

中国历代大师名作从

逸夫

仇英画集

中国历代大师名作丛书

江苏
美术出版社

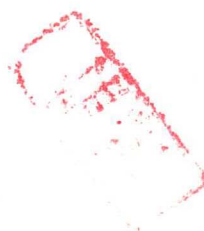
仇英画集

出版发行 江苏美术出版社
经 销 各地新华书店
制 版 深圳星辉电脑分色有限公司
印 刷 深圳商报印刷厂
开 本 889×1194 1/16
印 张 3
版 次 1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷
印 数 1—5000册
书 号 ISBN 7-5344-0697-8/J.698
定 价 28.00元

社址/南京市中央路165号 电话/3308318
发行部/南京市湖南路54号 电话/3211554 3211713

62717

主 编:程大利
特约编辑:张正民
装帧设计:陈 元
责任校对:吕猛进
责任印制:樊 达
责任编辑:黄 浚

序言

程大利

中国艺术的传统和丰厚的文化艺术遗产是中华民族一代又一代先哲智慧的结晶。『江山代有才人出，各领风骚数百年』，绘画艺术的传承、演进和发展，离不开一位又一位杰出画家锲而不舍的追求精神和艺术实践。

经历了近百年乃至数百年、千余年，这些大师的陈迹为什么仍能感染着、激励着今天的读者呢？人们为什么要一再去回顾和欣赏这些古迹斑斑的笔墨呢？因为，真正的艺术品是不朽的。这些大师的作品凝聚着民族的审美追求，积淀着我们民族对美好事物的想象、理解、知觉和感情。以中国传统艺术品评法则——《六法论》作为参考系，陈老莲、沈周、徐渭、金农、任伯年等一批明清杰出艺术家的作品无论形神、骨法、墨韵、境界均达到化境。而且能引起观者深深的共鸣。

明清是中国文人画盛极而衰的时期，但就技法而言，笔墨的表现潜力已发挥到了极致，陈老莲、沈周、徐渭分别创造了自己的高峰，金农以独特面貌崛起画坛，成为扬州画派中极富个性的画家，而任伯年则是位雅俗共赏的大师。这批画家对笔墨的运用极为精熟，可以熟练地运用工具写心，表现胸中涌动的激情及对造化的感受。画家们灵活地、随心所欲地运用毛笔，以正侧、顺逆、提按、转折等手法变化表现万物，描绘大千。这些画家因素用到了画面上，就力度而言，一笔能抵千笔，就丰富多变而言，可状写万物，描绘大千。这些画家个个是写神高手，放笔直取物象，神韵生动，气贯长虹，写形重在写意，写意的至高境界是传神。『写』不仅仅要完成意象之美，还是『自我』的表现过程。画家的人格气质、学养胸襟、审美追求和理想尽在笔底。画面上总是清晰地记载着抑扬顿挫、离披点画、浓淡交错、挥洒姿肆，『倏忽万变而能潜气内转』（刘熙载语），无一不包含着作者创作时的感受方式，这种感受方式与西方绘画的抽象艺术在审美意识上是共通的，体现着艺术家对自身和外部世界的规律性感受。

所有这些大师们的作品都有一种『臻于化境』的美感。所谓『化』，意味着化客观为主观，为写心而状物，以有限的空间表现无限的想象。历代画家的创作经验不断揭示着新的意境创造与新的表现形式的关系，新形式的产生是必然的，它是画家按照自己的审美追求，在生活和造化中直接形象感受的基础上，概括、提炼，即从『神会』到『妙悟』后创造出来的，不仅仅是新的，也是真的和美的。

我们把这批大师的作品精心选编，呈现给读者，旨在让读者对他们有个明晰的认识，同时提供一条较简捷的研究和学习的途径，以期推动当代中国绘画的创作和研究。

仇英简介

仇英（？—1552），字实父，号十洲，江苏太仓人，居苏州。与沈周、文徵明、唐寅合称『明四家』。

据画史记载，仇英出身甚微，『其初为漆工，兼为人彩绘栋宇，后徙而业画，工人物楼阁。』（清·张潮《虞初新志》）仇英是位工匠起手的画家，曾跟周臣学画，周臣的画法继承南宋李唐一派，属明院体画风。仇英一生以卖画为生，他的生平活动，画史记载很少。从他的经历和现存作品来看，他的绘画技艺受到职业画师和文人画家的双重影响，并深受古代传统艺术熏陶。『初学画，即见器于文太史，父子为之延誉。』（吴升《大观录》）仇英曾受文徵明的器重和栽培，成名后，被著名收藏家项元汴、陈官请至家中，得以饱览历代名画，并下了大功夫研摹，『凡唐宋名笔无不临摹，皆有稿本，其规仿之迹，自能夺真』（《无声诗史》）。

仇英以深厚的功力和雅俗共赏的艺术情趣卓立画坛。明张丑评论他的作品说：『山石师王维、林木师李成、人物师吴元瑜，设色师赵伯驹，资诸家之长而浑合之，种工臻妙。』（《清河书画舫》）『英之画秀雅纤丽，毫素之工，侔于叶玉，而且含蓄蕴藉，重意境，追求幽淡高古的格调，其人物『发翠毫金，丝丹缕素，精丽艳逸，无断古人』，仕女『神采生动，虽昉复起，未能过也』（《无声诗史》）。

他的作品题材广泛，人物画功力最深，作了许多历史故事画，如《文姬归汉图》、《右军洗砚》、《汉宫春晓》、《职贡图》等。现藏故宫博物院的《人物故事》册是仇英工笔重彩人物画的代表作，既注重情节的具体性，又重视意境的创造，情景交融，物我合一。有的作品细节刻画得精致入微，如《浔阳琵琶》一页：『有些着意表现音乐效果，把音乐旋律转化为可视的物象，如《桃源仙境图轴》。仇英的造型扎实，用笔工谨，有别于一般文人画家。

仇英的山水学宋代的赵伯驹、刘松年，发展了宋代院体的『青绿巧整』，青绿细润明快，风骨劲峭，得幽深之致。有时作界画楼阁，尤为细密。还有一种气势奔放壮武的水墨画，气魄之大令人惊异。仇英的确是一位多面手画家，董其昌叹曰：『即文（徵明）、沈（周）亦未尽其法。』（《阳图》）

200627170

目 录

人物故事图之一	1	剑阁图	20
人物故事图之二	2	桃园仙境图	21
人物故事图之二(局部)	3	桃村草堂图	22
人物故事图之三	4	玉洞仙源图	23
人物故事图之四	5	宫织图之一	24
人物故事图之五	6	宫织图之二	26
人物故事图之六	7	宫织图之三	28
人物故事图之七	8	宫织图之四	30
人物故事图之八	9	宫织图之五	32
人物故事图之九	10	赤壁图	34
人物故事图之十	11	归汾图	36
人物故事图之十(局部)	12	归汾图(局部)	38
人物故事图之十(局部)	13	临肖照中兴瑞应图之一	40
人物故事图之十(局部)	14	临肖照中兴瑞应图之二	41
捣衣图	15	临肖照中兴瑞应图之三	42
柳下眠琴图	16	临肖照中兴瑞应图之四	43
松溪横笛图	17	临清明上河图(局部)	44
莲溪渔隐图	18	修竹仕女图	45
临溪水阁图	19	兰花图	46

人物故事图之一

人物故事图之二

人物故事图之二(局部)

人物故事图之三

人物故事图之四

人物故事图之五

人物故事图之六

人物故事图之七

人物故事图之八

人物故事图之九

人物故事图之十

人物故事图之十(局部)