

国画名师经典画库

徐渭

徐渭

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

国画名师经典画库

徐渭

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(CIP)数据

徐渭/天津人民美术出版社编. —天津: 天津人民美术出版社, 2003

(国画名师经典画库)

ISBN 7-5305-2176-4

I. 徐... II. 天... III. 花鸟画—作品集—中国—明代 IV. J222.48

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032474号

国画名师经典画库 徐渭

出版人: 刘建平

责任编辑: 赵春堂

装帧设计: 赵春堂

技术编辑: 李宝生

电脑制作: 刘晓阳

出版发行: 天津人民美术出版社

经 销: 新华书店天津发行所

印 刷: 北京嘉彩印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 8

印 数: 1-3000

版 次: 2003年6月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN7-5305-2176-4/J.2176

定 价: 45.00元

版权所有 侵权必究

推倒一世之豪杰 开拓万古之心胸

——徐渭的大写意花鸟画

吴增义

徐渭是明代画坛最具创造性的写意花鸟画大师，一位修养全面，诗文书画戏曲无一不佳的不世出的天才。由于一生颠沛落魄，不能得志，他把满腔愤懑不平之气诉诸笔端，酣畅淋漓，不拘格律，表现出桀骜不驯、天马行空般的强烈个性，开创出大写意花鸟画前所未有的崭新局面。

徐渭(1521—1592)，字文清，后改字文长，号天池、青藤，浙江绍兴人。自幼天资聪慧，记忆力颇强，无奈科场多蹇，一生共应八次乡试，但“举于乡者八而不一售”，竟至以秀才终其身。中年时期曾入总督胡宗宪幕府，以文才兵法颇受器重，后因政局变幻，竟致精神失常，多次自杀，均未果。后失手打死妻子，入狱7年，获释后生活极为贫困，应友人之邀，曾有宣府、北京之游，大部分时间在游览中度过。

徐渭的艺术才能是多方面的，尝自称“吾书一、诗二、文三、画四”，对此，后人并不以为然。清人周亮工即云：“青藤自云书第一，画次；文第一，诗次。此欺人耳，吾以为《四声猿》与草草花卉俱无第二。”(《赖古堂画跋》)在早年，徐渭以文名家，对现代戏曲有重要参考价值的《南词叙录》作于36岁，以《玉禅师》、《雌木兰》、《祢衡》、《女状元》四个杂剧合编而成的《四声猿》为其戏曲创作的代表作品，在中国文学史上亦有相当重要的地位。但对后世产生重要影响的，自应首推其纵横奔放的水墨写意画。事实上徐渭在中年之后始学画花卉，初不经意，但信手挥洒，即臻妙境，此自当来源于其多方面的文化素养。徐渭擅长狂草，多以草书之意和草书之法入画，故作画用笔点画飞动流转，潇洒纵恣，得益于其深厚的书法功力。他画牡丹，以泼墨为之，生辣豪放，气势逼人。所画梅花，无论发干或圈花，皆如狂草，一气呵成，绝无顿滞，一股磊落激愤之情，跃然纸上。现藏南京博物院的《杂花图卷》为其大写意花卉的代表作品，此卷共画有牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、扁豆、紫薇、葡萄、芭蕉、梅花、水仙、竹子等十三种植物，长达十余米，泼墨、破墨、积墨并用，挥洒淋漓，气势奔放，笔酣墨饱，意态横生，极尽疏密、干湿、浓淡之变幻，尤可贵者，尽管他注重气韵而不求形似，但绝非浙派末流的粗笔恶墨，狂涂乱抹，依然能做到形象生动鲜明，形神俱得。

徐渭《墨葡萄》一图题画诗最为著名：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”以“明珠”自比，怀才不遇，如晚风长啸，图中画水墨葡萄一枝倒挂，风格疏野，令人徒生感叹，此意不在画葡萄，而在发泄积郁也。徐渭一生潦倒，落魄江湖，满腔悲愤郁积于胸中，发而为诗、为文、为曲，诗文词赋之不足，复转而为画，正是其绘画使其诗文、书法得到声、形在抒发心灵上的统一，最终形成了热烈豪放、沉雄洒脱而近于霸悍的大写意画风，展现出一种“推倒一世之豪杰，开拓万古之心胸”的豪放气概。中国文人画向来追求萧散简远、严和闲静、含蓄隽永，发展到清人更主张一味地“静、净”，反对剑拔弩张，气势逼人。而徐渭恰恰反其道而行之，以本色为画，直抒胸臆，一任性情的挥洒。他学画较晚，尽管他也重视师承，前辈画家的传统对他也并不是不起作用，但他头脑中的条条框框相对于其他画家毕竟要少得多。他主要是以深厚的学养作画，以横溢的才气作画，更是以自己一生坎坷的惨痛际遭作画，故其画如诗中李白，纵横睥睨，不可一世。

徐渭晚年“贫甚，鬻手以食，有书数千卷，斥卖殆尽，幄笠破敝，籍蒿以寝，年七十三卒”(钱谦益《列朝诗集小传》)一位“眼高千古，独立一时”的绝世天才就这样走完了自己的人生道路。

图 录

水仙·····	1	四时花卉卷一、二·····	32
菊石·····	2	四时花卉卷三、四·····	34
兰花·····	3	四时花卉卷五、六·····	36
竹·····	4	佛手图·····	38
牡丹·····	5	五月莲花图·····	39
杂花·····	6	花卉图册一·····	40
雪竹图·····	8	花卉图册二·····	41
三友图·····	9	花卉图册三·····	42
水墨花卉卷一·····	10	花卉图册四·····	43
水墨花卉卷二·····	12	山水人物图册一·····	44
水墨花卉卷三·····	14	山水人物图册二·····	45
芭蕉梅花图·····	16	山水人物图册三·····	46
杂画图·····	17	墨笔葡萄图·····	47
杂花卷·····	18	墨笔花卉卷一·····	48
杂花卷·····	20	墨笔花卉卷二·····	50
雪蕉梅竹图·····	22	墨笔花卉册一·····	52
榴实图·····	23	墨笔花卉册二·····	53
竹石图·····	24	泼墨十二段一、二·····	54
葡萄图·····	25	泼墨十二段三、四·····	55
桐阴茗诗图·····	26	泼墨十二段五、六·····	56
葡萄图·····	27	泼墨十二段七、八·····	57
墨花卷·····	28	泼墨十二段九、十·····	58
牡丹蕉石图·····	30	泼墨十二段十一、十二·····	59
蕉石图·····	31	黄甲图·····	60

杜若青
江烟湘夫人正
聲啼舟邊

水仙

抹節九日龍山顛便倦歸
未一解眠悶酒偶然囊底
錢得斑管取全鈔

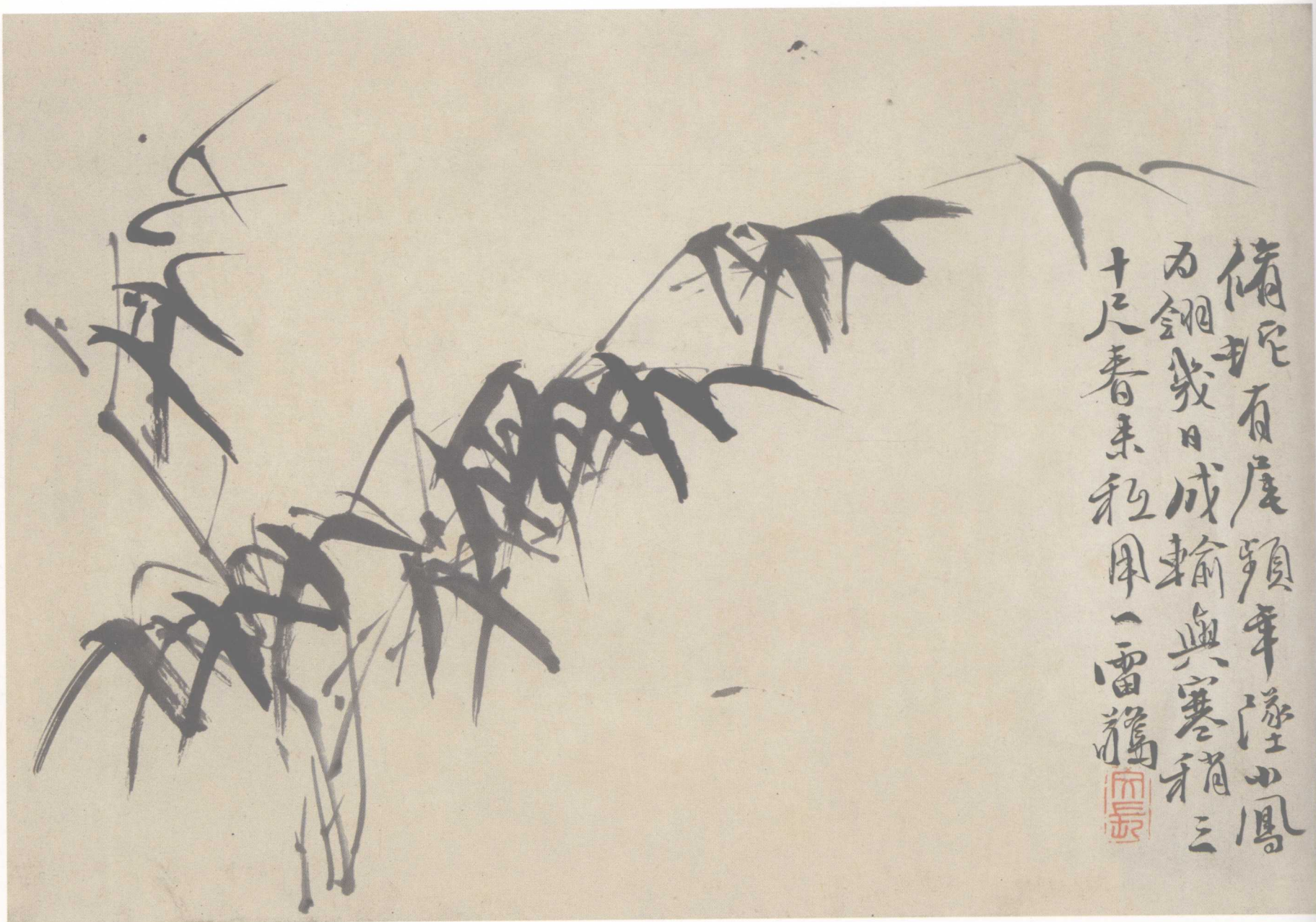

菊石

莫待春光不屬儂
一香已足厭
子紅泥金
檀向韓娘
袖不伴人間
幽麝風

兰花

備定有度頻年淫雨
力鉤幾日成輸與寒稍三
十尺春未和用一雷龍

竹

姚黃魏紫
賴迎年
劉家水枯
大葉大
墨潘真
教人
擬
濟
力
樓

牡丹

老李陵才不兄表未因清失苦生真
此中清味難全說口舊美空贈与人

杂花

昨因鐵幹與木瓜不盡餘紅染
不霞都當垂絲盡酒不秋
青海棠花

雪竹图

三友图

溪藤一斗小若三枚量
總是寒風味除却江
南多此鄉

柳郎強我以畫勉應
之却非故步也所

水墨花卉卷二