

浙派与宫廷绘画

【水墨苍劲】

OVERSEAS KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

陈传席 编著

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画

肆

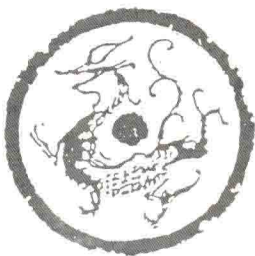

陈传席 编著

【水墨苍劲】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (4)

发 行 人: 刘建平
策划编辑: 杨惠东
责任编辑: 潘恩春
技术编辑: 李宝生
校 对: 郑士金 王正余
装帧设计: 魏志刚 杨惠东
出版发行: 天津人民美术出版社
经 销: 新华书店天津发行所
制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司
印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司
开 本: 889 × 1194mm 1/16
印 刷: 0001-3000
1998 年 12 月第 1 版
1998 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 7-5305-0935-7
J · 0935
定 价: 32 元

图版目录

图 1	渔父图卷 戴进	2-6
图 2	夏山避暑图 戴进	7
图 3	松岩萧寺图 戴进	8
图 4	北溟真人图 吴伟	9
图 5	渔父图 张路	10
图 6	调琴图 张路	11
图 7	山水卷 蒋嵩	12-13
图 8	渔童吹笛图 郑顼仙	14
图 9	柳荫人物 郑顼仙	15
图 10	魔术 郑顼仙	16
图 11	仿赵孟頫山水 刘度	17
图 12	山水 刘度	18
图 13	山水 佚名	19
图 14	山水 佚名	20
图 15	西园雅集图卷 谢环	21-22
图 16	山水 李在	23
图 17	观瀑图 钟礼	24
图 18	寻梅图 杜堇	25
图 19	灵阳十景 夏芷	26-27
图 20	寒江独钓图 朱端	28
图 21	竹石图 朱端	29
图 22	花鸟 吕纪	30
图 23	江村风雨图 吕文英	31

图 24	藻鱼图 刘节	32-33
图 25	花鸟 殷宏	34
图 26	山庄图 佚名	35
图 27	山水团扇 佚名	36
图 28	犬 佚名	37
图 29	山水团扇 佚名	38
图 30	山水团扇 佚名	39
图 31	寒林暮鸦 佚名	39
图 32	山水团扇 佚名	40
图 33	山水团扇 佚名	41
图 34	罗汉补衣 佚名	42
图 35	菩萨 佚名	43
图 36	伏生图 佚名	44
图 37	搜山图 佚名	45-47
图 38	莲社图卷 佚名	48-51
图 39	山水 蓝瑛	52
图 40	花鸟 蓝瑛	52
图 41	山水册 蓝瑛	53-58
图 42	楚山秋霁图 蓝瑛	59
图 43	山水 蓝瑛	59
图 44	山水 蓝瑛	60
图 45	青绿山水 蓝涛	61

水墨苍劲

——浙派与宫廷绘画

元代时间不算太长，中后期的画家大部分都到了明代，但这些画家对明代并没有好感。元代虽然是异族统治，但是元代政策很宽，尤其是对文人，不太过问，相对讲文人比较自由。文人虽然对异族统治不满，希望恢复汉人统治，但由汉人统治了，反而残酷地镇压迫害文人、士大夫，反而不如元人统治时自由。因为朱元璋是个农民，当过叫化子，当过和尚，还做过“贼”（当时把农民武装叫做贼），后来，自己做了皇帝，打败了其他几个农民军队，又灭了元朝。朱元璋在打天下的时候，打着“反元复宋”的旗号，那时候他注意团结知识分子，知识分子也愿意为他效劳，像宋濂、刘基等很多人都努力为他服务。天下打下来之后，他就变了，也有人挑拨他与知识分子的关系。比如，张士诚也是没有文化的，张士诚对知识分子很好，后来有人问朱元璋，张士诚对待士人如何？答很好；又说，士诚原名张九四，“士诚”这个名字就是士人帮他改的。朱元璋说这个名字很好。那人又说：“孟子说：‘士，诚小人也。’”朱元璋一听大吃一惊，是不是他手下的知识分子也愚弄他呢？因为朱元璋和张士诚一样。一切聪明人都有多疑的缺点，我曾写过文章，论述过这个问题，他们疑于事而使他们考虑问题很周密。而疑于人往往处不到朋友，更导致多杀人，而且他掌握权力以后总是怀疑别人要夺权。再加上朱元璋本来就是个大老粗，没有什么文化，虽然他这个人很聪明，后来打仗的时候他学了不少文化，我们看他“批件”批过的文字还是不错的，但绝不是什么大学问家。总之，他原是个农民，后来能有这些文化已经不错了。但他还是自卑，现在当上皇帝了，恐怕知识分子看不起他，于是，他就对知识分子进行残酷

的镇压，有人写了一个表：“光天之下，天生圣人，为世作则。”这是吹捧他，说他是圣人，为世之楷模。他怀疑“光”是说他曾经是秃头，“生”和“僧”音近，“则”和“贼”音近，骂他做过贼，于是把这个人杀了。他老是疑神疑鬼，知识分子像高启那样的大才子，被他腰斩，文声第一的宋濂被流放而死。

他把很多功臣都杀了，徐达也并没有幸免，徐达后来生病，朱元璋派太医去给他看病，朱问太医病怎么样，太医说，病很严重，但可以治好，就怕吃鹅肉，吃鹅肉就要大发，便立毙。朱元璋就派人送了很多鹅肉给徐达吃，徐达知道自己免不了一死，于是当面吃了鹅肉就死掉了。所以，朱元璋因为自卑心产生多疑，最后开国功臣都让他杀光了。在杀知识分子当中，元朝遗留下的画家都被他杀掉。“元四家”中的王蒙、倪瓒都未幸免。朱元璋在查“胡、兰”大案胡惟庸一案中逮捕杀死数万人，但还没有牵涉到王蒙，后来查下去，有人说，王蒙在胡惟庸家看过画，为此王蒙被捕入狱，不久死于狱中。倪瓒在元朝是个大地主，生活优裕，到明朝他的地卖光了，但朝廷还是向他要租，他交不起便被抓起来，锁在监狱厕所中，倪瓒爱洁，出狱后因疟疾不久就死掉了。其实，倪瓒也是间接死在朱元璋手下。其他画家像赵原、徐贲、张羽、陈汝言、周砥、王行、盛著、杨基、方孝孺等等，差不多明朝的画家和元代遗留下来的画家都让朱元璋杀光了。这么一杀，大家画画都非常小心，不敢再乱画。

朱元璋打着“反元复宋”的旗号，他是个农民，他对文人萧条、冷寞的画风不欣赏，他喜爱猛烈刚劲的画风。他曾在南宋李嵩画上题字，表示欣赏。明代没有正式

的画院，宫廷里养了一些画家。我们称之为画院画家，准确讲叫宫廷画家。在宫廷里，招进大批画家，元代遗留下来的画家中能继承宋代绘画的便招进来，因为元代画家都是排斥宋代绘画的；赵孟頫力排近世，其他画家也如此。因南宋建都在杭州，所以，在明初，浙江那批画家大量进入宫廷，另外还有福建的，因为南宋管辖的地域主要是浙江和福建一带。所以宫廷画家中大部分是浙派，另外还有一些福建画家，浙派当中又以戴进为首。戴为杭州人，属浙江，因此人们称他为浙派。从明初起，浙派占据了明代画坛主流地位，直至明中期，这一画派势力仍很大。中期稍偏后一点，吴门派才兴起，当时的势力还不能与浙派相比，中后期浙派才被吴门派压下去。

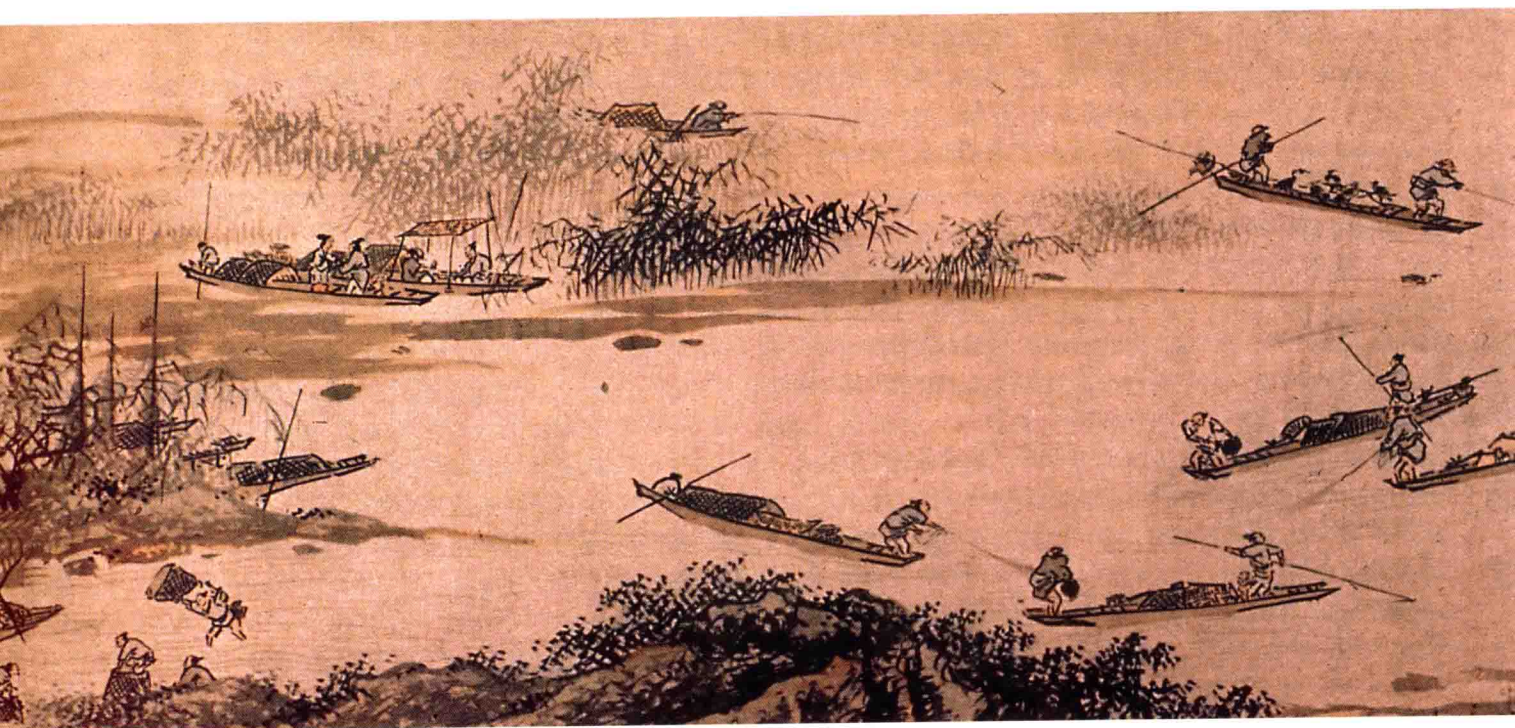
明代的主流绘画有三大重镇，前期就是浙派势力大，中期是吴门派势力大，晚期是松江派势力大。这当中还有大大小小的画派非常多。但是，所有的画派都在长江中下游地区，北方一个没有。这主要是长江中下游地区经济比较发达，绘画总是与经济分不开的。苏州一带画派最多，也就是说苏州一带经济特别发达，当时江南经济出现的资本主义萌芽就在苏州。

第一个画派是浙派，这与皇帝的好恶有关，他们欣赏那种粗壮的绘画。浙派也分三个阶段。

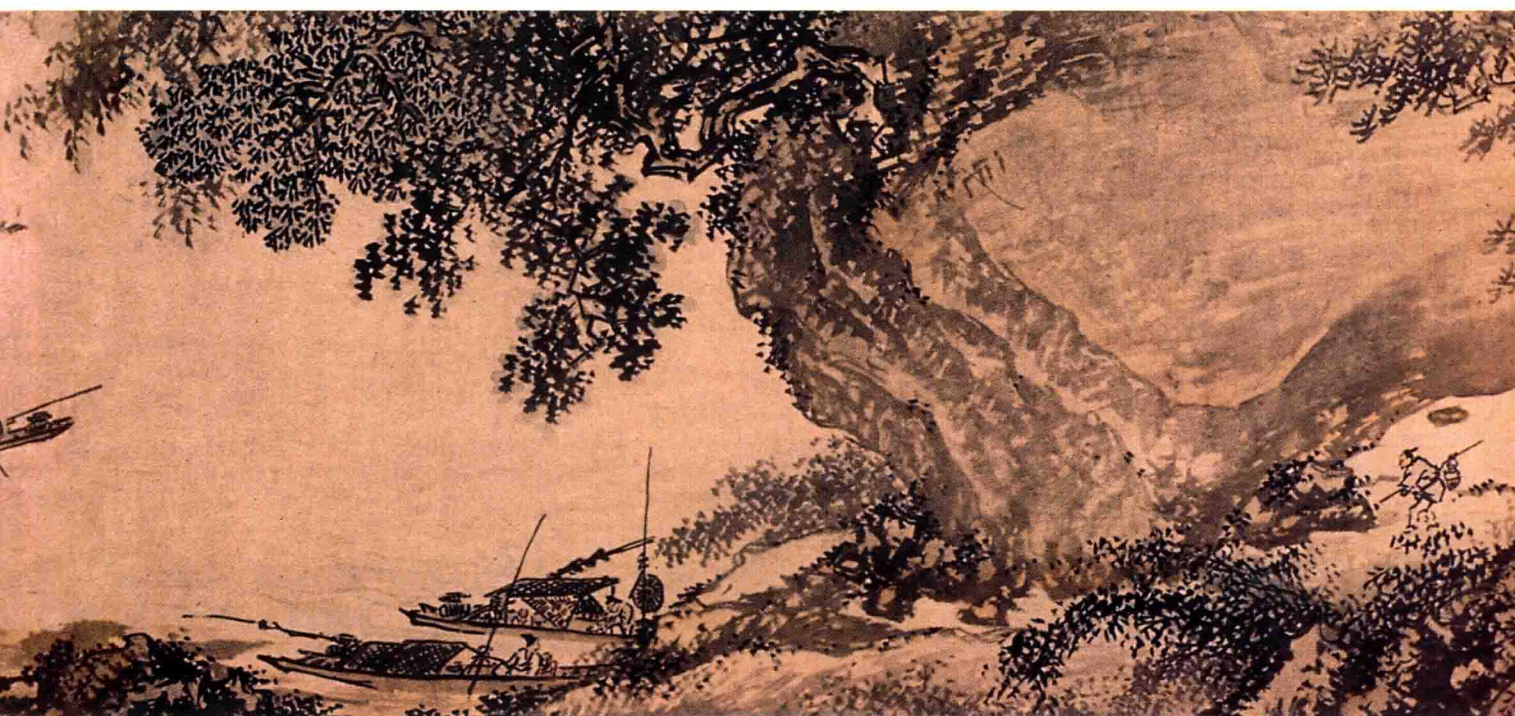
第一阶段以戴进为首，他基本上临摹北宋和南宋绘画，有北宋的部分也有南宋的部分。戴进之后，多数人学戴进，他们的画有的很像南宋，有的很像北宋，当然，学北宋也有些南宋的气氛在里面。他们总是将简变繁，宋人画山就是一个简单的轮廓，一个山峰，明人临摹时，总是要加几个山峰，用笔也含糊一些，大斧劈皴不像南宋那

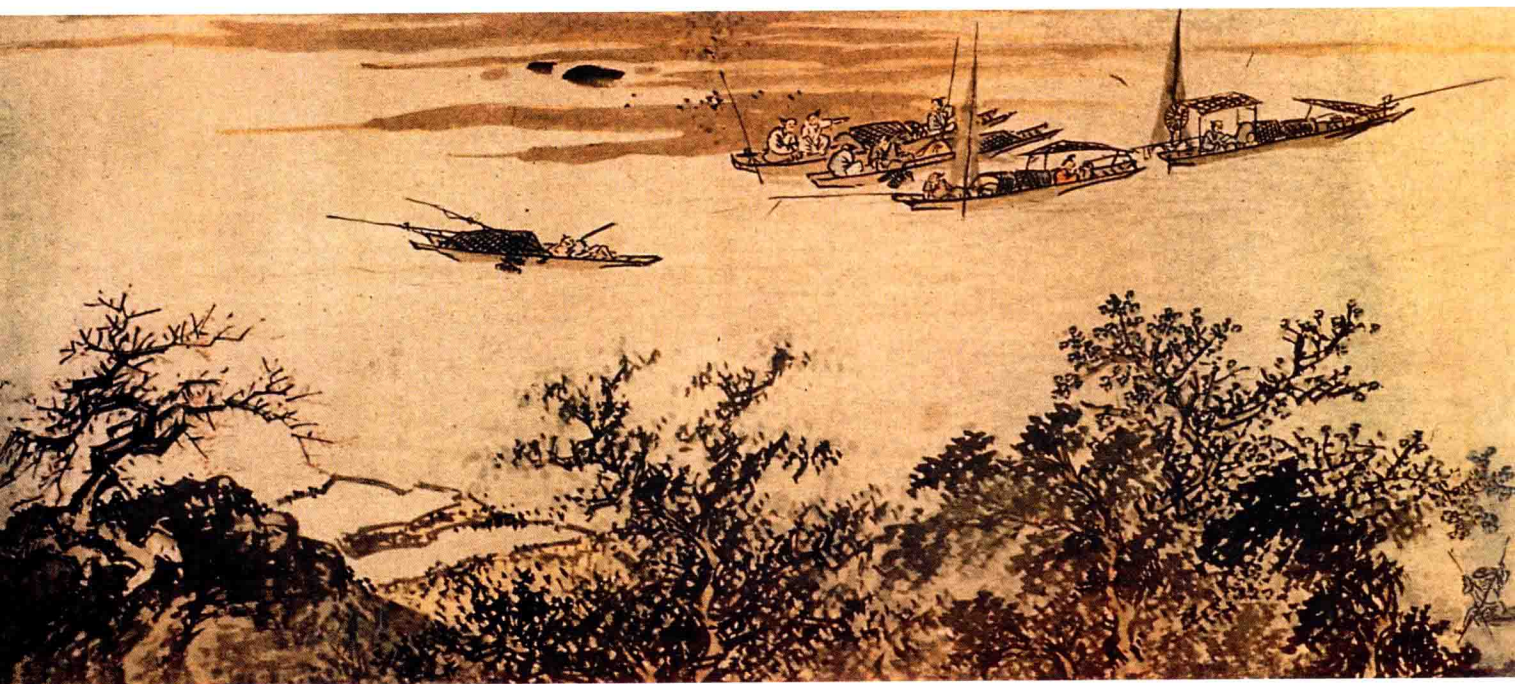

图1 渔父图卷(一) 戴进 纸本设色 46cm×740cm 美国佛利尔美术馆藏

渔父图卷(二)

渔父图卷(三)

渔父图卷(四)

样刚劲而猛烈，发人振奋，浙派画用笔也没有南宋内在的东西，比较软弱。

第二阶段浙派代表画家是吴伟，吴伟绘画是继承戴进的，但是比戴进更草率，尤其是晚年画的《长江万里图》，用笔急躁。往往是信手涂鸦，也没有书法笔意，乱勾一气，松散繁杂，道出了他胸中的不宁。吴伟的画与南宋院体画法不一样，但他是在继承南宋后又变化的。

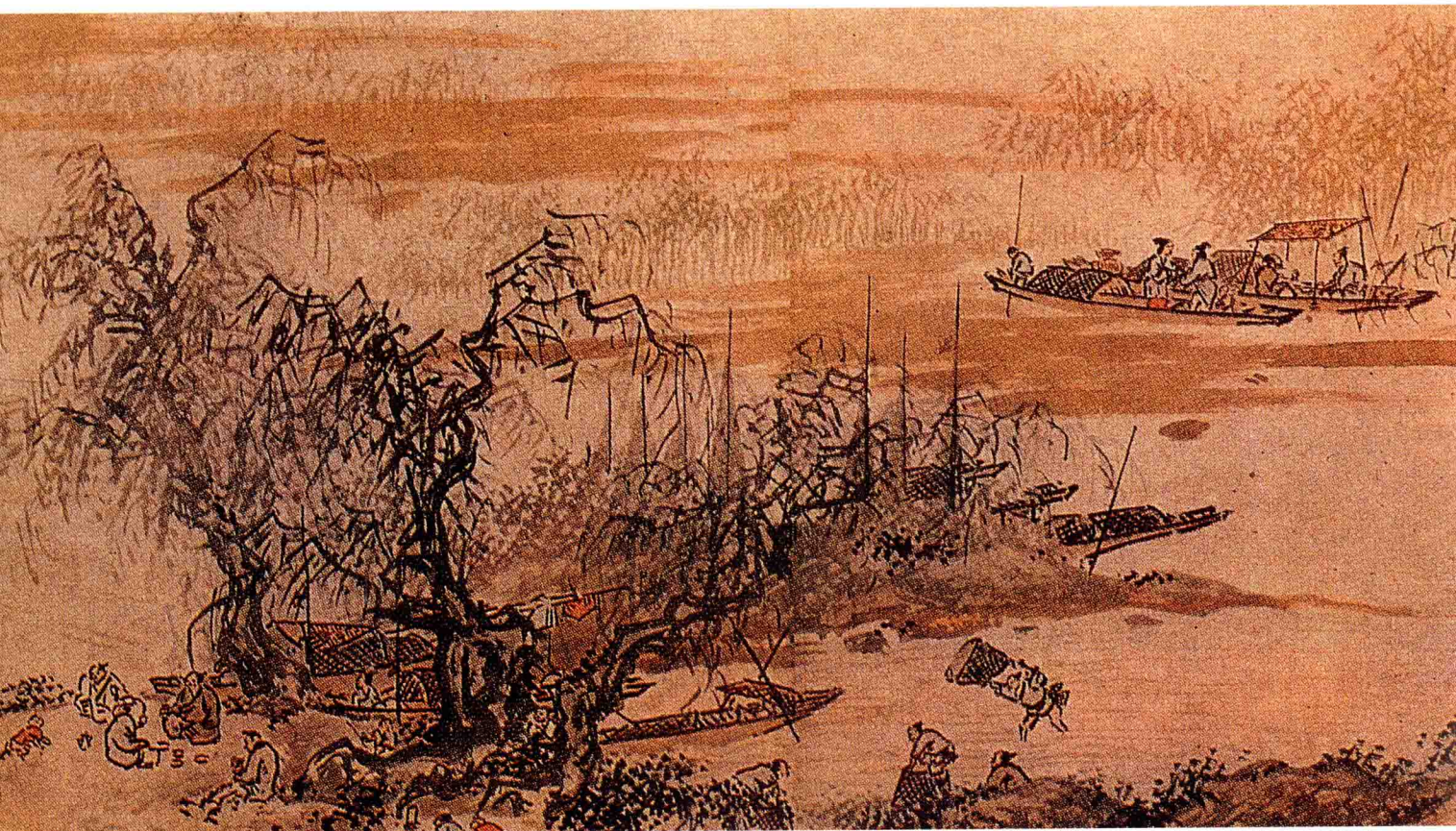
第三阶段代表画家是蒋嵩（三松）、张路和汪肇，他们借鉴的是夏圭的画法，然后大片的水墨涂抹。吴伟的绘画虽然纷乱繁杂，但还是用线，到后期张路等人便干脆用大片水墨涂抹泼洒，给人以沉重感，实际上笔下很空，不像文人画家一笔下去有各种变化，有自己的情绪在里面。当然，浙派画也有一种狂放的气氛，但毕竟大片水墨没有什么内容，后代文人批判它“画家邪学”、“徒呈狂态”。尤其是“四王”称它“习气恶派，以浙派为最”。明代吴门文人何良俊等人说：“虽用以揩抹，犹惧辱吾之几榻也。”意即让浙派的画给我擦桌、擦脚踏子还嫌脏。浙派遭到文人们非议太多。其实浙派也有可取之处，像吴伟的画狂乱之中也有“逸”的成份，用墨很沉重，有力的奋发感。而且元代绘画都是淡得若有若无，一种冷

逸也到了一定程度，人们看到这种刚劲有力的绘画确实很振奋。但是浙派画家文化水平都不太高，不会写诗，也没有文章和著作，这一点后代的文人也看不起，再加上中国传统文人喜爱文静、文雅柔弱的东西，因为儒道二家都主张柔，反对那一种硬线条，尤其是大片墨水，一般人或许认为有分量，其实并没有什么内容，这样浙派绘画到了中后期便无法继续保持其优势了。下面我们谈谈浙派主要画家。

戴进（1388—1462），字文进，号静庵，又号玉泉山人。钱塘（今浙江杭州）人。据张潮《虞初新志》和厉鹗《东市杂记》记载，戴少年时当过锻工，用金银打造人物、花鸟，肖状新奇，直倍常工。他很得意，并以为别人得到他的工艺品会珍藏下去。有一天在市面上见到熔金者，所熔金、银器皆戴进所造的工艺品。戴进“恍然自失”，认为“此技不足为也”。别人对他说：“子巧托诸金，金饰能为俗玩环爱及儿妇人御耳，彼惟煌煌是耽，安知工苦。能徒智于缣素，斯必传矣。”戴进很高兴，遂学画。《七修类稿》记有“从父景祥征京师”，是知永乐初年，戴十六七岁随其父入宫廷作画。其父戴景祥也是画家，且颇有造诣。当时的都城在南京，《金陵琐事》记有戴进行李被脚夫挑走，

他默画脚夫像，众人识其像，遂得其行李。可见戴进很年轻时，绘画的造型能力就很高，文进随父在宫中二十年左右，永乐末，画艺大进。“笔虽不凡，有父而名未显也。继而还乡攻其业，遂名海宇”。当时他的画已颇有名气，著名宫廷画家谢环题诗云：“开轩习隐翠微中，自与尘寰迥不同。洗钵涧泉分石漱，支筇岩壑听松风。有缘共结三生愿，无梦重恩十八公。自是息心如止水，浮杯安肯渡江东。”洪熙年或宣德初年，他被征召入宫廷。

一日，呈画给宣宗看，同时有谢环等人在一旁共观，文进呈上一批画，第一张就是他以为最得意的《秋江独钓图》，画一个穿红袍的人垂钓于江边，谢环说：“画虽好，但很鄙野。”宣宗追问原因，谢说：“大红是朝官品服，钓鱼人安得有此。”谢环提的意见是对的，古代只有朝廷大官才着红服，所谓“青紫之士”。一般老百姓只穿白衣，所谓“白衣之士”，因为红色服装难着色，戴进为了炫耀自己技法，乃奉此图。谁知皇帝听了谢环的话，其余的画就不再看了，于是，戴进便不能做一名正式的宫廷画家。当时他已近40岁，“寓京大窘，门前冷落”。谢环则为当时所崇尚，为阁臣作大画，他请戴进代笔。后被诸臣知道了，于是戴进便无法

渔父图卷(局部)

在宫廷呆下去，遂辞归。此时已是正统间，戴进已是五十左右的人了。回到家乡，他依然作画。他存世大量作品多作于此时，由于胸中有股不平之气，作画时愈是激愤，他说：“余胸中颇有事业，争奈世无识者，不能发扬。”在浙派画家中，他不仅是开派的领袖，也是成就最高的画家，但他却贫穷终生。

戴进在绘画上是个多面手，山水、花鸟、人物无所不精，仅就山水而论，他的师承和面貌也很多，但主要是师法南宋院体的一派，如我们常见的国内所藏《踏歌图》、

《春山积翠图》等，皆有马、夏的意思在。他也有师法北宋的作品，但皆融入了自己的变化，故《明画评》曰：“其山水源出郭熙、李唐、马远、夏圭，而妙处多自发之。”

《渔父图》卷（又称《烟水生涯图》）现藏美国佛利尔美术馆，描绘的是乡土人物的捕鱼情景，古代画家们多喜作《渔父图》来寄托自己的隐逸之情，元四家之一的吴镇就作过多幅。此图用笔苍劲豪纵，转折顿挫十分明显，即便是很小的点景人物，也以起止分明、刚劲有力的线条为之，极似马远折芦描。山石所用皴法，虽也与马、夏一样

同用斧劈，但又参照了李唐、郭熙的繁密细皴，刻画较为深入，晕染结合皴擦，不同于夏圭大面积的水墨渲染，层次比较丰富。值得注意的是此图的树法，我们可以在以后吴门诸家的作品中找到它的影子。是图为戴进精绝之作，非常典型地体现了他融合南宋、北宋各派画法而有所创新的面貌。

《夏山避暑图》现藏日本，树法、水口似夏圭，后面的山峰又有一些北宋的意思在。《松岩萧寺图》则属于晚年成熟时期的作品，个人画风比较突出，已突破了南宋马、夏的体格，呈现出简劲放逸的自身面貌。

图2 夏山避暑图 戴进 东京私人藏

松岩萧寺图(局部)

图3 松岩萧寺图 戴进 日本大阪美术馆藏

图4 北海真人图 吴伟 收藏失记

图5 渔父图 张路 日本护国寺藏

图6 调琴图 张路 美国景元斋藏

总的来说，有明一代画家基本上是在古人的画法中打圈子，偶有新意，也只是在前人的基础上融合翻新，画家的人格流露而形成的风格并不多。戴进如此，沈周、文征明、董其昌诸家亦复如是，所不同者沈、文、董是以师法“元四家”为主罢了。不过，戴进的成就和影响是无法抹杀的，他开创了中国画史上第一个以地别为派的画派，在明代前期和中前期，这是一个最大的画派，而且，他也代表了当时山水画的最高成就和一代风貌。

吴伟（1459—1508），字士英，一字鲁天，更字次翁，别号小仙。江夏（湖北武昌）人，少孤贫，流落于江苏常熟，钱听收养之为其子伴读。吴伟善绘事，不师而能，钱听见而奇之，有意资助。17岁游南京，成国公一见而呼为小仙，因以为号。他的画已入神品，名声又大著，很多显贵具礼聘之。宪宗也闻说他的画名，召至宫廷，授锦衣卫镇抚，待诏仁智殿。吴伟自由成性，有时大醉

被召见，蓬首垢面，弄得皇帝大笑。有一次命他作《松风图》，适时吴伟大醉，跪翻墨汁，信手涂抹，而风云惨惨生屏障间，左右为之动色，皇帝也惊叹曰：“真仙人笔也。”在宫廷中，出入皇室“奴视权贵，求画又多不与”，于是权贵们便经常讲他的坏话，不久，被皇帝放归，仍回南京，在南京，吴伟益加放荡，剧饮狎妓。至今在吴伟的画迹上仍能看到他的放肆线条和不拘常法的狂墨，这和他的狂放性格有关。他的放荡生活又助长了他的性格。所以，吴伟的画益呈“狂态”。

孝宗登极（1488）后，又一次召见吴伟，孝宗很欣赏他的画，授以锦衣百户，赐“画状元”印。然吴伟不喜欢宫廷生活，这次他想回湖北武昌老家去。后“蒙恩祭扫武昌”。数月后至安徽采石。然后奉旨回京，“赐西街居第”。过两年他又称疾离开宫廷回到南京，居秦淮之东涯，这里是明代南京最繁华的地方，妓馆酒楼，鳞次栉比。吴伟尝

作《武陵春图》画的就是当时的名妓。他的人物画中，妓女最多。武宗即位，于正德三年（1508）五月，又一次遣使召他，使者至时，这位为三代皇帝和诸豪客所倾心的著名画家，却因过量饮酒，“而中酒死”，年仅50岁。

吴伟山水人物皆精，早期画，属“不师而能”，后来主要师法戴进，并由戴而远溯南宋，在用笔的狂放方面比戴进更近于南宋院体，无怪乎著名文人屠隆攻击他“徒呈狂态”，但他的画确实给人面貌一新的感觉，他的画始与终两个阶段，自己的面貌多于传统的面貌。他的《长江万里图》卷，笔墨飞舞，苍劲豪放，一气呵成，最能代表他的绘画风貌。本书收入的《北溟真人图》现藏美国，北溟真人为道教神话中主管北方的帝君，所跨灵龟为“四灵”中之“玄武”，亦代表北方。是图造型准确严谨，用笔流畅而沉稳，比较细秀文雅，不类他的一般面貌，只有画面下部尖细而长的芦苇，还能透

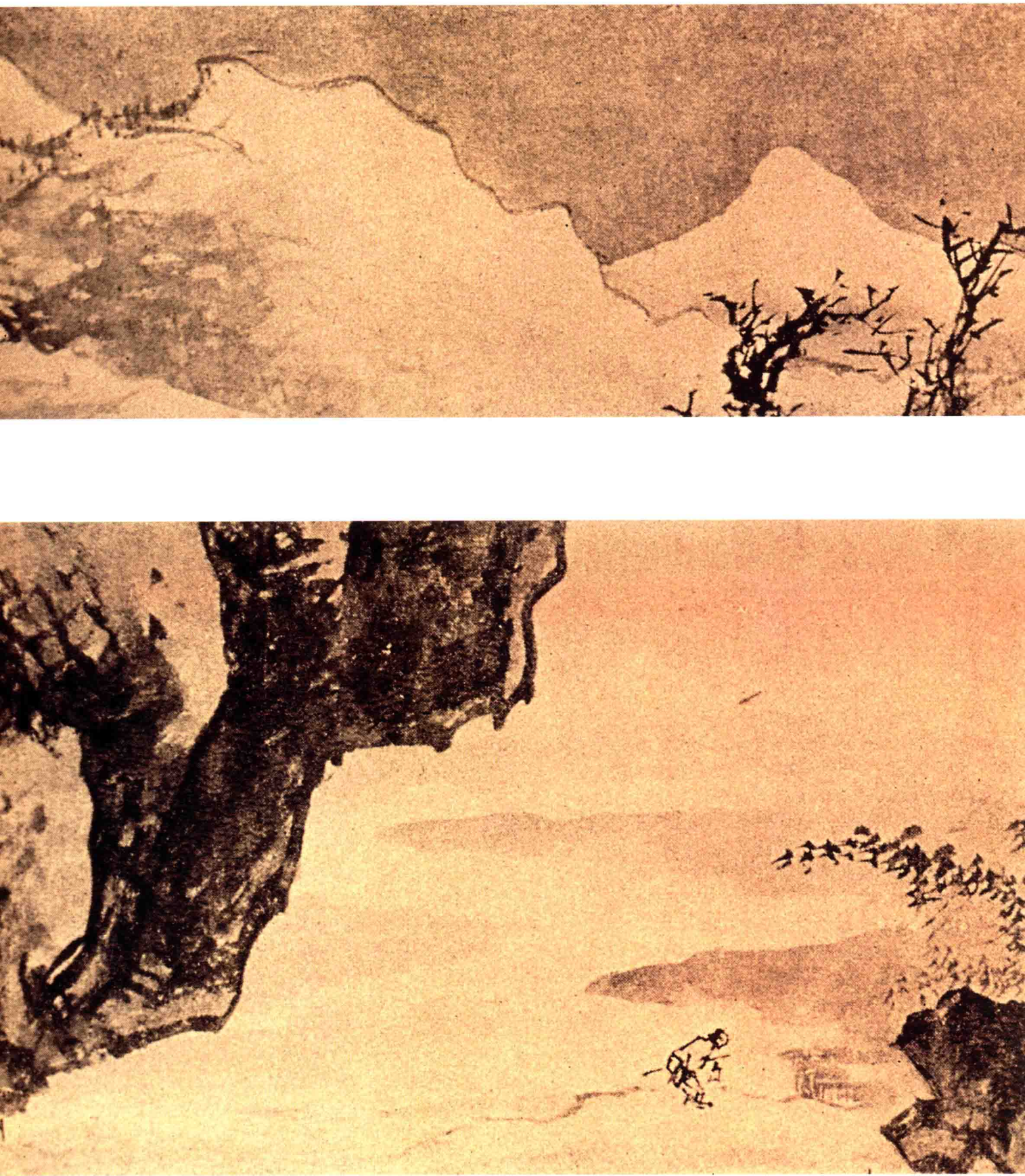

图7 山水卷 蒋嵩 德国柏林博物馆藏

