

读图时代

【中国艺术大师图文馆】

石涛

山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

石涛/牛继飞编著. —太原: 山西教育出版社, 2006. 2

(中国艺术大师图文馆)

ISBN 7-5440-3015-6

I. 石… II. 牛… III. ①石涛 (1641~1707) - 传记

- 画册②石涛 (1641~1707) - 中国画 - 艺术评论

IV. ①K825.72-64 ②J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 135322 号

石 涛

丛书策划/王宇鸿 蒋一谈 张金柱

责任编辑/孟绍勇

助理编辑/李 飞

复 审/刘立平

终 审/张金柱

整体设计/商子庄

印装监制/贾永胜

出版发行/山西教育出版社

太原市水西门街庙前小区 8 号楼 (030002)

印 装/山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本/889×670 1/16

印 张/7.5

字 数/104 千字

图 片/101 幅

版 次/2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印 数/1—8000 册

定 价/20.00 元

读图时代

中国艺术大师图文馆

石 涛

李福顺 / 主编

牛继飞 / 编著

山西教育出版社

目 录

卷首语	5
第一章 乱世皇族	9
第二章 出家为僧	15
第三章 宣城习艺	29
第四章 寓居南京	45
第五章 游于京师	73
第六章 大涤草堂	85
附录一 石涛丰谱	102
附录二 主要参考书目	112

卷首语

自画像——种松图小像

翻开中国美术史，知名的画家犹如夜空中的繁星，难以胜数，他们的绘画艺术各具特色，引领一个时代的画风。如果让我们在这些画家中找出一些具有创新精神又能够承前启后的画家，那么石涛一定能够列入其中。

石涛（1641—1707），俗名朱若极，法名原济，或元济，号石涛，别号瞎尊者、大涤子、清湘老人等，广西全州人，明靖江王朱守谦的十一世孙。其父九世靖江王朱亨嘉于明亡后在广西自称“监国”，后被唐王囚死。石涛在内臣的保护下逃出，从此便出家

为僧。石涛一生游历名山大川，以自然为师，广交朋友，与他们切磋画艺，并创作了大量的作品。

明末清初之时，中国画坛上以仿古、拟古的“四王画派”一统天下，他们这种艺术创作思潮得到了统治者的支持，成为官方的和正统的艺术主张。一时间，使得画坛上陈陈相因，以仿古为能事，缺乏创造力和创新思想，毫无生气。而石涛的绘画清新可爱，师法自然，打破传统的藩篱，“我自用我法”，给清初沉寂的画坛注入了一股劲风，令人耳目一新。石涛博学多才，是一个全能的画家，山水、花卉、人物均擅长，并都有突出成就。他的画作上大都题有诗文，以景抒情，充满禅机哲理。他的书法初期模仿董其昌，后来发觉自己并不适合学习董字，便放弃董字而学习颜真卿、苏轼，特别是苏轼对石涛影响很大。石涛对苏轼的书法理论非常佩服，他自己也说：“必能画沙而后成字。”清包世臣在《艺舟双楫》中把石涛的书法列为能品。石涛的作品，正如他自己的精神面貌一样，激情回荡，气象万千，有生机，有朝气，充满创造的活力。石涛不仅绘画技艺高超，而且 also 具有很高的绘画理论修养。他撰写的《苦瓜和尚画语

录》总结了自己艺术创造体验，用语玄妙深奥，论述精辟，对于中国绘画观念从传统向近现代的转变具有承前启后的重要意义。

石涛的一生曲折迷离，他的艺术博大精深。石涛由明朝宗室遁入空门，最后又由空门还俗。他的命运是由于南明政权的同室操戈造成的，所以和一般的明朝遗民不同，他对于明亡没有特别深刻的认识。石涛的性格是外向的，他不甘寂寞而喜好交游，甚至还抱着“欲向皇家问赏心”的念头。然而，正是这种想法和社会环境造就了石涛的悲剧人生。

尽管石涛在生前已经是享有盛名，但当时直接追随他的画家并不多。从记载来看，他的亲传弟子有程鸣、高翔等人，不像“四王画派”有大量的弟子相互传承。石涛对于后世的影响主要靠其作品的不朽魅力。后世的很多画家都从石涛的绘画中汲取营养，“扬州八怪”的高翔和郑板桥都对石涛的绘画倍加推

搜尽奇峰打草稿图卷（之一）

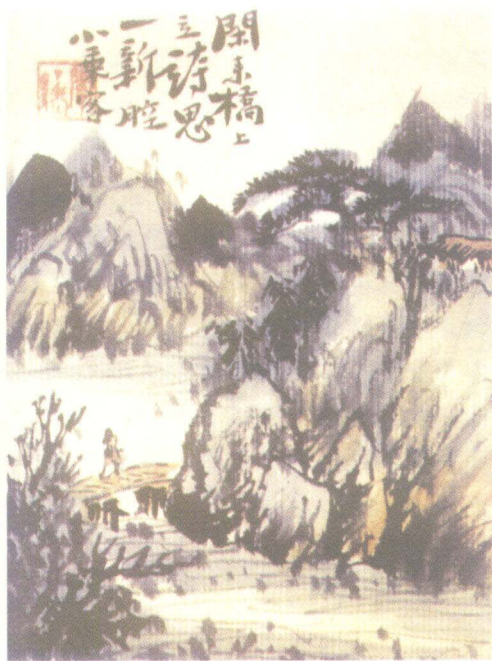
43cm × 287cm

山水十二开图册 (之一)

24.8cm × 17.2cm

山水十二开图册 (之五)

24.8cm × 17.2cm

崇,甚至有石涛开扬州画派的说法。事实可以证明,扬州的画家通过对石涛绘画的学习,使清朝中叶大写意花鸟出现了一个新的高潮。石涛在山水画上的影响也非常巨大,他打破了“四王”山水一统天下的局面,开一代绘画新风。吴昌硕、陈师曾、齐白石、张大千、傅抱石等中国近现代绘画大师,无一不对石涛顶礼膜拜,吸收石涛绘画中的营养。齐白石在《老萍诗草》中说:“青藤、雪个、大涤子之画,能纵横涂抹,余心极服之。恨不生前三百年,或为诸君磨墨理纸,诸君不纳,于门之外,饿而不去,亦快事也。”绘画修养如此之高的白石老人都对石涛这样佩服和赞赏,足见石涛绘画的魅力。

总的来说,石涛是清初一位具有很大影响力的画家。他将大千世界的盎然生机与奔放洒脱的笔墨有机地结合起来,充满了开拓创新的精神。直至今日,我们再读石涛时,依然能感受到他那强烈的艺术生命。

第一章

乱世皇族

手绘
的影
吴
十石
雪
墨
的白
然
日，

1644年暮春的北京城，已经没有了往日“天子脚下，繁华之都”的气派，城内人心惶惶，城外喊杀声阵阵，李自成的大队人马已经随时准备攻破北京城的南大门——永定门。此时永定门的箭楼已经被攻破，守城的明军只好和起义军在瓮城里厮杀。

崇祯帝刚刚和太监王承恩回到宫内。这位末世天子喝了很多酒，斜倚着乾清宫的大门，眼里滚出浑浊的泪：“天意绝我！天意绝我！”是啊，崇祯皇帝接手的是一个烂摊子，阉党横行，国库空虚，饥荒连年，满洲人兴兵关

外，国内义军遍起，内忧外患交织在一起。崇祯也想扭转这种局面，可是他本人刚愎自用，生性多疑，听信谗言。大将袁崇焕就是他听信谗言后下令凌迟处死的，致使关外的局面异常紧张。连年用兵，连年增加赋税，百姓苦不堪言。陕西、河南等地由于灾荒，更是饿殍遍野，有的地方甚至还出现人吃人的惨剧。李自成起义军揭竿而起，势如破竹，终于在1644年暮春兵临北京城下。崇祯帝想逃出北京，但城门的守兵根本就不听他的命令，无奈中他又返回紫禁城。在乾清宫中，崇祯喝了很多酒，他绝望了，感到已经没有退路了。他让太监把两个皇子送到宫外，自己提起宝剑，醉醺醺，眼睛血红，犹如一头困兽一样直奔坤宁宫。坤宁宫的宫门洞开着，周皇后已经用白绫悬梁自尽，只有瑟瑟发抖的贵妃和两个公主。崇祯仰天惨笑，继而又哀叹：“谁让你们生在我

采菊图

208.5 × 96.7cm

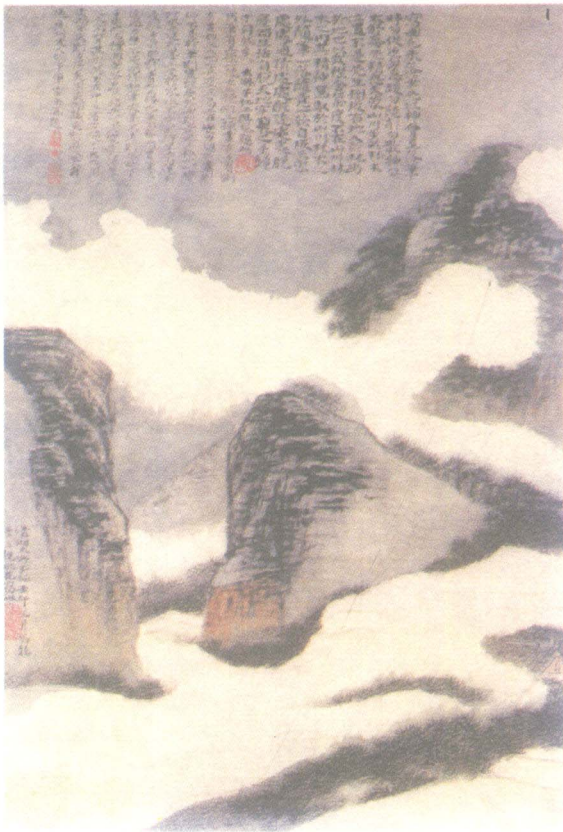
家呀！”说罢挥剑砍去，贵妃被砍伤，公主的手臂被砍掉。

崇祯和太监王承恩出玄武门直奔景山(煤山)，站在山上向城中望去，只见烟火连天，听得杀声阵阵。崇祯脸色煞白。王承恩扶着他走到山脚，来到一棵树下。崇祯披头散发命王承恩系好了白绫，叹道：“我无颜面对列祖列宗！”说罢与王承恩一起自缢身亡。这位末世天子带着满腔的遗恨离去，宣告了明王朝的灭亡。

李自成取得胜利后，面对的局势十分危急。当时，清兵陈兵关外，李自成没有尽快争取到山海关守将吴三桂，吴三桂“冲冠一怒为红颜”，引清兵大举入关。在紫禁城武英殿登基后，李自成慌忙从北京撤出。清兵夺取北京城，顺治皇帝福临在紫禁城登基，祭告天地，宣告了清朝在关内统治的开始。

清兵的铁骑继续向全国进发。此时，福王朱由崧在南京成立政权，年号“弘光”。弘光小政权的统治者根本不顾内忧外患，只顾享乐，排挤忠良。所以清兵到来时，弘光政权不堪一击，成立仅一年就覆亡了。弘光政权灭亡后，南方又成立了几个政权，唐王朱聿键在福建称帝，鲁王朱以海在绍兴监国。1646年，清兵攻破福建，朱聿键兵败而死，鲁王逃往台湾。同年，永明王朱由榔在广东称帝，即永历帝。1662年，永历帝被俘，最后一个南明政权灭亡了。

石涛就出生在这样一个乱世。明朝灭亡时，石涛刚开始咿呀学语，未谙

设色云山

45cm × 30.8cm

世事。紧接着1645年南京弘光政权覆亡，南方的皇族藩王纷纷起来监国。正在这个时候，不幸降临到了石涛的头上。

石涛到底遭到了什么不幸？为什么会遭到不幸？想知道究竟，必须先弄清石涛的家族渊源和身世。明朝开国皇帝朱元璋的祖上在元朝末年迁到安徽凤阳。元至正四年（1344），安徽出现饥荒和瘟疫，朱元璋的父亲朱世珍和哥哥朱兴隆相继死去。后来朱元璋起兵，朱兴隆之妻王氏便将其子朱文正托付朱元璋。朱元璋对其视若己出。朱文正也非常有才干，屡立战功。朱元璋与陈友谅交兵时，朱文正表现勇猛，但没有得到奖赏。暴怒之下，他态度失常。朱元璋见此很生气，便贬朱文正于桐城，不久朱文正死去。朱元璋待朱文正之子朱守谦很好，洪武三年（1370）封靖江王，派往桂林。洪武二十五年（1392），朱守谦去世，朱守谦之子朱赞仪被封为世子。永乐元年（1403）朱赞仪复国于桂林，为靖江王，一直传位至第九世的靖江王朱亨嘉，即石涛的父亲。

洪武之初，朱元璋子孙众多，在确定东宫、王世系时，各拟二十字，每字为一世，并且规定嫡系子孙名字的第三个字可以取金、木、水、火、土五行字旁的字，这是赋予了美好寓意的。因为按照我国古老的传说，五

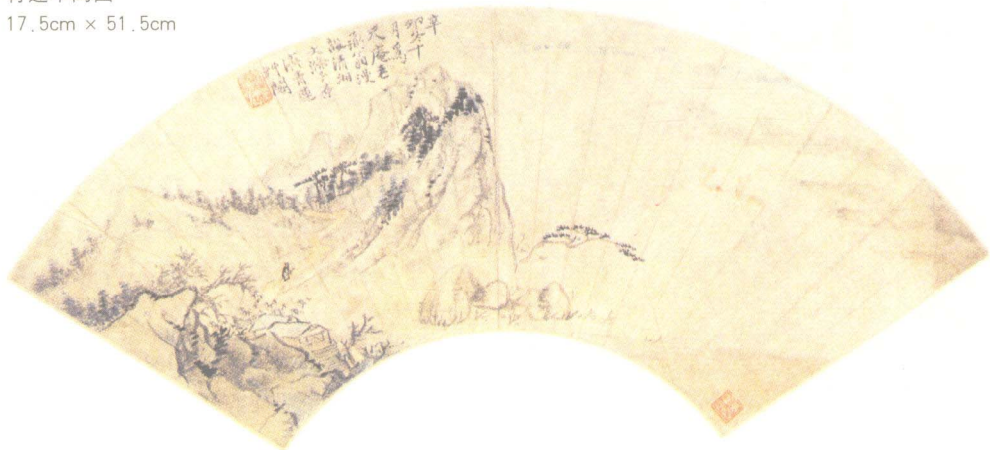
山斋清趣图轴
79.5cm × 135.5cm

行可以相生，如木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，依次循环往复，生生不息。所以，明朝的皇帝，从永乐帝朱棣开始，他的儿子仁宗朱高炽，孙子宣宗朱瞻基……都遵循这一规定。但靖江王的后代不能在名字的第三个字上用五行字旁，与嫡系子孙以示区别。朱元璋赐给靖江王的二十个字为：“赞佐相规约，经邦任履亨，若依纯一行，远得袭芳名。”这二十个字从字面上看，就是要后人认真辅佐朝廷，治理国家，规范约束自己的行为。如果按照这个准则施行下去，就会永远承受美好的名声。这二十个字的第一个字就是“赞”，这说明是从朱守谦的儿子朱赞仪开始使用这二十个字的。从“赞”开始到“若”为第十世，石涛名字为朱若极，为朱赞仪的第十世孙，靖江王朱亨嘉的儿子。所以石涛的画作上经常题有“若极”，印为“赞之十世孙”，其原因就在于此。石涛的名字还有一个特别之处，靖江王的后人名字第三个字不能有五行字的字旁，但石涛的名字中的“极”字，却有木旁。这说明石涛的父亲朱亨嘉在政治上有野心，想以正统自居。明亡之后，朱氏王孙纷纷起来监国。唐王朱聿键在福州称帝，号“隆武”。靖江王朱亨嘉认为唐王朱聿键的辈分不合适，便自己起来监国。那些监国的朱氏王孙都拥有一批官员的支持，靖江王也不例外，他也不想取得官员的支持，并且首先想到了两广巡抚瞿式耜。可是瞿式耜却认为朱

青莲草阁图

17.5cm × 51.5cm

焦菊竹石图

217cm × 88.5cm

亨嘉不是皇室嫡系，不买他的账。朱亨嘉大为恼火，便把瞿式耜关押起来。后来瞿式耜逃到福建，向福王着实告了朱亨嘉一状。福王便派总督丁魁楚攻打桂林，活捉了靖江王朱亨嘉，然后把朱亨嘉及其家人一并押往福州，囚禁于监狱中。没过多久朱亨嘉便死去了。至于他究竟因何而死，后人不得而知，史书上只是说“囚死于福州”。其他的皇族子孙起来称帝监国，都有一批官员来支持，但靖江王却遭到打击排斥，就因为他不是嫡系子孙，非“天池一脉”。

石涛就是在丁魁楚攻破桂林时逃出去的。靖江王本来就没有多少兵力，所以城池很快被攻下。年幼的石涛和一个小太监逃出王府，先在广西全州附近的寺庙中出家为僧，后又逃往武昌。所以石涛后来诗中说“韶龀（音 tiáo chèn，指童年）遭险难”、“兼昧严父颜”，就是说年龄很小就遭到了横祸，连父亲的容颜都记不清了。也许这就是历史的安排。如果靖江王没有起来监国，石涛也不会在三四岁的时候逃离王府，那么他的命运可能会是另一番样子。但命运偏偏就为石涛这样安排：没有父母的疼爱呵护，没有儿时的嬉戏快乐，陪伴他的只有古佛青灯、经声木鱼声和沉默不苟言笑的僧人。

第二章

出家为僧