

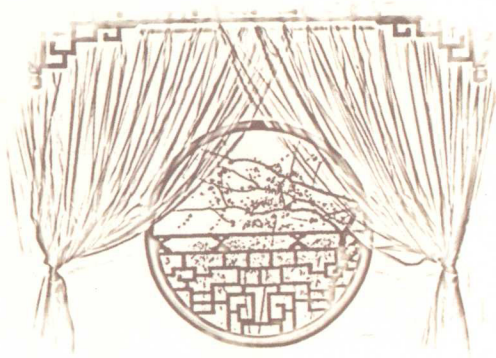
Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 吴锡军

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

画坛明四家

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 吴锡军

画坛明四家

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

画坛明四家 / 吴锡军编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009. 12
(中国文化知识读本)
ISBN 978-7-5463-1996-4

I. ①画… II. ①吴… III. ①中国画—鉴赏—中国—明代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 237268 号

中国文化知识读本 画坛明四家

画坛明四家

主编: 金开诚 编著: 吴锡军

责任编辑: 曹恒 干涉 责任校对: 樊庆辉

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 王贝尔

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市利源彩印有限公司

版次: 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

开本: 650 × 960mm 1/16 印张: 8 字数: 30 千

书号: ISBN 978-7-5463-1996-4 定价: 14.80 元

社址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

《中国文化知识读本》编委会

主 任 胡宪武

副主任 马 竞 周殿富 孙鹤娟 董维仁

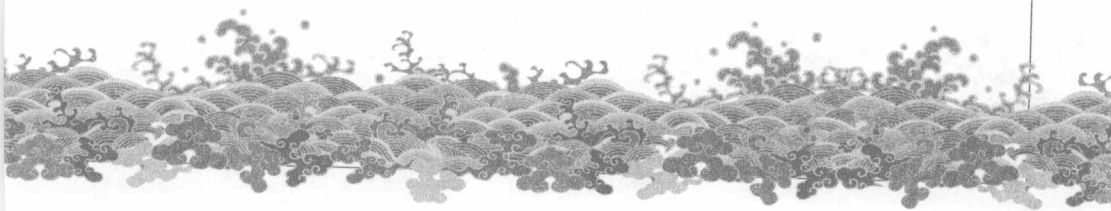
编 委(按姓氏笔画排列)

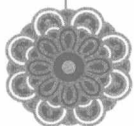
于春海 王汝梅 吕庆业 刘 野 李立厚

邴 正 张文东 张晶昱 陈少志 范中华

郑 毅 徐 潜 曹 恒 曹保明 崔 为

崔博华 程舒炜

关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

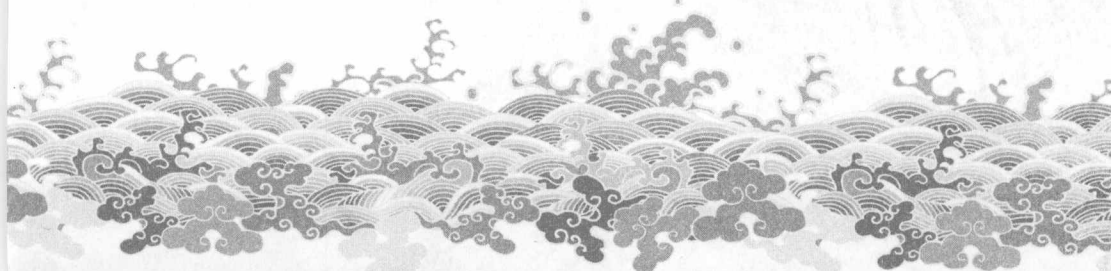
随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

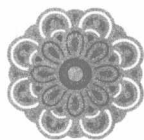
【目录】

①	吴门绘画的兴起	001
②	沈周的生平及艺术成就	017
③	文徵明的生平及艺术创作	045
④	唐寅的生平及书画艺术	065
⑤	仇英的生平及绘画艺术	095
⑥	吴门四家对后世的影响	115

吴门绘画的兴起

一 吴门绘画的兴起

(一) 动荡的政局

明代吴门绘画在一定的社会条件下兴起、发展,吴门画家相互之间也存在一定的关联。“吴门”的绘画包容着诸多派别和迥异风格。

“吴门”是一个地域名称,史籍中亦称“吴中”“吴郡”,即指苏州地区,包括今江苏省苏州市及其所属地县。苏州地区在夏商时属扬州之域。春秋时吴王阖闾即位后,命伍子胥扩城,升为吴国的都城,即今苏州城的前身,“吴门”名称由此而来,亦可曰“吴城”“吴都”“吴中”。589年,隋改吴州为苏州(以苏州城西姑苏山得名),明清时改为苏州府。明代的苏州

吴门古韵

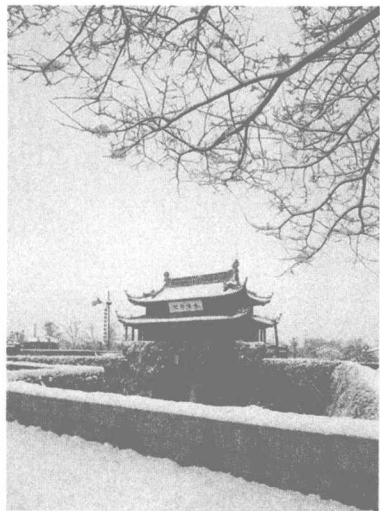

明太祖朱元璋像

府统领一州七县。凡在此地域内出生和居住的画家,均可称为“吴门画家”“吴郡画家”或“吴中画家”。

1368年,太祖朱元璋在南京称帝,建立的明朝成为中国封建社会后期经济文化发展的重要阶段。元末,吴门的张士诚自立为吴王,朱元璋对其分庭抗礼的行径,极其恼怒,发兵收复江南失地。为解心中怒气,不但籍没当地富豪的地产,还将他们大批迁徙内地。凡张士诚统治过的地区,籍为官田的土地被课以重额税赋,吴门百姓苦不堪言。

吴门的政治文化更是处在高压之下,著名的文人艺术家陈汝言、赵原、王

吴门雪景

蒙、徐贲等人先后都凄惨地遭到明王朝的残害。就连到苏州任职的普通官员也极易招致不测。洪武年间(1368—1398年),苏州郡守在三十一年的内,就换任三十四人,其中至少有十五人是因事而被诛、被废或被降职。例如何质、金炯,只因疏请“减重额田”,一个险遭极刑、坐事去职;另一个被“赐死”。连颇孚众望的魏观,也由于在张士诚旧官址上整修府邸,结果被告“兴既灭之基”的罪名,下诏诛死。明初著名文学家“北郭十子”之一的高启,也因为给魏观撰写了“上梁文”而受到株连,年仅39岁就被“腰斩于市”。对待民间的艺术活动也严加钳制,甚至下令“但有军官军人学唱的,割了舌头;下棋、打双陆的,断手;蹴圆的,卸脚”,文艺处于萧瑟零落的低谷。与此同时,吴门举子生员的限额也受到严格控制。明代中期(1465—1572年),商品经济的不断发展腐蚀和动摇着封建地主阶级的思想和统治,造成了统治阶级内部利益的各种纷争。武宗时期,重用宦官刘瑾,朝中大事由“立皇帝”刘瑾专断。为了维护皇室贵族的利益,刘瑾推行残暴的特务政治,诛杀一切稍有不满与反抗的人。对异己,不仅当众羞辱,更在朝廷上加以鞭

答,朝中大臣成为武宗和专权宦官随时可以凌辱处死的奴仆。在“朝纲废弛”、政治腐败的局面下,统治者放松了对意识形态的控制,这就为艺术的恢复和发展提供了广阔的空间。

(二) 经济的复苏和秀丽的景色

由于朱元璋对苏州地区实施苛政,明初的吴门经济急剧跌落,从原来富庶的鱼米之乡转为“道里萧然,生计鲜薄”的萧条之地。直至宣德年间(1426—1435年),才有明显的改观。当时的苏州知府况钟(苏人誉他为“况青天”),在巡抚周忱的支持下,平冤狱、赈灾民、兴利除弊、举荐人才、上书朝廷、田赋粮每年

古代苏州城图

吴门绘画的兴起
005

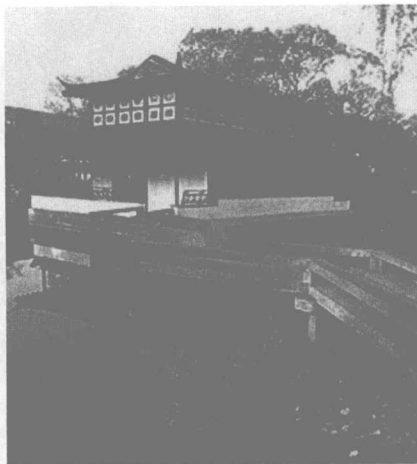

苏州古城楼

减少七十万石，使苏州的经济逐渐复苏过来。至弘治、正德年间，已有“姑苏熟，天下足”的民谣，社会相对安定，形成了以吴门为中心的太湖流域米粮、蚕丝和棉纱品贸易集散地，并出现与艺术有关的行业，如古书古画的交易，古画的仿制、临摹、修补和装裱以及木版印刷等。江南科举之风日盛，文人宦游回归故里，携回巨量金钱财货，促成了苏州地区的富庶和繁华。

到了万历年间，苏州的工商业更是极度繁荣，成为江南地区的经济中心。被公众推为“天下四聚”之一，所谓“天下四聚，北则京师，南则佛山，东则苏州，西则

汉口”。当时苏州可算得上全国最繁华、最富裕的大城市。经济的发达和财富的积聚,为文化艺术的振兴提供了有利条件,繁荣的工商业所创造的环境,使人们能自由选择那些适合自己个性发展的生活方式。吴门园林建筑因此也格外盛行。到了明朝,吴门的私家花园已多达二百余处。苏州最大的园林拙政园,即建于嘉靖六年至十七年,园主王献臣曾请文征明规划设计,文征明也特地画了《拙政园卅一景图》。私家园林在江南的大量出现,代表了文人山水画普及的趋势。造园家们把中国山水画“咫尺千里”的表现手法,创造性地应用在园林设计上,产生了动人的艺术效果。著名的私家园林还有杜琼的“延绿亭”、刘珏的“小洞庭”、沈周的“有竹居”、文征明的“停云馆”、陈淳的“五湖田舍”等。这些集建筑、园艺、绘画、书法为一体的园林都体现出吴门文人画家们的审美和创意。美丽的景观也强化了他们高雅闲逸的情操。与人文景观交相辉映的是吴门秀美的自然景观。吴门地区自古就是著名的旅游胜地,上有天堂,下有苏杭,千百年来,无数可歌可泣的传说更为它增添了瑰丽的人文色彩。由于苏

拙政园内景

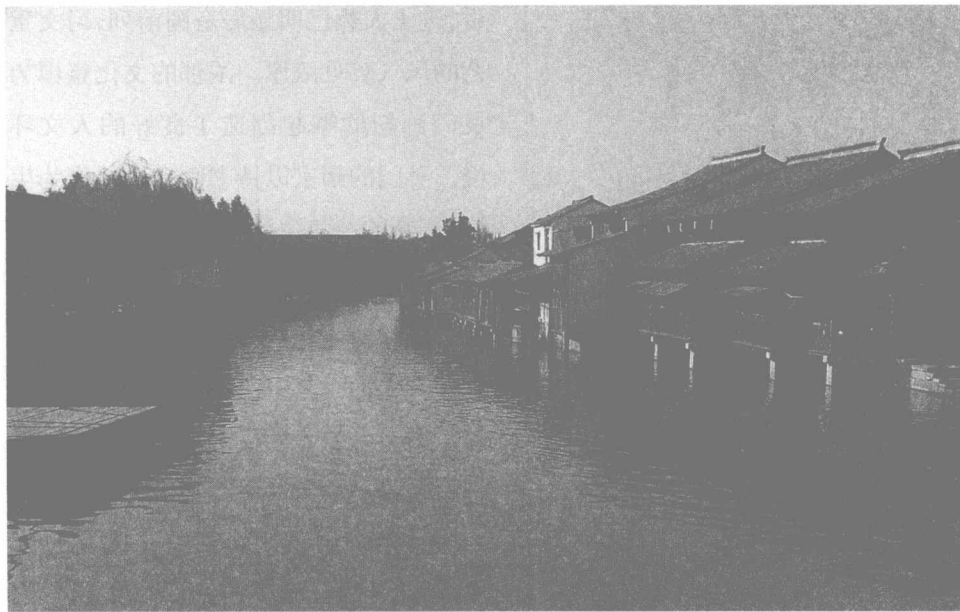

苏州拙政园荷花池

州城内河道纵横,又被称为水都、水城、水乡,13世纪的《马可·波罗游记》将苏州赞誉为“东方威尼斯”。文征明曾由衷地表达对家乡得天独厚自然环境的赞美:“吾吴为东南望郡,而山川之秀,亦唯东南之望。其泽论磅礴之气,钟而为人,形而为文章,为事业,而发之为物产,盖举天下莫之与京。故天下之言人伦、物产、文章、政业者,必首吾吴;而言山川之秀,亦必以吴为胜。”经济繁荣,人杰地灵,这些都是吴门绘画兴盛的必要条件。

(三) 文化的复兴和思想背景

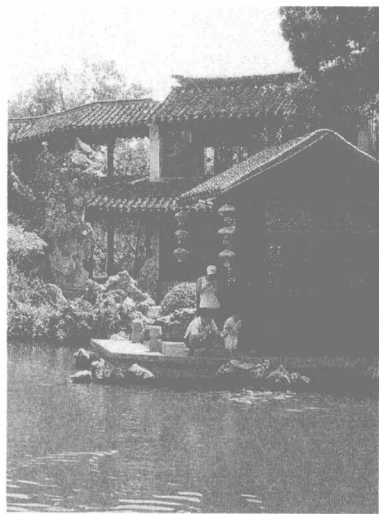
元末,东南苏州、无锡、松江等地是当时文艺昌盛的文化中心。大批画家南

江南风景

迁,许多著名诗人、画家都在这一带活动,如黄公望、吴镇、倪瓒、王蒙、张雨、顾德辉、陶宗仪、陈惟寅等人,他们结社会友、写诗作画、著书立说,形成了浓厚的文化氛围。

明初的苛政和高压对江南的文人画家形成了很严峻的压力。这比起蒙古统治者多元的文化政策,显然不利于艺术风格的自由发展。江南有相当一批文人画家遭到政治迫害,导致了明初画坛的凋零景象。但因当地的郡守都比较重视兴办教育,治学成绩仍很显著。宣德以后,政策的改变使苏州地区出仕的人逐渐增多。到弘治、正德年间,吴门的乡

江南风景

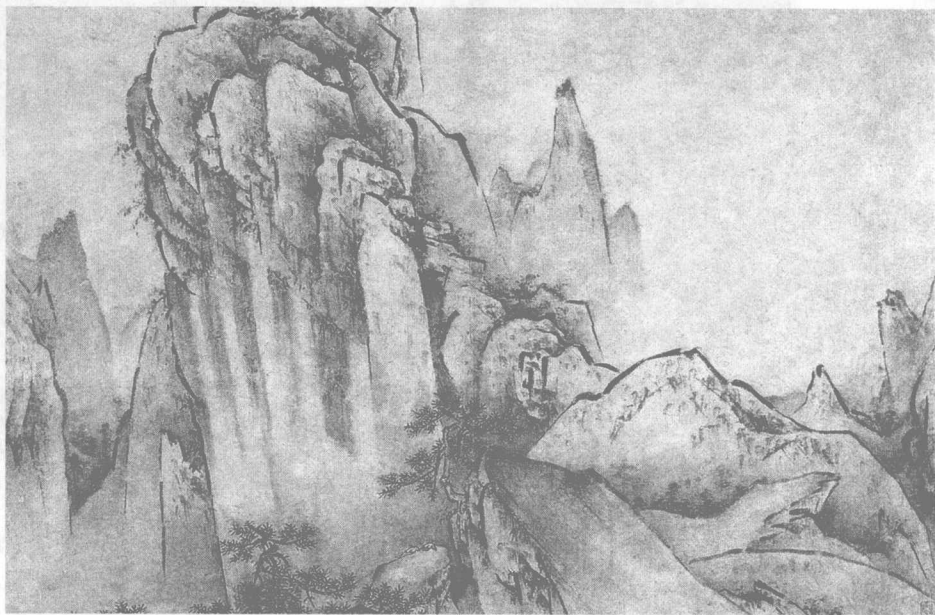
画坛明四家

贡、进士人数已明显居全国前列，习文重艺的风气日见浓厚。浓郁的文化氛围为吴门画坛的崛起创造了良好的人文环境。吴门的画家以诗书画自娱并作为生计。富庶的经济生活，远离京城的政治自由，都为他们提供了良好的艺术创作土壤。元四家等人的画风如同种子一样在苏州文人士大夫中间生根发芽。当时崇尚元代文人画、鄙薄南宋院体画的风气相当浓厚。

吴门的画家大多都是文人和士大夫，因此受儒家礼教思想影响较多，但同时其他思想也影响着这些文人的人格确立，如沈周受佛教、易学影响较多，文征明倾向道、玄学的研究，而唐寅和仇英则对佛家比较虔诚，当然这些思想不是独立存在的，它们共同左右着这些文人的性情和人格追求。

(四) 画风的演变与艺术市场

明代恢复了被元代废弃的宫廷画院，但明代画院的规模不如宋代的翰林图画院。而且画家没有专业职位，政治待遇低下，画院画风多取工丽一路，山水多取南宋马远、夏圭的画法，兼学北宋名家；花鸟画继承宋代传统，工整细致，忠于客观真实。明初昆山的王履，以“吾师

王履《华山图》

心，心师目，目识华山”的亲身体验，深悟作画必须师法自然，不可一味泥古，并创作了四十幅《华山图》，在明初山水画发展方面起到很大的作用，对以后的浙派和吴门绘画的画风产生了一定的影响。明朝的统治者一再推崇和扶持院体画风格，而院画和浙派也确实在相当长的时期内居于宫廷上下的统治地位。但在文人士大夫中间，尤其是在江南地区的文人士大夫中间，仍崇尚北宋和元画，鄙视南宋院体画。如吴宽为陈玉汝题《启南山水大幅》诗云：“马家作画才一角，剩水残山气萧索。画苑驰名直至今，输与豪端不浮弱。”将院体、浙派画