

荣宝斋画谱

• 明 文征明 绘
• 山 水

榮寶齋畫譜

榮寶齋出版社

淮陰師院圖書館 548564

J222
16.13

总 编 辑	郜 宗 远
副 总 编 辑	王 铁 全
发 行 人	张 晓 林
责 任 编 辑	唐 辉
技 术 编 辑	焦 明
责 任 印 制	孙 珩

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱: 古代编 13: 山水/(明)文征明绘; 王红
编. —北京: 荣宝斋出版社, 1997. 3
ISBN 7 — 5003 — 0381 — 5

I. 荣… II. ①文… ②王… III. 山水画-中国-明代-画
册 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 02879 号

本 册 编 者: 王 红

编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100052
地 址: 北京宣武区琉璃厂西街十九号
制 版 印 刷: 人 民 美 术 印 刷 厂
经 销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787×1092 1/8 印张: 7
版次: 1997 年 3 月第一版 印次: 1997 年 3 月第一次印刷
印数: 1 — 10000 定价: 30.00 元

前言

传统的中国绘画以其独特的艺术语言,记录了中华民族每一个历史时代的面貌,反映和凝聚了我们民族的审美意志和传统思想。她以东方艺术特色立于世界艺林,汇为全世界人文宝库的财富。我们当代人得以继承享用这样一笔珍贵的文化遗产是有幸并足以引为自豪的。面对这样一笔巨大的财富,把其中优秀的部分继承下来「古为今用」并加以弘扬光大,这也同时是当代人的责任。继承什么,怎样弘扬传统绘画遗产,这是一个不容选择的命题。回答这个命题的艺术实践是具体的,其意义是现实和延伸的。在具体的绘画艺术实践中,我们不必就这个题目为个性的绘画教条地规范楷模,每一个画家都有自己对传统的认识和理解,都有着自己的感情并各取所需。继承和弘扬优秀传统文化遗产的理论和愿望都体现在当代人所创造的绘画艺术中。

中国绘画有其发展的过程和依存的条件,有其不断成熟完善和自律的范畴,明显地区别于其它画种。她以线为主、骨法用笔,重审美程式造型;对物象固有色彩主观理想的表现;客观世界和主观心理合成的「高远、深远、平远」、「散点透视」的营构方式;「师造化」、「以形写神,神形兼备」的现实主义艺术理想,工笔、写意的审美分野;绘画与文学联姻,诗书画印一体对意境的再造;直写「胸中逸气」的文人笔墨;各持标准的门户宗派,多民族的艺术风范与意趣;以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景等等。从而构成了传统中国画的形式和内容特征。一个具有数千年文明传统的民族发展和创造文化,创造新时代的绘画艺术,不可能割断自己的血脉,摒弃曾经千锤百炼、人民喜闻乐见的美的形式和排斥传统精神,这些特质都有待我们今天继续研究和借鉴。「数典忘祖」、「抱残守缺」或「陈陈相因」都不益于繁荣绘画艺术和建设改革开放时代的新文明。

对传统文化的热爱和了解,是继承和弘扬优秀传统文化遗产的前提。热爱和了解传统绘画艺术的人民大众是传统绘画艺术生生不息的土壤。在中国绘画发展的历史上,没有任何一个时代像今天这样拥有众多的画家和爱好者。大家以自己热爱的传统绘画陶冶情怀,讴歌时代,创造美以装点我们多姿多彩的生活。为此服务并做出努力是出版工作者的责任。就传统中国绘画的研习方法而言,历代无论院体亦或民间,师授或是私淑,都十分重视临摹。即便是今天,积极地去临摹习仿古代优秀作品,仍不失为由表及里了解和掌握中国画技法特质和体悟中国画精神品格的有效的方法之一,通俗的范本也因此仍然显得重要。我们将继续弘扬民族文化的社会命题落在出版社工作实处,继《荣宝斋画谱·现代部分》百余册出版之后,现又开始编辑出版《荣宝斋画谱·古代部分》大型普及类丛书。

丛书以中国古代绘画史为基本线索,围绕传统绘画的内容题材和形式体裁两方面分别立册;以编辑典型画家风格化的作品和名作为主,注重技法特征、艺术格调和范本效果;从宏观把握丛书整体体例结构并丰富其内容;对当代人喜闻乐见的画家、题材和具有审美生命力的形式体裁增加立册数量;由具有丰富教学经验的画家、美术理论家撰文做必要的导读;按范本宗旨尽可能酌情附辅相关内容,以缩小读者与范本的距离。有关古代作品的传绪断代、真伪优劣,这是编辑这部丛书难免遇到的学术问题,我们基于范本目的,一般沿用著录成说。在此谨就丛书的编辑工作简要说明,并衷心希望继续得到广大读者的关心和帮助。我们希望为更多的人创造条件去了解传统中国绘画艺术,使《荣宝斋画谱·古代部分》再能成为滋养民族绘画艺术土壤的营养,为光大传统精神,创造人民需要且具有时代美感的中国画起到她的作用。

目 录

一	文人画的又一高峰	三三	沧溪图（局部一）
三	秋色图	三四	沧溪图（局部二）
四	山水册之一	三五	沧溪图（局部三）
五	山水册之一（局部）	三六	洛原草堂
六	山水册之二	三七	洛原草堂（局部一）
七	山水册之二（局部）	三八	洛原草堂（局部二）
八	山水册之三	三九	洛原草堂（局部三）
九	山水册之三（局部）	四〇	猗兰小景
一〇	溪桥策杖图	四一	猗兰小景（局部）
一一	溪桥策杖图（局部）	四二	古木苍松
一二	雨晴纪事图	四三	双柯竹石图
一三	临溪幽赏图	四四	杂画四段之一
一四	临溪幽赏图（局部一）	四五	杂画四段之二
一五	临溪幽赏图（局部二）		
一六	绿荫清话图 曲港归舟		
一七	绿荫清话图（局部一）		
一八	绿荫清话图（局部二）		
一九	绿荫清话图（局部三）		
二〇	曲港归舟（局部一）		
二一	曲港归舟（局部二）		
二二	惠山茶会图之一		
二三	惠山茶会图之二		
二四	万壑松风 设色山水		
二五	万壑争流		
二六	万壑争流（局部一）		
二七	万壑争流（局部二）		
二八	万壑争流（局部三）		
二九	石壁飞虹		
三〇	真赏斋图之一		
三一	真赏斋图之二		
三二	沧溪图		

文人画是最能体现中国文化精神的绘画，在中国绘画史上有其独特和辉煌的地位。并以其抒情写意性、诗书画结合等迥异于西方绘画的特质而卓立于世界艺术之林。但人们历来对文人画定义的诠释却多有不同，由于文人画强调主观感情色彩和鲜明的个性特征，而画家的不同个性、经历、学养、师承必然会产生各个不同的文人画风。所以若以「不求形似，逸笔草草，聊写胸中逸气」之说来泛论文人画是有失偏颇的，同样也难以用写意或工笔，水墨或青绿等表现形式来界定文人画。

吴门画派崛起于明代中叶，明初以院画为主流的浙派绘画已开始衰落，以沈周、文征明为首的吴派高扬文人画复兴的旗帜，以元代隐逸型文人画为主，广泛汲取唐宋以来各种流派的精粹而创造了有别于前人的文人画，并达到新的高峰，而最有代表性的画家就是文征明。

文征明（一四七〇—一五五九）初名璧，字征明，后以字行，改字征仲，号衡山。其父文林曾为温州太守。文征明自小受过良好的文化教育，曾从吴宽学文，从李应祜学书，从沈周学画，其诗文、书法同他的绘画一样有很高的成就，是一位有深厚艺术素养全面发展型的艺术家。作有甫田集三十六卷，其诗清新自然，娟秀妍雅一如其画，而其书法清劲秀美，洒脱而有韵度，与画相得益彰，而其诗书画又是一个完美的艺术整体，文征明以其艺术成就成为吴门画派的代表人物，而在沈周逝世后，领袖吴门画坛五十年。他学生众多，子侄辈又代有传人，流风遗韵绵延明清二代达数百年，作为一个画派、一个画家影响如此深远，在中国绘画史上也是少见的。

文征明出身宦官门第，但其父为官清廉，故幼时家境清贫，而其父又治家有方，文征明深受影响，严于律己，甘于淡泊，但又由于受儒家教育和社会的影响，长辈们又都入仕做官，所以其前半生入仕之心颇切，然十试不中，至五十四岁方经人举荐赴北京吏部考核，授翰林院待诏。然而在京三年既深感官场拘束同僚倾轧，颇不得志；又进一步看透官场之昏暗腐败，不愿与时弊同流，遂于五十七岁毅然辞官还乡，当了职业画家。这或可说是文征明政治上不得志的归隐，而实际上更应是文征明向往故乡山水和淡泊心情的自然回归，此后的大量诗画佳作都印证了这一点。

明代中期的苏州已成为江南重镇，相对社会安定，经济繁荣，盛产米丝，商业和手工业也已十分发达，也产生了富裕的市民阶层，这些都奠定了绘画繁荣的物质基础。而苏州又是吴文化的发源地，有丰厚的文化积淀。而地理环境也十分优美，北临长江、南依太湖，城中河道纵横，园林遍布。城郊湖光山色、胜迹相连，这一切又是形成文征明绘画艺术的客观条件。文征明对故园山水有着很深的挚爱，不少题材都是一画再画，如《姑苏十景图》、《天平纪游》、《石湖清趣》、《江南春图》、《洞庭西山图》等等，可以说不胜枚举，而更有特色的是对苏州园林的描绘。江南园林是建筑、书画、诗文等各种门类艺术的综合体，满足人们不出城市而得山林之趣的需求，当时苏州园林就有两百多家，而画家很多就是园林的参与者和设计者，文征明就参与了苏州最大园林「拙政园」的设计，有「拙政园」三十一景传世，至今园中有他的手植紫藤和纪念他和沈周的「拜文揖沈之斋」可寻。优美的园林是传统文化的载体，成为士大夫和文人的悠游之地，或汲泉煮茗，或论诗谈画，或高朋宴饮，都成为文征明的创作源泉，如《拙政园图》、《林榭煎茶图》、《漪兰室图》、《茶具十咏图》、《东园图》、《真赏斋图》等等都是描写这些生活场景的佳作。文征明和他的文友就是画中的主角。这些作品用笔沉稳而精到，设色苍古而清润，很好地表现了作者宁静愉悦的心态和清雅悠闲的审美情趣。这些作品已没有前人或元画中的清空冷寂的气氛，而形成了亲切、和平、温馨、恬静的情感氛围，这是文征明作品所特有的，而这些作品本身和题画诗中又充分寄托了作者的清静无为、君子隐逸、品行砥砺、笃于友情等高尚志趣和更为深刻的思想内涵。尽管在前人的山水画中听泉、品茗等往往是画中的重要点缀，但都没有文征明作品中如此深入和情境交融。所以这是文征明对山水画的一大贡献，不仅拓展了山水画的体裁和境界，将闲适隐逸的主题推向极致，创造了艺术高峰，这些优雅的作品充分表达了古代文人性情高洁、向往自然的心态，相信对久居城市的现代人的浮躁心态仍不失为有效的清凉剂，对现代画家也应有所启示。

文征明绘画艺术的成就同样在于风格的创新和笔墨的探求。论文征明的山水画，历来有粗文、细文之说。粗文同他老师沈周的风格较接近，主要来自董巨和元四家，多为墨笔，墨色干湿浓淡多变化，浑成一

体而层次丰富，也有多种面目，但个性并不特出。更具代表性的应是细文，是文征明对传统绘画全面学习综合继承后创造的典型画风。南宋的画风影响了明初的浙派，而影响吴派的主要是元代画风，元代画家大都生活或活动于江南一带，在苏州有广泛的影响，但宋画、院画也仍流传有绪，文征明师友辈都各有面目，而此时还未有董其昌的南北宗说，对院体画也没有太多的偏见，所以文征明能广泛全面地学习前人，在悉心学习赵孟頫和元四家的同时，又向赵伯驹、李唐、刘松年等一些画风工整严谨的院派画家借鉴，正如陈继儒所说：「文待诏自元四大家，以至子昂、伯驹、董源、巨然及马、夏间三出入……」能于文人画和院体间广撷博取，三出三入是十分不易的，同时又能做到神会意解，融会消化，如其子文嘉所论：「遇古人妙迹，唯览观其意，而师心自诣，辄神会意解，至穷微造妙处，天真烂漫，不减古人。」将古人和自我融会一体，将文人画和院体画锻为一炉，而创造了鲜明的新风格，形成文人画的新风貌，和唐寅将文人画的情趣融会到院体画中一样，为山水画的发展作出贡献，成为明代山水画的最大特色。

我们可以从《绿荫清话图》、《万壑松风图》、《青绿山水图》、《秋到江南图》、《万壑争流图》等精品中细细观赏细文山水的特色，整体上看，这些作品颇多取法于王蒙的缜密丰富和赵孟頫的秀雅俊逸，细细品味则又能领略到其他诸家之神韵。用笔皆精细、沉着、稳健、一丝不苟、无一笔随意、精工处宋元人有所不及。布置十分用心，其树石穿插、丘壑结构皆严谨细密，其画石中侧锋互用，山石外形规整而又有变化，略带装饰性，披麻或小斧劈皴法融合自然，皴法略简，后多以枯草擦暗部使之苍茫丰厚，其树法也极丰富，树干多姿，叶多用胡椒点和浑点，深厚清浑，其它如细密之小草，劲挺之松针，交错对比，极富笔墨之形式感，又恰到好处地表现了江南秀丽清润的林木山川。细文山水大致可分水墨和青绿两种，文征明对青绿山水有其特殊的爱好和认识，其跋画中曾说：「上古之画尚设色，多用青绿，中古始变为浅绛、水墨杂出，故上古之画尽于神，中古之画入于逸，各有至理，未有优劣论也。……」所以细文中的青绿山水也有很高的成就，细笔青绿山水从院画中汲取其设色方法而减其浓度使之色不掩墨，在色彩浓丽中有雅淡的风致。又能融会青绿、水墨和浅绛，有时以水墨为骨的基础上略敷青绿，十分古雅、明丽、清润，为青绿山水别开生面。这些丰姿多彩、行利相兼的青绿山水，在山水画发展史上应有其独特的地位。

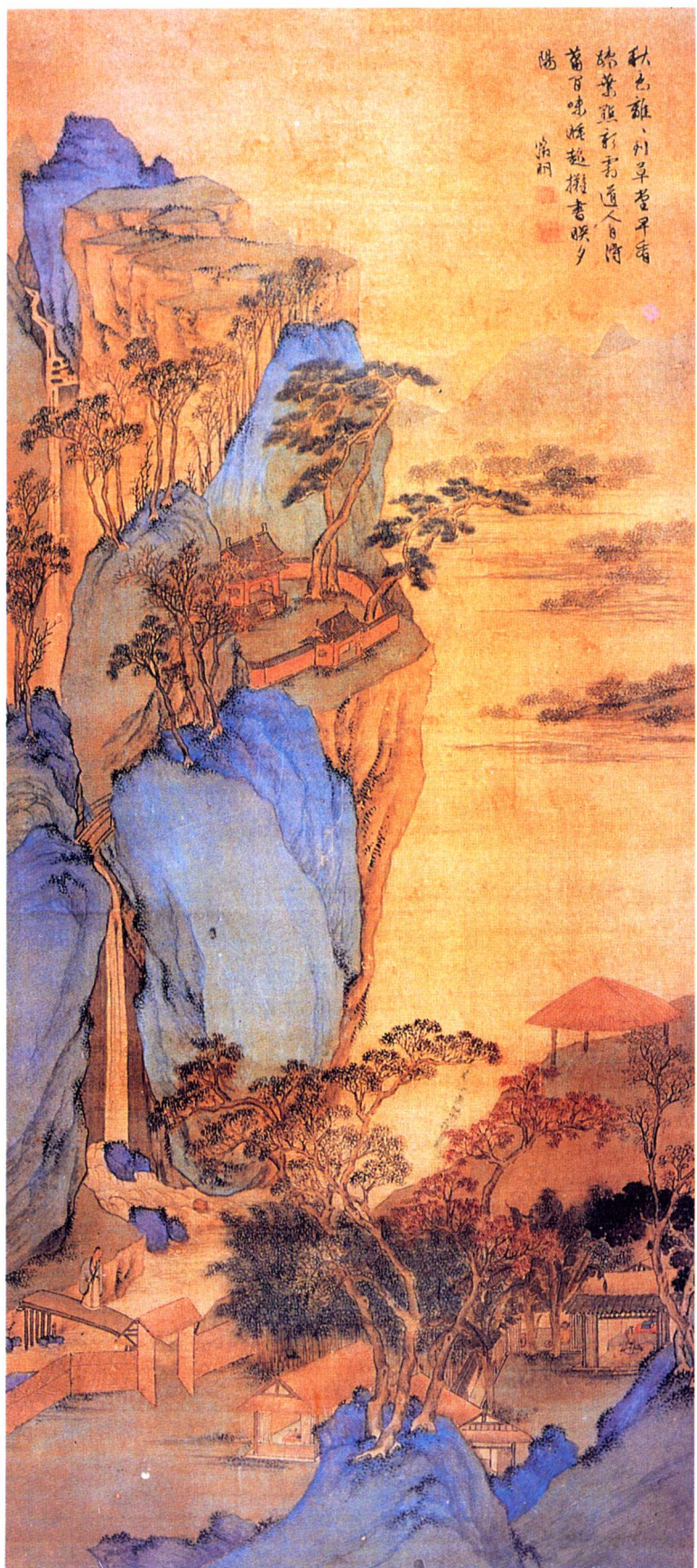
文征明受儒家中庸思想影响为多，为人十分随和，忠厚正直，少怨少怒，故其用笔也自然含蓄，少尖刻或剑拔弩张之笔，细文山水更求工整细谨，而后学者如功力不逮、学养不足则易流于软媚和孱弱，学者不可不慎。

文征明的绘画艺术以山水画最为突出，而人物和花鸟也有很高的造诣，人物画如《二湘图》等较有主题性的作品外，更多的是山水画中的人物，学赵孟頫，多用高古游丝描，人物神态自然生动、典雅，有别于一般的点景人物，同样为后人所折服。花鸟画以兰竹、竹石等题材为多，笔墨飘逸洒脱，与细文山水之严谨细密形成反差，同沈周的简朴天真的花鸟画一样，可谓开写意花鸟画之先声。

明清以来山水画有了很大的变化和发展，现代山水画在风格、体裁、形式上更是精彩纷呈，现代山水画家在用墨、用水和光色处理上已有对前人的超越，多注重笔墨的张力，和水墨变化，求厚重雄浑，但往往作者因修养不足而失之于粗疏和狂野。受西画影响，求用色丰富也易流于脏乱和俗艳，所以文征明典雅严谨的画风，特别是他的细文山水和青绿山水对现代画家应有所启迪和借鉴。当今画坛，花鸟画和人物画中的写意和工笔似已形成分庭抗礼的格局，而山水画中还少见工整秀雅的画风，所以研究和学习文征明的绘画艺术是有特殊意义的，同时文征明深厚的学识修养，一丝不苟、严谨的创作精神和画风对专业画家来说是一面很好的镜子，对初学者来说也是攀登艺术殿堂的合适阶梯。

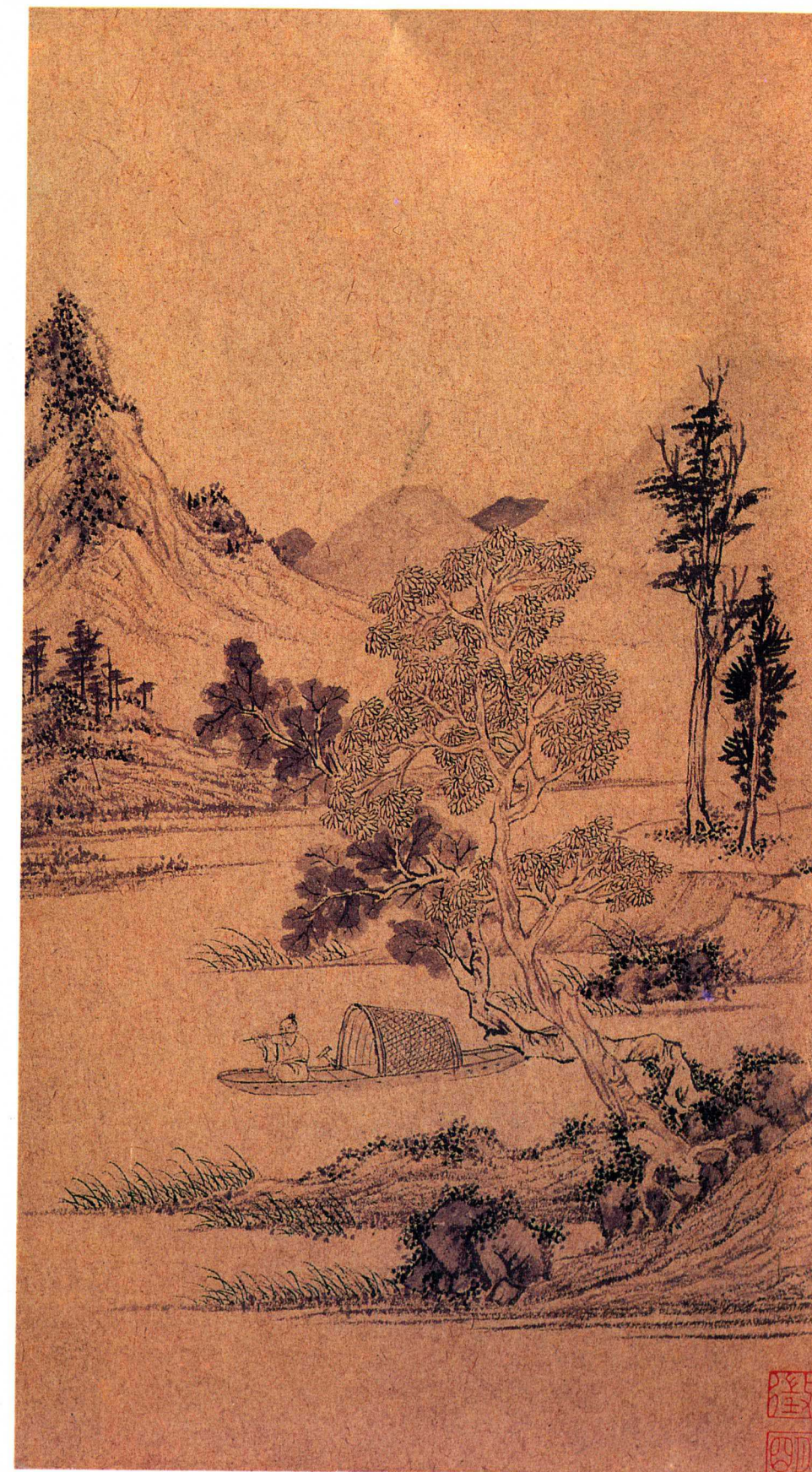
一九九六年九月于听枫园

孙君良 一九四一年生于江苏省无锡县，山水画家。作品以江南园林和水乡为特色，现任苏州国画院院长。一级美术师。

短策輕衫獨步春
春山蒼水西頭日長
溪橋青柳含烟過
山碧玉浮

游明

