

沈阳故宫博物院院藏文物丛书

主编 支运亭

明清书画

MING QING SHU HUA

春风文艺出版社

绪 论

中国古代文物是华夏五千年文明的结晶，是当代人认识传统文化的实物媒介。历朝历代的文物主要依靠博物馆系统地向世人展示其风采。

沈阳故宫建于 1625 年，距今已经历了三百七十多年的沧桑岁月，沈阳故宫博物院是闻名遐迩的清代历史、艺术性质的博物馆，具有近七十年的历史，她是国家级重点文物保护单位。这座昔日清代皇宫旧址，有一百九十多座皇家宫殿楼阁，其中大政殿、崇政殿、清宁宫等清入关前建筑，造型各异，独树一帜。在这座金碧辉煌的建筑群中，收藏陈列着数以万计的文物珍品，其中有不少是精美珍奇的清宫帝后御用之物。

我们编写的这套《沈阳故宫博物院藏文物丛书》，就是把明清文化艺术瑰宝及有关文物知识介绍给读者。丛书共计六个分册，分单题阐述。

第一分册，清宫建筑。主要写沈阳故宫作为清代最早的一座宫殿，在清朝入关前后的使用情况。清入关前史称清王朝“发祥重地”、“沛里旧居”，清入关后亦称“盛京旧宫”、“陪都宫殿”，清代四帝十余次东巡盛京谒陵，因而又成为诸帝“驻跸行宫”。其次介绍故

宫整个建筑的规模和充分体现清初的政治、经济、文化、生活习俗等多民族文化互相融合的建筑艺术特点，使读者深入了解沈阳故宫这一国家重点文物保护单位的历史价值，以其清宫建筑独特的历史地位，丰富的政治内涵和浓郁的民族特色而蜚声海内外。

第二分册，明清书画。沈阳故宫历史上旧藏甚多，文物巨富，书画收藏以明清各流派书画家作品最多，尤其清代精品名作居国内博物馆之首。

我国民族艺术之一的书法，到了明代是帖学大盛时期，这主要是因明朝诸帝酷爱书法所致，由于帝王的爱好与提倡，形成了馆阁体的书风，但力图创新的一派为祝允明、文徵明和董其昌等，近循赵孟頫远追晋唐，出入变化。融溶古法，自出新意，不可端倪，而使明朝书法有了“新理异态”、“独标气骨”的艺术境地。

清代，在我国书法史上是中兴时期。清初由于康熙皇帝酷爱书法，尤其对董其昌的书法爱不释手，因而董之书法，风靡海内。直到清高宗乾隆皇帝建淳化轩藏淳化阁帖，这时才觉得董字纤弱无力，于是又把圆腴丰润的元朝赵孟頫推上舞台，代代而起。主要书法家以翁方纲、刘墉、成亲王、铁保为代表。

嘉庆，道光帝之后，碑学日趋发展，更有包世臣《艺舟双楫》和康有为《广艺舟双楫》先后著书立说，尊碑卑帖，推波助澜，因此清代后期书法有了新的局面。书家王铎曾提出：“书不宗晋，终入野道”的口号，故而自出新意，别具一格，较好的有查士标何绍基、赵

之谦、伊秉绶等，另外独辟蹊径、颇有创新的还有郑燮、金农等。

第三分册，清宫遗物。院藏清宫廷遗物，藏品分为宫廷遗物和艺术品两大类。前者包括卤簿仪仗、乐器、祭祀器、玉宝玉册、武备、服饰、金石；后者包括瓷器、书画、漆器、珐琅器、雕刻、家俱陈设等。沈阳故宫博物院由于是在盛京宫殿基础上建立的，因此，宫廷历史遗物是藏品主体和最能展示其特色的部分。其中，尤其以努尔哈赤、皇太极遗物闻名于世，如：努尔哈赤宝剑、皇太极腰刀、皇太极弓箭、鹿角椅、皇太极常服袍，几乎为海内外绝无仅有的独家珍藏。其他宫廷遗物，有些在外面也已不多见。现从中选择若干具有代表性的，以期使人们对这座宫殿遗址博物馆进一步了解。

第四分册，清代服饰。清代服饰是我国服饰史上一个重要发展阶段，其浓郁的满族民族服饰风格占据着主导地位。从院藏大量的清代宫廷服饰实物可窥清代宫廷服饰之一斑。

16世纪末女真族兴起，公元1616年清朝开国皇帝努尔哈赤在赫图阿拉（今辽宁新宾）正式称汗，建立“大金”，建元“天命”，史称“后金”。在制定八旗制度等的同时，也制定了服饰制度。清代历届皇帝均继承了先帝遗志，不忘国本祖制，强调“国语骑射，衣冠服饰”，使满族服饰在全国范围内普遍推广流行。

清代宫廷服饰主要分常服和官服两大类。常服从首饰、佩饰到冠、鞋、裙、袍、褂、袄、裤，丰富多

采，争奇斗艳，具有北方游牧民族妆饰打扮的独特风格。官服与历朝差异很大，清代统治者将衣冠制度视为“国策要典”，有着极强的民族意识，以满族传统衣冠形制为蓝本，吸取中国古代传统服饰精华，将满族的民间服饰演变成清代官服。清代官服成制于清入关前，历经顺治、康熙、雍正，直至乾隆年间才最后定制，历朝相沿，直至终清之至。

第五分册，陶瓷漆器珐琅。清代工艺美术，继承前代优秀传统并发扬光大，趋于鼎盛。陶瓷器、漆器、珐琅器是其中大放异彩的三个品种，以产量大，种类多，工艺精，成为当时工艺水平的代表。

中国的陶瓷工艺久负盛名，创造历史约有四千多年，而明清时期则是发展的高峰时期。不仅能用青瓷、白瓷胎釉烧制各种艺术品，而且还把自西汉以来发展的低温色釉充分运用于制瓷的彩绘与烧制的工艺之中，为中华“瓷国”增添了更加绚丽的光辉。代表其水平的是全国瓷都江西景德镇，除正式开设的官窑“御器厂”烧制御用器外，民营瓷业更是蓬勃发展，形成官民竞市的欣欣向荣的局面。本书介绍的瓷器大都是出自官窑“御器厂”为宫廷烧制的。漆器是我国有着千年历史的传统工艺品，及至清代进入黄金时期，雕、填、描、戗、脱胎等各工皆精，而且器型多样，使用范围扩大，各地制品争奇斗妍。珐琅器虽传入我国历史较短，但入清以后进一步与中国传统的金属工艺、陶瓷装饰工艺、雕刻镶嵌工艺相结合，很快成为深受世人喜爱的特种工艺品而享誉中外。

清代工艺美术发展的鼎盛时期是康熙、雍正、乾隆三朝，即17世纪后期至18世纪后期的一百多年。而代表当时最高工艺水平的，绝大多数都是皇家宫苑中的御用品。这些造型各异，装饰典雅华美的瓷器、漆器、珐琅器，或为殿阁堂轩中的陈设，或为进膳品茗的器皿，均由皇家作坊的能工巧匠精工细做而成，只供帝王后妃等极少数人享用，民间难得一见。

沈阳故宫博物院是清代三大皇家宝库之一，现存的瓷器、漆器、珐琅器多为清宫旧藏御用之物。

第六分册，清代雕刻。早在七千多年前的新石器时代，就能制作出精美的雕刻品，这在世界文明史上是绝无仅有的。在漫长的雕刻艺术进程中，历代工艺都有所创新，给人们留下了丰富的具有鲜明时代特征的雕刻品，这些雕刻品成为世界艺术宝库中的珍贵遗产。清代宫廷中的雕刻品，从帝后妃嫔之御用珍玩、古董、陈设以至玄秘的祭祀器，尊贵的册宝，有大内所制，有地方所献，有臣工所贡，无不用美玉、翡翠、水晶、玛瑙、象牙、犀角等珍贵稀有材质，精雕细琢，或富丽堂皇，或浑厚刚健，或典雅玲珑，或挺拔清新，殿堂陈设，周身所饰，日常所用之雕刻绝妙精品，琳琅满目，蔚为大观。

本书在各分册除较全面、系统、精辟地阐述文物知识的基础上，还结合本院藏品中的精萃对有代表性的文物进行重点赏评，以期做到既帮助一般读者提高鉴赏水平，又为从事文物研究工作者提供参考，共同为弘扬祖国的优秀文化、加速精神文明建设的步伐，做

出一份贡献，恳切希望广大读者和文博界同仁指正。

支运亭

一九九六年六月于沈阳

目 录

绪论	支运亭
一、流派纷呈的明代书画.....	(1)
(一) 雄浑劲健的院体画和“浙派”作品.....	(4)
(二) 淳淡婉媚的“吴门”画派.....	(7)
(三) 涉笔超逸的花鸟画	(13)
(四) 潇洒妩媚的明代书法	(19)
二、摹古尤长的清代书画	(25)
(一) 静穆臻妙的清初“六家”	(27)
(二) 妍雅绝俗的“四僧”作品	(31)
(三) 清隽幽静的“金陵八家”	(35)
(四) 写意寄情的“扬州画派”	(37)
(五) 风靡海内的宫廷画家	(43)
(六) 风格各具的清代书法	(47)

沈阳故宫是以盛京宫殿为基址，集古代建筑、历史与艺术为一体的博物院，历史上旧藏文物甚多。建国以来广泛征集，文物收藏甚富，尤其明清各流派书画家作品更是独具特色的。（从所珍藏著名书画家精品名作中，可窥见明清书画风格的衍演，派别多端，名家辈出，标新立异之思潮可览其大概。）

一、流派纷呈的明代书画

明代是中国书画艺术史上的一个重要发展阶段。这一时期的绘画与书法，是在宋元传统的基础上继续演变和发展的。特别是随着资本主义萌芽的出现，经济日益繁荣，各种学术思潮争鸣，促进文化艺术的发展，出现了以地域为中心的名家与流派。他们各立门户、互相标榜。明朝初年以戴进为代表的浙派及以吴伟为首的“江夏派”得势，其风格的南宋院体画为基础，取法李唐、马远、夏圭。明代中叶，以沈周、文徵明为代表的吴门画派得势，他们推崇董源、巨然，兼采元四家（赵孟頫、黄公望、王蒙、吴镇）。唐寅、仇英等，与吴门画派关系密切，祖述李唐、刘松年、马远实际还是院体派。沈、文、唐、仇四家名重姑苏，在我国绘画史上异军突起，被称为“明代四大家”。他们的艺术在传统的基础上有所发展。明代后期是文人画发展时期。诸如以董其昌为首的松江派、以宋旭为首

的华亭派、以赵左为首的苏松派和蓝瑛的武林派等，流派纷呈，各成体系。这一时期山水、人物、花鸟各种画科全面发展，题材广泛，而以山水、花鸟画成就较显著，表现手法有所创新。明代文人画乃占主流，各种画派临风崛起，风格上求新立异，技法上形成多彩局面。初期的山水和墨竹画家如徐贲、陈汝言、王绂等，尚存元代遗风；夏昶师承王绂、水墨竹石名重域外；陈录、王谦、刘世儒、金俊明等都以画梅著称，画面枝密花繁，水墨淋漓，均名重一时。

明代宫廷画家大都继承南宋院体画系统，主要画家有戴进、吴伟、倪端、王谔、朱瑞等，其中戴进的山水师承马、夏，晚年有所变化，有“浙派”创始人之称。杰出的花鸟大家有边景昭、吕纪、林良等。其中边、吕为黄筌派，笔墨技法妍丽工细；林良则以水墨花鸟独步于当时艺苑。孙隆系徐熙传派，花卉、草虫均以色彩渲染，颇富生趣。

明代中期名噪江南，影响最大的画家当推沈周、文徵明、唐寅、仇英，他们并称“吴门四大家”。“吴门派”后被董其昌为首的“华亭派”所取代。董其昌提倡学董（源）巨（然）和元朝四家，主张师法古人以及偏重形式的思想理论，不仅影响当时，而且波及清代。明晚期的山水画，以蓝瑛成就较大，称为“武林派”，也是浙派之殿军后起之秀。

陈道复、徐渭为“写意派”花鸟画的杰出代表。陈淳以水墨花卉著称，笔法简练，富有生气。徐渭的花鸟画不拘于物象的形似，注重笔墨情趣，充分发挥和

发展了大写意的泼墨技法。明万历年间的周之冕为首的“勾花点叶派”，综合了陈道复、陆治之长，所作花鸟颇有神韵，色彩妍雅。如院藏《周之冕水禽图》轴图，为其代表作品。

画人物画著名的有项圣谟、丁云鹏、陈洪绶、崔子忠、曾鲸等。陈洪绶具有创新精神和超群的艺术修养，其作品善于提炼、夸张，与北方取法高古的崔子忠有“南陈北崔”之称。曾鲸的肖像画最为杰出，以传统技法与西洋画法相结合，素有“写照如镜取影”的写实技法，为传神画开创了“新机轴”，被誉为“波臣派”，风行当时，影响后世。

明代的书法发展是继承宋、元以来帖学的传统，在前期、中期、晚期各个阶段，都具有不同的风貌。前期书法，直接师承元人，以草书、楷书成就较大。宋克、宋广、宋璲和沈度、沈粲被称为“三宋”、“二沈”。宋广、解缙以草书取胜。同时在皇家的提倡下，楷书上法晋、唐，以二王为范本，近学元代诸家，于是在翰林、中书舍人中间形成了盛行一时的“台阁体”。沈度、姜立纲为当时主要代表。他们的楷书远学虞世南，风格圆润平整，代表明初一部分人的书风，一直影响到明代中期。明代中期是吴门画派活跃时期，同时也是明代书法艺术的兴盛时期。当时许多文人书画家集中在江浙一带，特别是苏州地区，有“天下书法归吾吴”（王世贞《艺苑卮言》）之说。沈周、文徵明、唐寅、王宠、陈道复等既是画家，又是书法家，以祝允明、文徵明、王宠、陈道复为杰出代表，被誉为

“吴中四家”。他们的书法上追晋、唐，一变“台阁体”的面貌，各自形成了自己的独特风格。

明代晚期，董其昌、邢侗、张瑞图、米万钟为当时著名的四大家，以董其昌成就突出，影响最大。他们平淡古朴的风格，形成一代书风，对明末一直到清代中期都有很大的影响。邢侗的草书，主要以王羲之为主，圆转朴厚，与董其昌并称为“南董北邢”。张瑞图行草书法，多用方折的笔法，劲健新奇，独辟蹊径。米万钟的行书多出自米芾家学。笔锋婉转流畅。明末黄道周、倪元璐、范允临、李流芳、赵宦光等均以书法著称。黄道周、倪元璐以行草笔法写隶书，又以古隶体写草书，风格独特。赵宦光等以草书笔法写篆书，称为“草篆”。这些书家在明代晚期都能各自成家，颇有名气，代表了明末一时的书风。

（一）雄浑劲健的院体画和“浙派”作品

明代院体画及“浙派”绘画是明朝前期的主要画派，它们基本上是继承两宋院体画的风格。本院珍藏明代院体画的代表作品出自边景昭、孙隆、林良、吕纪等明代著名的花鸟画大家之手。

明代花鸟画在宋代院体的基础上有所发展，创造了多种风格。在宫廷绘画中成就突出者，如：

边景昭（15世纪），字文进。永乐时入宫为武英殿待诏。画为工笔、设色较多，作品有《竹石双鹤图》轴，不仅表现出花竹禽鸟的富丽明丽情态，而且还具有浑朴端庄的气象。

孙隆（15世纪），号都痴。宣德间供奉内廷，常陪宣宗朱瞻基作画。善画草虫、松竹、梅石、禽鸟，用没骨法，随意点染，异常生动。院藏其精妙作品有《雪禽梅竹图》轴，为其代表作。

林良（1436—1487），字以善，南海（今属广东省）人。明正统、成化间供奉内廷，入直仁智殿，历授工部营缮所丞，锦衣百户、指挥等。以花鸟画著称，画史称其画着色花果翎毛，皆极精巧生动。放笔作水墨禽鸟，随意点染，遒劲如作草书。所画松鹰苍劲威猛有势。本院珍藏作品有《梅雪四喜图》轴。他的写意花鸟在当时工笔重彩画风盛行之下，能独树一帜。传世作品较少，大多是水墨写意画。

吕纪（15世纪），字廷振，号乐愚，一作乐渔，鄞（今浙江宁波）人。弘治时入宫，供事仁智殿，授锦衣指挥。擅长画花鸟，与林良齐名。画史称他初学边景昭，进而临摹唐宋名画，继承两宋“院体”技法，以工笔重彩为主。设色鲜艳而沉着，用笔工细，形象逼真，有着欢快明朗的气氛。院藏其作品有《竹枝鸕鷀图》轴，为其水墨写意花鸟画代表作品。

“浙派”画主要是以山水、人物为内容，其代表人物有戴进、吴伟、张路、蓝瑛等。以戴进为首的浙派画家技法风格以南宋院体为基础，取法李唐、刘松年、马远、夏圭。画风具有雄浑劲健、奔放有力的特色。

戴进（1388—1462），字文进，号静庵，钱塘（今浙江杭州）人。初为银工，后改习画，早年负盛名。明宣德中期被荐入宫廷，为谢环等人所忌，以画《秋江

独钓图》不称旨被黜。在京不得志，回到杭州，以卖画为生。他的绘画技艺较全面，画山水、人物、花卉皆为其所长，面貌也有多种变化。山水画取法郭熙、李唐、刘松年、马远、夏圭各家，兼用元人水墨法的传统。人物画主要题材有神仙道释、历史故事、名人隐士、樵夫渔父等，衣纹画法多铁线兰叶描，时有蚕头鼠尾，行笔顿挫有力。花卉画也有工笔设色和水墨写意两种面貌。早年画风劲秀，工整一路的比较多，中、晚年的笔墨趋向豪放、苍健挺拔。早年多用方笔，晚年则用笔多圆劲。他的绘画功力精深，不拘成法，却能自成一家。由于他是浙江人，在当时一部份画家中影响很大，被称为“浙派”之首。院藏戴进的《聘贤图》轴，画法精严工细，墨彩和谐沉稳，气韵深郁，自具特色，当是戴进中年精心之作。

吴伟（1459—1508），字士英，又字次翁，号小仙，江夏（今属武昌）人。少年时生活孤苦，曾流落南京，为海虞钱昕所收养。好绘事，时弄笔墨，钱氏奇之而供养其习画。后为当时王公贵胄所赏识，名声日起。成化、弘治时，以善画先后两次被召入宫廷，授锦衣卫百户，赐“画状元”印，不久即归南京。正德初年，又一次被召见，未及上路，因饮酒过量醉死南京。他曾三次被征召入宫。他性格狂放，不愿受宫廷制度拘束，因而他的艺术生涯和影响主要在民间扩散。

吴伟的山水、人物画粗笔、工笔和白描三者兼长。早期白描人物师法李公麟，粗笔一路来自梁楷。山水画主要继承马远、夏圭的传统，在当时受“浙派”戴

进的影响，但他能发展成粗细兼备、挺健豪放、水墨淋漓的独特风格，被尊称为“江夏派”首领。其创作题材有些是描写宗教人物故事，有些是描写渔夫、樵者等社会下层人物生活的。尤其善于画屏幛巨幅，气魄宏伟壮观，当时南京的很多庙宇寺院壁画也多出自他的手笔。院藏《问道图》轴，反映了他的粗笔写意山水，笔墨酣畅，纵横挥洒的雄伟气势。后世亦称他为浙派大家。追随这一派的重要画家有张路、蒋嵩、汪肇、朱邦、郑文林等，都是民间职业画家，其中张路的成就较为突出。

张路（15—16世纪），字天驰，号平山，祥符（今属河南开封）人。擅长人物、山水，受戴进、吴伟影响，其画技有粗笔和工笔两种面貌。粗笔写意一路是仿吴伟画法，风格更加放纵。本院珍藏《人物图》册，属于粗笔水墨浅绛画，风格豪放传神，墨彩淋漓。张路又善写意花鸟，形神动作十分生动，为江夏派盛极一时，但他的传世作品较少。院藏《张路人物图》册，为张路晚年的大写意代表作品之一。

（二）淳淡婉媚的“吴门”画派

明中期，苏州地区经济繁荣，对促进当地文化艺术发展有一定的作用。明初以来，江南士大夫阶层在政治上遭受多次打击，产生“清高”、“不求仕进”的思想，采取优游林下、诗、酒、书、画自娱的生活方式，反映在绘画风格上，主要是从元四家上溯到董（源）巨（然），以创作水墨浅绎山水和花鸟为内容。在

沈周之前，杨基（字孟载）、陈汝言（字惟允）、陈汝秩（字惟寅）、徐贲（字幼文）、张羽（字来仪）、赵臣（字善长）等均为苏州地区文人，同时善画山水和枯木竹石，寄托悠闲清雅的情致。他们的直接继承者有刘珏、杜琼、赵同鲁、金铉、谢晋、马琬等，由这些人又传给沈周等人。

沈周、文徵明、唐寅、仇英四人被称为“明代四大家”，是明中期最有影响的“吴门”派画家。“吴门”画派以沈周和他的学生文徵明为中心，唐寅、仇英等祖述李唐，虽属院派，但也为吴门派主力。因为他们长期活动在苏州一带，而苏州在古代又称“吴门”，故称“吴门派”。明代中叶，苏州是丝织业发展中心，经济繁荣，于是“人文荟萃”，产生了许多书画收藏家，另有专门经营书画的商贾，有伪造古今书画的特种行业，有些在书画竞争失势的士大夫画家操此业“借以糊口”。

沈周和文徵明均为士大夫世家，他们两人都过着悠闲享乐的生活，所以他们的作品内容单调，缺乏对真实生活的感受，只追求笔墨情趣和摹仿古人。他们是明代正统文人画最有影响的两个代表人物。他们除擅长山水画外，也兼擅人物、花卉画，在学习和继承宋元绘画传统，运用笔墨技巧方面有很高的艺术成就。

沈周（1427—1509），字启南，号石田，晚号白石翁，人称白石先生，长州（今苏州）人。世代隐居吴门，居苏州相门。祖父、父辈均寄兴于诗画，闻名乡里，不曾做官。沈周受家庭影响，一生居家读书，同

明沈周设色秋泛图