

明清画谭

聂崇正著

故宫出版社

明清画谭

聂崇正 著

故宫出版社

图书在版编目(CIP)数据

明清画谭 / 聂崇正著. —北京: 故宫出版社,
2013.12

(紫禁书系)

ISBN 978-7-5134-0514-0

I. ①明… II. ①聂… III. ①中国画—绘画评
论—中国—明清时代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第273869号

明清画谭

著 者: 聂崇正

责任编辑: 程同根 付韦鸣

装帧设计: 李 猛

出版发行: 故宫出版社

地址: 北京东城区景山前街4号 邮编: 100009

电话: 010-85007808 010-85007816 传真: 010-65129479

网址: www.culturefc.cn 邮箱: ggcb@culturefc.cn

印 刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 16

字 数: 110千字

版 次: 2013年12月第1版

2013年12月第1次印刷

印 数: 1~3000册

书 号: ISBN 978-7-5134-0514-0

定 价: 68.00元

目录

01	明代的宫廷绘画和画家.....	004
02	戴进与吴伟.....	016
03	明代宫廷中何以浙闽粤籍画家居多.....	032
04	明代宫廷花鸟画家边景昭.....	042
05	明代宫廷绘画的何浩《松图》卷.....	048
06	画史失载的明宫廷画家赵麒及其作品.....	054
07	林良和吕纪的花鸟画艺术.....	060
08	重逢吕纪《红梅斑鸠图》轴.....	072
09	“如意年年百事宜”.....	076
10	风格独特的明宫廷画家孙隆.....	082
11	明代郭纯的青绿山水画.....	088
12	读明代宫廷绘画胡聪《春猎图》轴.....	092
13	《三驼图》：明朝的堕落.....	102

14	肖像画家曾鲸与“波臣派”	106
15	张琦及其《圆信法师像》轴	120
16	“波臣派”与日本黄檗宗肖像画	126
17	“清初六家”及其绘画艺术	130
18	王原祁的生平、艺术及其他	158
19	记顾铭的《允禧训经图》轴	166
20	袁江、袁耀生平与艺术	170
21	从樊坤画《山水楼阁图》轴说起	212
22	晚清“海派”人物肖像画琐谈	218
23	虚谷的人物肖像画	228
24	赵之谦的生平和花卉画艺术	236
	后记	249

明清画谭

聂崇正 著

故宫出版社

目录

01	明代的宫廷绘画和画家.....	004
02	戴进与吴伟.....	016
03	明代宫廷中何以浙闽粤籍画家居多.....	032
04	明代宫廷花鸟画家边景昭.....	042
05	明代宫廷绘画的何浩《松图》卷.....	048
06	画史失载的明宫廷画家赵麒及其作品.....	054
07	林良和吕纪的花鸟画艺术.....	060
08	重逢吕纪《红梅斑鸠图》轴.....	072
09	“如意年年百事宜”.....	076
10	风格独特的明宫廷画家孙隆.....	082
11	明代郭纯的青绿山水画.....	088
12	读明代宫廷绘画胡聪《春猎图》轴.....	092
13	《三驼图》：明朝的堕落.....	102

14	肖像画家曾鲸与“波臣派”.....	106
15	张琦及其《圆信法师像》轴.....	120
16	“波臣派”与日本黄檗宗肖像画.....	126
17	“清初六家”及其绘画艺术.....	130
18	王原祁的生平、艺术及其他.....	158
19	记顾铭的《允禧训经图》轴.....	166
20	袁江、袁耀生平与艺术.....	170
21	从樊坤画《山水楼阁图》轴说起.....	212
22	晚清“海派”人物肖像画琐谈.....	218
23	虚谷的人物肖像画.....	228
24	赵之谦的生平和花卉画艺术.....	236
	后记.....	249

明代的宫廷绘画和画家

按照美术史的叙述，我国古代的宫廷画院始于五代时的两个割据的地方政权南唐和西蜀，到了两宋时，专门建立了“翰林图画院”，集中了全国的名家高手，为皇室宫廷作画，并按画家艺术水平的高低，授予学生、画学正、艺学、祗候、待诏等不同级别的职称，这些画院画家的创作，为我国古代绘画史增添了光彩。他们当中的一些著名者，能开一代之画风，为后来者追随和效法。朱元璋灭元建立明朝后，也将民间的一些画家罗致到宫内。明代的宫廷画家就是继承了两宋院画的风格，在明代前期形成了一个画派。

明代的宫廷绘画和宋代有所不同，它没有专门设立“翰林图画院”这样的机构，而是将为宫廷服务的专业画家归入御用监属下，由太监管辖，分别在不同的殿内值差；除了没有专门的画院机构外，画家也没有专门的职称，而只授予锦衣卫的武官职务，如锦衣都指挥、指挥、千户、百户、镇抚等。这些画家虽然和皇帝接触的机会较多，但地位和处境已无法与宋代画院画家相比。在习惯上，明代的这一部分画家和他们的绘画作品，仍然被称为“院画家”和“院体画”，但是因为明代宫廷并无“画院”机构，所以准确说来，应当称为“明代宫廷绘画”和“明代宫廷画家”，本文就是这样称呼的。

明代的宫廷画家，现在知道姓名的，大约有八十余人。宫廷绘画以宣德至弘治这段时间〔公元1425年—1505年〕为最盛，著名画家如：边景昭、戴进、商喜〔图1〕、倪端、林良、吕纪、吴伟、王谔等都出现于此时。在人物画和花鸟画方面，较多继承北宋“院体”的面貌，用笔工整细致，一丝不苟，所施色彩浓丽；在山水画方面，则受南宋“院体”画家李唐、刘松年、马远、夏圭的很大影响，用笔方折，多用水墨，略施色彩，构图和笔墨都和南宋山水画一脉相承。署款也和宋代“院画”相仿，工整小字，书于画面的边角。

明代的宫廷绘画大都是绢本大幅，工笔重彩，费时费工，作品数量无法和文人画家相比；在文人画流行的时候，宫廷画家的作品也不大被收藏家们所重视；另外由于明代宫廷绘画面貌接近宋代，也有部分作品被割去边角的署款，而冒充宋画的。所以这部分作品，留存至今的并不很多。

下面介绍一部分明代的宫廷画家和他们的作品，以见一斑。

商喜《关羽擒将图》轴。商喜是明朝宣德至正统时的宫廷画家，字惟吉，画史上记载他“善山水人物、花木翎毛，全摹宋人笔意，无不臻妙，超出众

〔图1〕商喜《关羽擒将图》横幅

绢本设色 纵200厘米 横237厘米 北京故宫博物院藏

类”^①，“宣德中征入画院，授锦衣卫指挥”^②。《关羽擒将图》轴是他以历史故事为题材创作的巨幅作品〔图1〕，绢本重设色画，纵200厘米、横237厘米，现藏北京故宫博物院。画中为家喻户晓的三国时蜀汉名将关羽。关羽身着铠甲，外罩绿色战袍，威风凛凛地坐在坡石上。他长长的美髯飘动，神态威严，气度不凡。右边站立一员黑脸猛将，手持关羽的青龙偃月刀，此人当是周仓；左侧站立一白脸战将，双手握宝剑，此人应为小说故事中关羽的义子关平。被擒缚的敌方将官，被剥去衣裤，捆绑在木柱上，他虽然被俘，手脚被捆绑，但满脸怒气，甚至扭转头去，不理睬关羽的喝问，全身肌肉紧绷，表示反抗和不屈。从画面的情节和背景右上角急湍的水流来看，画的应当是关羽水淹七军、擒杀曹操大将庞德的故事。作者的立场和当时流行的把蜀汉作为正统的观点一致，在画中把关羽作为正面形象，但对败将庞德，并没有加以丑化，他的形象留给人的印象丝毫不亚于关羽。作品的色彩华丽、强烈，富于装饰

① 明·韩昂：《图绘宝鉴续纂》。

② 明·徐沁：《明画录》卷二。

〔图2〕商喜《四仙拱寿图》轴

绢本设色 纵98.3厘米 横143.8厘米 台北故宫博物院藏

性，描绘人物的线条流畅，背景中的山石树木略加皴法，为画中的人物作了很好的衬托。从这幅画上可以看到商喜处理情节性绘画的高超才能。

倪端的《聘庞图》轴，〔图3〕为绢本设色画，纵163.8厘米、横92.7厘米，现藏北京故宫博物院。这也是一幅以三国故事为题材的历史画，描绘当时的荆州刺史刘表，多次到岷山，拜访隐居在那里的名士庞德公，聘请他出山相助的故事。画面以山石为主，人物只占很小的位置，突出了庞德公隐居的自然环境。刘表由随从、侍卫陪同簇拥，正在拜访庞德公，而庞德公则依然田间耕作，衣着随便，双手持锄，以礼相迎。山石和树木的画法，明显受到宋代画家范宽、郭熙、马远等人的影响，雄伟壮阔；而人物用笔细劲，神态自然。作者倪端，“字仲正，宣德中徵入画院”^①，擅长画山水、人物，但是其流传作品很少。

王谔的《江阁远眺图》轴，〔图4〕这件作品为绢本大幅，纵143.2厘

① 明·徐沁：《明画录》卷一。

〔图3〕倪端《聘庞图》轴

绢本设色 纵163.8厘米 横92.7厘米 北京故宫博物院藏

米、横 229.6 厘米，现为北京故宫博物院收藏。画面的右边为壁立在江边的山石，在树木环抱中，一座结构精巧的水榭，伸入江中。水榭中一文人携童子数人在远眺雾气变幻的江面，画面极为开阔，意境深远，图中的景物忽隐忽现、时虚时实。作者经过对大自然的深入观察后，准确、细致地描绘了江边的风光，达到了很高的水平。王谔的山水画，以南宋马远为师，图中山石所用“斧劈皴”，即从马远而来。弘治皇帝朱祐樘也称他为“今之马远也”^①。王谔，字廷直，奉化〔今属浙江〕人，“弘治间供事仁智殿，大被宠遇”，“正德初，官锦衣千户”。

刘俊的《雪夜访普图》轴，〔图 5〕此图为绢本设色画，纵 143.2 厘米、横 75 厘米。这是一个宋朝的历史故事。赵普是北宋初年的政治家，曾在宋代开国皇帝赵匡胤手下担任幕僚，并参与策划陈桥兵变，帮助赵匡胤夺取政权。此图描绘赵匡胤在雪夜专程拜访赵普，询问韬略，共商大计的情景。画面前景为赵匡胤的随从，站立在门外，寒冷的天气，使他们缩紧了脖颈；画面中间的主要部位，画的是赵匡胤和赵普在屋内交谈，席间放置炭盆，旁边有侍女端茶立候。全画构图平稳，层次分明。画家在门楼、屋顶及地面上留出大片空白，而天空则用淡墨渲染，对比强烈，很好地表现了雪天夜晚的气氛。在主要人物的描绘上，作为客人的赵匡胤端坐在正中，他体格肥壮，一副“帝王”之相，主人赵普反而侧身一旁，体格也比赵匡胤瘦小许多，这是古代画家表现帝王和臣属同在一个画面中的一贯手法，作为宫廷画家的刘俊是无法避免这样的局限性。画史记载刘俊生平极其简略，只写：“刘俊字廷伟，人物、山水俱佳。”^②从画款中得知，刘俊的职务是“锦衣都指挥”。〔图 6〕

周全的《射雉图》轴，为绢本设色画，纵 137.6 厘米、横 117.2 厘米，现藏台北故宫博物院。画的是皇室贵族〔可能就是皇帝〕出猎的场面，猎者的马前，飞起两只雉鸟，皇帝左手挽弓，右手接过随从递过来的箭，一副养尊处优的神态。两个随从，一个手捧箭袋，另一个牵着两匹马在旁等候。这幅作品非常真实生动地描绘了帝王的享乐生活。山石树木厚重粗放，人物马匹细致精巧，不同的表现手法，在同一画面中达到了很好的统一。画史记载周

① 明·徐沁：《明画录》卷三。

② 明·朱谋㙔：《画史会要》卷四。

[图4] 王谔《江阁远眺图》轴

绢本设色 纵143.2厘米 横229.6厘米 北京故宫博物院藏

[图5] 刘俊《雪夜访普图》轴

绢本设色 纵143.2厘米 横75厘米 北京故宫博物院藏