

湖湘

刘刚 著

湖湘历代名画 ① 综合卷

湖湘文库编辑出版委员会 湖南美术出版社

文库

刘刚 著

湖湘历代名画

①

综合卷

湖湘文库编辑出版委员会
湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

湖湘历代名画 ①综合卷 / 刘刚著. —长沙:
湖南美术出版社, 2013.2
(湖湘文库·乙编)
ISBN 978-7-5356-6107-4

I. ①湖… II. ①刘… III. ①绘画—作品综合集—湖
南省 IV. ①J221.64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第029334号

湖湘文库(乙编)

湖湘文库编辑出版委员会

著者 刘刚

责任编辑 左汉中

责任校对 彭慧

整体设计 郭天民

版式设计 胡蓉蓉

出版发行 湖南美术出版社

长沙市东二环一段622号

印刷 深圳华新彩印制版有限公司

版次 2013年5月第1版

2013年5月第1次印刷

开本 960×640 1/16

印张 24.75

书号 ISBN 978-7-5356-6107-4

定价 110.00元

ISBN 978-7-5356-6107-4

9 787535 661074 >

《湖湘文库》编辑出版领导小组

顾问	张春贤	周 强	徐守盛	杨正午	周伯华
	胡 彪	肖 捷	许云昭	文选德	孙载夫
	戚和平	谢康生			
组长	蒋建国	路建平			
副组长	郭开朗	王汀明			
成员	李友志	钟万民	姜儒振	魏 委	吴志宪
	刘鸣泰	朱建纲	龚曙光	周用金	朱有志
	王晓天	钟志华	刘湘溶	肖国安	

《湖湘文库》编辑出版领导小组办公室

主任	刘鸣泰	朱建纲		
副主任	魏 委	吴志宪	田伏隆	王新国
	尹飞舟	龚曙光	唐浩明	
成员	唐成红	陈祥东	肖 荣	苏仁进
	田方斌	王德亚		

《湖湘文库》编辑出版委员会

主任	文选德			
第一副主任	刘鸣泰			
常务副主任	张光华	彭国华	张天明	
副主任	熊治祁	夏剑钦	丁双平	朱汉民 曾主陶
委员	李建国	易言者	李小山	刘清华 黄楚芳
	黄一九	胡 坚	周玉波	雷 鸣 王海东
	韩建中	章育良	杨 林	
装帧设计总监	郭天民			

出版说明

湖湘文化源远流长，博大精深，是中华文化中独具地域特色的重要一脉。特别是近代以来，一批又一批三湘英杰，以其文韬武略，叱咤风云，谱写了辉煌灿烂的历史篇章，使湖湘文化更为绚丽多彩，影响深远。为弘扬湖湘文化、砥砺湖湘后人，中共湖南省委、湖南省人民政府决定编纂出版《湖湘文库》大型丛书。

《湖湘文库》编辑出版以“整理、传承、研究、创新”为基本方针，分甲、乙两编，其内容涵盖古今，编纂工作繁难复杂，兹将有关事宜略述如次：

一、甲编为湖湘文献，系前人著述。主要为湘籍人士著作和湖南地区的出土文献，同时酌收历代寓湘人物在湘作品，以及晚清至民国时期的部分报刊。

二、乙编为湖湘研究，系今人撰编。包括研究、介绍湖湘人物、历史、风物的学术著作和资料汇编等。

三、乙编中的通史、专题史，下限断至1949年。

四、甲编文献以点校后排印、据原本影印及数据光盘三种方式出版。

五、除少数图书以外，一律采用简体汉字横排。

六、每种图书均由今人撰写前言一篇。甲编图书前言，主要简述原作者生平、该书主要内容、学术文化价值及版本源流、所用底本、参校本等。乙编图书前言，则重在阐释该研究课题的研究视角和主要学术观点等。

七、对文献的整理，只据底本与参校本、参校资料等进行校勘标点，对底本文字的讹、夺、衍、倒作正、补、删、乙，有需要说明的问题，则作出校记，一般不作注释。

八、甲编民国文献中的用语、数字、标点等，除特殊情况外，一般不作改动。乙编图书中的标点、数字用法、参考文献著录规则等均按现行出版有关规定使用和处理。

《湖湘文库》卷帙浩繁，难免出现缺失疏漏，热望社会各界批评指正。

《湖湘文库》编辑出版委员会

前言

湖南地处祖国之中南，山河壮丽，风景优美，历史悠久，人文荟萃，文化底蕴深厚。这里有层峦叠嶂、气势磅礴的中华五岳名山之一的南岳衡山；有沟壑纵横、岩峰高耸、绿树翠蔓、兽鸟成群的武陵源；有“衔远山，吞长江，浩浩荡荡，横无际涯，渚清沙白，芳草如茵，朝晖夕阴，气象万千”的洞庭湖；有山势诡异、景致幽雅汇潇水、湘江之合而雅称“潇湘”的永州等等。这里曾有“荒蛮”地带之称，也曾是楚文化的摇篮，在历史的长河里，留下许多名胜古迹。湖南秀美的山光水色和丰富的历史文化遗迹，不仅孕育出无数本土丹青人才，而且还吸引着全国各地著名画家到湘楚之地来挥毫泼墨，从而为湖湘大地留下了为数可观的艺术财富。

自先秦以来，历代吟咏湖湘景致的诗篇，无不绘声绘色，以至于逐渐凝为“潇湘八景”。如北宋沈括在《梦溪笔谈》中所叙：“度支员外郎宋迪，工画，尤善为平远山水，其得意者，有‘平沙雁落’、‘远浦归帆’、‘山市晴岚’、‘江天暮雪’、‘洞庭秋月’、‘潇湘夜雨’、‘烟寺晚钟’、‘渔村落照’，谓之八景，好事者多传之。”古人多爱以其为题，而付诸丹青，尽管很多人其实并未到过湖南。但是，澧兰沅芷，成了花鸟画寄托高洁人品的永恒主题；而潇湘衡岳，更成了山水画表达江

湖之思的绝妙题材；屈子泽畔行吟，湘妃泪洒斑竹，总被画家反复描画，因为情之深，爱之笃，所以引起千古之共鸣。从长沙陈家大山战国楚墓出土的《人物龙凤图》和长沙子弹库战国楚墓出土的《人物驭龙图》两幅帛画来看，可知中国美术史上最早期的绘画，其实都出在湖南长沙。这两幅著名的战国帛画是迄今为止中国发现最早的用墨线绘于丝织品上的完整图画。长沙马王堆汉墓出土的两幅T形帛画和《车马仪仗图》、《导引图》、《“太一将行”图》、《车马游乐图》和《划船游乐图》，更是把中国绘画的水平定位在一个难以企及的高度。而战国楚墓和马王堆汉墓出土的漆棺和漆器上的彩绘漆画，其色彩丰富，线条奔放，造型繁复，气韵生动，堪称当时“油画”之极品。虽然晋唐没有在湖南留下精美绘画，但唐代长沙窑陶瓷绘画的盛行，为湖南绘画增添了光彩。这是中国传统绘画艺术中，花鸟画、山水画在唐代兴起为独立画科的真实写照。五代画家董源的《潇湘图》，尽管不一定是画湖南，因“潇湘”也泛指江南河湖密布的地区，肯定是传达了包括湖南在内的江南景色的特有韵致。北宋画家米友仁的《潇湘奇观图》，也并非湘江山水的再现，而是借镇江山水抒发对潇湘景色的怀念。而宋代夏圭的《洞庭秋月图》、法常的《远浦归帆图》、

玉润的《山市晴峦图》，元代吴镇的《洞庭渔隐图》、夏永的《岳阳楼图》、张远的《潇湘八景图》、张渥《九歌图》，明代沈周的《君山度曲图》、文徵明的《湘君湘夫人图》、夏昶的《湘江风雨图》、谢时臣的《岳阳楼图》、朱约佶的《屈原图》、陈洪绶《屈子行吟图》，清代王愷的《洞庭秋月图》、任熊的《湘夫人像》等等，都是或表达潇湘山水，或寄托情感品趣，或追思屈子湘妃的丹青杰作。

在湘楚历代名家中，绝大多数者是本地出生成长的湘籍人士，也有流寓湖南、或曾在湖南任过官职的异乡人士；他们之中既有艺术技法造诣高深的画家，也有身居要职的朝廷重臣，还有在诗歌辞赋方面颇有成就的诗人文学家、书法家。他们大多具有深厚的学养、高远的见识、广阔的胸襟，他们的绘画往往不拘泥于技巧法度的约束，往往直抒胸臆，可谓个人修为的直接体现，凭借他们的作品我们得以真实可感地去认识他们在历史中的面貌。北宋英宗年应召入宫的长沙人易元吉，以善于画獐、猴及花果禽鸟著称于时，尤其是獐猿特别生动逼真，呼之欲出。出生于湖南常德的髡残禅师，俗姓刘，字石谿，是一位能诗书、善绘画的多面手。他擅画山水，亦工人物、花卉，为清初著名四画僧之一。王宸虽是江苏太仓人，但多年

在永州为官，系王原祁曾孙，山水承家学，作品具有潇湘山水气韵。有王维的传人之称的张宜尊，画作颇具悠闲雅逸之趣。贵为云贵总督的罗绕典，公余喜为墨戏，作瓶花枯笔直放，有奇趣。曾任兵部尚书的彭玉麟所画梅花，“伤心人别有怀抱”，老干玉蕊，一往情深。汤螭所作山水，笔墨苍润率意，不规囿于古人。释仓崖意境阔大，笔墨秀润，法度谨严，画面极洁净，一尘不染。近代卓越的画家陈师曾、冯白、萧俊贤、高希舜、柳子谷、张一尊、陈云彰等等，无论山水还是花鸟，皆极能磅礴大气，出手成章，为世所重。从木匠到大师的齐白石，以其独到的技法，非凡的创意，不断发掘大自然与生活中的内在美，大大地拓展了绘画题材的领域，开创了中国绘画的新纪元。

湖南滩头木版年画是中国民间美术的一枝奇葩，它以浓郁的楚南地方特色自成一派。滩头镇一带民风古朴淳厚，习俗独特，历史上曾出现过造纸村，雕刻村，色纸、花纸、香粉纸巷和年画街，手工业十分发达，且分工明确，相互配套。历经三百多年风雨洗礼，滩头木版年画已远涉重洋，成为英、德、美、荷、日等多国大型博物馆的珍藏。

综观湖湘历代名画，既有中国最早最经典的帛画，又有在中国美术史上

极具影响的名人画潇湘；不仅有誉满全球的楚汉漆画，还有远销海内外的陶瓷画；不但有众多本土的大师精品，而且有独具鲜明地方特色的木版年画。这些绘画一方面在向人们叙述潇湘大地的山山水水和风土人情，另一方面也向世人昭示出湖湘绘画与湖湘文化一样，博采众长，兼容会通，海纳百川，敢为人先。

在本书付梓之时，我特向有关单位及个人表达我内心的敬意。

刘 刚

2012年12月

目 录

第一章 湖湘绘画之初——楚汉帛画	1
第一节 战国帛画	2
第二节 汉代帛画	10
第二章 胜似绘画的漆画与陶瓷画	33
第一节 战国漆画	34
第二节 汉代漆画	47
第三节 唐代长沙窑陶瓷画	85
第三章 历代名家画潇湘	105
第一节 五代宋元	108
第二节 明清以降	144
第四章 各擅胜场的湖湘名家	183
第一节 獐猿圣手易元吉	184
第二节 山水大师髡残	200
第三节 文人画家	228

第四节 丹青名流	253
----------------	-----

第五节 一代宗师——齐白石	338
---------------------	-----

第五章 民间绘画奇葩——滩头木版年画	355
--------------------------	-----

第一节 概况	357
--------------	-----

第二节 基本内容	361
----------------	-----

第三节 艺术特色	369
----------------	-----

第一章 湖湘绘画之初——楚汉帛画

第一章 湖湘绘画之初——楚汉帛画^[1]

中国绘画从萌芽、发展到成熟，经历了一个相当漫长的历史过程，其源头可追溯到遥远的史前时代。起初表现的仅是原始先民们朴素的理想和生活，以及为上层社会政教服务，同时也反映各时代不同的社会风貌与世俗的生活图景。在这漫长的历程中，直到人类在劳动过程中创造了实用器物和建筑物，并在上面作装饰布置的时候，才注意到对画面的利用，人们在上面所绘制的装饰图像，便开创了最初具有画面构图意识的先河。

在中国古代绘画中，帛画是其中一个独特的画种。绘画作品因画在帛上而得名。在造纸术发明之前，它是与简牍并行的书写材料，同时也是绘画材料。“帛画一般指传统绢本画以前的、以白色丝帛为材料的绘画”^[2]。帛是先秦两汉时期对丝织品的泛称，即用蚕丝织成的细绢为书法、绘画的材质，再在其上或用笔墨书写文字，或用色彩描绘人物、走兽、飞鸟及神灵、异兽等形象的图画。这些书画在丝织品上的文字和图画，被称为帛书、帛画。用毛笔和墨在质地细腻的帛上作画与在壁器上作画或用漆在木板上作画是不同的，帛画能更加细致、准确和充分地表现对象。帛画约兴起于战国时期，至西汉发展到高峰。

第一节 战国帛画

先秦的后期（即战国时期）已经出现了严格意义上的绘画作品，如各国普遍存在的宫殿与宗庙壁画、出土的帛画和漆器绘画等，都已达到较高的水平。从现存的不多实物来看，用线、构图、造型和审美风格已和后来的中国人物画基本相同，可以说已经奠定了中国画的基本法则。而战国

[1]这里所说的楚，即春秋战国时代。

[2]李学勤著《中国大百科全书·考古学》，中国大百科全书出版社，1986年，第70页。

帛画，则将当时的绘画艺术推向巅峰。在长沙的两座楚墓中，先后出土了战国时期的一幅帛书图、两幅带有旌幡性质的帛画。这是目前所见最早以毛笔在帛上作画的实物。帛书图既有文字又有图画，为《帛书十二月神图》；两幅帛画的主题都是描绘墓主人，一幅为妇人，其上方绘有飞腾的龙凤，为《人物龙凤图》；另一幅则是一位有身份的男子，驾驭着一条巨龙或龙舟，为《人物驭龙图》。

一、《帛书十二月神图》

《帛书十二月神图》是我国最早出土的一件帛书画作品，曾被称之为缢书。1942年9月被盗墓者从长沙子弹库战国楚墓中挖出，后流传至海外由

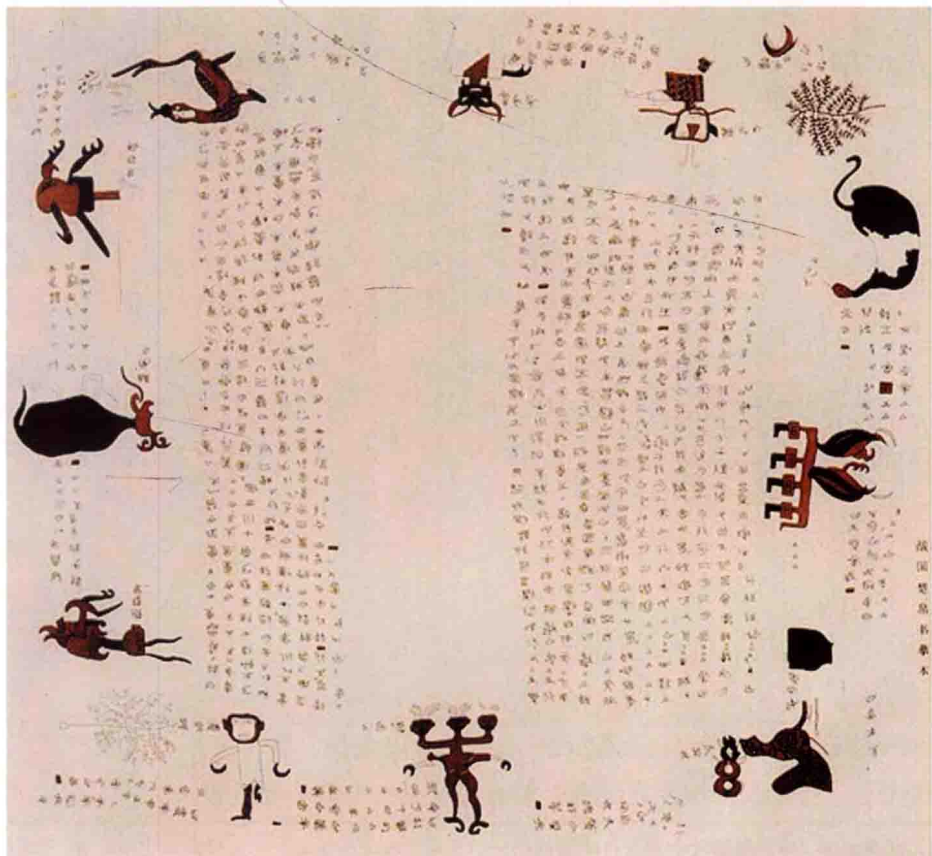

图1-1 《帛书十二月神图》（摹本）

私人收藏，现存放在美国华盛顿赛克勒美术馆，成为该馆镇馆之宝。这件珍贵的先秦帛书图，纵47厘米、横38.7厘米，原件字迹已模糊。全图四周为图像，中心写有两篇文字，一篇是十三行，另一篇是八行，行款的排列相互颠倒，整幅帛书图共900多字，其四周的图像为十二个怪异的神像与四棵树（或植物），上下左右，每边各三个神，为一至十二月神，除一个侧置外，头皆朝内，每个神像皆有题记。树木（植物）在四角，树根皆朝下，用青、赤、黑、白四色画成，赤木与黑木的树冠上下相对，白木与青木的树冠左右相对。神像都是非现实的奇异形状，有人面鸟身、长双长角者，有三头共一身者，有双蛇共身者，有四头共二鸟身者，有鸟头兽身者，有犄角似牛者等等。每个神像都由至少两种形象元素混合而成，如鸟头加兽身，这是楚国艺术的典型造型。对其含意，已有学者指出了它与式法中的六壬十二神有关，还有学者进一步具体指出，这件作品中的文字带有题记性质或图注性质，它以四季分居四方，再以四木表示四维，共同构成四方八位，十二月神是一种与六壬十二神作用相似的“转位十二神”，各有所当辰位，每个“值神”皆有题记，左旋排列，以象斗旋。中心的两篇文字处于北斗、太一的位置，它们颠倒书写是象征阴阳顺逆。文字的内容主要为天象、灾变、四时运转和月令禁忌，不仅载录了楚地流传的神话传说和风俗，而且还包含阴阳五行、天人感应等方面的思想内容。至于它为什么出现在墓葬中，有学者认为是用以祷告神灵或有镇邪、护佑亡灵的意义。^[3]该图在绘制时，先以细线勾描，然后平涂色彩，看似漫不经心随意绘出，却将十二个神灵描绘得姿态各异，活灵活现，他们或立或卧，或奔走或跳跃，个个栩栩如生。同时所绘神灵像又显示出很强的写实性，如一些神像身上的斑纹，描绘得细致真切，仿佛从虎豹身上揭来。特别是帛书四周所画的树木，随物赋形，繁枝摇曳，依像图貌，可谓用笔之工、描绘之细分毫不爽。

该帛书图的出土，引起了国内外学者的重视，数十年来，《长沙战国赠书》、《论长沙出土之赠书》等有关论文与专著相继发表。

[3]张安治著《中国原始社会至汉代绘画泛论》，《中国美术五千年》，人民美术出版社等，1991年，第1卷第14页。