

山水清音

——清代的绘画艺术

HUASHUOZHONGGUOGUODAIHUIHUA

话说中国古代绘画

T 2009.2.26.9

话说中国古代绘画

山水清音

清代的绘画艺术

● 著／凌利忠

上海人民美术出版社

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说中国古代绘画

山水清音——清代的绘画艺术

著者：凌利忠

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

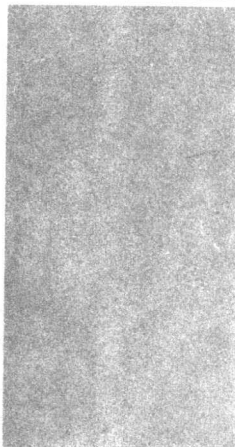
ISBN 7-5322-1999-2/J·1883

每套(五本)定价：23.00元

山水清音——清代的绘画艺术

目录

- 1 ● 概述
 - 4 ● 以黄山为师的弘仁
 - 8 ● 墨点无多泪点多
 - 12 ● 不做懒和尚的髡残
 - 16 ● “大涤子”石涛
-
- 19 ● “画苑领袖”王时敏
 - 23 ● “后学津梁”王鉴
 - 27 ● “合南北二宗于一手”的王翬
-
- 30 ● 画图留于后人看
 - 33 ● “墨井道人”吴历
 - 36 ● 恽寿平与没骨花
 - 39 ● 梅清与“宣城派”
 - 42 ● 龚贤和“金陵八家”
 - 45 ● 关心民间疾苦的“七品官”——郑板桥

目录

- 48 ● “不会画画”的金农
- 51 ● 华岳和“扬州八怪”
- 54 ● 将西洋画法带入中国的朗世宁
- 57 ● 改琦与清代仕女画
- 60 ● “不念经颂佛的和尚画家”——虚谷
- 62 ● 居廉与“岭南画派”
- 65 ● 用草书法画画的赵之谦
- 68 ● “种竹道人”蒲作英
- 71 ● 任伯年和“海上画派”
- 74 ● “酸寒尉”吴昌硕

高翔 山水图

概 述

明代中、后期，统治者日益腐败，宦官专权，他们到处搜刮民脂民膏，民不聊生，因此农民起义不断。公元1644年，闯王李自成率领农民起义军打进北京城内，推翻了明王朝。此后，农民起义军又被吴三桂率领的满族清军乘机打败；清军挥师南下，灭掉了南明王朝，统一了中国。

中国历史上，有两次汉族被少数民族统治，一次是蒙古族成吉思汗建立的元朝，一次便是满族努尔哈赤建立的清朝。不同的是，元朝歧视汉族，破坏汉族文化，而清朝则大力提倡汉文化。在美术发展上，清初出现了“四王”吴、恽（又称“清六家”）、“四僧”、“金陵八家”等，中期有“扬州八怪”，晚期则有“海上画派”等，清代美术是中国古代美术的最后一个高峰，并呈现出以下几个特点。

一、学古人而集大成

清代美术直接延续了明中叶后的复古主义思潮，因此，重视广泛学习古人而集大成，成为正统派画家的追求方向，如清初“四王”（王时敏、王鉴、王翬、王原祁），他们的画上总是题上“仿”、“拟”、“摹”某某画家，如王翬的画上可以看到他仿古代画家多至几十人，这种“仿”并不是抄袭，而是先学古人的优点后再加上自己的创造，这种综合的方法称之为“学古人而集大成”，这种风气在清代尤为盛行。

二、绘画世俗化

我们知道，古代许多画家画一张画是为了自己抒情、寄兴的，不关心别人是不是喜欢。但是明代中、后期以后，出现了资本主义的萌芽，经济上主张“工商为本”，兴起了市民文化思潮；到清代，市民阶层数量扩大了，美术更加商品化。（如“扬州八怪”之一的郑板桥，也在家门口挂上了“润格”——也就是价目表，好比现在商店里的商品明码标价），许多画家为了活下去，不得不靠卖画为生，因此，画画要考虑世俗的审美要求，要符合老百姓的口味，否则卖不掉。

三、西洋写实画的影响

清代，许多擅长西洋写实绘画的传教士来到中国，因为他们的画注重写实，讲究光影明暗和焦点透视，看上去像真的一样，因此，皇帝、贵妃、大臣都喜欢让他们为自己画肖像，描绘功臣、重大事件，歌功颂德，如意大利画家郎世宁就为乾隆皇帝画过“御容”，这种西洋画法也影响了许多中国

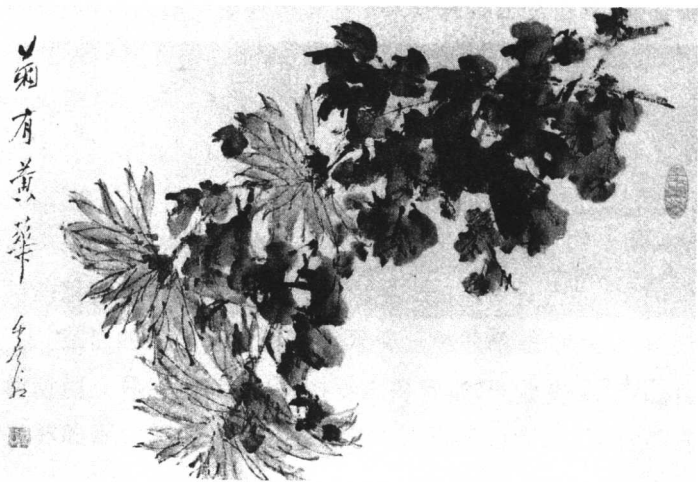
画家,如吴历、任伯年等,康有为甚至提出了要学西洋写实画改造中国画,近代美术教育家徐悲鸿就是一个代表。

四、诗、书、画、印互相影响

中国画同书法、诗词、篆刻有着密切的联系,宋代大诗人苏东坡主张“诗画一律”,说明画画要画出诗的意境来;元代大画家赵孟頫倡导“以书入画”,表明要用书法的用笔来画画。到了清代,诗、书、画之间的关系更加密切,又出现了篆刻对书画的影响,许多画家如吴昌硕就融诗、书、画、印于一身,再如“扬州八怪”之一的郑板桥,写字如画画、画兰如写字,金农也以篆刻刀法写字,人称“漆书”。从中可以看出诗、书、画之间的互相影响。

清代美术,画派林立,画家众多,据有史可考的画家就有2万多人,本册所举的是其中杰出的大家,涉及各家、各派、各个时期,基本反映了清代绘画的概貌。

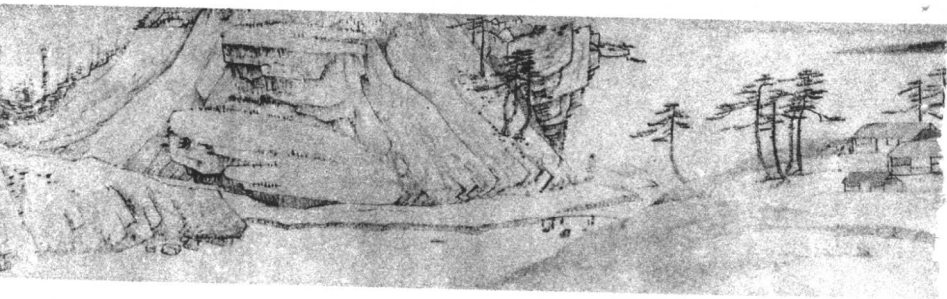
虚谷 花卉图

以黄山为师的弘仁

清初画坛上，在安徽地区形成了各种画派，有姑苏派、宣城派、新安派。以弘仁为首的“新安派”形成于安徽歙县休宁一带，这一地带古称徽州、新安郡海阳，又有新安江流经此地，故称“新安派”，又称“海阳派”、“黄山派”、“天都派”，其中有4位画家成就最高，他们是弘仁、汪之瑞、孙逸、查士标，称为“新安四家”或“海阳四家”。新安派画家大多喜欢画黄山，他们的画境大都静穆荒寒，丘壑形象朴素简洁，是经提炼过的实境。

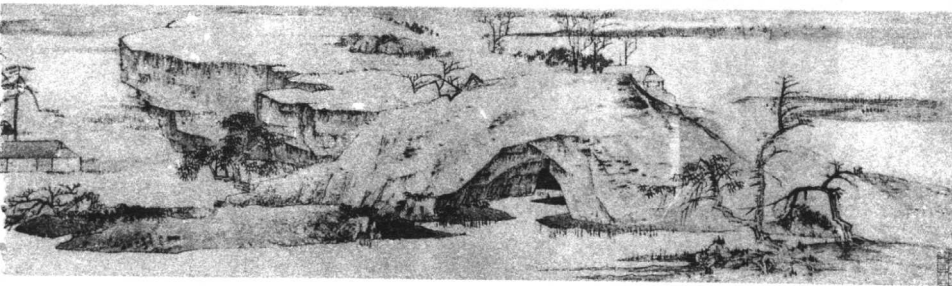
弘仁(公元1610—1664年)，安徽歙县人，俗姓江，名韬，出家当和尚后，法名弘仁，号渐江，他和石涛、八大山人、髡残合称“清初四僧”。所谓“清初四僧”指的是他们4人都是僧人，而且都是由明入清的遗民画家，他们共同的特点是对故

国有着浓厚怀念之情，都是通过绘画来表达自己的孤傲的心境。

前面我们曾经讲到元代有一个大画家叫倪云林，他感到社会动荡不可预测，因此散尽家财，往来于太湖一带，做了一个隐逸的高士。倪云林的画在明末、清初时对画坛的影响很大，在江南一带要评价一个人是高雅还是俗气，要看他们是否收藏有倪云林的画。弘仁是明代的遗臣，不愿仕清，他特别喜欢倪云林的画，曾经用了几年时间购买倪云林的画，遇见倪云林的画如果别人不肯卖，他就装病赖在别人家里。弘仁一生精心研究倪云林绘画的用笔、用墨，然后再到武夷山、黄山中去旅游写生，终于创立了画境冷峻疏简的独特的绘画风貌。

弘仁的山水画虽然是学习倪云林的笔法，但弘仁的画相对倪云林的画而言，结构要来得繁密，气势更显雄伟。倪云林的画大都为平远画法，而弘仁则变为深远、高远的画

浙江 山水图

浙江
松壑清泉图

浙江松壑清泉图
雅趣先生画

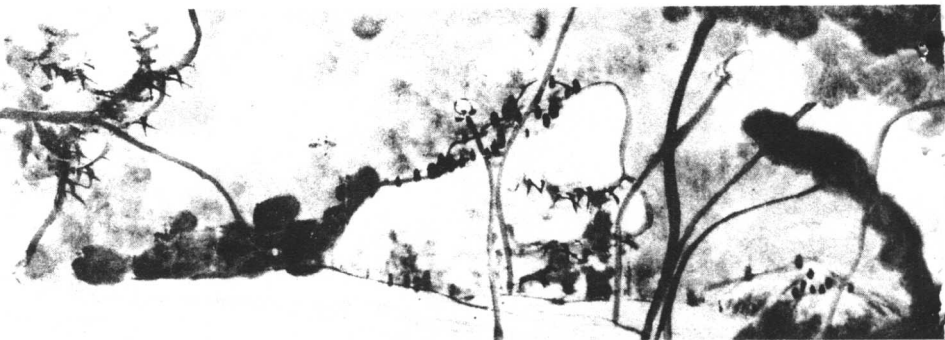
法，这里面有弘仁自己的创造。弘仁的画喜欢用渴墨，松秀灵幻，气韵荒寒，给人一种静穆的气息。他的构图极具审美感，石头或方或圆、或大或小，有时一块大石头中画几块小石头，疏密反差很大，极具形式美。西方有些研究者曾经用电脑计算过他的构图，认为他的构图符合“黄金比例”，这种比例是最美的一种，然而，弘仁作画的时候并不知道这种“黄金比例”，他是自然而然画出来的，是学习传统画法再到大自然中写生而来的，也是他孤寂心态的自然流露。

弘仁的许多山水画都和黄山有关。黄山自古以来，即以雄奇神秀著名，有“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”的说法。黄山也是人们旅游、避乱之地。黄山多奇松怪石，石骨外露，峰峦俏拔，云海多变。弘仁到黄山后，画风发生了很大的变化，更为奇特，他曾以黄山为题材，画了许多画，如传世的《黄山山水册》、《黄海松石图》（上海博物馆藏）等，此外弘仁还作了大量描写黄山景色的诗，如“黄山杂诗”、“莲花庵诗”等。

墨点无多泪点多

清康熙十八年(公元1679年)四月的一个下午,在现在的江西省临川县一个文人诗文会上,有一个奇怪的和尚作了两首诗后,突然发疯,一会儿痛哭流涕,一会儿大笑不止,到了晚上,竟撕碎自己身上的僧衣并用火烧,别人劝也劝不住。隔日大白天,头带布帽,鞋子倒穿,衣服凌乱,在酒店、店铺中发神经病,小孩子见了都逗他玩……这个奇怪的、得了精神分裂症的和尚便是清初“四高僧”之一的八大山人。为何八大山人会发疯呢?原由是这样的。

八大山人(公元1626—约1705年),原姓朱名耆,江西南昌人。说起来,朱耆的身世还真不简单,他是明太祖朱元璋第十六子宁王朱权的第九代后裔,弋阳王之孙。朱耆自幼聪

慧，喜欢书法和绘画，8岁便能写诗，还考取过秀才，人称他为“奇才”。

然而，天有不测风云，大明王朝在公元1644年被李自成农民军灭亡。公元1645年，朱耷20岁时，清军攻下南昌，父亲被清军所杀，朱耷便逃到奉新县山中避难。三年后，朱耷削发为僧，法号八大山人、传紫、个山、雪个等。起初，八大山人当和尚是为了逃避清军的捕杀。后来，八大山人为了解脱心中的苦闷，向佛门、佛学求得心灵上的安慰，成为了一名受人尊敬的禅学宗师。然而，表面上看，八大山人似乎已没有痛苦了，但实际上，八大山人把自己的亡国之恨、丧父之痛、对清朝的仇恨统统深深地埋在了心底。然而心底深处的隐痛终究要爆发的，于是便有了开头的那段故事，由于伤心过度，八大山人得了精神分裂症。一次偶然的机会，八大山人的侄子在街上认出了他，并把他带回家请医生治疗。

经过3年的医治，八大山人的精神分裂症是医好了，但

朱耷 河上花图之一

朱奎
仿董北苑山水图

是他心中的苦闷却难以医治，于是八大山人就把他心中的郁闷和痛苦写入了自己的绘画中，他常常在自己的画上把“八大山人”四字题成“哭之”、“笑之”字样，表示了他对亡国及现实生活哭笑不得的心情，有时也题上“三月十九日”画押，三月十九日是1644年崇祯皇帝自尽、明朝灭亡的日子，八大山人写“三月十九日”组成画押表示他对大明王朝的怀念之情。

八大山人的画同他的人一样奇怪，构图奇特，笔墨简练，有时画一块倒立的石头，头重脚轻，极不稳定，有时画的鱼、鸭、鸟的眼睛常常画成“白眼向人”状，表明他不愿向世俗讨好的心情，也画出了自己孤独、傲慢、“墨点无多泪点多”的心境。有一幅近代大画家刘海粟所藏的《牡丹孔雀图》，是八大山人的一幅政治讽刺画。画中部分是斜出的悬崖，旁出牡丹，下方石头上栖息着两只丑陋的孔雀，尾巴上长着三根断残的花翎，题诗“……如何了得论三耳，恰是逢春坐二更”，“三耳”是古代拍马屁的奴才的别称，三根花翎是古代做大官的顶戴，这些奴才在天未亮的“二更”时辰，就急于等上朝了。这幅画便是嘲讽朝廷奴才对主子阿谀拍马屁丑态的生动写照。

八大山人不与世俗同流合污的性格，使他的绘画具有鲜明的风格，成为清代“四僧”之一。

不做懒和尚的髡残

清初的南京画坛上有两位杰出的文人画家，他们是髡残和程正揆，因为髡残号石谿，程正揆号青谿道人，故合称为“金陵二谿”。

髡残(公元1612—1692年)，俗姓刘，湖南武陵(今常德)人，号石谿、白秃、电住道人。从他的字号“髡”、“秃”中可以知道他也是一位和尚，因此，他又和八大山人、石涛、弘仁合称“清初四僧”，所不同的是，其他三位和尚画家都是在明朝灭亡后出家的，而髡残自幼即喜读佛书，他在明朝灭亡前7年就已经出家并喜欢画画。髡残虽然做了和尚，但生活态度却十分积极，不像八大山人、弘仁那样孤独、寂寞，他几乎没有空无寂灭的思想，主张和尚也要干一番事业，不能碌碌无为，他说“大凡天地生人，宜清勤自持，不可懒惰，若当得个懒字，便是懒汉，终无用处。如出家人若懒，则佛相不得庄