

艺眼
千年

名画 里的中国

[挪威] 李树波 著

清代
卷



青
島
出
版
社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

樹古藤編壘秋江雨稀
生來清境一心事託天機皆在
庚子仲秋石氏錢呈



艺眼千年：

名画里的中国

/// 清代卷

〔挪威〕李树波——著



青島出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

艺眼千年:名画里的中国.清代卷 / (挪威) 李树波著. — 青岛:青岛出版社, 2021.11

ISBN 978-7-5552-9584-6

I. ①艺… II. ①李… III. ①中国画—鉴赏—中国—清代—通俗读物 IV. ①J212.052-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第179630号

YIYANQIANNIAN MINGHUA LI DE ZHONGGUO QINGDAIJUAN

书 名	艺眼千年:名画里的中国·清代卷
著 者	〔挪威〕李树波
出版发行	青岛出版社(青岛市崂山区海尔路182号, 266061)
本社网址	http://www.qdpub.com
邮购电话	0532-68068091
策 划	刘 坤
责任编辑	刘芳明
特约编辑	李康康
整体设计	W 戊戌同文
印 刷	青岛海晟泽印刷有限公司
出版日期	2021年11月第1版 2021年11月第1次印刷
开 本	32开(890mm×1240mm)
印 张	6.75
字 数	135千
书 号	ISBN 978-7-5552-9584-6
定 价	58.00元
编校印装质量、盗版监督服务电话	4006532017 0532-68068050



戴安娜，中国人，中国艺术史爱好者，
艺术品收藏家，经营一家古董店，闲
时喜欢给人讲那些与艺术相关的事。

×



倪叔明，戴安娜的表弟，美籍华人，
之前在纽约华尔街做投资经理人，后
忽然辞职，选择回到中国，学习中国
艺术史。

CONTENTS

目录



第一讲

鼎革之变的天问：崔子忠 陈洪绶 ▶ 001

第二讲

清朝皇族眼里的西方技术和审美：郎世宁 ▶ 017

第三讲

正统和模范 谁得南宗嫡乳：王时敏和王原祁 ▶ 041

第四讲

董其昌真的错过了王翬吗？ ▶ 057

第五讲

吴历为什么回归中国画？恽寿平为什么画牡丹？ ▶ 077

第六讲

髡发和剃度：石涛和髡残 ▶ 093

目录

C O N T E N T S



第七讲

现代意识的萌生和八大山人 ▶ 113

第八讲

弘仁和新安画派 ▶ 133

第九讲

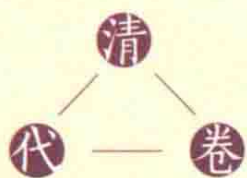
扬州八怪有几个人? ▶ 149

第十讲

八怪诗书画 三人归去来 ▶ 167

第十一讲

风从海上来: 三熊两任 ▶ 187



第一讲



鼎革之变的天问：崔子忠 陈洪绶



叔明问：“有些书上提到明末清初的画家时，常出现‘鼎革之际’这样的字眼，这是什么意思？”

我说：“你中文进步很快嘛。鼎和革是《易经》上的两个卦：火风鼎卦，代表做饭、新气象、建立新的政权；泽火革卦，表示一定要变化，否则就无法顺应潮流，意味着清除旧的体制残余。用鼎革之际来形容明清的改朝换代，是一种中立的说法，表示理解改朝换代是历史进程的一部分。清朝的文人说到明朝的灭亡就常常使用这样貌似客观的说法。”

叔明问：“但是真的能如此平和地接受吗？”

我说：“不能平和接受的大部分都已经死了。崇祯皇帝

在北京皇宫里自杀，京城官员、皇亲国戚、普通百姓全家自杀的也有成千上万人。”

叔明感到不可思议：“我能理解男性尤其是儒生愿意殉国，可怎么会有百姓全家自愿去死？”

我说：“儒家体系等级森严，以三纲为基本原则：君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。所谓纲举目张，至少在理论上，全国每一个人都有上级和行为标准，被整合在以帝王为中心的纲常社会规范网络里。君要臣死，臣不能不死。女眷和儿童即使不愿意，但体力和地位都处于弱势，也没有别的选择。明朝在南方的臣民拥立分封在各地的藩王成立南明政权，在南方又继续抵抗了十几年。南明政权一共有四系王，分别在南京、福州、广州、肇庆称帝。1662年，在缅甸避难的永历帝被缅甸王交到清朝手里。次年，永历帝在昆明被杀，明朝政权才正式告终。内讧、内乱和内耗是明朝和南明失败的主因，说明儒家纲常早就大范围地崩坏了。山西的晋商长期向努尔哈赤的后金政权提供军火、铁器、粮草，甚至愿意以赊欠账款的方式来做买卖。当晋商和后金的利益捆绑在一起后，山西票号就成为后金在大明内部的办事处和情报点。在资本逐利的欲望洪流面前，



民族主义和家国认同感简直不堪一击。王朝的溃败，老百姓都看得出来，因此民变不断，比如神宗年间的苏州织工哗变、白莲教起义，以及熹宗年间的陕西王二叛乱。因为拖欠军饷、给养不足以及强行征兵，军队的凝聚力降到历史最低点，基层军官李自成和张献忠直接揭竿而起，最终推翻了明朝统治。总兵吴三桂打开山海关放清军入关，打败了叛军，坐收渔利。”

叔明说：“明清政权交替时，大部分文化人的心态一定是很复杂的。”

我说：“一些生员、举人对前途本已绝望，又受本地豪强压迫，就加入李自成、张献忠的队伍，也算当了一阵子‘伪官’。李自成的军队快进北京时，又迎来一大波投靠的进士和投降的官僚；当然也有人以死报国，比如著名人物画家崔子忠^①，在李自成攻克北京后，藏身于一间土房内，最后饿死。”

^①崔子忠(?—1644)，明末画家，初名丹，字开予，改名子忠，字道母，号青蚓（一作青引），又号北海。善画人物、仕女，题材多佛画及传说故事，取法唐宋，颇具古意。与陈洪绶齐名，有“南陈北崔”之称。



◎崔子忠《云中玉女图》



“清军入关后，一些思想正统、行动力较强的文人加入了抗清武装。安徽画家萧云从^①写有《吊邑人周孔来殉节泾县学署》一诗：‘泮壁何人自鼓刀，天寒日暮风飕飕。老儒转战敌长稍，弟子招魂赋反骚。夜雨同悲涵水鱣，阴雷欲剽戴山鳌。庙空悬古松长碧，浩气森森北斗高。’他所绘的《离骚图》可与此诗参照来看。与其说这本书是配图版的《离骚》，不如说是萧云从拆解了《离骚》来配他的图。书的结构和图文配比很有意思：篇幅最长的《离骚》只有一幅插图；《九歌》有九幅图，包含大司命、少司命、河伯、东君、湘君、湘夫人等肖像。插图最多的是《天问》，几乎一问一图，配有萧云从自己的注疏，足有五十四幅图。《天问》可以说是先秦时代古人思辨力、历史感、修辞力和情感表现力同时迸发造就的文学巅峰之作。‘伯林雉经，维其何故？’是其中一问，此问有多种解释。从插图和注释来看，萧云从所取的释义是晋太子申生被父亲的宠妃骊姬陷害而投缢林中。但是此书刊印于1645年，很容易让人联

^①萧云从，字尺木，号无闷道人，晚号钟山老人，芜湖（今属安徽）人。明末清初著名画家，姑孰画派创始人。



◎萧云从
《离骚图》
之《伯林雉经》



◎萧云从
《离骚图》
之《国殇》



◎萧云从
《离骚图》
之《蛇吞象》

想到 1644 年在煤山上投缢自尽的崇祯皇帝。书里还有一幅《国殇》，一幅《蛇吞象》图。屈原的原文是：‘一蛇吞象，厥大何如？’萧云从注释：南方有灵蛇吞象，三年然后出其骨。蛇画作龙，无疑是暗指女真‘吞食’大明。”

叔明问：“这如何能说明明末清初的文化氛围比较宽松？萧云从后来怎样了？”

我说：“顺治、康熙时期，清皇室把主要目标定为实现军事上的有效占领，而在思想和表达的控制上相对宽松，文字狱比雍正、乾隆时期少，但也不是没有。谁提到明末建州女真，提到崇祯之事，提到南明王朝的国号，都是死罪。文学和绘画的隐晦表达显然得到了一定优待。乾隆期



间编定《四库全书》，此书也被献到乾隆面前。乾隆是打文字官司的行家，如何不明白？但此刻江山已定，骨头已吐出，遂让四库馆绘画分校官门应兆补绘了九十一幅图，加上原本的六十四幅图，产生官方版本《钦定补绘萧云从离骚全图》。而萧云从也作为‘姑孰画派’的开山鼻祖被人们铭记。

“另一幅能体现鼎革之时社会普遍心态的画，是陈洪绶^①的《黄流巨津图》，就是之前我们说过画《西厢记》的那个陈洪绶，与崔子忠合称“南陈北崔”。陈洪绶跟随浙派最后一位大家蓝瑛^②学画人物，在学到蓝瑛的造型能力和色彩感的同时，又有蓝瑛所不具备的高雅和巧思。陈洪绶就是为打破前人窠臼而生的，其《陈洪绶杂画册》收有许多奇思妙想之画。作《黄流巨津图》时陈洪绶在绍兴，这幅画追想摹写的应该是几年前他在北京时所见过的黄河。崇祯十三年（1640），陈洪绶到北京宦游，后来捐为监生，因擅

^①陈洪绶（1598—1652），字章侯，号老莲，晚号老迟、悔迟，诸暨（今属浙江）人。明末书画家、诗人。

^②蓝瑛（1585—约1666），字田叔，号蜨叟、石头陀，钱塘（今浙江杭州）人。明末清初画家，浙派后期代表画家之一。



◎陈洪绶《黄流巨津图》



长作画而奉旨临摹历代帝王像，并得以观摩内府藏画。但是他也很敏锐地意识到，京城不能久留。1643年，他谢绝了内廷供奉画家的任命，南下归乡。1645年，多铎攻陷杭州，绍兴府县立即准备好牛酒准备迎接清军。陈洪绶的老师、名儒刘宗周^①决定绝食殉国，他的得意门生王毓蓍(shī)也准备赴死。陈洪绶劝他，王同学表示宁死不降，并投河自杀。刘宗周说：‘我讲了十五年学，只有这么一个学生。’什么意思？刘宗周讲的是王阳明的心学，要知行合一。不行就是不知。学生又劝刘宗周，说：‘如果您死了，对天下有益，死了也值。现在您死了，对天下也无益，何必呢？’刘宗周说：‘我也知道有所作为胜过把命捐出去，可是我老了，除了这个也做不了别的。’绝食二十余天后，刘宗周去世。陈洪绶不想死，也不想剃发留辫，找到一个折中的办法：跑到寺庙里剃度扮作和尚，法号‘悔迟’。这就是画上‘老迟’的来历。在寺庙里避风头的陈洪绶，想到北方的黄河，想到殉国的老师和同学，心中感慨万千。画

^①刘宗周(1578—1645)，字起东，号念台，山阴(今浙江绍兴)人。明末理学家。因讲学于山阴蕺山，人称“蕺山先生”，是明朝最后一位儒学大师。