

中国历代名家作品精选

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

清四僧

中国历代名家作品精选

清四僧

主编 牛志高

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

中国历代名家作品精选 . 清四僧 / 牛志高主编 . —合肥 :
安徽美术出版社 , 2015.1

ISBN 978-7-5398-5378-9

I . ①中… II . ①牛… III . ①中国画—作品集—中国
—清代 IV . ①J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 212063 号

中国历代名家作品精选

ZHONGGUO LIDAI MINGJIA ZUOPIN JINGXUAN

清四僧

QING SI SENG

牛志高 主编

出 版 人：武忠平

责任编辑：黄 奇 图书策划：书中乐文化

封面设计：吴鹏浩 责任校对：司开江 林晓晓

版式设计：北京盛世博悦文化传媒有限公司

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F 邮编：230071

营销热线：13240077968 18911306576

营 销 部：0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

印 制：天津市蓟县宏图印务有限公司

开 本：787mm × 1092mm 1/8 印 张：13

版 次：2015 年 1 月第 1 版

2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-5378-9

定 价：98.00 元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有 · 侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

清四僧

是指明末清初四个出家为僧的画家。原济（石涛）、朱耷（八大山人）、髡残（石谿）和渐江（弘仁）。四人都擅长山水画，各有风格。他们都竭力发挥其创造性，反对摹古，取得创新成就，他们的画风对后来的“扬州八怪”有较大的影响，直到近代的吴昌硕、齐白石等画家都深受其影响。

清代初年严厉的剃发令，使清初许多知识阶层中的人当“遗民”也不可能，只有遁入空门。“四僧”就是在这种历史背景之下先后削发为僧的；此后，佛教的禅理、出家与还俗之间的抉择，都深深影响着他们之后的创作。

在“四僧”中，只有弘仁于出家之前有画迹可寻。他的绘画初学黄公望，晚法倪瓒，尤其对倪瓒的作品情有独钟。弘仁主张以天地为师，写眼见景物，抒自己胸臆，这就构成了弘仁山水画的基本特色。

髡残作画是出家后才开始的，并着意追踪巨然和尚。髡残性直硬，脾气倔强，寡交游，难于与人相合。这种强烈的个性表现在绘画上则为“一空依傍，独张赵帜，可谓六法中豪杰”。髡残作品中的题跋诗歌多作佛家语，在他看来，禅机画趣同是一理，无处不通。借画谈禅，因禅说画，熔禅机与画理于一炉，是髡残画作的主要特点之一。

八大山人的画的特点是墨点无多泪点多。他所画景物和物象少，塑物象所用笔数少。在八大山人作品中，往往一石、一树、一花、一果、一鱼、一鸟、一鸡，甚至一笔不着，仅盖一方印，都可以构成一幅完整的画面，而物象的造型用笔寥寥可数。少而能作到厚实、充满、得趣，很少有人能达到八大山人这样的造诣。

石涛的绘画得益于他常年累月广游名山大川，特别是他多次游黄山和画黄山。其作画，无一法，无非法，笔随心运，意到笔随，出神入化。粗犷处，浓墨大点，纵横恣肆，下笔如急电惊雷；细微处，勾皴点染，笔无虚下，结构谨严。他敢于突破前人成法，使色彩在山水画中占有一席之地。他所造的景和境，构图巧妙新奇，重峦叠嶂处非人迹所能到达；垂柳蒹葭，又为寻常所见。他从寻常景物中发掘出的新颖构图，往往在人意想之外。所以石涛的山水画淋漓畅快处动人心魄，细腻抒情处感人至深。

序 言

中国的绘画艺术，源远流长，史迹斑斑，文献足征。“解衣般礴”的典故，出于庄周，流衍至今；“画鬼魅易，画犬马难”的名言，出于韩非，久已播传人口。昭君出塞的故事，说明早在汉代，已有相当精妙的肖像画。到了两晋、南北朝，六朝金粉，王谢风流，绘画书法，都达到空前绚烂的境界。王羲之以书圣名世，同时也是画家；顾恺之画名震烁一代，谢安叹为“苍生以来，未之有也”。自此以后，历朝历代，名家辈出，名作如林，有若星月交辉，共同创造了灿烂的东方文化菁华。

在中国绘画中，人物画是极其重要的一个画种，也是最为古老的画种，其发展经历了一个漫长而璀璨的过程。东晋的顾恺之是有作品传世的早期著名人物画家，他的原作真迹久已失传，但留有《女史箴图》《列女图》等宋代以前摹本可大致见其艺术风貌。到唐代，有阎立本、吴道子、张萱、周昉等人物画名家，较著名的有《历代帝王图》《捣练图》《簪花仕女图》《虢国夫人游春图》等，可以见到唐代人物画达到的高度艺术水准。五代人物画的杰作有顾闳中的《韩熙载夜宴图》。其他如明代“写真”代表作——曾鲸的《张卿子像》，作者融合西洋画法，创造了更重墨染和体积感的“凹凸法”，为中国传统肖像画开辟了新路子。中国古代人物画的独特传统，还表现在善于运用长卷的形式，突破时间和空间的限制，真实而细致地描绘现实生活的场景及其人物活动。如宋代张择端的《清明上河图》，画家以高度写实的手法描绘了北宋都城汴梁沿汴河展现的风光，画卷长达五米多。其中描写汴河之上的大桥与桥下行船的情景尤为精彩动人，足见画家观察之精到，表现之认真，技巧之超群。自南宋受禅宗思想的影响，写意人物画提倡以来，中国人物画开始朝另一个方向发展，从重视教育认识功能转向重视审美作用，从为对象传神转向更多地抒发作者情感。仕女画、高士画如雨后春笋。元明清以来，虽然较多的文人画家转而致力于山水画与花鸟画，但因接触民生，关心国事，接受了尚在萌芽状态的反封建意识的文人或职业画家仍不乏人物画的优秀创作。明代的仇英、

陈洪绶、任颐、虚谷，民初的吴昌硕等就是杰出的代表。齐白石、徐悲鸿等近现代画家，在继承和发扬中国传统人物绘画方面做了很多探索 and 贡献。

山水画经历了从东晋的“人大于山，水不容泛”、唐代的“金碧山水”、五代的“全景山水”到宋代“文人画”的萌芽、“马一角”“夏半边”的广为流传，从“元四家”的飘逸出尘到明朝“吴门画派”的统领画坛和清代的循规蹈矩、陈陈相因这一漫长历程，直到近现代的传统山水再度兴盛。山水画的艺术形式的变革、创新，集中表现在色调方面。就色调而言，青绿金碧创于隋唐；“水晕墨章，兴乎唐代”，遂有破墨、泼墨之妙；五代、两宋以水墨为主；元代出现浅绛；明清则水墨、浅绛远远多于青绿。

花鸟画有着优秀的现实主义传统，以及丰富多彩的风格流派，五代时期，以西蜀的“黄家富贵”与南唐的“徐熙野逸”为分界线，“黄家富贵”代表宫廷画院之风，“徐熙野逸”则是文人士大夫所追求的清趣。宋人则擅用没骨法。元人追求一种隐居和出世的生活方式，因此梅、兰、竹、菊成了文人士大夫经常借题发挥或寓意的对象。明代沈周的花鸟虫草等杂画，或水墨，或设色，其笔法与墨法，在欲放未放之间。以后经过陈淳的继承与发展，开启了徐渭的泼墨写意，而又经清代的八大山人、“扬州八怪”的推波助澜，形成了一股巨大写意花鸟画洪流。特别是清末民初的虚谷，更是融会贯通，将花鸟画艺术发展到一定的高度。

在中国古代，文人艺术的一个重要标志就是诗、书、画三位一体，龚贤就是这样一位杰出的艺术家。龚贤被现代画坛尊为明清之际中国画坛最杰出的绘画大师之一，他的艺术成就在京陵八家中最高，影响也最大。他重视发挥画家个性主张。他所作画诀，言近旨远，精确不磨，现代画家黄宾虹、李可染都从他的笔法中得到了很大的启迪。他的山水画一般很“满”，但“满”而不塞，常常用云带、流水作为空白透气。从整个画面来说，很有气韵。这才是龚贤的笔、墨、丘壑浑然一体的韵，

他是当之无愧的“金陵画派”的首领。

吴历用笔谨严朴厚，细密沉着，多用中锋。他善用重墨、焦墨，层层皴染的积墨法更使他的作品墨彩焕发，郁郁苍苍，特别是他的“阳面皴”更是为人称道。三百年来，他的画受许多人的推崇。与吴历同岁、同乡，又是同学的王翬也自叹不如，认为吴历的画可与倪瓚、沈周“并垂天壤”，而自己“恐难步尘，奈何奈何”！这表明吴历的画品格调是比较高的。

金农、李方膺、李鱓同是扬州八怪核心人物。他们的大胆创新之风，不断为后世画家所传承。金农精篆刻、鉴定，善画竹、梅、鞍马、佛像、人物、山水，尤精墨梅。所作梅花，枝多花繁，生机勃勃，还参以古拙的金石笔意，风格古雅拙朴。李方膺工诗文书画，擅梅、兰、竹、菊、松、鱼等，注重师法传统和师法造化，能自成一格，其画笔法苍劲老厚，剪裁简洁，不拘形似，活泼生动。李鱓工诗书，善写意花鸟，兼能山水，风格独特，富有创造性。他喜于画上作长文题跋，字迹参差错落，使画面十分丰富，取得了较高的艺术成就，绘画与金农齐名，对后世画坛影响甚大，特别是他的写意花鸟，被认为是“扬州八怪”中成就最卓越的，其作品对晚清花鸟画有较大的影响。

清四僧都擅长山水画，作品多表现不平之气，个性鲜明，自具风裁，直抒胸臆。在艺术上不为旧法所囿，都既学习古人，也敢于突破古人成法，而取材直接来自自然，贴近生活，故作品中生机勃勃，充满活力。石涛之画，奇肆超逸，构图新奇，尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境；讲求气势，笔情恣肆，淋漓洒脱，以豪放之势取胜。著有《画语录》行世，对绘画理论发展贡献颇大。髡残之画，苍古淳雅；善用雄健的秃笔和渴墨，层层皴擦勾勒，达到笔墨交融、厚重不滞的效果。弘仁之画，高简幽疏，构图洗练简逸，笔墨苍劲整洁。他以画黄山著名，“得黄山之真性情”，因作品多师法自然，因而多清新之意，能传达山川之美，与石涛、梅清同为“黄山画派”之代表人物。八大山人之画，简略精练，可谓“墨点无多泪点多”；所绘花鸟鱼虫，形象洗练，造型夸张，构图险怪，笔法雄健泼辣，墨色淋漓酣畅，效果新颖独特而出人意表。八大山人的画，对后世的影响是深远的，清代中期的“扬州八怪”、晚期的“海派”及近代的齐白石、张大千、潘天寿、李苦禅等，莫不受其熏陶。

赵之谦是晚清艺坛上的一个书画篆刻都使人为之耳目一新的全能大师，是诗书画印有机结合的典范。在书法上，赵之谦精隶、楷、篆、行。他的行书既有着强烈个人风格的“创新”一面，又有着符合大众欣赏习惯的“从俗”一面，可谓推陈出新、雅俗共赏。他将清代两大花鸟画流派合而为一，创造出新的风格。由于他书法功力

深厚，线条把握精到，运用各体字体题款，长于诗文韵语，这也是他高出其他清末画家，成为绘画巨匠的一个重要因素。赵之谦还是篆刻史上的一个天造奇才，他取材广泛，刀法传神，意境清新，开创了兼用六朝造像、阳文款识的新形式，开辟了篆刻的广阔道路，走出了前无古人的印学创作之路。尽管赵之谦一生所刻不到四百方印作，但他已站到了清代篆刻的巅峰。其中诸多的艺术经典，影响着后来的吴昌硕、黄牧甫、齐白石、赵叔孺、易大厂，直至现在这一百多年的整个篆刻史。

陈师曾在我国绘画史上是一位英年早逝的天才，尊他为大师，亦不为过。陈师曾虽然留学日本，接触过西洋绘画，但有着极其深厚的传统文人根基，毕生致力于中国传统绘画的创作，善诗文、书法，尤长于绘画、篆刻，在花鸟、山水、风俗人物绘画领域有着极高造诣。他不仅是蜚声国内外的美术家，而且是知名的艺术教育家，也是吴昌硕之后革新文人画的重要代表。在文人画遭到“美术革命”冲击之时，他高度肯定文人画之价值，其山水画在承袭明代沈周、清代石涛技法的基础之上，注重师法造化，从自然景观中汲取创作灵感；写意花鸟画近学吴昌硕，远宗明人徐渭、陈淳等大写意笔法，画风雄厚爽健，富有情趣；人物画以意笔勾描，注重神韵，带有速写和漫画的纪实性；风俗画多描绘底层人物，画面所写北京市民之种种生计，真实地反映普通民众生活和市井百态，有着鲜明的时代特色，这种题材的选择体现了陈师曾对西方现实主义表现方式的吸收，开创了现代现实人物画新风。

这套丛书画册，是从众多历代名家作品中精选出绘画精品汇编而成，包含历代山水、花鸟、人物画名家之作品，这些书画家都是青史艺坛姓氏彪炳的人物，他们的传世画作无疑是中华民族精神财富中的无价之宝、稀世之珍。画册的出版既可供海内外学者、专家摩挲鉴借，亦可为艺术爱好人士陶冶心灵，为促进美育、培育社会精神文明略尽绵薄。

星霜荏苒，岁月如矢，秦关汉阙，唐风宋雨，功名尘土，衣冠草芥，鱼龙漫衍，鸡虫得失，转眼都成陈迹，只有笔底波澜，纸上云烟，永久留传人世，记录着文明的印痕、历史的轨迹与祖宗的聪明才智，而这正是我们前进的基石。瞻前必须顾后，时间不可切割。读者一卷在手，案头清赏之余，当不难目逆神驰，别有会心。

希望此书出版后能得到大家的批评指正，以便将来进一步修改、充实与完善。

云梦山人牛志高
2014年中秋于北京

目 录

浙 江

西岩松雪图	01
山 水	02
山水（局部）	02
山水册之一	03
山水册之二	04
山水册之三	05
山水册之四	06
山水册之五	07
山水册之六	08
山水册之七	09
山 水	10
天都峰图	11
山 水	12
临水双松	13
黄海松石	14
绝涧寒窠	15
林泉图	16
山 水	17
山 水	18
高桐幽筱图	19
山水册之一	20
山水册之二	21
苍翠凌天	22

髡 残

水阁山亭图	23
幽栖图	24

松岩楼阁	25
山 水	26
山水册之一	27
山水册之二	28
山水册之三	29
山水册之四	30
山水册之五	31
山水册之六	32
山水册之七	33
山水册之八	34
山水册之九	35
山水册之十	36
山水册之十一	37
山水册之十二	38
山 水	39
山 水	40
山 水	41
古椿双鹿	42
梅花图	43
水木清华	44
山水斗方	45
牡丹竹石	46

八大山人

山石小鸟	47
花果册之一	48
花果册之二	49
书画册之一	50
书画册之二	51

书画册之三·····	52
书画册之四·····	53
花果册之一·····	54
山石图·····	55
荷花小鸟·····	56
山 水·····	57
山 水·····	58
山 水·····	59
荷花图·····	60
山水通景之一·····	61
山水通景之二·····	62

石 涛

金山龙游寺图册之一·····	63
金山龙游寺图册之二·····	64
金山龙游寺图册之三·····	65
金山龙游寺图册之四·····	66
金山龙游寺图册之五·····	67
金山龙游寺图册之六·····	68
金山龙游寺图册之七·····	69
金山龙游寺图册之八·····	70
金山龙游寺图册之九·····	71
金山龙游寺图册之十·····	72
金山龙游寺图册之十一·····	73
山水四段卷之一·····	74

山水四段卷之二·····	74
山水四段卷之三·····	75
山水四段卷之四·····	75
对菊图·····	76
采菊图·····	77
竹石菊兰图·····	78
人 物·····	79
临风长啸·····	80
竹石图·····	81
荷 ·····	82
四边水色·····	83
山水清音·····	84
山 水·····	85
山 水·····	86
山 水·····	87
山 水·····	88
黄澥轩辕台·····	89
巢湖图·····	90
山水花卉册之一·····	91
山水花卉册之二·····	92
山水花卉册之三·····	93
山水花卉册之四·····	94
山水花卉册之五·····	95
山水花卉册之六·····	96
山水花卉册之七·····	97

渐江

西岩松雪图

山 水

山水（局部）

山水册之一

山水册之二

山水册之三

山水册之四

山水册之五

山水册之六

深護梅花野雪廬

開門寒碧飲重湖客

窗忽展荒寒境始覺

經年佳畫圖 國初四

王皆宗大癡海內承風

莫能出其範圍石濤石

溪以世外高致拔奇四

王之外梅花古衲獨師

雲林以淡逸勝遂為

新安一派初祖與二石

鼎立此幅意境幽絕

而用筆沈著兼有白

石富之長洵可寶也

子安名兄同年馬題

以類似湖上散廬風景

漫書一絕

辛酉三月曹壽

茅屋禁寒畫不開
消息早先回
幽人記得溪橋路
屐屐還餘踏雪來

已亥餘月漸江學人寫于

仁義禪院

