

孟繁玮 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

浑厚苍秀寄幽情

龚贤《溪山无尽图》赏析

ARTS

More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

名 · 画 · 深 · 读

Read More about
the Masterpieces

中国艺术数字化推广平台

龚贤《溪山无尽图》赏析

浑厚苍秀寄幽情

孟繁玮 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

浑厚苍秀寄幽情——龚贤《溪山无尽图》赏析 / 孟繁玮著.

——北京: 文化艺术出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5039-5248-7

I. ①龚… II. ①孟… III. ①中国画—绘画评论—中国—清代

IV. ①J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 228568 号

中国艺术数字化推广平台·名画深读

浑厚苍秀寄幽情——龚贤《溪山无尽图》赏析

策 划 中国艺术研究推广中心

主 编 水天中

副 主 编 张子康

执行编辑 刘 燕

著 者 孟繁玮

责任编辑 陈文璟

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

开 本 635 × 965 毫米 1/8

印 张 12.75

字 数 50 千字 图片 100 余幅

书 号 ISBN 978-7-5039-5248-7

定 价 50.00 元

序 言

科学发展到今天，现代科技更加突飞猛进地为各个领域带来新提升的可能性，计算机技术和网络传播正以前所未有的态势，广泛运用于现代生活的方方面面。艺术数字化作为艺术传播的一种新型形式，凝聚艺术经典并融合高新技术成果，通过信息传递达成文化艺术更广泛便捷的传播，因而具有不可估量的时代意义。而引导和启发广大公众具有发现美的眼光并形成探索美的思维，既是数字化传播艺术的目的所在，也是数字化传播艺术的价值所在。

在释读有关艺术经典名画的书籍和文章大量问世的今天，如何为广大公众献上一套既能够轻松阅读，又具有方法论引导作用的美术史丛书并不是一件容易的事。选取美术史上最经典的作品和艺术现象，以全新的通俗方式进行阐释，缩短读者与阅读对象的认知距离，是设立“中国艺术数字化推广平台”项目的想法，也是编写这套艺术系列丛书的宗旨。

作为由国家立项的课题，“中国艺术数字化推广平台”2010年正式启动，由中国艺术研究院中国艺术研究推广中心负责实施。该项目为期五年，将作为具有开拓意义的一部数字立体美术史文献库，以客观视角介入、立体剖析艺术史事件的美术史问世。与传统传播推广手段相比，“中国艺术数字化推广平台”的多种传播途径具有更广阔的传播效果，其中包括“互联网交互平台”、“手机交互平台”、“多媒体交互平台”、“游戏交互平台”以及虚拟美术馆世界巡展。多样化地呈现中国艺术长河之中的传世精品，与时俱进地展现当代艺术精品的时代风貌，数字化的并置衍生出全新的释读方式，集普及性、学术性、丰富性于一体的综合性呈现，是其鲜明的特点。该平台的搭建，可为广大读者带来多种观看和思考的可能性。

在此基础上，“中国艺术数字化推广平台”力图把中国具有代表性和学术价值的艺术推向国际，让读者从中领悟中国

传统文化的审美理念，也思考当代中国文化艺术应树立一个什么样的高度，这些都将对当代中国艺术的国际化起到重要的推动作用，并对文化发展产生推进和示范作用。推动中国的文化艺术通过学术层面在世界范围内产生影响，在全球艺术框架中展现中国当代的文化特质，让中国的文化艺术在本土化建设和国际交流语境中展示其独有的、不可替代的民族文化个性和地位，也是这一平台的宗旨之一。

很明显，该项目的涵盖之广及内容形式的多样是其平台搭建的重点和难点。目前推出的“名画深读”丛书仅是“中国艺术数字化推广平台”项目中的内容之一。丛书既有纸本图书版本，还配合电子图书版本以及网络虚拟读本等形式立体呈现，在时间和空间的立体维度联结起探寻艺术的视线，大大提高现代读者对艺术多层面的了解和对美术演进的关注。

为了保证丛书的撰写质量，本丛书各个系列都请美术史研究领域的知名专家把关统筹，每本书的作者都是专门从事美术史研究的中青年专家学者，他们以对美术本质独特而深刻的理解，尽量以准确而平易的语言风格和图像表现，使不同层次不同文化背景的读者都能够比较容易阅读和把握经典作品的内容和形式之蕴涵。因此，这套丛书也以此为中国特色艺术国际化传播作了一个尝试。

希望艺术数字化平台的持续搭建，会不断地推出新颖的配套读物。这是一次新的尝试性的工作，希望能够听到读者的意见和建议，在广大读者的关注和关心下，使“中国艺术数字化推广平台”不断完善，也使不断推出的配套读物既有高品格又有可读性。

王文章

2010年10月26日

目录

1	第一章	龚贤的生平与交游
4-11	第一节	嘘嗟少年日，识事苦不深
12-13	第二节	经年作客海安镇，爱比将添隐者扉
14-21	第三节	十载孤臣逐泛萍，扁舟何处问中兴
22-29	第四节	万累已全息，荒园足自怡

30	第二章	墨彩华章： 《溪山无尽图》及其文化内蕴
30-38	第一节	苦心经营成画图
39-44	第二节	千锤百炼有师传
45-47	第三节	水墨变幻别有韵
48-53	第四节	文人画脉赖此延

54 **第三章** 龚贤绘画艺术的影响

58 **第四章** 褒贬不一：
 后世对龚贤艺术的评价

62 **扩展阅读** 金陵画派和新金陵画派

龚贤的《溪山无尽图》是中国绘画长卷作品中的奇葩。此卷的绘制手法特殊，前后共十二幅，每幅各具起止，既能独立欣赏，又可展开如卷。景物前后呼应融为一体，其间既布置起伏绵亘的山峦峰岭、瀑布流川，又有栈桥幽涧、草阁茅屋。构图繁复，场景宏大。树石用笔苍劲，层层积染，墨韵沉雄深秀。为龚氏山水长卷中之精品，历来为画史所重。

《溪山无尽图》充分体现了龚贤的艺术思想和绘画风格，其山石通常不露棱角，反复皴染，墨色浑厚。在浓黑的崖壁上倒挂清瀑，以“留白”的手法通畅画面气脉，黑白分明，凝重与空灵相生。

根据卷后自跋，此图作于康熙十九年（1680），作者62岁之时，二年后始成。款署“江东龚贤画”。钤“龚贤”朱文、“野遗”白文方印及收藏印。

《溪山无尽图》
清代 龚贤
纸本 水墨
27.7cm × 726.7cm
故宫博物院藏

第一章

龚贤的生平与交游

第一节

嘘嗟少年日，识事苦不深^I
——生于昆山 迁寓金陵

4 1618年(明万历四十六年)，龚贤生于江苏昆山。关于龚贤的出生年份，学术界一直没有一个统一的说法。^{II}但是他的逝世年份，在孔尚任《哭龚半千》的诗句“野遗归命辰，己巳秋之半”中得到了明确的证实。这里的“己巳”就是清康熙二十八年，即公元1689年。龚贤，明末清初著名的山水画家。明朝覆亡后龚贤又名岂贤，字半千^{III}、半亩，号野遗、野逸、柴丈、钟山遗老等。“金陵画派”的代表人物。他工诗善画，书法也自成一体，著有《草香堂集》、《半亩园诗草》等。

龚姓是昆山的一个大家族，祖上几代都在朝中做官，家境十分显赫。龚贤10岁左右，他的母亲就去世了。不久，龚贤跟随父亲迁居到金陵(今江苏省南京市)，从他的诗句“余曾读

I. 龚贤《半亩园》：“嘘嗟少年日，识事苦不深。自知非通才，奚足承华簪。一邱养吾志，天空鸣素琴。摄生调茗药，户外多幽寻。希寿七十年，而正黔娄衾。私谓此薄分，苍公必鉴临。熟知彼苍者，大笑如不任。笑我太狂瞽，罚我走崎嶇。觅食不毛地，冰霜坏衣襟。皮宽只裹骨，鬓焦喉亦暗。壮岁始有家，儿童已森森。避贼还避兵，奔腾如惊琴。因而赋归来，莫辨家山岑。瓦屋四五间，购之将百金。余地才半亩，新竹作成阴。晨兴复偃仰，颇畏人事侵。饥死不再出，回首皆汤镬。今年早已甚，旅游思甘霖。谷价不及腾，岂忧虚釜鬲。荷锄答成功，戮力补高吟。寄谢交游人，与子别深沉。知己越天末，岁时遗好音。”

II. 其中代表性的观点有以下几种：

1. 宗典发表于1962年12月16日香港《大公报》上的《龚贤的生平问题》一文，考证龚贤生于1618年；刘纲纪1981年出版的《龚贤》一书中，也同意此说。
2. 徐邦达在《历代书画家传记考辨》一书中则认为龚贤生于1621年。
3. 汪世清认为龚贤生于1619年。

以上三种观点都是根据龚贤的诗文、画跋推测得出的，无一绝对准确。比较而言，龚贤1618年出生的观点，考证材料更为翔实可信，故本书依之。

III. “半千”，是源自《旧唐书·文苑传》中的“员余庆传”：“员半干本名余庆，晋州临汾人，少与齐州人何彦先同事王义方。义方嘉重之，尝谓之曰：‘五百年一贤，足下当之矣。’故改名半干。”龚贤受此启发，也将自己的字取为“半干”。

《木叶丹黄图》

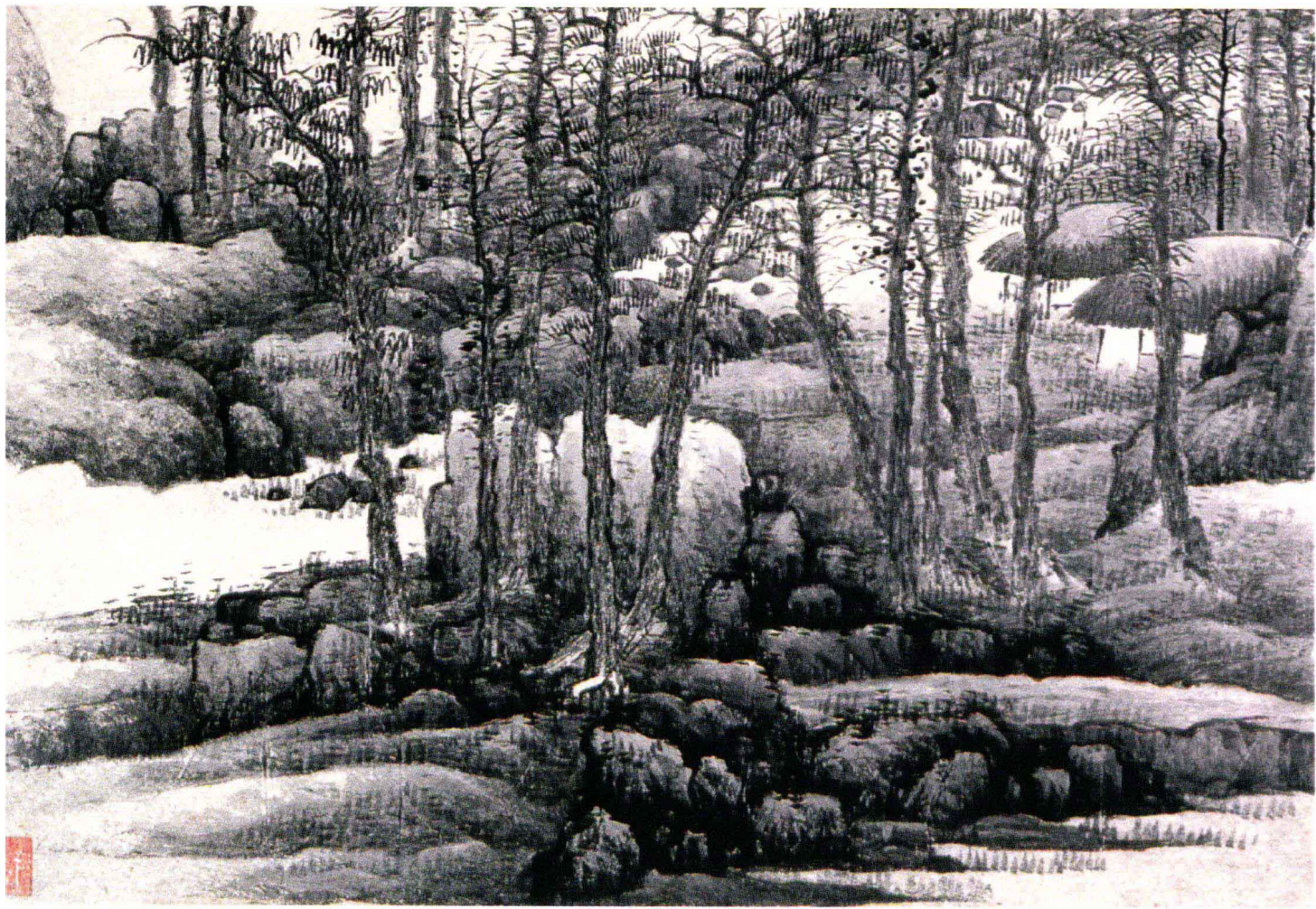
清代 龚贤

纸本 水墨

100 cm x 65 cm

上海博物馆藏

《木叶丹黄图》局部

书水乡，今老不能复至其地”中可以看出，从那时起他就再也没有回到过自己的故乡昆山。后来，龚贤的父亲随龚贤的祖父到异地做官，和家人失去了联系。龚贤的母亲去世后，他的父亲后来又续娶一妻，名为王氏，小龚贤就是由这位继母抚养长大的。因为缺少亲情的关爱与呵护，龚贤在孩童时期就是非常孤独的。孤独的孩子通常都是敏感的，这种敏感也体现在龚贤的文学天赋上。因为生长在名门望族，龚贤从小就受到了良好的诗文教育和文化熏陶，尤其是在作诗赋词方

面，他很早就显现出过人的才华，并且在乡间故里小有名气。可以说，诗词是龚贤持续一生的艺术挚爱，也是他记录生活、抒解情感的媒介，他为后人留下了大量质朴感人、清新明快的诗词作品。

龚贤的才华不仅体现在文学领域，还体现在绘画上。他13岁就师从艺术名家、南京礼部尚书董其昌¹（1555—1636）学习绘画，这样的老师让当时的许多人都羡慕不已。就像龚贤自己在《溪山无尽图》的跋文中所写道的：“忆余十三便能画，垂五十年而力砚

1. 董其昌（1555—1636），字玄宰，号思白、香光居士。明万历十六年进士，官至礼部尚书，卒谥文敏。明代著名画家、书法家、书画理论家、书画鉴赏家，“华亭派”绘画的主要代表。他的“南北宗”论对晚明以后的画坛影响深远。著有《画禅室随笔》、《容台集》、《画旨》等文集。

《高逸图》

明代 董其昌

纸本 水墨

90cm x 52cm

故宫博物院藏

《松风万籁图》
清代 吴伟业
纸本 墨笔设色
218cm × 82.8cm
故宫博物院藏

I. 清初著名诗人、画家吴伟业(1609—1671)仿效杜甫的《饮中八仙歌》创作了一首《画中九友歌》：“华亭尚书天人流，墨花五色风云浮。至尊含笑黄金投，残膏剩馥鸡林求。太常妙迹兼银钩，乐效拥卷高堂秋。真宰欲诉穷雕镂，解衣般礴堪忘忧。谁其匹者王廉州，神姿玉树三山头。摆落万象烟霞收，尊彝斑剥探商周，得意换却千金裘。檀园著述夸前修，丹青余事追营丘。平生书画置两舟，湖山胜处供淹留。阿龙北固持双矛，披图赤壁思曹刘。酒醉洒墨横江楼，箕山月落空悠悠。姑苏太守今僧繇，问事不肖张两眸。振笔忽起风飏飏，连纸十丈神明遒。松园诗志通清迥，墨庄自画归田游。一犁黄河鸣春鸠，长笛倒骑乌犍牛。花龛巨幅干峰稠，小景点出林塘幽。晚年笔力凌沧州，幅巾鹤发轻五侯。风流已矣吾瓜畴，一生迂癖为人尤。僮仆窃骂妻孥愁，瘦如黄鹄闲如鸥，烟驱墨染何曾休。”该诗依次记述了当时名重画坛、极负盛名的九位画家，遂有“画中九友”之称。虽然“九友”的绘画风格各不相同，但他们在审美观念和艺术追求上大体一致，绘画师承的源头也都是董、巨及元四家。这个以董其昌为中心的画家群体，不仅成为晚明画坛的中坚力量，而且影响极为深远，直接导引了清初画坛的正统派及一些相关画派，其中王时敏、王鉴更是把董其昌的艺术思想带入清代，对确立正统派绘画的地位起到不可忽视的作用。

II. 杨文骢(1597—1646)，字龙友，贵州人。万历四十七年举人，善画山水，师从董其昌。

III. 中国文学史上的著名剧本、清初剧作家孔尚任写的《桃花扇》中这样描写马士英(约1591—1646)：当明崇祯皇帝去世后，马士英却声称“幸遇国家多故，正我辈得意之秋”，他将迎立新皇帝当成一宗大买卖来做，借乱世之机欲发国难之财。马士英的同党阮大铖因无知贪婪、荒淫专横而被列入《明史·奸臣传》之末，这位老牌的政治阴谋家、野心家与马士英迎立昏庸的福王在南方称帝，从此马士英篡夺朝政，阮大铖死灰复燃，二人达到“凭着这拥立功，大权在手”的政治目的。

IV. 阮大铖(1587—1646),字集之,号圆海、石巢、百子山樵。桐城人。明末政治人物、戏曲作家。阮大铖以进士取得官位后,先依东林党,后依魏忠贤阉党。明亡后在福王朱由崧的南明朝廷中官至兵部尚书、右副都御史,与马士英狼狈为奸,对东林党、复社文人大加迫害,南京城陷后乞降于清,后病死于随清军攻打仙霞关的石道上。

V. “复社”是继“东林党”之后,明崇祯年间在南京成立的又一个主张改革朝政的学术和政治团体,它是由太仓人张溥、张采等合并江南若干文社为一体的一个组织,因此称为“复社”。

田。”从十几岁开始的五十多年的创作生涯中,龚贤在绘画上始终是勤奋刻苦、坚持思考的。1631年,董其昌应召前往北京任太子太保,1634年他回到松江。尽管杂事缠身,董其昌不太可能为学生们日日指授画艺,但是对学生们给予言语的点拨应该是经常的。董其昌于1636年逝世,而1631至1635年的这段时期,正是他的“南北宗”论达到成熟并对当时的画坛产生广泛影响的时期,也正是龚贤跟随他学习绘画的时期。而且,董其昌的交往范围非常广,当时许多著名画家都是他的圈中好友。比如董其昌和王时敏(1592—1680)、王鉴(1598—1677)、李流芳(1575—1629)、杨文骢(1597—1646)、程嘉燧(1565—1643)、张学曾、卞文瑜、邵弥合称为“画中九友”¹。通过老师的介绍,龚贤与这些画家也有一些交往,这些经历都对龚贤自己的艺术思想和绘画创作产生了深远的影响。

当时,龚贤和杨文骢^{II}一起跟随董

其昌学习绘画。他曾经在文字中这样回忆:“余少时与龙友同师华亭。”身为“画中九友”之一的杨文骢,无论是艺术思想还是绘画风格,都与董其昌非常相像。跟随董其昌学画时,龚贤还是个十几岁的孩子,杨文骢这位年长龚贤20多岁的同门师兄,就成为董师之下能给龚贤细心指导的一位重要人物了。在杨文骢的引荐下,龚贤还结识了他的内兄马士英。马士英的名声可不怎么好,《明史》中称马士英为“贪鄙无远略”之人,在政治上马士英是阉党余孽、奸臣阮大铖的靠山^{III}。而且,杨文骢与阮大铖^{IV}的私交也很不错,二人还成为了“文笔挚交”。通过杨文骢,龚贤与马士英、阮大铖也有着一定的交往。龚贤曾有一枚“臣贤”的印章,但这枚印章只出现在他早期的少数作品中,即从一个侧面说明了这个问题。

龚贤随父亲迁居南京后,他的青年时代基本在这里度过。这时的南京正是富有革命热情的“复社”^V文人们聚集的中心,龚贤与复社文人和赞助

新注書
至不為人重
者自好
有使人見
之相
長此
不勝

(左页图)
《山水》册页
清代 龚贤
纸本 水墨
44 cm x 31.2 cm
故宫博物院藏

复社的爱国人士们都有密切的交往，包括顾与治、方文、葛震父、杨日补、屈大均等人，度过了他一生中难忘的“翰墨场”生活。在反对贵族地主专权的斗争中，复社得到了老百姓的拥护，他们和阮大铖展开了激烈的斗争，复社文人还撰写了声讨阮大铖的《留都防乱公揭》，清晰地揭露了阮大铖搜刮民财、贪污谋私的种种罪状，后来迫于压力，阮大铖只好逃到南京城外的牛首山上躲藏起来。

对龚贤来说，这实在是一种尴尬的社交局面：一边是自己的师兄和相关的声名狼藉的政治集团；一边是富有革命爱国意识的好朋友们。在这样两个敌对的阵营面前，龚贤的立场是微妙的。从目前的史料来看，在声讨马士英、阮大铖的《留都防乱公揭》上，没有龚贤的署名；阮大铖上台得权后，大肆捕杀复社和东林党人士，在逮捕名单中也没有见到龚贤的名字。这么说并不是指龚贤过于圆滑世故，而是在那样惨烈血腥的政治斗争中，年轻的龚贤只能将自己的真情实感隐藏起来，甚至是只能寄托在诗词之中。比如，当好友抗清名将史可法，被俘虏不屈而死后，龚贤满怀一腔悲愤之情写下

了长诗《哭史可法》。

处于明清朝代更替、革命浪潮迭起的历史背景中，龚贤不可避免地具有了“遗民”身份，但不能由此而导出“伟大的艺术家也是伟大的革命者”，“龚贤是一位始终充满强烈革命精神的明朝遗民”类似的简单结论。龚贤一生的生活经历丰富复杂、坎坷曲折，他的心态也在不断变化，尤其是他早年与两个对立的势力集团的交往，未及而立之年就已身处各种复杂的关系网络中，因此他在少年时代就深知自己“不谙世事，难为官吏”。当他晚年隐居“半亩园”回忆起年轻时的这些经历时，在诗文中无不感慨地说道：“嘘嗟少年日，识事苦不深，自知非通才，奚足承华簪。”或许是幼年时期亲情的缺失给龚贤造成深深的孤独感，这种痛感一直都潜藏在他的内心不曾消失。故而使他的性格敏感而柔软，处世非常谨慎，一生都在尽量回避与外界的正面冲突，多数情况都是采取“取中”的处理办法。可以说，龚贤的一生都生活在内心巨大的矛盾与挣扎中。