

THE CALLIGRAPHY
AND PAINTING GALLERY
OF THE PALACE
MUSEUM · PART I

故宫书画馆·第一编

故宫博物院 编

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

故宫书画馆·第一编 / 李湜主编. —2 版. —北京: 紫禁城出版社, 2009.6

ISBN 978-7-80047-824-6

I. 故… II. 李… III. ①汉字—书法—作品集—中国—古代 ②中国画—作品集—中国—古代 IV. J222.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第086957号

故宫书画馆·第一编

故宫博物院编

主 编: 李 湜

编 委: 王亦旻 华 宁 杨丹霞 金运昌 傅东光

英文翻译: 李 杨

英文审稿: 姜斐德

摄 影: 胡 锤 冯 辉 刘志岗 赵 山

图片资料: 故宫博物院资料信息中心

责任编辑: 徐小燕

整体设计: 北京颂雅风文化艺术中心

王 梓 卜秀敏

出版发行: 紫禁城出版社

地址: 北京市东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85117378 010-85117596 传真: 010-65129479

邮箱: ggzjc@vip.sohu.com

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194 毫米 1/16

印 张: 13.75

字 数: 31.5 千字

图 版: 154 幅

版 次: 2009 年 6 月第 2 版

2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册

书 号: ISBN 978-7-80047-824-6

定 价: 240.00 元

THE CALLIGRAPHY
AND PAINTING GALLERY
OF THE PALACE
MUSEUM · *PART I*

故宫书画馆·第一编

故宫博物院 编

紫禁城出版社
The Forbidden City Publishing House

前 言

中国书法与绘画艺术源远流长。它们同起源于原始符号，同在华夏文明的土壤中滋长。使用相同的笔墨纸砚，均以线条为基础的造型手段，追求共同的笔墨技巧和抒情写意的审美意趣。虽然尔后它们发展为两个独立的艺术门类，前者更侧重抒写性情，后者更强调传神写照，但二者数千年来始终相互借鉴，共同发展。书中有画，画中有书，相辅相成，相得益彰。也正因此，书画艺术在诸多中国传统艺术门类中，至今仍历久不衰，欣欣向荣。中国书法与绘画艺术以其悠久的历史、独特的表现方法和审美意趣，在世界美术之林中占有重要的地位。

晋唐宋元时期是中国书画艺术构建体系、创造经典的重要时期。晋代王羲之天才的创作实践大大提高了汉字新兴书体的艺术品位，成为后世书法审美的基准坐标。以顾恺之为代表的人物画创作也已达到很高的水平。隋唐画坛在人物画继续发展的同时，山水楼阁、鞍马走兽等画科也相继繁荣，阎立本、展子虔、韩滉等人的名作无不呈现一派恢弘富丽的盛世气象。唐代欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷、颜真卿、柳公权等楷书大家所确立的汉字结体用笔规范，影响深远，沿用至今。

五代两宋绘画更趋成熟完备，山水、人物、花鸟名家辈出，风格崇尚写实，精能高雅。这与当时皇家设置画院、奖掖人才的措施以及文人士大夫阶层对艺术创作的广泛参与有很大关系。宋元的文人书家，强调在“守法”的前提下张扬个性，表现“书卷之气”，书法在实用的基础上被赋予更深厚的文化内涵，“宋四家”和元代鲜于枢、赵孟頫皆为代表人物。同样，“元四家”高张“文人画”旗帜，提倡抒写性情，不求形似，为明清绘画的发展开辟了广阔天地。

明代是中国书画史上承前启后、流派纷呈的重要阶段。其书法绘画继承了宋元传统，在创作理论和表现技法上都取得了较大发展，并在不同阶段出现了

以地域为中心的艺术群体，展现出丰富多彩的艺术面貌。明早期书法以“三宋”草书和“二沈”的“台阁体”楷书为代表；绘画则以戴进、林良等人粗犷纵肆的“浙派”、“院体”风格主导画坛。明中期以后，吴门（苏州）地区成为书画创作的中心，吴宽、王宠等人在书法上摆脱“台阁体”束缚；“吴门四家”以清雅淡丽为主的人文画风代替了宫廷中富丽堂皇的“院画”；而陈淳和徐渭在写意花鸟画方面的创新丰富了绘画的表现形式与笔墨内涵。明晚期董其昌完善了书画创作理论，成为文人书画的集大成者，对当时及清代影响颇广；同时，“松江派”的赵左、沈士充，杭州的蓝瑛、陈洪绶，均能领袖一时，自具风貌，为明末社会动荡中的艺坛增添了一抹亮色。

清代书画在传承与创新中形成繁荣局面。清初王铎、傅山等书家承袭明末书风，以雄奇跌宕的挥写表露孤傲愤世的遗民心态，“康熙四家”清劲秀润的书风则承续着董其昌的遗韵；绘画上“四王吴恽”以摹古集大成而居画坛主流，“四僧”、“金陵八家”及“黄山画派”等则以自然为师而开辟山水新境界。清中期盛行崇古立新之风，刘墉、翁方纲等力追晋唐而带来帖学的繁荣，邓石如、伊秉绶等则以金石文字入书而渐开碑学之风；宫廷绘画以西画技法丰富国画的表现形式，“扬州画派”又以张扬的个性为画坛注入活力。晚清书坛碑学愈盛，以何绍基、赵之谦、吴昌硕最负盛名；“海上画派”和“岭南画派”则以雅俗共赏的画风拉开近代绘画之帷幕。

故宫博物院收藏有丰富、系统的中国古代书画。其中既有年代久远的稀世孤本，亦有各时代名家的代表作品，可以清晰地反映中国古代书法与绘画艺术发展的历史脉络。为了感受经典，分享中国书画艺术的高迈与神秘，展示中华优秀传统文化的博大与精深，我们将分批展出历代书画家的精品佳作，以供广大观众研究、欣赏。

故宫博物院

目 录

概述 /006

- 01. 晋 王羲之《兰亭序》卷 /016
- 02. 唐 欧阳询《卜商读书帖》页 /020
- 03. 五代 卫贤《高士图》卷 /022
- 04. 五代 董源《潇湘图》卷 /024
- 05. 宋 黄庭坚《诗送四十九侄》卷 /030
- 06. 宋 米芾《珊瑚帖》页 /032
- 07. 宋 李唐《采薇图》卷 /034
- 08. 宋 梁师闵《芦汀密雪图》卷 /040
- 09. 宋 马远《水图》卷 /044
- 10. 元 鲜于枢《杜甫行次昭陵诗》卷 /050
- 11. 元 赵孟頫《秀石疏林图》卷 /054
- 12. 元 王振鹏《伯牙鼓琴图》卷 /058
- 13. 明 宋克《进学解》卷 /064
- 14. 明 沈度《韩愈送李愿归盘谷序》轴 /068
- 15. 明 戴进《关山行旅图》轴 /070
- 16. 明 林良《灌木集禽图》卷 /074
- 17. 明 吕纪《残荷鹰鹭图》轴 /080
- 18. 明 吴伟《歌舞图》轴 /082
- 19. 明 沈周《柳荫坐钓图》轴 /084
- 20. 明 祝允明《满江红词》轴 /086
- 21. 明 唐寅《钱塘景物图》轴 /088
- 22. 明 文徵明《陋室铭》轴 /090

23. 文徵明《曲港归舟图》轴 / 092
24. 陈道复《瓶莲图》轴 / 094
25. 王宠《唐人诗句》轴 / 096
26. 仇英《兰亭图》扇面 / 098
27. 徐渭《四季花卉图》轴 / 100
28. 董其昌《唐人诗句》轴 / 102
29. 董其昌《赠稼轩山水图》轴 / 104
30. 赵左《望山垂钓图》轴 / 106
31. 沈士充《寒林浮藻图》轴 / 108
32. 蓝瑛《仿王蒙山水图》轴 / 110
33. 陈洪绶《升庵簪花图》轴 / 112
34. 项圣谟《听松图》轴 / 114
35. 王铎《临汝帖》轴 / 116
36. 王时敏《虞山惜别图》轴 / 118
37. 王鉴《溪亭山色图》轴 / 120
38. 王翬《夏五吟梅图》轴 / 122
39. 吴历《拟古脱古图》轴 / 124
40. 恽寿平《双清图》轴 / 126
41. 王原祁《丹台春晓图》轴 / 128
42. 程正揆《江山卧游图》卷 / 130
43. 傅山《杨素诗》轴 / 136
44. 弘仁《西岩松雪图》轴 / 138
45. 髡残《雨洗山根图》轴 / 140
46. 朱耷《弇州山人诗》轴 / 142

47. 石涛《云山图》轴 / 144
48. 陈卓《山水楼阁图》轴 / 146
49. 郑簠《七绝》轴 / 148
50. 梅清《莲花峰图》轴 / 150
51. 谢遂《寒林楼观图》轴 / 152
52. 禹之鼎《月波吹笛图》卷 / 156
53. 张若澄《静宜园二十八景图》卷 / 160
54. 李方膺《游鱼图》轴 / 164
55. 华岳《桃潭浴鸭图》轴 / 166
56. 金农《陶秀寔清异录》轴 / 168
57. 黄慎《漱石捧砚图》轴 / 170
58. 罗聘《剑阁图》轴 / 172
59. 袁江《蓬莱仙岛图》轴 / 174
60. 刘墉《苏轼诗二首》轴 / 176
61. 翁方纲《论绛帖》卷 / 178
62. 桂馥《录宋书孔淳之传语》轴 / 180
63. 邓石如《新洲诗》轴 / 182
64. 伊秉绶《临帖》轴 / 184
65. 钱杜《紫琅仙馆图》轴 / 186
66. 何绍基《题画梅》轴 / 188
67. 任熊《麻姑献寿图》轴 / 190
68. 赵之谦《八言联》 / 192
69. 任颐《苏武牧羊图》轴 / 194

概 述

故宫博物院作为在明清两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的综合性国家博物馆，现有馆藏历代书法、绘画 10 余万件（套），囊括了自两晋至明清近两千年不同时期的作品。

展示与收藏并重是故宫博物院成立之始就已形成的传统。早在 1925 年 10 月，刚刚成立的故宫博物院的首次文物陈列，就在乾清宫附近廊房所开设的展室内，公开展示清宫所藏书画作品，在当时的文化界引起较大反响。从此以后，书法、绘画的陈列便成为宫廷原状陈列之外的重要文物陈列项目，故宫博物院也为之开辟了专门的展示场所。50 年代以来，先后在皇极殿、保和殿西庑和延禧宫东侧的书画研究中心等处设置陈列专馆，按书画家流派、创作时代等不同的主题，举办了一系列颇有影响的专题性展览。如“中国书法千年展”、“明清女性绘画展”、“乾隆朝宫廷绘画展”、“书画装潢艺术展”及“明代宫廷书画展”等。同时，在保和殿东庑的历代艺术馆也开辟了专门的展览区，进行历代书画通史陈列。由于故宫博物院书画藏品丰富，并且成规模、成系统，历代书画展一经推出便受到社会各界的广泛欢迎，各地的专家学者、书画艺术爱好者，乃至许多大、中学生流连忘返于保和殿东庑，成为那一时期故宫内的一道文化景观。90 年代中叶，保和殿东庑由历代艺术馆改为钟表馆，历代书画陈列也因之中止。作为故宫的一个特色展，历代书画通史陈列也就成为常被人们提起的一段故宫文化往事。

2008 年，武英殿被故宫确立为书画馆，专门用以陈设历代书画藏品。从此，历代书画陈列的往事就有了新的续编。

武英殿是“武英殿建筑群”中的正殿，始建于明初。它面广五间，进深三间，黄琉璃瓦歇山顶。须弥座围以汉白玉石栏，前出月台，有甬路直通武英门。在明朝，它是皇帝接待大臣的便殿，同时，也是

“择能画者居之”的御用画家的活动场所之一。清初，这里曾是摄政王多尔衮的理政之所；清康熙十九年（1680），它成为重要的文化活动中心，是清宫修书、编书、刻书处，印制了著名的武英殿“殿版书”。在这里刊刻的重要图书有《武英殿聚珍版丛书》、《古今图书集成》、《四库全书》等，共计 1200 多种。1914 年，北洋政府在故宫成立了古物陈列所，它是其中重要的陈列场所。因此，武英殿是一处具有浓厚文化色彩的建筑，将它设立为历代书画陈列的专馆，不仅可以系统地展现书画艺术的发展脉络，而且也可以让人们重新感受它自身拥有的文化气息。

武英殿的展线百米左右，每期可陈列约 70 件套展品。展品的陈列方式按照书画史的发展轨迹，以时间为序，共分三个时段：晋唐宋元书画、明代书画和清代书画。

在晋唐宋元书画部分，展示了我国古代书画从其草创到其文人化的艺术历程。在书法方面，“书圣”王羲之的《兰亭序》卷，展现出一种变汉魏质朴书风为流畅用笔，将自然之美灌注于笔墨之中的创作风采。唐代欧阳询行楷《卜商读书帖》页，反映出“书至初唐而极盛”的一个侧影。黄庭坚《诗送四十九侄》卷、米芾《珊瑚帖》页等名品，体现出宋代书家在完备行、楷、草诸书体的基础上，从唐人尚“法”而转向对于“意”的崇尚。元人赵孟頫、鲜于枢的作品，表现出在当时蒙古人统治下的书坛复古倾向，以及书家在创作上寻求书画同源和对书法形式美的追求。

在晋唐宋元的绘画方面，首先引人注目的是五代时期的绘画。这一时期的历史虽短，但却名家辈出、画派争妍。如除展设中有被后人称作“南宗正派”鼻祖的董源、被尊为唐以来“第一能手”的卫贤外，还有被称作“黄家富贵”的黄筌等。就其作品而言，有宫廷画家顾闳中创作的现存最早的近似连环画的《韩

熙载夜宴图》，周文矩创作的“画中画”形式的《重屏会棋图》等。继五代之后的宋代，是个各类表现题材、创作手法日臻完备的时代。人物画方面，除展设中的李唐《采薇图》历史人物画外，还有赵佶的宫廷写实画《听琴图》、张择端的风俗画《清明上河图》，以及刘松年的道释人物、梁楷的水墨人物等等。花鸟、山水画上则各种表现形式并存，花鸟画既有精工富丽，表现珍禽异木的黄氏体；也有淡彩着色，描绘寒江秋景，富有江湖意趣的崔白、吴元瑜体；同时还有抒发士大夫情趣，专写墨竹、墨梅的文人墨戏体等。这一时期的山水画，一方面是巨然、李成、范宽、郭熙、米芾父子，以及南宋的李唐、刘松年、马远、夏圭四家悉心创作的水墨山水；另一方面是王希孟、赵伯驹、赵伯骕兄弟以重彩设色创作的青绿山水。无论是浓涂还是淡抹，都将中国的山水画艺术推向至高的境界。元代绘画由于以赵孟頫为首的大批极具艺术修养的文人介入，促使文人画占据画坛主流，其中尤以赵孟頫、钱选、任仁发和被称为“元四家”的黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙最负盛名，从展品中可见，他们的画作以追求古意和士气为重，与宋代尽意求工、注重形似的意趣大相径庭。

明代书画部分，展现了书画艺术在传承与创新中所形成的繁荣兴盛局面。书法方面，通过早期的代表人物“三宋”（宋克、宋璩和宋广）草书和“二沈”（沈度、沈粲）的“台阁体”楷书，如宋克的《进学解》、沈度的《韩愈送李愿归盘谷序》等可以看出，明初书法沿袭宋、元书学传统，以笔精墨妙、书风婉丽取胜。而明中期祝允明《满江红词》、文徵明《陋室铭》、王宠《唐人诗句》等作品则明显地表现出，这一时期的江浙文人上追晋唐古风，并以其个性鲜明、讲求形式美和抒发个人情怀的作品，突破了“台阁体”

的束缚，引领了明中期书坛的主流。明代晚期的书坛出现了邢侗、张瑞图、董其昌等许多风格独特和成就卓著的书法家，其中，董其昌以平淡古朴的书风，不仅受到当时文人的推崇，而且受到清初统治者的重视和提倡，对书坛产生了巨大的影响。

在明代绘画方面，通过明早期重要的画家及其代表作，如“浙派”戴进的《关山行旅图》、“江夏派”吴伟的《歌舞图》以及宫廷花鸟画家林良的《灌木集禽图》、吕纪的《残荷鹰鹭图》等人的展品，可以感受到明早期的绘画，无论是山水还是人物、花鸟画，均在取法宋人郭熙及李唐、刘松年、马远诸家的基础上，又融以元人的水墨写意传统，从而形成笔墨苍劲、粗犷的画风。明中期以后，该画风因承袭者在创作上缺少文化涵养，一味追求粗简狂率的笔墨形式而日趋衰败，最终被活跃在苏州（俗称吴门）地区的“吴门画派”取代。展览中这一画派的代表人物沈周的《柳荫坐钓图》、文徵明的《曲港归舟图》、唐寅的《钱塘景物图》及仇英的《兰亭图》等画作，表现出明中期的画家们在宗法宋人笔墨的同时，又极力推崇元代文人画家倪瓒、黄公望、王蒙、吴镇的韵致；他们强调人品与画品的统一，同时更注重诗、书、画、印相结合，以此展现其全面的文化素养和艺术品味。但是，到了明代晚期，“吴门画派”由于其后继者在创作上因循守旧而逐渐衰微，取代它的是以地区为划分的众多画派。通过展览可见，有以董其昌为首的“华亭派”、赵左为首的“苏松派”、沈士充为首的“云间派”、蓝瑛为首的“武林派”、项圣谟为首的“嘉兴派”等等。众多的画派几乎都被覆盖在董其昌秀逸清雅的画风和“崇南贬北”的主张之下。

武英殿展室中，展品数量最多的是清代书画。这一时期的书画创作继承并发展了晋唐宋元明辉煌的艺术成就，并在此基础上均形成了自己早、中、晚

三个时期的艺术特色。

清早期的书坛，一方面，“康熙四家”以清劲秀润的书风承续着董其昌的遗韵，帖学盛行于世；另一方面，以王铎、傅山为首的书家，以直抒性灵、气势张扬的独特笔墨鹤立书坛，由展览中王铎行书《临汝帖》、傅山草书《杨素诗》可见一斑。清中期，随着清政权的巩固、疆域的统一、社会的安定、经济的繁荣，书坛亦呈现出昌盛的景象。从展品中可以看出，这一时期的书坛上，既有力追晋唐、引领着帖学继续风行的刘墉、王文治、梁同书、翁方纲四大家，又有以金农为代表的“扬州八怪”，以清新的美学意识和独特的形式美崛起于书坛。同时，清中期还有以金石文字入书，渐开碑学风尚的邓石如、伊秉绶等人。碑学的兴起，无疑为书家们提供了更为多元的取法对象和更具民间意趣的创作观念，从而促进了书学的全面发展，因而，清晚期的书坛便呈现出百花争妍的创作局面。何绍基以工真、草、隶、篆诸体“开光、宣以来书派”，被誉为“晚清书坛第一人”；康有为的书法从六朝碑版中来，笔势开张成为书法家中集大成者；赵之谦、吴昌硕的书法与篆刻相结合，在书法艺术中呈现质朴的金石之气……

清早期的绘画，以王时敏、王鉴、王翬、王原祁“四王”为代表的“正统派”居于画坛主流，通过展览中王时敏《虞山惜别图》、王鉴《溪亭山色图》、王翬《夏五吟梅图》等可以看出，他们推崇宋元诸家的绘画风格，承袭了董其昌的文人画理念，以娴熟的笔墨表现胸中丘壑之美。而与之同时，活动于江南地区的“四僧”（朱耷、石涛、髡残、弘仁）、“金陵八家”（龚贤、樊圻、高岑、邹喆、吴宏、叶欣、胡慥、谢荪等）、“新安画派”（弘仁、查士标、孙逸、汪之瑞、程邃等）以及以梅清为首的“黄山画派”等，则与“四王”的审美意趣迥异。他们在创作上也承袭古人的传统，但

是在师法传统的基础上，又师法自然造化，注重对景写实，以“我用我法”、“物我合一”的方式，表现“天地之万物”。清中期的绘画，分为南北两大风格流派。南方以扬州地区为中心，以金农、李鱓、黄慎、汪士慎、郑燮等人代表的“扬州画派”最具影响。他们在艺术形式上继承了陈淳、徐渭、石涛、八大的水墨写意传统，摒弃了儒雅平和的“书卷气”，注重的是性灵的抒发和个性的张扬。北方以皇室扶持的宫廷绘画活跃一时，以郎世宁为首的传教士将西洋画技法运用到中国画的创作中，不仅满足了皇室对画作的需求，丰富了中国画的表现形式，而且培养出一批受西洋画风影响的中国本土画家，如蒋廷锡、张为邦、王幼学等人。清晚期的绘画，以日渐兴盛的海外贸易商业城市上海、广东为中心，出现了“海上画派”和“岭南画派”。其中“海上画派”中的“三熊”（张熊、朱熊、任熊）、“四任”（任熊、任熏、任颐、任预）以及吴昌硕、赵之谦影响最大，他们作为商业化的文人画家，画作中既有对传统文人画的继承，又有对民间艺术的学习，同时还有对西洋绘画技巧的吸收，以及对金石学的借鉴等；他们与以高剑父为首的“岭南画派”一同拉开了近代绘画之帷幕。

武英殿作为故宫的书画馆，其内所举办的历代书画陈列，尽管每一期的展品数量不是很多，但在展品的遴选上特别强调突出作者的个人风格，体现时代特点，从而体现出较为鲜明的“艺术史意识”；同时，为了满足不同层面观众的欣赏需求，还兼顾各种表现题材以及艺术手法，山水、花鸟、人物齐现，真、草、隶、篆并美，力求在有限的展览空间，最大可能地展现出中国书画的悠久传统及其独特的美学魅力。

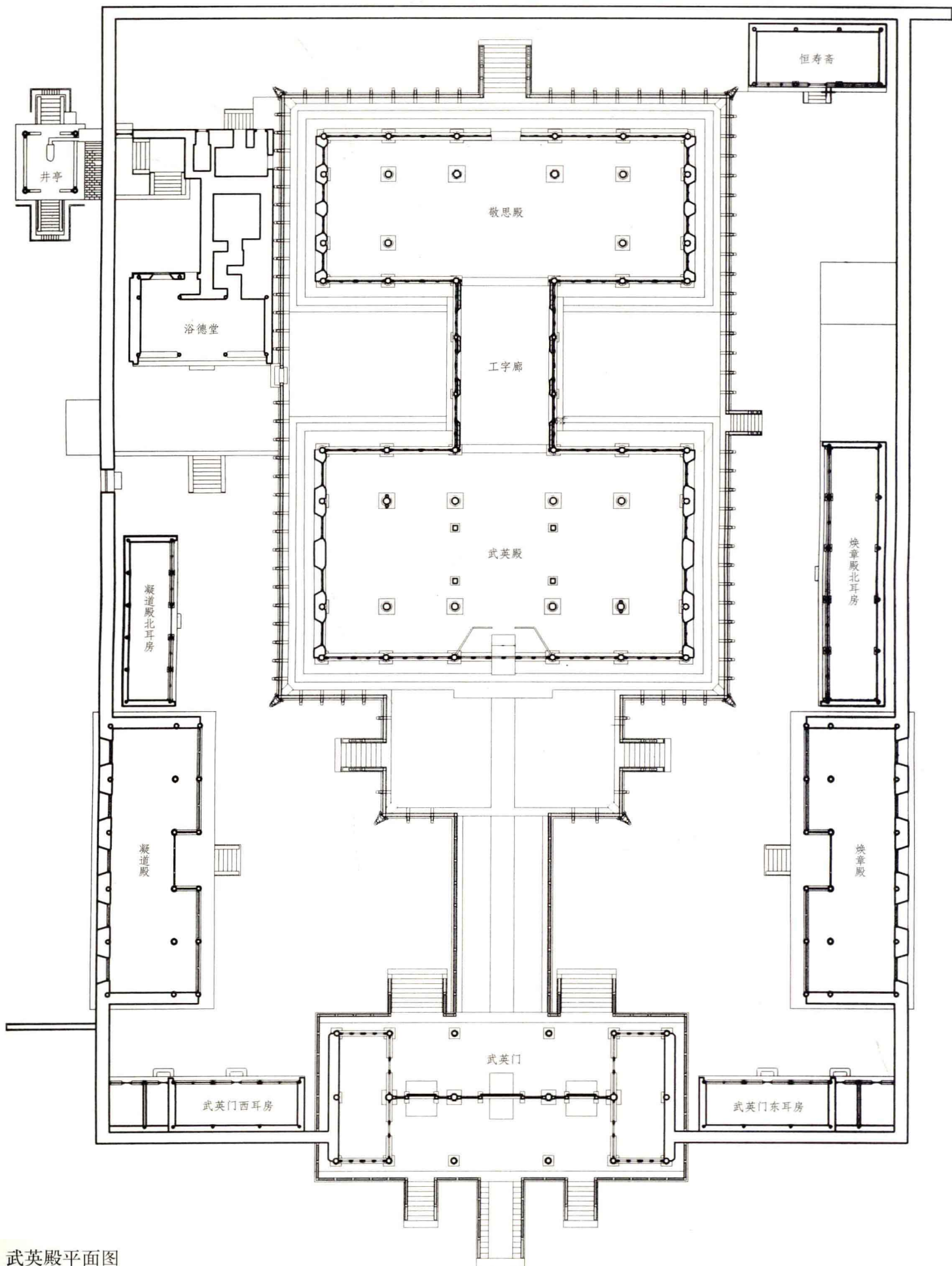
李 湜

二〇〇八年四月

武英殿

武英殿平面图

是日也天朗氣清惠風和暢仰
觀宇宙之大俯察品類之盛
所以遊目騁懷足以極視聽之
娛信可樂也夫人之相與俯仰
一世或取諸懷抱悟言一室之內
或因寄所託放浪形骸之外雖
趣舍萬殊靜躁不同當其欣

大德甲辰三月庚午

仇伯壽許止亦古今名

此末後見此亦休欣

歎吳郡張澤之承書

後四載並為至正庚辰張澤重觀于開元草樓
兩舊名障之

大德甲辰良月蜀漢學程

拜手敬觀于金剛濟陽家藏

趙蘭亭墨本卷

元蘭亭墨本一卷說者以為結造良

而時用筆精熟略不經意然亦

素完密風韻溫雅體格規矩略

通其誠非他人所能到者晉世

南阮沒唐太宗嘗與之論書之

最親後因著述良入為得書時

購此書事出讀甚富真贋莫辨

遂良一鑒別以辨真偽遂致有

此本後世多其所刻本之六

得字京當時本必多流傳至今耳

為伯仲是書是為稱世之珍也併以此

識者正之遂良書字與此本人書

書有傑射封河南公云云

明陳叔宗題

孫真子楷時改書此

一見以此本出自內而地美七

晉美忠孝之家則原以藏

代也其標中則元直書

筆之善歌川後半散大小

法印又別用楚國米芾印

見此卷未隔元年與先隔

時所款識也地美秋整子

因與高而頗相雪高法印

不知凡幾而取墨林家印

其尾尤多噫此本誠不以

人增重而諸人重之豈非

有目共賞歟即 歲 月展玩

歷久余猶生之 時 當 始 也

史 蔡 元 夏 同 觀

己巳一陽月始 敬 啟

己巳一陽月始 敬 啟

