

艺术巨匠

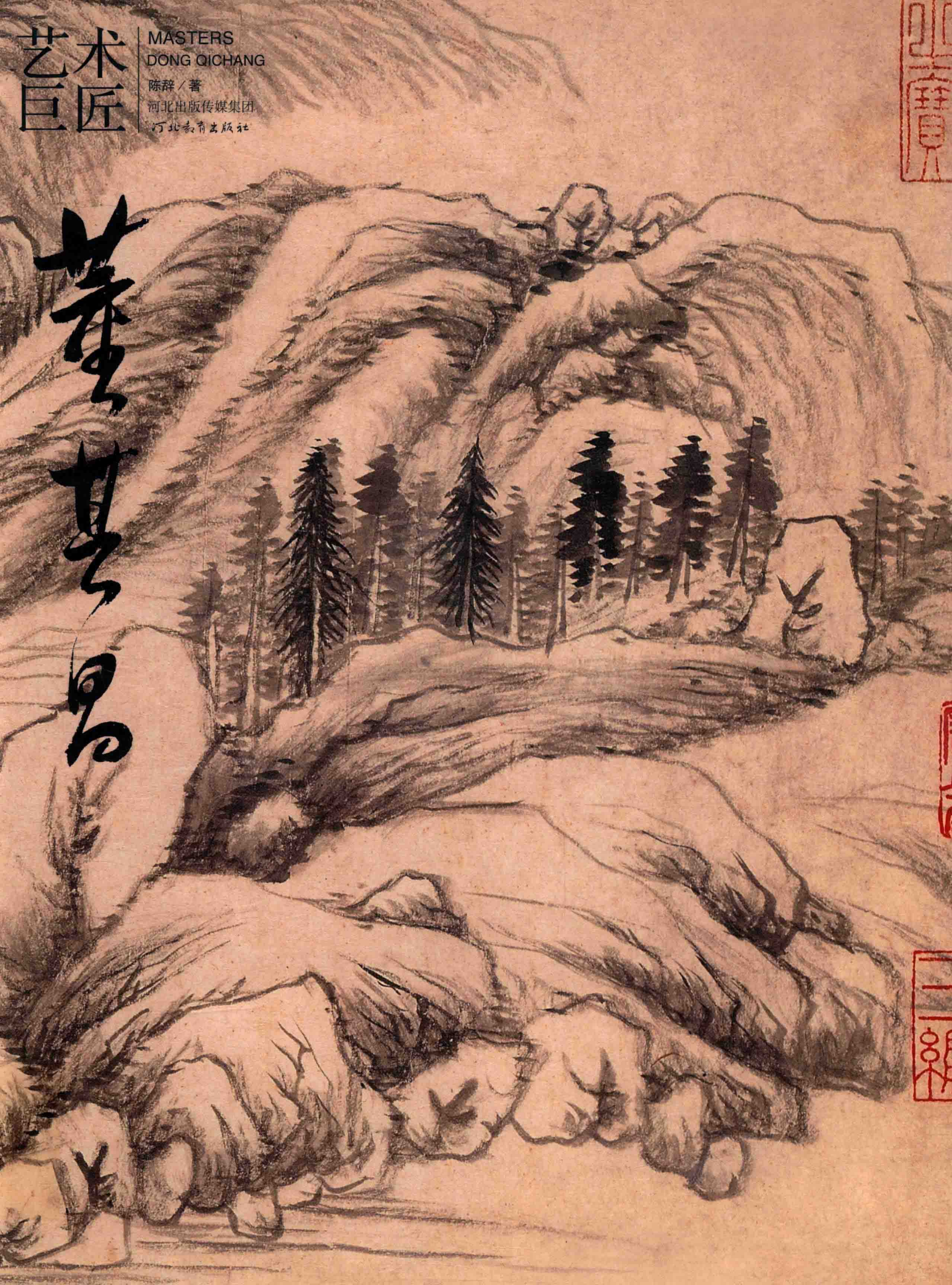
MASTERS
DONG QICHANG

陈辞 / 著

河北出版传媒集团

河北教育出版社

董其昌

艺术巨匠

MASTERS
DONG QICHANG

陈辞 / 著

河北出版传媒集团
河北教育出版社

董其昌

图书在版编目(CIP)数据

艺术巨匠·董其昌 / 陈辞著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5545-1961-5

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术评论—世界②董其昌(1555~1636)—人物研究③董其昌(1555~1636)—中国画—绘画评论 IV. ①J051 ②K825.72 ③J205.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第268025号

书 名 / 艺术巨匠·董其昌

作 者 / 陈辞 著

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 峥

责任编辑 / 闫 璐

特约编辑 / 安 妍

设计总监 / 郑子杰

装帧设计 / 周 帅 肖 曼

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 / 787mm×1092mm 1/8

印 张 / 28

字 数 / 102千字

出版日期 / 2016年3月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5545-1961-5

定 价 / 138.00元

版权所有 翻印必究

目 录

生平传略.....	4
生平概述.....	4
思想及其交友.....	44
艺术历程.....	62
绘画思想.....	62
书法艺术.....	96
诗文.....	108
“南北宗”论.....	118

论艺摘选.....	151
《画旨》（订补本）节录.....	151
各家评论摘录.....	177
年表简编.....	208

艺术巨匠

MASTERS
DONG QICHANG

陈辞 / 著
河北出版传媒集团
河北教育出版社

董其昌

图书在版编目(CIP)数据

艺术巨匠·董其昌 / 陈辞著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2015.11

ISBN 978-7-5545-1961-5

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术评论—世界②董其昌(1555~1636)—人物研究③董其昌(1555~1636)—中国画—绘画评论 IV. ①J051 ②K825.72 ③J205.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第268025号

书 名 / 艺术巨匠·董其昌

作 者 / 陈辞 著

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 峥

责任编辑 / 闫 璐

特约编辑 / 安 妍

设计总监 / 郑子杰

装帧设计 / 周 帅 肖 曼

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 / 787mm×1092mm 1/8

印 张 / 28

字 数 / 102千字

出版日期 / 2016年3月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5545-1961-5

定 价 / 138.00元

版权所有 翻印必究

目 录

生平传略.....	4
生平概述.....	4
思想及其交友.....	44
艺术历程.....	62
绘画思想.....	62
书法艺术.....	96
诗文.....	108
“南北宗”论.....	118

论艺摘选.....	151
《画旨》（订补本）节录.....	151
各家评论摘录.....	177
年表简编.....	208

生平传略

生平概述

董其昌，字玄宰，号香光，别号思白、思翁，松江（今属上海）人。人们常常因为他的籍贯、仕职、谥号、著述，而称之为董华亭、董学士、董宗伯、董文敏、董容台。他是明代美术界最有影响的人物之一。^[1]

董其昌出生于嘉靖三十四年，即公元1555年，明世宗治政时代。这一时期是明代中期，政治腐败，生产力遭到严重破坏。农民阶级反抗封建统治阶级的斗争愈演愈烈，举行了多次大规模的起义。直至神宗万历初期，张居正的变法，尤其是“一条鞭法”的实行，才挽救了明王朝的经济危机。到明朝中后叶，封建社会出现了资本主义的萌芽，尤其是自然条件优越的江南，农业和手工业生产都得到了显著的发展。松江是江南地区经济发达、人口众多的城市，以棉纺织业而驰名，“苏松财赋半天下”，苏州、松江两府的田赋位居全国榜首，成为中央政府财政收入的主要来源地。经济繁荣，市民激增，人们开始注重文化艺术的装点，从而促使了松江地区画派的形成和诞生。元代有曹知白、高克恭、任仁发、陶宗仪、杨维桢、黄公望、王蒙等著名文人画家，明代有沈度、沈粲兄弟，张弼、莫是龙、顾正谊、孙克弘等文人墨客，都曾在此居住过。董其昌的大部分时间都居住在江南，那里良好的经济环境为他的艺术创作提供了良好的条件。

董其昌的先世祖籍为河南开封，据《容台文集》卷六《渐川兄传》，董其昌自称“余家厥初为汴人，自扈宋南迁，更居华亭”^[1]。明世宗嘉靖三十四年（1555年）乙卯春一月十九日，董其昌生于上海县董家汇（今属上海市），“正月十九日，为余悬弧辰也”^[2]。乾隆年间《华亭县志》卷二《董文敏祠》“按语”云：“文敏上海董家汇人。”^[3]董其昌因家境贫寒，又苦于重役，弃家远避，落籍华亭（今松江县），改入华亭县籍^[4]，以后就一直自称“华亭人”。年轻时董其昌究心经史，学作八股文，一心走科举入仕之路。

[1] 董其昌先世祖籍为开封，南宋初随高宗到南方，后居江南。后来董其昌由上海县董家汇迁至华亭县。

[2] 董其昌《画禅室随笔》卷一《题自书古诗卷尾》。“悬弧”指男孩出生时在家门左侧悬挂弯弓的一种古老风俗。后来人们即以“悬弧”指男孩出生。

[3] 明崇祯十七年、清顺治元年（1644年）甲申九月，南京明福王政权予董其昌谥号“文敏”。

[4] 李延《南吴旧话录》卷一八：“董思白只田二十亩，上海蠹胥将中以重役，思白远遁得脱……后子丑联捷，遂占籍华亭。”

一、发愤学书，染毫学画

董其昌第一次接触艺术是从书法开始，当时他17岁。《画禅室随笔》云：“吾学书在十七岁时。”但是，少年时的董其昌对艺术的兴趣并不是很大。直到隆庆五年（1571年）董其昌参加松江府学会试时，因为书法不佳，被知府衷贞吉由第一名黜为第二名。年少气盛的董其昌深受刺激，决定学好书法。他初以唐人颜真卿《多宝塔帖》为楷模，后来又改学魏、晋，临摹钟繇、王羲之的字体。他在《画禅室随笔》卷一《评法书》中记载了自己的学书历程：“初师颜平原《多宝塔》，又改学虞永兴，以为唐书不如晋书，遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》《力命表》《还示帖》《丙舍帖》。”董其昌18岁时在莫如忠^[5]的家塾中读书，向莫氏学习书法。年少颇为自负的个性，使董其昌高估了自己的能力。据称他的书法方才学习了三年，就自以为深得魏晋旨趣，而根本不将本朝的书法大家文徵明、祝允明放在眼里，“凡三年，自谓逼古，不复以文徵仲、祝希哲置之眼角”^[6]。实际上，当时董其昌的书法，亦不过得古人之皮毛，而于书法之神理实未得其一二。万历七年（1579年）董其昌参加南京乡试，见王羲之《观奴帖》唐摹本，惊叹不已，感到自己与名家的差距，因而“搁笔不书者三年”^[7]。见识的增加，不仅开阔了董其昌的眼界，也使得他自己的自负深自贬抑，为最终成为明末兼擅书画的大家奠定了基础。

据现有资料记载，董其昌23岁时开始学习绘画，万历五年（1577年）从学于陆树声^[8]，课读之余，于丹青尤有兴趣。“予学画自丁丑四月朔日，馆于陆宗伯文定公之家，偶一为之”^[9]，“余少学子久山水”^[10]。董其昌学画初仿元末黄公望（子久）的绘画风格和技法。是年，董其昌观丁云鹏以白描法绘《罗汉像》，观后深为赞服，称菩萨像借画家毫端而得以栩栩如生、光彩焕发，因以“毫生馆”印赠丁云鹏^[11]，由此推崇平淡的绘画风格。万历七年（1579年）夏，董其昌仿五代董源笔意绘《山水》轴，行书字识云：“墅色烟初合，林深月未明。己卯夏五月仿北苑。董玄宰。”^[12]同年秋，董其昌观莫是龙绘画，受其运墨技法启示。马承昭《当湖外志》卷一记：“董文敏未第时，曾馆于我湖冯氏。家贫，服白布单袍，兴至即书其上，久乃尽墨之。屏帏床帐，淋漓殆遍。”未出名前的董其昌，家境不是很宽裕，故来到经济富饶的平湖教私塾糊口，坐馆执教于西门豪绅冯大参家。他喜好书法，见纸无不濡染，没钱买纸就在衣服、屏帏床帐上书写，冯氏“爱日堂”的匾额、楹联均出自董其昌之手。正是这般对书画痴迷，又经过多年的用心揣摩和笔墨实践，董其昌的书画有了很大进步。

尽管董其昌对书画的兴趣日益浓厚，但也还是一心想走上仕途。董其昌的祖上原为大官，后来家境中落。《白石樵真稿》记：“玄宰家甚贫，至典衣质产以售名迹。”家中贫苦还能“典衣质产以售名迹”，可见董家曾经显赫过，但到董其昌这一辈，境况已是不如往昔。《云间杂识》记：“董思白为诸生时，瘠田仅二十亩，区人亦令朋役，致弃家远遁。”董其昌要摆脱这种局面的唯一出路就是做官。

[5] 莫如忠，字子良，号中江，松江华亭人，莫是龙之父。嘉靖十七年进士，官至浙江布政使。善草书，亦好诗文。

[6] 董其昌《画禅室随笔》卷一《评法书》。

[7] 董其昌《画禅室随笔》卷一《跋自书·临观奴帖后》。

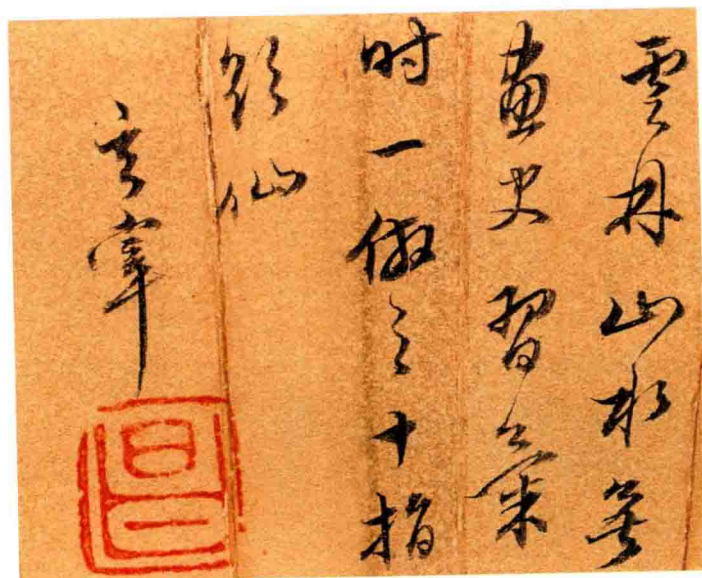
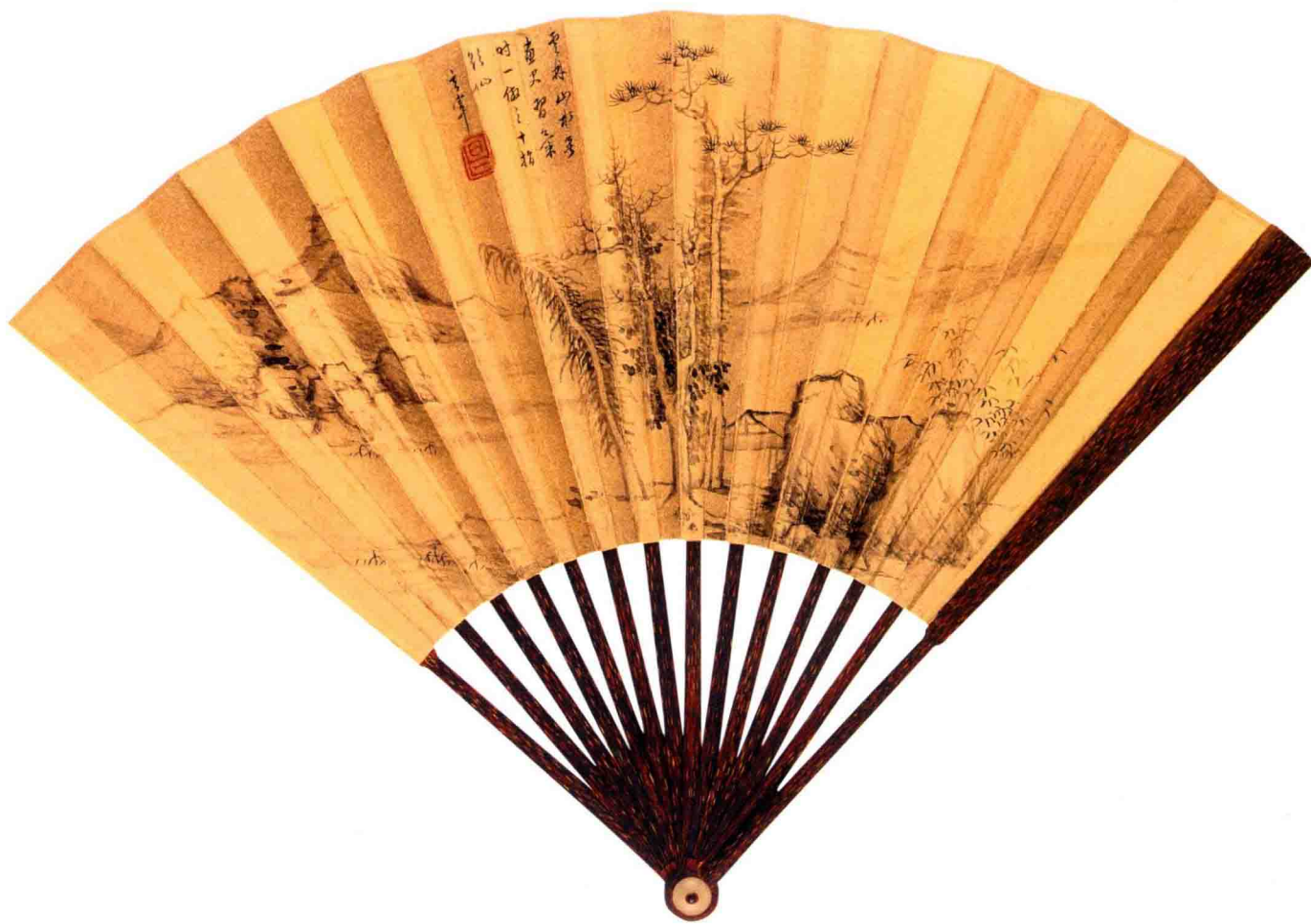
[8] 陆树声，字兴吉，号平泉，松江华亭人。嘉靖二十年状元，历官南京国子监祭酒、礼部尚书。好书法、诗文。

[9] 顾麟士《过云楼续书画记》卷三。

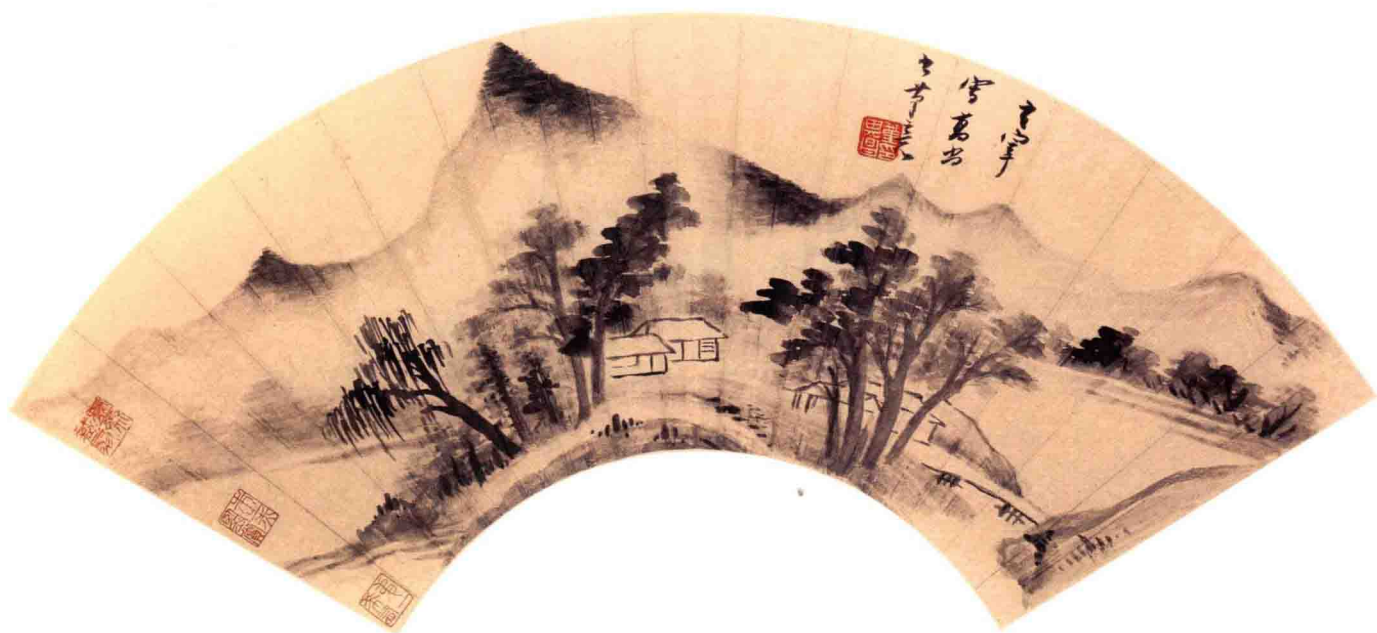
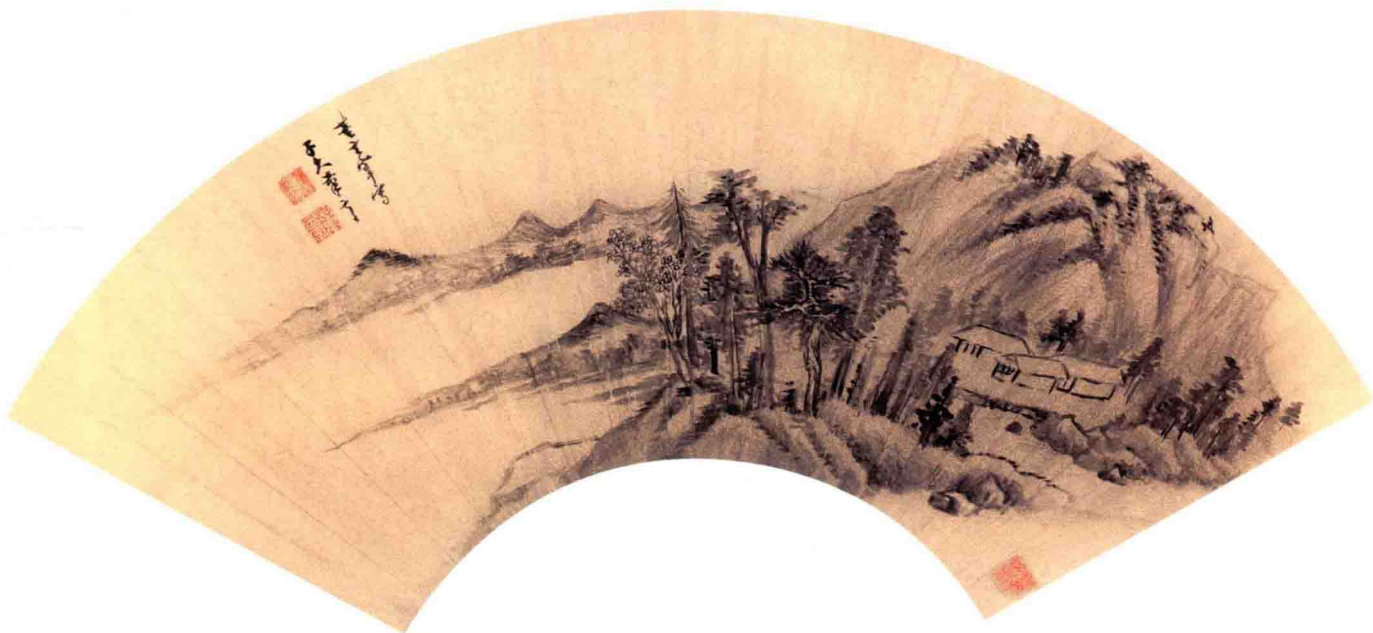
[10] 《画禅室随笔》卷二。

[11] 丁云鹏，字南羽，善绘山水、人物，白描酷似李公麟，线条流畅。

[12] 孔广陶《岳雪楼书画录》卷四。

仿倪瓚山水图成扇 17cm × 50.5cm 故宫博物院藏

仿黄公望山水图扇

18.8cm × 56.8cm

上海博物馆藏

仿高克恭《云山图》扇

14.8cm × 45.5cm

上海博物馆藏

二、两次落第，参禅悟道

万历七年(1579年)的秋天,踌躇满志的董其昌赶往南京参加乡试,却落第而归。万历十三年(1585年),已31岁的董其昌再赴南京乡试,又名落孙山。考场上的接连挫败,使他在精神上备受打击,他的思想及对人生的态度渐渐发生转变,开始信奉禅宗之说。《画禅室随笔》卷四有云:“余始参《竹篋子话》,久未有契。一日于舟中卧念香岩击竹因缘,以手敲舟中张布帆竹,瞥然有省,自此不疑,从上老和尚舌头千经万论,触眼穿透,是乙酉年五月舟过武塘时也。”董其昌在乡试落第归途中,于舟中再省佛家“悟境”,折服于王阳明心学,董的好友陈继儒亦名落孙山,心灰意冷,列衣冠,结茅余山,乃绝出仕之念。

禅宗在明代的文人士大夫之间十分盛行,甚至形成了晚明狂禅之风,这是当时社会、政治影响下的产物。明代中后期党派争斗,政治腐败。文人面对国家的混乱,无能为力。这时,禅宗思想和王守仁^[13]的“心学”,成为文人士大夫的精神避难所。禅学与心学有许多相通之处,心学吸收了禅学的许多理论,王阳明“心外无物”的观点,被后人称为禅学支流。两者都讲究“悟性”,否定权威,张扬个性,自我肯定。

乡试落第的董其昌也无例外地受到此风气的影响,“游戏禅悦”,悟出了心学。《画禅室随笔》卷四:“其年(1585年)秋,自金陵下第归,忽现一念,三世境界,意识不行,凡两日半而复,乃知《大学》所云‘心不在焉,视而不见,听而不闻’,正是悟境。”次年,即万历十四年(1586年),董氏读《曹洞语录》体悟到文章宗趣。《曹洞语录》是禅宗“五家语录”之一。倡导默照禅的观行方法,以智慧观照原本清静的灵知心性的修行方式,对董其昌的艺术创作、艺术理论有着极为重要而深远的影响。

以后,董其昌一直倾心于禅宗,结识了许多良师益友。例如,禅师达观、憨山以及陶望龄,袁氏兄弟等。可以说,禅学影响着董其昌以后的政治生涯、艺术创造和人生境界。

董其昌原想通过做官改变自己的命运,可惜他际遇不佳,只好暂时屈居在平湖一带靠教私塾糊口,寄情于书法。当时,教书这种职业地位低下,收入又少,他的生活十分清苦。更不幸的是,董其昌一向自负的书法竟遭到当地人的轻视。当时,他为了摆脱生活的困窘,曾模仿陆万里笔法作“万里书”出售,却无人愿买。康熙《松江府志》卷四十四《陆万里》:“其昌少贫,尝作万里书市之,人以为贗,弗售也。”尽管如此,孤傲的董其昌宁愿“参曹洞禅”,也不愿低首傍人门户。《容台集·陈继儒序》:“往王长公主盟艺坛,李本宁与之气谊声调甚合。董公方诸生,岳岳不肯下,曰:‘神仙自能拔宅,何事傍人门户间。’独好参曹洞禅,批阅《永明宗境录》一百卷,大有奇悟。”董其昌还和友人结成“陶白斋”文社,追摹陶渊明、白居易遗风,每夜狂饮狂歌,互相赏誉,真是“时俱少年,负意气不相下,阳浮慕古人,谬自誉诩,人且侧目,呼为狂生”。

仿古山水图册(八开)
(9~16页图)
1618年
42cm×29.6cm×8
故宫博物院藏

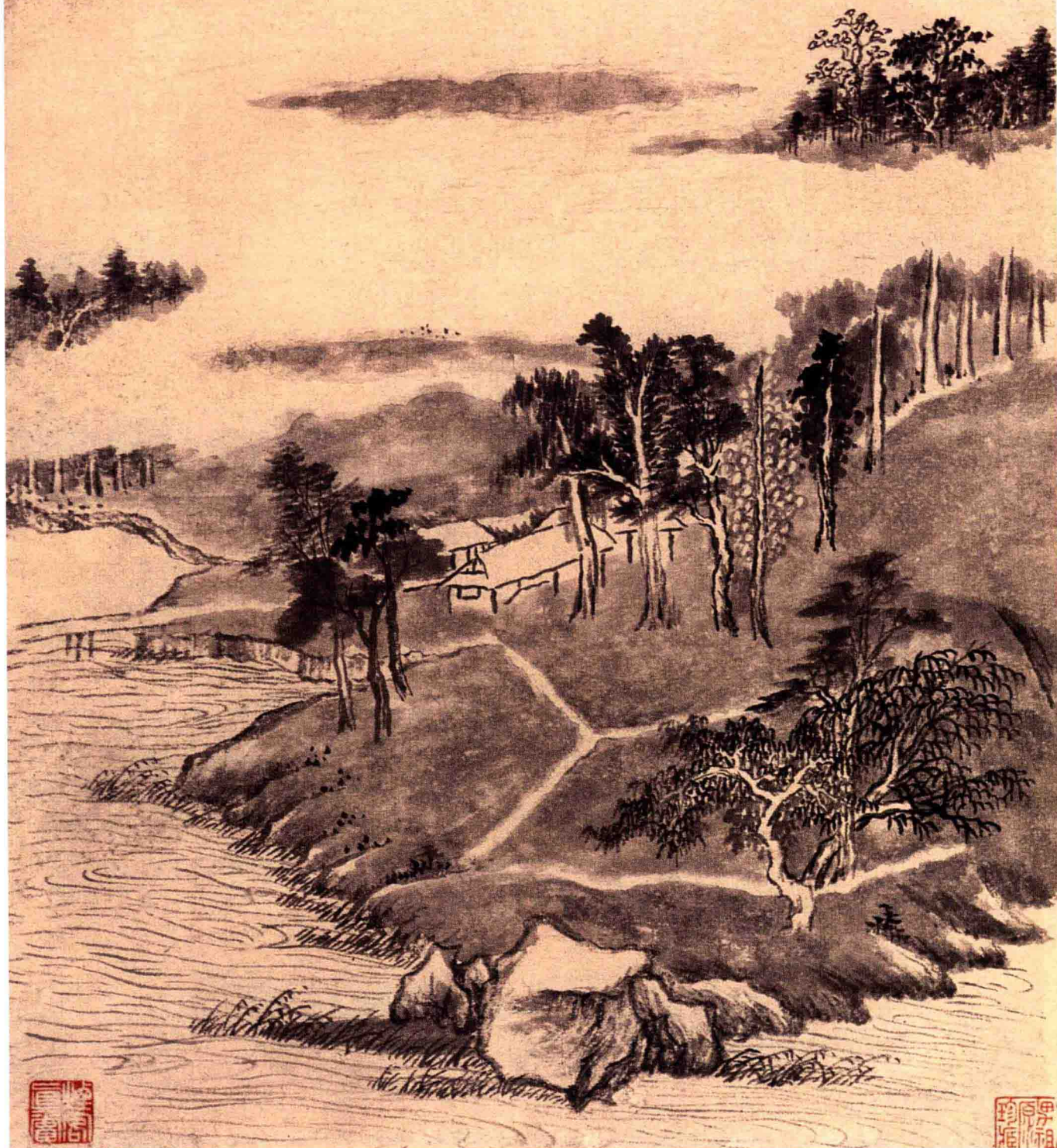
[13]王守仁(1472~1528),字伯安,号阳明先生,故又叫王阳明。主张“心外无物,心外无事,心外无理,心外无义,心外无善”,认为人心是宇宙之本体,也是天地万物的主宰。

夜村圖

戊午八月十一

日莫山色中

字 玄宰

性癖居廬每起遲
一來溪意淒迷林
亭秋色蒼茫裏
送風帆過水西
因寫倪元鎮畫并
錄其詩

玄宰

夏木無陰

戊午八月十一日

玄宰舟次寫

山寫

