

鍾南
新
長
萬
中
書
畫

董其昌

DONG QICHANG

外師造化 得妙悟于心 源氣動生動 展卷墨千尺畫 寄神變 測幽微 四時
并延 六籍同功 一畫有千秋之遺想 萬筆在瞬息同凝眸 半畦紀蜀方清供
滿壁江山作臥遊 百代故事 披閱即靈 神遊其間 令人食飯

278 幅作品堪比大师作品集

CCTP

中央编译出版社

5

Dong Qichang (1555-1636)

董其昌

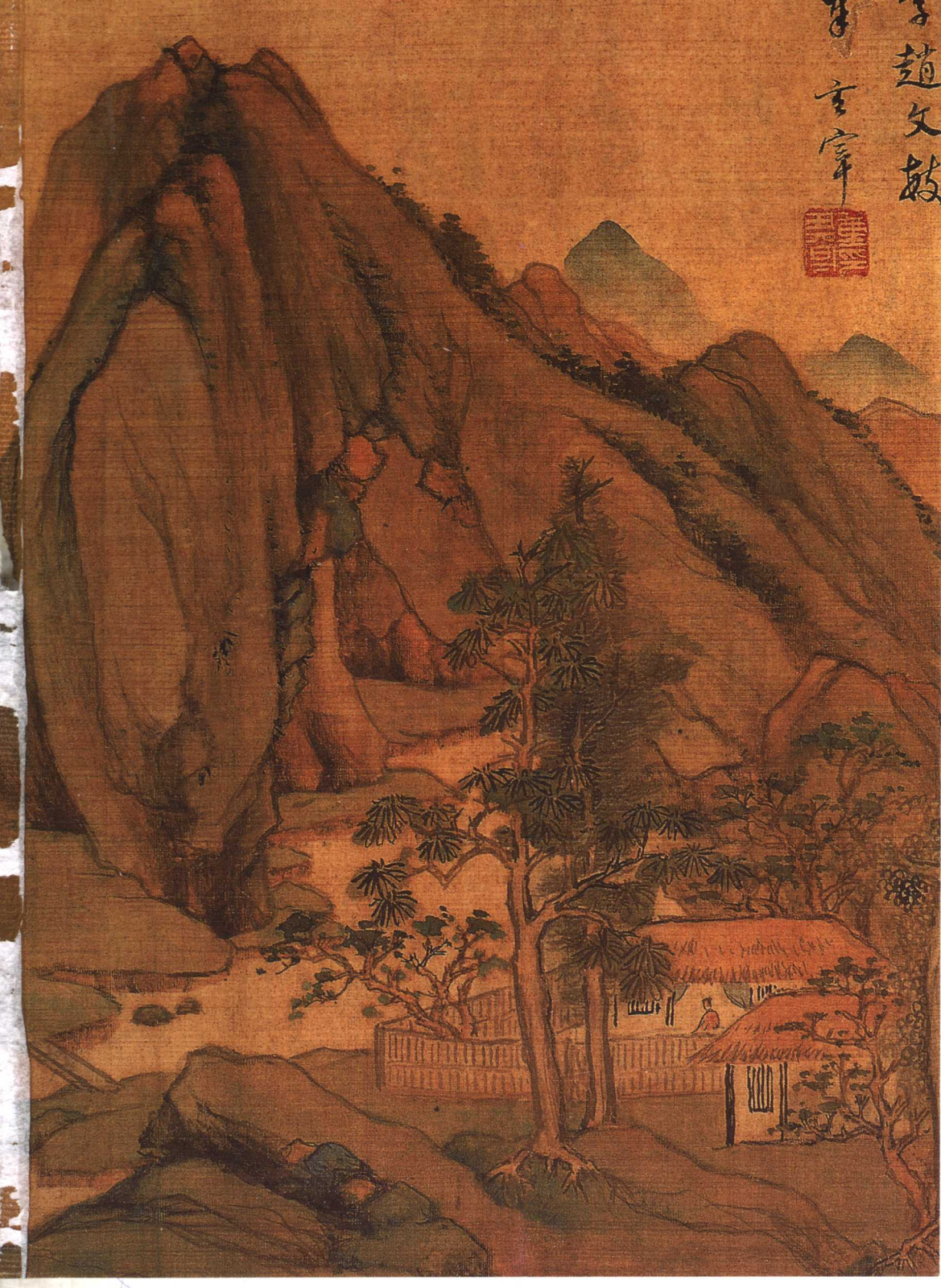
紫都 苏德喜 编著
Editor/Zidu Su Dexi

中央编译出版社
CENTRAL COMPILATION & TRANSLATION PRESS

趙文敏

玄宰

得者去之友不以是日
教者去之

治日方去承司治者

亦方、笑以故教者

今亦以王治再相

崇禎四年歲在辛未長至日

董其昌書并跋

數如公惜言也

東晉咸平傳以之

自如書法

開元聖四時

散漫

此溪谷草生

雲雨妨

海河妨

楊柳

相

平

初

海

目 录

一 独领风骚三百年	2
——董其昌生平与艺术	
(一)丘壑不与世人同	
(二)古雅秀润文人风	
二 董其昌题画跋	72
三 董其昌画论辑要	97
四 董其昌书论辑要	224
五 历代名家评董其昌	253
董其昌年表	502
附录：本书图片索引	505

一 独领风骚三百年

——董其昌生平与艺术

明代后期随着浙派的继续走弱，吴门诸家的积习成弊，山水画坛各家竞走，流派纷争，呈现了多样化的风格面貌。

松江派以振新除弊为己任，着眼于一味粗放简率的浙派和以小石积山而板结刻画的吴门画派给明晚期山水画坛所带来的流风时习，力图以笔墨的进一步纯化来扭转局面。董其昌是松江派的领袖，在他的画风和“南北宗论”的带动下，中国文人画的体系得到了继续发展与充实。

(一) 丘壑不与世人同

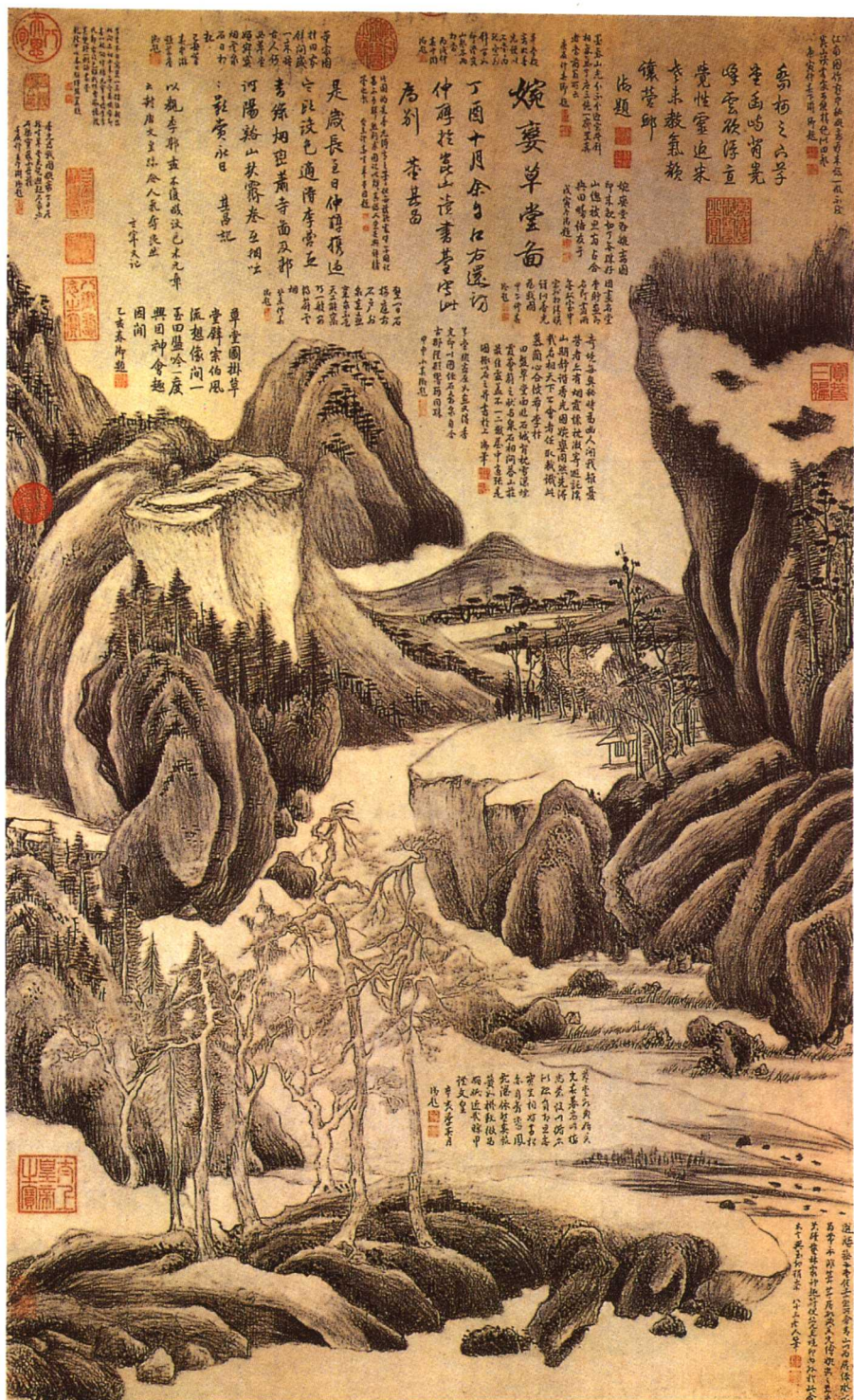
1. 书画名家

董其昌，字玄宰，号思翁、思白，别号香光居士，松江府上海人，后因重役之征，避入邻县华亭，遂于应试时改籍华亭。

董其昌 1555 年出生于一个殷实的平民之家。他之所以提笔学书，以至于日后卓然成家，可以说起因在于发生在他 17 岁那一年(1571)的一件“小事”。

吾学书在十七岁时，先是吾家仲子伯长名传绪，与余同试于郡，郡守江西袁洪溪以余书拙置第二，自是始发愤临池矣！

——《画禅室随笔》

婉变草堂图

1597年

轴 纸本 墨笔
纵111.3厘米
横36.8厘米

私人藏

葑溪访古图

1602年

轴 纸本 墨笔

纵80厘米 横29.8厘米

藏台北故宫博物院

自负的董其昌，因书拙而被置之第二，其心中之懊悔沮丧可以想见，因此，羞愧之余的董其昌“始发愤临池”。

他从颜真卿入手，临《多宝塔》，后改学虞世南，又觉得学唐人不如学魏晋，故转学王羲之《黄庭经》、钟繇《宣示表》、《力命表》等，“凡三年，自谓逼古”。

董其昌对自己早年学画的经历有过一段自述：“余以丁丑年（1577）三月晦日之夕，燃烛试作山水画，自此日复好之。”

董其昌18岁时从学于莫如忠，如忠之子莫是龙长董其昌16岁，资质聪颖，工文词书画，是江南颇有声誉的才子，受到文坛巨擘王世贞

青绿山水图

1607年

轴 绢本 设色

纵117厘米 横46厘米

藏故宫博物院

的赞许。董其昌对莫是龙十分敬重，以兄事之，两人相交默契。他赞赏莫的画格，而且亲观其作画，在绘画方面受到了耳濡目染的熏陶。

松江派的前驱画家顾正谊是董其昌青年时交识的另一位重要画友。顾正谊字仲方，万历时以国子监生仕为中书舍人，晚年归乡筑小园于锦江畔，自号亭林。顾正谊精于绘事，画学元四家，尤深得黄公望法。他年长于董其昌，董其昌对他颇为推重，赞道：“吾郡画家顾

小昆山壁图

1609年

轴 绢本 墨笔

纵82.5厘米 横32.5厘米

私人藏

仲方中舍最著，其游长安(北京)，四方士大夫求者填委，几欲作铁门限以却之，得者如获拱璧。”

早在董其昌出仕之前，这个颇有才华的年轻士子，就被一些显赫的名人，如礼部尚书的陆树声、嘉兴巨商、收藏家项元汴延聘为私塾先生。在项元汴家做私塾先生的这段时间里，董其昌有缘欣赏到项氏珍藏的诸多书画名品，他对宋人作品的观摩也是在这个时期开始的。

董其昌的事业开始时并不是很顺利。1585年，已经颇享文名的董其昌在南京的乡试中落榜。乡试的落榜，无疑是对他的声名的一大讽刺，也给了这位年轻才

仿杨升没骨山水图

1615 年

轴 纸本 设色

纵 76.8 厘米 横 34.3 厘米
藏美国纳尔逊·艾金斯美术馆

子以无情的冲击。然而董其昌没有认输，以其耐心，再接再厉，终于在1588年34岁时，在南京举行的省试中名列第三。1589年，他考中进士，在会试中名列第二，在廷试(或称殿试)中名列第四。

董其昌考取进士三个月之后，被选进翰林院，是从347个进士中入选的25人之一，自此，他赢得了可能会在日后列为权贵的机会。

1592年，董其昌被授予翰林院编修，一直到1597年为止，他基本上都在翰林院过着清闲的生活。

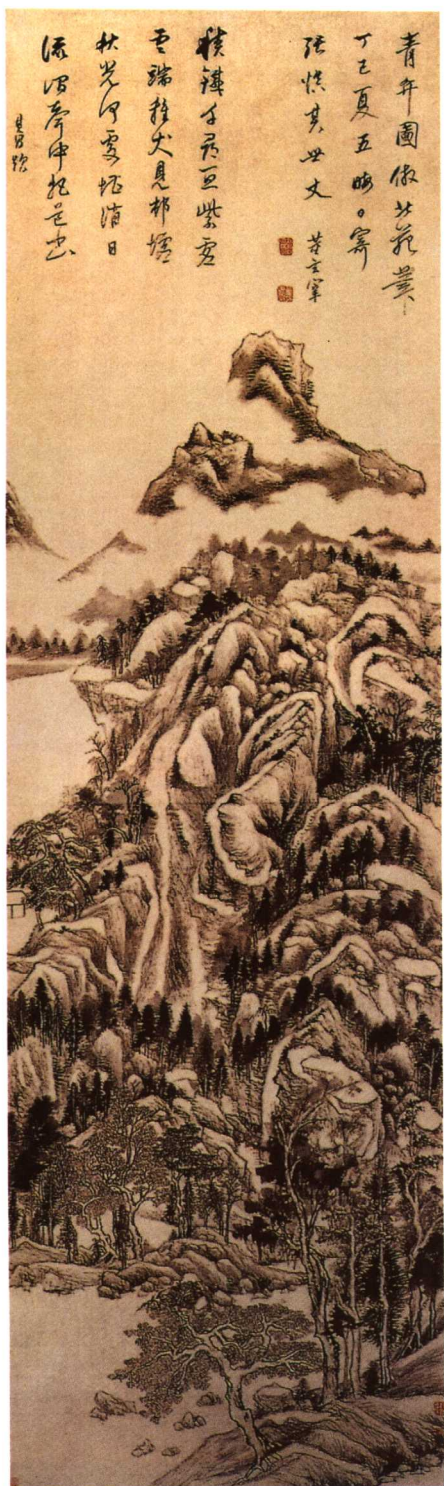
青弁图

1618年

轴 纸本 墨笔

纵225厘米 横66.88厘米

藏美国克里夫兰美术馆

虽然身居高位，但是董其昌此时最大的兴趣仍在于对艺术的追求，尤其表现在他对古代名家书画名迹的搜求及学习之上。他表面上服官，实质上却以艺事为其真标的，服官只不过是达到这个标的手段罢了。在京期间，他有机会观赏到名公巨卿家藏的诸多书画名迹，其中尤以宋人作品为多。

在任职翰林院的这一时期，董其昌不仅在北京积极寻求观赏、研究书画名迹的机会，连出使在外，因事离京，也时时刻刻不断追求艺事进境的提升。董其昌几乎就是一个穿着朝服的山人，藉着服官而在追求经国大事之外的个人艺术理想。

他千方百计地访求名画，不惜重资购置。自1589年至1596年数年内，董其昌所寓目的唐宋名迹有：宋李公麟《西园雅集图》、宋人《桃花源图》、巨然《长江万里图》、唐王维《江

林和靖诗意图

1620年

轴 绢本 设色

纵154.4厘米 横64.2厘米

藏故宫博物院

山雪霁图》、宋王诜《瀛山图》、郭忠恕《辋川图》等，又以重金购得董源的《溪山行旅图》、江参的《千里江山图》等名画，还临摹过赵令穰的《江乡消夏图》。与此同时，他并未减弱对元四家的兴趣，万历十九年(1591)他从闽北暂返松江时，还用心搜集元四家的遗墨。1596年他在杭州购得赵孟頫的《挟弹走马图》和《支遁洗马图》，同年夏在泾里获得黄公望《富春山居图》，欣喜万分，称赞“此卷规摹董巨，天真烂漫，复极精能”，叹服

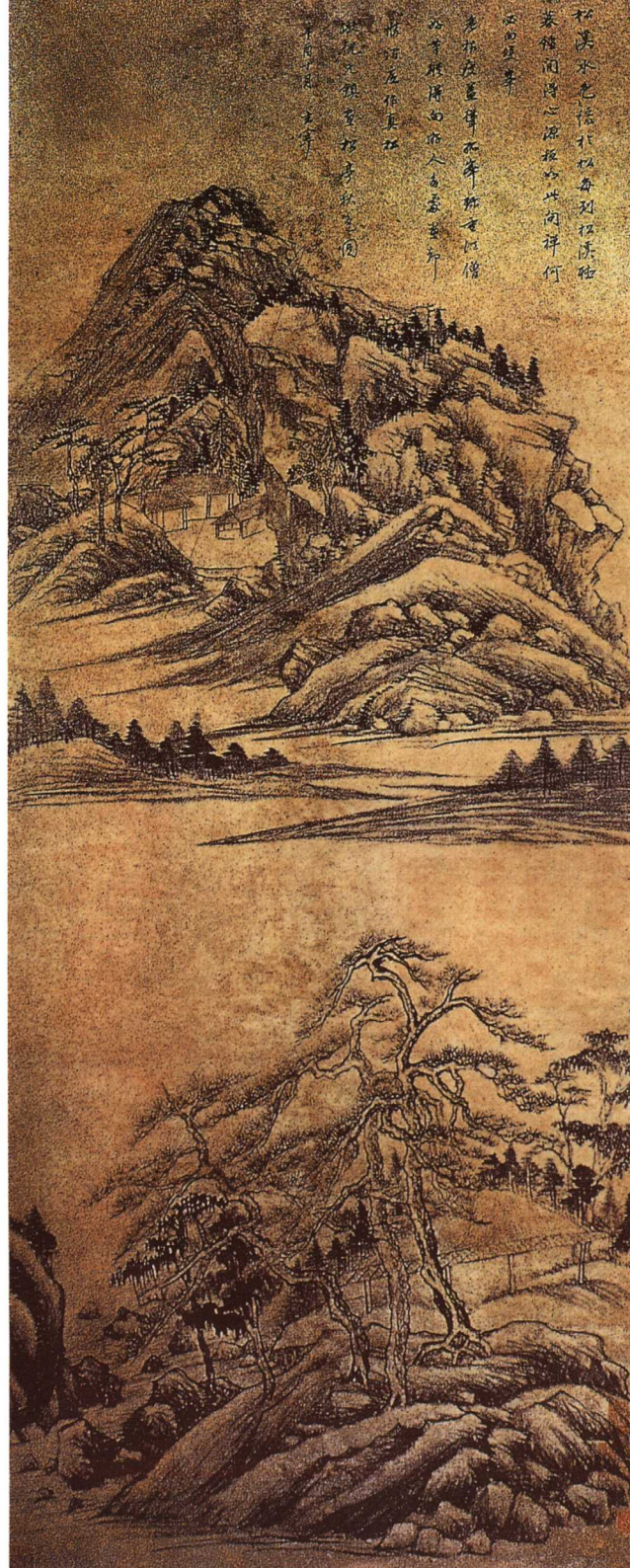
仿倪瓒松亭秋色图

1621年

轴 纸本 墨笔

纵138厘米 横53.5厘米

私人藏

地说：“吾师乎，吾师乎！一丘五岳，都具矣。”

这一时期，董其昌对书法的研习放在摆脱古人樊篱而求变。他主张师古人重在悟临，要师其意而不师其迹。由于他有机会博览名迹，识见宏远，使他对书法妙理产生了更为深刻的认识，少年时虚矫矜能之态，转而变为谦和恭让。

16世纪90年代末，董其昌以佛教禅宗的分宗作譬喻，推出了中国绘画史上著名的“南北宗论”。此论一出，松江派势力日炽，“书画至此一大转关，要非人力

延陵村图

1623年

轴 绢本 设色

纵78.5厘米 横30.2厘米

藏故宫博物院

所能挽也”(《山静居画论》)。

董其昌按绘画的创作方法和画家的身份，将唐以后的山水画也分为南北二宗，将水墨渲淡画法的文人画家比作南宗，将以青绿勾填画法的职业画家视为北宗，他称自己为南宗正派。

董其昌为重振文人画，树立纯正文人画的规范图式，在提出“南北宗论”的同时，也阐述了一系列文人画理论。如“画以自娱”的创作宗旨、“画家以古人为师，已自上乘”的崇古观点、“偶然兴到”的感知方式、“顿悟”式的画学道路，以及强调艺术形式的“笔墨精妙论”、营造“平淡天真”的意境、追求具生拙味的士气等等。