

南北宗

回望董其昌

中国山水画学术研究邀请展

陈传席 主编

河北出版传媒集团
河北教育出版社

附北

附北

附北

附北

南北宗

回望董其昌

中国山水画学术研究邀请展

陈传席 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

南北宗：回望董其昌作品集 / 陈传席主编. — 石家庄：河北教育出版社，2013.6
ISBN 978-7-5545-0281-5
I. ①南… II. ①陈… III. ①中国画—作品集—中国—现代②中国画—绘画理论—文集 IV. ①J222.7 ②J212-53
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 130371 号

书 名 / 南北宗——回望董其昌
主 编 / 陈传席

出版发行 / 河北出版传媒集团
河北教育出版社
石家庄市联盟路705号 邮编 050061
出 品 / 北京颂雅风文化传媒有限责任公司
www.songyafeng.com
北京市朝阳区望京利泽西园3区305号楼
邮编 100102 电话 010-84852503

编辑总监 / 刘 峰
责任编辑 / 刘 峰 高 静
编辑助理 / 周相宇 杨毓芳 庞文平
装帧设计 / 郑子杰 寇 静
设计助理 / 陈晓晓 李 旭
制 版 / 北京颂雅风制版中心
印 刷 / 北京永诚印刷有限公司
开 本 / 787×1092 1/8
印 张 / 34
字 数 / 33千字
出版日期 / 2013年6月第1版 第1次印刷
书 号 / ISBN 978-7-5545-0281-5
定 价 / 280元
版权所有 翻印必究

“南北宗论” 与当代语境

在中国绘画史上，董其昌提出的“南北宗论”是影响最大、最广也最为持久的艺术理论之一，至今仍然为画家们所议论，同时也成为国际学术界研究的热点。

在明中期以后，心禅之学风行，在绘画上表现为柔弱空寂，而明后期，不问世事的士人由心学又转向禅学，于是禅学在一大批士人中风行，士人们终日“游戏禅悦”之后，便把禅学引向学术和艺术。这是董其昌、陈继儒等人以禅论画产生的时代背景。

董其昌所提出的山水画“南北宗论”，以他的理论和价值判断可以自圆其说，而严格地分析，这一论说又确实存在着很多具体的问题，比如“南北宗”的画家大抵皆是精神状态相通而作画风格大体相同，并不存在什么像禅家“南北宗”那样的嫡传关系。然而古人云：“最分明处最模糊”，反之，“最模糊处最分明”，于是我们以“南北宗论”所指的基本精神来看，也不无分明。

在明中后期的心禅之学风气下，时人已能认识到绘画史的区分之处，而董其昌精通禅学，以禅家“南北宗”作喻，说得更简洁、明了，他所反映的思想是历代文人的一贯思想，这也是“南北宗论”之所以能成为理论主流的雄厚价值基础。

董其昌以禅家“南北宗”喻述他所发现的画史上两种不同风格和两种不同的创作思想，也可以说他第一次明确的区分了绘画史两种画风的精神状态。然则，我们通过研究可以发现，两宗画皆以写主观情怀为主，仅仅说院体是忠实于细节的描写，是写客观形体为主，是青绿富艳的，皆是完全不合实际的。董其昌所提倡的是以静气写出胸中丘壑，排斥的是躁动之气。在躁动之气中，容不下也存放不住客观的山水。因此，动和静乃是两宗绘画区别的根源之地。

“南北宗”画的区分法倘能成立，也不过是画史上两种精神状态的画家之精神体现。它固然是一种存在，但不是一种自觉的结合。所以，画史上从来不曾有过“南、北”相传甚至是“嫡传”、“儿孙”的问题。

但重要的是董其昌所提出的山水画“南北宗论”，向下，影响到绘画主流的发展；向上，影响到对画史的把握。当时，反映了一般士人的审美意识，尔后，左右了一般士人的审美心理。影响太大了，直至今日，都无法摆脱它的影响。

今天我们重新来审视这一影响至深的艺术理论，并非变得简单、明了，而是多了，20世纪这一百多年的变革思潮之路变得更加复杂。在这一百多年里，“南北宗论”虽不占据绘画理论的主流，但在“美术革命”思潮中，文人画所代表的“南宗”也与中国画的改良展开了激辩，以致在“国画改造运动”和新时期笔墨趣味问题以及文人画的价值都被一次又一次的重新翻出，至今未停。同时，与这些理论纷争平行的，是一百多年来不同价值基础上的中国画创作流变。

以这次“南北宗一回望董其昌”为题的展览而言，董其昌及其提的“南北宗论”更像是一个问题的引子，因为它并不直接针对董其昌和“南北宗论”发问，而是在对20世纪山水画主要面貌认识的前提下展现当代山水画创作呈现的丰富性，可以说，“南北宗论”这一问题的引子指向的更多的还是当代山水画呈现出的问题。

“南北宗论”和当代的山水画创作有没有呼应，应该说是有的，但这不是简单画风和认识上的呼应，我们仍可以将之看成是一个精神状态问题。

今天的山水画创作，在经历20世纪以来的文化大变革之后呈现出的问题更为复杂，而比之“南北宗”去探讨今天的山水画的确也绕不开20世纪的问题。主办方将“南北宗”作为问题的引子，企图从历史、变革的眼光来看当代的山水画创作，我想正是本展的初衷。

陈传席

图录

黄宾虹 /8

王异州
意写黄山
黄山图

林散之 /12

黄山

张大千 /14

仿石溪燕山图
仿董源华阳仙馆图

钱松喦 /18

太湖渔乐

方召麐 /20

海岛
洗尽铅华
逍遥游

黄秋园 /24

幽居

刘知白 /26

泼墨山水
泼墨山水
泼墨山水

王敬恒 /30

水墨山水
水墨山水
水墨山水

姜宝林 /34

神木园之二
神木园之一

崔振宽 /40

蜀山即景
岭南小镇
独居
秋天的印象
深秋

杜大恺 /46

我令一山成三山
梦里难觅此山水
青山如屏迎人立
为有碧水林影稀

程大利 /52

云峰图
好山须作诗士读
大壑拂云飞 丹崖夕照明
放笔青山寄怀抱

龙瑞 /58

山似白玉
燕山秋趣
京西凤凰岭
江畔人家

刘二刚 /64

江清月近人
渐入佳境
石林仙游
恍入桃源

陈传席 /70

蓬山孕灵图
临渡
春山幽居图
大江东去

黄格胜 /76

岱庙汉柏
晋祠周柏
泰山碧霞祠
嵩阳书院

王明明 /82

溪山文会图
竹林七贤

许钦松 /86

岭上奔云图
天籁
雨意

崔晓东 /92

张家界
漓江胜境图
太行秋
知君久对青山立

满维起 /98

喜以青绿写黔中
家居翠微间
和谐家园
川西梦境图
沟里春秋

范扬 /104

从连云镇下眺港区
连岛金马湾沙滩
西连岛渔港
西连岛码头
云台山二桅尖峰下眺港区
花果山玉女峰飞来石畔写生

白云乡 /110

秋山形势
截取太行一段秋
南山雪霁
太行山石造像
万物静观皆自得 四时佳兴与人同

郭泰来 /116

雅安平安
龟背图
方寸之间 自有天地
圆满至德

林容生 /122

仿其昌画意
南山清寂系列之八
南山清寂系列之九
游山怀古图
云在山边 花在水边

图录

陈平 /128

归牧图
费洼山庄·春
费洼山庄·夏
费洼山庄·秋
费洼山庄·冬

梅墨生 /134

水墨团扇
山水册之一~二
山水册之三~四
山水册之五
小蓬莱

左剑虹 /140

太行山居图
崂山处处皆画意
黄姚水井
平乐长滩

何加林 /146

烟霞图
千佛洞写生
雨中坛村
雁荡山宿雨
灵峰溪桥

张谷旻 /152

烟霞洞
石屋洞
凤凰石寿塔
夏阴图
西园秋雨图

何士扬 /158

高士品茗图
归舟图
归去来兮
对弈
高山流水

孔戈野 /164

山色澹生秋
留连圣水之烟澹荡寒山之月
好木西风落叶时
一夜秋风

卢禹舜 /170

精神家园之三十二~三十三
天地大美 心驰神往 笔遂墨顺之一
天地大美 心驰神往 笔遂墨顺之二
精神家园之二十四

李振军 /176

雁荡山纪游图一~四
静壁春泉
武当雪霁图
榔梅仙祠

明瓚 /182

无上清源
向玄宰致礼之一~四
向玄宰致礼之五~六
向玄宰致礼之七~八
向玄宰致礼之九~十

徐华翔 /188

江南三月
皖南写生之一
皖南写生之二
水乡记忆之一
水乡记忆之二

崔海 /194

似是故人来
陪伴
风雨归途
田园雅趣
故乡

陈迹 /234

自家之酒·乱云欲霾山
古意山水册之一
黑团团中见光明
松门元自不曾关
依稀边城

刘明波 /240

空遁
素月流天系列
素月流天系列
素月流天系列
素月流天系列

韩朝 /246

大风景之四
大风景之一
山水日记之无风
大风景之无语

成军 /252

独钓寒江
桃花树下一梦香
清泉过耳枕书眠
明月松间照 清泉石上流
吾心似秋月 碧潭清皎洁
为我吹一曲 我再开一回

李长风 /256

独坐孤舟泛涟漪
赤霞险峰延年松
板桥农舍买醉翁
平江垂柳总是春
水雾青山画意浓

杨中良 /262

千山空境
飒飒松上雨 潺潺石中流
一窗风雨听飞泉
湖光
梦踏清幽林

赵元 /268

云拥秋山
清韵飘渺
春山浮云

张继刚 /200

沐芦草堂图
疏旷寒林图
空远心悠
悠悠我心
探梅图
秋溪入乡梦

张文健 /206

大壑随阶转
目所绸缪
水泓澄

方向 /210

欧洲写生之九
水乡
南国夏日长
云水之间

袁学军 /216

少华春晓
家山麦地
青龙在左
住山得山
家有田田

张公者 /222

山水
山水之三
山水之一
山水之二

林海钟 /228

高崖云露
寒江平远
寒林平远图
奇松生峡石
石奇通路桥

南北宗

回望董其昌

中国山水画学术研究邀请展

陈传席 主编

“南北宗论” 与当代语境

在中国绘画史上，董其昌提出的“南北宗论”是影响最大、最广也最为持久的艺术理论之一，至今仍然为画家们所议论，同时也成为国际学术界研究的热点。

在明中期以后，心禅之学风行，在绘画上表现为柔弱空寂，而明后期，不问世事的士人由心学又转向禅学，于是禅学在一大批士人中风行，士人们终日“游戏禅悦”之后，便把禅学引向学术和艺术。这是董其昌、陈继儒等人以禅论画产生的时代背景。

董其昌所提出的山水画“南北宗论”，以他的理论和价值判断可以自圆其说，而严格地分析，这一论说又确实存在着很多具体的问题，比如“南北宗”的画家大抵皆是精神状态相通而作画风格大体相同，并不存在什么像禅家“南北宗”那样的嫡传关系。然而古人云：“最分明处最模糊”，反之，“最模糊处最分明”，于是我们以“南北宗论”所指的基本精神来看，也不无分明。

在明中后期的心禅之学风气下，时人已能认识到绘画史的区分之处，而董其昌精通禅学，以禅家“南北宗”作喻，说得更简洁、明了，他所反映的思想是历代文人的一贯思想，这也是“南北宗论”之所以能成为理论主流的雄厚价值基础。

董其昌以禅家“南北宗”喻述他所发现的画史上两种不同风格和两种不同的创作思想，也可以说他第一次明确的区分了绘画史两种画风的精神状态。然则，我们通过研究可以发现，两宗画皆以写主观情怀为主，仅仅说院体是忠实于细节的描写，是写客观形体为主，是青绿富艳的，皆是完全不合实际的。董其昌所提倡的是以静气写出胸中丘壑，排斥的是躁动之气。在躁动之气中，容不下也存放不住客观的山水。因此，动和静乃是两宗绘画区别的根源之地。

“南北宗”画的区分法倘能成立，也不过是画史上两种精神状态的画家之精神体现。它固然是一种存在，但不是一种自觉的结合。所以，画史上从来不曾有过“南、北”相传甚至是“嫡传”、“儿孙”的问题。

但重要的是董其昌所提出的山水画“南北宗论”，向下，影响到绘画主流的发展；向上，影响到对画史的把握。当时，反映了一般士人的审美意识，尔后，左右了一般士人的审美心理。影响太大了，直至今日，都无法摆脱它的影响。

今天我们重新来审视这一影响至深的艺术理论，并非变得简单、明了，而是多了，20世纪这一百多年的变革思潮之路变得更加复杂。在这一百多年里，“南北宗论”虽不占据绘画理论的主流，但在“美术革命”思潮中，文人画所代表的“南宗”也与中国画的改良展开了激辩，以致在“国画改造运动”和新时期笔墨趣味问题以及文人画的价值都被一次又一次的重新翻出，至今未停。同时，与这些理论纷争平行的，是一百多年来不同价值基础上的中国画创作流变。

以这次“南北宗一回望董其昌”为题的展览而言，董其昌及其提的“南北宗论”更像是一个问题的引子，因为它并不直接针对董其昌和“南北宗论”发问，而是在对20世纪山水画主要面貌认识的前提下展现当代山水画创作呈现的丰富性，可以说，“南北宗论”这一问题的引子指向的更多的还是当代山水画呈现出的问题。

“南北宗论”和当代的山水画创作有没有呼应，应该说是有的，但这不是简单画风和认识上的呼应，我们仍就可以将之看成是一个精神状态问题。

今天的山水画创作，在经历20世纪以来的文化大变革之后呈现出的问题更为复杂，而比之“南北宗”去探讨今天的山水画的确也绕不开20世纪的问题。主办方将“南北宗”作为问题的引子，企图从历史、变革的眼光来看当代的山水画创作，我想正是本展的初衷。

陈传席

图录

黄宾虹 /8

王异州
意写黄山
黄山图

林散之 /12

黄山

张大千 /14

仿石溪燕山图
仿董源华阳仙馆图

钱松喦 /18

太湖渔乐

方召麐 /20

海岛
洗尽铅华
逍遥游

黄秋园 /24

幽居

刘知白 /26

泼墨山水
泼墨山水
泼墨山水

王敬恒 /30

水墨山水
水墨山水
水墨山水

姜宝林 /34

神木园之二
神木园之一

崔振宽 /40

蜀山即景
岭南小镇
独居
秋天的印象
深秋

杜大恺 /46

我令一山成三山
梦里难觅此山水
青山如屏迎人立
为有碧水林影稀

程大利 /52

云峰图
好山须作诗士读
大壑拂云飞 丹崖夕照明
放笔青山寄怀抱

龙瑞 /58

山似白玉
燕山秋趣
京西凤凰岭
江畔人家

刘二刚 /64

江清月近人
渐入佳境
石林仙游
恍入桃源

陈传席 /70

蓬山孕灵图
临渡
春山幽居图
大江东去

黄格胜 /76

岱庙汉柏
晋祠周柏
泰山碧霞祠
嵩阳书院

王明明 /82

溪山文会图
竹林七贤

许钦松 /86

岭上奔云图
天籁
雨意

崔晓东 /92

张家界
漓江胜境图
太行秋
知君久对青山立

满维起 /98

喜以青绿写黔中
家居翠微间
和谐家园
川西梦境图
沟里春秋

范扬 /104

从连云镇下眺港区
连岛金马湾沙滩
西连岛渔港
西连岛码头
云台山二桅尖峰下眺港区
花果山玉女峰飞来石畔写生

白云乡 /110

秋山形势
截取太行一段秋
南山雪霁
太行山石造像
万物静观皆自得 四时佳兴与人同

郭泰来 /116

雅安平安
龟背图
方寸之间 自有天地
圆满至德

林容生 /122

仿其昌画意
南山清寂系列之八
南山清寂系列之九
游山怀古图
云在山边 花在水边

图录

陈平 /128

归牧图
费洼山庄·春
费洼山庄·夏
费洼山庄·秋
费洼山庄·冬

梅墨生 /134

水墨团扇
山水册之一~二
山水册之三~四
山水册之五
小蓬莱

左剑虹 /140

太行山居图
崂山处处皆画意
黄姚水井
平乐长滩

何加林 /146

烟霞图
千佛洞写生
雨中坛村
雁荡山宿雨
灵峰溪桥

张谷旻 /152

烟霞洞
石屋洞
凤凰石寿塔
夏阴图
西园秋雨图

何士扬 /158

高士品茗图
归舟图
归去来兮
对弈
高山流水

孔戈野 /164

山色澹生秋
留连圣水之烟澹荡寒山之月
好木西风落叶时
一夜秋风

卢禹舜 /170

精神家园之三十二~三十三
天地大美 心驰神往 笔遂墨顺之一
天地大美 心驰神往 笔遂墨顺之二
精神家园之二十四

李振军 /176

雁荡山纪游图一~四
静壁春泉
武当雪霁图
榔梅仙祠

明瓚 /182

无上清源
向玄宰致礼之一~四
向玄宰致礼之五~六
向玄宰致礼之七~八
向玄宰致礼之九~十

徐华翔 /188

江南三月
皖南写生之一
皖南写生之二
水乡记忆之一
水乡记忆之二

崔海 /194

似是故人来
陪伴
风雨归途
田园雅趣
故乡

张继刚 /200

沐芦草堂图
疏旷寒林图
空远心悠
悠悠我心
探梅图
秋溪入乡梦

张文健 /206

大壑随阶转
目所绸缪
水泓澄

方向 /210

欧洲写生之九
水乡
南国夏日长
云水之间

袁学军 /216

少华春晓
家山麦地
青龙在左
住山得山
家有田田

张公者 /222

山水
山水之三
山水之一
山水之二

林海钟 /228

高崖云露
寒江平远
寒林平远图
奇松生峡石
石奇通路桥

陈迹 /234

自家之酒·乱云欲霾山
古意山水册之一
黑团团中见光明
松门元自不曾关
依稀边城

刘明波 /240

空通
素月流天系列
素月流天系列
素月流天系列
素月流天系列

韩朝 /246

大风景之四
大风景之一
山水日记之无风
大风景之无语

成军 /252

独钓寒江
桃花树下一梦香
清泉过耳枕书眠
明月松间照 清泉石上流
吾心似秋月 碧潭清皎洁
为我吹一曲 我再开一回

李长风 /256

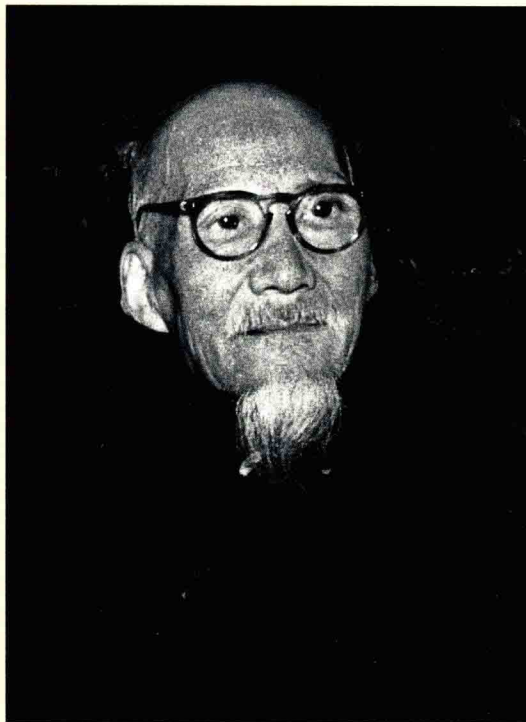
独坐孤舟泛涟漪
赤霞险峰延年松
板桥农舍买醉翁
平江垂柳总是春
水雾青山画意浓

杨中良 /262

千山空境
飒飒松上雨 潺潺石中流
一窗风雨听飞泉
湖光
梦踏清幽林

赵元 /268

云拥秋山
清韵飘渺
春山浮云

黄宾虹

1865 年生于浙江金华。

初名懋质，后改名质，字朴存，号宾虹，别署予向、虹叟、黄山山中人。

擅画山水，为山水画一代宗师。精研传统与关注写生齐头并进，早年受“新安画派”影响，以干笔淡墨、疏淡清逸为特色，为“白宾虹”；80 岁后以黑密厚重、黑里透亮为特色，为“黑宾虹”。其画风苍浑华滋，意境深邃。偶作花鸟草虫亦奇崛有致。除绘画之外，并从事绘画史论、篆刻的研究和教学。曾任杭州国立艺专教授等职。

1955 年 3 月 25 日因病在杭州辞世，终年 90 岁。

出版有：《黄山画家源流考》、《虹庐画谈》、《古画微》、《画学编》、《金石书画编》、《画法要旨》等，与邓实合辑《美术丛书》并有辑本《黄宾虹画语录》。