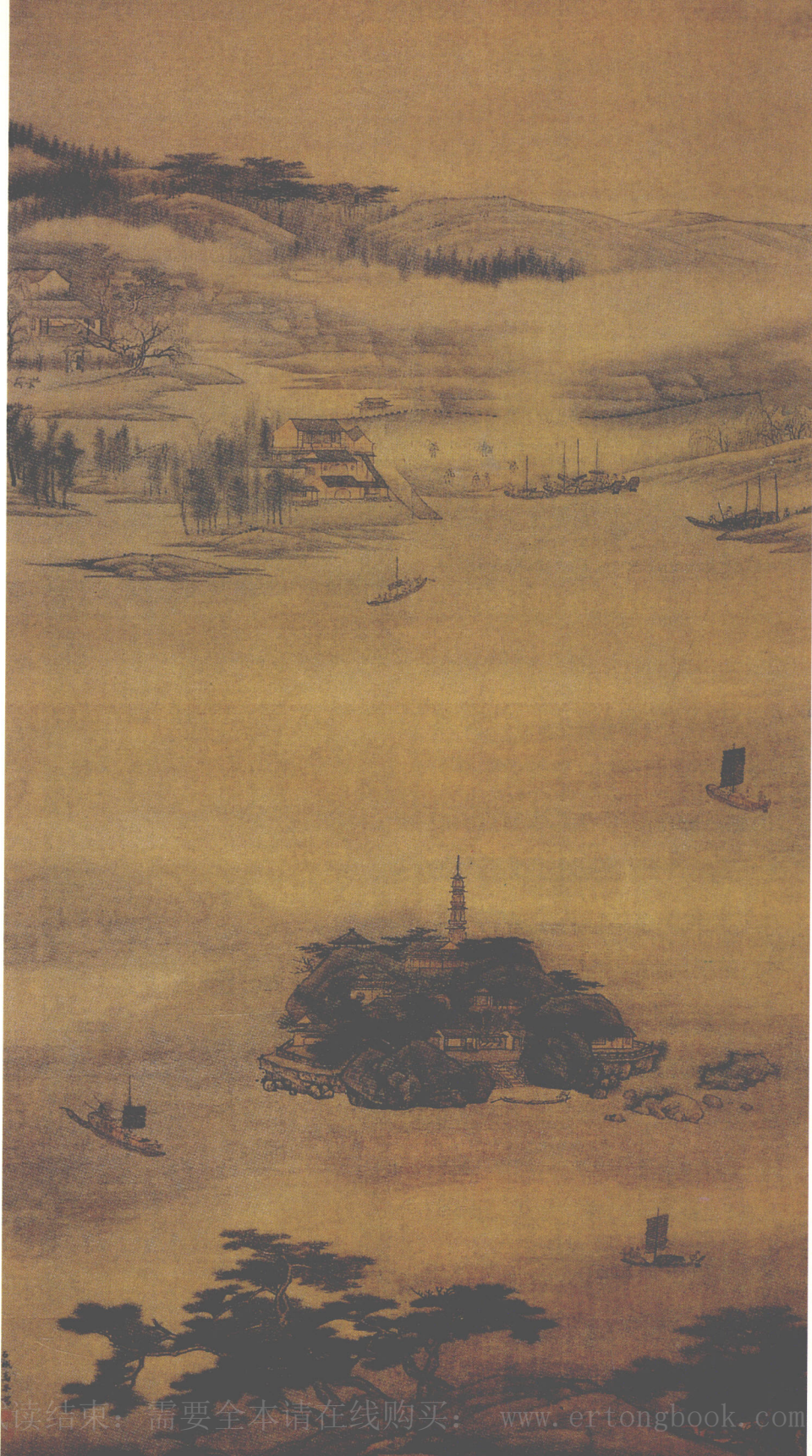
这种状况到明末清初开始发生改变，朝代的更迭将古都金陵推向了时代的聚光灯下。作为明代留都，福王朱由崧在金陵建立了第一个南明政权，成为明遗民所向往之地，各地画家纷纷涌向此地，后来在此活跃的画家几乎都是从外地流寓此地，如髡残、程正揆、龚贤、石涛、程邃、戴本孝等，使南京与新安、扬州成为清初革新派的三大重镇。“今日画家以江南最盛，江南十郡以首都为盛，郡中著名者且数十辈，但能吮笔者岂止千人……金陵画家能品最夥，而神品、逸品亦各有数人”^①，仅周亮工《读画录》提到的画家中，金陵画家或与金陵有关的画家便占了四十多位。正是在这种背景下，“金陵八家”被作为清初金陵画坛的代表，彪炳画史，成为研究清初画史无法绕开的课题。

奇怪的是，关于“金陵八家”说法的提出及构成目前仍存在着较大的争议：虽然学术界比较公认是由周亮工首先对“金陵八家”进行品评，但

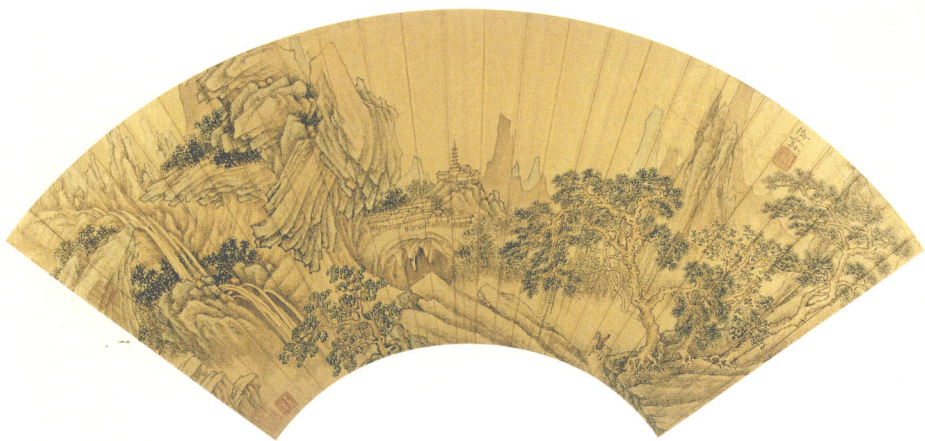
是各类美术史书籍仍多遵循张庚在《国朝画征录》中记载的，将龚贤、樊圻、高岑、邹喆、叶欣、吴宏、胡慥、谢荪定为“金陵八家”。^②近二十年来，不断有人对张庚的说法提出了怀疑，首先，张庚（1685—1760）生活的年代距“金陵八家”活动的时间存在一定的距离，不可能亲历清初金陵画坛的情况。更为重要的是，张庚所列的其他七家与龚贤相比，艺术风格相去甚远，艺术成就更是不可同日而语，将他们并提既不合理，也不能令人信服。于是，已有多位论者从各种史料，尤其是地方志中查找出多种关于“金陵八家”的不同构成。这些构成中除高岑、邹喆、吴宏、樊圻四人与张庚之论相同外，其他还涉及到十三人。大致可分为两类：一为标明是周亮工品题的不包括龚贤的“金陵八家”，他们是陈卓、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、蔡霖沧、李又李、武丹。《上元县志》、《新江宁府志》、

樊圻 春水满泽图轴

高岑金山寺图轴

谢荪 山水图页

《上江两县志》和《金陵通传》^③这四部南京地方志采用该说。前三书完全相同，而《金陵通传》略有不同，将武丹换成了武弁（很可能是传抄的错误）。《眼福编》^④的组合为樊圻、高岑、邹典、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥和谢荪，虽与张庚之说相似，但将龚贤换成了邹喆的父亲邹典，故将之归为这一类。二为《昆山景物志》，此说也以龚贤为首，大概因为龚贤是昆山人。新入三人：施霖、盛丹、王槩。形成龚贤、樊圻、邹喆、高岑、叶欣、施霖、盛丹、王槩的“金陵八家”组合。从常理看，地方志的编修十分严肃，所引材料必有可靠的出处。因此已有多人著文赞同第一类地方志中周亮工品题之“金陵八家”。但是，我们注意到，提到周亮工品评“金陵八家”的地方志最早的编撰时间距周亮工生活的年代至少也有一百年。如果均有确切的出处，为什么地方志中记载并非完全相同，应该相信哪一种说法呢？况且，地方志中提到的李又李不仅在周亮工的《读画录》中不见记载，而且连其姓名也无从查考，其作品也不见传世。

周亮工首先对“金陵八家”进行品题是毋庸置疑的，而且他的品评应该具有不可置疑的权威性，在此，我们有必要首先对周亮工其人有了

吴宏 山水图页

解。周亮工(1612—1672)，字元亮，一字减斋，号栢园、陶庵、絨斋、栢下先生等。祖籍河南符祥(今河南开封)，明崇祯十三年(1640)中进士。初任山东潍县知县，后升为浙江道御史。明亡后降清，并出仕清朝。先任两淮盐运使，后升迁福建按察使、左副都御史，迁户部右侍郎、江宁粮宪等职。周亮工是一位嗜画成癖的鉴赏家和收藏家，他的出生地为南京，并在此度过了他的童年；年长为官后，他的双亲仍居于金陵，他常来此探望；任江宁粮宪时，其官署亦在金陵；罢官后，也居于此，这就使他与金陵画坛结下了不解之缘。周亮工既是清初金陵画坛的权威评论家和见证人，也是金陵画家交流与合作的一个中心人物。他所著的《读画录》对明

末清初七十余位画家(其中,金陵画家或与金陵有关的画家便占了四十多位)生平和他们与周亮工交游作了生动翔实的记录,并对他们的绘画作了精当的品评,成为后世研究金陵画坛以至明末清初许多画家重要而准确的第一手资料,屡屡为后世论者所引用。这四十位画家是:葛震父(一龙)、陈旻昭(涉江)、魏考叔(之璜)、魏和叔(之克)、邹满字(典)、邹方鲁(喆)、朱翰之(北处和尚)、朱知(思远)、祁止祥(豸佳)、翁寿如(陵)、姚简叔(允在)、胡长白(宗仁)、胡元润、程正揆、释无可(方以智)、石溪和尚(髡残)、方邵村(亨咸)、姜绮季(廷干)、龚半千(贤)、黄济叔(山松)、张大风、杨龙友(文骢)、谢仲美(成)、吴远度(宏)、高蔚生(岑)、高雨吉(遇)、樊会公(圻)、胡石公(慥)、叶荣木(欣)、杨玄草、方尔张(维)、凌又蕙(畹)、朱近修、姚若翼、陈原舒(道山)、盛伯含(丹)、盛林玉(琳)、吴子远(期远)、章言在(谷)、施雨咸(霖)、沈朗倩、马瑶星(士英)。从书中所述,可知金陵画家均与周亮工有过或多或少的交往,大多赠送过作品。如落落不群的叶欣便曾为他“摘陶诗作小幅满百”,栢园特意“作百陶舫于闽署藏之,时携以自怡”,连孤耿绝尘的髡残也数次送画与他,并在题跋中盛赞:“今栢园居士为当代第一流人物,乃赏鉴之大方家。”^⑥现在,我们还能见到叶欣、樊圻等人赠送给栢园的作品。^⑦程正揆、龚贤、张风、方以智和张怡等还常与栢园共同论画,交流绘画思想,并对金陵画家的作品进行品评。^⑧通过周亮工,金陵的画坛还有过一次重要的聚会,这便是“己酉盛会”。对这次盛会,《读画录》有较为详尽的记载,现录于下:“己酉(1669)予罢官后,子远(吴期远)来慰予。时时以笔墨相娱悦。岁暮,遍邀白下诸公为大会,词人高士无不毕集,数十年未有之胜事也。”周亮工和他的弟子黄俞邵(虞稷)兴奋地做长歌一首。后人从诗中考知,参

邹喆 雪景山水图轴

加此次大会的词人高士有：袁重其、黄生、顾与田、姜廷干、胡玉昆、樊圻、樊沂、吴宏、夏森、陈卓、叶欣、姚澍、倪灿、王翬、张损之（修）、邹喆、胡竹君（节）、黄琳、陈铎、茅止生、王槩等。高岑因病，龚贤隐居，未参加。

由此可见，周亮工既是清初金陵画坛的权威评论家和见证人，也是金陵画家交流与合作的一个中心。因此，他所品题的“金陵八家”无疑具有不可置疑的权威性。那么，到底周亮工品题的“金陵八家”的真实构成是如何呢？

为了解开这一谜团，笔者曾多方查找各种史料，2002年，终于在国家图书馆善本库查找到清人王弘撰在《西归日札》中一条关于周亮工“金陵八家”说的完整记载，并写成了《周亮工“金陵八家”说考辨》一文^⑧，现将其中主要观点陈述于下。

王弘撰《西归日札》中对于“金陵八家”的记载名曰《善画八大家记》，全文如下：

金陵之以善画名者众矣，而周栢园司农独标举八人，曰八大家。则张损之（修）、谢仲美（成）、樊浴沂（沂）、吴远度（宏）、樊会公（圻）、高蔚生（岑）、胡石公（慥）、邹方鲁（喆）也。其时有叶荣木（欣）、盛白含（丹）、施雨咸（霖）、盛林玉（琳）辈，八人者不能过之，乃不与焉。癸卯予至金陵，八人者日相往来，皆为予作《独鹤亭图》，位置渲皴，极山云林泉之胜。八人者固未见亭，亦写其意而已。戊辰予再至，则六人已化为异物。损之老不复出门，独会公尚健，乃二三年间亦俱溘然谢世，今遂无一存者矣，可胜叹哉。仲美有子令靖（孙），

会公有子青若(九云),蔚生有子树嘉(阴),方鲁有子子贞(寿坤),皆能继志不失家法。石公有门人陆仪吉(逵),以花鸟虫草特著名一时,尤善蝴蝶,能曲尽其态,工细而有逸致,则青出于蓝矣。

翁笃于友谊,即一艺之交,皆久而不忘,八人者可以不朽矣。(笔者按:此为李夔龙的评语)

国家图书馆所藏《西归日札》由清人王弘撰写,李夔龙评,清康熙三十七年(1698)刻本。王弘撰(1622—1702),为周亮工同时代人,字文修,一字无异,号太华山史,又署鹿马山人,室名砥斋,陕西华阴人。明亡后,弃绝科举功名,隐逸终生。“曾于顺治七年至八年(1650—1651)、康熙二年至三年(1663—1664)、康熙九年至十一年(1670—1672)、康熙十九年至三十五年(1680—1696),凡四游江浙,足迹遍及南京、扬州、苏州、上虞、嘉兴、海州等地,并曾游历北京、河北、山西、河南、山东、福建诸地……在二十余年的周游中,他不仅结交了吴伟业、周亮工、汪琬、王士禛、孔尚任等大批贰臣文人与国朝文士……山史一生嗜学,对金石书画,精于鉴赏,富于收藏……”^⑤此处提到王弘撰的行迹正好与《善画八大家记》中吻合。而且,王弘撰到过南京,并结识了周亮工。王氏的《砥斋集》卷二有多篇画跋,其一为《题周元亮藏画云柳》。卷八下(尺牘)收有《与周元亮司农》,云:“……秦汉以来,金石之文,各有评跋,卓然独得,绝不随人悲笑,行文亦自蕴雅可喜。弘撰浅学寡闻,窃谓可与集古今金石二录并传不朽。他著甚多,其后人既不能为之广播流传,而友朋中又力不及此。弘撰每以此自恨。旋自愧也。先生为王于一刊《四照堂集》,凡有与于斯文者,无不感之欲涕,岂但于一御环地下哉?今之世,如先生