

中国人物名画

册三

潜堂。主编

印刷工业出版社

◆ 册三 ◆

中国人物名画

潜堂 ○ 主编

印刷工业出版社

藏书之事，其来久远。追溯三代，绵邈难寻，商周以降，始著文字。秦人燔书，经籍散乱；汉收余烬，方复旧观。自此以来，麟阁虎观，石渠金马，藏书为之一盛，学术为之一振。魏晋以来迄于清末，虽兵燹时有，祸乱相仍，然而上至帝王，下至庶人，耽游藏书之室，流连忘返，鉴赏珍本之奇，餐眠斯忘。五千余年，流风不息。时至今日，国富民强，家有藏书，气象不凡，人乐诵读，精神焕发。值此之时，

藏书阁记

编撰精华，裨益学人，真幸事也。是以藏书阁者，诚国学之秘府，文苑之新葩，萃四库之精华，融百家之妙谛，剪裁精当，生面别开，论说谨严，心裁独出。继承传统图书装帧形式，结合现代印刷工艺，继往开来，焕彩扬芬。一册在手，如晤圣贤，一函插架，如临卿嫂。设有明窗净几，煮茗焚香，对此简册，悠然羲皇上人，足以领略风流，涵养儒雅，洗尽凡尘，脱去浮俗。此则读书之大乐，养性之良方。

明代人物画

明代人物画的发展经历了明代前期院体浙派的写实风格和纪实主题，有宋代院体的艺术风貌。至中期，吴门（今江苏苏州）一带的文人画家文徵明、唐寅等把对人物画的兴趣集中到仕女画上。唐寅和仇英的工笔人物可称之为吴门写实人物画的绝响。明末人物画流派纷呈，徐渭的大写意人物和造型奇异的『南陈北崔』及注重写真的『波臣派』，是明末最具个性的人物画风。

院体是明代宫廷画家和浙派共同追求的来自宋代翰林图画院的写实画风。明代历史画的创作活动先后 在明廷的武英殿和江南地区展开。其成就以前者斐然。历史画是这些宫廷画家最主要的绘画题材，其内容集中于描摹历史上（特别三国时期）求贤访士的故事。仁宣时代是宫廷画家绘制历史画的高峰时期，必定是武英殿为适应朝政的宣教需要采取的绘画题材的倾向性，即表达了仁、宣二帝求贤若渴的殷殷之情。明宣宗朱瞻基亲临墨池，挥写了《武侯高卧图》，画诸葛亮隐居南阳时仰卧卧竹丛中的潇洒之态。可以说，正是宣宗垂青于三国的求贤题材，才引导了这个时期历史画的选题。戴进作有《三顾茅庐图》轴、倪端的《聘庞图》轴等三国故事和刘俊的《雪夜访普图》轴，皆为求贤类题材。在此基础上出现了歌颂贤良的历史画，如朱端的《弘农渡虎图》轴和商喜的《关羽擒将图》轴。

以『明四家』（沈周、文徵明、唐寅、仇英）为代表的明中叶吴门画家群，除漆工出身的仇英外，他

们把文人的写意花鸟画粗放清逸的笔墨生动地转化为意笔人物。唐寅、仇英的工笔人物画追仿了宋代院体画风，使吴门人物画呈现出多种艺术面貌。他们的绘画题材涉及仕女画较多，修长消瘦的造型代表了那个时代的审美趣味。

肖像画朝着普及的方向发展是以一定的社会经济为条件的。明代商品经济达到了空前的发展，市民阶层不断扩大，他们必然需要适合于他们的艺术，表现他们的真实形象——因此肖像画盛传于他们中的富有阶层和平民百姓。画家大都是带有行会性质的民间画工群和具有独特风格及文化修养的流派，一种被称为《波臣派》的肖像画流派即属后者。

浙派的粗笔人物画和吴门的写意花鸟画在技法上趋向于朝着意笔人物画进一步成熟，其特点是有别于梁楷《泼墨仙人图》轴的没骨画法和怪异的造型，强调线条的写实作用，行笔劲利迅捷，有如行、草书。明代的徐渭及活动到清初的方以智皆长于此道。

明末最为出众的人物画家是《南陈北崔》，南方是浙江诸暨的陈洪绶，北方是北京的崔子忠，两人皆忠于明朝，反对清朝的统治。陈洪绶的画风奇崛古拙，造型夸张变形，崔子忠则上追唐宋画风，描法细致、设色清丽。《南陈北崔》奇异的人物造型反映了明末绘画的一些特点，讲求造型怪异新奇成为时尚，如花鸟画家米万钟，山水画家黄白坚，人物画家吴彬等，反映了明末画家造型讲求变异的共同趋向，折射出晚明失意文人内心的创痛和桀骜不驯的艺术个性。

整个明代人物画是明代社会的生活画卷，参与者首次形成了相当规模的文人画家群、稳定的宫廷画家群和无处不在的民间艺匠画家群，从各个方面展示了他们不同又相通的审美意识和绘画主题。最根本的相通之处是明代人物画家较前人更注重反映社会现实，与明代关注社会的民间文学合为一流，为清代人物画艺术的直接渊源。

靖节先生像·明·王仲玉

靖节先生像·明·王仲玉

轴，纸本，墨笔，纵一〇六·八厘米，横三二·五厘米

王仲玉

生卒年不详。洪武中（一三六八—一三九八）以能画召入京师。善画人物。小传见于《画史会要》。

靖节，是晋代著名诗人陶渊明的谥号，其字元亮，江西九江人，善诗文词赋，著有《陶渊明集》传世。此图绘陶渊明留着长须，头戴风帽，身着长袍大袖侧立于画面正中。画上方有俞希鲁隶书《归去来兮辞》全文。下钤『中鲁』『鲁学斋』印二方。笔法秀逸，衣纹线条流畅，迎风飞舞，富有动感，画法近于白描。无款，钤『王仲玉印』一方，不见著录。

杏园雅集图·明·谢环

杏园雅集图·明·谢环

卷，绢本，设色，纵三六·七厘米，横二四〇·七厘米

谢环

字廷循，后以字行。永嘉（今浙江温州）人。好学问喜赋诗，存《梦吟堂集》。绘画早年师张荻起，并宗荆浩、关仝、米芾，明初洪武时已有盛名。永乐中召入禁中，宣德时因宣宗好绘事，特加重奖，官锦衣卫千户。善山水、墨竹、人物。谢环是明代宫廷画家中杰出的代表人物。

此图卷描绘了明正统二年（一四三七），内阁大臣杨士奇、杨荣、杨溥及画家等十人在杨荣的杏园聚会之情景。同时还描绘了杏园环境风貌、临时设置的家具、游乐具、炊饮具等。画家充分运用了传统的散点透视、现实主义的创作手法，再现了一幅封建社会高级官僚和文人宴乐的历史画面。作品画法工细，用笔稍加放纵而有所变化，色彩鲜艳，不愧为谢环之杰作。

三顾茅庐图·明·戴进

三顾茅庐图·明·戴进

轴，绢本，墨笔，纵一七二·二厘米，横一〇七厘米

戴进（一三八八—一四六二），《明画录》作戴璚，字文进，号静庵，又号玉泉山人。钱塘（今浙江杭州）人。少时作银工，所作钗朵精巧绝伦，以为得以传之久远，后见销银者所熔销之物即出己作，遂改学画。神像、人物、走兽、花果、翎毛俱精绝。山水得诸家之妙，宗李唐、马远。行笔顿挫多变，设色敷积沉重庄严。宣宗时与谢廷循等同为待诏，因进绘朱衣人垂钓而遭馋，放归穷死。世评戴进为『浙派』之祖，明朝画第一。

此图绘三国时代刘备三访隐居隆中（今湖北襄阳）的诸葛亮，请其出山的历史故事。见诸陈寿著《三国志》，并被罗贯中写入小说《三国演义》之中。图绘高山峻岭下茅舍一座，一名童子正导引刘备、关羽和张飞三位客人来拜访端坐室内正中的诸葛亮。作者把主要笔墨放在山石、树木等环境的描写上，而对图中的五个人物却着笔不多，以突出诸葛亮作为一个山林隐士的特点。用笔灵活，粗细兼用，刚柔相济，画风受南宋李唐、马远的影响而又有自己粗犷豪放的特色。

达摩六祖图·明·戴进

达摩六祖图·明·戴进

卷，绢本，设色，纵三三·八厘米，横二二〇厘米

禅宗是印度佛教完全中国化的产物，唐五代以后，它基本上代替了佛教其他宗派成为汉地佛教的标志。禅宗思想在宋、元以后，逐步变成中国农民和士大夫中流行思想的重要组成部分，对世俗生活影响甚巨。戴进的这件作品是为普贤居士而作，所画达摩、慧可、僧璨、道信、弘忍、慧能六位禅宗祖师性格突出、形态自然。人物造型更加世俗化而非神祇，如此处理与观者的距离大大缩短，这也许正是作者心目中理想的宗教情怀吧。卷后有祝允明、唐寅等名家的累累长题，足见禅宗佛学在当时文人士大夫之中的深远影响。此画明末清初曾为程季白、程君吉兄弟收藏，后入内府，著录于《秘殿珠林续编》。

渭滨垂钓图·明·戴进

渭滨垂钓图·明·戴进

轴，绢本，设色，高一三九·六厘米，横七五·四厘米

这幅画主题是『渭滨垂钓』，描绘的是周文王拜访在渭水边隐居垂钓的姜太公，邀请他入朝辅政的故事。画面上，高耸如屏的山峦、随风飘荡的柳树，和环绕河堤周围的岩石，建构了人物活动的舞台，在群树、河堤和山峦之间弥漫云雾。地上的豹皮、钓具点出主人翁姜太公渔隐的生活，他与周文王两人拱手交谈，站立于画面中央，成为目光的焦点。周文王的侍骑五人，则隐蔽在树丛右侧，耐心地等待着这历史性时刻的来临。

戴进此画承袭南宋李唐、马远的院体风格，画衣纹用笔方折，带有顿挫；画岩石为『斧劈皴』，笔法刚健劲挺，墨法淋漓，反映他早期山水人物画的一种面貌。在明初宫廷，十分流行这种征召隐士或贤才为朝廷效力的『招贤图』，因此《渭滨垂钓图》可能是戴进为宫廷画院制作的一幅作品。

琴高乘鯉图·明·李在

琴高乘鲤图·明·李在

轴，绢本，设色，纵一六四·二厘米，横九五·六厘米

李在

（？——一四三一），字以政，福建莆田人。宣德时与戴进同以善画入宫廷，官直仁智殿待诏，日本画僧雪舟，曾与他切磋画艺。工山水，细润处近郭熙，豪放处宗马远、夏圭，笔气生动，得苍劲之意。兼善人物。

此图绘古代琴高乘鲤的神话故事。《列仙传》载：琴高为战国时赵国人，善鼓琴，曾为宋康王舍人，有长生之术，后遁入涿水中取龙子，临行与诸弟子约期相见，嘱在河旁设祠堂，设斋等候他复出。届时，琴高果然乘赤鲤从水中出，留一月余，又乘鲤入水。此图表现琴高辞别从弟子乘鲤而去的情景。布局构思精巧，琴高跨鲤背回首眷顾的姿态，与岸边揖手相送的弟子们顾盼呼应，波涛汹涌，狂风乍起，云雾弥漫，用以渲染仙人遁逸时的神秘氛围。人物的情态生动，线描劲拔调畅；山石和树木的画法，融和了郭熙的细润和马远的刚健。设色简淡，格调爽朗明快，属明代院体风格。署款『李在』，钤『金门画史之章』朱文方印。