

【国画大师读解与鉴赏】

董其昌与陈洪绶

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

【国画大师读解与鉴赏】

董其昌与陈洪绶

绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云◎编

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

董其昌与陈洪绶绘画艺术读解与鉴赏 / 欧阳云编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2010.5

(国画大师读解与鉴赏)

ISBN 978-7-5368-2431-7

I. ①董… II. ①欧… III. ①中国画—艺术评论—中国—明代
IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第102071号

董其昌与陈洪绶绘画艺术读解与鉴赏

欧阳云 编

陕西出版集团

陕西人民美术出版社

出版发行

出版人: 李晓明

新华书店经销

北京盛兰兄弟印刷装订有限公司印刷

700毫米×1000毫米 16开本 10.5印张 90千字

2010年7月第1版 2010年7月第1次印刷

印数: 1-8000

ISBN 978-7-5368-2431-7

定价: 25.80元

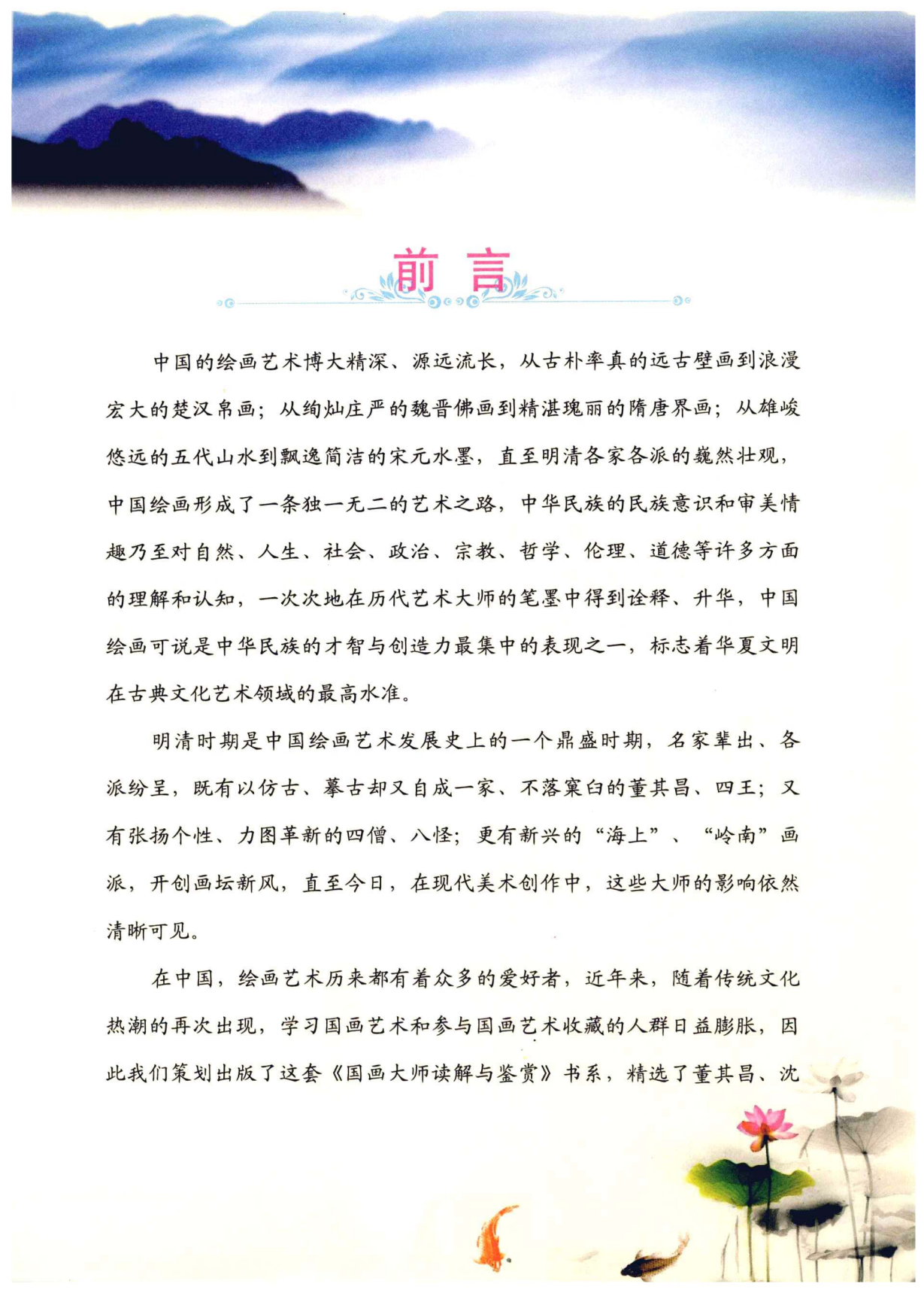
地址: 西安市北大街131号

邮编: 710003

<http://www.msbs.cn>

发行部电话: 029-87262491 传真: 029-87265112

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

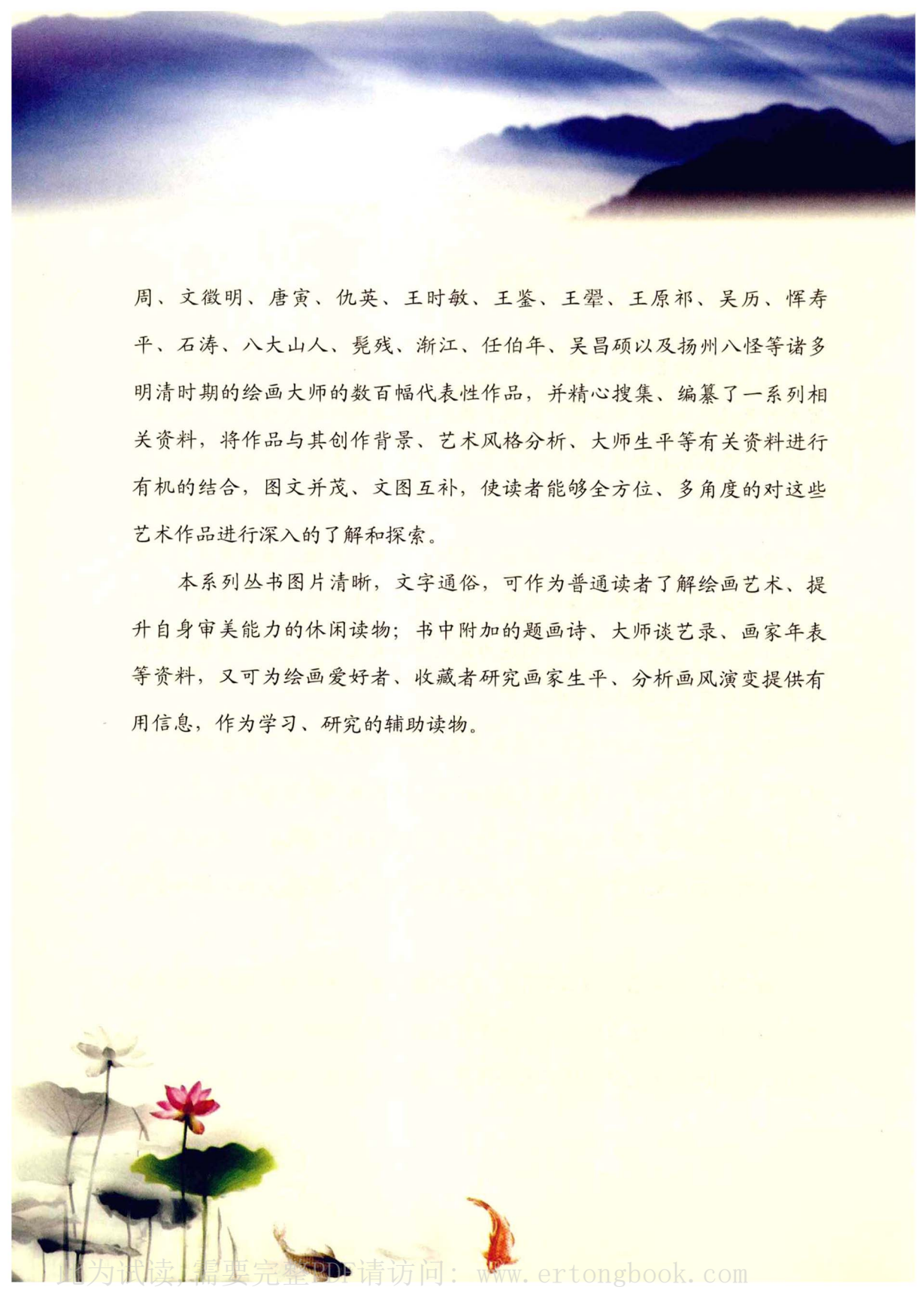

前言

中国的绘画艺术博大精深、源远流长，从古朴率真的远古壁画到浪漫宏大的楚汉帛画；从绚烂庄严的魏晋佛画到精湛瑰丽的隋唐界画；从雄峻悠远的五代山水到飘逸简洁的宋元水墨，直至明清各家各派的巍然壮观，中国绘画形成了一条独一无二的艺术之路，中华民族的民族意识和审美情趣乃至对自然、人生、社会、政治、宗教、哲学、伦理、道德等许多方面的理解和认知，一次次地在历代艺术大师的笔墨中得到诠释、升华，中国绘画可说是中华民族的才智与创造力最集中的表现之一，标志着华夏文明在古典文化艺术领域的最高水准。

明清时期是中国绘画艺术发展史上的一个鼎盛时期，名家辈出、各派纷呈，既有以仿古、摹古却又自成一家、不落窠臼的董其昌、四王；又有张扬个性、力图革新的四僧、八怪；更有新兴的“海上”、“岭南”画派，开创画坛新风，直至今日，在现代美术创作中，这些大师的影响依然清晰可见。

在中国，绘画艺术历来都有着众多的爱好者，近年来，随着传统文化热潮的再次出现，学习国画艺术和参与国画艺术收藏的人群日益膨胀，因此我们策划出版了这套《国画大师读解与鉴赏》书系，精选了董其昌、沈

周、文徵明、唐寅、仇英、王时敏、王鉴、王翬、王原祁、吴历、恽寿平、石涛、八大山人、髡残、渐江、任伯年、吴昌硕以及扬州八怪等诸多明清时期的绘画大师的数百幅代表性作品，并精心搜集、编纂了一系列相关资料，将作品与其创作背景、艺术风格分析、大师生平等有关资料进行有机的结合，图文并茂、文图互补，使读者能够全方位、多角度的对这些艺术作品进行深入的了解和探索。

本系列丛书图片清晰，文字通俗，可作为普通读者了解绘画艺术、提升自身审美能力的休闲读物；书中附加的题画诗、大师谈艺录、画家年表等资料，又可为绘画爱好者、收藏者研究画家生平、分析画风演变提供有用信息，作为学习、研究的辅助读物。

目 录

明代山水画代表人物——董其昌

- 一、董其昌生平与艺术..... 1
- 二、董其昌题画跋..... 36
- 三、董其昌画论辑要..... 40
- 四、董其昌书论辑要..... 84
- 五、历代名家评董其昌 98

明代山水画奇才——陈洪绶

- 一、陈洪绶生平与艺术..... 109
  - 二、陈洪绶题画诗、跋..... 132
  - 三、陈洪绶论画..... 135
  - 四、历代名家评陈洪绶..... 140
-

一、董其昌生平与艺术

董其昌是明代山水画的主要派别——松江画派的代表人物。

明代后期随着浙派的继续走弱，吴门诸家的积习成弊，山水画坛各家竞走，流派纷争，呈现了多样化的风格面貌。

松江派以振新除弊为己任，着眼于一味粗放简率的浙派和以小石积山而板结刻画的吴门画派给明晚期山水画坛所带来的流风时习，力图以笔墨的进一步纯化来扭转局面。董其昌是松江派的领袖，在他的画风和“南北宗论”的带动下，中国文人画的体系得到了继续发展与充实。

(一) 丘壑不与世人同

1. 书画名家

董其昌（1555-1636），字玄宰，号思翁、思白，别号香光居士，松江府上海人，后因重役之征，避入邻县华亭，遂于应试时改

籍华亭。

董其昌1555年出生于一个殷实的平民之家。他之所以提笔学书，以至于日后卓然成家，可以说起因于发生在他17岁那一年（1571年）的一件“小事”。

吾学书在十七岁时，先是吾家仲子伯长名传绪，与余同试于郡，郡守江西袁洪溪以余书拙置第二，自是始发愤临池矣！

——《画禅室随笔》

自负的董其昌，因书拙而被置之第二，其心中之懊悔沮丧可以想见，因此，羞愧之余的董其昌“始发愤临池”。

他从颜真卿入手，临《多宝塔》，后改学虞世南，又觉得学唐人不如学魏晋，故转学王羲之《黄庭经》、钟繇《宣示表》、《力命表》等，“凡三年，自谓逼古”。

董其昌对自己早年学画的经历

【婉婁草堂圖】

明 董其昌 1593年 轴 纸本 墨笔 纵二二.3厘米 横36.8厘米 私人藏

有过一段自述：“余以丁丑年(1577年)三月晦日之夕，燃烛试作山水画，自此日复好之。”

董其昌18岁时从学于莫如忠，如忠之子莫是龙长董其昌16岁，资质聪颖，工文词书画，是江南颇有声誉的才子，受到文坛巨擘王世贞的赞许。董其昌对莫是龙十分敬重，以兄事之，两人相交默契。他赞赏莫的画格，而且亲观其作画，在绘画方面受到了耳濡目染的熏陶。

松江派的前驱画家顾正谊是董其昌青年时交识的另一位重要画友。顾正谊字仲方，万历时以国子监生仕为中书舍人，晚年归乡筑小园于锦江畔，自号亭林。顾正谊精于绘事，画学元四家，尤深得黄公望法。他年长于董其昌，董其昌对他颇为推重，赞道：“吾郡画家顾仲方中舍最著，其游长安(指北京)，四方士大夫求者填委，几欲作铁门限以却之，得者如获拱璧。”

早在董其昌出仕之前，这个颇有才华的年轻士子，就被一些显赫的名人，如礼部尚书的陆树声、嘉兴巨商、收藏家项元汴延聘为私塾先生。在项元汴家做私塾先生的这段时间里，董其昌有缘欣赏到项氏

珍藏的诸多书画名品，他对宋人作品的观摩也是在这个时期开始的。

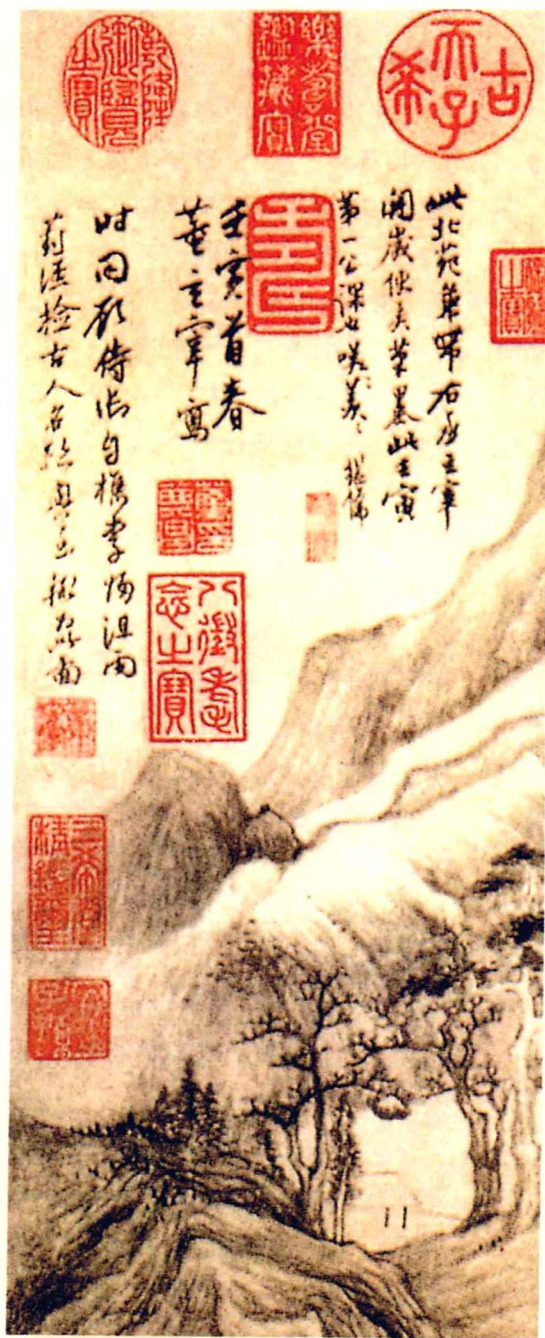
董其昌的事业开始时并不是很顺利。1585年，已经颇享文名的董其昌在南京的乡试中落榜。乡试的落榜，无疑是对他的声名的一大讽刺，也给了这位年轻才子以无情的冲击。然而董其昌没有认输，以其耐心，再接再厉，终于在1588年34岁时，在南京举行的省试中名列第三。1589年，他考中进士，在会试中名列第二，在廷试(或称殿试)中名列第四。

董其昌考取进士三个月之后，被选进翰林院，他是从347个进士中入选的25人之一，自此，他赢得了可能会在日后列为权贵的机会。

1592年，董其昌被授予翰林院编修，一直到1597年为止，他基本上都在翰林院过着清闲的生活。

虽然身居高位，但是董其昌此时最大的兴趣仍在于对艺术的追求，尤其表现在他对古代名家书画名迹的搜求及学习之上。他表面上服官，实质上

【葑溪访古图】明 董其昌 1602年 轴 纸本 墨笔 纵80厘米 横29.8厘米 藏台北故宫博物院

却以艺事为其真标的，服官只不过是达到这个标的手段罢了。在京期间，他有机会观赏到名公巨卿家藏的诸多书画名迹，其中尤以宋人作品为多。

在任职翰林院的这一时期，董其昌不仅在北京积极寻求观赏、研究书画名迹的机会，连出使在外，因事离京，也时时刻刻不断追求艺事进境的提升。董其昌几乎就是一个穿着朝服的山人，借着服官而在追求经国大事之外的个人艺术理想。

他千方百计地访求名画，不惜重资购置。自1589年至1596年数年内，董其昌曾经过目的唐宋名迹有：宋李公麟《西园雅集图》、宋人《桃花源图》、巨然《长江万里图》、唐王维《江山雪霁图》、宋王诜《瀛山图》、郭忠恕《辋川图》等，又以重金购得董源的《溪山行旅图》、江参的《千里江山图》等名画，还临摹过赵令穰的《江乡消夏图》。与此同时，他并

未减弱对元四家的兴趣，万历十九年(1591年)他从闽北暂返松江时，还用心搜集元四家的遗墨。1596年他在杭州购得赵孟頫的《挟弹走马图》和《支遁洗马图》，同年夏在泾里获得黄公望《富春山居图》，欣喜万分，称赞“此卷规摹董巨，天真烂漫，复极精能”，叹服地说：“吾师乎，吾师乎！一丘五岳，都具矣。”

这一时期，董其昌对书法的研习放在摆脱古人樊篱而求变。他主张师古人重在悟临，要师其意而不师其迹。由于他有机会博览名迹，识见宏远，使他对书法妙理产生了更为深刻的认识，少年时虚矫矜能之态，转而变为谦和恭让。

16世纪90年代末，董其昌以佛教禅宗的分宗作譬喻，推出了中国绘画史上著名的“南北宗论”。此论一出，松江派势力日炽，“书画至此一大转关，要非人力所能挽也”（《山静居画论》）。

【小昆石壁图】明 董其昌 1609年 轴 绢本 墨笔 纵82.5厘米 横32.5厘米 私人藏

【仿杨升没骨山水图】

明 董其昌 1615年 轴 纸本 设色 纵76.8厘米 横34.3厘米 藏美国纳尔逊·艾金斯美术馆

董其昌按绘画的创作方法和画家的身份，将唐以后的山水画也分为南北二宗，将水墨渲淡画法的文人画家比作南宗，将以青绿勾填画法的职业画家视为北宗，他称自己为南宗正派。

董其昌为重振文人画，树立纯正文人画的规范图式，在提出“南北宗论”的同时，也阐述了一系列文人画理论。如“画以自娱”的创作宗旨、“画家以古人为师，已自上乘”的崇古观点、“偶然兴到”的感知方式、“顿悟”式的画学道路，以及强调艺术形式的“笔墨精妙论”、营造“平淡天真”的意境、追求具生拙味的士气等等。

在书画方面，他本着“寄乐于画”的创作宗旨，常常乘兴而作，率意而为，懒于应酬，即请人代笔，亦不计较仿作、贋本之泛滥；讲求笔情墨

趣，以书法之笔入画，“士人作画当以草隶奇字之法为之”。

他的作品在当时得了高度的认可，《明史·文苑传》称：

其昌书始以米芾为宗，后自成一家，名闻外国，尺素短札，流布人间，争购宝之。

在当时的松江地区，出现了一批文人画家，而董其昌以其官至礼部尚书的显赫地位和书法、绘画、鉴赏等方面的精深造诣，成为松江画坛的核心人物，其画风也成为“松江画派”的典范样式。后起的松江画家大多追随董其昌的画论和画风，因此，后世均以董其昌为“松江画派”开山祖。

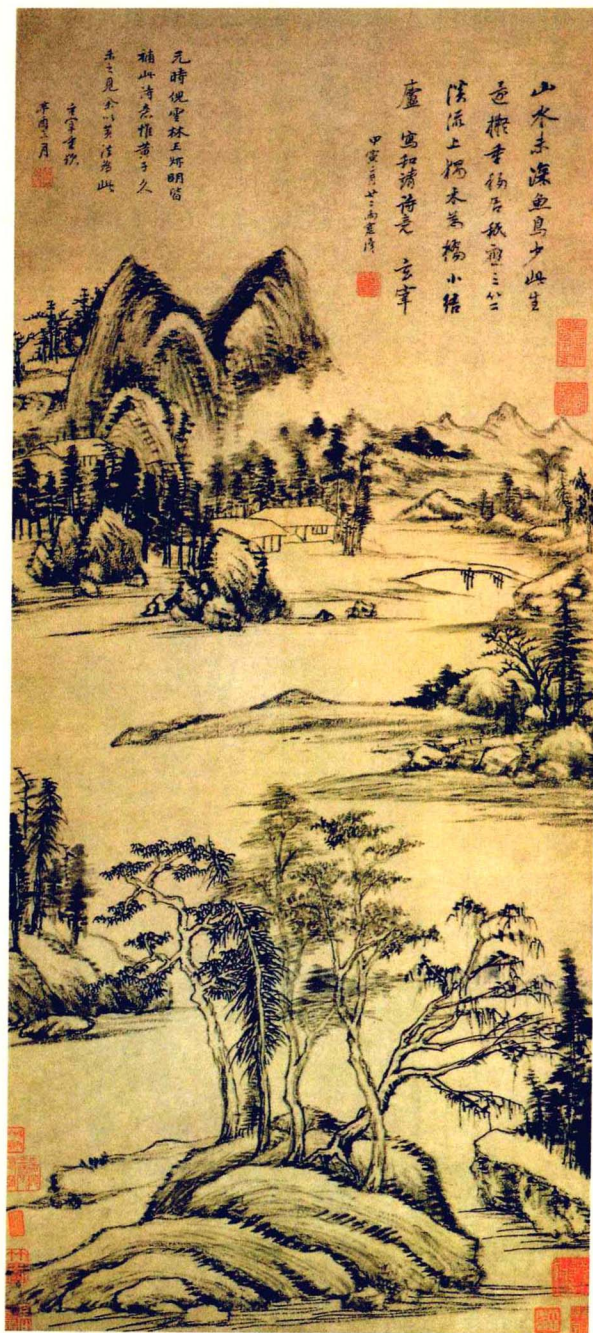
与“松江派”关联密切的还有“画中九友”。“画中九友”的名称出自著名诗人吴伟业(1609—1672，字梅村)所作的《画中九友歌》，是指董其昌、李流芳、杨文骢、程嘉燧、张学曾、卞文瑜、邵弥、王时敏和王鉴等九位文人画家。他们虽然不在一地，画风也略有差异，但相互间交往甚密，都是董其昌艺术主张的实践者。

2. 朝内高官

董其昌考取进士之前的那段时间，其家境极为窘迫。据马承绍《当湖

【青弁图】明 董其昌 1618年 轴 纸本 墨笔 纵225厘米 横66.88厘米 藏美国克里夫兰美术馆

【林和靖诗意图】明 董其昌 1620年 轴 绢本 设色 纵154.4厘米 横64.2厘米 藏北京故宫博物院

外志》记载：

董文敏未第时，曾馆于我湖冯氏，家贫，服白衣单袍，兴至即书其上，久乃尽墨之。屏帟床帐，淋漓殆遍。

1589年，即万历十七年，董其昌考取进士三个月后，他被选进翰林院，充任“庶吉士”一职。翰林院主要负责起草朝政文书，编纂历朝官史，从翰林院院士中挑选讲读官负责向皇帝讲述经文和历史。几乎所有的大学生都是从讲读官晋升的，吏部尚书和礼部尚书常兼翰林之职。翌年，董其昌受命起草朝政文书和编纂历朝官史。

1591年，董其昌告假护送老师礼部侍郎田一儒的灵柩返乡，1598年，他返回北京，出任十四岁皇长子的讲官。在一次授课时，董其昌诱使年轻的皇子在答问

时说出一些话，使大家认为是未来统治者的吉兆。这一轻率举动招致神宗的不悦，1599年二月，在他就任讲官六个月后，董其昌被贬为湖广按察司副使。他拒绝新职，以“移疾”的名义回归故里，以书画自娱。

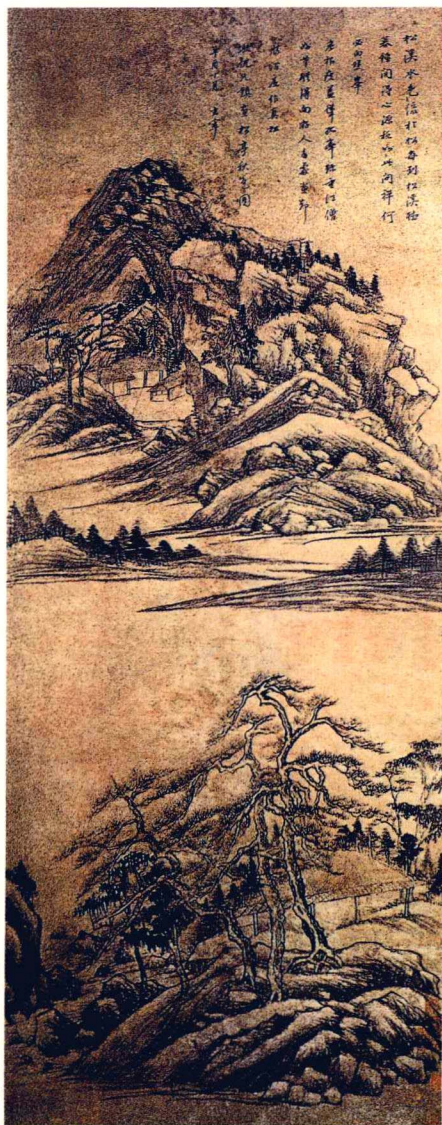
1604年，在隐居故里五年之后，董其昌奉旨出任湖广提学副使之职。1606年，他所管辖的学生闹事，董其昌本人则成了这次学生风潮的攻击对象。据《明史》记载：“起故官，督湖广学政，不徇请嘱，为势家所怨，嗾生儒数百人鼓噪，毁其公署。其昌即拜疏求去。帝不许，而令所司按治。其昌卒谢事归。”

其后，在长达二十余年的时间里，他数度辞拒官职，隐退于故乡华亭。

1616年，董其昌的儿子董祖常看中了生员陆兆芳家中的使女绿英，并诱骗之。后来使女绿英探母未归，董祖常指使奴仆不问青红皂白捣毁了陆兆芳的家宅。董其昌闻知查询，由此牵涉到当地另一名生员范昶，致使范昶在胁迫中忧惧而亡。范家为之愤愤不平，范昶的祖母及家眷一齐到

董其昌的门前哭骂，遭到董祖常及家奴的殴打和凌辱：“阖门执范妻及仆妇，裸其体辱之，髡其发并及下体，两股血下如雨。”

这样的暴行引起全城民众包括下

【仿倪瓒松亭秋色图】

明 董其昌 1621年 轴 纸本 墨笔 纵138厘米 横63.5厘米 私人藏

【延陵村图】明 董其昌 1623年 轴 绢本 设色 纵78.5厘米 横30.2厘米 藏北京故宫博物院

层知识分子(生员)和松江府官员的义愤。百姓纷纷散发传单以及告示，有人贴出“兽官董其昌，梟孽董祖常”字样的标语，徽州、湖广、川陕、山西等地客商也贴出了攻击董其昌的标语。

这一事件很快升级，随即酿成了一场暴乱。据《民抄董宦事实》中记载：“三县军民乌合万余，共称报仇，忽于本日酉刻，烧毁董宦第宅。”群众闯入董家宅第，大肆劫掠，董府几乎完全陷入火海之中。董其昌眼睁睁地看着花费十数年苦心经营的收藏、房产付诸东流，价值连城的艺术珍宝被狂暴的民众洗劫一空。

董其昌“四宅焚如，家资若扫”，携家眷仓惶逃避外地。有四年的时间，他声名狼藉，经常借居在朋友的宅第之中，有一段时期，甚至只能在舟船中度日。

1620年，神宗皇帝驾崩，董其昌昔日的学生皇长子登基成为光宗皇帝，并且

问道：“旧讲官董先生安在？”董其昌否极泰来。光宗召他入京，但他还没来得及赴京，光宗就莫名其妙地驾崩了，在位不过一个月左右。

1622年，董其昌被继位的明熹宗再次召到北京，授太常寺少卿之职，后任明万历帝《神宗实录》纂修，被派到南都南京。在此期间，他意图向新皇帝进言，呈上了一部前朝的奏议辑要。但是，这些奏议并未受到重视；熹宗皇帝年幼寡知，沉迷于木工器作，对于朝政甚为痛恨，任凭魏忠贤专权擅政。

董其昌前往南京约十八个月，殚精竭虑地搜集了三百卷历史资料，呈献皇上，同时呈上的还有40卷题为《神庙留中奏疏汇要》的奏疏集，每册奏疏均加上自己的按语。由于他对《神宗实录》的贡献，董其昌晋升为礼部右侍郎，而晋升之时他仍在远离京城的南方。

董其昌于1624年春天

【松溪幽胜图】明 董其昌 1625年 轴 纸本 墨笔 纵134.7厘米 横46.6厘米 藏南京博物院