

丁建顺 著

中華人文藝術史

古代卷·下册

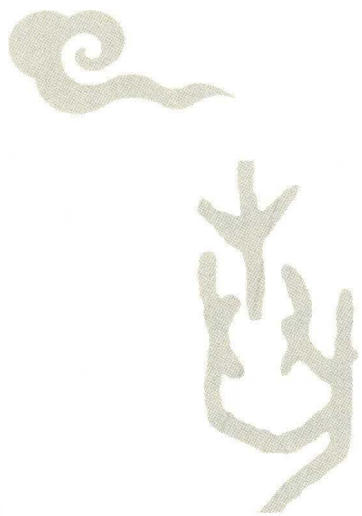
上海人民出版社

丁建顺 著

中華人文藝術史

古代卷·下冊

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中华人文艺术史·古代卷:全2册/丁建顺著.——

上海:上海人民出版社,2014

ISBN 978-7-208-12357-1

I. ①中… II. ①丁… III. ①艺术史—研究—中国—

古代 IV. ①J120.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第120506号

责任编辑 解 锐

装帧设计 王小阳

中华人文艺术史·古代卷(全二册)

丁建顺 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

江阴金马印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 72.25 插页 12 字数 1,091,000

2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷

ISBN 978-7-208-12357-1/J·373

(全二册)定价 280.00元

865	明古弊辭進卷窮燁的登門選	865
869	宜表客險沐斷 苛正華	
	目 录 清初文艺的复兴	877
877	(下 册)	
877	第一章 郑蕙——求书复兴的先驱	877
884	第二章 画面其人甚昌甚蕃的薛寿康	884
895	第三章 困顿津海聊以张花平康	895
	第十二章 繁华与萧条的链接	565
912	第一节 宋克与章草复兴	565
571	第二节 王履——留名艺术史的中医	571
580	第三节 浙派绘画创始人戴进	580
589	第四节 台阁体之家 金农	589
595	第五节 冲破樊笼的张弼	595
942	第六节 三卷衣的傅朝宗说 袁枚	942
	第十三章 大家林立的明代(上)	603
960	第一节 沈周的真性情	603
614	第二节 祝允明的选择	614
622	第三节 文徵明——勤奋出天才	622
630	第四节 风流才子唐伯虎	630
641	第五节 一丝不苟的仇英	641
984	第六节 布衣巨匠夏石渠	984
	第十四章 大家林立的明代(下)	654
1002	第一节 文彭的开山之功	654
1662	第二节 水墨画大师徐渭	1662
672	第三节 何震的崛起	672

第四节	罗南斗避祸辑古印	682
第五节	泗水剑客苏宣	691

第十五章 晚明艺苑人物 701

第一节	董其昌其人其画	701
第二节	蒙冤的张瑞图	710
第三节	印外求印说朱简	718
第四节	印苑才女韩约素	726
第五节	蓝瑛的醒悟与追求	734

第十六章 明清易祚之际的艺坛(上) 748

第一节	慷慨书生黄道周	748
第二节	王时敏的选择	756
第三节	倪元璐的异态	770
第四节	画坛奇才陈洪绶	776
第五节	垢道人程邃	787
第六节	畸士周亮工	796
第七节	龚贤的白与黑	804

第十七章 明清易祚之际的艺坛(下) 815

第一节	王铎的悲剧与自化	815
第二节	傅山的风骨	824
第三节	弘仁与新安画派	832
第四节	髡残的人品和画品	843
第五节	八大山人之谜	856

1038	第六节 画僧石涛的进与退	865
1038	第十八章 清初文艺的复兴	877
1038	第一节 郑簠——隶书复兴的先驱	877
1038	第二节 自成画格的恽寿平	884
1064	第三节 齐鲁印人张在辛	895
1073	第四节 指画大师高其佩	903
1084	第五节 丁巳残人高凤翰	912
1094	第十九章 康乾盛世(上)	920
1094	第一节 扬州最好是金农	920
1094	第二节 宫廷画师郎世宁	930
1094	第三节 难得糊涂说板桥	942
1094	第四节 浙派篆刻始祖丁敬	952
1094	第五节 刘墉——帖学的集大成者	960
1094	第六节 淡墨探花王文治	968
1094	第二十章 康乾盛世(下)	977
1094	第一节 岭南篆刻与谢景卿	977
1094	第二节 布衣巨匠邓石如	984
1094	第三节 巴慰祖与歙四子	993
1094	第四节 壮哉伊秉绶	1002
1094	第五节 阮元的悖论	1008
1094	第六节 陈鸿寿别有建树	1018

238	第二十一章 晚清艺苑的清响	1028
278	第一节 红楼知己是改琦	1028
278	第二节 问字老人包世臣	1038
278	第三节 吴熙载的隔代师承	1045
288	第四节 蛩叟何绍基	1052
298	第五节 海内第二徐三庚	1064
309	第六节 赵之谦兼擅众艺	1072
319	第七节 武秀才王石经	1084
329	第二十二章 民国巨匠	1094
359	第一节 遣日使杨守敬	1094
369	第二节 海派巨擘任伯年	1102
379	第三节 吴昌硕——承前启后的大师	1114
389	第四节 黄土陵自成家法	1125
399	第五节 碑学巨擘康有为	1134
409	参考文献	1143
479	后记	1145
579		815
589		815
599		824
6001		832
8001		843
8101		856

第十二章

繁华与萧条的链接

第一节 宋克与章草复兴

史载宋克身躯伟岸、性情尚侠，不仅看起来像一条燕赵汉子，连脾气都是十足的南人北相。他喜读书行侠，善射御，家境颇富，仗义疏财，千金皆用于交游行善。自从父亲过世没人管束后，宋克一下觉得自己的法道放大了许多。当时乡里流行斗鸡之俗，宋克年少气盛，争强好胜，精心蓄养九斤黄、芦花雄等名贵鸡种，串街走巷、寻衅挑斗。游戏既久，玩物丧志，遂至学业荒废。虽然宋家是吴县的大财主，积贮素富，但他豢养宾客，又好博豪饮，不数载家产就被浪荡殆尽。某日晚上，因酷暑难眠，宋克独步于庭院小径。皓月当空，枝影斑驳。花草一秋，人生几何？也许是哪位神灵于冥冥中点拨了一下，宋克忽然就觉悟了，他似乎触摸到了人生的真谛。那晚宋克仰天长叹，唏嘘不已，想我宋克年逾弱冠，还一事无成。大丈夫虽不能名标青史，又何苦沉湎于乡里的斗鸡游戏和街坊间的争强斗狠？难道早年曾立下的大志，难道十年寒窗苦读积蓄的满腹诗书尽付之东流？遥想当年，自己是多么向往能如李太白东出蜀道、似苏东坡遨游赤壁！男子汉为人一世四海为家，浪迹天涯，不亦其乐乎？

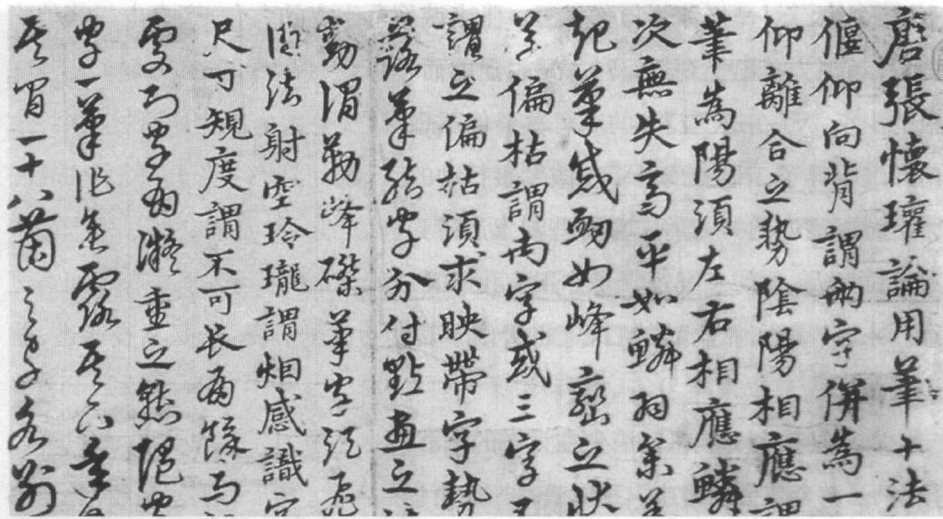
宋克像

士诚起兵反元，盘据苏州自称吴王。张士诚仰慕宋克的大名，亲自上门请他当幕僚，请他为其出谋划策。过去是思逞能而不可得，因为过去宋克是个使强斗狠的少年。现在送上门来的功名富贵他不想谋取，是因为宋克精研过兵书，出门开过眼界了。他能预测张士诚军事行动的胜败，而且大多预测得很是准确。张士诚屡遭谢绝并知道宋克有些法术后感到恼怒郁闷又无可奈何。张士诚毕竟是位武人，他的思维逻辑是你不为我用又岂能为他人所用，于是有了加害之意。宋克看破了张士诚的心思，也厌倦了宾朋不绝的应酬，于是乘夜潜逃，浪迹江湖。

宋克是乘上一艘帆船消失在太湖的烟波浩渺之中的。北行受阻，他只得改行南下，游金华会稽诸山。那时真是一个奇怪的年代，壮士都上了前线，隐士都藏入更深的山林。宋克南行竟没有碰着一位高人，于是郁郁而归。至松江，看天色已晚，于是留宿于忍教古寺。一秀才与他同室，寒暄之间各道乡里，知是华亭人陈璧。陈璧善草书，谈得投机就出示往日所书。宋克观毕，淡淡一笑，提笔挥毫，恣意纵横，连绵大草，一挥而就。陈璧大惊，说：“仁兄真是醉僧怀素之再世，怨小弟班门弄斧！”此时寺内主持善启和尚恰来询问寒暖，观赏再三沉吟道：“二位所书，都可称佳品。宋秀才多用正锋，陈秀才多用偏锋，所以陈不及宋。然而都流走有余而沉稳不足，古意亡矣。”那天晚上，宋克辗转反侧，夜不能寐。以往周游四方，皆是赞谏之辞，想不到老僧如此直言不讳，一语中的。古人习书有池水尽墨、笔冢成山的典故，我为什么不能这样做呢？返归故里，宋克从此杜门染翰，临窗挥毫，日费十纸尚不辍笔。

宋克（公元1327—1387年），字仲温，号南宮生，吴郡长洲（今江苏苏州）人。宋克出生于一个富有的庶族地主家庭。少年英俊，磊落爽朗，常以李太白、苏东坡自比。任侠使气，闻鸡起舞。自南游归来，从此洗心革面，疏于应酬，钻研古籍，以阅读习书自娱。他打听到大家康里巎巎的入室弟子饶介正在苏州，于是备了束脩上门拜师，投在其门下学习书法。康里巎巎学书于赵孟頫，而赵孟頫又钟情于二王笔法，故此饶介所教正符合那晚在忍教寺善启和尚开示而宋克所追求的古法。宋克于古法中又特别钟情于章草书和今草书。草书行笔流畅，挥运自如，似飞剑狂舞，潇洒纵横，十分契合宋克那任侠使气的

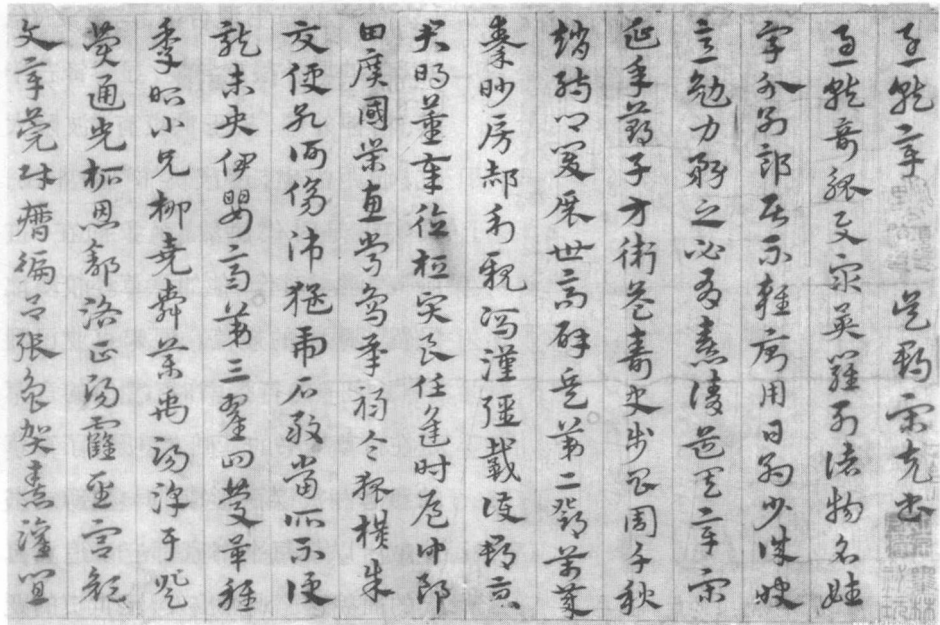

宋克《唐张怀瓘论用笔十法》

性格。

这世界真是充满了玄机。宋克身躯伟岸任侠使气想干一番大丈夫事业却让他以笔墨传世。而他文弱瘦小的老师饶介却在元末明初的烽火中做了刀下鬼。史载饶介字介之，号华盖山樵，又号醉翁，临川（江西省）人。元末自翰林应奉出为浙江宪金，累升淮南行省参政。张士诚据吴，慕名造请，仍官高位。吴亡，俘至金陵被诛。饶介是元末著名文人、书法家。善草书，圆劲飘逸，擅名当时。其友人释道衍评价他：“介之为人，倜傥豪放，一时俊流皆与交。书似怀素，诗似李白，气焰光芒，烨烨逼人。”论者观赏过饶介的书作，释道衍的评价有些言过其实。但人死了，一切都灰飞烟灭，唯宋克以闭门习书得以自保。

也许是侠气未泯，宋克在乡里度藏历代法书并周彝汉砚、古琴名剑，以此自娱。时杨维桢避兵华亭，倪雲林寄寓笠泽，三人唱酬，好不快活。史传宋克具有多方面的艺术才能，他博涉史书，工于诗文。与高启、徐贲、王行、张羽等居住相近，号称“北郭十友”。他的竹画得非常精妙，《丹青志》说他即使在寸冈尺坡之上也能画出千篁万玉，图中雨垒烟生，萧然无尘俗之气。杨维桢浪迹吴中时，宋克经常约上倪雲林，乘一叶扁舟到湖滨拜访。杨维桢赋诗后即请宋克吟唱，并

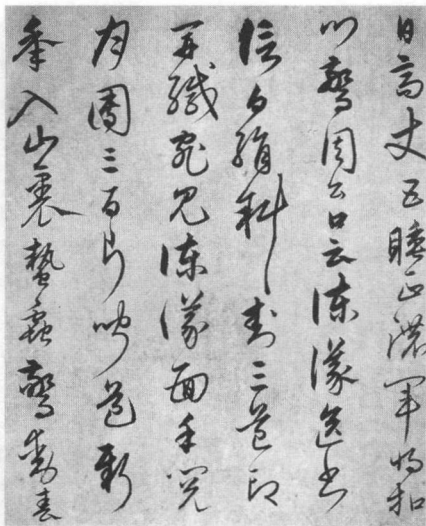

宋克《急就章》

和之以铁龙箫。两人一唱一和，倪云林击掌赞叹，是为人间至乐。尚侠也使宋克与杨维桢、倪云林成为挚友。尚侠也使他在明初的书坛上崭露头角。

明初承元代遗风，赵孟頫是占有绝对地位的。在对赵字的笼罩进行突破时，有在朝的沈度沈粲兄弟走向更规范整齐的馆阁体，也有在野的杨维桢、陈璧等人彻底打破书法规范而自出新趣。宋克在书法审美上取向古意，但他没有向二沈靠拢，恰恰相反，他却在书体方面摆脱前人窠臼，以古拙的章草树立自己的书法形象。如果说杨维桢的书法呈现的是乱头粗服，那么宋克的书作则在隽秀中显露出些许诡异的新意来。

宋克擅长小楷、行草，尤精于章草。他的楷书深得钟、王之法，故笔精墨妙而风度翩翩可爱。如宋克的小楷《李白行路难诗卷》，用笔纯古，结体严谨，意态秀逸精美。整幅作品蕴涵着魏晋的古朴之风。宋克最为书法史称道的是章草。宋克章草来源于皇象、索靖。章草自魏晋之后几成绝响，宋克存亡继绝，使章草恢复了生命力，他是使章草这一书体中兴的功臣。

宋克行书

宋克的草书混合体，与皇象《急就章》的质朴凝重异趣，显得锋芒毕露、精神外耀，故王世贞有“波险太过，筋距溢出，遂成佻下”的非议。其实这是时代使然，皇象尚在“古质”的隶书时代，他的章草还较多地保留了隶书的规范。但宋克业已到了“今妍”的行楷书时代，他的章草是在行草楷书的基础上，吸收了章草的意态和波磔而形成的一种新式书体。所以从每个书家都应该追求自己的面貌这一观点出发，王世贞的贬

词恰恰说明宋克的章草具有明人特有的时代感，所非议之处也正是宋克食古能化的特征。

吴地书法以明代为盛，明代书法又以草书为最。对这一局面，明初大书家宋克有开启之功。明代以来众多草书大家莫不得力于宋克的新草法，或临其形，或追其神，或悟其韵，影响极为深广。据《明画录》记载，宋克在明洪武年间被征为侍书。1387年，六十二岁时卒于凤翔同知任上，也就是说他后来还是当过一些小官的。

宋克的书法在明代即享有盛名，与当时擅长书法的宋璠、宋广合称“三宋”。宋璠，字仲珩，浦江（今浙江浦江）人，为有着“开国文臣之首”美誉的宋濂次子，官中书舍人，擅长篆、隶、楷、草诸书体，在明初胡惟庸案中遇害。所书《敬覆帖》为他仅见的草书作品，笔法瘦劲挺健，婉于结势，自然流畅。宋广，字昌裔，南阳（河南南阳）人，生卒年不详，曾任沔阳同知，擅长行、草、章草书。他的草书宗唐代张旭、怀素，代表作有《风入松洞》、《太白酒歌》，笔法瘦劲婉畅，书体时杂章草波磔，风骨迢丽。

国人有喜欢以“二”、“三”、“四”、“八”等数目排座的习惯。就书法成就而言，宋璠和宋广只是宋克的陪衬，宋克才是明初的大书法家。

第二节 王履——留名艺术史的中医

姜绍书在《无声诗史》中认为，王履并不是一位职业画家，而是一位富有学养且医术高明的医生。由王履编撰的《溯洄集》、《百病钩玄》、《医韵统》等，为中国传统中医所重视。无论根据王履的身份还是其展露的精神分析，他都更接近于文人画家。耐人寻味的是，就是这样一位学养宏富的岐黄之士，却对马远、夏圭的画风情有独钟。他在《画楷序》中评曰：“粗也不失于俗，细也不流于媚。有清旷超凡之远韵，无猥闾蒙尘之鄙格。图不盈咫，而穷幽极遐之胜。”

王履像

明洪武十四年（公元1381年），已届天命的王履不畏艰险，毅然攀上华山绝顶。在饱览华山诸峰的同时，他以笔记胜，创作出四十幅《华山写生图》，为此在中国绘画史上奠定了重要地位。

《华山写生图》的最大特点，是较好地表现了西岳的雄奇和险峻。作为一组写实作品，王履在画面上既具体细微地刻画了华山的重岗叠岭深涧奔泉，又运用云雾烟云的虚景以映衬和烘托，从而起到虚实相间、以小见大的艺术效果。从笔墨上看，《华山写生图》显然是从南宗院画体系中生化而出。不论是刚硬挺拔的线条，还是疏落有致的小斧劈皴法；不论是细瘦屈曲的树枝，还是坚实嶙峋的山石，无不打上马远和夏圭一派的明显烙印。若从整体布景造境分析，却又绝非马、夏藩篱所可框限，而是筑基于华山造化本身的，此亦正可印证王履的名言：“吾师心，心师目，目师华山。”

王履（公元1332—1391年），字安道，号畸叟，又号抱独老人，江苏昆山人。王履出生于元末一个富裕的家庭。尽管元朝的科举制度废止许久，到王履应该启蒙的时候，其父母还是将他送进附近最好的私塾读书。小王履也如日后有出息的孩子一般读书过目不忘，尊师爱幼，能写一手工整的楷书等等。王履

华生写生图之一

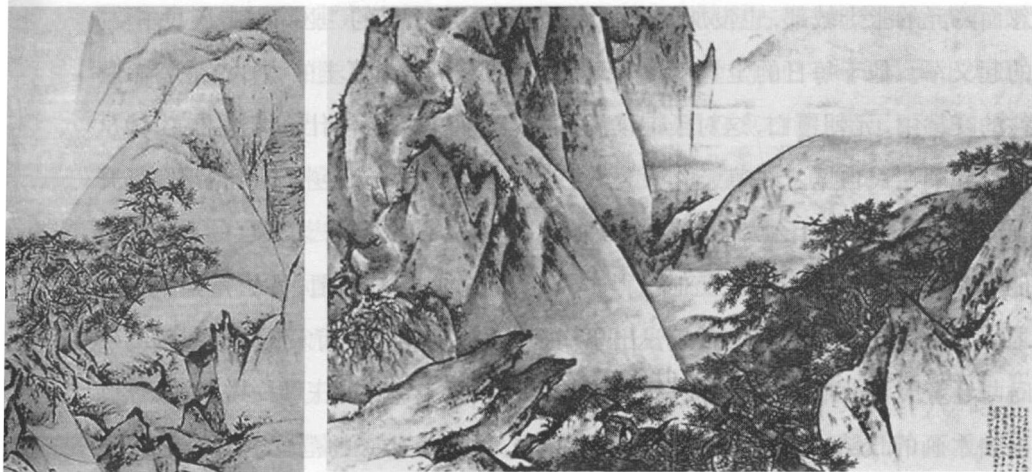
华生写生图之二

与别的孩子最大的区别在于除了读书，他还喜欢画画，喜欢对景写生。读了私塾，又不见衙门张榜公布考秀才的时间，父母要王履在家继续读书等待机会。熟读经史子集的王履逐渐明白了一个道理，考取秀才获得生员资格，考取举人或许能做个小吏，就是考中进士，在蒙古人当政的元朝也没什么作为。他的抱负远大，王履决定另辟蹊径。他于偶然中读到朱丹溪所著《局方发挥》，在不为良相即为良医的理念驱使下，王履决定当一名乱世良医。

王履打听清楚朱丹溪居住于浙江义乌，于是问父母要了些盘缠，雇了条小船，从昆山取道运河，到杭州后渡钱塘江，一路读书吟诗观景来到义乌，上了岸就去朱家投帖。一般而言，拜名家为师都需中人介绍。王履慕名而来，既没朋友介绍，也没带甚贵重礼物，待他讲明原委志向，朱丹溪即同意纳他为徒。朱丹溪（公元1281—1358年）名震亨，字彦修，元末著名医学家。因其家乡——浙江义乌有条美丽的小溪叫丹溪，朱丹溪死后，人们尊称他为丹溪翁。由于他医术高明，治病往往一帖药就能见效，故人们又称他为“朱一帖”、“朱半仙”。朱丹溪倡导滋阴学说，创立丹溪学派，对祖国医学贡献卓著。后人将他和刘素素、张从正、李东垣一起誉为金元四大医家。其主要著述有《局方发挥》、《格致余论》等。

据医史记载，王履从朱丹溪潜心研习医学，尽得朱师精髓。

王履认为诊断疾病的方法，主要根据病患的临床表现，并依此推断其病

华生写生图之三

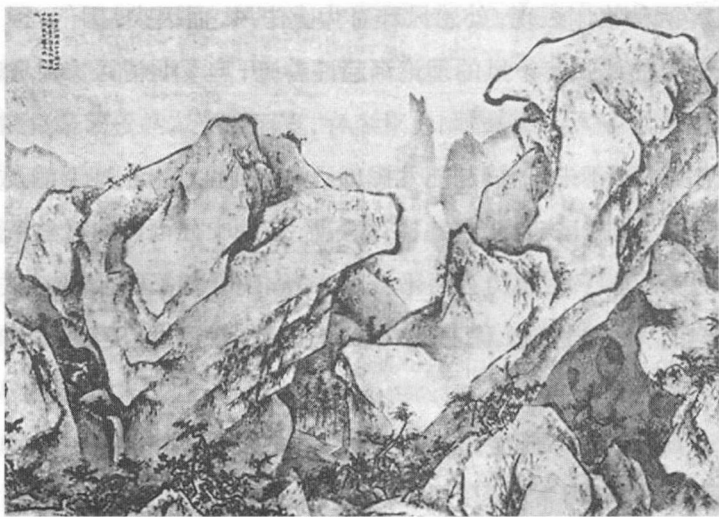
因，即所谓审症求因。王履重视“因病知原”，以病症推断病因，是十分正确的。王履认为，伤寒与温暑病因虽同出一源，均为冬伤于寒而致，但是属不同类的疾病，不能混淆其治法。仲景之方为群方之祖，可借用其方，但仲景之方非为治温暑病症而设。王履的这些看法，与明清温病学家相比尚不十分深刻，其中对温暑病的病因尚未超脱《内经》的理论范畴，但已从病的治法上将其分开，为后世温病学的发展有很大影响。此外，王履对于中风病亦提出了自己的看法。他认为中风有两种临床表现，外感风邪者为真中风，而因火、因气、因痰而致者属类中风。他的认知使中风的理论渐趋完善，开启了明清医家对此问题的深入研究。

王履的学术观点虽来源于朱丹溪，却能发挥自己的独到见解。不拘于前人之说，而能以临床实践为依据，实事求是地探讨医理，这是十分可贵的治学精神。王履著有《医经溯洄集》、《百病钩玄》、《医韵统》等，现唯有《医经溯洄集》行于世，是其代表著作。《古今医统》称王履“学究天人，文章冠世，极深医源，直穷奥妙”。

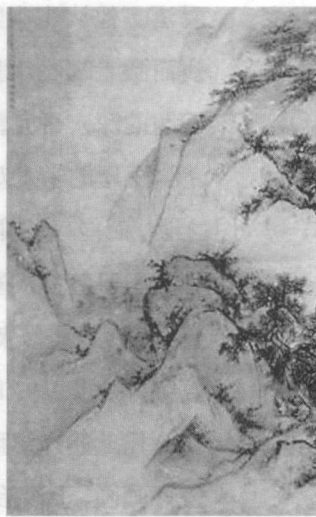
凭上述介绍可以判断，王履是位名医，能在医史留名也已不错。可王履还爱好画画，于诊治病人之余临习古画，在义乌和杭州购得南宋院派画家马远和夏圭的画作数件。王履学成返回昆山，时值元末大乱，他既没有参加忽而起义

忽而降元的张士诚部，也没加入朱元璋麾下那意志坚定的“驱除鞑虏还我华夏”的起义军。他于每日的坐堂门诊外，得暇便临摹马远与夏圭的画作。在春来暑往的交替中，元朝覆亡，这对于饱读儒家经典的王履而言没什么切肤之感，他从不以元朝遗民自据。在喧天的锣鼓声中，朱元璋和他的谋臣将领们袍笏登场开创明朝，王履也没什么大的激动。读书应考，博取功名，这一切表层的追求已离他远去。王履认为在医道上他已得享大成，闲暇时再画画遣兴，人生足矣。有求诊者识得画理，告之学马、夏没出息，马一角和夏半边在南宋有市场是因为那时与辽金隔江而治，国人痛恨江山沦丧。现在不同了，大明王朝一统山河，欲画出山水画的气势，要么学前朝的王蒙、倪瓒，要么学北宋的范宽、巨然，画马一角或夏半边只能耽误笔墨功夫。王履听后笑笑也不分辩。若来人唠叨个不停，王履会说能画大山大水的通景画固然好，可我要坐堂诊治病人呢，画些边角小景附庸风雅也不错。又有人说画山水关在家里是不行的，要到野外去看真山真水，眼界开阔了才能画出好画来。王履还是点头，说他何尝不想出去走走，只是诊所需要打理，实在是脱不开身。

机会终于降临。洪武十二年（公元1379年），有朋友邀请王履赴西安讲授他的《百病钩玄》。王履先是犹豫了下，后想想自己年届天命，儿子已能独力支

华生写生图之四

华生写生图之五