

明清扇面画风

重庆出版社

1222.48/11*

明清扇面画风

张晓凌 田军 彭科 编

重庆出版社

(川)新登字010号

《中国古代绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月
副主编 李 一 水 工 魏 庚
编 委 林 木 黎 卉 彭逸林
刘 朴 田 军 黄 敦
责任编辑 江 东
装帧设计 邹 禾
版式设计 裴小蕙

明清扇面画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店经销 四川省印刷制版中心印刷

*

开本787×1092 1/16 印张10插页4

1997年6月第一版 1997年6月第一版第一次印刷

印数：0001—8000

*

ISBN7-5366-3643-1/J-448

定价：48元

凉飏夺炎热 丹青美照人

——谈明清扇面

刘长久

扇，作为消夏纳凉的工具，肇始于夏朝。上古时期称为“箠”，《说文》：“箠，扇也。”初为竹编，悬于室中用绳牵荡，栩栩扇动。《说文》又云：“扇也，门两傍如羽翼也。故从户，从羽。”意谓犹门之开合。扇之伊始，必编竹辑羽为之。洎至商周时期，箠逐渐改变为带柄的方形、圆形之扇，便于携带可摇。据《固礼》载：周武王乘车，其身后侍者所持“重翟”，即是长柄障扇（翟雉之扇）。到汉代公卿大夫皆用长柄障扇。魏晋时，非乘舆不得用之，同时又出现了柄短形小的竹织方扇和禽羽编成的羽扇，以及纨素、罗纱、绫绢等质料为扇面的纨扇（团扇）。汉魏以后，扇柄、扇骨、扇面取材甚多，扇形变化也大，其种类之繁不胜枚举。

古时用扇讲究时季和职份，如初夏用折扇，中夏用团扇，盛夏用羽扇，稍凉复用团扇或折扇。僧道两家专用折扇，盛夏时，僧人用蒲扇，道士用羽扇。商人只用折扇和蒲扇。又如折扇，最初只为奴仆佣人、妓女所用，士人和商贾均不入手，后逐渐为士人、商贾所喜用。晚清以后，扇则随意所用。

关于书画入扇始于何时，今难以稽考。传说东晋大书法家王羲之为卖扇老妪书扇，但今未见有魏晋南北朝时期的扇面书画遗迹。隋唐时期仅见于唐周昉《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》中侍女所持纨扇上画有双凤和花卉，以此窥见唐代已有书画入扇之风气，可能只限于内府和豪族，未普遍流行。洎至两宋，书画入扇风气渐兴，如宋徽宗赵佶作有扇面画《枇杷小鸟》，夏圭作有《烟岫林居图》、《遥岑烟霭图》，梁楷作有《秋柳双鸦图》，陈清波《湖山春晓图》，林椿作有《绿橘图》，赵孟坚《岁寒三友图》，以及佚名《红蓼水禽图》、《出水芙蓉图》等。元代蒙古人没有用扇风俗，用扇则止于南方汉族，故扇面画遗迹较少，如赵雍《秋林远岫图》等。宋元扇面画几乎全是绢面纨扇。明清由于纸面折叠扇的普遍出现，并渐为士人所喜用，书画入扇之风便愈加兴盛。

折叠扇，又称“撒扇”，宋代称为“聚头扇”。北宋苏轼《东风草堂随笔》说：“高丽白松扇，展之广尺余，合之两指许。”这里所说的朝鲜白松扇，即是聚头扇，用白松木片制成。明代方以智《物理小识》说：“折叠扇贡于东夷，永乐盛行。”这就是说折叠扇是由东夷传入中国的，在明代永乐年间（公元1403~1424）盛行。所谓“东夷”，是中原汉地人对东方各族的泛称。刘元卿在《贤奕编》中说得比较明确：“折叠扇一名‘撒扇’，盖收则折叠，用则撒开。永乐中，朝鲜进撒扇，上喜其卷舒之，命工如式为之。南方妇女皆用团扇，惟妓女用撒扇，近年良家女亦用之矣。”此说称折叠扇由朝鲜传入中国，而明代文震亨《长物志》却说：“又今之折叠扇，古称‘聚头扇’，乃日本所进。彼国今尚有绝佳者，展之盈尺，合之仅两指许。所画多作仕女、乘车、跨马、踏青、拾翠之状，又以金银屑饰

地面，及作星汉人物，粗有形似。其所染青绿甚奇，专以空青、海绿为之，真奇物也。”此又称折叠扇由日本传入中国。清代王廷鼎《杖扇新录》说：“今世所用折扇，亦名‘聚头扇’。吾乡张东海先生谓：元初东南夷使者持聚头扇，当世讥笑之。永乐间，倭人充贡，盛行于中国。予见南宋人咏聚头扇者颇多。东坡谓：高丽白松扇，展之广尺余，合之只两指许。正今折叠扇，盖自北宋已有之，倭人亦制为泥金乌竹骨以入贡，则此扇始于东南夷无疑。”由此可见，关于折叠扇的起源，向无定说。此不必赘言，留待专门家去研究。

从扇的历史发展过程中，我们可以见出扇由消暑纳凉的实用性到书画入扇的艺术审美性转变，体现出了中华文明的进化。

明清时期，达官贵人及一般士人无不喜爱书画附丽于折叠扇，善书画者自己题作，不善书画者多请名家题作。同时，这种极富观赏价值的扇也是馈赠亲友的一种礼物。此风于明清已成时尚，这便是明清扇面画极盛的主要原因。

综观明清绘画，山水画和花鸟画较为发达，人物画次之。山水画继承了宋元文人画的传统，明清的山水画家几乎都是追随五代董源、巨然，宋代李唐、范宽、马远、夏圭诸家，以及元代王蒙、吴镇、倪瓒、黄公望、赵孟頫等大师的笔墨路数，而自辟蹊径的不多。如“明四家”（沈周、文征明、唐寅、仇英）及董其昌、蓝瑛、弘仁、髡残、石涛、“四王”、吴历、龚贤等。惟明清写意花鸟画的发展，堪称中国历代花鸟画之最。如林良、沈周、唐寅、陈淳、徐渭、朱耷、恽格、“扬州八怪”、吴昌硕等。相对而言，明清人物画发展缓慢，不过，明之唐寅、仇英、陈洪绶，清之任、渭长、任伯年的人物画却显示出异常的光彩。

明清扇面画以山水、花鸟居多，人物较少，反映了明清绘画发展的一般状况，可以说是一部浓缩的明清绘画史。

扇面画不同于一般的卷轴画，前者不如后者易于操作。首先，在画面的构成上，画家必须依扇形来构图，即描绘的主体、款识、钤印都必须随形（或圆形、或弧形）而经营位置。其次，折叠扇因折痕之故，用笔运墨和敷色相对于平整的卷轴画要困难些，加之裱糊过的纸质发生了变化，不易达到写意卷轴画那种浸润墨韵和明显笔痕的特殊效果。

明清的扇面画绝大多数出自江南一带的画家之手，这与苏州、杭州盛产折叠扇有关，况江南名家高手云集，称雄于中国画坛，故于扇面绘画上也有突出的表现。

“明四家”均生活在苏州地区，所作山水画多是表现苏州一带的风景。他们所作的扇面画，亦以江南景物为表现对象，如沈周的《春水晓山图》、《西塞渔舟图》，文征明的《泛舟图》，唐寅的《山居客至》，仇英的《兰亭图》等。从这些作品中，不难见出他们对宋元山水笔墨的精研，也可见出他们各自的心得。沈周用笔洒脱洗炼，画风阔大雄浑。文征明用笔粗细相济，画风苍秀婉逸。唐寅笔墨灵逸，小中见大。仇英笔力刚健，于工细中见气势。他们不但精于山水画，而且也善花鸟画，如沈周的扇面画《蚕桑图》，文征

明的扇面画《兰竹》，唐寅的扇面画《牡丹》等。此外，唐寅、仇英的人物画也有很高的成就。他们亦不止于绘画，书法、诗文也非同小可。如沈周的扇面画《西塞渔舟图》中所题：“西塞山前秋水清，渔舟日日起溪横；长竿短楫都无借，聊信清风自在行。”情景交融，使观赏扇面者从中得到诗情画意的审美享受。又如他在《蚕桑图》中题道：“衣被深功藏蠢动，碧筐火煖起眠时；题诗劝尔加食叶，二月吴民要卖丝。”含蓄而富有生活情趣，给简洁的画面增添了耐人寻味的意境。再如唐寅的扇面画《牡丹》中所题五言绝句：“倚槛娇无力，临风香自生；旧时姚魏种，高压洛阳城。”诗画互补，烘托出国色天香，姿韵妍美。

董其昌是明代倡导文人画的先锋，他博采宋元诸家之长，以书入画，极富书卷气。他的扇面画《山庄秋景》、《水墨山水》、《夏山积雨图》、《溪山红树图》，或以没骨法，或以浅绛兼青绿，以水墨用笔法敷色用彩，皆以笔墨取胜。其中《溪山红树图》系仿元代赵孟頫笔墨和设色，现代画家吴湖帆题跋云：“思翁（董其昌）平生无不以松雪（赵孟頫）規制，文采风流异代相映。若书与画执元明牛耳尤相似，毕竟文敏（董、赵均谥文敏）佳谥又相同也。此簞（扇）五十三岁作，学松雪设色法，亦属仅见。盖思翁设色画惟秋景八景册外，余实少见。湖帆识。”可见这幅扇面画弥足珍贵，对研究董其昌设色山水画有极高价值。清代书画鉴定家曹溶对董其昌给予了高度评价：“有明一代书画，结穴于董华亭（董其昌），文（征明）、沈（周）诸君子虽噪有时名，不得不望而泣下。”

明末画家蓝瑛的扇面画《青绿山水》系仿宋代范宽画法，画面草庐木桥、青山红树、烟岚横断，好一幅江南美景，以石绿、石青染山，墨皴处以石青或胭脂点苔，几株红树又与青山形成鲜明对比，设色鲜丽。他的山水画是明末最富变化的，其特点是用笔顿挫，焦淡并用，疏秀苍劲，色彩浓艳。

明代其他山水画家的扇面画，或见出“浙派”铺叙远近、疏豁虚明的特色；或见出“江夏派”含滋蕴彩，生气蔼然的审美意趣；或见出“吴门派”粗细互补，气势雄浑的风韵；或见出“华亭派”用笔洗炼，墨色清淡的格调。

明代创勾花点叶派的花鸟画家周之冕，取法于同代陈淳、陆治二家，其特点是兼工带写，清雅纯朴。如他的扇面画《梅花寒雀图》、《花鸟图》等便表现了这种风格。

陈洪绶是明代杰出的人物画家，同时也精于山水、花鸟。他的扇面画《蕉荫读书》、《桐叶题诗》、《云山策杖》、《山水》、《竹石》，均用笔深厚独到，特别是人物画，形体夸张，手法简洁，线条清圆细劲，富有金石韵味。

清初的八大山人和石涛，是摆脱摹古仿古时尚而最具独创精神的画家，我们可以从他们的扇面《松溪草屋》和《青莲草阁》中见出笔情恣纵，淋漓洒脱，不拘成法，逸气横生的审美追求。他们是对近现代画坛最有影响的画家。

受到清廷重视的是“四王”（王时敏、王鉴、王翥、王原祁），被视为“正宗”。他们言必称宋元，动辄法某家，仿某派，陈陈相因，是摹古仿古时尚的代表。我们从王时敏的扇面画《浅绛山水》和王原祁的《青山白云》，即可见出他们对元代黄公望笔墨的仿效，

追求一笔一画均有来历，不过，就继承宋元山水和功力的深厚而言，“四王”确为其他画家所不及，只是自己的创意太少。

王时敏的学生吴历的扇面画《春雁江南》，画中山村河渚间，两三柳树，一行雁北飞，流露出依依惜别之感。左上角题道：“陌头柳色暗氤氲，欲写离情忍泪痕；春雁可怜齐向北，那堪游子在江南。”意境深邃。画法宗元人，又得明代唐寅意趣。

被称为“写生正派”的恽寿平，是清初最有影响的花鸟画家。学宋代徐崇嗣没骨写生法，画风明丽秀润。如扇面画《香林紫雪》、《藻影鱼戏》。他也作山水画，学“元四家”，其师法明显者有扇面画《江天帆影图》、《山水图》（法五代荆浩、关仝遗意）等。

与恽寿平并驾齐驱的华岳，对清代中期以后的花鸟画影响极大。其风格设色清丽，笔意纵逸，生气盎然。如扇面画《红叶画眉》、《望露图》。

广东花鸟画家居巢得恽寿平的韵致，又别具一格，画风轻描淡写，淡逸清雅，开后来“岭南派”之先河。如扇面画《双鹤》，足见其妙。

虚谷的扇面画《墨梅图》、《花卉》、《竹灵芝》、《猫趣》，造型质朴，枯笔侧锋，含蓄内美，耐人玩味。

赵之谦不但精于书法、金石，而且擅长写意花卉，受益于八大山人、石涛、恽寿平及“扬州八怪”诸家。他的扇面画《花卉》、《紫薇玉簪》、《绛桃》、《菊花》、《凤仙李子》，用笔遒劲，墨色饱满，善于汲取民间赋彩，雅俗共赏。

晚清画家任颐（伯年）对山水、花鸟、人物无所不精，而以人物画的成就最大。他一方面注重观察事物，另一方面善于汲取西洋画的造型和色彩，同时，又汲取民间美术中有益的东西。因此，他的画在构图、造型、笔墨、色彩诸方面均富有变化，别开生面。如他的扇面画《柯岩图》、《水仙》、《花鸟》、《白猫菊花》、《鸚鵡桃花》、《紫绶小鸟》、《双鸟》、《紫滕海棠》、《人物》等，挥洒自如，清新活泼，形神兼备。

清末吴昌硕是一位大器晚成的花卉画家，受益于他的学养和书法、金石方面的深厚造诣，同时受赵之谦、任伯年的影响。所作花卉，或以篆书入画，见出苍劲浑厚，或以草书入画，见出奔放跌宕，用色大胆泼辣，艳而不俗，整个画面气势磅礴，融诗书画印为一体。如他的扇面画《荷花》、《牡丹》、《石榴》、《红梅》等，使人见出奔放处不离法度，精微处照顾气魄的美感。

以上仅是举述明清著名画家的部分扇面画作品，此外的其他画家的作品，同样能赋予观赏者以艺术审美享受。

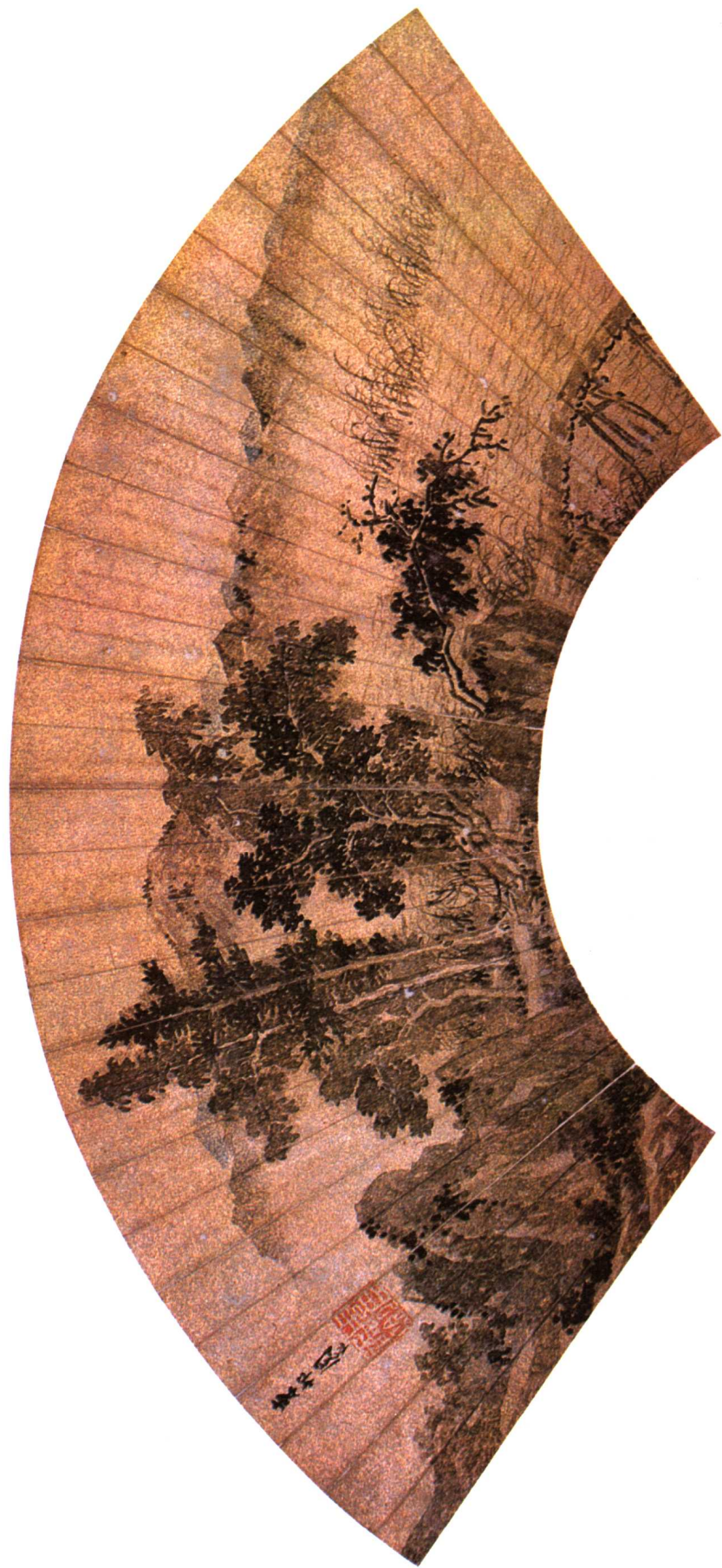
在盈尺的幅幅扇面中，风格各异的山水、花鸟、人物佳构，意味幽长的诗文款识，辄见新意的印章，无不使人叹为观止。借用宋代赵彦端《浣溪沙·题扇》一联句，正是：“墨花飞作淡云浮，宜歌宜笑不妨秋。”

一九九七年元月识于四川省社会科学院

目 录

1	明	山水图	周 臣	34	明	初春图	项圣谟
2	明	密树茅堂图	周 臣	35	明	春耕图	刘原起
3	明	山水扇面	周 臣	36	明	夏日图	魏之克
4	明	古木孤舟图	赵 佐	37	明	翠嶂楼阁图	钱 谷
5	明	衣被深功藏图	沈 周	38	明	种竹图	吴 令
6	明	西塞渔舟图	沈 周	39	明	板桥孤亭图	陶 成
7	明	春水晚山图	沈 周	40	明	桂树图	刘 度
8	明	牡丹图	唐 寅	41	明	洞天论道图	谢道龄
9	明	牡丹	唐 寅	42	明	野径寒溪图	盛茂烨
10	明	山居客至	唐 寅	43	明	清江独钓图	钱 贡
11	明	泛舟图	文征明	44	明	西园雅集图	曹 羲
12	明	兰竹	文征明	45	明	幽居听泉图	陈绍英
13	明	兰亭图	仇 英	46	明	岩畔茅屋图	卞文瑜
14	明	村舍图	陈道复	47	明	秋江放棹	卞文瑜
15	明	花鸟扇面	周之冕	48	明	山水图	张应召
16	明	梅花寒雀图	周之冕	49	明	深山邃谷图	蒋 嵩
17	明	松桥图	周之冕	50	明	山水图	常 莹
18	明	湖山叠翠图	杨明时	51	明	行旅树肆图	朱明元
19	明	秋山图	沈士充	52	明	夏山图	蓝 瑛
20	明	溪山过雨图	沈士充	53	明	花鸟图	蓝 瑛
21	明	溪山红树图	董其昌	54	清	回溪曲径	王时敏
22	明	夏山积雨图	董其昌	55	清	山水图	王时敏
23	明	山水图	董其昌	56	清	寒谷松杉	傅 山
24	明	山庄秋景	董其昌	57	清	山泉夜雨	傅 山
25	明	赤壁泛舟图	程嘉燧	58	清	路转峰回	傅 山
26	明	仿沈周山水图	李流芳	59	清	临夏珪平冈古木	傅 山
27	明	野水孤舟图	李流芳	60	清	水色朝光	傅 山
28	明	霜天清晓	沈 颢	61	清	烟柳古亭	傅 眉
29	明	暮春图	陈洪绶	62	清	山水图	谢 荪
30	明	云山策杖	陈洪绶	63	清	松溪草屋	朱 耆
31	明	竹石	陈洪绶	64	清	青莲草阁	石 涛
32	明	蕉荫读书	陈洪绶	65	清	香林紫雪	恽寿平
33	明	桐叶题诗	陈洪绶	66	清	藻影鱼戏	恽寿平
				67	清	法荆关遗意山水图	恽寿平
				68	清	江天帆影图	恽寿平

69	清	春雁江南	吴 历	104	清	桐荫客话图	吕焕成
70	清	青山白云	王原祁	105	清	仿董其昌山水图	旋馀泽
71	清	古木秋藤	黄 鼎	106	清	山水图	米汉雯
72	清	红叶画眉	华 岳	107	清	山村帆影	赵 芷
73	清	望霞图	华 岳	108	清	月季花	张 槃
74	清	江城春色图	袁 瑛	109	清	山水图	邹之麟
75	清	仿黄鹤山樵笔意图	黄 易	110	清	紫藤海棠	任伯年
76	清	水仙矾石图	黄 易	111	清	花鸟扇面	任伯年
77	清	花卉扇面	赵之谦	112	清	人物扇面	任伯年
78	清	紫薇玉簪	赵之谦	113	清	花鸟扇面	任伯年
79	清	绛桃	赵之谦	114	清	花鸟扇面	任伯年
80	清	菊花	赵之谦	115	清	花鸟扇面	任伯年
81	清	凤仙李子	赵之谦	116	清	花鸟团扇	任伯年
82	清	人物花鸟	居 巢	117	清	花鸟团扇	任伯年
83	清	人物花鸟	居 巢	118	清	花鸟团扇	任伯年
84	清	扁豆络纬图	杨 铎	119	清	水仙	任伯年
85	清	秋江独泛图	潘以恭	120	清	柯岩图	任伯年
86	清	秋林泛舟	倪 瓒	121	清	桃花	任 薰
87	清	秋山红叶	王 宸	122	清	松鹰	任 薰
88	清	山水图	吕 潜	123	清	双雀	任 薰
89	清	观瀑图	徐 枋	124	清	移居图	苏六朋
90	清	山水图	吴山涛	125	清	荷花	吴昌硕
91	清	溪山秋霜图	胡 远	126	清	红梅	吴昌硕
92	清	仿梅道人山水	严绳孙	127	清	牡丹	吴昌硕
93	清	山水	吴 彬	128	清	石榴	吴昌硕
94	清	蕉林书屋图	乔 莱	129	清	深柳读书堂	蒲 华
95	清	疏林独居	文 点	130	清	大米云山	蒲 华
96	清	仟石	杨无恙	131	清	菊花	虚 谷
97	清	瓶花琵琶果	杨无恙	132	清	猫趣	虚 谷
98	清	仟鹤	杨无恙	133	清	兰花灵芝	虚 谷
99	清	石榴	杨无恙	134	清	花卉扇面	虚 谷
100	清	蔬果	杨无恙				
101	清	扶栏观柳	杨无恙				
102	清	太平花	杨无恙				
103	清	黄山鳌鱼洞	杨无恙				

1 明 山水图 周臣

2 明 密树茅堂图 周 臣

3 明 山水扇面 周臣

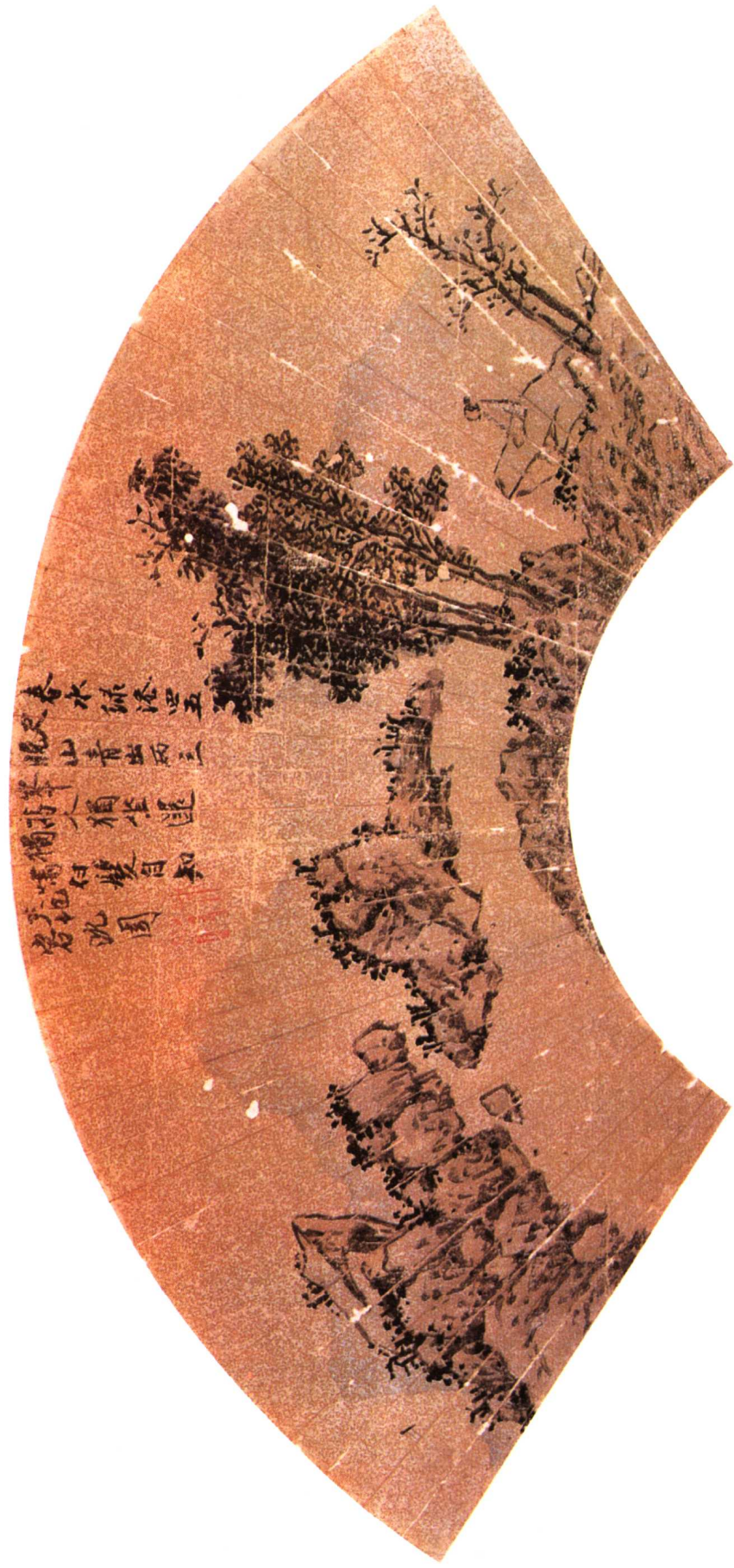
4 明 古木孤舟图 赵 佐

5 明 衣被深功藏图 沈周

6 明 西塞渔舟图 沈周

春水綠澗五
眠山青出兩三
峯獨坐遲
鳴白髮自知
老此園

7 明 春水晚山图 沈 周

8 明 牡丹图 唐寅