

中國畫家叢書

倪瓚

上海人民美術出版社

中国画家丛书

倪 瓚

郑拙庐著

上海人民美術出版社

倪 瓒

郑拙庐著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十二厂印刷

开本850×1156 1/32 印张1 附图8页 字数16,000

1982年3月第1版 1982年3月第1次印刷

印数 0,001—8,800

统一书号: 8081·5134 定价: 0.29元

目 次

概说	1
生平传略	2
画学研究	9
一、师承董源	9
二、博学诸家	12
三、构图和意境	13
四、笔墨技法	15
五、画论画跋	17
六、后人的评价和影响	18
结语	21
图版解说	23

概 说

元代没有画院的设置。因此元代名画家，很多是士人，不是专业的画家。元代初年的画坛，尚盛行南宋院体的作风，多学马远、夏圭一派。马、夏的水墨苍劲山水画，固然是好的，而其末流，却陈陈相因，流为形式主义，习气很重。赵孟頫是元代初年的书画大家，他针对这种颓风，提出师古的口号。所谓师古，就是说画人物、鞍马，要继承唐人的优秀技法；画山水要继承董源、巨然、李成、郭熙的精神风貌。学习的目的，在推陈出新。赵孟頫的作品，人物、鞍马，表现精细，用笔挺秀，设色或秾丽，或雅淡，各极其胜。山水画则有学董、巨的，有学李、郭的，也有参合董、李而自成一体的。总的说来，他的作品，确是没有沾染南宋画院末流的习气，那清新儒雅的风格，实能一新时人的耳目。

由于赵孟頫的提倡，并以身作则，其影响很大。元代中期、晚期的黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙四大家，他们都受到赵孟頫的教诲，都是先学习了董源、巨然表现江南山水真景的优秀技法，再结合自己的创作实践，各自创造了新技法，而形成自己独特的风格，遂使山水画的水墨表现技法，大大提高了一步。他们都是朋友，互相影响，他们的共同特点，就形成了元代山水画的新风貌，和南宋院体既大有不同，和北宋亦有殊异。他们的这种成就，对于当时及明、清两代的山水画，都产生了极大的影响。而这四家中，倪瓒和黄公望，并称为倪、黄，代表了元画的繁简两种风格，影响尤大。这册小书，就想专对倪瓒的生平和其绘画艺术，试作一番初步的研究。

生平传略

倪瓒字元镇，号云林。他的别号很多，有朱阳馆主、萧闲仙卿、海岳居士、幻霞子、如幻居士、无住庵主、沧浪漫士、荆蛮民、曲全叟等等；有时又署名为东海瓒、懒瓒；或变姓名为奚玄朗，但是他题画最常用云林两字，所以人家都称他为云林先生。

他是元代江南常州无锡梅里祇陀村人（今江苏省无锡市），生于元成宗大德五年（1301）正月十七日。他的祖父是无锡的大地主。在他幼年时，父亲就已去世，而由他的嫡兄抚养长大。

倪瓒在三十岁以前，过的是安静快乐的生活。家境的富裕，使他自幼受到良好的教育。他又很聪明，努力读书，因此工于诗文。他家里有园林之胜，有一座三层楼，象方塔的形状，名叫“清閼阁”。阁里面藏书几千卷，包括经史子集，佛经道籍，他都细心阅读，并加以校正考订。阁里还藏有三代的钟鼎铜器，和历代的法书名画，以及名琴古玩之类。他每天在楼上读书作画，吟诗写字。此外还有“云林堂”“萧闲仙亭”“朱阳宾馆”“雪鹤洞”“海岳翁书画轩”等建筑物。在斋阁的四周，遍种松柏榆桧，以及四时的花卉，高高的乔木，郁郁的绿竹，蔚然深秀，远远望去，好象云林一样，这便是他自称为云林子或云林生的来由。

关于他青年时代的生活思想情况，在他的《述怀诗》里有所反映。诗里写道：

嗟余幼失怙，教养自大兄。励志务为学，守义思居贞。

闭户读书史，出门求友生。放笔作词赋，览时多论评。白眼

视俗物，清言屈时英，贵富何足道，所思垂令名。

这是说他青年时立志很远大，读书极勤奋；对于时事，往往放言评论，对于俗人俗事，就投以白眼，满想垂名于后世，视富贵如浮云。可见那时的倪瓒，也是一个朝气蓬勃，积极有为的青年。

他又有《云林斋居》诗云：

池泉春涨深，迳苔夕除满，讽咏紫露篇，驰情华阳馆。晴岚拂书幌，飞花浮茗碗，阶下松粉黄，窗间云气暖。石梁萝葛垂，翳翳行踪断，非与世相违，冥栖久忘返。

这一首诗写出了他家里园林的景色和恬静的读书环境。

但是中年的倪瓒，却接连遭到了很多事故，忧患迭来，使他内心充满了忧愤和矛盾。首先是兄长的死亡，使这公子哥儿的倪瓒，要负起支撑门户的责任。接着嫡母的死亡，使他悲伤不已。他在《述怀》诗里写道：

大兄忽捐馆，母氏继沦倾，恸哭肺肝裂，练祥寒暑并。钧耕奉生母，公私日侵袭，龟勉二十载，人事浩纵横。输租膏血尽，役官忧病婴，抑郁事污俗，纷攘心独惊。磬折拜胥吏，戴星候公庭，昔日春草晖，今如雪中萌。

这一段诗的后半，他极沉痛的写出当时自己的痛苦环境，要很早到官衙，谒见官吏，听他们的指使。倪瓒本是颇有大志的人，但是元代的种族压迫很残酷，而他抱有民族气节，不愿受统治者的利用，不愿为官，于是就以处士终其身，而以全力从事于诗歌，以做诗人自许。当时有些人笑他的迂慧，但后来他果然工于诗歌，成为名诗人，和当时的名诗人欧阳玄、虞集、范梈、揭傒斯等齐名。

同时，他和当时的其他士人一样，也从事学习绘画并视绘画为桃花源，作身心的寄托。他对绘画的学习，却是很下过一番苦

功的。他有一首题自画赠方厓师诗云：

我初学挥染，见物皆画似。郊行及城游，物物归画笥。

为问方厓师，孰假孰为真？墨池挹涓滴，寓我无边春。

这首诗的前面四句，写出他随时随地观察物象，进行写生，务求其形似。最后两句则说明自己的画是自己的性灵的表现，其中寓着无边的生意。

倪瓒交友很严格，平生知交只有张伯雨、陆静远、虞胜伯、周正道、陈叔方、周南老、黄公望、王蒙以及王觉轩父子、金坛张氏兄弟、苏州陈维寅、维允兄弟等人。有的是诗文名家，有的是书画名家。他和张伯雨友谊最深，张氏是道士，工诗书画，曾经几次到倪瓒家里。最后一次张氏来时，恰巧倪瓒卖掉田产，得钱千百缗。他想到张伯雨年纪已老，恐怕不能再见面的了，便把此款完全送给张氏，作为养老的费用。陆静远和虞胜伯等都是诗人，他们时时互相唱和。陈叔方就是陈植，苏州人，工书画，倪瓒到苏州，总是住在他的家里。黄公望是当时的名画家，年纪比倪瓒大三十二岁。他曾花十年的时间，替倪瓒画《江山胜览图》长卷，长二丈五尺余，是黄公望浅绛山水杰作之一。画卷款题至正戊子（1348年），那时倪瓒年四十八岁。倪瓒在四十五岁时所作的《六君子图》，题语里有“大痴老师见之必大笑也”字样，这“老师”一词的意义可能有两方面：一是黄氏的画艺高超，为倪瓒所深佩，因此尊称他为老师；一是黄氏为当时新道教全真教中名人，道学深邃，倪瓒早年曾在玄中真师静舍玄文馆读书学道，对道家的学说，深为企慕，他结交的张伯雨、黄公望等都是道士，那么他推尊黄氏为老师，很可能是说学道的老师的。

王蒙是名画家，年纪和倪瓒差不多。在王蒙的画迹上，时有倪瓒的题诗；而倪瓒所画的《云林春霁图》上，亦有王蒙的题跋，

两人还有合作的画迹传世,可见两人的友谊是深厚的。周南老是苏州人,工诗文,倪瓒死后的墓志铭,就是他写的。陈维允也是名画家,故宫博物院所藏的陈氏画的《孟郊诗意图》和《荆溪图》,其上都有倪瓒的题记,诗集里也很多说到他。这些朋友,对于倪瓒诗文书画的成就,都是极有影响的。

倪瓒虽然是大地主,但他在中年的二十年里,忧伤多病,因此他的思想日渐趋于消极,他既信仰了道教,也信仰了佛教。我们读他的诗集,看到有很多的诗,都是为和尚道士们写的。如杜真人、元初真士、吕尊师、章炼师、钱羽士等,都是道士;希远首座、礼上人、清上人、简上人等,都是和尚。他同和尚道士们往来很密,研求道学和佛学,这更养成他孤僻狷介的性格,超脱世网逃避现实的思想,结果他在五十岁以后,竟弃家隐遁于太湖之中,成为封建社会中的所谓“高士”。

长乐王宾写的《倪云林墓志》说他在至正初年,兵还未动时,就卖去田产,不事富家事。后来兵动,诸富家剽劫废田产,人始佩服他有先见之明。《明史》也有这样的说法。其实他在至正初年的陆续变卖田产,是因困于输纳官租,每年入不敷出之故。及至至正十一年(1351),红巾大起义,各地骚动。至正十三年(1353),泰州张士诚在苏北起义,十五年(1355)占领了苏州,作为都城,尽有江浙大部分的土地。那时社会动荡不宁,农民困苦无力缴租,而地方官吏却仍按籍征收官粮,倪瓒的田产,虽然早先已陆续变卖了一些,但仍无法应付,于是只好抛弃家庐田产,遁迹江湖了。

倪瓒晚年弃家“扁舟箬笠,往来湖泖间”有二十年之久。据他甲辰年(1354)题他妻子蒋氏遗像的序里说:“岁癸巳,奉姑挈家避地江渚。”癸巳是至正十三年(1353)。姚广孝题倪瓒墨竹卷云:“至正甲午(1354年),避乱寓于笠泽。”笠泽即太湖,甲午是至

正十四年。倪瓒诗集里有一首乙未(1355年)《素衣诗》，其自序云：“素衣内自省也。督输官租，羁縻忧愤，思弃田庐，敛裳宵遁焉。”诗云：

素衣涅兮，在彼公庭，载伤迫隘，中心怔营。彼苛者虎，胡恤尔氓，视氓如豕（音宗，即小猪），宁辟尤诟。礼以自持，省焉内疚，虽曰先业，念毋荡失。守而不迁，致此幽郁，身辱亲殆，孝违义屈。蔚蔚荒涂，行迈靡通，雍雍鸣凤，世莫之逢。夕风凄薄，曷其有旦，吁嗟民生，实罹百患。先师遗训，岂或敢忘，箪瓢称贤，乐道无殃。予独何为，凄其悲伤。空谷有芝，窈窕且廓，爰宅希静，菽水和乐，载戈载钓，我心不作。安以致养，寤寐忘忧，修我初服，息焉优游。

这一首诗，写出了他当时的思想感情实况。原来他因欠公粮被押到官衙，加以拘禁。他起先感到苛政猛于虎，官吏视人民如鱼肉。继而自恨就因为要保全先人的遗产，不忍弃去，致遭此侮辱。而现在却前途茫茫，环境恶劣，不知哪一天得重见天日。后来又想到颜渊虽然贫困，但孔子称赞他“一簞食，一瓢饮，人不堪其忧，回（颜渊名回）也不减其乐”。颜渊能够安贫乐道，我也可以效法他。最后又想到空谷里的芝兰，生长得很芬芳，我亦可隐遁江湖，钓鱼打猎，过着安静无忧的生活，以优游卒岁，又何必悲伤呢！乙未是至正十五年。这样看来，倪瓒在红巾大起义后，曾几次避难于太湖，但仍有时回到家中，但在至正十五年遭到官吏催租拘禁的侮辱后，为了逃避官租，才决心弃家隐迹江湖，这实在是不得已，并不是有什么先见之明的。

倪瓒在最后的二十年里，据诗集看来，是漫游在太湖四周的宜兴、常州、吴江、湖州、嘉兴、松江一带。他寄寓的“蜗牛庐”在陆庄；“三泖”是湖名，在松江。他有时住在古庙里，有时寄寓在

朋友家里，如曾住南湖陆玄素家。有时则以舟为家，飘泊无定。同他来往的，都是些“烟波钓艇江海不羁之士”，拿诗画作为生涯。《云林遗事》说他欢喜住僧寺，一住往往几十天。“篝灯木榻，萧然晏坐”。这一时期，他更加专精于绘画，他把太湖一带清远秀丽的景色，细心观察写生，领会其特点，加以提炼、集中、概括，遂创造了新的蹊径，新的技法和新的风格。当时有些爱好书画的人，就多方设法买到他的作品，一幅的价值高到几十金。

明洪武七年(1374)，江南秩序安定，倪瓒才还归他的故乡，寄住在亲戚邹惟高的家里。十一月十一日，他在邹家生病死了，共活了七十四岁。起先暂时埋葬在江阴的习里，长乐王宾为写《元处士云林倪先生旅葬墓志铭》。后来改葬在无锡芙蓉山的祖坟，由苏州周南老写了《元处士云林先生墓志铭》。张端也写了《云林倪先生墓表》，立在墓上。

倪瓒有诗书画三绝之誉。他的诗篇，杨维禎道：“元镇诗材力似腐而风致近古。”腐字指才气还欠雄劲，但是风致很古雅。张端说：“所作诗画，自成一家，潇洒颖脱，若非出于人为者。”周南老也说：“(元代)诗法既变，而以清新尚，莫克究古雅。处士(云林)之诗，不求工而自理致冲淡萧散。”张、周两人所说的潇洒颖脱、冲淡萧散，也就是指诗的风致很好。四库全书总目提要云：“诗文不屑屑苦吟，而神思散朗，意格自高，不可限以绳墨。”这是说倪瓒的诗，不能以格律来衡量，但其意趣风格却是很高雅的。

倪瓒的诗，生前已有刻本。后人喜欢他诗的很多，如明天顺年间，宜兴人蹇曦(朝阳)，曾编成六卷(附录杂著一卷)，名《倪云林先生诗集》刊版行世(现有《四部丛刊》影印本)。明末毛晋所刊的《十元人集》里面收有《倪云林先生诗集》。清代康熙时，上海曹培廉(敬三)重行编定，增补了很多材料，编成诗八卷，杂文二卷，

外纪二卷，共十二卷，改名为《清閼阁全集》刊版行世。后来还有几种刊本，则都是用这个本子来翻刻的。

倪瓒的一生，在封建社会里人尊之为高士，其轶事流传在人间。明代吴人顾元庆，曾经搜辑为《云林遗事》一卷。毛晋也敬佩倪瓒，也曾刊行《云林遗事》一卷，而两本稍有不同。其中备载倪瓒的种种迂癖，如爱好清洁，在太湖中被张士信痛打而不出声，认为“一出声便俗”等等故事若干则，虽然可以作为谈助而语多不实，只能作为故事论而已。近代番禺沈修良（伯眉），根据其诗集和各种资料，编成《倪高士年谱》一书，也可以作为研究时的参考。

倪瓒的书法，徐渭说：“从隶入，辄在锤繇《荐季直表》中夺舍投胎，古而媚，密而疏。”李日华说：“学杨义和黄素黄庭经。”其实他早年的书法，有欧阳询笔意，后来是学褚遂良而稍变其法，含有隶书的波磔，秀雅可爱。张丑云：“云林书法本自遒劲，旋就清婉。”顾禄云：“倪迂书绝工致，晚年乃失之，而聚精于画。”明清两代的书画家，学他书体的也很多，如程嘉燧、沈颢、释弘仁等都是。

倪瓒的画，在当时已很贵重，死后的声誉更加高了。明末时“江南人家以有无为清浊”。这就是说若家里有倪瓒的一幅画，就可列为清高的门第。我们今天看来，倪瓒对后世最大的贡献，确是在绘画艺术上，下面我们将就他的绘画艺术，试作较详细的分析。

画 学 研 究

一、师 承 董 源

黄公望的《写山水诀》第一则云：“近代作画，多宗董源、李成，二家笔法，树石各不相似，学者当尽心焉。”这是说元代中晚期的画家们，都是受赵孟頫的影响，而宗法董、李两家的。而其中宗法董源的，人数既多，成就也特别大，元季四大家就都是学董源的。董其昌《画旨》说道：“元季诸君子画唯两派，一为董源，一为李成。成画有郭河阳（熙）为之佐，亦犹源画有僧巨然副之也。然黄、倪、吴、王四大家，皆之董、巨起家成名，至今只行海内。”又云：“倪雲林、黄子久、王叔明皆从北苑起家。”但是他们虽然都是师承董源，而都能加以发展，自成一家，所以可贵。因此董氏又说道：“巨然学北苑，元章学北苑，黄子久学北苑，倪迂学北苑，一北苑耳，而各各不相似。使他人为之，与临本同，若之何能传世也。”看了以上的话，可见倪瓒的画学，是继承南唐董源的传统。

按倪瓒家收藏法书名画很多，据《清河书画舫》等的记载，有以下的各种名迹：

- 一、鍾繇：荐季直表
- 二、王献之：洛神赋十三行
- 三、陶隐居：画版帖
- 四、智永：月仪帖
- 五、褚遂良：楷书千字文

- 六、锺绍京：通甲神经
- 七、张旭：秋深帖
- 八、米芾：宝章待访录
- 九、薛绍彭：四帖
- 十、赵孟頫：小楷过秦论（以上历代法书）
- 十一、张僧繇：星宿图
- 十二、吴道子：释迦降生像
- 十三、王维：雪蕉图
- 十四、常杲：佛因地图
- 十五、荆浩：秋山图（一名秋山晚翠图）
- 十六、董源：河伯娶妇图（即潇湘图）
- 十七、李成：茂林远岫图
- 十八、李公麟：三清图
- 十九、米芾：海岳庵图
- 二十、马和之：小雅图（以上历代名画）

原来他家里藏有董源的名作《河伯娶妇图》，能朝夕心摹手追，无怪他能学习到董源的优秀传统。按《河伯娶妇图》，据《好古堂家藏书画记》所说，就是后来董其昌所收藏，改题为《潇湘图》的那一幅，是董源的代表作，现藏故宫博物院。我们今天看到了《潇湘图》，觉得如倪瓒所画的《松林亭子图》，其中树木山坡的画法，确和《潇湘图》有很密切的关系，因此说倪瓒画学董源，确是可信的。

董源是南唐锺陵人（今江西南昌），官北苑副使，善画山水。沈括《梦溪笔谈》云：“江南中主时有北苑使董源，善画，尤工秋岚远景，多写江南真山，不为奇峭之笔。其后建业（即南京）僧巨然，祖述源法，皆臻妙理。大体源及巨然画笔，皆宜远观，其用笔

甚草草，近视之，几不类物象，远观则景物粲然，幽情远思，如睹异境。”黄公望《写山水诀》也说：“北苑画山坡，下多碎石，乃描写建康（即南京）之山势。”又说：“董源画小山石若矾头，山中有云气，此金陵（即南京）之山景也。”可见董源山水画的粉本，就是他故乡的山水真景。但是北宋时的画家，大都是北方人，只推崇荆浩、关同、李成、范宽的画法，不大知道董源画的妙处，没有受他影响的。一直到米芾，才在他所著的《画史》里，加以大大的赞扬，于是渐引起后人的注意。

米芾《画史》云：“董源平淡天真多，唐无此品，在毕宏上，近世神品，格高无与比也。峰峦出没，云雾显晦，不装巧趣，皆得天真。岚色郁苍，枝干劲挺，咸有生意。溪桥渔浦，洲渚掩映，一片江南也。”

综合上面诸家所述，董源画的特点是：一、来自生活，写江南尤其是其家乡锺陵的山水真景。他画里的山上矾头，坡下碎石，和山中云气，都是通过实地深刻观察，总结出来的金陵一带山水的特点。二、构图平淡自然，不为奇峭之笔。三、用笔草草，不斤斤于刻画。四、能画出气候云雾的变幻，有时间感和空间感。五、其塑造的意境是平淡天真，因此画格最高。

我们再来看倪瓒的画，他专写太湖一带的真实风景，构图平淡，无非是疏林小山，竹树茅亭，用笔用墨简略到极点，而太湖的清远微茫的特点，却表现无遗。而他的画意境很高，董其昌称赞他有天真古淡的趣味。由此说来，虽然董源、倪瓒两人的画，面目不大相同，但倪瓒确是善于继承传统的，他能领会其精神，不泥其形迹，把传统再加以发展，另创新的形式，这一点实是我们应该向他学习的。

二、博学诸家

伟大的画家，总是学识广博的，能向多方面学习，来充实自己，倪瓒也是这样。他善于画寒林疏树，因为他曾向李成学习。他藏有李成的《茂林远岫图》。董其昌说：“枯树则李成，此千古不易，虽复变之，不离本源，倪云林亦出自郭熙、李成，稍加柔隽耳。”又说：“云林画法，大都树木似营丘（李成），山石宗关同，皴似北苑（董源），而各有变局。”就是指出他的画，也受有李成的影响。

按李日华《紫桃轩杂缀》云：

古人林木窠石与山水别行。大抵山水主高深回环，备有一时气象；而林石则草草逸笔中，见偃仰蔽亏与聚散历落之致而已。李营丘特妙山水，而林石更造微。倪迂源本营丘，所作萧散闲逸，盖林木窠石之派也。

则是肯定倪瓒的山水，实为林木窠石一派，是受李成深刻的影响的。

倪瓒画的《狮子林图》自题云：“余与赵君善长，以意商榷作狮子林图，真得荆、关遗意。”可见荆浩、关同的画法，也是他所取资的。

按倪瓒藏有荆浩的《秋山图》。关同是荆浩的学生，他的真迹，今天已不可见到，但是我们看到清初王翬和恽格所临的关同《太行山色图》，山石的勾勒和皴法，都是方折的，极富质感，真能表现北方山水沉雄的气象。现在倪瓒通过学习，把他们表现北方山石的皴法，加以变化，用柔隽的笔触写出，形成一种所谓折带皴（或名迭糕皴），来描写太湖一带的土坡山石，非常适合，这确是一种很好的创造。

倪瓒非常佩服米芾。他藏有米芾写的《宝章待访录》，画的

《海岳庵图》。因此他家里建有“海岳翁书画轩”。米芾性格行动迂僻，爱好清洁，人称米颠；倪瓒也性格行动迂僻，爱好清洁，人称倪迂。米芾推崇董源的画法，深受其影响。他家住镇江北固山下，深刻领会镇江江天云物的特色，创造了米派云山。倪瓒也由米画得到了深刻的启发，就专画太湖风景，自成一派。两家的画法虽然完全不同，但是他们都继承董源的传统，都有天真平淡的特色，而为董其昌所称许。

元季四大家的关系在师友之间。他们互相推许，互相影响。黄公望曾写《雪山图》、《江山胜览图》以赠倪瓒。倪瓒画的设色画《雨后空林图》，安岐说：“初视以为子久，亦一奇也。”倪瓒曾画《春林远岫图》，黄公望题上了诗句。黄公望也戏画一幅《春林远岫图》，其简淡的作风也很象倪瓒。倪瓒和王蒙是好友，诗集里有许多有关王蒙的诗篇。倪、王并有合作的画传世。倪瓒画的《春山图》，安岐说：“笔法王叔明，甚为奇绝。”倪瓒有题吴镇山水画的诗云：“道人家住梅花村，窗下松醪满石樽，醉后挥毫写山色，岚霏云气淡无痕。”可见他们是朋友，因此熟悉其平日的的生活。

元季四大家原来都是工诗文的文人，都有深厚的文学修养，和高度的书法修养。在他们画的山水画里，就很自然的注入了文学的趣味，书法的韵致。他们又喜欢在画上题上诗句，这样，使诗、书、画结合为一体。他们又都是在纸上运用淡干墨皴擦来写江南的山水，这就使笔墨的技巧显著地起了变化，更提高了一步。凡此种种，就形成了元画的新风格，同时他们也就成为元画的代表人物了。

三、构图和意境

倪瓒生长在太湖之滨的无锡，晚年有二十年之久，隐居在太