

名画再现

清代山水画长卷

浙江人民美术出版社

名画再现

名画再现丛书编委会 编

清代山水画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

清代山水画长卷 / 《名画再现》编委会编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9

(名画再现)

ISBN 978-7-5340-4015-3

I. ①清… II. ①名… III. ①山水画—中国—清代
IV. ①J222. 49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第206711号

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 张金辉

责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 清代山水画长卷

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2014年9月第1版·第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 10

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4015-3

定 价 70.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会
编

清代山水画长卷

浙江人民美术出版社

清代山水画长卷赏鉴

杨瑾楠

中国于明清之际与西方开始了直接的文化交流。这在客观上为中国艺术反观自身提供了参照系，也令国人更好地体悟到本国传统的价值。就其结果而言，清代艺术确实多根植于传统的精髓，或重笔墨，或重心法，不一而同。本书为剖析清代山水特色，甄选了一批长卷。长卷可横向组合诸多景物，或分段刻画某地的若干景点以展现该地独有的人文、风光；有用全景构图体现平远之势，也可同时结合深远乃至高远，也可选取中近景结合的构图，抑或专门描绘近景或远景；在表现手法上或工致或写意，或水墨或设色，风格多样。

清代统治者注重从意识形态上巩固政权，在文艺方面选取董其昌及其流派为正统之标杆。而清六家“四王吴恽”为正统派代表，既见重于宫廷，也左右清初画坛百余年。

程正揆（1602—1675），字端伯，号清溪道人，孝感人，居江宁。明末进士，入清任工部右侍郎，乃董其昌入室弟子，画传董氏晚年笔法，运墨枯简，毕生致力于《江山卧游图卷》的创作，共五百多卷，布置繁复，笔墨精好，造境深邃。

太仓人氏王时敏、王鉴与董其昌交好，同为“画中九友”的成员，入清不仕，此二王与王时敏之孙王原祁同属娄东画派。王时敏（1592—1680），字逊之，号烟客、西庐老人。早年画风细秀，晚年臻于苍润，为正统派之首、娄东派之祖，其《长白山图卷》运笔疏松，点染随意，丘壑清润，颇具神韵。王鉴（1598—1677），字圆照，号香碧、染香庵主，家富典藏，善于临摹，尤其醉心董巨，落墨沉穆精雅。王原祁（1642—1720），字茂京，号麓台，官至户部侍郎，画艺得康熙赏识。其《雨窗漫笔》所述山水画的创作方法概述了正统派的特质，作画讲求内蕴，善用干笔枯墨及浅绛法，如《层峦茂树图卷》，苍润明秀，优游于生熟之间。

王翬（1632—1717），得王时敏、王鉴栽培，开创清代影响最大的虞山派，康熙特赐书“山水清晖”。王翬字石谷，号乌目山人等，常熟人。擅临古，面貌多样，至晚年画风简劲苍迈。他提倡“以元人笔墨，运宋人丘壑，而泽以唐人气韵，乃为大成”，亦注重写生纪实，其深厚功力于《溪林散牧图卷》中可见一斑。

吴历（1632—1718），字渔山，号墨井道人，常熟人。淡泊不仕，师王时敏但独辟蹊径，构图注重进深，山石皴擦分阴阳以加强明暗对比，设色清丽若水彩，这与其作为天主教徒，曾于澳门接触西洋文化的经历不无关联，但其构图方式和笔墨多由宋元传统中得来，整体取向仍重笔墨意趣，如《葑溪会琴图卷》。

恽格（1633—1690），字寿平，号南田，武进人。毕生不仕，鬻画自给，为花鸟画的正宗，作品清丽雅隽，所著《南田画跋》从理论上提升了古典绘画的美学品格。亦能作山水，为王翬父子所作长卷即深得元人冷隽之意。

除了以上正统画派，因清廷引入郎世宁、王致诚等西洋画家创作油画、版画乃至中西合璧的中国画，形成海西画派，部分中国画家也在与海西画派的接触中逐渐形成融贯中西的画风。譬如焦秉贞，作山川、林木、屋舍、人物等依旧法，而位置远近、大小比例则用西洋画法，设色分阴阳向背及明暗浓淡，使观之若直立而形圆，有穷极深远之感，一些画家更用西洋写真技巧改良人物画法。这种画风在清盛期风行画院内外，影响颇广，如康熙年间供职画院的禹之鼎所作《蒹葭书屋图卷》及吕学的《茗情琴意图卷》，皆构制精繁，工致典丽。

但在宫廷所推崇的正统画风及中西合璧画风之外，清初更涌现了一批个性派画家，在画坛熠熠生辉。他们拒与满族统治者合作，虽同受董其昌影响，但比侧重笔墨形式的正统派更重视心性与悟性，创作思想更胜一筹，以下稍为罗列：弘仁（1610—1664），俗姓江，名韬，字六奇，号渐江学人、渐江僧、梅花古衲，安徽歙县人。因抗清失败出家为僧并寄情书画，擅山水及梅花，格调近乎倪瓒，师古之外亦勤于写生，其独创性突出表现在运用清简的笔墨及冷峻的构图营造出幽寂画境。为徽商吴曦创作的《晓江风便图卷》奇峭出尘，《山水图三段》则分段式构图，匠心独运。弘仁开创了新安画派，与仰慕其画的同郡人氏汪之瑞、孙逸及查士标并称“新安四大家”。查士标（1615—1698），字二瞻，号梅壑。工诗文书画，画宗元季四家，尤喜云林，

得力于黄山之景而造境奇逸，疏简清秀。此外，芜湖萧云从被后世认为是新安派的支派——姑熟派的开创者。云从字尺木，号默思，入清不仕，画风松秀萧疏，《云台烟树》一卷轻快可喜，题款俊拔。

髡残（1612—1692），俗姓刘，武陵人，居江宁牛首山，字石谿，号白秃、残道人、石道人等。远师巨然、米氏父子及元四家，亦具董氏神韵，这得益于与程正揆的交往。髡残画若《山水图卷》所示，立意高迥，造境绵邈，设色清湛，笔墨生辣古雅，且善以草书题跋，自成家数，不属任何门派，时人论其艺高和寡。

朱耷（1626—1705），原明皇室后裔，分封南昌，明亡入佛门，后还俗为道，号八大山人，别号雪个等。以书画寄托亡国哀思，画花鸟冷傲深邃，作山水则深得董氏理论的精粹，善以笔墨形式结构重塑绘画风格并注入真意，笔墨凝练沉雄，极具个性，真正从创作上达到南宗顿悟之境。

石涛（1642—1707），原明皇室后裔，广西全州人，明亡为僧，法号原济，字石涛，号大涤子、苦瓜和尚、清湘老人等。精研佛法、禅理及书画，其《画语录》精彩纷呈，如反对泥古、提倡师造化及抒发个性，认为画家不能空求笔墨而应当用个人体悟为山川万物传神，从而昭示出广阔的艺术理想。其创作脱尽窠臼，个性鲜明，笔墨恣肆，生气蓬勃，《搜尽奇峰打草稿图卷》及《西园雅集图卷》便如是，并用高古的小楷自题长篇诗文或画论，独造精工。世人将石涛、梅清、梅庚与戴本孝等人合称“黄山派”，他们为黄山创作了许多生动作品。梅清（1623—1697），字渊公，号瞿山、敬亭山农，宣城人。中年后屡试不进，继而遍游山川以书画为寄，其山水画浑厚磊落，颇具创造力，与石涛投契并影响其早年画风。戴本孝（1621—1693），字务旃，号前休子。布衣终生，师元四家，善用干笔焦墨，取景黄山，面貌自成，如《山水图卷》构图疏秀，造境清远。

除了上述四僧与新安派、黄山派诸家，龚贤、高岑等“金陵八家”亦不媚时流。他们画风虽不相似，但皆在师法南宗巨匠外，也研习被南宗摒弃的北方风格，为画坛注入新风。龚贤（1619—1688），字半千，号野遗、柴丈人，昆山人，居金陵。尝入复社，立志济世救国，入清鬻画为生。龚氏擅文翰，好写金陵风光，善积墨，苍茫华滋，如《山水图卷》，浓淡相间，互见取势，沉雄野逸；亦善简笔，不费皴擦而神气自现，更系统总结画法，从者众，声誉甚隆。高岑（1621—1691），字善长，又字蔚生，杭州人，居金陵。性高逸，好佛理，居茹疏淡，善画山水及墨笔花卉，早年习朱翰，后法蓝瑛，更潜心董巨、大痴、石田，转益多师并融会贯通，画风沉稳，中晚年更臻写意，其《秋山图卷》置景精繁，笔墨平和苍古。

明末清初一些学者、书家亦从思想和笔墨形式上对艺坛作出贡献。譬如傅山（1607—1684），字青主，富气节，通儒学、佛学、哲学、医学、金石考据、诗文书画，书法造诣尤高。推崇“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离勿轻滑，宁直率勿安排”，认为“楷书不自篆隶八分来，即奴态不足观也”，为碑学之先声，标志着书法范畴的变新，画有逸格。此外，一些书画家试以金石入画，开辟新境界。

至清中期，扬州画派将文化资本与商业活动相结合，在市场的影 响下进行变形和开拓，发挥独创性，画风隽逸奇特。其中，黄慎（1687—1749），字恭寿，号瘿瓢子，宁化人，居扬州。擅草书，山水、人物、花鸟皆擅，《桃花源图卷》将其书法特质淋漓尽致地展现于绘画中，布局疏映横斜如苍藤盘结，用笔似生涩而流转，曲尽其妙。而金农、高翔等人的山水画也别具一格，此不一一。同时期寓居扬州的华岳（1682—1756）有“空谷之音”的美誉，堪与恽格比肩。华岳，字秋岳，号新罗山人，上杭人。诗、书、画三绝，《秋山晚翠图卷》以简驭繁，清逸幽远。

清中叶以后，正统派和个性派的后继者不能推陈出新，停滞的艺坛经由碑学暨金石学运动注入新生。其中，西泠诸家、赵之谦、吴昌硕等均有出色表现。以西泠八家之一的奚冈（1746—1803）为例，他不应科举，寄情金石书画，作品清润隽逸。书法篆刻的风尚之变标志着近代画风之始。清末民初，画坛中心转至沪上，海上名家以金石入画的写意画风影响深远，文人们所具备的诗、书、画、印的综合涵养在西洋文化的全面冲击下，更加彰显出中国传统文化的博大精深。

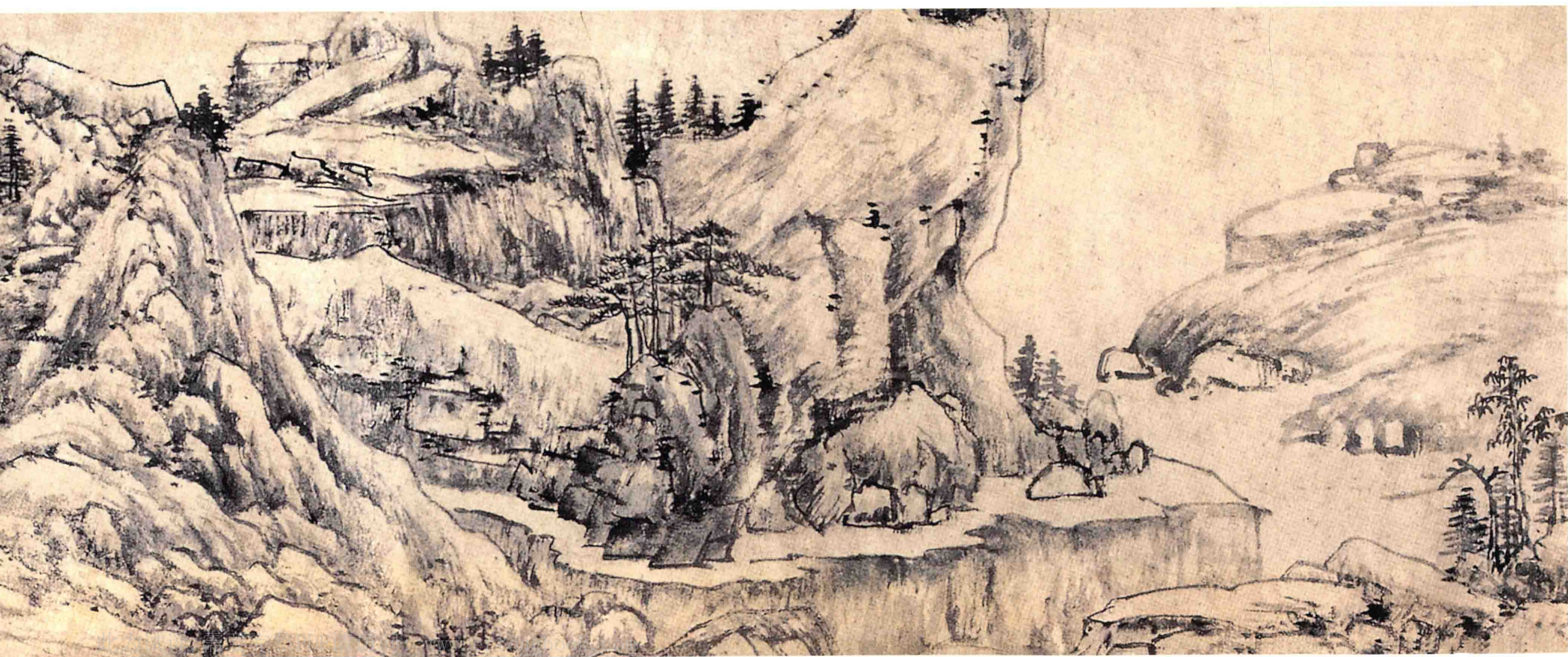

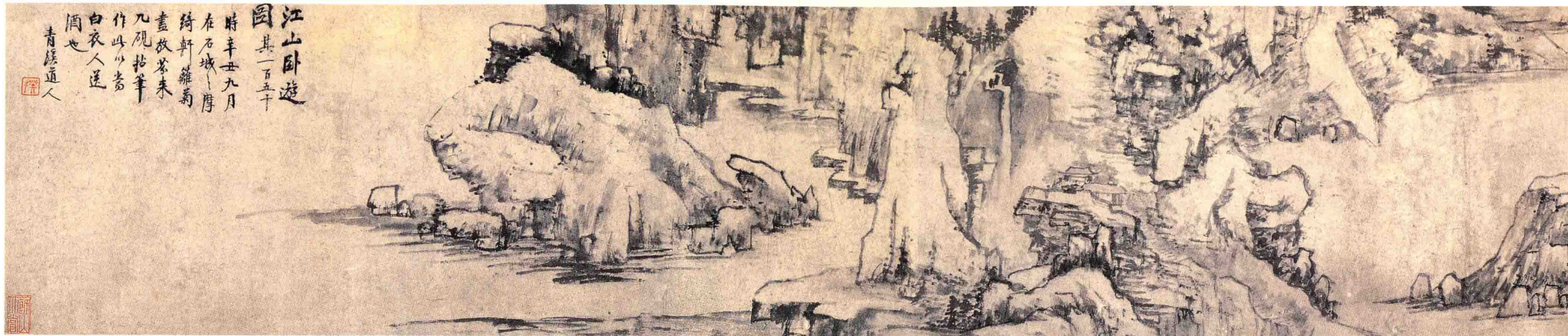
王时敏 长白山图卷 清 纸本墨笔 纵 31.5 厘米 横 201 厘米 故宫博物院藏

长白山图卷（局部）

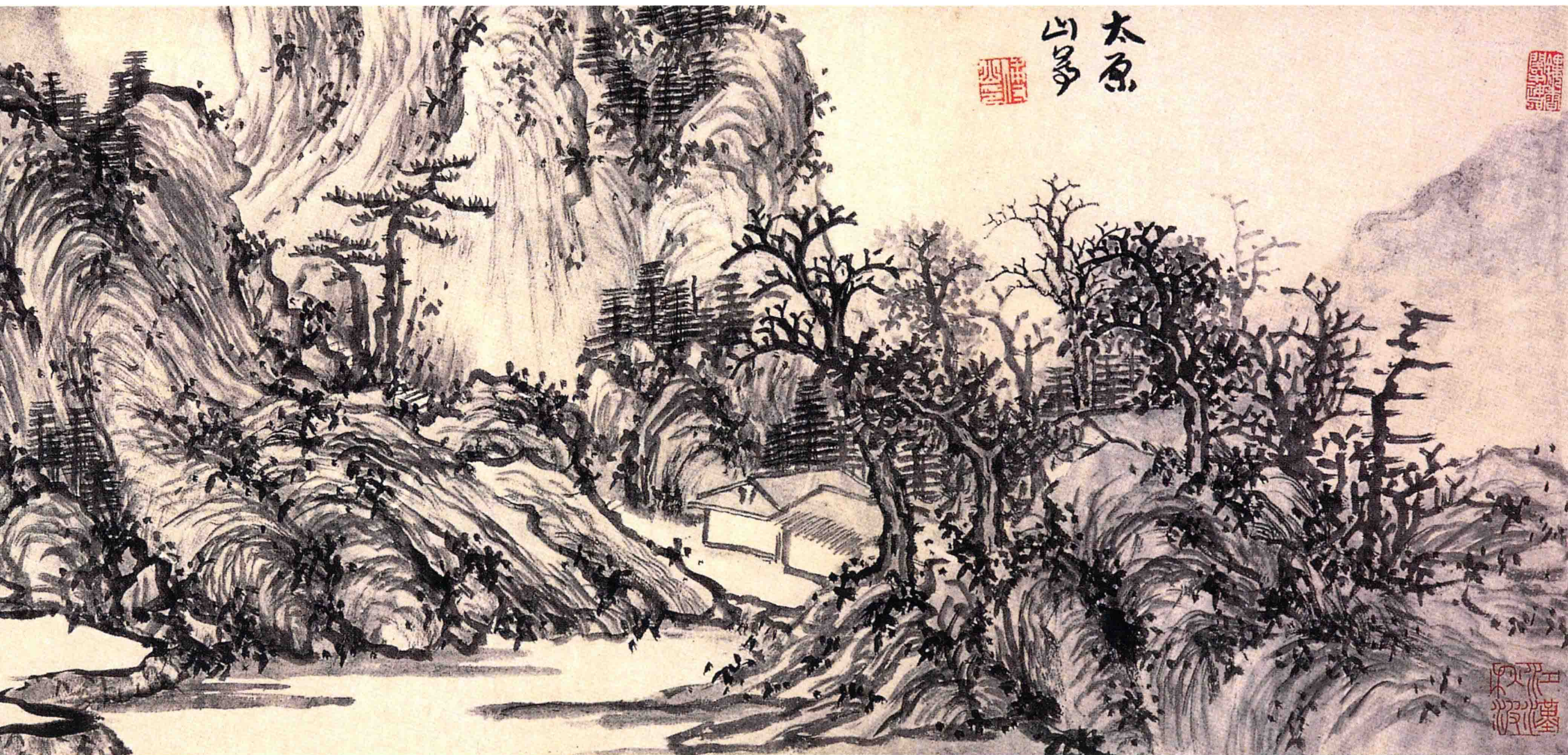

程正揆 江山卧游图卷 清 纸本墨笔 纵 25 厘米 横 238 厘米 四川省博物馆藏

江山卧游图卷（局部）

太原
山房

傅山 书画图卷 清 纸本墨笔 纵 27.9 厘米 横 117.7 厘米 苏州博物馆藏

黄向坚 寻亲纪程图（之一） 清 纸本设色 每段纵 30.3 厘米 横 69 厘米 南京博物院藏

黄向坚 寻亲纪程图（之二） 清 纸本设色 每段纵 30.3 厘米 横 69 厘米 南京博物院藏

