

中国艺术史话

Zhongguo yishu shihua

中国

名画名作

下

辽海出版社

名画名作

(下册)

邢春如 编著

辽海出版社

钟钦礼充军发配

明画家钟钦礼，号南越山人，上虞（今属浙江）人。在明代中期是一位很有影响的画家。宪宗成化年间（1465～1487）召入仁智殿，颇受赏识。善画山水，兼工草虫，初学戴进，后取法米芾、高克恭。画山水峰峦惨淡，烟云变灭，纵笔粗豪。孝宗曾背立观看钟作画，看到精彩处，不禁持须高叫“天下老神仙”，钟以此为荣，因镌刻“天下老神仙”印章随身佩带，作画必用，以抬高身价。李东阳题《钟钦礼云山图》诗有云：“江南画史谁端门，会稽老钟清且温。图成长练置急雨，笔墨灭尽风神存。阳崖阴谷半明翳，上有烟云时吐吞。深林蓊郁石块磊，野火不断天无痕。当其得意每自许，傲睨耻受王公尊。勾余拙翁善墨竹，二者异法须同论。谓渠画格自有派，房山之子南宫孙（房山即元高克恭，南宫即宋米芾。）手持此卷自东海，海色尚带扶桑暎。千岩秋声万壑树，咫尺不辨东西村。幽亭野集者谁子？似有宾主无琴樽。问之不答若莞尔，物外别自成乾坤。我生爱山复爱竹，对此病目开余昏。君看岩谷最深处，好著数个苍茏根。”从这首诗可以看出，钟钦礼是一位技术全面很自负的画家，由于受到皇帝的赏识，不免会增长几分傲气，因此会招来怨恨。据同时代陆容记载：“近有钟钦礼者，亦上虞人，善画山水，以上司多好其画，辄以此傲人，无何，依托官府声势，诈取人财。事露，问发充军。”陆在朝为官，熟悉官场

情况，又与钟钦礼同时，记载确实可信。钟得势时，人多歌颂之，充军之后，名誉扫地，其画便一文不值了。有人拿钟钦礼的画送陆容，陆说：“屋壁虽陋，不挂赚金贼画也。”这个故事告诉后人，得势时不可忘乎所以，要宽厚待人。不然，一旦走背字，将无人理睬。

沈周宽厚

沈周（1427 ~ 1509），字启南，号石田，自称白石翁，人称石田先生。世居长洲相城里，是明代中期影响最大的画家之一，吴门画派的开创者。出身于书香门第，祖父辈均未做官，他也因为求卦而听信卦相“嘉遁乃吉”的谎言，未考取功名，安心与书画为伍。山水、人物、花鸟无不精妙。沈周不仅以画艺名闻遐迩，而且以人品宽厚远近闻名。流传这样一些故事。

无论远亲近邻，凡有困难的，他都慷慨解囊相助。天寒雨雪，看到村中谁家烟囱不冒烟，说明谁家已经揭不开锅了，就派仆人送去粮食，曰：“吾不能独饱也。”曾花重金买了一部书，陈之斋阁，一日客至，看到这部书，问从哪里来的？沈反问什么意思，客人说，这书是我的，丢失很久了，无意今天在您这里见到了。沈说，有什么记号？客人说某卷某页有我亲笔记录了某件事，翻看一下是否还在。查看后果然不差，沈二话不说，将书如数还给主人，既不说出卖书人姓名，也不要书钱。

在郊外盖了一个简陋住处，与亲朋好友在那里亲切交谈。高官显贵来则婉言谢绝。求他书画的，不管是小贩或一般的穷人，乞诗乞画，都可满意而去。有人持别人造沈周的假画请他题字，他也毫不在乎欣然命笔，这宽厚实在是常人所难以办到的。巡抚彭公礼很欣赏沈周的诗词和人品，想请

他去府衙一叙，则逊谢不往。后派手下登门拜访，居然与沈周畅谈终日，沈周揣摩出巡抚的用意——想拉他去作幕僚，他赶紧求情说，小人难当重任，家有老母，起居非我不可，望垂怜释我，以全母子之命。彭公礼更加赞叹沈周人品之高。又有太守曹某，新盖起了察院，为了彩画而罗列了很多画工的名字，其中有沈周。仆隶拿着通知单来找沈周，沈周对仆隶说，不要惊动我的老母，凡需要我画的地方请留出，我早晚去画，因为白天要照顾母亲。该我画的一定按时完成，不会落后他人。有人建议沈周托人说情，不去干这下贱的差使。沈说，我去画画算不上下贱，登门求他们倒是有辱斯文。于是沈周每天偷偷去察院作画，先于他人而完成任务。终不见曹太守而还。后曹太守亲自拜访他，他也只是写一封便信表示感谢而已。

文徵明书画三不应

文徵明（1470～1559），初名璧，后以字行，又改字徵仲，号衡山居士。长洲（今苏州人）。明中期著名书画家。父辈皆曾为官。文徵明学文于吴宽，学书于李应祯，学画于沈周。与祝允明、唐寅、徐祯卿并称“吴中四才子”。父亲逝世后，家境曾一度冷落，生活拮据。文徵明年轻时功名之心很重，自弘治乙卯（1495）至嘉靖壬午（1522），先后十次应考，每试皆斥。二十年间为了取得一官半职，耗尽了心血，意志也严重受挫。直至嘉靖二年（1523年）由巡抚李充嗣推荐，以岁贡生诣吏部试，奏授翰林院待诏，时年五十四岁。入翰林院后，参与修国史的工作，史修成后，按理应升官，因未肯贿赂上司，只得了一些金银赏赐。后因官场斗争，各派都想拉拢他，他左右为难，只得辞职，于嘉靖五年（1526）南归故里。三年多的京城生活，亲眼目睹官场的尔虞我诈，功名之心锐减。

文徵明为人宽厚，一般书生、朋友的后代、亲戚中的困难户，求其画卖钱者，他都慷慨相赠，终日忙得不可开交。但地方官僚、贵戚、富人子弟重金求其画也很难得到。为求得自身安全，有三种人求书画绝不应，这就是藩王、中贵人（太监）、外国人，主要是怕犯法。有一件事给他刺激很大，正德中宁王派人以重金买文徵明的书画，他没有答应，不久，宁王犯罪，人们都夸奖文有先见之明。在明代因书画交

友不慎而受牵连者，不乏其人。这经验教训不能不令他记取，如明初，王蒙只因到胡惟庸家看过画，被胡案牵连进去而冤死狱中。官场的黑暗，也令文不得不小心。

文徵明诗书画全能，高寿高产，一般人有求必应，甚至有人拿别人造的他的假画请他题字，他也毫不在乎，高兴题字，令持画人满意而去。绘画方面，文于山水、人物、花鸟无所不能；技法方面，工笔、写意，赋色水墨样样精通，都取得很高成就，影响深远。

唐寅下狱

唐寅（1470～1523），字伯虎，更字子畏，号六如居士。江苏吴县人，吴门四家之一，明中期著名书画家。出身商人家庭，自幼喜欢文词、书画，聪明好学。二十九岁时考中应天府（南京）第一名解元。第二年来北京礼部参加会试，大学士梁储元曾想内定唐寅为首选，后来因科场舞弊案，唐寅吃了官司，主考官们也受到牵连，金榜题名美梦破灭。事情经过是这样的：唐寅来北京参加会试途中，与江南富豪子弟徐经同船，因此二人成为知己。在北京会试期间，徐经贿赂主考官程敏政的家僮窃得试题，以示唐寅，且请唐为他起草了作文。事情败露后，二人被逮捕入狱，对舞弊事供认不讳。出狱后成绩自然作废，但因唐寅曾是应天府第一名解元，发往江南为吏。唐寅谢绝不干，回到老家吴县，遭到社会唾骂，“海内遂以寅为不齿之士，握拳张胆，赴若仇敌，知与不知，皆指而唾辱亦甚矣。”从此，唐寅日益放纵自己，嬉笑怒骂，玩世不恭，以发泄胸中的愤懑。自刻一方印，文曰“江南第一风流才子”。平时以书画为生，酗酒逛妓院也是家常便饭。自称“不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田；闲来写就青山卖，不使人间造孽钱”。

对这场科场舞弊案，后世说法不一，有的说冤枉，有的说确有其事。我赞同后者。从唐寅流传下来的文字和同时代人的可靠的记载，可以得到证明。唐寅在写给好朋友文徵明

的信中，对此事并无辩白，承认实有其事。明末钱谦益《徐霞客传》揭示了这个秘密，徐经就是徐霞客的曾祖父，徐经与唐寅同时下狱，同被除名。事后唐寅觉得对不起徐经，曾把个人收藏的倪瓚的画送给徐经作为补偿，手迹一直珍藏在徐家。徐霞客之所以没有去应举，是因为祖上有污点。唐寅此举，说明他内心有愧。

徐渭自杀与杀人

徐渭（1521~1593），初字文清，后字文长，别号田水月、天池山人、青藤道士等。浙江山阴（今浙江绍兴）人，明后期著名文学家、书画家。出身于封建官僚家庭。在家乡考中秀才后，先后八次应试不第，做官的美梦破灭。但因他才华横溢，诗书画全能，又多结交文人名士，因此名声逐渐显赫。后被浙闽总督胡宗宪召入府中做幕僚，代胡写了不少奏章文牍，有的还得到皇帝夸奖，轰动京师。对于沿海抗倭事也多参与筹划，甚至混到军队中赴前线考察敌情。后胡宗宪被逮下狱，徐渭怕连累自己，自杀未遂，先以巨锥刺耳深数寸未死，再以锤击阴囊仍未死。此后时好时坏。就在胡宗宪案闹得人人自危之时，徐与继室张氏发生口角，张氏想借徐与胡的特殊关系加害徐，徐渭盛怒之下以八齿冰杷甩向张氏击中头部致死，徐被逮下狱。后经朋友相助，主审官以“误伤罪”免徐渭死，下狱服刑。

徐渭自杀和杀人，初看似乎是出于偶然，但考察一下明代后期社会，就会发现这实在有其必然性。由于官场腐败，社会矛盾非常尖锐。我们考察一下中国历史，自古官俸之薄莫若明代，官俸薄则促使官场贪污成风，正直的文人不乐为官，而没有真本事专靠歪门邪道敛财的人拼命钻营做官。徐渭《荷蟹图》（或曰黄甲图）就是讽刺这类现象的，画上画螃蟹穿行芦苇塘中，其上题诗曰：“兀然有物气豪粗，莫问

年来珠有无；养就孤标人不识，时来黄甲独传颇。”意思说，有个粗笨的家伙赫然出现在你面前，不要问它腹中有没有真货色。养就一副人们不知底细的怪样子，有时倒能碰上好运气当上大官。黄甲指封建时代考中进士后，朝廷派人为中榜人送去用黄纸包装的录取通知书。传颇指考中进士后，在宫中唱名的一种仪式。对此类人，徐渭深恶痛绝，《题画蟹》诗曰：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”诅咒这些横行霸道的贪官污吏，只配像董卓那样肚脐上插上纸捻点天灯。

徐渭现象在明未有一定的普遍性，如袁宏道三次辞官，李贽入狱自杀，天主教徒猛增等等，都说明当时人们对社会前途失去信心。徐渭仅是典型而已。我们从流传至今的徐渭诗文集和书法作品来看，他的神经是健全的，并没有什么不正常。徐渭除善书画，兼长戏曲，今存《四声猿》兼采北曲和南曲之长，特别是“雌木兰替父从军”，成为著名曲目，几百年来长演不衰，至今还在演。他所作的《南词叙录》，是后人研究南戏的重要理论文献。

戴进遭排挤

作为明代早期影响颇大的画家戴进，能由一名制作金银首饰的匠人，通过个人努力奋斗成为著名画家，确实不易，尤其是在书画普遍商品化、书画市场竞争激烈的情况下，则更为不易。据记载，戴曾一度被召入宫廷，然而由于同行的嫉妒，被排挤出宫廷，终生穷困。永乐末年，戴进随父亲戴景祥一同被召入京师，当时虽已画得不错，但因父亲的影响太大，戴进还无法显山露水。继而还乡刻苦钻研绘画，逐渐名声显赫起来。镇守福太监将戴进画的春夏秋冬四景献给明宣宗，并推荐了戴进，但并没有把戴直接引见给皇帝。宣宗召谢环等评价戴的画，初展春、夏二景，谢说：“非臣所及。”至秋景，谢遂起嫉妒之心而不语。宣宗主动问谢，卿意如何？谢对曰：“屈原遇昏主而投江，今画屈原对渔父，似有不逊之意。”宣宗略觉不快，但没有说话。复展冬景，谢又说：“七贤过关，乱世事也。”宣宗勃然曰：“福可斩！”这一天晚上，戴进与徒弟夏芷正在庆寿寺僧房等候，听到这样的坏消息，师徒慌了手脚，夏芷遂灌醉和尚，窃其度牒，削戴进之发，二人装扮成和尚，夤夜逃跑，归隐于杭州的寺庙。以画佛道像为生。但谢派人在杭州查询他们的行踪，二人又逃到云南去避难，他们听说黔国沐公喜欢画，所以意欲投奔之。值岁末准备过年的机会，他们画了门神像至黔国府去卖，此时名画家石锐正在沐府受宠，石见其画，觉得非凡

工所为，一打听得知戴进与自己是同乡，便好生招待，但始终不使之超越自己。谢环死后，戴进才敢回家乡，宫廷有些大臣很喜欢戴进的画，但这时他已经老了。

戴进为人厚道，人们都愿意和他交朋友，他也乐意助人，不管是亲戚朋友，凡生活有困难，他都会慷慨为你作画，拿去换钱以解燃眉之急。他于山水、人物、花鸟无所不能，而且技高一筹。很多画家接受他的影响，如李在、周臣之山水，林良、吕纪之花鸟，杜堇、吴伟之人物，上官之神像，夏少卿之竹石，高南山之花木，各得其一支之妙，而没有如先生之兼美众善。故被视为画中之圣。

金工改做画家

被称为明代早期浙派奠基人的戴进（1388～1462），字文进，号静庵，又号玉泉山人，钱塘（今杭州）人。是明初艺术造诣颇深的艺术家，技术全面。他原是一位金银首饰匠人，后来才改行当了画家。起因是这样的，年轻的时候以做金银首饰为生，心灵手巧，或为人物，或为花鸟，肖状精奇，超过一般工匠。初想以此永垂不朽，一次偶然的机会去街上闲逛，看见他的作品正被熔金者化为金（铜）液而豪无痛心之情，使他大为扫兴。这时有朋友劝他说，你精心制作金银首饰，只能为妇女和小孩增加一点装饰品，他们看中的是金银色闪闪发光，炫耀财富，岂能体会你的甘苦。假如你把自己的才智转移到纸绢上来，改行从事绘画，岂不可以传之不朽？戴进听了觉得很有道理，于是舍锻工而就画，广泛学习郭熙、李唐、马远、夏圭等人的山水画，又融合米氏父子的米点山水，逐渐形成自己的风格，终于成为明代早期赫赫有名的画家。

金农代笔弟子

金农（1687～1764），字寿门，号冬心，又号稽留山民、曲江外史、昔耶居士、龙梭仙客、百二砚田富翁、心出家庵粥饭僧、三朝老民、荆蛮民、苏伐罗古苏伐罗（即“吉金吉”）等二十几种。浙江仁和（今杭州）人，年轻时读书于何义门门下，多才多艺。“扬州八怪”之一。精诗书，兼善画。所画题材有梅、竹、马、佛像、人物等。从流传至今的作品来看，风格差异很大，有的判若两人。这是因为其中不少作品是由别人代笔造成的。据金农自己说，代笔者共三人，即项均、罗聘、陈彭。陈彭专学金农画竹，可以乱真。项均专学金农梅花，形神毕肖，他人实难分辨。三人中罗聘成就最高，本人已被划入“扬州八怪”之列。罗善画梅兰竹和人物，尤善画“鬼趣图”。其中有的作品酷似金农，疑后世题为金农的梅花和人物画，有的就出自罗聘之手。对此金农直言不讳。项均，起初与金农是花前月下的饮酒朋友，后来因为佩服金农的才艺，便带着自己的诗作和礼品，专程来到金农府上行拜师之礼，真诚地希望得到金农的指导教诲，金农见他一片诚意，就欣然允诺。项均除向金农学诗之久，还专门学画梅花，金农说：“项均梅格戍削中有古意，有时为予作暗香疏影之态，以应四方求索者。虽鉴别若勾处士（即五代画梅专家勾龙爽）亦不复辨识，非予之残煤秃管也。嗟呼，前年罗生聘，今年又得项生，共得诗画之缘也。”又

说：“以诗为赘，游吾门者有二士焉，罗生聘、项生均，皆习体物之诗。罗得予风华七字之长，均得予幽微五字之工，二生盛年耽吟勿辍，无日不追随，杖屐执业相亲也。二生见予画又复学之，聘放胆作大干，极横邪之妙；均小心作瘦枝，尽消闲之能，可谓冰雪聪明，异乎流俗之趋向也。”（冬心自写真题记）陈彭向金农学诗画之外，还尽孝道，金大病时，他日夜守候，如子事父。对三人的绘画风格，我们今天比较熟悉的是罗聘，因为他流传作品多，名气又大。对陈和项就不大明了，所以对金农的代笔作品出自哪位高足之手，目前尚难以搞清。