

EDUCATION

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

明清—现代 (中)

九州图书出版社
天津人民美术出版社

新世纪教育知行书系

J222
8-3/中

J222
8-3/中

艺 术 素 质 教 育 丛 书

中国 画 鉴 赏

主编 郑工 欧阳启名

明清—现代(中)

九洲图书出版社
天津人民美术出版社

第三节 夸张与逍遥

【导读】《钟馗夜游图》为戴进中晚期作品。此图采用兰叶描间以蚕头鼠尾描，线条简练，行笔顿挫，方折有力，轻重纯熟，恰到好处地晕墨渲染，使画面中呈现“雪夜”的意境。

钟馗系人们传说中的降鬼驱邪的英雄，主持正义的神灵。此图钟馗形象威严，目睛圆瞪，炯炯有神。他身着官服，坐在乘舆上催促小鬼快走；六个小鬼面目狰狞，有的撑着破伞，有的挑着琴剑，在钟馗的神威下恭恭敬敬，诚惶诚恐地行走在朦胧月色中。残雪覆盖的山间小径，路边山涧流水，淙淙泉声打破画面的寂静。戴进此图用极为写实的手法来表现钟馗和鬼魅，尽管鬼怪头上生角，凸目大口，形象恐怖，但动态表情都从“人”蜕化而来。展读此图，使人对正义的神威油然而产生一种崇敬的心情，感悟到正义终将战胜邪恶，伏魔的神灵已经款款而来。结合戴进的平生遭际，不难发现这种追求带有强烈的主观意愿。

《明画录》载：戴进“神像人物杂画无不佳”。此图结合现存的戴进人物画《达摩至慧能六代像》、《罗汉像》等作品，可以看出戴进师法古人，严守法度，在继承南宋院体画的传统基础上演变而成为自己的独特风格。

【图 373】明 戴进 钟馗夜游图 轴 绢本水墨 纵 189.7 公分 横 120.2 公分 北京故宫博物院藏

【图 374】明 朱瞻基 武侯高卧图 卷 纸本墨笔 纵 27.7 公分 横 40.5 公分 北京故宫博物院藏

局部

【导读】图绘诸葛亮敞胸露怀，头枕书匣，仰面躺在竹丛下，举止疏狂，环境幽僻。对照《三国志》记载，当是诸葛亮未出茅庐辅助刘备之前，隐居南阳躬耕自乐的形象。高卧长啸的情态，刻画得很生动。人物线条洗练，墨竹用笔潇洒，得元人意韵。可见朱瞻基主要继承元代画风。署款“宣德戊申御笔戏写，赐平江伯陈瑄”，时年朱瞻基三十岁。御笔赐给老臣陈瑄，也反映了明代前期皇室对贤才的渴求心情。

【图 375】明 商喜 关羽擒将图 卷 绢本重彩 纵 200 公分 横 237 公分 北京故宫博物院藏

【作者简介】商喜，生卒年不详，字惟吉，一作恒吉，会稽（今浙江绍兴人）。宣德年间（1426—1435）供奉内廷，授锦衣卫指挥。工山水、人物、花卉、翎毛，笔致秀逸，皆有宋人风格。为时人所重。

【导读】关羽是《三国演义》中的人物，既是蜀汉的五虎上将之一，又是刘备的结拜兄弟。《三国演义》用了不少章回描写关羽的忠义骁勇，如温酒斩华雄、千里走单骑、单刀赴会、水淹七军等等，耗费了不少笔墨，突出了“忠义”两字。关羽死后，历代统治阶级给了他不少头衔封号，遍布全国的“武庙”供奉的就是关羽。千百年来，中国的老百姓已把关羽视为天神，历代统治阶级更把他作为“忠义”的化身。明代当然也不例外，明初统治者提倡绘制历代忠义勇武的名将，以激励臣属对朝廷的效忠。

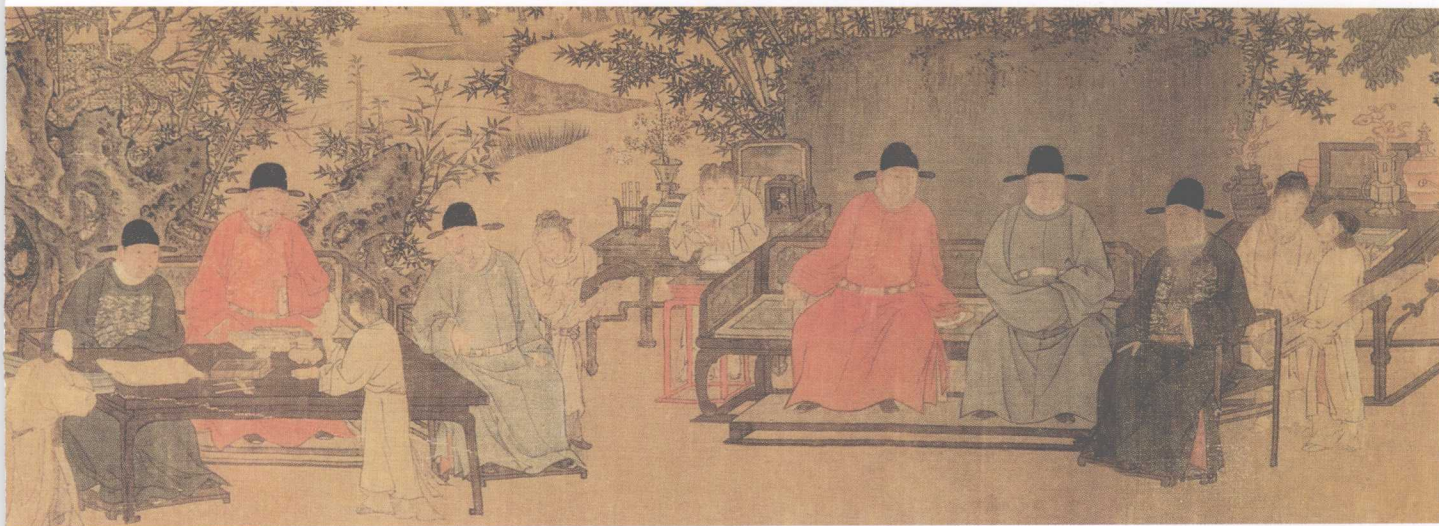
商喜既是宫廷画家，官授锦衣卫指挥，拿的是朝廷的俸禄，当然要精心创造关羽的正面形象，以符合明朝统治者的旨意。

前面说过，水淹七军，活捉曹军骁将于禁、庞德，是《三国演义》中关羽晚年建立的一件赫赫战功。《关羽擒将图》所撷取的“关公审庞德”的场景描绘的就是这个故事中的一个情节。图中关羽蓝巾、绿袍，全身披挂，丹脸凤眼，长髯飘拂，凝神危坐，气宇轩昂；庞德则上身裸露，赤脚，双目怒睁，咬牙切齿，毫不畏惧；两裨将在敲桩、缚绳、揪身，压抑被审者的咆哮；关平拔剑威慑，周仓从旁吆喝，把整个审讯场面激化到了绷弦欲断的程度。面对庞德的挣扎咆哮，关羽神态威严，气度从容，显示出十足的大将风度。全图人物互相呼应，主次分明，景物布置得当。用笔劲挺，线条缜密，色彩浓丽，是一幅难得的历史人物图。

【图 376】明 谢环 杏园雅集图 绢本设色 纵 37 公分 横 401 公分 镇江市博物馆藏

【导读】此图作于明正统二年三月初一。内阁大臣休假，大学士杨荣、杨士奇、杨溥及阁员五人雅集杨荣家杏园中。宫廷画家谢环亦被邀参加并作此图，共画了二十四人之多，画家本人亦入画中。人物形象生动，画法工细，衣纹线条准确，挺拔而秀逸，富有质感，色调艳丽。经营位子布置得宜。谢环宣德时官锦衣卫千户，擅长山水人物，传世作品不多。

【图377】明 倪端 聘庞图 轴 绢本淡设色 纵163.8公分 横92.7公分
北京故宫博物院藏

【作者简介】倪端，生卒年不详，字仲正，杭州人。宣德（1426-1435）中征入画院，与谢环、李在、石锐同被宠用。工画道释人物，山水学南宋院体，略近李唐、刘松年一路，而笔致谨严，亦工花卉及水墨龙。

【导读】隐贤高士庞德公是三国名士庞统的叔父，与徐庶、诸葛亮、司马德操等贤达交谊笃厚。诸葛亮十分敬重他。此图内容即是描绘三国时荆州刺史刘表聘请隐士庞德公的历史故事。

画面描绘刘表亲至山林延请庞德公出山的情景。岷山层峦叠嶂，高耸入云。山坳草舍一间，树竹掩映。四围松柏挺立，流泉潺湲。环境僻静幽美，一派世外桃源景象。庞公布衣装束，腰系宽带，足登草履，石台上放着外衣、草帽、竹篮、铁锹，正“耕于垆上”，与刘表揖见时，手中还扶着锄把。刘表官袞服，手捧聘书，躬身延请，旁随持节从吏，山后还有数名牵马、执伞侍从，谒见的礼仪隆重而又恭敬。人物情态也鲜明地表现出刘表延请隐贤的诚挚态度和庞公辍耕以礼相待的高士风度。

此幅画法继承南宋院体风格，接近李唐一派。山石多小斧劈皴，树叶点染精微，用笔劲健，墨色富有层次。人物线条细密流畅，又有顿挫变化，造型准确，形象生动。在明代院体画中，属

于比较精细、谨严的一路。

这幅作品在题材、主题、笔墨、风格等方面，都反映了明代宫廷绘画的特色，堪称明代院体人物画的代表作。

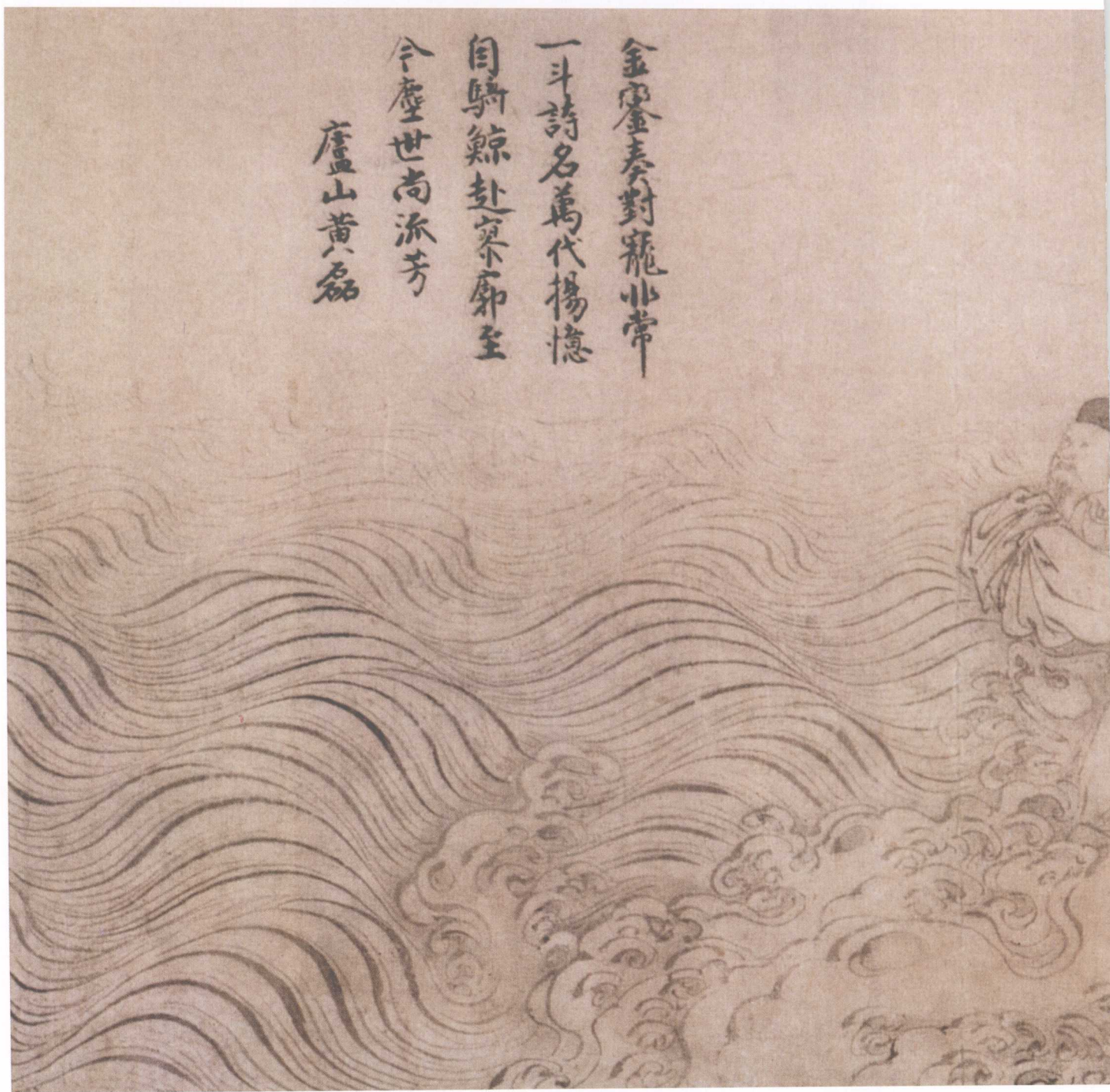

【作者简介】黄济，生卒年不详，福建闽侯人。官直仁智殿锦衣镇抚。擅写人物，风格豪放，用笔较刻露，得颜辉意韵。

【导读】图绘一人腰挂葫芦，衣衫褴褛，赤足立于水中，双手挽宝剑，在石上磨砺。脚下溪流流淌，岸旁松树，枝叶茂盛，旁置一支拐杖。其中人物似为传说中的八仙之一铁拐李。人物圆睁双目，富于个性，衣纹线条劲健有力，飘洒飞动；山石皴法严谨，松树笔墨工细，是典型的院体风格。自识：“仁智殿锦衣镇抚三山黄济写”，下铃“克美”、“日近清光”二印。

【图 378】明 黄济 砺剑图 绢本设色 纵 170.7 公分 横 111 公分 北京故宫博物院藏

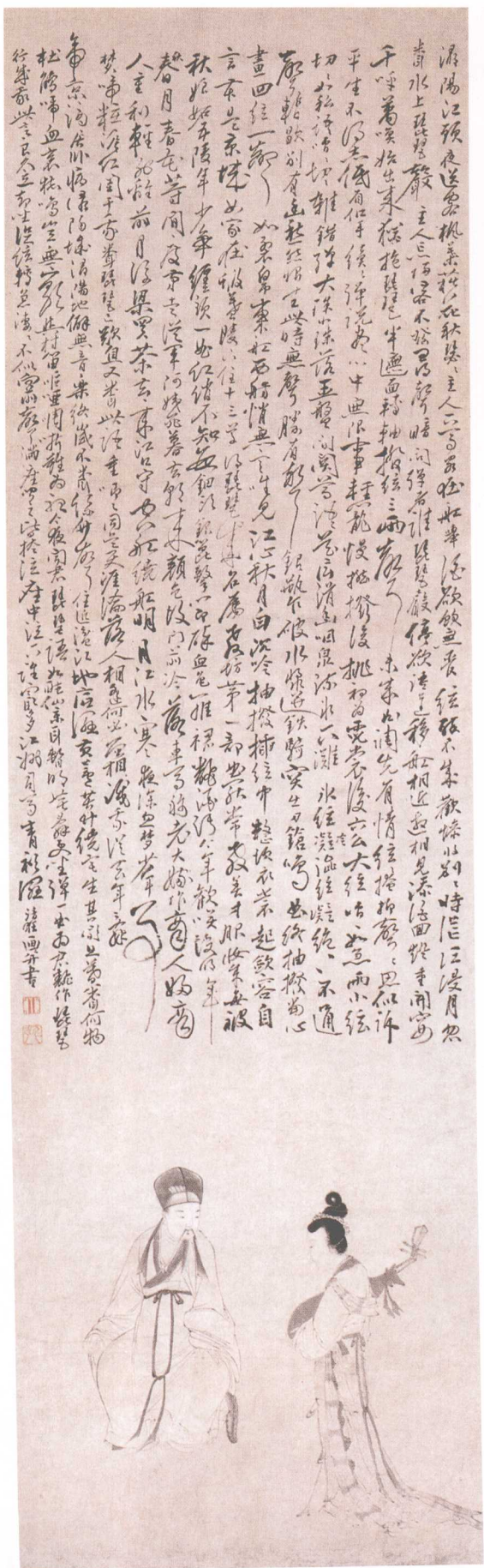
【图 379】明 徐良 太白骑鲸图 册页 纸本墨笔 纵 26.1 公分 横 44.7 公分 淮安市博物馆藏

【作者简介】徐良，生平画史无记载。据淮安明王镇墓葬出土其画考，字孟昭，善画人物、水纹，具宋元人笔意。约活动于宣德至成化年间。

【导读】画李白身着官服，拱手仰首，骑鲸于巨浪之中；神情生动。白浪汹涌，水天相接，气势宏大。衣纹水波略作柳叶描，无款识，钤白文“孟昭”、“徐良图书”二印。左上题诗云：“金銮奏对宠非常，一斗诗名万代扬，忆自骑鲸赶寥廓，至今尘世尚流芳。庐山黄磊。”

此画系一九八二年四月淮安明代王镇墓葬出土。

局部

【导读】《琵琶行》是我国唐代大诗人白居易的长诗，作于唐宪宗元和十一年（819）。诗人以沦落江湖歌女的遭遇，来寄寓自己因谪得祸的愤懑心情。此图根据长诗的内容而创作。不设背景，仅画诗人白居易与歌女邂逅相逢的情景。上方自书行草《琵琶行》全诗，款署“清狂画并书”，下钤“仁弘”等印二方。图中歌女怀抱琵琶，面对诗人侧身而立，头绾高髻，身穿曳地长裙，身姿窈窕，面貌丰腴，略带秀美，文静中稍显忧伤憔悴，似向诗人诉说不幸身世；诗人端坐于旁，双手抚膝，面部微微侧向歌女，大度雍容，意态温雅，若有所思地注视歌女，似在倾听歌女诉说身世。人物形象生动传神，有所呼应，笔法流畅，用意精审。突出表现了诗中“同是天涯沦落人”这一主题。

【图 380】明 郭诩 琵琶行图
轴 纸本墨笔
纵 154 公分 横 46.6 公分
北京故宫博物院藏

【图381】明 吕纪 南极老人图 轴
绢本设色 纵217公分
横114.2厘米 北京故宫博物院藏

【导读】吕纪以花鸟画闻名，人物画极少见，此轴是其唯一的传世人物画。图中对空拱手的老者，即为中国古代神话故事中的南极老人，又称寿星。明朝吴承恩的神怪小说《西游记》中曾有如下描述：“霄汉中间现老人，手捧灵芝飞蔼绣，长头大耳短身躯，南极之方称老寿。”吕纪笔下的南极老人亦为“长头大耳短身躯”，与文学作品中的描述相合。老人身旁为一梅花鹿，鹿与禄同音，也含有喻意。背景为夜雾迷蒙，明月高挂，翠竹数株，红杏几枝，一片幽静。树石流水的画法，一如他的花鸟画，用笔方硬，从南宋马远、夏圭而来，山石犹如斧劈，略加淡墨晕染，使画面具有虚幻飘渺的神仙境界。左下角署款“吕纪拜手”，钤“四明吕廷振印”一方。

【图 382】明 杜堇 古贤诗意图 卷 纸本水墨 纵 28 公分 横 1079.5 公分 北京故宫博物院藏

【作者简介】杜堇，生卒年不详，初姓陆，字惧男，号怪居、古狂、青霞亭长，丹徒（今属江苏）人。居北京，通博经史、诸子集录等，曾试进士未第。擅长山水、人物、草木、鸟兽，多画文人隐士、渔樵耕读一类题材。画人物多用白描，形象准确生动，用笔疾速劲利，转折有力。

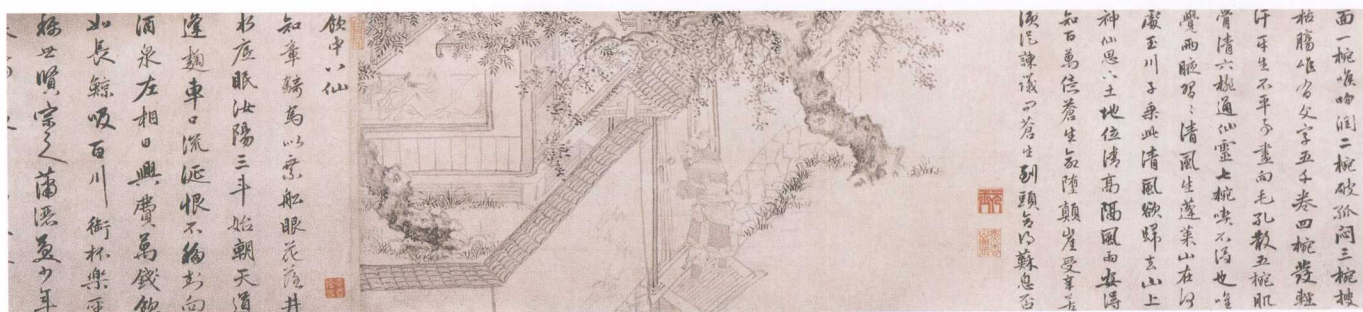
【导读】《古贤诗意图》由金琮书诗，杜堇作画，现存九段，画幅上无款印。金琮跋云“□□索仆书古诗十二首，将往要杜怪居为图其事，怪居无诃仆书敢占其左，以渍痕在耳，他日图成必有谓珠玉在侧，觉我形秽者，仆奚辞焉。弘治庚申六月廿八日，金琮记事”。金琮，字元玉，号赤松山农，金陵（今南京）

人。工书，亦能画梅花。

第一段书李白《王右军》诗。画王羲之持卷执笔，凝神运思，旁边端坐一道士，笑容可掬，似在庆幸自己好运气。而王羲之的童子手扶装有鹅的笼子，等待把它捉走。画面简洁，人物突出，与诗的主题相辉映。

第二段写的是韩愈的七言古诗《桃源图》。画中韩愈头戴纱巾，宽袍大袖，三绶长须，正在观赏“桃源图”。图中环境布置优雅、富丽，与诗的文字一样。

第三段书李白《把酒问月》诗。画一轮皓月挂于树梢间。树下李白对月而坐，以手拈须，举头望月，似有所问。画面近景老树，中景人物，远景明月，层次紧凑分明，准确地表达了诗中

“人攀明月不可得，月行却与人相随”那种既近又远的感觉。

第四段书韩愈《听颖师弹琴》诗。画中颖师和韩愈侃侃而谈，胸怀敞露，风韵潇洒，体现了获得知音的喜悦，处理含蓄，启人思绪。

第五段书卢仝《茶歌》。画诗人高卧，孟谏议的使者敲门送茶的情景。

第六段书杜甫《饮中八仙歌》。描写贺知章、李璣、李适元、崔宗元、苏晋、李白、张旭和焦遂八个以好饮酒而著名的唐代文人。画家抓住诗中的描写，画出各人的醉酒神态，图中行、卧、坐、立，参差错落，如诗一样，风雅飘逸，颇具仙意。

第七段书杜甫《陪王侍御同登东山最高顶宴姚通泉晚携酒泛

江》。画宴会场景。

第八段书黄庭坚《王充道送水仙花五十枝欣然会心为之作咏》。画诗人正在欣赏水仙花。一片小小池塘，旁岸三五成簇，水仙盛开。池中微波荡漾，月影婆娑，意趣优美。

第九段书杜甫诗三首。画家取第一首《舟中夜雪有怀卢十四侍御弟》，画面山岩、枯枝倒悬，芦荻萧瑟，孤舟傍岸；舟内诗人因寒冷瑟缩成一团，俯首江流，似有所思，准确地表现了诗人漂泊孤零之况。

全图蕴藉和雅，构思巧妙，人物突出，情景交融，体现了杜堇严整而有法度的画风。

【图383】明 杜堇 蕉荫读画图

轴 纸本淡设色

纵 97 公分 横 45 公分

扬州博物馆藏

【导读】《蕉荫读画图》继承马远、夏圭的画法。图中峨然崛起的山石，以淡墨行笔，线条方折，折中有皴，间用侧锋斧劈，使山石具有坚韧、立体之态。石上纵横缠绕的藤萝，全以焦墨顿挫之笔写出，既表现了墨色的层次，又使山石显得苍劲有力。蕉叶以彩墨运中锋，酣畅淋漓，笔墨虽疏淡，意趣却醇厚；叶脉以逸笔画出，疏秀含蓄，自然神采生动。可谓貌工而实写，笔笔有情。

在蕉丛与山石之间的空隙地，画一老者与一稚童展玩画卷。童子作后退展放状，老人俯身就画，微闭双目，笑容可掬。左手执画卷，右手作摩挲状。从老者的神情可以看出，画中人完全陶醉在翰墨情趣之中。

这幅画多以淡墨行笔，轻重提按，方折有致，显然笔笔都经过深思熟虑。石头用斧劈法，却非北派坚韧、锋利之笔，亦无院体画家工致繁缛习气。全图清秀淡雅，线条疏放而有韵味，书卷气盎然，当为作者消闲遣兴，神来之作。

此图画面左上部有杜堇自题诗一首：

“醉乘高輿上骚坛，欲把江潮口吸干，洗得句无烟火气，绿萱当暑亦生寒。”右上又有张孝思次韵：“峭石疏藤风雅坛，龙蛇竞起墨池干，绿荫散落皮笺上，并作纱窗月影寒。”两首诗均作行书，但杜书笔意更为渊雅秀逸。钐朱文印“青霞亭子”一印。据左下角收藏印章，知其曾为清代丹徒鉴藏家张孝思所收藏。

【作者简介】刘俊，生卒年不详，字廷伟，善山水，入能品，人物也佳。官锦衣都指挥，为宫廷画家。

【导读】《雪夜访普图》描写宋太祖赵匡胤雪夜访赵普的历史故事。图中描绘门庭宽敞、殿宇数重的赵宅内，宋太祖赵匡胤正坐上首客位，身穿盘领窄袖袍服，腰束锦带，身材俊伟，气宇不凡。庄重的表情，侧首聆听的姿态，恰当地表现了他深夜访贤、商议国家大事的仪态和心境。赵普下首侧坐，便服扎巾，拱手答语，谦恭地侃侃而谈，也细致地刻画出他“惶惧迎拜”、诚恳进言的谋臣风度。厅堂里间门旁，托盘走来的妇女当为赵普之妻，仪态端庄谨慎。

作品在着意刻画人物主体的同时，对时空的描绘也很细微真实。远山、近景，屋顶、山巅都笼罩在迷蒙的夜色中，覆盖着皑皑白雪，天寒地冻。门外四个侍卫，牵马擎伞，或缩脖，或呵手，或瑟缩身躯，或捂着耳朵，既增添了雪夜寒意，也表明守候已久，时值深夜。

此图的画法主要继承宋代院体画传统，属于精工巧密一路。人物比例准确，表情刻画精细，衣纹挺劲洗练，景物结构精确。山石树木的勾斫皴染，既保持宋画的劲健之笔，又呈疏简之势，反映了明代院体画所呈现的变化。图左下署款“锦衣都指挥刘俊写”。

【图 384】明 刘俊 雪夜访普图 轴
绢本淡设色 纵 143.2 公分
横 75 公分 北京故宫博物院藏

