

文 征 明 画 风

梁 江 彭逸林 杜 鸣 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 李 一 彭逸林
刘 朴 田 军 黄 敦
责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
版式设计 徐 虹

文征明画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川新华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 10 插页 4
1995 年 10 月第一版 1995 年 10 月第一版第一次印刷
印数:0001—8000

*

ISBN7—5366—3266—5/J·388

定价:48 元

明代文人画运动复兴的领袖

——论文征明的绘画艺术

林木

文人画自唐代中期出现以后,经历了五代、北宋的发展,到元代已成蔚然大观的态势,在绘画的抒情性、书画结合及以诗入画、不求形似诸方面,都把中国绘画推进到一个全新的境界。但是明代建立以后,明朝统治者却不喜欢这种以道、释为其哲学基础的,对统治者来说具有某种离心作用的元代文人隐逸型的绘画。明初统治者采取残酷的文化专制的办法,强行推行宋代院体绘画,这种以儒家“成教化、助人伦”等功利性目的为主的,写实性的艺术更合统治者的口味。当王蒙、倪瓒、徐贲、金润等由元代入明的文人画家被迫害乃至杀害以后,明代初期画坛成了宋代院体绘画的天下。尽管作为古代传统的一部分,院体绘画有所长,也应该有所继承,但文人画却以其与中国优秀的文学传统的联系,以其对中国文艺源于道释的意象性艺术之主线精神的密切联系,在中国古代绘画史上占有极为独特而辉煌的位置。对文人画的放弃乃至摧残,无疑会严重地阻碍中国绘画的正常发展。对宋代院体风格的青睐之风一直持续到明代中期,其主要势力“浙派”到明中期嘉靖年间开始衰落。院派这种比较强调统一性而忽视个性表现的艺术主要是受到明代中期的社会思潮的挑战而衰落的。

明代中期由于商品经济的繁荣,城市生活的发达以及市民阶层的崛起,伴之而起的以强调个性、自我的人文主义兴起,此时的社会思潮与西方几乎同时的文艺复兴是同步的。此风日盛,强调统一,缺乏个性的院体自然衰落,而元代及其以前的讲求个性与抒情的人文画风亦随此风而重新复兴,吴派就是此种思潮的代表。吴派的两大领袖沈周与文征明,也就是导引风气,领袖群伦的两大盟主。平心而论,沈周活动的时期正是浙派领袖,“画状元”吴伟走红的时代,吴伟和沈周相继在1508年和1509年去世,沈周去世前,吴伟的浙派还具有并不亚于吴派的势力和影响,吴伟的去世,浙派才开始江河日下,而吴派的旗帜,却赖文征明的高扬,在沈周去世后的半个世纪里风靡全国并扭转了画坛风气。由此看,吴派的实际领袖应该是文征明了。

文征明(1470—1559)初名璧,字征明,后以字行,改字征仲,号衡山。其父曾举进士,为温州知府。文征明从小受过儒文化的严格教育。他20岁左右随沈周学画,22岁随名师李应祜学书,26岁跟著名文人、礼部尚书吴宽学文,基础相当不错。但文征明科举却运气不佳,从26岁一直考到53岁,十次乡试一直不中,后经人推荐,54岁才进京授了个翰林待诏,故又被称为文待诏。文征明身居朝廷,却又看不惯官场黑暗,且惧于派系倾轧之严酷,三年后即辞归回乡,过其诗文书画的优游、闲适生活。文征明是个全才型的艺术家,诗、文、书、画方面都有相当的造诣。文征明有《甫田集》三十六卷,为其诗、文著作。著名文学家王世贞称赞其诗,“先生好为诗,传情而发,娟秀妍雅,出入柳柳州、白香山、苏端明诸公”。其书法在明亦卓然大家,与祝枝山齐名。而作为吴派一大画派之领袖,文征明在画坛上更有着显赫的地位。

亦如沈周一,文征明绘画善于多方吸收营养,因此,广学元代诸家,乃至上溯北宋及五代文人画的传统,便构成了文征明绘画的一个基本的风貌。

文征明绘画如同其老师绘画风格有“粗沈”和“细沈”一样,也有“粗文”和“细文”两类。一般来讲,他的“粗文”大多是向沈周及元代前贤学习的风格。其画法较放,用笔一般较枯,线多飞白,运笔速度也较快,毛、涩、拙、重,那些枯笔淡墨的线条极富变化的组合,大有其后董其昌及四王用笔的特征。但总的来说,这种源自元代黄公望、倪雲林、王蒙及五代董源与巨然的画法则继承的因素太多,贯注于其中的情感也多为古人之情感,模式和套路创造的因素不够,加之章法上的因袭性,使其“粗文”一类作品个性特色不够,一般也不为世所重。这大概是属于“复兴”阶段难以避免的。

此类作品以《风雨孤舟图》、《山溪渔隐图》、《渔桥策杖图》及《剑浦春云图》为代表。

文人画的诞生是伴随着封建社会的衰败而出现的,是伴随着一批因仕途失意而转向内心宁静的文人的出现而诞生的。静谧、寂寞、清冷、苦涩成为明以前历代文人画的传统基调。但是,明代那股人的觉醒、人性解放之风气给文人画注入了新的生机。明代中期城市生活的发达,文人知识分子对现实生活的兴趣,使他们执着于自己生活其中的环境与人际交往的表现,甚至迷恋于生活场景的细节,这是明代文人画的一个新特色,而文征明的“细文”风格绘画,就是这种新特色的一个典型的代表。

文征明生活在苏州这个工商业本来就发达的城市,繁荣的市民生活,美好的苏州园林和园林中悠游的文人生活,给文征明的绘画罩上了一层亲切、平和、温馨、恬静的色彩,一种明代以前文人画所难以寻觅的新的情感氛围。文征明画过很多苏州的庭院园林小景,他满怀深情地着意刻划着这些园林小景的细微末节,那玲珑剔透的太湖石,那精致的编织的篱笆苇墙,那修剪整齐的草堂茅顶,那幽深、静谧的曲廊、庭院,那丛丛林木幽篁;而且,与元人,尤其是倪雲林等画中无人以求孤寂、清空、冷逸的宗教境界不同的是,文征明每画必人,而且人一定是这片园林小景的主角,尽管人不一定很大、很多,但却是这种文人生活场景的绝对中心。文征明此类作品所画大多为身边的实境,有真人,有真境,有真事。如其代表作,“细文”风格的《真赏斋图卷》,就是为其朋友,贬官而归,筑“真赏斋”于太湖边,以收藏大量金石书画自赏自娱的中甫君华夏而画的。画中太湖石后草堂书屋中,有二人对坐,于古桧高梧掩映之中,展卷鉴画,娓娓而谈,另屋中,二童子正在添火煎茶。那番真切,那番平和,细腻中的反复吟咏与玩味,决定了此图不可能用浓墨重笔,大笔纷披,而只能是精勾细斲。又如《楼居图》也是为其友南坦刘先生谢政赋归田园而作。画中于小桥流水,庭院深深之茂林中出一高楼,二人(当然应该是文征明和刘先生)对坐晤谈,好不幽闲而超逸。题诗曰“仙客远来好图居,窗开八面眼眉舒。……揔然世事多翻复,中有高人自晏如”。这种把自己置身于画中的对现实生活的自满自足的真情实境的再现或描绘,固然是文征明优裕生活的反映,同时也是明代中期对尘世幸福与欢乐的大胆追求的真实写照。在《停云馆言别图》中,文征明还把自己画入画中,以记和一忘年之交王宠常告别的情状。而鉴画、清淡、品茗一类文人生活一直是文征明乐此不疲的题材。如《茶具十咏图》,文征明就把对幽居品茗的场面描绘和他对饮茶的知识、感受以反复的大量的题咏的方式相结合,表现出对这种清居生活的溢于言表的向往。因此,这类以园林为题材的作品已非纯粹的“山水画”实则已是一种以人为中心的生活场景画了。这类作品还有《林榭煎茶图》、《漪兰室图》、《洛原草堂图卷》、《拙政园图》、《陈全轩图》、《苔上草堂图》、《东园图》等等。此类作品由于对现实细节津津玩味的需要,使得文征明自然要摆脱文人画不求形似,逸笔草草的审美追求,而向院体的较为精致、工整、细腻画法作借鉴。事实上,文征明确实学习过李昭道、郭熙、刘松年、赵千里一类画风严谨、工细的院派山水。在他的园林画中,其水榭尾舍和亭廊的画法甚至直接吸收了“界画”的严谨画法以表现建筑的结构。他甚至还吸收了浙派一类较劲健的用笔,如《绝壑高闲图》。但他受赵孟頫的影响更大,他的用笔精细而劲利,沉稳而文静,其青绿之设色不似院体那么浓艳、响亮而厚重,而是淡雅、苍古而清润,由于色彩较为淡薄,石青、石绿、赭石一类矿物质颜料才不致于掩住线条的表现。这种源自赵孟頫的青绿设色之法与其“细文”画法的结合,使文征明一则可以细腻地表现他所爱恋的现实生活的细微末节,二则使之既摆脱了文人画一味“逸笔草草”的传统画风,又使院体画法带上了文人的典雅气息。而在文、院风格

的结合上,为明清文人画从吴派开始的文、院结合的时代性风气开一先河。文征明还有不少粗细结合的作品,或者粗中偏细,或者细中偏粗,这种画法使文征明的绘画具备了鲜明的个性特色。明人何良俊说,“衡山本利家,观其学赵集贤设色与李唐山水小幅,皆臻妙。盖利而未尝不行(háng)者也。”利家,业余画家;行家,职业画家。文征明把高雅深邃的文人艺术与院派绘画相结合,这事实上给后世的文人画家作出了杰出的榜样。明清文人画融文院利行为一体的风气,是造成此期文人画高度发达,高度繁荣的重要原因之一,在这点上,文征明是有其突出贡献的。

文征明的确在绘画的专业性技巧上是超过他人的。文征明有着极为全面的技巧和相当的写实技能,他比之一般文人画家仅能在小品小题材小场面中一逞笔墨风流不同,他能够描绘精致的丰富细节,能够描绘人物的活动(大多文人山水画家无此能力),劲健的书法线条、洒脱而豪放的笔墨,古雅、淳净的青绿设色和复杂的大场面章法结构,都使文征明的山水画——当然,主要是他的“细文”山水超越了前人而独树一帜。他的结构复杂、场面庞大、设色古雅、淳厚而运笔劲健生拙的青绿山水如《秋到江南》、《万壑松风图》、《青绿山水图卷》、《万壑争流图》等等,就是此种类型之佳作。明人谢肇淛说,“文征仲远学郭熙,近学松雪(赵孟頫),而得意之笔往往以工致胜,至其气韵神彩,独步一时,几有出蓝之誉矣”。

我们今天一些画家们片面地理解“文人画”,以为文人画就是水墨画,就是逸笔草草,就是不求形似,而不知文人画是个发展的概念,到明清时已出现明显的文、院合流的倾向。明代的文征明、沈周是开其端者,陈老莲、石涛等为其后继,当之张大千也是在文、院合流中成一大师的。不深刻理解文人画这一进程,而在文人画简率之传说套路上陈陈相因有如今天之“新文人画”者,则文征明的卓绝的成就堪为当今画家们深思。尤其在今天,中国画的现代形态正在形成之时,文征明把职业画家严谨的技法体系引入文人画系统的成功实践,可为当今画家们一有益的借鉴。

文征明的艺术成就是广泛的。他有传统文人笔墨的“粗文”格,又有独具特色的“细文”山水,他还不止一次地画过米点山水那样水墨恣肆的豪放格。值得一提的是,文征明在水墨写意花鸟上也有着突出的贡献,他那分明的大写意笔法的树、石,那些虽然文秀但不失飞舞之感的生动的兰草,那些水墨淋漓、点簇灵动的水墨花草,都为后世的水墨大写意画派的出现作了铺垫。——况且,水墨大写意画法的代表人物之一的陈道复本来就是文征明的得意门生。

文征明的绘画成就是突出的,他在文、院结合上的开拓性、他广学诸家的对传统的总结性,在明清文人画史上都具领导潮流的先行者性质。他对现实生活的自足、自适的表现,他对山水画向现实生活的回归乃至由此而生的“细文”风格都使文征明的绘画带上鲜明的明代中期人文主义的新鲜气息和独特的艺术风格。当然,从明代中期对文人画传统的复兴角度讲,文征明更多地是对文人画形式的继承,他的文、院结合,带有对传统的综合性继承性质。从形式语言的角度看,文征明的绘画观念还不具备时代转折和语言革命的性质。但是,文征明和他的老师沈周对文人画的复兴所作的铺垫却具备时代性的贡献,没有这种铺垫的准备,是不可能产生陈淳和徐渭的水墨大写意画法的,也产生不了董其昌笔墨独立地表现情感的观念的革命。

一九九五年七月二十日於
四川美术学院

图版目录

- 1 斗鸡图
- 2 斗鸡图(局部)
- 3 枯木疏篁图
- 4 枯木疏篁图(局部)
- 5 枯木疏篁图(局部)
- 6 杂画四段图之一
- 7 杂画四段图之二
- 8 杂画四段图之三
- 9 杂画四段图之四
- 10 漪兰竹石图 1、2、3、4、
- 11 漪兰竹石图(局部)
- 12 漪兰竹石图(局部)
- 13 兰竹卷
- 14 兰竹卷
- 15 兰竹卷 1、2、
- 16 兰竹卷 3、4、
- 17 兰竹卷 5、6、
- 18 兰亭修禊图卷(局部)
- 19 兰亭修禊图卷(局部)
- 20 兰亭修禊图卷(局部)
- 21 临松雪兰石图卷
- 22 山水图
- 23 兰竹
- 24 兰竹
- 25 松荫出居
- 26 沧浪濯足
- 27 秋光泉声图
- 28 秋光泉声图(局部)
- 29 古木寒泉
- 30 古木寒泉(局部)
- 31 山水
- 32 停云馆言别图
- 33 山水
- 34 听泉图
- 35 听泉图(局部)
- 36 江南春图
- 37 江南春图(局部)
- 38 高士钓鱼图
- 39 观瀑图
- 40 绝壑高闲图
- 41 绝壑高闲图(局部)
- 42 秋花图
- 43 秋花图(局部)
- 44 茶具十咏图
- 45 茶具十咏图(局部)
- 46 万壑松风图
- 47 万壑松风图(局部)
- 48 万壑松风图(局部)
- 49 秋到江南图
- 50 秋到江南图(局部)
- 51 秋到江南图(局部)
- 52 青绿山水图
- 53 青绿山水图(局部)
- 54 孝感图
- 55 孝感图(局部)
- 56 孝感图(局部)
- 57 剑浦春云图(局部)
- 58 剑浦春云图(局部)
- 59 仿米云山图(局部)
- 60 仿米云山图 1、2、
- 61 绿荫清话图
- 62 绿荫清话图(局部)
- 63 绿荫清话图(局部)
- 64 曲港归舟图

图版目录

- 65 曲港归舟图(局部)
66 曲港归舟图(局部)
67 溪桥策杖图
68 溪桥策杖图(局部)
69 溪桥策杖图(局部)
70 林榭煎茶图(局部)
71 林榭煎茶图
72 山阴晴雪图
73 山阴晴雪图(局部)
74 山水
75 山水(局部)
76 湘君湘夫人图
77 湘君湘夫人图(局部)
78 惠山茶会图(局部)
79 惠山茶会图(局部)
80 惠山茶会图
81 漪兰室图(局部)
82 漪兰室图(局部)
83 东园图
84 东园图(局部)
85 东园图(局部)
86 洛原草堂图卷
87 仿米氏云山图卷
88 临溪幽赏图轴
89 临溪幽赏图轴(局部)
90 中庭步月图
91 中庭步月图(局部)
92 仿米氏云山图(局部)
93 山溪渔隐图
94 楼居图轴
95 楼居图轴(局部)
96 关山积雪图(局部)
97 关山积雪图(局部)
98 风雨孤舟图
99 赤壁胜游图
100 青绿山水图
101 山水
102 清秋访友图
103 仿赵伯驹后赤壁赋图(局部)
104 仿赵伯驹后赤壁赋图
105 晚春高树 两余春树图
106 雨晴纪事图
107 雨晴纪事图(局部)
108 古木苍烟图
109 古木苍烟图(局部)
110 古木苍烟图(局部)
111 双柯竹石图
112 双柯竹石图(局部)
113 真赏斋图
114 真赏斋图(局部)
115 万壑争流图
116 万壑争流图(局部)
117 万壑争流图(局部)
118 山水图
119 山水图(局部)
120 山水图
121 山水图
122 山水图
123 山水图
124 山水图(局部)
125 兰竹石图
126 兰竹石图

大雞昂然來小雞竦而待峙嶮巖威
 氣洗刷凝鮮影萬行若於豪側脫如
 同始精光目相擊劍戟心獨在既取
 冠為曾復以距為敵天時得清寒地
 利披爽瑩硃毛各喋痒怒禦爭喉屈
 俄層忽爾低植主督而改隔時戰聲
 喧續飄落羽中休事未決小挫勢
 益倍如腸格主敵賊性專相醜裂血
 失鳴聲咬殷甚飢餒對起何急驚隨
 旋誠巧始委子能李陽神棍困未亥
 惻心我以仁碎首爾何罪獨勝事有
 然勿驚汗流浹知雄欣動願怯負愁
 看相爭觀雲填道助叫波翻海事爪
 深難解真時時未急一噴一醒然再
 接再鷹乃頭垂碎丹砂翼搨拖錦綵
 連軒尚賈勇清厲比歸凱選俊感收
 毛受恩慚始隗英心甘聞死義肉平
 鹿宰君看聞雞篇短韻有可採

2 斗鸡图(局部)

4 枯木疏篁图(局部)

5 枯木疏篁图(局部)

落葉蕭蕭，苦竹深蒼，
日煖，菱余，棘蒸，望生，
梅身。此三月，春風，滿上林。

淑明

7 杂画四段图之二

8 杂画四段图之三