

明代山水

历代经典绘画解析

盛天晔主编 潘文彪编著

长江出版社

湖北美术学院

明代山水

历代经典绘画解析

盛天晔主编 潘文勰编著

长江出版社
湖北美术出版社

序

陈传席

所谓经典的“典”，指典范、准则、法规，“经”指权威的且常行的义理、法制、准则。经典的重要性更可想而知了。最早的经典又叫元典，当然元典首先是经典。一个国家的元典是十分重要的，某一方面的元典是某一方面永远的准则和基础。我们最早把儒家的著作和文字方面的书叫经典。儒家的思想，从小民、士人，到皇帝都要遵守的，且“须臾不可离也”。文字和语言，最早的规范必须绝对遵守，不可讨论。当然，语言也会发展、增加、创新，但都绝对不能离开经典或元典的规范。一切的“新”都必须在经典的基础上而“新”之，最基础仍在经典中，而且，凡出新者都必须深通经典，然后新之，才能为人所许，否则便是浅薄荒唐之流，而其所谓的新，只能是垃圾，不可能真正的成立。“五四”时期，凡是白话文写得好的，其文言文基础都十分好。文言文基础不好的，白话文也不会太好。

中国绘画的创新，凡有价值的新，也绝对离不开经典，都能从经典中找到根据。否则便不能成立，至少不能长久。唐司空图《诗品·纤秣》有云：“如将不尽，与古为新。”至赵孟頫托古改制，强调“作画贵有古意，若无古意，虽工无意”。石涛“借古以开今”，康有为“以复古为更新”，这些“古”都和经典的意思相同。

我们继承传统，学习传统，一是文献资料，二是传统的绘画作品。作品更直接，更明了。传统的作品很多，而且未必都可学。所以，选择其中经典作品，加以研究，最为方便，也是捷径之一。

李可染有一个斋号叫：十师堂。有人说十师是个虚数，言其多。其实，李可染的十师是实指，指范宽、郭熙、李唐、董其昌、八大山人、石涛、石溪、龚贤、黄宾虹、齐白石等十人，并非虚指。当然，他也学过“四王”，但他的山水画风格的形成，主要从以上十家中得来的。他愈到后来，愈由博向约，学的都是经典中的经典，非经典的，他绝不再学。赖少其给我们讲过，他学书法开始学得多，后来只学金农心，而且开始只学金农心七个字。《老子》曰：“少则得，多则惑。”古人学画，能见到一幅真迹已十分不得了。文徵明学生陆治只得到明初王履的半幅《华山图》，就创造出自己的独特画风，而不同于当时流行的吴门派画风，就因“少则得”。王原祁家藏那么多画，他看得更多，结果自己的画风反而不十分鲜明，可能是“多则惑”也。孔子读书大约只有我们的百分之一，万分之一，但人家成就还是比我们高得多。

所以，传统多，但我们要选择地学。其次，我们继承传统，首先要知道什么是传统，研究经典作品是了解传统的最好途径。如果连经典作品都不知，都不认真加以研究，那么，谈传统便是一句空话。

但经典绘画作品都藏在各大博物馆中，见之甚难。很多印刷品印得不甚精，更不易看清。有的仿真印刷，效果和原作相同，对研究者来说很有用处，但价格又太高。且在案上展现也并不太方便。因此，湖北美术出版社便出版了这套《历代经典绘画解析》，一是印刷精良，看得清晰。二是携带、翻阅皆方便。三是绘画的关键处有局部放大，便于详细地研究和学习。四是价格便宜，实在是现在学画人和研究者最佳

选择。譬如，南宋李唐的《万壑松风图》现藏台北故宫博物院，要想去看一次，十分不便，你可以去台北，但台北故宫博物院不会轻易拿出来让你看。于是笔者花一万元买到一幅仿真品，但因太大，画室挂不下，挂了一半，但看起来仍不便。湖北美术出版社出版的这套《宋代山水（上）》中有《万壑松风图》。可以拿在手中近距离观看，又有局部图，清清楚楚，十分方便。所以，我说，这套《历代经典绘画解析》是学画人和研究者的最佳选择。

《历代经典绘画解析》计划出版《宋代人物》（上、下）、《宋代山水》（上、下）、《宋代花鸟》、《宋代小品》、《明清肖像》等16本。以后可能还会出版一些。总之，先出版古代的经典。

我多次提出：笔墨当随古代。

所谓随古代，就是随古代的传统。为什么不随着时代呢？尤其是今天的“时代”，五花八门，花样繁多，花里胡哨，都没有经过历史的过滤，其中大部分都是垃圾，你学了，有可能终生受害。少数好的，也都是从古代传统中来的。取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。我们为什么不学有定性的优秀作品，即经典呢？李可染是成功者，他的十师，有八人是古代的，这八个人，他没有见过，只是学他们的作品。齐、黄他见过，齐、黄也是学古代传统而成功的，但李可染仍然没有临摹过齐、黄的作品，只是得到齐、黄的指点而已。怎样用笔，怎样看画，总之还是学古代经典。

石涛说：“笔墨当随时代？”实际上是一句反问话，他的笔墨就不随时代，当时的时代笔墨是“四王”一系，他是十分反感的，他的笔墨如果随了“时代”，他就没有那样成就了。元代的赵孟頫成就最高，他生在南宋，但他绝对不学南宋，并明确提出反对“近世”之画，力主“古意”。他学的是北宋前期至五代、唐代、魏晋南北朝的画。元初，印章家刻印，刻成葫芦形、锤鼎形，甚至鸟形，五花八门，赵孟頫力主恢复汉印之朴实，结果结束了花里胡哨的刻印之风，直到现在，治印人多以汉印之制为嚆的。赵孟頫也因学古而成就斐然。中国绘画史上宋、元两代高峰，皆因学古成为高峰。欧洲的文艺复兴，提出的口号是，“回到希腊去。”也是学古而取得举世公认的崇高成就。学今人而取得崇高地位的，历史上还没有先例，外国历史上也没有一个先例。所以，我反复提倡“笔墨当随古代”。

学古代，学经典，就从我们这套经典开始吧。

2012年6月1日于中国人民大学

目 录

序		
明 戴进 洞天问道图	4	
明 吴伟 长江万里长卷之一	6	
明 吴伟 长江万里长卷之二	6	
明 吴伟 长江万里长卷之三	8	
明 吴伟 长江万里长卷之四	8	
明 吴伟 长江万里长卷之五	10	
明 吴伟 长江万里长卷之六	10	
明 吴伟 长江万里长卷之七	12	
明 王履 华山图册之一	13	
明 王履 华山图册之二	13	
明 王履 华山图册之三	14	
明 张路 风雨归庄图	15	
明 沈周 桐荫玩鹤图	16	
明 沈周 庐山高图	18	
明 文徵明 云壑观泉图	25	
明 文徵明 浒溪草堂图卷	28	
明 唐寅 双鉴行窝图	36	
明 唐寅 事茗图	38	
明 唐寅 步溪图	42	
明 唐寅 春山伴侣图	46	
明 周臣 桃花源图	47	
明 谢时臣 山水图	48	
明 仇英 仙山楼阁图	49	
明 仇英 右军书扇图	52	
明 仇英 莲溪渔隐图	53	
明 仇英 人物故事图（10开）之一	58	
明 仇英 人物故事图（10开）之二	59	
明 仇英 人物故事图（10开）之三	60	
明 仇英 人物故事图（10开）之四	61	
明 仇英 人物故事图（10开）之五	62	
明 周臣 观潮图	63	
明 仇英 桃源仙境图	65	
明 仇英 赤壁图	68	
明 仇英 雅集图	70	
明 文嘉 二洞纪游图册（之一）	72	
明 文嘉 二洞纪游图册（之二）	73	
明 陈道复 书画合卷之一	74	
明 陈道复 书画合卷之二	74	
明 陆治 后赤壁图卷	76	
明 陆治 溪山幽居图	78	
明 陆治 华山图册之一	82	
明 陆治 华山图册之二	82	
明 董其昌 仿古山水册页一	83	
明 董其昌 仿古山水册页二	84	
明 董其昌 仿古山水册页三	85	
明 董其昌 仿古山水册页四	86	
明 董其昌 仿古山水册页五	87	
明 董其昌 仿古山水册页六	88	
明 董其昌 仿宋元山水册	89	
明 董其昌 仿黄子久江山秋霁图	90	
明 吴彬 山阴道上图卷之一	92	
明 吴彬 山阴道上图卷之二	92	
明 吴彬 山阴道上图卷之三	94	
明 吴彬 山阴道上图卷之四	94	
明 蓝瑛 丹峰红树图	96	
明 蓝瑛 仿古山水册页一	98	
明 蓝瑛 仿古山水册页二	99	
明 山水人物图	100	
明 王彪 桃源县境图绢之一	102	
明 王彪 桃源县境图绢之二	102	
明 安正文 岳阳楼图	104	

丛书策划：苏国强
责任编辑：苏国强
特约编辑：李净洋
封面设计：敖 露
技术编辑：李国新

《历代经典绘画解析》编委会

主 编：盛天晔
编 委 会：盛天晔 丘 挺 周 晋 颜晓军 潘文协
陈 研 李净洋 曾 慧 李广南 苏国强
吴冠华 潘凯章 曹柏光

图书在版编目（CIP）数据

明代山水 / 潘文礪编著. —武汉：湖北美术出版社，2012.7
(历代经典绘画解析)
ISBN 978-7-5394-5268-5

I. ①明… II. ①潘… III. ①山水画—绘画评论—中国—明代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第130502号

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
邮政编码：430070
制 版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
印 刷：武汉精一印刷有限公司
开 本：889mm×1194mm 1/8
印 张：13
印 数：3000册
版 次：2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷
定 价：108.00元

笔墨与风格的时代

——明代山水画

潘文协

1368年，朱元璋以一介布衣，起兵淮右，定鼎南京，国号为明。明朝是汉族政权重新统一中原的时代，其以传统儒家意识形态重新完成了社会结构的整合。朱氏政权建立之初，通过一系列具体措施，例如压制过分强大的地主势力、移民、创定赋役黄册之法、编制鱼鳞图册、推行粮长制、军户制，以劝课农桑，藏富于民，试图立法建立一个经济上自足自给、不受商品交换影响的农耕社会模型。但随着社会政治的稳定和经济重建的完成，商品生产的发展不可避免的导致了不平等土地的分配。明代中叶以后，皇权专制恶化，士风渐坏，宦官专权，残酷的刑法体制和严密的监督机制等多方面的因素，使明代政权不可避免地走向了没落，1644年，起于白山黑水之间的满族结束了明朝长达267年的命运。

明代在中国山水画史上是一个重要的时代，它上承元代之绪余，下启清代之先风。大致说来，明代山水画可以分为三大系统：一是受到皇家宫廷赞助的院体；一是具有民间职业化背景而以戴进、吴伟为代表的浙派；一是延续宋元以来的文人画传统而以沈周、文徵明为代表的吴门画派和以董其昌为代表的松江画派。其中，浙派对院体山水产生直接影响，而随着文人画在明代中叶后的主流地位的加强，最终在董其昌等人的南北宗理论之下，浙派完全退出了历史的舞台，文人画成为历史的正统。

明代宫廷绘画承袭宋制，但未设专门的画院机构。朝廷征召的许多画家，皆隶属于内府管理，多授以锦衣卫武职，作为领俸标准，画史多称为画院画家，实际上是供奉内廷的宫廷画家。洪武和永乐(1403—1424)两朝，属初创时期，机构未臻完备，风格也多沿续元代旧貌。至宣德(1426—1435)、成化(1465—1487)、弘治(1488—1505)年间，浙江与福建两地继承南宋院体画风的画家，陆续应召入宫，宫廷绘画创作达到鼎盛时期。这一时期宫廷山水画主要宗法南宋马远、夏圭，也兼学郭熙。著名画家有李在、王谔、朱端等人。李在仿郭熙几乎可以乱真，王谔被称为“明代马远”。

总的说来，院体山水基本上是继承南宋院体画家马远、夏圭的传统，在风格上没有实质性的突破和进展。同样继承马远、夏圭的传统的浙派，不但是南宋传统的真正继承者，而且自身在风格上发展出了独特的面貌，其中，第一位宗师便是戴进。

戴进(1388—1462)字文进，号静庵，又号玉泉山人，钱塘人，其父戴景祥是位画工。戴进一生经历坎坷，16岁前曾当过金银首饰工匠，后改学画，永乐末年画已名重海内。宣德(1426—1435)年间被皇帝征召至京，任宫廷画家。因画艺在谢环、倪端、石锐、李在等名家之上，遂受到这些人的妒忌。据记载，一日在仁智殿呈画，戴进献

明 戴进 洞天问道图 绢本设色 纵210.5厘米 横83厘米 故宫博物院藏

洞天问道图（局部）

《秋江独钓图》，谢环乘机进谗，指摘他画垂钓者不应着朱色衣服，遂被斥退，困居京城多年。正统四年（1439）后离京返乡，浪迹江湖，以卖画为生，穷困以终。

戴进精研画艺，擅长山水、人物、花鸟各科，风格多样。山水画主要取法南宋马远、夏圭水墨苍劲的画格，他成熟的山水画风与南宋院体比较，发展了马、夏坚挺简括的笔调，但舍弃了马、夏豪放中内含沉郁深厚的气质，取景丰富，境象恢宏，带有更多常人的生活情趣。在具体画法上，用笔劲健硬峭，墨色淋漓，法度严谨，从而形成自己劲挺、明快的风貌。戴进还吸取北宋李成、范宽、郭熙之长，并及元代黄公望、吴镇、盛懋诸家，具有苍润浑厚的特点，甚至有些作品全无南宋院体痕迹。

《洞天问道图》可视为戴进继承发展南宋画法的代表作

品。该图描绘的题材是轩辕黄帝至崆峒山向广成子问道的故事。画面左侧峰峦突起，直上云霄，右侧古松映带，老干虬曲。山谷险道上，身着袈服的皇帝，正孤身赴往洞天问道。画法上山石用斧劈皴，笔迹劲利。松树取态生动，运笔简括。近处水面点缀细草，柔和了画面，设色淡雅。

戴进生前知音较少，死后人始重之。其子戴泉、女戴氏、婿王世祥，弟子方钺、夏葵、仲昂均承其法。陈景初、汪质、谢宾举等人亦效其画风，但均建树不大。直到吴伟崛起，方使浙派的势力盛极一时。

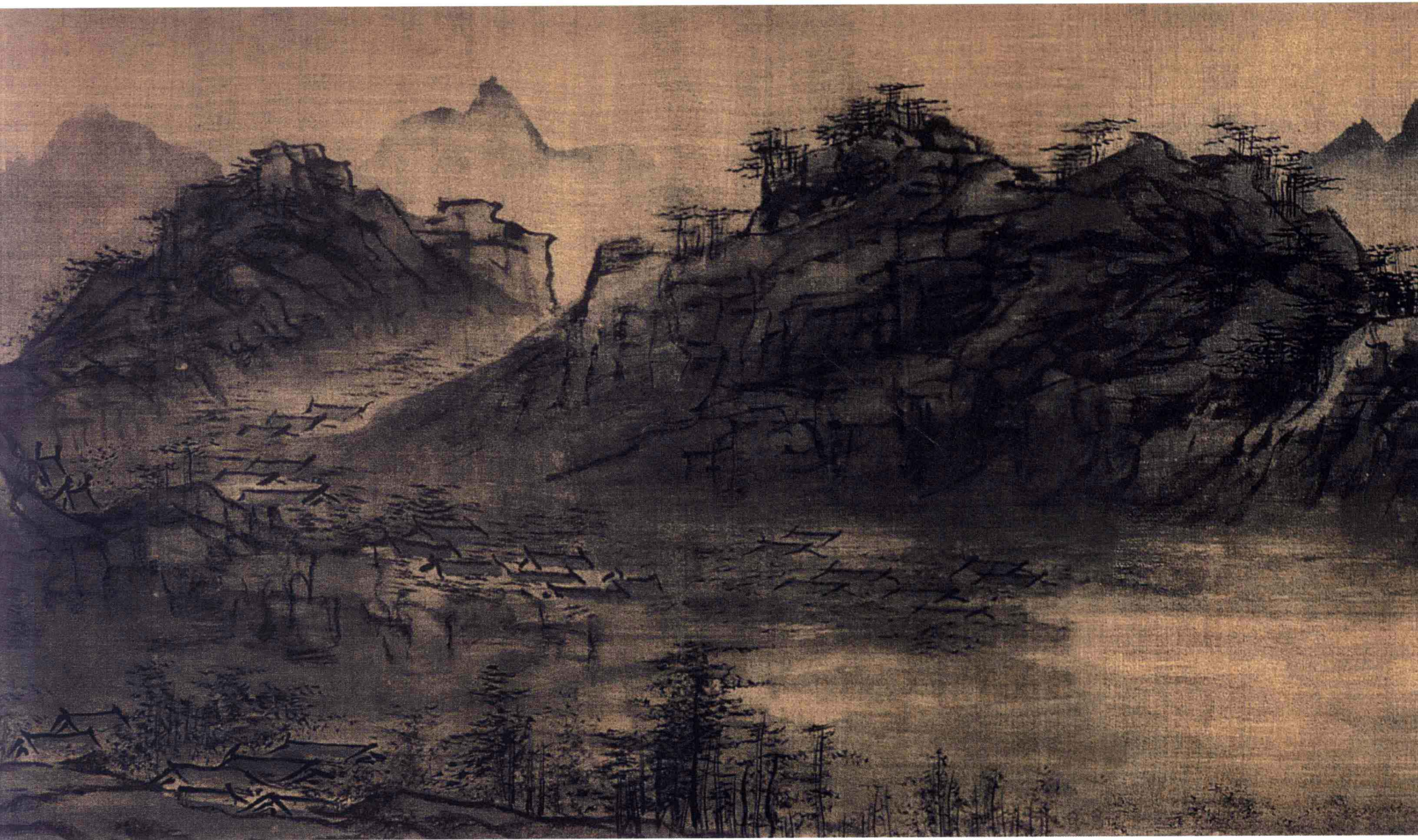
吴伟（1459—1509），字次翁，号小仙，江夏人。少年时孤苦，被人收养。17岁流寓南京，受到成国公朱仪等人赏识，声誉日起。20余岁至京师，被明宪宗征召入宫，授锦衣镇抚，待诏仁智殿，但不久即被放归南都，弘治（1488

明 吴伟 长江万里长卷之一 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

明 吴伟 长江万里长卷之二 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

明 吴伟 长江万里长卷之三 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

明 吴伟 长江万里长卷之四 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

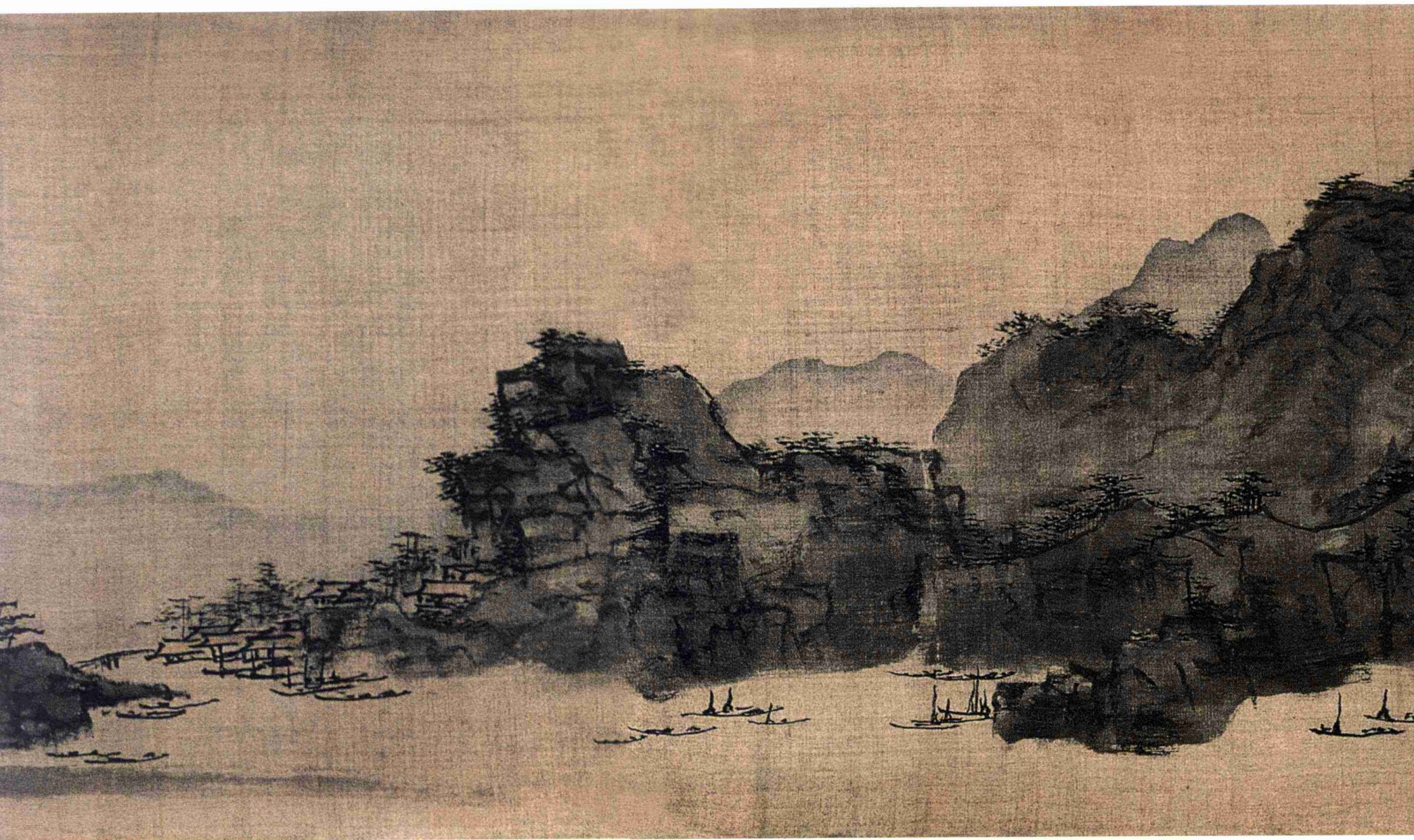
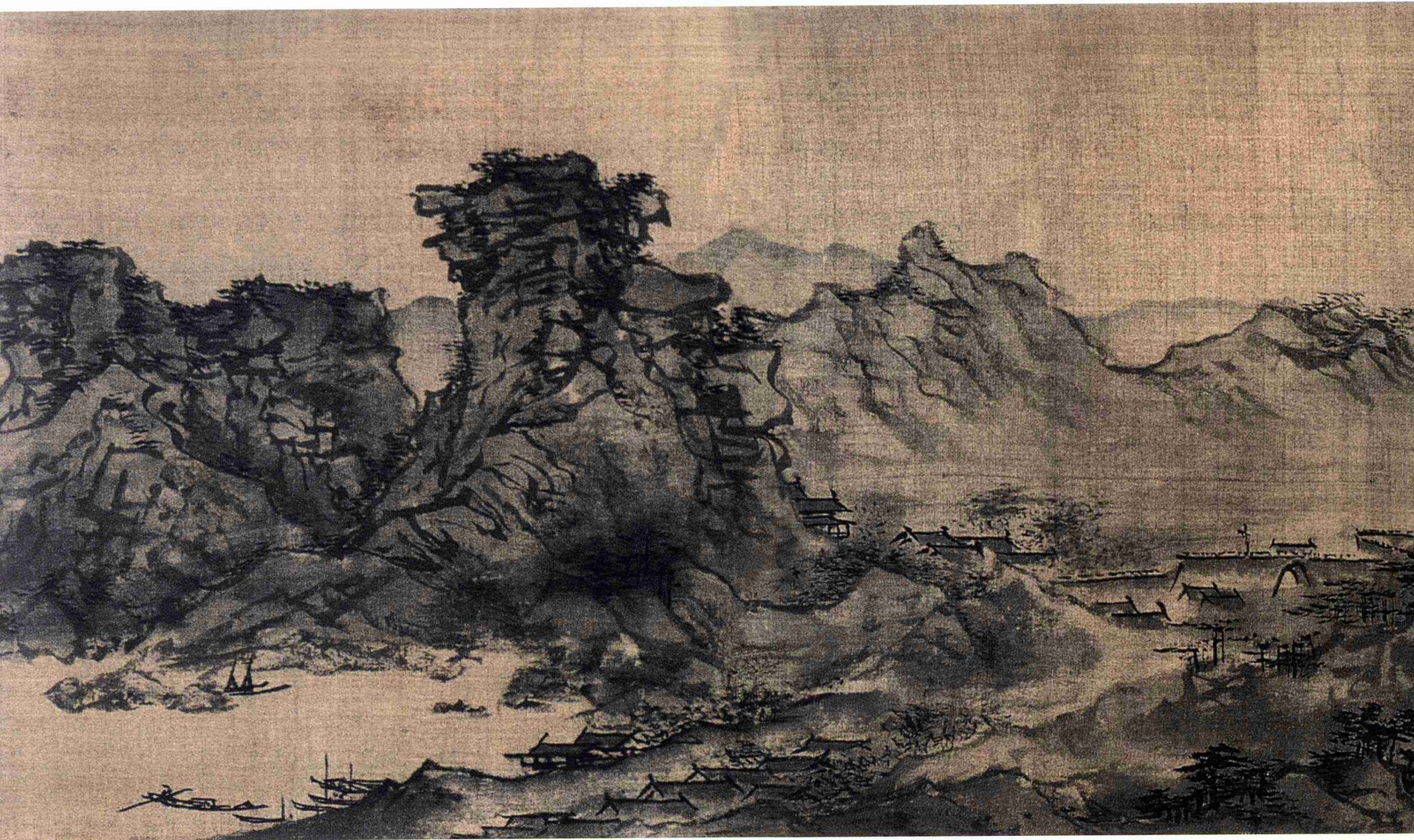

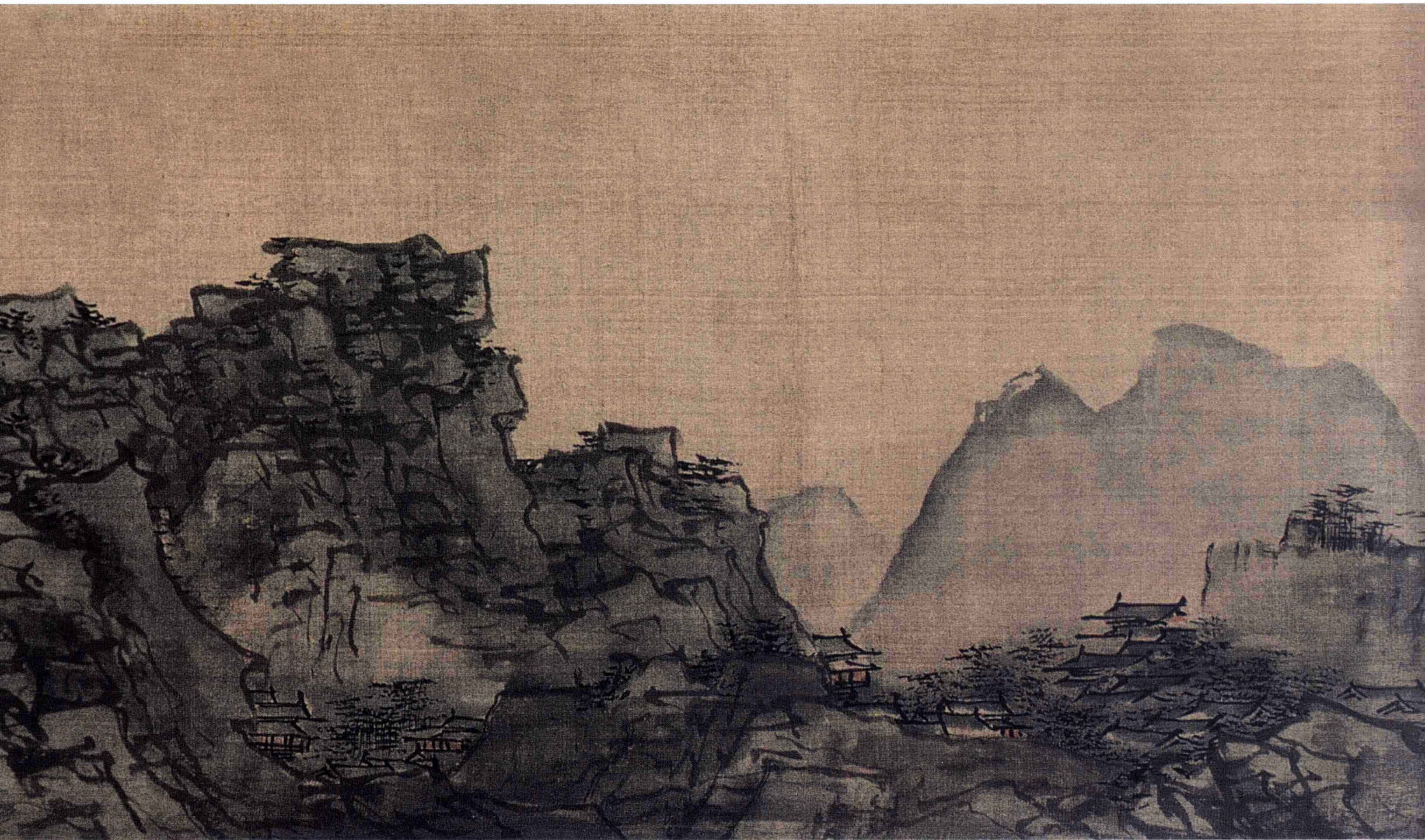

明 吴伟 长江万里长卷之五 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

明 吴伟 长江万里长卷之六 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

明 吴伟 长江万里长卷之七 绢本墨笔 纵27.8厘米 横976.2厘米 故宫博物馆藏

—1505)初年，再次被征入宫，授锦衣百户，赐“画状元”印和府第，因不惯朝廷羁绊，两年后，复称病辞归南京，重又浪迹于江湖。正德三年(1508)，朝廷又一次遣使召请，他却因纵酒过度而去世。吴伟一生虽曾两度供职内廷，实际上他大部分时间是活动在院外，以卖画为生，主要是一位职业画家。由于他为人标尚意气，傲视权贵，狂放不羁，嗜酒贪欢，又乐与山人野夫厚交。这种放浪形骸之外的性格和行径，使得他的画风倾向于豪放一路。画史亦称他为江夏派，实乃浙派支流。

吴伟兼擅山水、人物。吴伟的山水画主要继承南宋院体传统，山石亦作斧劈皴，遒劲健壮，然又有所变化。与戴进相比，戴进变南宋的浑厚沉郁而为健拔劲锐之体，但仍不失谨严精微；吴伟的笔墨更加迅疾酣畅，以简括粗放、气势磅礴见胜。论者谓他“源出于文进，笔法更逸，重峦迭嶂，非其所长，片石一树，粗简者，在文进之上。”

《长江万里图》是吴伟晚期成熟风格的代表之作。该图用写意手法，充分发挥长卷的特点，刻画了长江浩瀚无际、烟云幻灭的壮阔景象，山石笔墨跌转跳跃，简率纵逸，于草草之中，一气呵成，突出地反映了他以气势取胜的艺术特点和洒落不羁的气质。

戴进、吴伟影响了一大批院内外画家，追随者有张路、蒋嵩、汪肇、李著等人。张路(1464—1538)，字天驰，号平山，祥符人，擅山水、人物。山水有戴进的风致，行笔劲峻顿挫，力可扛鼎，比较特别之处在于水墨淋漓的效果追求，《风雨归庄图》即是此一风格的代表。浙派至后期，一味追求粗简草率，积习成弊，正德后遂见衰微，明代末期，受到董其昌等人的极力批判和排斥。

在明代早期，继承马、夏风格传统的画家，还有一位人物是王履。王履(1332—?)，字安道，号畸叟，又号独抱老人、江苏昆山人。现存画迹《华山图册》共40页，系王履洪武十六年(1383)游览华山之后创作而成。画家撷取华山诸峰奇景，诸如地势险扼、通路陡窄的“百尺幢”；青松森然、黄河如练的“东峰顶”；岭脊起伏、峭壁临渊的“苍龙岭”；山谷深邃、潭水清碧的“镜泉”以及幽静的“玉泉院”、神秘的“仙人掌”等等，加以概括提炼，全面展现了华岳奇险雄峻之状。构图多采用近景和中景，突出主体，又注意空间感的营造。画法上以水墨表现为主，略加赭石、花青等渲染，用笔挺劲峭拔，洗练沉著，墨色苍劲浑厚，浓淡得宜。风格显然源自南宋马远、夏圭，但又自具雄健清朗之气。还在该图前的序中，王履重申了“师造化”的重要性，在对古人“宗”与“不宗”，“形”与“意”的关系问题上，发表了颇具辩证意味的见解。

二

明代早期，一是由于朱元璋对供奉内廷的画家赵原、周位、盛著等人因作画不称旨而大量杀戮；一是由于张士诚的原因，朱元璋对苏州地区文人的极力钳制，在元代盛行于江南的文人画传统，受到极大的打击。

在这种政治氛围之下，文人画传统可谓仅存一线，这就是江南地区有一批继承元代水墨画传统的文人画家。如王绂、姚绶、徐贲、刘珏、杜琼、沈贞吉等人。王绂喜用披麻兼折带皴作山水，繁复类王蒙。姚绶师法吴镇、王蒙，风格苍厚。徐贲山水师董源、巨然，笔法苍劲秀润。刘珏山水取景幽深，笔墨浓郁，亦近王蒙、吴镇。杜琼善作水墨浅绛山水，多以干笔皴染。他们堪称吴门派先驱。

明 王履 华山图册之一 纸本设色 纵34.7厘米 横50.6厘米 故宫博物院、上海博物馆藏。

明 王履 华山图册之二 纸本设色 纵34.7厘米 横50.6厘米 故宫博物院、上海博物馆藏。

明 王履 华山图册之三 纸本设色 纵34.7厘米 横50.6厘米 故宫博物院、上海博物馆藏

华山图册（之一局部）

明 张路 风雨归庄图 绢本设色 纵141.3厘米 横90.8厘米 故宫博物院藏

明代中期，作为纺织业中心的苏州，随着工商业的发展，逐渐成为江南最为富庶的大都市。经济的高度发达和政治氛围的相对宽松，促进了文化的繁荣，一时人文荟萃，名家辈出，文人名士经常雅集宴饮，诗文酬唱，很多优游林泉的在野文人士大夫也以书画自娱，相互推重，这就是约自正德（1506—1522）前后至万历（1573—1620）年间苏州地区崛起的吴门派。吴门派继承宋元文人画的衣钵，崇尚笔墨意趣和“士气”、“逸格”，成为画坛主流。其间尤以沈周、文徵明、唐寅、仇英最负盛名，画史称为吴门四家。

沈周（1427—1509），字启南，号石田，58岁以后改号白石翁，长洲相城人。曾祖沈良琛由长洲入赘相城徐氏，奠定基业。祖父沈澄、伯父沈贞吉、父沈恒吉皆高隐不仕，一门儒雅风流，乃至童仆皆能吟诗作画。沈周早年师从陆德蕴、陈宽读书，二十七岁左右苏州知府汪浒荐为贤良，因占得《周易》遯卦之九五，曰“嘉遯贞吉”，遂推辞不应，并终其一身守志不仕，而寄意于诗画。在山水画上，沈周根底家学，受到伯父和父亲的影响，又亲炙杜琼、谢缙、刘珏等，直接元代文人画之遗绪。更上师古人，早年以王蒙为主，中年以后由元四家上溯董、巨及宋代诸家。早期多为盈尺小景，四十岁以后始拓为大幅，逐渐形成了自己成熟的“粗沈”风格，趋于劲健，追求骨力。晚年尤醉心于吴镇，笔健皴简，更加苍劲浑厚。所作山水，主要描绘江南山水风光和田园景色，抒写文人恬退幽闲的情怀，意在追求平淡天真的境界，丰富与发展了元代以来文人画的笔墨意趣。除了水墨浅绛

明 沈周 桐荫玩鹤图 绢本设色 故宫博物院藏