

藝苑掇英

第三十六期

一峰削盡一峰環折徑崎
區遠碧湍咫尺諸天開對
杪濤迴萬壑起層端毛
梁石引煙光度肩擔外
從鳥道看擬欲尋源最
深處流霞縹緲隱仙壇
遊華陽山中作
清江漁父

清初四画僧精品集 (上)

纪念上海博物馆建馆三十五周年

《艺苑掇英》编辑部 上海博物馆编

名誉顾问 王己千
 杨涵
 杨仁恺
 龚继先
 主编 周卫明
 副主编

目录

图版

原 济
 游华阳山图轴
 溪南八景图册 (选载之一、之二)
 睡牛图
 观音图轴
 秋洞岚影图轴
 竹石梅花图轴
 山窗研读图轴
 看梅图轴
 秋声图卷
 西园雅集图卷
 书画册 (选载画六开, 附对题)
 钟馗图轴
 天桃图轴
 蕉菊竹石图轴
 细雨虬松图轴
 云到江南图轴
 醉吟图轴

梅竹图轴 一七
 余杭看山图卷 一八
 芝松图卷 一九
 花卉册 (选载六开) 二〇—二二
 蔬果图册 (选载三开) 二二—二三
 山水花卉册 (选载十开) 二四—二九
 蒲塘秋影图轴 三〇
 山水册 (选载六开) 三一—三三
 卓然庐图轴 三四
 秋冈远望图轴 三五
 山水清音图轴 三六
 梅竹双清图轴 三七
 荷花图轴 三七
 风竹图轴 三七
 溪南八景图册 (选载之三、之四) 三八
 牡丹竹石图轴 三九
 梅竹图轴 四〇
 山道策杖图轴 四一
 看山图轴 四二
 山水图册 (选载四开) 四三—四四

弘仁

雨后春深图轴 四六

疏泉洗研图卷 四七

崇岗山村图卷 四八—四九

冈陵图卷 五〇

桐阜图卷 五一

林泉图轴 五二

梅花茅屋图轴 五二

临水双松图 (册页) 五二

松洞观云图轴 五三

黄海松石图轴 五四

绝涧苍松图轴 五四

山水册 (选载七开) 五五—封底

文字

序

石涛作品纵观 二—三

浙江早期画风初探 四五

本期作品均藏于上海博物馆

马承源

谢稚柳

单国霖

序

在十七世纪的中国画坛上，弘仁、髡残、八大、石涛以各树一帜的创新精神，留下了许多极为优秀的作品。他们的画风和笔墨，在尔后的三百年间，产生了相当大的影响。可以清楚地看出，他们所创造的具有独特个性的技巧和风貌，不仅仍在为近现代画家们所汲取，而且超越了中国画的范畴，为西方艺术家所注意，并从中获得启示。

清初这四位画僧的艺术成就，是晚明开始的国画巨大变革潮流中涌现的高潮。如果说，公元十六至十八世纪是中国文人画发展的一个具有特殊意义的新时期，那末四僧的作品，是当时五光十色画图之园中颇为奇丽和清新的花朵。历史犹如大浪淘沙，今天展示四位画僧的作品，仍然可以强烈地感受到其艺术的生命力。探索和研究他们作品的各个方面，给以正确的评论，无疑是具有现实意义的。

上海博物馆对于弘仁、髡残、八大、石涛的作品，有着相当数量的收藏，现精选百件，编辑成集，由上海人民美术出版社出版，既是向广大的艺术爱好者汇报搜集工作的成果，提供研究和借鉴的资料，也是对上海博物馆建馆三十五周年的纪念。

马承源

石涛作品纵观

谢稚柳

石涛的画腊相当长，自云十四岁就开始写兰花，当他『髻髭遭险难』『披缁出尘寰』而后，看来他诵经，远不及他对诗书画的热情。不是吗？他的高僧之名，不在于佛经而在于诗书画。

清初人好戏弄文字的莫过于八大山人，他的诗几乎十九不能解，别号之都奇，用到『二九一十八生』。而石涛署名，忽然写『石乾』或『石子乾』。石涛的名号最多，而这个名号却是陌生的。最有趣的是他有卷山水书画卷——探梅诗画卷，后题有『得长干一枝』与『独得一枝』，于是有人解释说是石涛得到一枝竹子。

按长干，是古金陵里巷名，在石涛的《秋声赋》卷后，田林有一跋语，说是『石公挂锡于天禧寺一枝阁』，又据《六朝事迹》天禧寺在城门外，旧名长干寺。所说『得长干之一枝』、『独得一枝』云云，事实上石涛住在天禧寺的一枝阁中，单用『一枝』，而且还加以『独得』，这就不免故弄玄虚了。『长干一枝』，他整整得了六年。

石涛云游四方，在他《南归赋别金台诸公诗》中写道：『吾生本蚊寄，动作长远游，一行入楚水，再行入吴丘，乘风入淮泗，飘来帝王州。』石涛自离开他的家乡广西，他有在岳阳、武昌画的山水花卉小册，时在他十八岁。他又在六十多岁时画过一页山水扇，题着他二十岁在庐山然后与他的喝兄同到安徽宣城，曾写过黄山图，题着丁未游黄潜归来作。丁未，石涛二十八岁，这时画风是接近梅清的，当他『独得一枝』，是在庚申年，他已四十一岁，画风已与梅清脱开了。后又迁居到扬州，并且终老于扬州。按石涛的朋友，淮南李麟的《虬峯文集》有哭石涛诗。《虬峯文集》把这首诗编年于丁亥，丁亥为康熙四十六年，以此推算，石涛卒年为六十八岁。我们至今还未发现石涛六十八岁的画笔。

有一个问题，还是值得提出，李麟《虬峯文集》还有赠石涛六十诗。有句云：『出腋知君岁在壬。』那就是说石涛是生于壬午年的。但是石涛自己的《庚辰除夜诗》的序言云：『今周花甲。』那么石涛应为庚辰年所生而非壬午。曾见到有些地方，还在沿用着李麟这句诗为石涛生年，尽管李麟是石涛的朋友，他的话有可信之处，但终究不如石涛述说自己的年龄于支之为更可信吧。

石涛、八大山人同是明朝宗室，画史上以他二人并称，但石涛比八大要世俗，两人的性格是殊途的。八大从僧到道，不出里门，以八十之年，老死南昌。石涛是四出云游，交游颇广。两次接驾，作过接

驾诗，并曾奉旨图江南之胜。又写过海宴河清图，与辅国将军博尔都结为好友，与王原祁合作过画，这些大致到北京时的事。

石涛经常在他的画上打着一方印章，文为『搜尽奇峰打草稿』，这是大家都知道的。但是这句画人皆知的熟句子，却说明一个问题。它说明中国与其他国家绘画创作的不同点，中国的文学以臆造为它的艺术性，而西方的文学也是如此。而绘画却不然，在十九世纪后期以前，西方绘画基本上是以一毫不变如实反映为其艺术性的，中国的绘画它的创作方法和文学一样，是以臆造为其艺术性的。如果不是这样，那他既搜尽奇峰，直接把奇峰反映出来就是了，又何必搜尽了奇峰还要再打草稿呢？中国自有绘画以来，在创作中，始终运用的是这一原理，是传统绘画的主要之点，即在生活中搜集素材，而以素材通过作者的臆造为其艺术性的，千百年来这一创作主旨，却从未有人谈及，直至石涛的这方印章，才一语道破。因此他的画千姿百态，淋漓幻化，正是他搜尽了奇峰，而后才能臆造出来。

这里所选的石涛画共三十六种，其中有纪年的自康熙甲寅（一六七四年），至康熙乙酉（一七〇五年）这三十一年间，即从康熙甲寅（一六七四）他三十四岁，康熙己未（一六七九）三十九岁，康熙辛酉（一六八一）四十一岁，康熙丙寅（一六八六）四十六岁，康熙丁卯（一六八七）四十七岁，康熙庚午（一六九〇）五十岁，康熙癸酉（一六九三）五十三岁，康熙甲戌（一六九四）五十四岁，康熙丁丑（一六九七）五十七岁，康熙己卯（一六九九）五十九岁，康熙庚辰（一七〇〇）六十岁，康熙乙酉（一七〇五）六十五岁和一些无纪年的作品，包括卷、轴、册，大体说来，不能说是具备，约略可以概括他的艺术总体。凡人物、山水、花卉，一鳞一爪，从它的虚虚实实，浓浓淡淡，秀密的，空疏的，雄健的，清淡的，万般风貌，千种风情，将从这三十六件作品中显示它的这些特色。有清一代的绘画艺术中，铺陈之多变，结体之多门，从传说中来，从生活中来，创作的源泉，发而为新奇神妙，从未有石涛如此之变幻莫测的。所以清初四大家之一王原祁不得不推许他为『大江以南第一』。其实在当时，指数天南地北，他的艺术创造，似还不能局限于此，应该是笼罩了南北的。

一九八七年二月

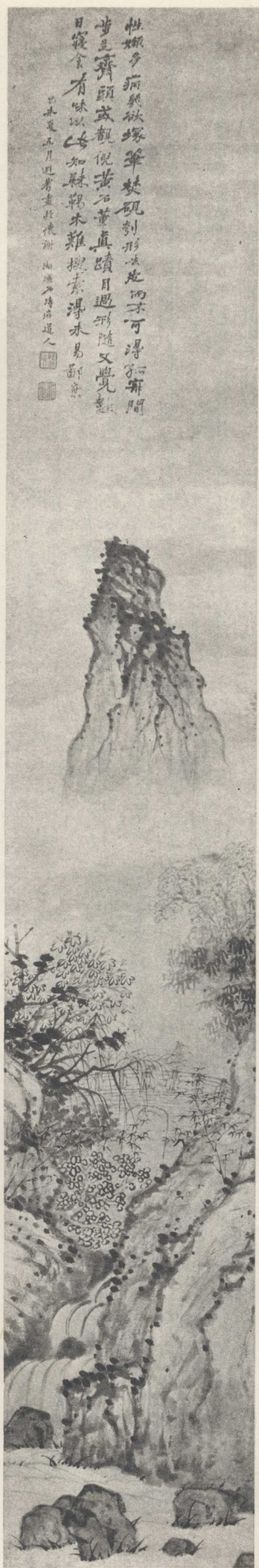

睡牛图 原 济 纸本 墨笔 纵二三 横四七·二厘米

观 音 图 轴 原 济 纸本 墨笔 纵一九三·六 横八一·三厘米

甲寅为一六七四年，石涛时年三十四岁。

秋 洞 嵐 影 图 轴 原 济 纸本 墨笔 纵一七八·三 横二八·七厘米

己未为一六七九年，石涛时年三十九岁。

竹石梅华图轴 原济

己未为一六七九年，石涛时年三十九岁。

纸本 墨笔 纵二〇五·九 横九四·八厘米

一葉一情靜一花一妙香只供消息子料得山中藏
取通切絕古今畫格誰能敵仙報取云爾共驚遠
東祖先生己未十月石濤濟

山窗研读图轴

原济

纸本 墨笔

纵二〇〇·七

横六九·二厘米

辛酉为一六八一年，石涛时年四十一岁。

看梅图轴

原济

绢本 墨笔

纵一六六·二

横四八·一厘米

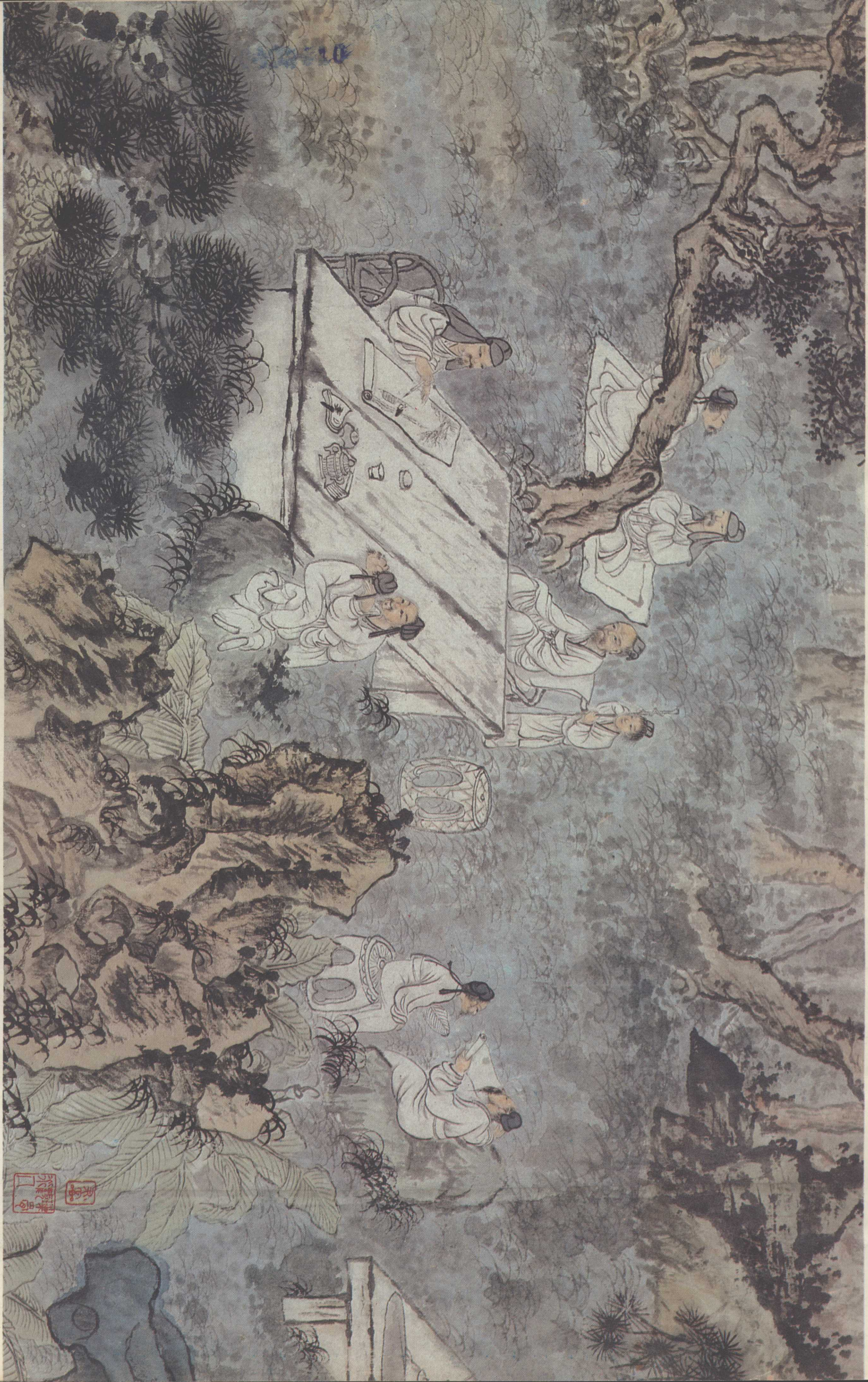
纸本 设色 纵二·三·七 横六·六·五 厘米
辛酉为一六八一年，石涛时年四十一岁。

歐陽先生讀書處林木滿月之曙先主富此有感生童
情讀書之人不可見飛牙欲出孤峰行
志以耕農先生云吾以詩自名何為而作持寄和者
司明以教於予清湘新人齒頭畫角作靈拍板
歡持去 吳興顧瑛
辛酉湘陰濟二僧在清湘中一識

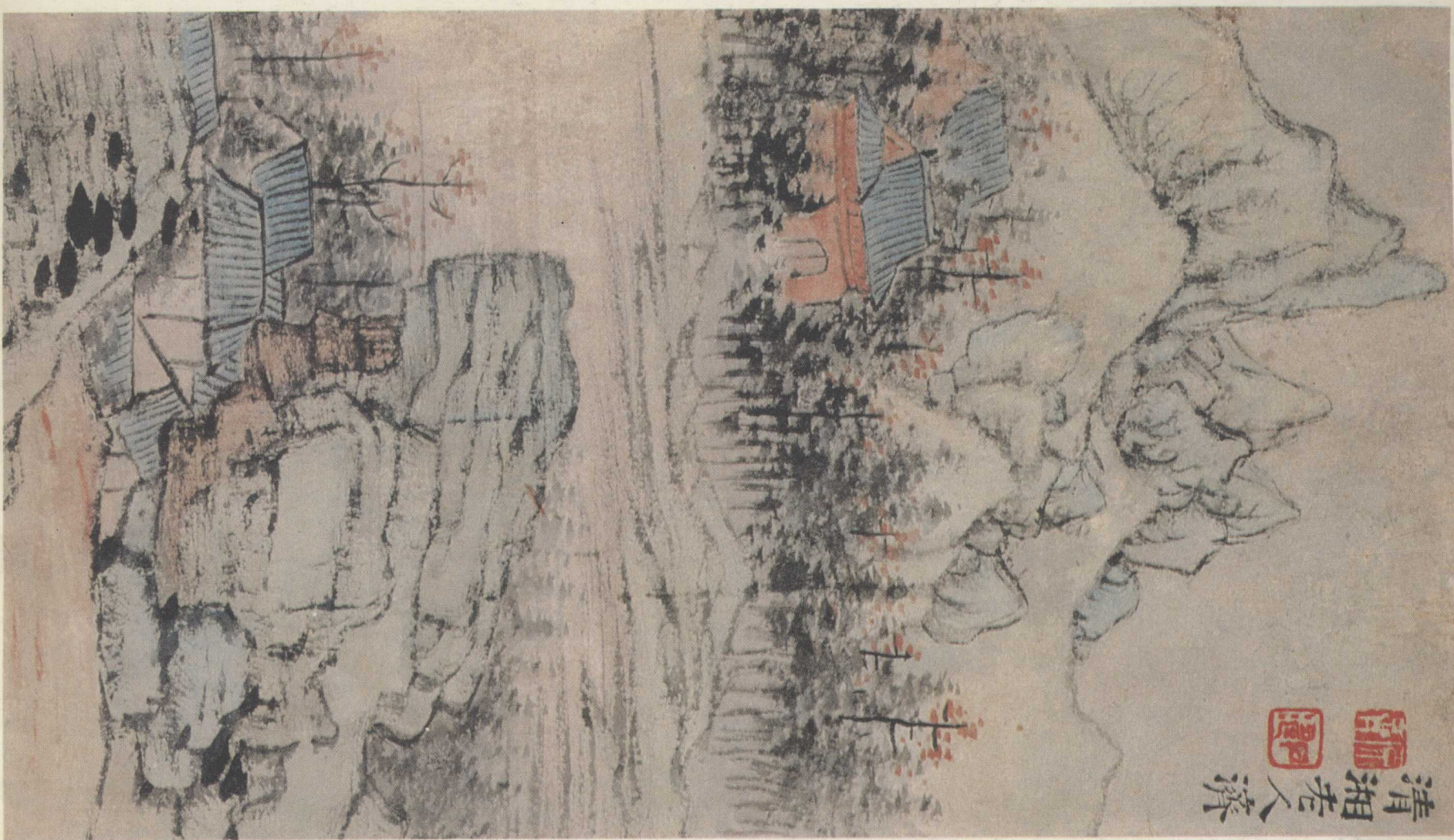

李伯時效唐李將軍畫見色泉石雲物草木花竹皆妙絕動人而人物秀發各肖其形自有林下風味無點塵埃氣不為凡筆也其鳥帽黃道服提筆而書者為東坡先生仙中紫微而坐觀者為王晉卿幅中青衣據方檯而凝望者為丹陽蔡天路提椅而視者為李端叔有女奴雲鬟翠飾侍立自狀富貴風韻乃晉卿之姬也孤松盤鬱下有芙蓉紅綠相間下有巨石陳設古器瑤琴瑟瑟圍繞坐於盤旁道帽壞衣右手倚石左手執卷而觀畫者為蘇子由團巾簡衣士東焦篋而觀視者為黃魯直幅中秋褐襖攜卷畫湖歸云來者為蘇子伯時披巾青服撫肩而立者為晁無咎跪而視者為晁公遡觀畫者為張去潛道巾素衣按膝而俯視者為鄭清老後有童子執靈壽杖而三人坐於盤根古樹下幅中青衣袖手側聽者為秦少游髮冠尾冠道服摘帽者為陳魯直幅中青衣袖手側題者為米元章袖手而仰觀者為王仲至前有前頭頭童捧古瓦而之溪有錦石橋竹徑通遠處清溪處有僧舍中有聚談生蒲團而說無生論者為周通大師常有幅巾褐衣而聽者為劉巨濟二生坐於石上下有激湍激流於大壑中水石爭流風竹相和煙煙方集州本自磨人清曠之樂不遇此嗟乎湖海於名利之域而不知返者豈易哉其自東坡而下凡十有六人文章議論博學辯辭其妙星好古多聞雄豪絕俗之資高凌月流之傑卓然高致名動西漢後之覽者不獨圖畫之可觀而足彷彿其人耳

癸亥为一六八三年，石涛时年四十三岁。

书画册（之一） 纵二四 横一三·九厘米

书画册（之二） 纵二六·二 横一七厘米

杭臺寂寞冷高秋，
 遠難尋書卷在天
 三斗酒開青眼也，
 霜葉隨揮毫端可
 蒿萊河代聽豪傑，
 處不虛良友抱樽
 九日招携首重迴，
 素心灰

九日招携情周山黃山雲漢漢有漢諸置酒邀
 余同家明毛處甚意子題 石壽齋

憶君在道之
 得乃君以種山久則詩趣諸
 名來道志能淑君過本希聲
 吾昨寧寧時莫以文字隱為終
 言既秋風所已涼秋月避一
 將破新腹還為三旦時二母
 末香時前白雲字

石壽齋
 秋前友人

书画册 (之三) 纵二四 横一三·九厘米

吾本喂山燒芋子所止樊藤思整一被人只作老詩翁
 免行藏終不是衰殘瀟道沿門走畫虎不成似類狗仰
 長嘯生嗟門忽地成車耻非偶我臥江東十七載北人
 觀望多驚疑大千震動非其時魔佛並行難解穢
 感君白雪情清湘知音一曲情非常神龍首尾時變
 此日思之焉敢忘芒鞋拄杖再相訪風雨一詩先寄
 將
 答友人以詩見懷 苦瓜和尚濟
 世上與磨愁苦兩公一味呵上為甚開了口合不上手拿數珠念些甚麼
 汝心既似秋月我道這箇甚易極是相還多嘆天台上少你不罵
 山僧門下一場懺囉 書天公卷山拾得像

书画册之三对题 纵二六 横一七·五厘米

书画册 (之四) 纵二六·二 横一七厘米

宣蜀馬多清嚴扣關日午遙相尋問禪
 直掃衆人見又采風向上論當今 詔下圖
 北壑縹帙山林恣搜索畫師如雲妙
 手誰請君放眼慢驚愕一言鑒別萬眼
 注并州快翦分毫毫素欲向皇家問賞
 心好從賓繪論知遇
 宣州司馬鄭湖山見訪枝下時方奉
 南之勝 清湘野人石傳

书画册之四对题 纵二六 横一七·五厘米

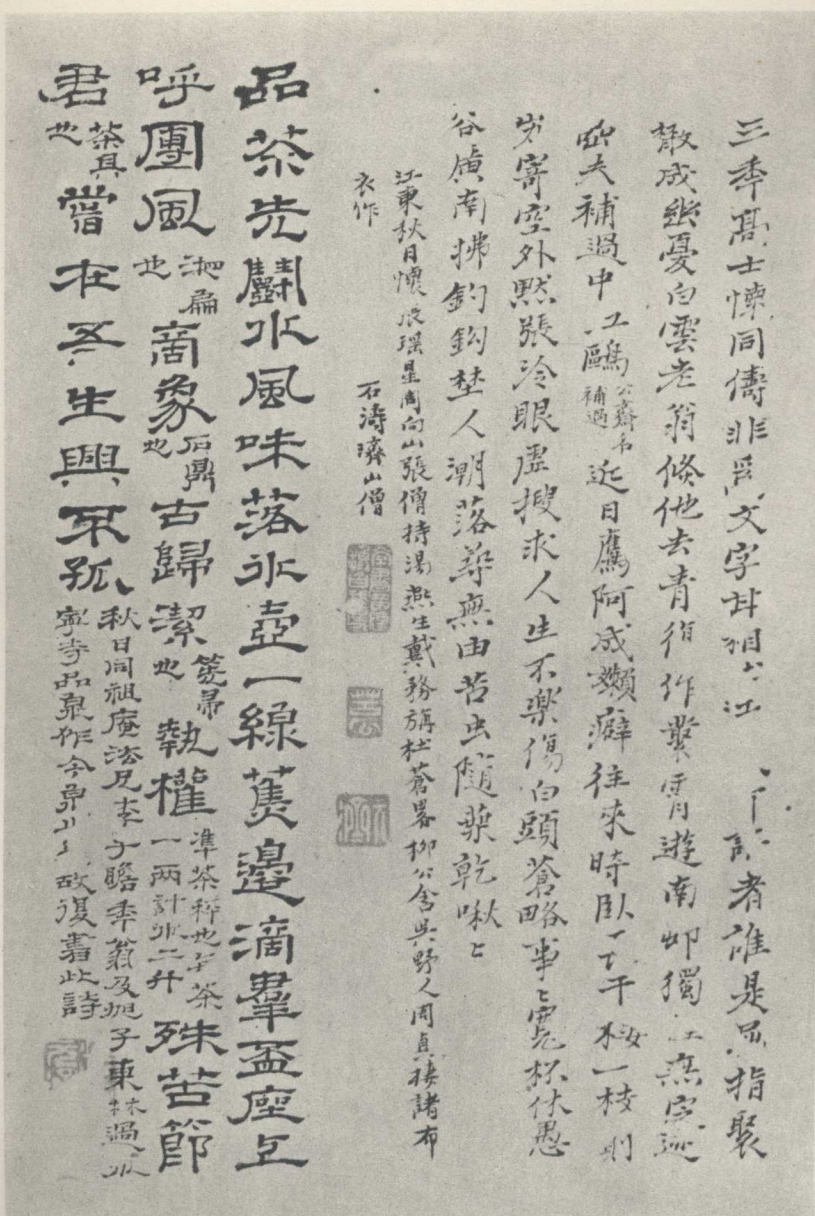

古人徑無人流水
折空谷無高識
暑心銀青入千山
腹苦衣老人齊

书画册 (之五) 纵二六·二 横一七厘米

书画册 (之六) 纵二六·二 横一七厘米

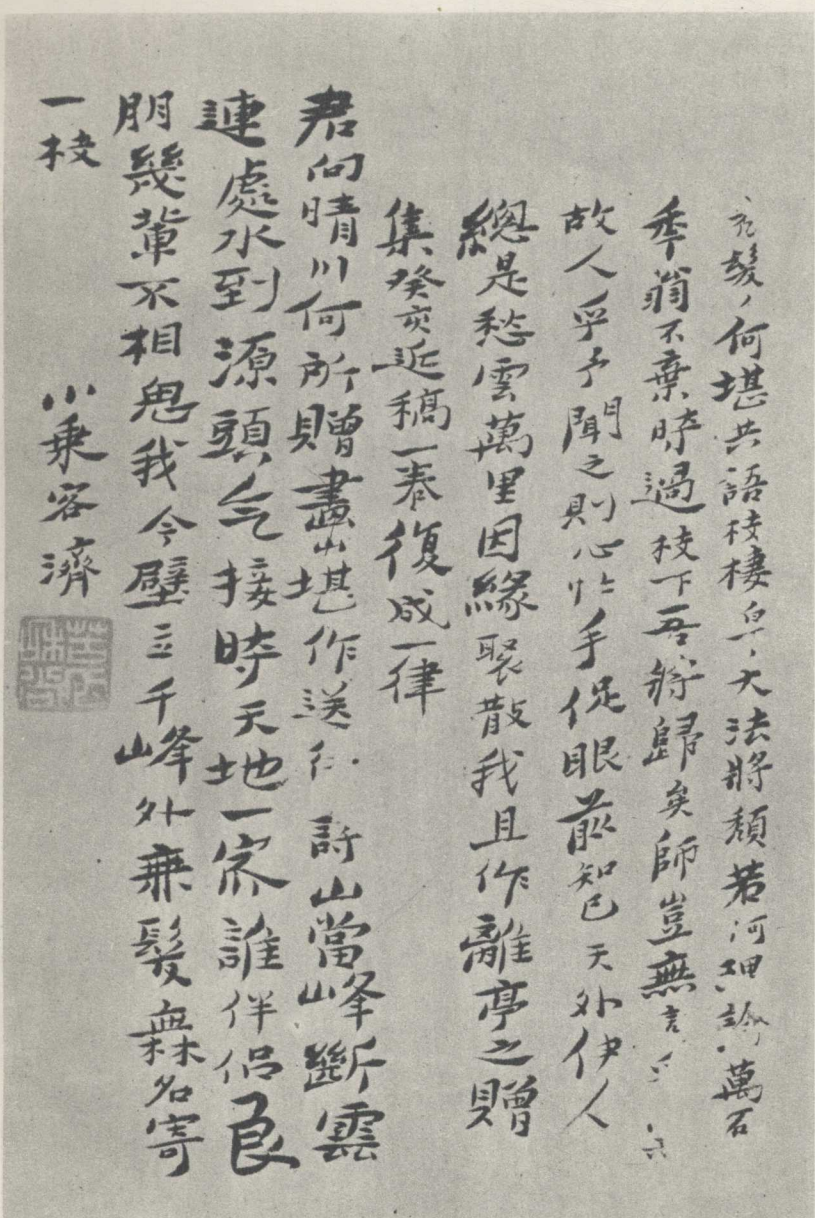

三季高士懷同儕非異文字甘相
散成幽憂白雲老翁條他去青
昨夫補過中二區補過近日鷹阿成癡癖往來時臥一干枝一枝則
寄空外默張冷眼虛搜求人生不樂傷白頭蒼路事已完杯休愚
谷廣南拂釣釣楚人潮落華無由苦出隨葉乾嗽

江東秋月懷琅琊星崗山張僧持湯燕生戴務旗杜蒼畧柳公舍與野人周真接諸布
永作 石清濟山僧

品茶先鬪水風味落冰壺一線萸邊滴羣盃座豆
呼團風也 商象也 古歸潔也 執權也 殊苦節
君也 當在生興不孤 寧寺品泉作今泉山政復肅此詩

书画册之五对題 纵二六 横一七·五厘米

何堪共語枝棲鳥大法將類若河細論萬石
季翁不棄時過枝下吾將歸矣師豈無
故人乎予聞之則心忙手促眼前知已天外伊人
總是愁雲萬里因緣聚散我且作離亭之贈
集癸亥近稿一奉復成一律

君向晴川何所贈畫堪作送詩山當峰斷雲
連處水到源頭乞接時天地一宏誰伴侶良
朋幾輩不相思我今壁三千峰外飛髮無名寄
一枝 小乘客濟

13 书画册之六对題 纵二六 横一七·五厘米

晋之丑清把大滌等梨

钟馗图轴 原济 纸本 墨笔 纵六九·五 横三三·五厘米

乙丑为一六八五年，石涛时年四十五岁。

天桃图轴 原 济

纸本 设色 纵九七·八 横三九·四厘米

蕉菊竹石图轴 原 济

纸本 墨笔 纵二一七 横八八·八厘米

丙寅为一六八六年，石涛时年四十六岁。

云到江南图轴 原 济

纸本 墨笔 纵一四三·一 横四八·七厘米

雲到江南疊嶂黃昏不響
廣陵鐘響年云帝恩無路山海
神仙何處逢
清湘道人梅廣陸
云大陰老下并識

细雨虬松图轴 原 济 纸本 设色 纵一〇二 横四一·二厘米

丁卯为一六八七年，石涛时年四十七岁。

游墨數十年未嘗輕為人贈山水者深歎
尺餘陰翳一往興承易窮寫以贈君子
當有句云細雨霏霏遠煙濕墨痕落紙
虬松竟能入鑑賞否
昔年夏日予遊通山來羅欽紙命予作畫景雨
中五嶺於華陽下院 清湘石濤濟小僧