

中国艺术大师画传

仇英

生平与作品鉴赏

紫都耿静 编著
远方出版社

吳江楓落
長天秋水
連漪招
子橫塘畔
物風人弓
思

陸鼎振

Qiu Ying (1498-1552)

仇英

生平与作品鉴赏

紫都耿静 编著

远方出版社 · 2005

责任编辑 苏 文

封面设计 丁 洁

中国艺术大师画传

主 编 紫都等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 全国新华书店
印 刷 三河市华晨印务有限公司
版 次 2005 年 1 月第 1 版
印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 160
字 数 400 千字

标准书号 ISBN 7 - 80723 - 011 - 8/J·1

定 价 500.00 元(全二十册)

远方版图书,版权所有,侵权必究。
远方版图书,印装错误请与印刷厂退换。

山莊詩古香古并

明中興見山莊
徐子檢
徐子檢
徐子檢

目 录

一 位卑不掩丹青才	2
——仇英生平	
(一) 身世之谜	
(二) 画工生涯	
(三) 自成一系的传人	
二 青绿山水画名扬	10
(一) 青绿山水	
(二) 人物故事画	
三 历代名家评仇英	77
附：陆治	153
文伯仁	192
文嘉	224
仇英年表	249

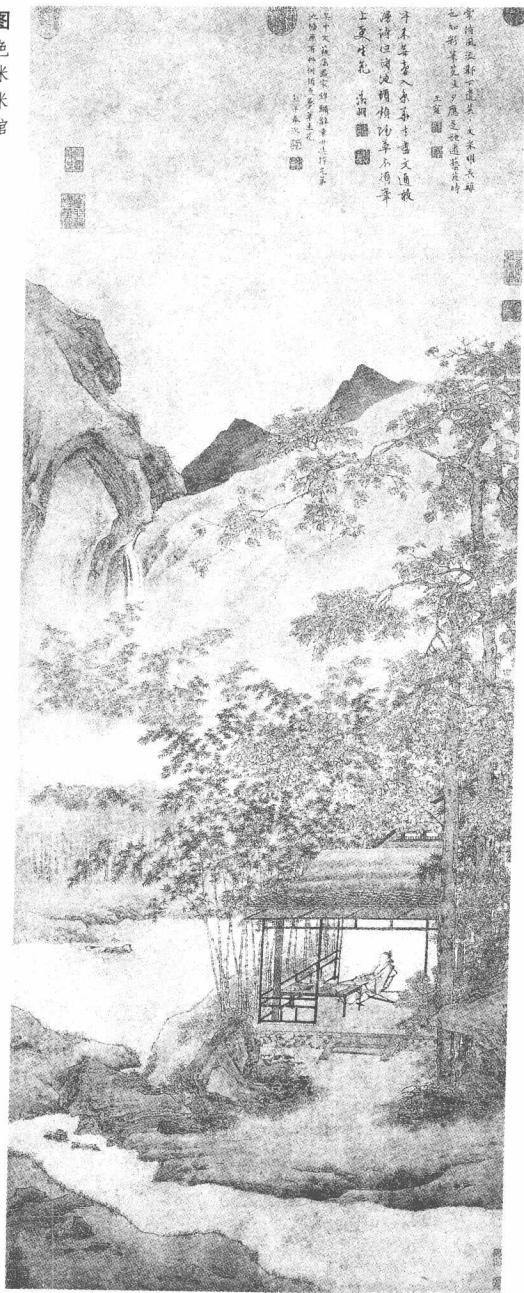
一 位卑不掩丹青才

——仇英生平

清初王鉴在《染香庵跋画》中推举文徵明、沈周、仇英、唐寅四位画家为明中期画坛巨擘，即后来画史上所指的“明四家”或“吴门四家”。这是一个文人气的画派。其中沈周是诗书满腹的谦谦君子，颇有隐逸之风，他是吴门画家的典型形象。至于文徵明更毋用赘辞，他是一个老成持重不喜与权贵打交道的隐士。唐寅虽画为北派，但一则他的花鸟、人物亦佳，二则他诗才极高，三是他放浪形骸嗜酒佯狂，从总体上说也算是吴门中人。只有仇英，既未能锦心绣口，以诗才自恃；又不能泼墨作大写意，一展文人风姿；更不能放纵脱略、为名士之风。他只是工工整整、规规矩矩、细细密密地作画，画上既无洋洋洒洒的长题长诗，生平传闻也少那些放浪的逸闻。仇英在文人荟萃的苏州地区和等级观念强烈的社会中以一个出身低微的画工跻身画家之林，并且能与兼精诗书画的沈周、文徵明、唐寅齐名并列，足见其艺术成就之不凡。

他精研“六法”，人物、山水、走兽、界画等俱能；临古功深，“精丽艳逸，无惭古人”。更可贵的是他在继承唐宋以来优秀传统的基础上，

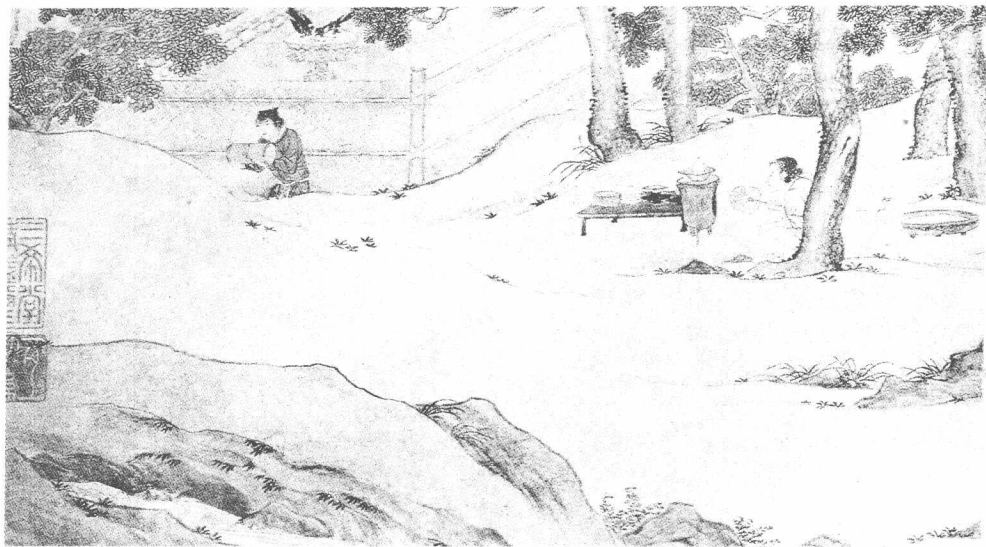
梧竹书堂图
轴 纸本 设色
纵148.8厘米
横57.2厘米
藏上海博物馆

吸取民间艺术和文人画的长处，
形成了自己的特色。

(一)身世之谜

仇英，字实父，号十洲，太仓人，居苏州，史料中很少提及他的生平，《明史》上也没有他的传，各家对他的记叙也不多，他作画又不喜题跋，因而关于他的生卒年代已无法得知了。但根据仇英《职贡图》卷(故宫博物院藏)后的彭年跋，应可以大至确定其卒年。画跋题曰：“实父名英，吴人也。少师东村周君臣，尽得其法，尤善临摹。东村既歿，独步江南者二十年，而今不可复得矣。”署年款“嘉靖壬子腊月既

望”，而同年九月既望文徵明跋中尚未提及仇英已经作古，因此，仇英应卒于嘉靖三十一年壬子(1552)九月十六至十二月十六日之间。

至于仇英生年，历来画史均记载他寿祚不永，盛年凋落。目前只能据传世的一幅文徵明的《湘君湘夫人图》来加以推断。图上文徵明自题画于正德十二年(1517)另有王穉登题识谓：“少尝侍文太史，谈及此图云，使仇实父设色，两易纸皆不满意，乃自设之以赠王履吉先生，今更三十年始独观此真迹，诚然笔力扛鼎，非仇英辈所得梦见也。”如果设定正德十二年时仇英为20岁左右的青年，那么他大致生于弘治十一年(1498)，享年54岁。另有享年51岁、53岁、55岁诸说，虽未定论，亦当相差不远。另外文嘉题仇英《玉楼春色图》诗谓：“仇生负俊才，善得丹青理。盛年遂凋落，遗笔空山水。至今艺苑名，清风满人耳。”据此诗可知盛年与50多岁的年纪大体相合。

仇英出生于贫寒家庭，根据明张潮《虞初新志·戴进传》里附记仇

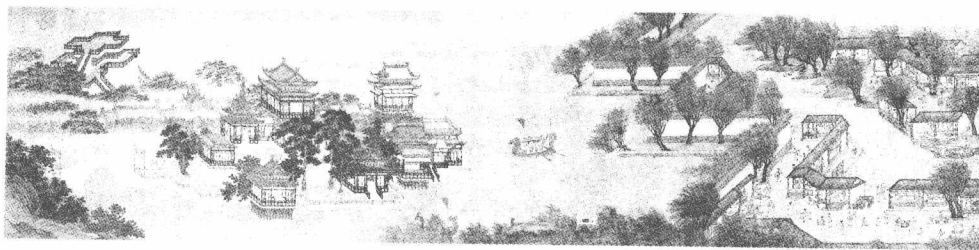
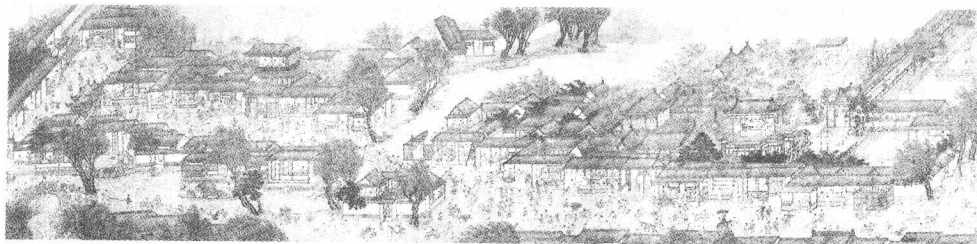

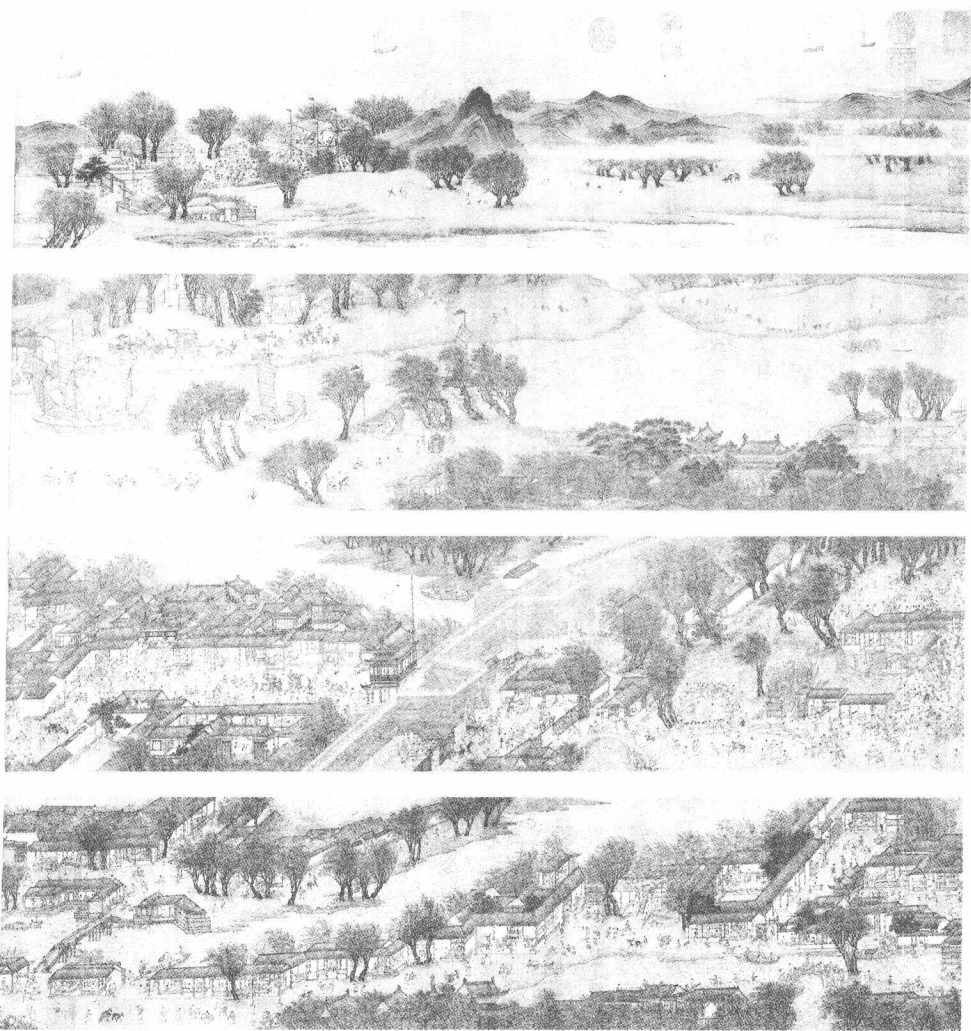
赵孟頫写经换茶图 卷 纸本 淡设色 纵21.1厘米 横77.2厘米 藏美国克利夫兰美术馆

英云：“其初为漆工，兼为人彩绘栋宇，后从而业画。”他最初应是一个民间画工。出身于彩绘漆工的仇英受名画家周臣的赏识，在他门下练就了扎实的基本功，再加上文徵明的提携和沈周的教诲，他才逐渐跻身名家行列。

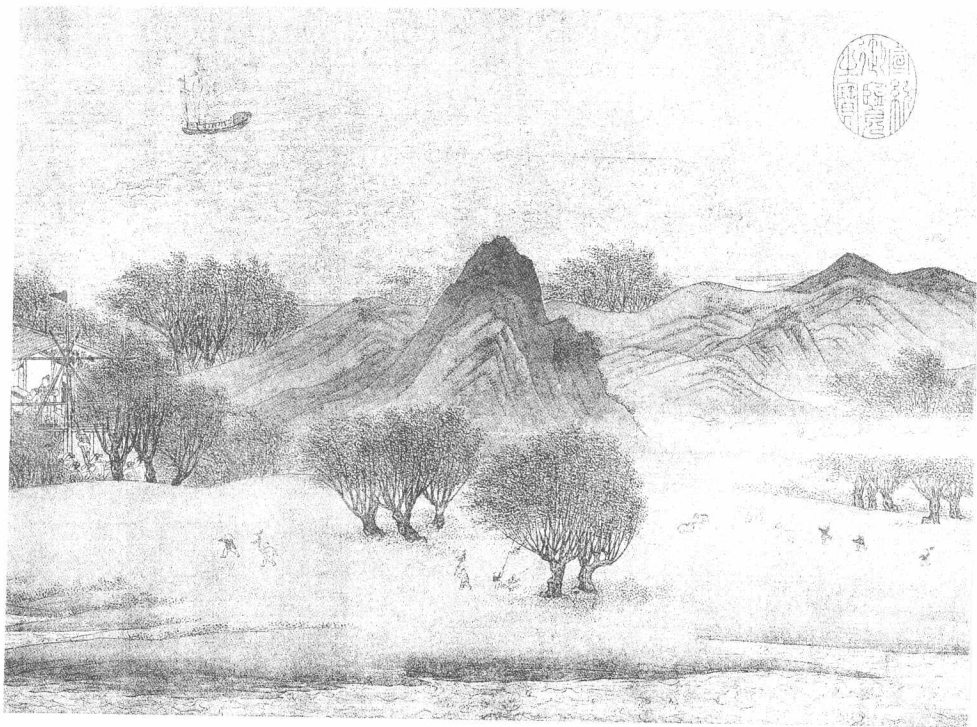
（二）画工生涯

仇英师事周臣，从南宋“院体”入手，后汲取文人画之长，他扎实的功底，精湛的画技，使作品具有浓厚的行家气息，与沈、文典型的文人画格调迥然不同。因此在这里我们有必要先对周臣加以叙述。周臣也是一位职业画家，即当时所谓画工、画匠之流，在当时文人的眼中，这些人是没有文化不能登大雅之堂的。例如周亮工说“子畏(唐寅)学画于东村(周臣)而胜东村，直是胸中多数百卷书耳”。这是当时一种极普遍的看法。然而，唐寅为应付画商，多次请周臣代笔，也几乎是公开的

清明上河图 卷 绢本 设色 纵30.5厘米 横987.5厘米 藏辽宁省博物馆

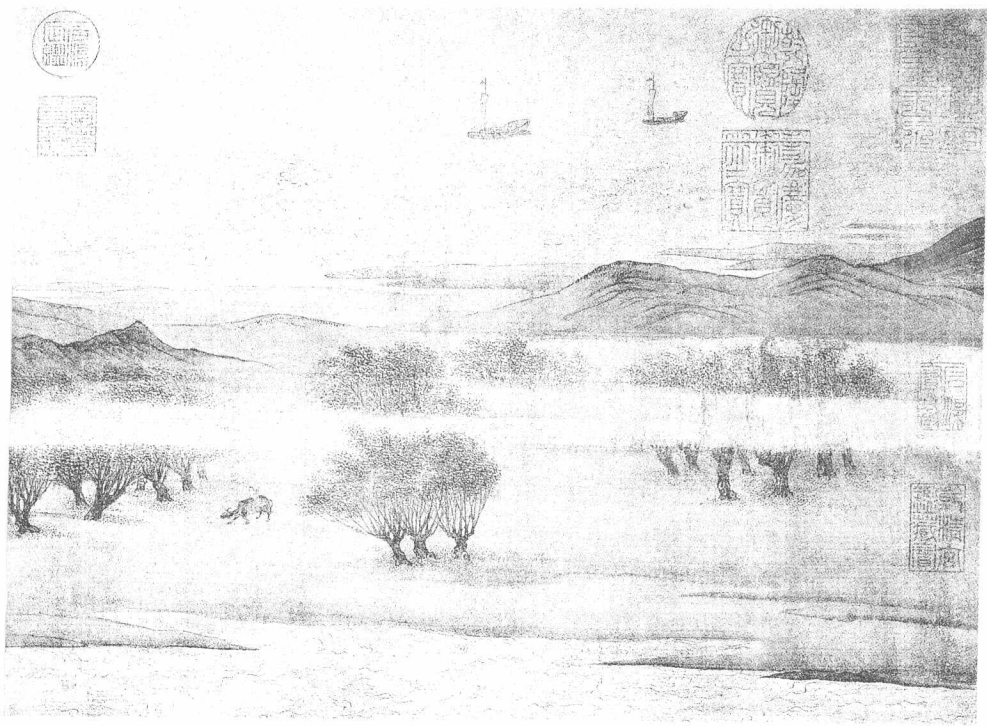

清明上河图卷(之一)

秘密，由此可见当时重名轻实的风气。

周臣，字舜卿，号东村，其生卒年不可考，他出身低微，画学基础学自坊间。当时的坊间主要流行南宋以来的宫廷画家所创造出来的样式。所以周臣的作品，主要继承了李唐、马远的风格，并汲取宋元多家之法，形成自身风貌，布局缜密平稳，山峦峻峭雄峻，用笔尖劲严整，墨色浓重沉着，反映出“行家”的深湛功力。

周臣善画山水，笔法纯熟清秀尖劲，构图清旷周密，可与明初戴进并驱，如《春山游骑图》。前人评论周臣的山水画笔墨精微，以行家意胜，惟少秀润淡雅之趣。

周臣虽然是一位职业画师，但从他的作品选材和所表现的主题来看，却与文人有着密切的联系。其山水画存世代表作《春泉小隐图》（故宫博物院藏）是专为一个叫“裴春泉”的文人而创作的，画的是裴春泉隐居小憩的情景。

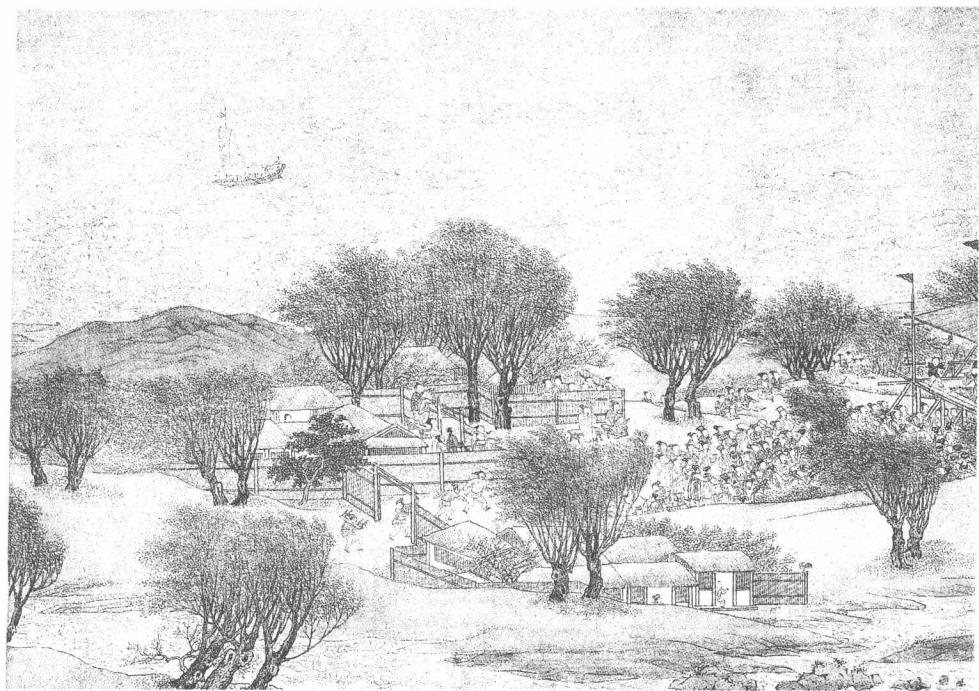
结合周臣传世作品来看，他的山水画追宗北宋和南宋的宫廷院体风格，注重布局的宏大严整，用笔刚健有力，皴法多用斧劈皴，水墨渲染酣畅，善于表现山峦岩石的峻峭的体积感和坚硬的质感。人物造型准确精细，线描顿挫起伏，转笔方劲，技巧娴熟，体现了宫廷绘画那种雄健绵密的审美品味。正如王穉登在《吴郡丹青志》中所评的：“画山水

人物，峽深嵐厚，古面奇妝，有蒼蒼之色，一時稱為作者。若夫蕭寂之風，遠淡之趣，非其所詣。”

从绘画风气的时代递变趋势来看，自明初至成化、弘治年间的百余年间，正是以回归两宋宫廷绘画风格为主旨的明宫廷院体画和民间浙派绘画炽盛的年代，而继承元四家传统的吴门画派则方兴未艾，身为职业画家的仇英，为适应当时的社会风尚，师从周臣，追宗南宋院体画风是合乎情理的选择。仇英从周臣那里学习了坚实的造型能力，继承了雄健恣纵的笔墨长处，形成他中年时期以严谨劲利为主调的艺术特点，这在他这一时期的作品中明显地反映了出来。

仇英与当时文人的交往也比较密切，相知的吴中诗人、画家和书

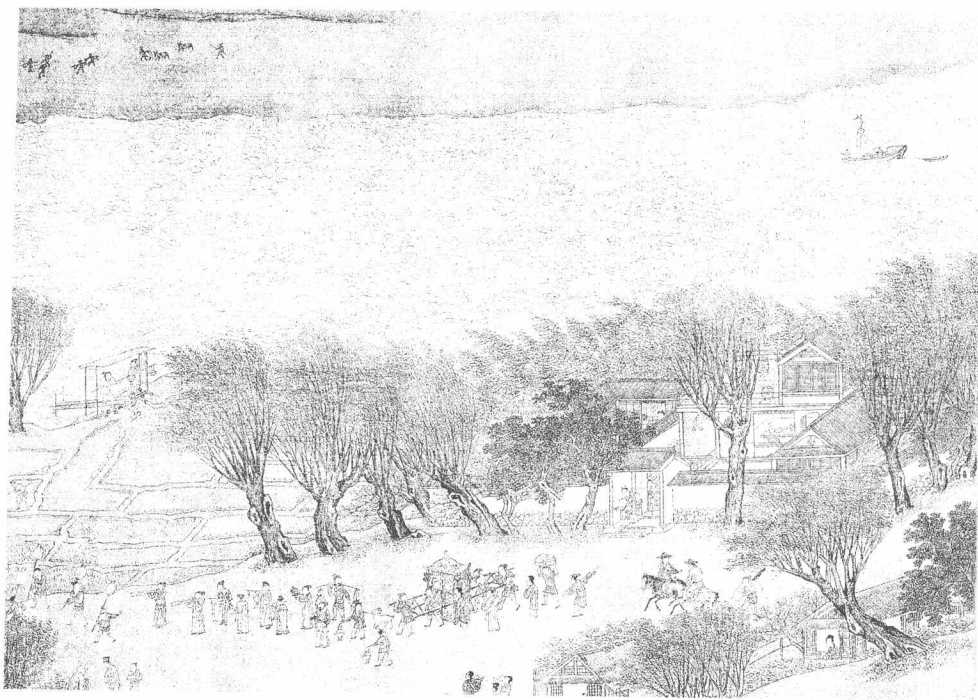

清明上河图卷(之二)

法家有王守、王宠、文彭、文嘉、文伯仁、彭年、陈淳、陆治、陆师道、周天球、许初、张凤翼等，他们屡次为仇英之画题诗作跋，加以赞赏和激扬。仇英与这些文人结成艺友，既播扬了他的声誉，也在艺术上深受“吴派”熏陶，使其源于周臣的南宋“院体”风格逐渐发生变化，由刚劲严整而趋于清逸秀润。

仇英的画深受一些收藏家和富商的青睐，纷纷与之交往，或请至家中驻馆作画，或订件资助其创作，同时为他提供众多家藏的前代名迹以供观赏临摹，使仇英得以广泛宗学宋元诸家，画艺益精。

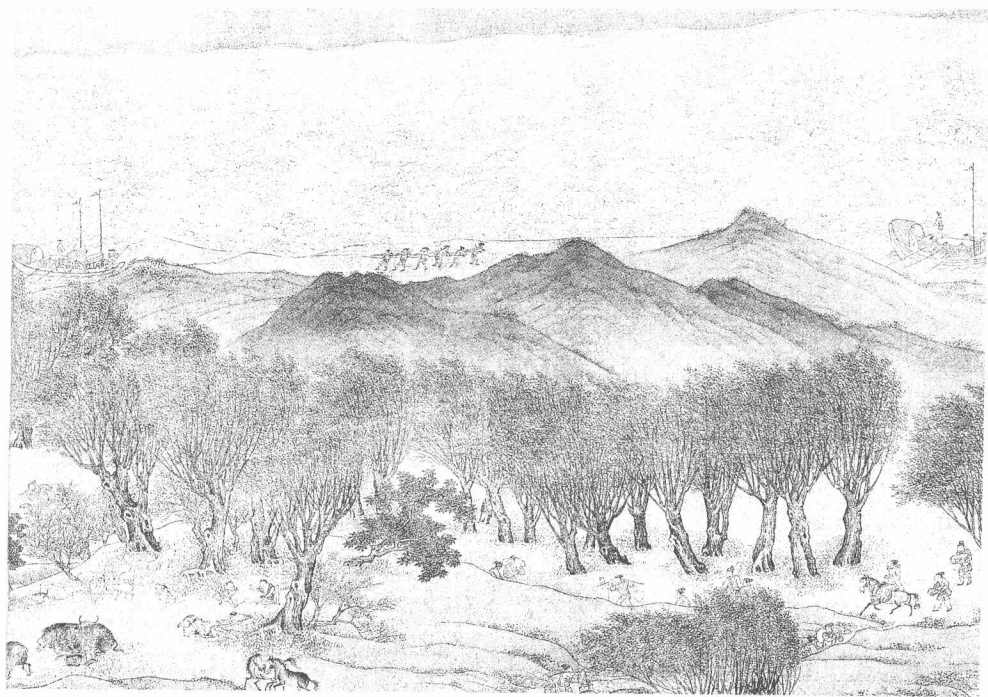
据清代褚人穫《坚瓠集》记载：“周六观吴中富人，聘仇十州主其家凡六年，画《子虚上林图》为其母庆九十岁，奉千金，饮饌之半逾于

清明上河图卷(之三)

上方，月必张灯集女伶歌宴数次。”这幅《子虚上林图》描绘了各种人物、鸟兽、山林、树木、军队、旗辇，极工细精丽之能事。作为对这样一位重要的艺术赞助人的报答，仇英还为周氏画了《弹箏篴仕女图》、《赵孟頫写经换茶图》等精湛的作品。

嘉兴大收藏家项元汴是仇英的另一位重要艺术赞助者，而与项氏的交往则是导致仇英晚年艺术精进的一个重要因素。项元汴字子京，号墨林，祖居浙江嘉兴。项家家资丰饶，收藏许多宋元书画名迹。项元汴曾邀请仇英馆居十余年，时间约在嘉靖二十余年期间，仇氏40余岁。此间仇英得以观摹项氏家藏宋元名家画千余幅，并为项元汴创作大量作品，如作于嘉靖二十五年(1546)的《孝经图》，另署年嘉靖二十六年(1547)

的《水仙腊梅图》轴和《临宋元六景》册(均由台北故宫博物院藏),以及无纪年的《松溪横笛图》轴、《蕉荫结夏图》轴、《桐荫清话图》轴等,还为其兄弟项元淇作《桃村草堂图》轴(故宫博物院藏)。

仇英晚年的另一位重要艺术赞助人是苏州的富豪陈官,据彭年记载,陈官“与十洲善,馆之山亭,屡易寒暑,不相促迫,由是获画”(《职贡图》后题跋)。今传世作品中,《桃源仙境图》、《溪山楼观图》和《职贡图》,都是仇英为陈官所作。另外还有徐宗成、王献臣、周凤来、华云等人也都曾是仇英的资助人。正是这些江南富豪和收藏家的资助,才使仇英有机会观摩大量古画,开阔艺术视野。从临仿古画中广泛地吸取前代大师的创作经验和艺术技巧,从而形成了自己鲜明的特色,赢