

徐渭

渭（1612-1693），出身官宦家庭，出生百日即丧父，少年丧母，曾入狱、自杀、精神失常，一生身如漂萍……徐渭的花卉画集前代水墨、写意画法之大成，是将水墨大写意花卉画推向巅峰的一代巨匠。

他创立了「青藤画派」，对后世影响深远。他的绘画狂怪奇崛、用笔起落翻飞，刚柔并济。徐渭的传世作品不多，但多为精品，如《杂花图》气势奔放、舒展自如、跌宕跳荡、激荡奔腾，《墨葡萄图》随意点染、恣肆淋漓……

第一影响力

艺术宝库

「红卷」

徐渭
水墨绝唱

徐渭大师·绝唱

第一影响力
艺术宝库

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

徐渭
水墨绝唱

第九卷 书画

北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

第一影响力艺术宝库·红卷 / 《第一影响力艺术宝库》编委会编著.

—北京: 北京出版社, 2004

ISBN 7-200-05738-X

I.第… II.第… III.中国画—鉴赏 IV.J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 111871 号

全案策划 唐码书业 (北京) 有限公司

www.tangmark.com

责任编辑 杨良志

执行编辑 邢彩云

封面设计 刘畅

装帧设计 张明

第一影响力艺术宝库(红卷)

DIYI YINGXIANGLI YISHU BAOKU (HONGJUAN)

水墨绝唱——徐渭

《第一影响力艺术宝库》编委会 编著

出版 / 北京出版社

总发行 / 北京出版社出版集团

经销 / 新华书店

印刷 / 北京外文印刷厂

开本 / 32(787 × 1092mm)

印张 / 3.75

字数 / 30 千字

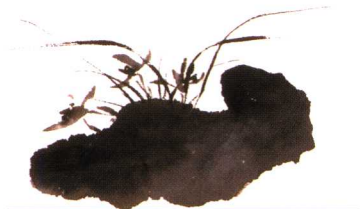
版次 / 2005 年 1 月第 1 版

印次 / 2005 年 1 月第 1 次印刷

印数 / 1 — 8,000

ISBN 7-200-05738-X/J · 438

定价: 320.00 元(精装全 20 册)

第一影响力艺术宝库

站在水墨大写意之巅

徐渭(1521~1593),字文长,号天池道人、青藤道人,别号“田水月”,浙江山阴(绍兴)人。他出身官宦,幼年丧父,遭遇坎坷。徐渭早年学画,师承陈鹤,并与谢时臣、沈仕交往,但他形成自己的风格主要靠自学。坎坷的人生际遇,较高的天赋和对宋元文人画、禅宗画,明代“吴派”、“浙派”的精华的汲取,使徐渭的画风既有行家的熟练技巧,又有文人意趣;放纵笔墨的同时避免了简率和狂躁;保留气韵神采的同时克服了平和与柔弱。徐渭是将水墨大写意画推向巅峰的一代巨匠,其花卉画集前代水墨、写意画法之大成。

徐渭花卉画的主要艺术特色表现在:内容上的文人画特质和形式上的水墨大写意技法。文人画特质突出体现在作品的主体化和个性化方面。他擅长绘文人所熟悉和喜爱的四君子、荷花、芭蕉等,尤喜以花木在凄风苦雨中的姿态,来象征他人生的苦痛。牡丹属富贵花,色彩绚烂,但他却常以水墨绘之,不着意刻画花卉的自然生趣,而是从主观出发,有意改其本性,从而借题发挥,直抒胸襟,抒写自己的怀才不遇。横溢雄阔的才情、变幻莫测的意境、高旷脱俗的情趣、诗书画的三结合也是其文人画的特

ACU 17/12

第一影响力艺术宝库

质。徐渭的水墨写意法，不仅将技巧升华到新的高度，还强化了文人画特色。他笔下的形象“不求形似求生韵”，以寥寥几笔，倾倒墨汁的淋漓水墨，浑然天成地传达出物象的神韵，将写意法演变为大写意法，真正达到了“逸品”和文人画所标榜的“逸笔草草，不求形似”。

徐渭的才华还表现在诗文、戏曲、杂学等方面。他一生著作甚丰，包括诗文、戏曲、县志、读书札记、经书注释、医书、书评、书画理论、尺牍示范以及灯谜、酒牌谱等。其《四声猿》剧本，或借古讽今，或讽刺伪善道学，或一反男尊女卑的传统观念，寓意深刻，发人深省，文词激越，动人心弦。徐渭的绘画艺术个性与其文学、戏曲、书法是统一的。他主张“舍形而悦影”，强调“本色”，创作要见“真性情”，要直抒胸臆，把宋元文人画理论中强调艺术个性的传统与明代后期个性解放的时代特征结合起来。

他兼能花鸟、山水和人物，以狂怪奇崛的形态，突破了题材的局限。清淡幽雅的梅兰竹石、云烟山景，在他笔下都充满战斗性；柔美含蓄的笔调转为迅疾奔放、激越昂扬。对于最利于他自由发挥的花鸟画，他常常随兴所至，信手拈来，跌宕跳荡，脱略形似。现藏南京博物院的《杂花图》是徐渭代表作。

第一影响力艺术宝库

花鸟画的水墨和小写意画法元代开始流行，经明代早中期宫廷画家林良、吕纪和吴门画家沈周、文徵明的发展，到明代中后期的陈淳、徐渭终于完成了向水墨大写意的飞跃。其水墨与宣纸的材料特性，以草书入画的笔法，直抒胸臆的抒情性都发挥到了史无前例的新高度，成为明代绘画中最有革命性、最具发展前途的创造。徐渭是水墨大写意画派的确立者，对后世的八大山人、石涛、郑燮、李文膺、清末海派直至现代齐白石、李苦禅等人，都产生了深远影响。史称这一画派为“青藤画派”。

这本画册，精选了徐渭的传世绘画作品，每幅作品都配有作品名称、作品赏析、作品年代、作品材质、作品尺寸、绘法、收藏者、影响力指数等信息，弥足珍贵。画册装帧新颖，文字精美，开头的“走近中国画”还为广大读者提供了关于中国画的绘画、鉴赏、收藏等方面的知识，以及使用本书的方法。这套画册在成书过程中，得到许多专家、鉴赏家的支持，在此谨表谢意。因时间及人力所限，书中的不足之处，恳请广大读者批评指正。

《第一影响力艺术宝库》编委会

2004年10月

走近中国画

一管毛笔，一方砚台，一滴香墨，一张宣纸，几行诗文，几抹红印。

喜欢，就走近它——中国画。

藏

收藏古画须防虫蛀、发霉、受潮、水浸、火烧。挂卷存须小心，揭裱须慎重。

作品名称

菊竹图

书

中国画上的题诗、落款，鉴赏时主要看其位置、字体、大小与画本身的搭配，及书法自身水平。

印

中国画的印章分作者、题跋人、收藏人等三类。鉴赏时主要看其风格、大小、流派、位置。

纸

中国画绘画材质，一般为宣纸、帛、绢、綾等，宣纸最宜作画。

笔

中国画用毛笔，唐宋时“紫毫笔”最佳，明清时为“湖笔”取代至今。

砚

研磨工具，一般为岩石或泥沙所制；传统分端砚、歙砚、洮砚、澄泥砚四大砚。

墨

中国画用墨为主，兼用矿物、有机颜料。古代易墨、徽墨最负盛名。

图 竹 菊 图

赏

鉴赏古画主要依据其时代风格和艺术个性，及服饰、器物、款跋、纸绢、装裱、印章、年月等。

● 影响力指数
作品对后世的影响及知名度。

● 作品赏析
对作品内容、绘画、风格的解读与评析。

身兼数职
徐渭
书画
诗文
戏曲
杂剧
小说
戏曲
杂剧
小说

新在经历挫折，在人生重要的时候，反而对美术放弃，所以自古以来画家和诗人经常会同时存在以徐渭为代表的这种复杂的高人性格，徐渭也是这样，不过徐渭笔下的菊花跟别人的有些不一样，徐渭所画的菊花，不是那种常见的秋菊，而是那种瘦弱、在寒风中摇曳着的一些小菊花品种，这种菊花显得特别突出，从艺术表现的语言来解读，这跟徐渭自己的经历就是非常巨大的情感对照，在徐渭生活的社会与时代背景中，徐渭对社会的认识与反思是深刻的。

徐渭认母

● 赏画趣题
与作品相关的小典故、小故事、小知识。

明正德十六年(1521年)徐渭出生在江南小镇——绍兴，在他出生的时候，他的父亲就去世了，他和他的母亲、两个弟弟一起生活。转眼，徐渭长到了九岁，已经开始懂事，他发觉母亲对他百般疼爱，也常在没空看呆的时候哭出来，有一天，他终于忍不住问：“妈妈，你到底是我什么人呢？”妈妈愣了一下说：“你是我的妈妈。”徐渭说：“不，你不是我的妈妈。”妈妈的泪洒满了徐渭的脸：“不，你不是我的妈妈。”他抽了一下，忍不住问：“你告诉我。”妈妈说：“因为我对你最好，只有妈妈，才会对我这么好……”妈妈一把抱住了小徐渭，徐渭紧紧地、紧紧地、紧紧地抱着他的妈妈哭了。母子哭了好一会儿，他问：“看，我的妈妈是谁了？”

原来，徐渭的母亲高宜人是他父亲的第三任妻子，结婚时，高没有生育，徐渭父亲的继妻徐氏的两个和自己年龄差不多的儿子和已经断绝关系的丈夫，继妻徐氏自己还一脚踏进了徐渭的父亲的坟墓。一年后，小徐渭出生了，高宜人把徐渭当成自己的养子养了，徐渭喊自己“母亲”，叫徐的父亲为“叔祖”。

今天的画家徐渭由于高宜人很疼爱，和徐渭的母亲高宜人有了“母子”的感情。后来，高宜人因为家境困难把徐渭的母亲高宜人卖了，这是徐渭人生中最受打击的第一步打击。

44.4cm 51岁古梅竹石图

● 作品形式 ● 画法

轴 纸本 墨笔 90.4 × 44.4cm 辽宁省博物馆藏

● 作品材质

● 作品尺寸

● 收藏者

原作画面尺寸。

图版

水墨绝唱——徐渭

图版目录

三清图	1	花卉图	16
杂花图	2	墨葡萄图	18
菊竹图	4	花鸟图	19
竹枝水仙图	6	竹石图	20
三友图	7	竹石图	21
花果图	8	杂花图	22
葡萄图	10	墨花十二段	26
雪竹图	12	蕉石图	28
瓶花图	13	蕉石图	29
水墨花卉图	14	五月莲花图	30

图版目录

牡丹蕉石图	31	花卉杂画(葡萄)	44
榴实图	32	花卉杂画(芭蕉石榴)	46
四时花卉图	34	花卉图(一)	48
佛手图	36	花卉图(二)	49
墨葡萄图	37	花卉图(三)	50
花卉图(牡丹)	38	花卉图(四)	51
花卉图(葵)	39	花卉图(五)	52
花卉图(竹)	40	花卉图(六)	53
葡萄图	41	梅竹图	54
花卉图	42	写意草虫图	56

图版目录

山水人物图(一)	58	花卉人物图(三)	72
山水人物图(二)	59	花卉人物图(四)	73
山水人物图(三)	60	墨花图(一)	74
山水人物图(四)	61	墨花图(二)	75
山水人物图(五、六)	62	墨花图(三)	76
山水人物图(七)	64	墨花图(四)	77
山水人物图(八)	65	墨花图(五、六)	78
墨花九段	66	墨花图(七)	80
花卉人物图(一)	70	墨花图(八)	81
花卉人物图(二)	71	蔬果图	82

图版目录

泼墨十二段(一)	84	泼墨十二段(十二)	95
泼墨十二段(二)	85	黄甲图	96
泼墨十二段(三、四)	86	花卉人物图(一)	97
泼墨十二段(五)	88	花卉人物图(二)	98
泼墨十二段(六)	89	花卉人物图(三)	99
泼墨十二段(七)	90	鱼蟹图	100
泼墨十二段(八)	91	拟鸢图	102
泼墨十二段(九、十)	92	四时花卉图	104
泼墨十二段(十一)	94		

此画将枯木、墨石和杂草绘在一个画面里，枯木和墨石给人以凄冷的感觉，周围的一些小杂草更显得气象悲凉。树枝纵横交错，没有一点叶子，只剩下一个干瘪的枯藤，墨石形状怪异，阴凉可怕，墨石周围的小杂草更将整幅画的悲凉气氛推向了极点。这天寒地冻的场面，正是徐渭一生坎坷的写照。

姚黃魏紫懶迎年
劉家水木半大葉
大卷唯墨蒲
真教人撥行
為播

作歲中秋月倍圓
海南斗母不成
賊明珠一夜
無人管送
向誰家
壁上懸

3

真尋春光不屬儂
一香已足厭
手紅從合
管向舞
姑袖亦作
人間
風塵
風

扶節
九日龍山
願便倦
歸
去一醉
眼開酒
偶然
裏
澄
我
指
斑
管
取
金
鈔

菊花经过秋天，在百花凋零的时候，反而吐英放香，所以自古以来画家和诗人经常会用菊花来比喻在逆境中坚持节操的高尚人格，徐渭也是这样，不过他笔下的菊花跟别人的有些不一样。此画用墨笔绘秋菊一株，姿态婆娑，在菊花的旁边画了一些小草来陪衬，使秋菊更显得突出。从右上角的题诗来解读，这幅画简直可以说就是徐渭其人的真实写照，在世态炎凉的社会中傲然矗立，不为当时社会上污浊的气息所染。

轴 纸本 墨笔 90.4 × 44.4cm 辽宁省博物馆藏