

石以水
淺任魚
肥閒將
小艇
任日

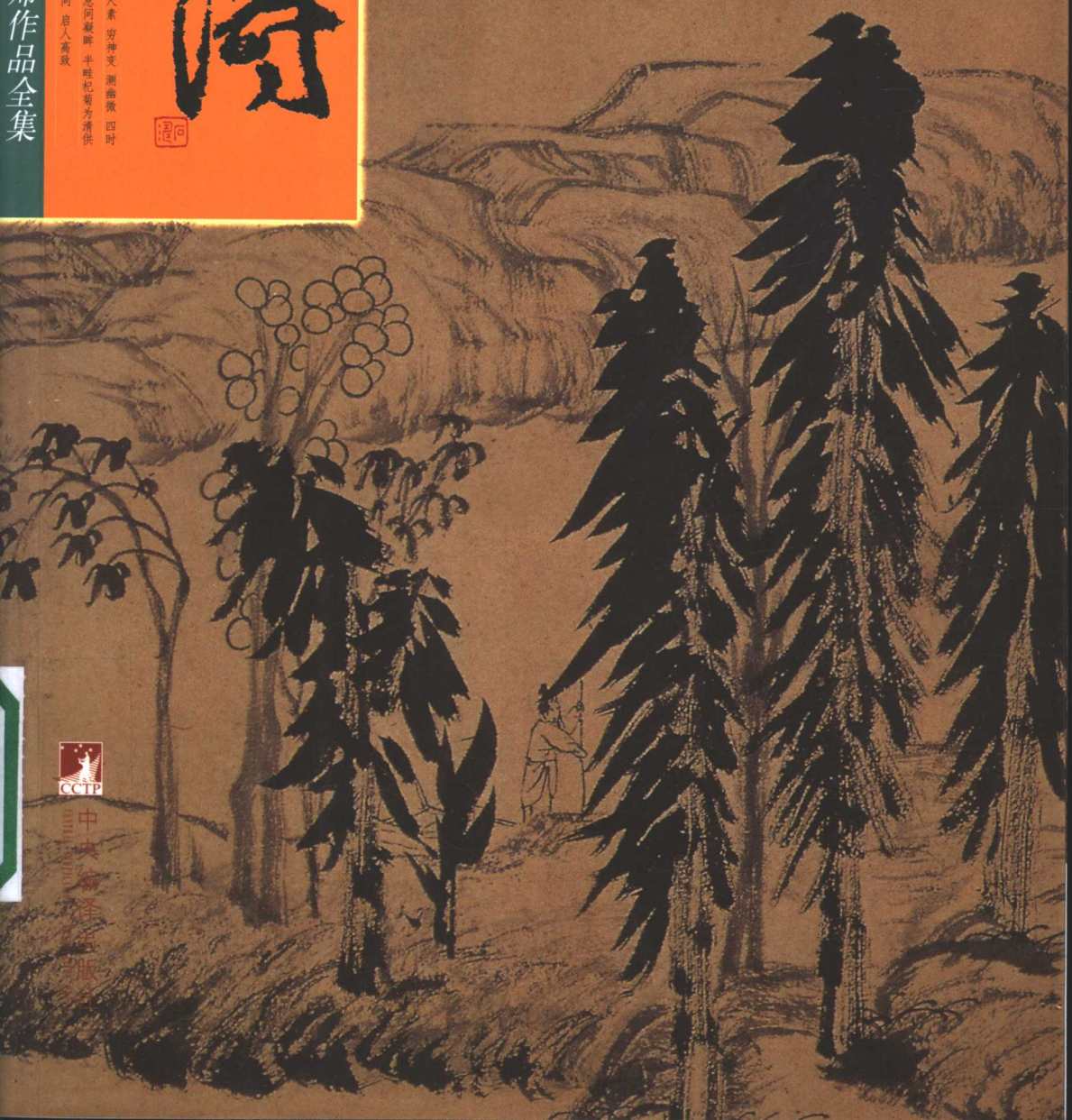
石涛

SHI TAO

幅作品堪比大师作品全集

外师造化 得妙悟于心源 气韵生动 展笔墨于尺素 穷神变 测幽微 四时并运 六腑同功 一画千秋之遐想 万象在瞬忽间凝眸 半畦杞菊为清供 满壁江山作卧游 百代宸章 披图即景 神游其内 启人高致

中央编译出版社

J222. 49
43
:1

石涛

Shi Tao (1642-1707)

北方工业大学图书馆

00577766

京都马刚 编著

Editor Zidun Ma Gang

中央编译出版社

CHINA TRANSLATION & PUBLISHING COMPANY

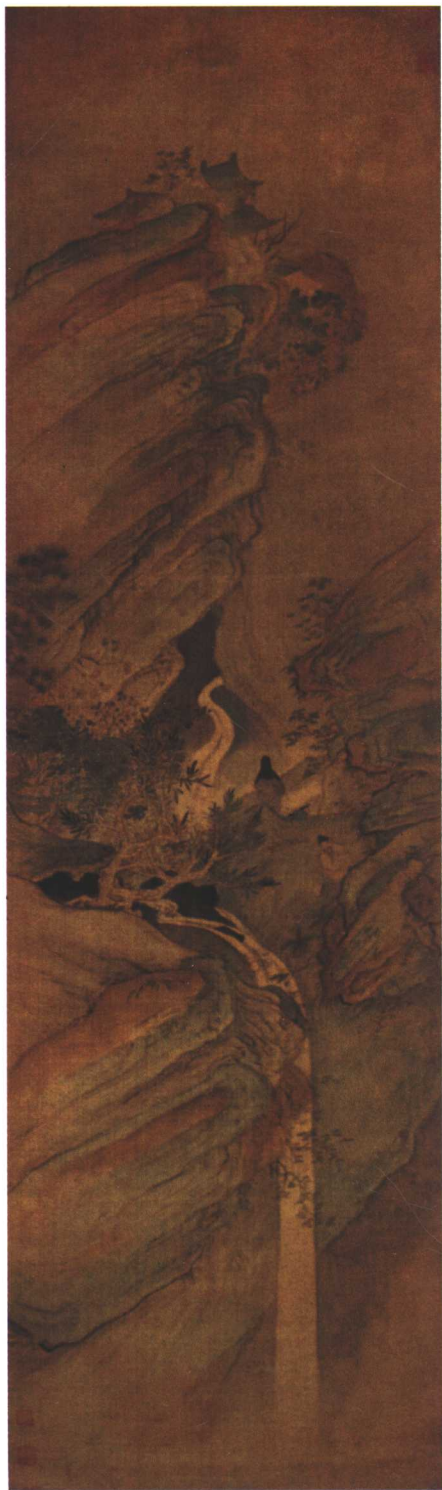
目 录

一 二千余载只斯僧	2
——石涛生平	
(一)浪迹楚水间	
(二)“黄山是我师”	
(三)壁立一枝阁	
(四)京都问赏心	
(五)“向上一齐涤”	
二 我自用法	39
——石涛艺术综述	
(一)艺术渊源	
(二)绘画艺术	
(三)书法及其他	
(四)成就和影响	
三 石涛论艺	55
四 石涛题画诗跋	99
五 历代名家评石涛	347
石涛年表	504
附录：本书图片索引	507

Contents

I Shi Tao's Life	2
(I) Roaming in the Yangtse River	
(II) Trips to Huangshan Mountain	
(III) Monk in Yizhige Temple	
(IV) Seeking Praise in Capital	
(V) Starting a New Life	
II Roundup of Shi Tao's Art	39
(I) Origin of His Art	
(II) Art of His Painting	
(III) Calligraphy and Others	
(IV) Achievements and Impact	
III Commentary on Art by Shi Tao	55
IV Poems on Shi Tao's Paintings	99
V Commentary on Shi Tao by Men of Letters	347
Shi Tao's Chronological Table	504
Appendix: Picture Index	507

一 二千余载只斯僧

——石涛生平

石涛(1642—1707)本姓朱，名若极，小字阿长，明宗室靖江王赞仪的十世孙，父亲朱亨嘉为九世靖江王。清初著名画家。自幼出家，法名超济、原济，字石涛，别号很多，如“清湘老人”、“清湘陈人”、“苦瓜和尚”等。他善画山水，兼工兰竹、人物，笔意恣纵，自成一家。又善书法、诗篆，每画皆有所题。与弘仁、髡残、朱耷并称“清初四僧”。

(一)浪迹楚水间

1644年，明朝灭亡，次年9月，石涛父亲朱亨嘉自称监国，当时距弘光政权灭亡之日约三个月的时间。弘光被清人俘获以后，朱明宗室纷纷亮出旗帜，宣布自己是皇帝或者是代理皇帝，如韩王朱本铤称帝于巴东，唐王朱聿键称隆武帝于福州，鲁王朱以海称监国于绍兴，朱统𣪠称兵于重庆，朱亨嘉便自称监国于桂林。

结果，1645年冬，朱亨嘉以逆臣罪被捕，靖江王府的人也因之受株连。瞿式耜派人进入靖江王府，搜捕朱亨嘉亲属。混乱之际，年幼的石涛被仆臣救出，向北逃往全州。(全州，今为广西省全州县，隋代时称湘源县，五代改称清湘，明改为全州，属桂林府，距桂林二三百里路。)

狂壑明岚图

轴 纸本 浅绛

纵 164.9 厘米 横 55.9 厘米

藏南京博物院

主仆二人逃至全州后，为躲避搜捕，保全性命，立即在湘山寺削发为僧，企图庇身于佛门之中。湘山寺为广西著名古刹，始建于唐代，正名“隐静寺”，号称“楚南第一禅林”。明末禅宗复为盛行，尤以临济宗门徒最多，所谓“临济满天下”。依“临济宗龙池传祖演派诀”，原有“方广正圆通，行超明空际”的十字派诀，石涛属“超”字辈，故法名为超济。仆臣法名则为喝涛，可能取棒喝之意。喝涛为师兄，超济为师弟。由于南明隆武军队的追捕，他们不得不再度出逃，于是开始了皖、苏之游，并以居武昌时间为最久。

1650 年至 1660 年十年间，石涛以武昌为中心，云游长江流域各地区，遍访名山，寄居寺庙。这一段时间是石涛初学书画、诗文的阶段。

据李骅《大涤子传》述，石涛起初

净墨山水图

轴 纸本 墨笔

藏 广州美术馆

“好聚古书，然不知读”，经别人指点，渐渐钻研藏书，并练习书法。同时习绘画，包括山水、花卉、人物、翎毛。他写字开始学颜真卿，后学董其昌。经比较，“心尤喜颜鲁公”，对董其昌的书风则“心不甚喜”。当时以王时敏为首的正统派画家均以董其昌为宗，对其书法也多所趋习。而石涛生性不喜趋时尚，有着顽强的个性特点。他喜欢的是类似颜真卿书法的浑朴雄厚的艺术风格，而生性与秀雅流便的董其昌的书法有所悬隔。这一性格上的特点，对其艺术特点、风格以及其后的绘画理论的形成，是至关重要的内在因素。

从石涛所绘《兰竹图》中可以知道，他十四岁时即作兰花，

山亭独坐图

轴 纸本 设色

纵145厘米 横64厘米

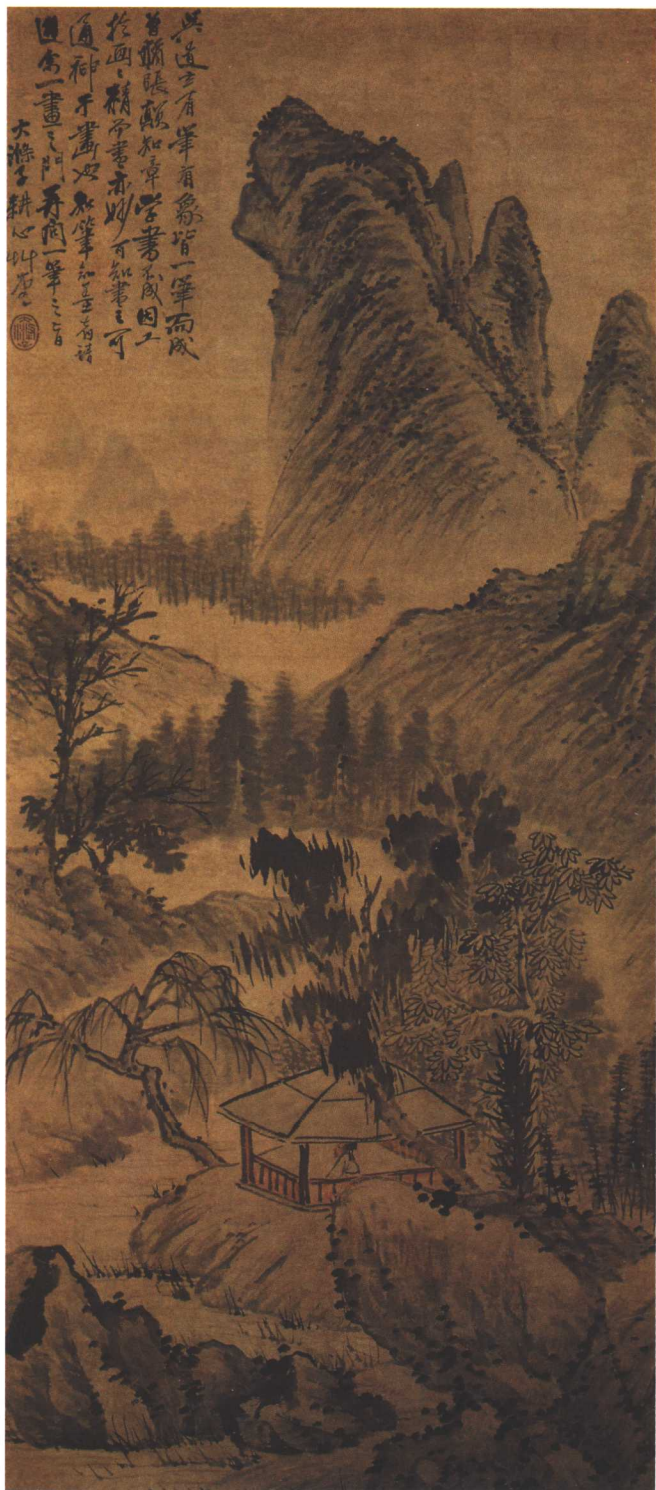
藏广西壮族自治区博物馆

興道主有筆有象皆一筆而成
曾讀張融如草字書不取因工
於画精字亦妙不可識書之可
通神于畫必如筆如畫之可
通書一畫之門牙商一筆之門
大德子耕心仲石

画中有题句：

十四写兰五十六，
至今与尔争鱼目。
始信名高笔未高，
悔不从前多食肉。

1657年，年仅十五岁的石涛便在武昌黄鹤楼作画，《山水花卉画册》中有一幅题为：“丁酉二月写于武昌之鹤楼。”丁酉即1657年。这一年石涛云游江浙，在杭州六通院，拜见愿庵净伊和尚。和尚系画僧，俗名丁元公，当时为石涛画像，《石涛原济禅师行实考》中影印了此画轮廓。“偶画，漫识于西湖之冷泉”之画册也于此年面世。其中有题句云：“画有南北

木石幽居图

轴 纸本 墨笔

纵179厘米 横74.4厘米

藏广西壮族自治区博物馆

宗，书有二王法。张融有言：不恨臣无二王法，恨二王无臣法。今问南北宗，我宗耶？宗我耶？一时捧腹曰：‘我自用我法。’”十几岁的石涛即针对董其昌的南北宗论，发出如此诘难，可见其自我意识之强烈。此后几年，石涛去过庐山、南京等地，交友学画，亲历山水，有画迹为佐证。

1662年，石涛与师兄喝涛在松江拜名僧旅庵为师。旅庵为禅宗临济宗三十五代传人，精禅理，善诗，亦能画。因而石涛的禅理与诗画，均得以深造。

旅庵对石涛曾有指点：“谓余八极游方宽，局促一卷隘还陋。”言即石涛还年轻，需要瞻仰天下名山名寺，丰富自己，不

东岑嫩绿图

轴 纸本 设色

纵187.2厘米 横87.8厘米

藏广西壮族自治区博物馆

可孤陋寡闻，拘于一隅。旅庵指点的不仅是佛法之路，也是艺术之路。

(二)“黄山是我师”

1666年(即康熙五年)，石涛师兄弟来到宣城，先后住敬亭山麓之广教寺及金露庵、闲云庵、宛津庵，直到1680年。石涛衣食赖于佛门，理应为佛门效力，这是常情。有文化的和尚为佛门效力，可以写经、讲经，像石涛这样的画僧，为庙宇、为施主绘制佛像也是一项重要手段。来宣城次年，石涛作了《十六阿罗应真图卷》，这幅画据说画了一年始成，是其进入

禅门后的精心之作。在宣城这段时期，石涛以禅会友，以诗会友，以画会友，结识了当地许多文化名流。如半山和尚、施闰章、梅清、梅庚、冰琳禅师、黄砚旅等人，其中对石涛画艺有影响的是梅清、梅庚等新安派几个画家，石涛与他们切磋画艺，艺术水平大有长进。另一方面，石涛有机会接触到一些古代书画，并留下了一些师法古人画法的作品。例如，师法李公麟白描画法的《十六罗汉图卷》，师法米芾的《水墨云山画页》等。在宣城期间，他曾三次游黄山，每一次的游历、每一次的回忆，都令他激动不已。石涛有一首著名的《黄山图》题画诗，在多幅《黄山图》上均题及，诗的开头就不凡：

黄山是我师，我是黄山友。

心期万类中，黄峰无不有。

事实不可传，言亦难开口。

凡是游过黄山的人，一见他的《黄山图》无不感到格外亲切。这是由于他熟悉黄山，对黄山有着师友般的深厚感情的缘故。

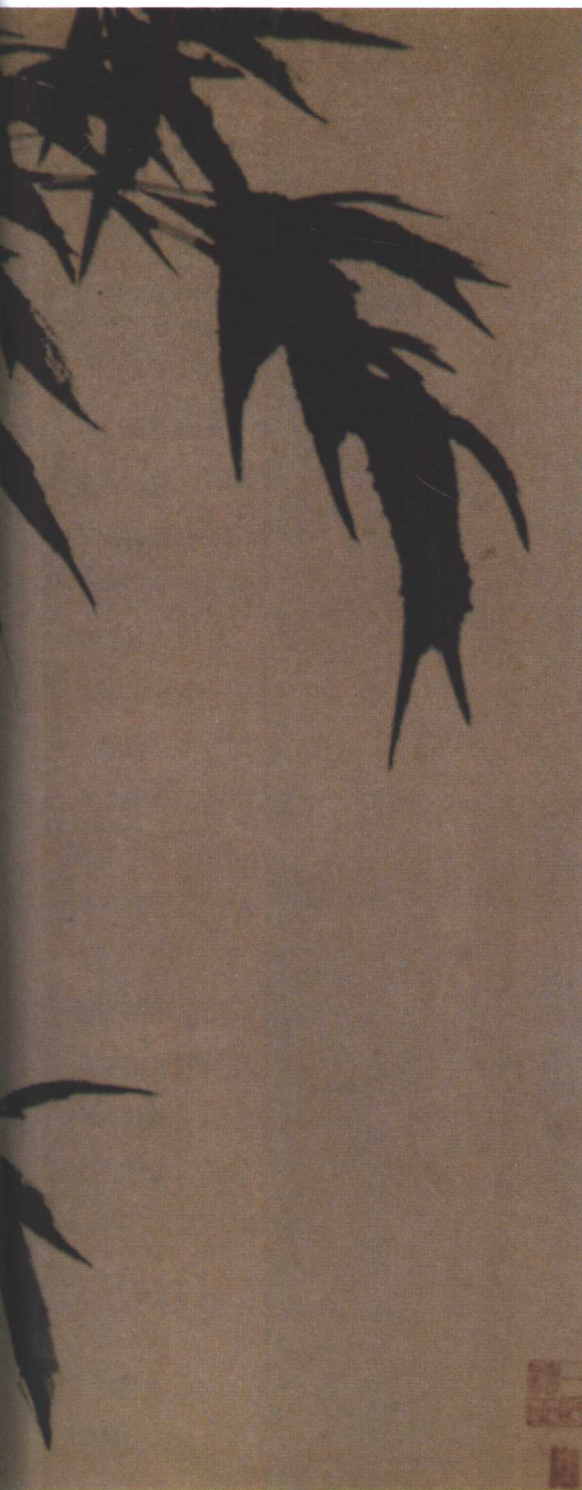
石涛第一次游黄山是在1667年。他在出山后画了一幅《黄山图》，题款云：“此画丁未游黄海归敬亭作。”丁未即1667年。既云“归敬亭”，可见他在“丁未游黄海”前已经定居宣城了。

这年春天石涛应徽州知府曹鼎望之邀来到歙县，住西干汉罗寺。

1668年，石涛再至歙县，次年偕曹宾及游黄山，是为第二次。石涛

永夜月坐疏連石
半拳石台三峽流
滋製洲妍側目
過青懷日侯名愛
水竅寒關在管秋

题黄山诗，有《平天缸》五绝一首，诗后注曰：“余己酉与曹宾及游黄山。”己酉为1669年。曹宾及是当时徽州知府曹鼎望的次子，他有《黄山游记》明言“己酉九月”往游黄山，与石涛诗注正合。这两三年正是石涛与曹鼎望父子交往较多的时期。曹鼎望雅爱书画，据《大涤子传》载，这位太守曾取纸七十二张，要石涛作黄山七十二峰图赠他，“图成，每幅各仿佛一宋元名家，而笔无定姿，倏浓倏淡，要皆自出己意为之，神到笔随，与古人不谋而合者也”。显然，当时的石涛以受到太守这类高级官员的欣赏为荣，有所嘱托辄尽力效劳，是一位画艺精湛而态度十分谦卑的和尚。可惜这七十二幅绘画珍品未能保存至今，后人便无法欣赏石涛而立之年描绘黄山的大气磅礴的鸿篇巨制了。

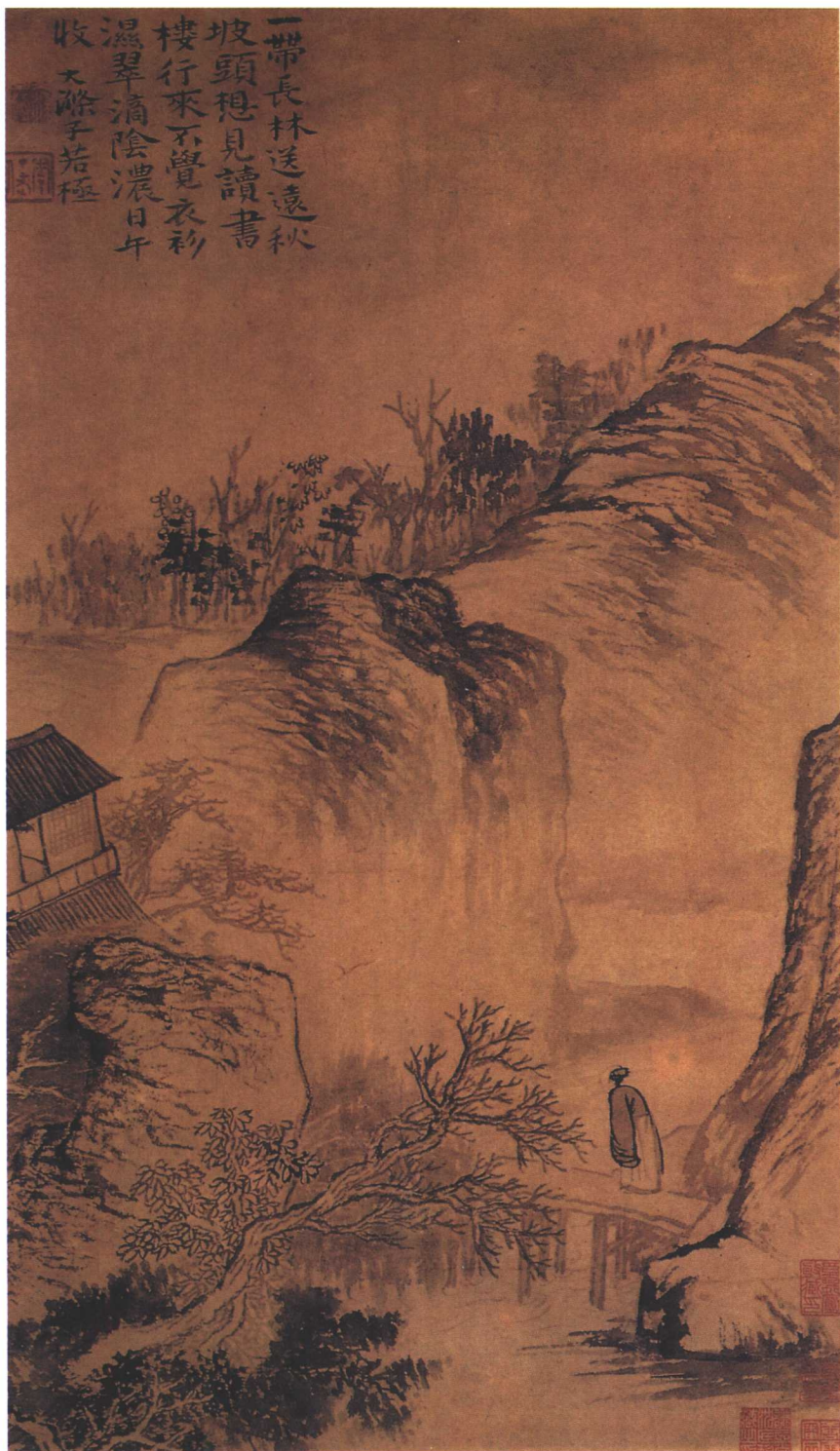
长夏山居图

轴 纸本 墨笔

纵 51 厘米

横 29.5 厘米

藏沈阳故宫博物院

山亭听雨图

轴 纸本 墨笔

纵149厘米 横44.5厘米

藏沈阳故宫博物院

第三次黄山之游在1676年。这年二月，石涛仍在宣城，春夏间游泾县有名的桃花潭，九月又在泾县登水西暮山大观亭，写了“菊寒秋尽晚烟开”一诗。泾县离黄山不远，步行两三日可达。在石涛的一首题“白龙潭”的诗中，有四句云：“伊予忆仙源，梦寐怀幽探。转辗忽十载，春风乘车篮。”从丁未到丙辰正好十年。此诗当是康熙丙辰年(1676)所作，而据此可证石涛于是年再游黄山。

在宣城时期，石涛师法古人、师法自然，加上他与梅清等人的相互切磋，为其书画艺术奠定并基本确立了风格面貌。

(三) 壁立一枝阁

应南京勤上人之邀，1680年石涛抵居南京，住持长干寺一枝

秋花疏篁图

轴 纸本 墨笔

纵149厘米 横44.5厘米

藏沈阳故宫博物院

阁，一直到1687年。敬亭山是寂寞山林，长干则是繁华闹市；广教寺是荒寺，长干寺则是前朝皇帝直接下诏修建的南都第一大寺。宣城作画，纵然有若干画人过从，相与切磋，终究不如在南京便于名流往来，视野开阔，艺术易于精进。

石涛从宣城来到南京长干寺初年，作了《长干一枝七首》题于长卷。从诗中可以得窥石涛当时的一些思想情况。

“敢择余生计，难寻明日方”。(其一)

“辛勤谢余事，或可息愁痴”。(其二)

“老乌巢夹子，头白岁添孙”。(其六)

“月明人静后，孤影历霜痕”。(其六)

《长干一枝七首》的基调是忧郁的，石涛在长干寺最初的生活并不如想像的那么自由。从整组诗来看，石涛虽为和尚，但内心里却是一个未脱俗的常人，是一个有强烈的内心冲动的人。石涛做和尚、入佛门，是为形势所迫，为了保全性命，其实在内心里并