

中国名画家全集

荆浩 关仝

河北教育出版社

中国名画家全集

荆关 浩全

著 • 马鸿增 马晓刚

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

荆浩·关仝/(宋)荆浩,(宋)关仝;马鸿增,马晓刚著. —石家庄:河北教育出版社,2006.9

(中国名画家全集(古代卷))

ISBN 7-5434-6291-5

I. 荆... II. ①荆... ②关... ③马... ④马...
III. 中国画—作品集—中国—宋代 IV. J222.44

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第079119号

中国名画家全集

荆浩 关仝

著/马鸿增 马晓刚

出版发行/河北教育出版社(石家庄市联盟路705号,邮编050061)

出品/北京颂雅风文化艺术中心

责任编辑/张天漫 康丽 刘峰

装帧设计/郑子杰

制作/卜秀敏

制版/北京雅昌彩色印刷有限公司

印刷/北京中华儿女印刷厂

开本 880 × 1270 1/32 6.25印张

出版日期/2006年9月第1版第1次印刷

书号/ISBN 7-5434-6291-5

定价/580元(共十册)

版权所有,翻印必究 法律顾问:陈志伟

前言

王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把握；而其无法，如长天清水，茫无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、荆浩生平传略	1
出生“河南沁水”——济源	2
开封双林院绘观音壁画	7
隐居河南林县洪谷山	13
收弟子关仝	17
为邺都青莲寺画山水	19
晚年撰写水墨山水画理论专著——《笔法记》	21
二、荆浩艺术历程	27
艺术建树	28

《匡庐图》研究	37
《笔法记》——水墨山水画的理论基石	57
在画史上的地位	70
三、 <u>关仝生平与艺术</u>	95
四、 <u>荆浩论艺摘选</u>	121
五、 <u>各家评论摘录</u>	135
六、 <u>年表简编</u>	185
附：主要传世作品目录	191

生平传略

荆浩

荆浩是唐末五代时期生活在中原地区的山水画大师，他开拓了大山大水、全景式的水墨山水画新境界，成为北方山水画派的创始人。然而对于这位影响深远的杰出画家，长期以来由于历史资料的匮乏，人们对其生平活动了解甚少，甚至连出生地也众说纷纭。

笔者经多年研究，从大量史籍、诗文、地方志中，寻找蛛丝马迹；1992年又去河南济源实地考察，终于在前人基础上取得一些新成果，大体上清理出荆浩生平主要活动的轮廓，也可以说只是荆浩艺术生涯的几个片断。

出生“河南沁水”——济源

关于荆浩的生出地，长期以来学术界未能达成共识。笔者经过多方考证，确定为河南济源无疑。

现存记载荆浩籍贯的最早典籍是北宋仁宗时期刘道醇所著《五代名画补遗》(1059年作序)，说荆浩是“河南沁水人”。稍后，郭若虚《图画见闻志》(约1076年前后成书)和徽宗时《宣和画谱》(1120年作序)均作“河内人”。

后人根据这些记载，对荆浩籍贯分别做出三种判断：《辞海》、《大百科全书美术卷》认为“沁水今属山西”；王伯敏《中国绘画史》、郭味渠《宋元明清书画家年表》认

山水图(传)

为指河南济源县；俞剑华《中国美术家人名辞典》则指出：“河内”为河南省沁阳县。产生分歧的主要原因在于对历史地名的理解不一。

沁水原为河流名称(今称沁河)，又因此而设沁水县治。据《汉书》、《隋书》地理志，参照新本《中国历史地图集》，沁水古名少水，源出山西省沁源县北绵山诸谷，南流经沁水县、阳城县、晋城县，穿越太行山，流入河南省济源县东北，正流向东，经沁阳县至武陟县，折南入黄河。至于沁水县，古代有过两处：一处为汉代所置，故城在今河南济源县东北，沁河之南，沁台之西，即现在的王寨村。汉代属河内郡。至北齐废弃而并入轵县。另一沁水县位于山西境内沁河上游，故城在今沁水县西30里，今名故城镇。隋代开皇十八年所置，属泽州长平郡。此地汉代为端氏县，

属河东郡。所谓“河内”也有两种解释：一泛指河南省黄河以北地区，属于汉唐“河内郡”的范围。其二指狭义的河内郡治所在地，为隋代所置，即今河南沁阳县。

由此看来，山西沁水县，河南济源县、沁阳县，均位于沁河流域，而且均临近太行山。难怪清代《沁水县志》、《济源县志》都列有荆浩专条。

如果我们以同时符合“河南沁水”与“河内”两个条件作为衡量标准，显然以济源为是。宋代典籍不用宋代

地名，而以前代郡、县代称。这种方法是古人乃至今人常用的。

济源位于河南省西北部，是传说中愚公移山的地方。其北倚太行山，与山西省接壤；西有王屋山，东接华北大平原，南临黄河与古都洛阳相邻，自古有“豫西北门户”之称。济源因济水发源地而得名，古时济水曾与长江、黄河、淮河并称“四渎”。济源历史悠久，文化绵长。据古籍《竹书纪年》记“少康十八年迁原”，“帝杼居原”，说明该地原城遗址曾为夏王朝都城。现已发现龙山文化遗存。这里汉代置沁水县，隋代置济源县。历代人文荟萃，景色幽雅，古迹众多。论人物，有战国奇侠聂政，秦末汉初高士“商山四皓”，唐代道教宗师司马承祯、隐士李愿、诗人卢同、书法家裴休，宋代著名人物画家武宗元等。论景观，王屋山标奇孕秀，主峰天坛山（又名天台山）传为轩辕黄帝设祭天之处。山中古建筑星罗棋布，唐代阳台宫、紫微宫千年桧柏、银杏硕大无朋，至今仍然郁郁葱葱。诗人王维、李白、杜甫、岑参、李颀、刘禹锡等均有诗咏王屋，杜诗中有“松风涧水声合时”之句（《忆昔行》）；李颀诗中有“松篁气葱茏”之句（《与诸公游济渎泛舟》）。

更值得注意的是济源东北太行山南麓，是古沁水县所在地。沁河由西北截山而出，两岸峭壁如削，幽谷水长，汉明帝曾将此处封给女儿沁水公主作花园，所代的词牌“沁园春”即源于此。白居易游此赋诗《游枋口悬泉偶题石上》：

济源山水好，老尹知之久。

常日听人言，今秋入吾手。

孔山刀剑立，沁水龙蛇走。

危磴上悬泉，澄湾转枋口。

虚明见深底，净绿无纤垢。
仙棹浪悠扬，尘缨风抖擞。
岩寒松柏短，石古梅苔厚。
锦座迭高低，翠屏张左右。

……

时逢杖锡客，或值垂纶叟。
相与淡忘归，自辰将及酉。
公门欲返驾，溪路犹回首。
早晚重来游，心期罢官后。

荆浩就出生在这如诗如画的山水环抱中。济源县城东北15里处在谷堆头村东南原有荆浩墓，用大青砖砌就，上有绳纹。按当地方言，“谷堆头”即“大坟堆”之意。当地老人还谈到荆浩曾在太行山五龙口石壁写有“曲栈连云”四个大字，现已被开山崩石毁去。民间还流传一些荆浩擅画的故事。

这一判断的可靠性，通过周围环境及遗迹还可以得到一些佐证。从荆浩墓所在的谷堆头村向东北二三里地就是裴村，有唐代宰相裴休冢。裴休约生于唐德宗贞元年间（785~805），卒年74岁，归葬故里。平生善为文辞，书楷遒媚，自成笔法。晚年好佛，创建济源化成寺。由裴村再往北十余里，是太行山南麓著名的胜迹“盘谷”，附近大社村有唐隐士李愿墓。盘谷位于东西相接的两座陡山之间，状似环城，故得名。谷内翠柏参差，奇石嶙峋，泉壑争流。山口有创于北魏的盘谷寺。唐代济源文士李愿，早年有志于功名，好读书，嗜山水。涉世而不得意，于贞元十七年（801年）隐居于盘谷，号“盘谷子”（此谷此号，令人联想起荆浩隐于洪谷，自号洪谷子）。其友韩愈作《送

李愿归盘谷序》，成为唐代古文运动的代表作。又作《送盘谷子诗两章歌以和之》其中有句：“高崖巨壁争开张”，“谁把长剑倚太行”。杜牧亦有游盘谷诗云：“甘泉注肥畴，茂草映修木”；“势阻绝喧哗，岩深易潜伏”，他赞美李愿“心怡适所安，忧大反忘欲”。以上这些略早于荆浩的济源名人故地，以及唐末当地的风物景色，使我们形成荆浩隐逸思想和绘画艺术特色的乡土渊源，有了较深的理解，同时也增加了这一带是荆浩故里的可信性。

另一个重要佐证是司马承祯其人。读过荆浩《笔记》的人都会记得其中对前代名画家的评价，除对王维、张璪极为推崇外，还特别提出一个生疏的名字——白云尊师，并大力赞美道：“白云尊师气象幽妙，俱得其元，动用逸常，深不可测。”查白云尊师即司马承祯(655~735，一说647~735)，号白云子。为济源邻县温县人，少好学，对做官不感兴趣，就来到济源，当了王屋山主峰天台山道士，后成为唐代道教茅山宗第四代宗师。张彦远《历代名画记》卷九有小传：“司马承祯字子微，自梁陶隐居至先生四世，传授仙法。开元中，自天台征至，天子师之。十五年至王屋山，敕造阳台观居之。尝画于屋壁。又工篆隶，词采众艺，皆类于(陶)隐居焉。制雅琴，镇铭美石为之，词刻精绝。开元中，彦远高王父河东公获受教于先生，玄宗皇帝制碑，具述其妙。二十三年尸解，白云从堂户出，双鹤绕坛而上。年八十一，谥贞一先生。”他的著作有《修真秘旨》、《坐忘论》、《天隐子》、《道体论》等。他又是诗人，当时与陈子昂、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章结为“仙宗十友”；篆书别创一体，号“金剪刀书”。逝世后葬于王屋山中岩台松台。对于这位富于传奇色彩的“乡先贤”，

尽管画史仅记一句“尝画于屋壁”，但荆浩却出于特殊的尊崇之情而大加推崇，这是不难理解的。而且荆浩在思想上也深受其道家思想影响，《笔记》中所谓“图真”，似与白云尊师的“修真”说颇有关联。荆浩赞他“得其元”，即得其“真元”。真者本原、本性；元者人之元气，皆道家用语。荆浩对司马承祯的推崇，为他本人早年在济源的生活经历提供了一个佐证。荆浩早年肯定去过王屋山朝拜过司马故居阳台宫，并观摩过其绘画作品。现存阳台宫虽系明代重建，但规模气象一如唐时，三进院落依山而建，错落有致，雕梁画栋，结构精美。院内千年松柏森森，大殿前千年梭罗树，均为唐时所植，碑碣掩映其间。此外，《图画见闻志》记述荆浩创作有《天台图》，这个“天台”，即是王屋山主峰，又名天坛，传为轩辕黄帝设坛祭天之所。荆浩画天台图，正表明了他对故乡胜景的一片真情。

开封双林院绘观音壁画

荆浩早年生活行踪只能从《五代名画补遗》得知一二：“业儒，博通经史，善属文。偶（一作值）五季多故，遂退藏不仕，乃隐于太行之洪谷。”又记：“亦尝于京师双林院画宝陀落伽山观自在菩萨一壁。”

据此推知，荆浩早年谙习儒家经典和历史文化，学识渊博，还可能做过唐末或后梁的官吏。因为五代政局动乱

或某种未知的事故，他才退隐太行山。隐居前惟一可以断定的事迹是为开封双林院画过壁画。

关于双林院的这段故事，日本旅美学者宗像清彦曾做过考证^①但未臻完备，需要加以修正与补充。查宋代赞宁所撰《高僧传·三集》，其中卷十三《习禅篇第三十六》有《唐今东京封禅寺圆绍传》。宋代开封封禅寺前身为唐末之双林院。圆绍(811~895)，本姓孙，18岁出家，22岁后挂锡于开封夷门仓垣水南寺。“大中十年(856年)适遇唐相国裴公休罢调商鼎，来镇魏郊，同气相求，一言道合，即命居今东上方院也。绍将聚禅徒，患其迫窄，遂开上院之西，损上益下，时檀施臻萃，脩成巨院。拥纳之流数盈二百，横跨夷门山峻岭焉。绍即七祖荷泽神会禅师五叶法孙也……时参学之众拥从且繁，遇元师相国王晋公铎，以绍道行通感，神祇效灵……奏僖宗赐额曰双林，师号曰法济。”可见，双林院的建立牵涉到圆绍与裴休、王铎两位大臣的关系。从上述史料中可知，双林院的创始人圆绍是禅宗七祖的传人，在当时颇有声望，因而才可能先得裴休赏识，后又由“元师相国”王铎推荐请唐僖宗亲自赐额。双林院从大中十年之后开始计划施工，由于施主众多，“脩成巨院”，表明建筑速度甚快，但命名时间却较晚。查王铎任相国为872年，任大将军为878年。唐僖宗在位是874至888年。其间公元875年黄巢起义，于880年9月攻占河南大部地区，11月攻入洛阳，12月直逼长安，僖宗逃往四川。可以推知双林院赐额至迟应在879年或880年9月之前。这个时间也就是荆

^① 宗像清彦《荆浩传》，吴甲丰译，载《美术史论》丛刊第二辑，1982年出版。转载于本书第五部分“各家评论摘录”。——马按。

浩在双林院作画的最晚时间。圆绍去世后，双林院建塔纪念。直到后梁时期定都开封，梁太祖仍然尊崇他，敕法号为“定觉”，宝塔定名为“灵化”。由此可以推断荆浩所作壁画并未因战乱而遭破坏。

推断荆浩作观音壁画的具体年份，还要联系前面曾提到的裴休，这是一个重要线索。裴休是荆浩的同乡，裴村距离谷堆头不过数里地。裴休生于贞元年间，约公元800年前后。长庆年间(821~824)登进士第，大和(827~838)初年入为监察御史，会昌年间(841~846)自尚书郎历典数郡。大中六年(852年)进同中书门下平章事(宰相)，制新法十条，立税法十二条，人以为便。秉政五年，至856年罢为宣武军节度使，也就是他与圆绍和尚相会并让其居开封东上方院之年。后来裴休由太子保分司东都，咸通(860~874)初年入为户部尚书，累迁吏部尚书、太子少师。卒年74岁，归葬故里。我们完全有理由推测裴休会对荆浩这样一个既是同乡，又有学问的青年给予关照。也许正是裴休将荆浩推荐到开封，又将他推荐到双林院作壁画。其时间应在874年前后，如果与双林院赐额时间相互参照，则可将作画时间推测为874至879年之间。

荆浩为这样一个重要的禅院绘制壁画，表明他当时已经有了一定的名气和相当的艺术水平。一般说来，年龄至少应达到二十五岁左右。那么，我们可将荆浩的生年推断在850年至856年前后。

荆浩以“业儒”的身份参与寺观壁画创作，这种情况在唐代并不罕见。唐代壁画作者主要为民间画师，亦请宫廷画师巨匠乃至兼善画艺的达官文人，如内教博士吴道子、尚书右丞王维、宣州长史周昉、祠部员外郎张璪、太府寺丞韩干都曾在寺观作过壁画(详见张彦远《历代名画

雪景山水图(传)

(局部)

雪景山水图(传)

138.3 × 75.5cm

(右页图)

记》卷三《记两京外州寺观壁画》)。

荆浩所绘“观自在菩萨”俗称观音，宝陀落伽山是佛经中观音跌坐之地。传说其地溪泉清澈，绿阴葱茏。历来所谓“宝相观音”、“水月观音”、“白衣观音”、“岩穴观音”等均为其变体。据《历代名画记》，唐周昉作画“衣裳劲简，彩色柔丽，菩萨端严，妙创水月之体”。并说长安胜光寺“塔东南院周昉画水月观自在菩萨掩障”。今日所见敦煌壁画及纸画水月观音，相传均周昉样式，多画观音坐于水边岩石上，一足下垂，上有悬瀑，下为海水，后有竹林，天空明月，所谓“水月”，即水中之月，如镜中之像，比喻诸法皆无实体，虚幻无穷。另一类白衣观音，

