

全景博物馆丛书

ZHONGGUOMINGHUABOWUGUAN

中国名画博物馆

【第三卷】

全景博物馆丛书编委会 编纂

中国绘画史上
最杰出的226位画家
最经典的828幅作品

海燕出版社

全景博物馆丛书

ZHONGGUOMINGHUAABOWUGUAN

中国名画博物馆

第三卷

全景博物馆丛书编辑委员会 编纂

 海燕出版社

ZHONGGUOMINGHUAABOWUGUAN

中国名画博物馆

明代名画

——明代绘画简述——

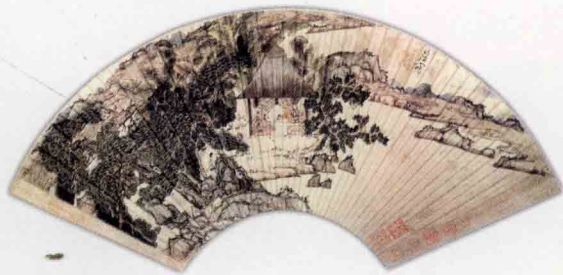
明代的封建君主专制主义统治，
超过了以往任何一个时代。

控制思想，密织文网，
滥杀无辜，株连九族，
严重影响和制约艺术的发展趋向。
文人画继元代之后，成为画坛主流。
流派众多，特点鲜明，队伍庞大。
戴进创始浙派，倡导水墨苍劲画风。

吴门画派勃兴苏州画坛，
陈淳和徐渭并称青藤白杨。
董其昌开创松江画派，扬起分宗说大旗。
江夏派、武林派、嘉兴派、华亭派……
一派繁荣景象。

明代商业兴盛，城市繁荣，
世俗情趣、市民意识渗透画坛。
画家职业化，绘画商品化。
木刻版画绚丽多彩，成为市民美术。
宗喀巴创立黄教，兴建寺庙，
藏画中的壁画和唐卡，
具有鲜明的民族、信仰和地域特色。

明代绘画，
精到细致，意境深远，
追求形式美，强调艺术本体规律，
呈现出有明一代的绘画面貌。

明初文人画家

明太祖朱元璋

朱元璋(1328~1398),
濠州(今安徽凤阳)人,
出身农民。

少时曾因生活所迫
入寺为僧。

后投奔郭子兴领导的
红巾军并逐步
成为起义军的领袖。

1364年称吴王。
打败各路割据政权后,
在应天称帝建明,
成为中国历史上
一位出身农民的皇帝。

文人士大夫绘画历经宋、元两代有了重要发展,在创作实践及理论上都取得了重大成就。江南是文人画家聚集的地区,元代赵孟頫及元四家(黄公望、倪瓒、王蒙、吴镇)长期在江浙一带活动,倪瓒及王蒙等一批画家对明画坛产生了巨大的影响。元明易代,江南成为不同政治势力争夺之地,占据苏州的张士诚长期与朱元璋对抗,朱元璋在建国后对这一带文人怀有宿

怨,致使不少人受到迫害,文人绘画活动也一度处于低潮。尽管如此,江浙地区仍出现了一些富有成就的画家,如王履、王绂、夏昶、赵原、徐贲、杜琼等,他们的

华山图(之一)

华山图(之二)

明 王履 纸本 纵34.5厘米 横50.5厘米 故宫博物院藏

创作题材依然偏重在山水和水墨竹石方面。

王履(1332~?),字安道,号畸叟,江苏昆山人,是当地的医生,并且有一定建树。能作诗文,酷爱绘画,擅长山水画。他一向偏爱马远、夏圭的山水画,认为马、夏艺术上“粗也不失于俗,细也不流于媚,有清旷超凡之远韵,无猥暗蒙尘之鄙格,图不盈咫而穷极遐之胜已充然矣”,因而精心临仿。洪武十六年(1383)他52岁时,游览华山,登临绝顶领略到奇异壮美的风光,创作了《华山图》40幅,每幅纵34.5厘米,横50.5厘米,并作了游记、诗、序和叙。《华山图》现分别藏于故宫博物院和上海博物馆。在《华山图》中,王履形象地描绘了他登山沿途所见的景色,山川的雄奇也使他对绘画创作有

华山图(之三)

了进一步认识。图册在构图上大多采用近景和中景,使景物历历在目,同时注意空间的深度和广度。冈峦奔趋,山径萦回,近山参天,远山逶迤,虽图不盈尺,却有深邃宏伟的气概。在笔墨技巧方面,

华山图(之四)

《元史》成书

明洪武三年(1370),宋濂主编《元史》成书。《元史》是记载元朝史事的纪传体史书,共210卷,包括本纪47卷、志58卷、表8卷、列传97卷,记载了从成吉思汗至元顺帝约160年间蒙古、元朝的历史。《元史》修撰的时间,前后只用11个月,成书之速给它带来了不少缺陷、讹误,遭到后来学者的非难。

《元史》书影

明洪武年间内务府刻本。

王绂的其他作品
 《乔柯竹石图》轴
 故宫博物院藏
 《林泉高致图》
 故宫博物院藏
 《露梢晓滴图》
 故宫博物院藏
 《林下四贤图》轴
 上海博物馆藏
 《草亭烟树图》轴
 故宫博物院(台北)藏
 《画山亭文会图》轴
 故宫博物院(台北)藏

他吸取了马、夏刚健老硬的笔法,用简洁的小斧劈皴钩斫山石,表现出嶙峋坚实的石质。画树干多以“瘦硬如屈铁”的笔道。水墨渲染有浓淡层次,表示明暗向背关系。他在《华山图序》中阐发了自己的心得,提出:“吾师心,心师目,目师华山”的艺术主张,认为艺术创作要以造化为师,而绝不能停止在纸绢相承的临摹上。

王绂(1362~1416),字孟端,号友石生,又号九龙山人,无锡人。洪武十一年(1378)以博士弟子员被征入京,当年才17岁。两年后因胡惟庸案受牵累,被发配到大同。永乐初以善书被荐,供事文渊阁,拜中书舍人,后回到江南,隐居于家乡九龙山。王绂擅长山水竹石,山水以学

夏玉秋声

明 夏景 纸本 墨笔 纵151厘米 横63.7厘米
 上海博物馆藏

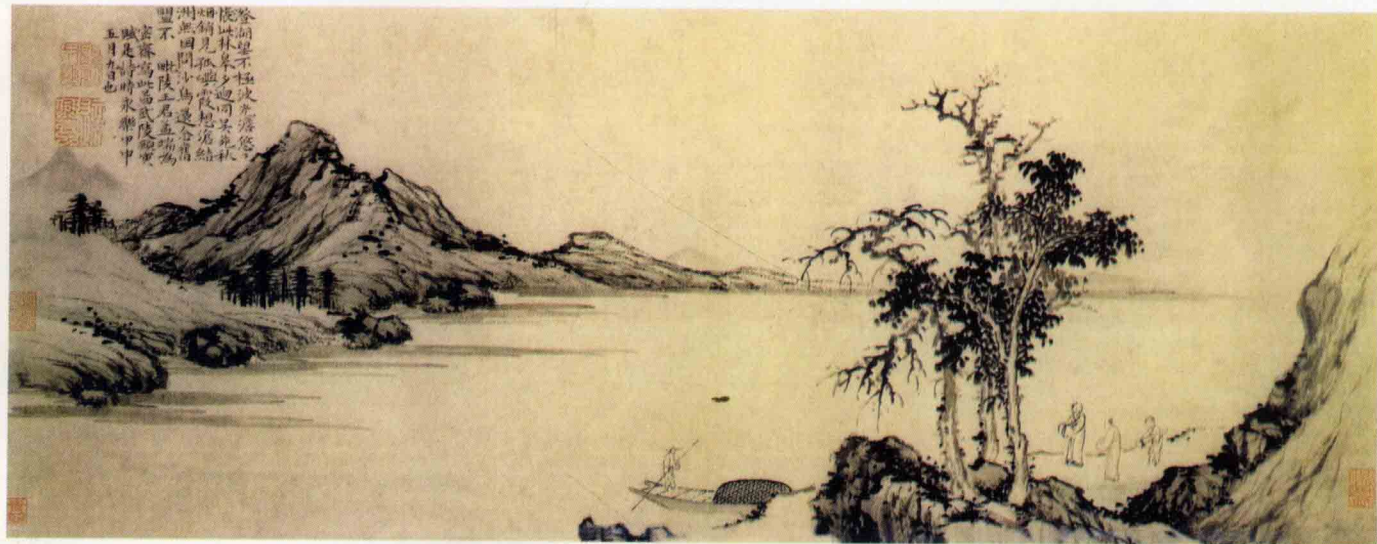

北京八景图(之一)

明 王绂 纸本 墨笔 纵42.1厘米 横2006.5厘米
 中国历史博物馆藏

为密斋写山水图

明 王绂 纸本 水墨 纵26.7厘米 横67.9厘米 日本大阪市立美术馆藏

王蒙为主，层峦叠嶂，用墨多浓重，时而也掺和吴镇、倪瓒的画风。他的《山亭文会图》和《凤城钱咏图》都在山水中表现了文人雅集或送别的活动。《北京八景图》则是描绘北京的山水名胜。《北京八景图》卷之一《太液晴波》，绘明皇城之西太液池景色。图中池水宽广，菱荷遍布，中有亭榭，长桥卧波，傍池琼华岛及土台上松桧苍然。整幅高旷空灵，风韵别致。从他传世的作品看，他作画非常注意山水的意境和气势，创作态度颇为严谨。王绂也是一位擅画水墨竹石的名家，被誉为“国朝第一手”，曾与宫廷花鸟画家边景昭合作《竹鹤双清图》。他笔下的墨竹，有的竹干坚挺竹叶茂密，有的寥寥数笔而意趣横生，有的娟秀工致，有的纵横潇洒，显示出相当高的造诣。所作《淇渭图》、《偃竹图》墨彩明洁，笔调秀挺，为画竹的佳作。

《为密斋写山水图》系平远小景，以倪瓒为师，还吸取了吴镇画法。倪画折笔较少，多用墨中水分来完成，整个画面秀润疏爽。

夏昶(1388~1470)，字仲昭，昆山人。永乐十三年(1415)进士，后官至太常寺卿。擅写竹，师法王绂而稍变化，“烟姿雨色，偃直疏浓，尽循矩度”。人争以高价购求，名闻域外，有“夏卿一箇竹，西凉十錠金”之称。他的《半窗晴翠图》写晴日窗外所见一枝新竹，细嫩劲挺。《清风高节图》则是竹带微风，象征清高雅洁。《松泉竹石图》系根据他的老师王绂的作品追忆绘制的。《满林春雨》图画双竹挺拔，浓淡入画，绘出擎风带雨的情景。

《夏玉秋声》图轴描绘一丛细竹在萧瑟秋风中摇曳舞动的姿态，与峻拔的湖石构成动与静的平衡布局。墨竹用笔参入书法笔意，竹叶犹如草书，点划纷披，以浓淡虚实相生的墨色，表现出阴阳相背和前后参差的空间感。他的墨竹在继承文同、王庭筠等的基础上，形成了清瘦潇洒的风格，兼有职业画和文人画两者之长。

满林春雨

明 夏昶 水墨 纵117.6厘米 横63.5厘米
南京博物院藏

徐贲(1335~约1393),字幼文,祖籍四川,居于苏州城北,号北郭生。明太祖洪武初年被征授河南布政使,因军队过境犒劳失时而被查处死于狱中。徐贲工诗文,是“吴中四杰”之一,擅画山水,师法董源、巨然,笔墨清润,传世作品有《蜀山图》、《秋林草亭图》、《峰下醉吟图》等。

《峰下醉吟图》绘高士于山峰下吟诗,醉态可掬。图中山峦层叠,杂树相陈挺立,山下茅亭屋宇,平桥横跨。画面清洒萧疏而又俊秀。山石用披麻皴,有董源笔意,开明代吴门画派儒雅蕴藉之先河。

杜琼(1396~1474),字用嘉,号东原耕者、鹿冠道人,苏州人,工诗文,擅画。山水宗法董源、巨然,多用干笔皴擦,淡墨渲染,敷色清淡,传世作品有《南村别墅图》。

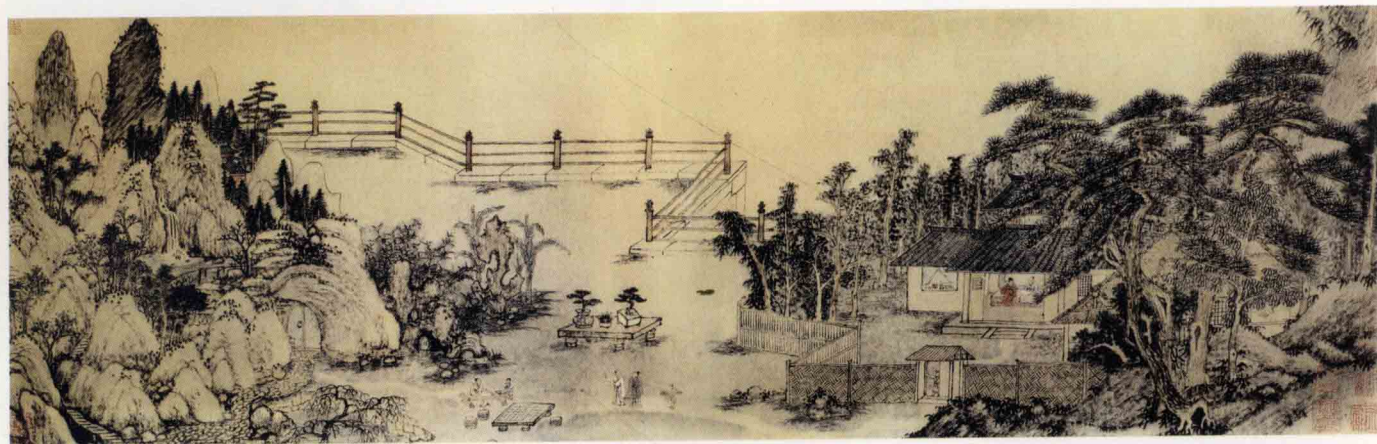
《南村别墅图》依据陶宗仪撰《南村别墅十景咏》而写。别墅主人陶宗仪是元末明初颇有声望的文学家、史学家,著作甚丰,安贫自甘,不慕利禄,人称南村先生。作者为其从学弟子,特绘此图册,“以志不忘”。《竹主居》和《閤杨楼》是其中的两页,前者写主人简朴的居室和清静的环境;后者则绘主人憩息、游赏、垂钓、夜读等活动的处所之一閤杨楼,景色优美,意境清逸。画家较多吸收黄公望、王蒙长处,皴染缜密松秀,墨韵滋润苍茫,设色清淡明洁,具有文人画儒雅含蓄的特征。

峰下醉吟图

明 徐贲 纸本 墨笔 纵63.9厘米 横32厘米
无锡市博物馆藏

友松图

明 杜琼 纸本 设色 纵29.1厘米 横92.3厘米
故宫博物院藏

《友松图》也是杜琼传世代表作品，图中苍松下房屋数间，有二人并坐中堂。屋旁绿树成荫，竹篱环绕庭院，门前小山叠翠，泉水曲径，曲围栏杆，有数人活动其间，景色优美，环境清雅。作者绘苍松丛树用浓墨重色涂染，对面山石线条清晰，因石多留白，使画面明暗、虚实相间，

富于变化。

以上各位画家，主要集中在苏州地区，依然延续着元代文人的画风传统。其中杜琼是沈周的老师，对明代中期苏州文人画有相当大的影响，他们的艺术活动可以说是开辟了吴门画派的先声。围绕这一画派，出现了许多杰出的画家。他们的门户之见并不太深，也不像浙派画家那样有着较为统一的风格。

山水图

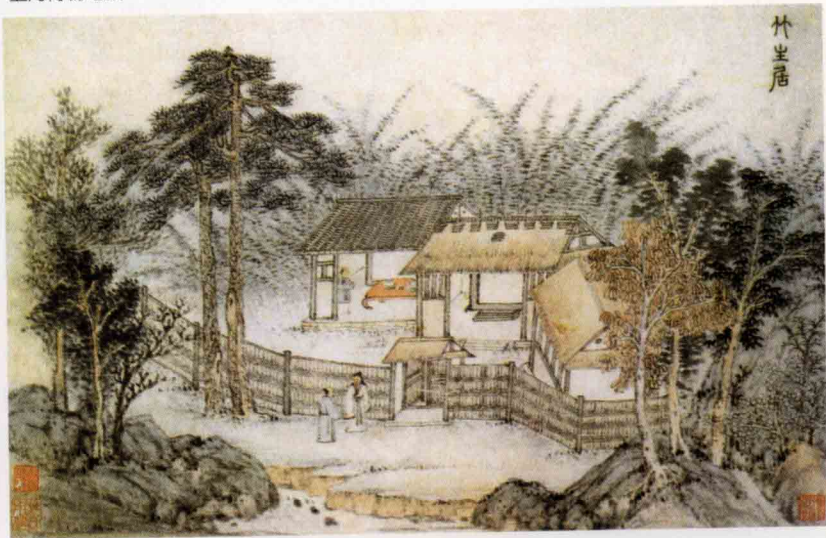
明 杜琼 纸本 设色 纵122.5 厘米 横39 厘米
故宫博物院藏

南村别墅图（之一、之二）

明 杜琼 纸本 墨笔 纵33.8 厘米 横51 厘米
上海博物馆藏

徐贲的蜀山情

徐贲先世为蜀人，居毗陵（今江苏常州），后迁平江（今江苏苏州）。元末，张士诚据吴称王，欲召徐贲为官，徐贲不愿附趋，避居蜀山，筑精舍于山麓，以隐士自居。蜀山在浙江湖州，风景秀美。徐贲深恨世道的混浊，忘情泉石，其作品多反映了他对蜀山秀美风景的热爱和对混乱现实的厌恶与抗争。其画作署名多为“蜀山徐贲”，足见蜀山隐居生活在他心中的地位。

倪端、刘俊

明代人物画的发展

明代的人物画，不及山水、花鸟画的发展。在文人画家充斥画坛的明代，擅画人物的画家却不多。这一方面是由于题材原因，另一方面，也反映了文人画家鄙视画工的潮流。及至晚明，陈洪绶、崔子忠、曾鲸的出现，使明代人物画顿起高峰。

明代前期，宫廷中拥有不少卓有成就的山水人物画家，其作品有些是应诏而作，多为历史故事、帝后肖像和道释画。以历史人物故事为题材的绘画，都以借古喻今的手法，赞美皇帝礼贤下士、臣子的赤心报君。

倪端，生卒年不详，是宣德年间极负盛名的宫廷画家。杭州人，工道释人物，常作历史故事画。倪端的《聘庞图》轴以人物为中心，高山丛林为背景，描写的是三国时刘表聘请隐士庞统之叔的情景。图中的山峰层叠、巍峨高耸，在松柏苍翠、树木掩映、流泉潺潺的山坳间，有一草屋茅舍。庞公布衣宽带正在耕种，刘表身着官服，手捧聘书，表情恭敬虔诚。山后有数名牵马的侍从。人物线条细密流畅，造型准确、生动。描绘细致生动，画法精劲，既学南宋院体风格，又兼有北宋郭熙笔意。

史籍关于刘俊的记述极为简略，他大约生活于成化、弘治年间，所画山水人物，俱入能品。《刘海戏蟾图》，是其传世名作中的精品。

《刘海戏蟾图》画刘海于万顷海涛之上，手戏金蟾的情景。画面上刘海居中，呈正面像，双手持蟾，情态和善欢悦；宽袍大袖，衣带飘动，与海涛相谐，一派得道成仙之相。在艺术表现上，这幅作品构图饱满，除人物外，海涛几乎充满了整个画面。画风工谨，设色淡雅；衣纹用笔，线条劲练，下笔稍粗重，但刚柔相济，恰到好处；海涛以颤笔勾描，精细异常，具有很强的装饰性，右下水纹间署“刘俊”二字。综观这幅作品，画法工细严谨，设色淡雅，人物衣纹的较为粗重直挺的线条和海涛的细劲曲线形成对比，背景的单纯润柔和人物的丰满形成一定的对比，画面由此而产生了很强的节奏感。

《听箫图》是刘俊另一幅传世作品，画中一白衣渔翁，坐于船头吹箫笛，笛声美妙悠扬，令江边水榭中攻读的文人闭目聆听。画境超逸幽静，水榭工整细致。近景中江石人物用笔简率放纵刻画粗略，远山显得空旷渺远。

聘庞图

明 倪端 绢本 设色 纵163.8 厘米
横 92.7 厘米 故宫博物院藏

听箫图

明 刘俊 绢本 水墨 设色
纵355.6 厘米 横156.2 厘米
美国私人藏

刘海戏蟾图

明 刘俊 绢本 设色
纵139厘米 横98厘米
中国美术馆藏

通方而好義
 逢茲文澤
 益彰雅興
 乃
 得之才
 乃得之
 像兒
 仲范

宋克·七言绝句

三宋书法承元人

“三宋”是由元入明的三位著名书法家：宋克、宋璡、宋广，他们主要活动在明太祖洪武年间。他们的书法主要是继承元人的传统，讲究字体的外形之美，即“尚态”。宋克（1327～1387）是明初第一位著名书法家，以章草名动一时。宋璡（1344～1380）擅长真、隶、篆、草书，其小篆之工，被誉为明朝第一。宋广（生卒年不详）是专以行草书而名世的书法家。

雪夜访普图

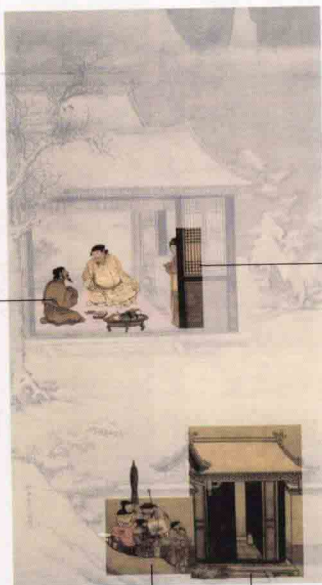
明 刘俊 绢本 设色 纵143.2 厘米 横75.3 厘米 故宫博物院藏

《雪夜访普图》赏析

刘俊的《雪夜访普图》描写宋太祖赵匡胤退朝之后，于风雪之夜造访重臣赵普并与之策划如何结束十国割据局面的故事。赵普为宋朝开国元勋，历仕太祖、太宗两朝。兢兢业业，恪守职责，治国有方，有“半部《论语》治天下”的佳誉。这一件事被认为是理想的君臣关系的范例而传为美谈。

前厅正中炉火正旺，赵匡胤正坐上首客位，身穿盘领窄袖袍服，腰束锦带。赵匡胤身体俊伟，气宇不凡。他头扎巾帽，表明是“微行过功臣家”。赵普下首侧坐，便服扎巾，拱手笑语，恭谦地侃侃而谈。

厅堂里间门旁身形半遮一妇女，当为赵普之妻，她正托盘而进，仪态端重恭谨。

此图的画法主要继承宋代“院体”画传统，属于精工巧密一路，房屋、院门结构精确，线条工整，保持了宋画的“劲健”之笔。

门外4位侍卫牵马擎伞等待，或缩脖，或呵手，或捂耳，增添了雪夜寒意，又暗示了夜已深，守候已久。

明初花鸟画

明宫廷花鸟画的繁盛
明代的宫廷画家一律编入锦衣卫，授予武职，地位比宋代院画家为低。明代花鸟画在明宣德帝朱瞻基的推动下，取得了一定成就。明代花鸟画继承宋代传统又有变化，多取南宋画家的观察入微，描写精细，又能弃其萎靡柔媚之处，擅作大幅，构图饱满完整，动物饶有生意，常常把花鸟置于特定环境中，用工、写结合的手法使细丽的花鸟与粗放的木石互为映衬，在富丽堂皇中不失浑朴端严。

中国花鸟画的发展，经历了勾勒填色法、没骨法、兼工带写和写意几个阶段。这个过程，实质上也是由对自然界的客观表现向对人的情怀意向的主观表达的发展和提高。写意花鸟画在技法上脱去了工笔画的层层渲染的工序及工致、细腻的追求，拓展、发挥了笔墨、笔触痕迹的表现力，强化了笔墨在运转流动中所自然体现出来的韵致。它吸收了书法的用笔之道，融书画为一

体；在形象刻画上重提炼，重神韵意向，从而形成了自身鲜明的特点。

宣德皇帝朱瞻基（1399～1435）对明花鸟画的发展起了重要的推动作用，同时是明中期画院艺术活动得以发展的关键性人物。他本人笃好画艺，身体力

三友百禽图

明 边景昭 绢本 设色
纵151.3厘米 横78.1厘米
故宫博物院（台北）藏

鹰鹊图

明 吕纪 纸本 设色 纵120.7厘米 横61.5厘米
故宫博物院藏

