

吴门画派

Schools of Ancient Chinese Paintings
Wu School of Painting

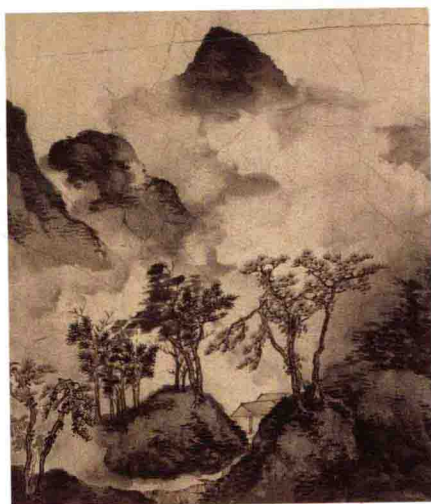
浙江人民美术出版社

中国历代绘画流派大系

中国历代绘画流派大系

吴门画派

Schools of Ancient Chinese Paintings
Wu School of Painting

图书在版编目(CIP)数据

吴门画派 / 中国历代绘画流派大系编委会编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11

(中国历代绘画流派大系)

ISBN 978-7-5340-6970-3

I. ①吴… II. ①中… III. ①中国画—画派—介绍—中国 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174911号

中国历代绘画流派大系编委会

编 委: 张 捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥 瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代 辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄 静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统 筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯 君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

吴门画派

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2018年11月第1版·第1次印刷

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 11

字 数 105千字

印 数 0,001-1,200

书 号 ISBN 978-7-5340-6970-3

定 价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

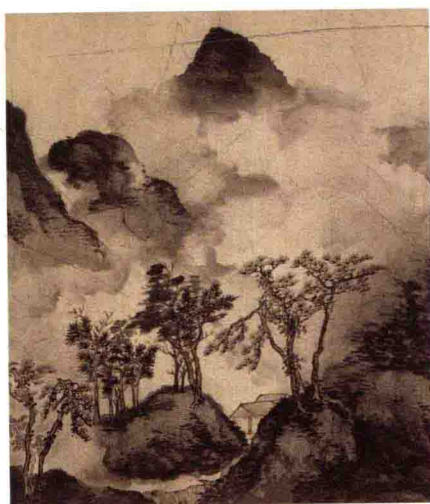
005	遍学诸家 独创风流 ——明代吴门画派的兴起、特征及其影响	054	唐寅 款鹤图卷
011	沈周 雨意图轴	056	唐寅 悟阳子养性图卷
012	沈周 报德英华图卷	058	唐寅 看泉听风图轴
014	沈周 庐山高图轴	059	唐寅 骑驴归思图轴
016	沈周 南山祝雨图卷	060	唐寅 王鏊出山图卷
018	沈周 盆菊幽赏图卷	062	唐寅 贞寿堂图卷
020	沈周 西山纪游图卷	064	唐寅 渡头帘影图轴
022	沈周 云山雾树图页	065	唐寅 东篱赏菊图轴
023	沈周 芳园独乐图页	066	唐寅 落霞孤鹜图轴
024	沈周 东庄图册	067	唐寅 山路松声图轴
028	沈周 空林积雨图页	068	唐寅 步溪图轴
029	沈周 秋清图轴	070	唐寅 事茗图卷
031	文徵明 湘君湘夫人像轴	072	唐寅 春山伴侣图轴
032	文徵明 仿米云山图卷	073	唐寅 虚阁晚凉图轴
036	文徵明 万壑争流图轴	074	唐寅 王蜀宫妓图轴
037	文徵明 雨余春树图轴	075	唐寅 李端端图轴
038	文徵明 仿倪瓚山水图卷	076	唐寅 仿韩熙载夜宴图卷
040	文徵明 花坞春云图卷	078	唐寅 风木图卷
042	文徵明 林榭煎茶图卷	080	唐寅 桐阴清梦图轴
044	文徵明 山水图卷	081	唐寅 枯槎鸚鵡图轴
046	文徵明 烟江叠嶂图卷	083	陈道复 碧叶金英图轴
050	文徵明 携琴趺坐图轴	084	陈道复 墨花八种图卷
053	唐寅 沛台实景图页	084	陈道复 墨花十二种图卷
		086	陈道复 牡丹图卷

088	陈道复 书画合卷	125	文 嘉 二洞纪游图册
090	陈道复 罨画山图卷	130	文 嘉 江山萧寺图轴
092	陈道复 寿袁方斋三绝图册	133	文伯仁 秋山游览图卷
095	仇 英 归汾图卷	134	文伯仁 湘潭云暮图轴
096	仇 英 梧竹书堂图轴	136	文伯仁 石湖草堂图卷
097	仇 英 桃园仙境图轴	138	文伯仁 万壑松风图轴
098	仇 英 倪瓒像卷	139	文伯仁 都门柳色图轴
099	仇 英 临溪水阁图页	140	文伯仁 花溪渔隐图轴
100	仇 英 右军书扇图轴	142	文伯仁 骊山吊古图轴
101	仇 英 修竹仕女图轴	143	文伯仁 具区林屋图轴
102	仇 英 煮茶论画图卷	144	文伯仁 秋岩观瀑图轴
102	仇 英 观泉图卷	147	钱 穀 虎丘前山图轴
103	仇 英 人物故事图册	148	钱 穀 上方寺图卷
104	仇 英 临宋人画册	150	钱 穀 定慧禅院图卷
107	仇 英 大士像	150	钱 穀 求志园图卷
108	仇 英 柳下眠琴图轴	152	钱 穀 蕉亭会棋图轴
109	仇 英 松溪高士图轴	153	钱 穀 晴空长松图轴
111	陆 治 后赤壁图卷	154	钱 穀 溪山深秀图卷
112	陆 治 梅石水仙图卷	157	杜 堇 赏古图轴
114	陆 治 唐人诗意图册	159	盛茂烨 岳阳楼图轴
116	陆 治 华山图册		
118	陆 治 山水人物图册	160	历代名家集评
119	陆 治 怪石秋葵图册	167	艺术年表
121	王穀祥 水仙图卷	170	画家小传
122	王穀祥 松梅芝石图轴		

中国历代绘画流派大系

吴门画派

Schools of Ancient Chinese Paintings
Wu School of Painting

图书在版编目(CIP)数据

吴门画派 / 中国历代绘画流派大系编委会编. -- 杭州: 浙江人民美术出版社, 2018.11
(中国历代绘画流派大系)
ISBN 978-7-5340-6970-3

I. ①吴… II. ①中… III. ①中国画—画派—介绍—中国 IV. ①J212.099

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第174911号

中国历代绘画流派大系编委会

编委: 张捷 韩亚明 吴大红 王照宇
胥瑾 杨可涵 徐凯凯 刘颖佳
夏碧草 陆天嘉 刘子阳 范阳子
代辉 杨海平

责任编辑: 杨海平

装帧设计: 龚旭萍

责任校对: 黄静 毛依依

责任印制: 陈柏荣

统筹: 杨於树 黄秋桃 于斯逸 梁丹辰
冯君 吴昀格 黄琳娜 王武优

中国历代绘画流派大系

吴门画派

出版发行 浙江人民美术出版社

(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版次 2018年11月第1版·第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/16

印张 11

字数 105千字

印数 0,001-1,200

书号 ISBN 978-7-5340-6970-3

定价 148.00元

如有印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

图版目录

005	遍学诸家 独创风流 ——明代吴门画派的兴起、特征及其影响	054	唐寅 款鹤图卷
011	沈周 雨意图轴	056	唐寅 悟阳子养性图卷
012	沈周 报德英华图卷	058	唐寅 看泉听风图轴
014	沈周 庐山高图轴	059	唐寅 骑驴归思图轴
016	沈周 南山祝雨图卷	060	唐寅 王鏊出山图卷
018	沈周 盆菊幽赏图卷	062	唐寅 贞寿堂图卷
020	沈周 西山纪游图卷	064	唐寅 渡头帘影图轴
022	沈周 云山雾树图页	065	唐寅 东篱赏菊图轴
023	沈周 芳园独乐图页	066	唐寅 落霞孤鹜图轴
024	沈周 东庄图册	067	唐寅 山路松声图轴
028	沈周 空林积雨图页	068	唐寅 步溪图轴
029	沈周 秋清图轴	070	唐寅 事茗图卷
031	文徵明 湘君湘夫人像轴	072	唐寅 春山伴侣图轴
032	文徵明 仿米云山图卷	073	唐寅 虚阁晚凉图轴
036	文徵明 万壑争流图轴	074	唐寅 王蜀宫妓图轴
037	文徵明 雨余春树图轴	075	唐寅 李端端图轴
038	文徵明 仿倪瓚山水图卷	076	唐寅 仿韩熙载夜宴图卷
040	文徵明 花坞春云图卷	078	唐寅 风木图卷
042	文徵明 林榭煎茶图卷	080	唐寅 桐阴清梦图轴
044	文徵明 山水图卷	081	唐寅 枯槎鸛鹤图轴
046	文徵明 烟江叠嶂图卷	083	陈道复 碧叶金英图轴
050	文徵明 携琴趺坐图轴	084	陈道复 墨花八种图卷
053	唐寅 沛台实景图页	084	陈道复 墨花十二种图卷
		086	陈道复 牡丹图卷

088	陈道复 书画合卷	125	文 嘉 二洞纪游图册
090	陈道复 罨画山图卷	130	文 嘉 江山萧寺图轴
092	陈道复 寿袁方斋三绝图册	133	文伯仁 秋山游览图卷
095	仇 英 归汾图卷	134	文伯仁 湘潭云暮图轴
096	仇 英 梧竹书堂图轴	136	文伯仁 石湖草堂图卷
097	仇 英 桃园仙境图轴	138	文伯仁 万壑松风图轴
098	仇 英 倪瓒像卷	139	文伯仁 都门柳色图轴
099	仇 英 临溪水阁图页	140	文伯仁 花溪渔隐图轴
100	仇 英 右军书扇图轴	142	文伯仁 骊山吊古图轴
101	仇 英 修竹仕女图轴	143	文伯仁 具区林屋图轴
102	仇 英 煮茶论画图卷	144	文伯仁 秋岩观瀑图轴
102	仇 英 观泉图卷	147	钱 穀 虎丘前山图轴
103	仇 英 人物故事图册	148	钱 穀 上方寺图卷
104	仇 英 临宋人画册	150	钱 穀 定慧禅院图卷
107	仇 英 大士像	150	钱 穀 求志园图卷
108	仇 英 柳下眠琴图轴	152	钱 穀 蕉亭会棋图轴
109	仇 英 松溪高士图轴	153	钱 穀 晴空长松图轴
111	陆 治 后赤壁图卷	154	钱 穀 溪山深秀图卷
112	陆 治 梅石水仙图卷	157	杜 堇 赏古图轴
114	陆 治 唐人诗意图册	159	盛茂烨 岳阳楼图轴
116	陆 治 华山图册		
118	陆 治 山水人物图册	160	历代名家集评
119	陆 治 怪石秋葵图册	167	艺术年表
121	王穀祥 水仙图卷	170	画家小传
122	王穀祥 松梅芝石图轴		

遍学诸家 独创风流

——明代吴门画派的兴起、特征及其影响

夏碧草

吴门画家于明代中叶在江南崛起，成为一个颇有影响力的地方艺术流派。自明代成化、嘉靖年间起，以苏州为中心的江南地区，崛起了一批画家，代表人物有号称“明四家”的沈周、文徵明、唐寅、仇英。他们及其后生门徒所组成的吴门画派影响深远，传人不绝，逐渐取代了“院体”“浙派”等绘画流派，占据画坛主流近百年。

吴门画派以徐贲、谢缙、王绂、杜琼、刘珏、姚绶以及沈贞吉、沈恒吉兄弟为前驱；沈周、文徵明、唐寅、仇英为中坚力量；后学诸生包括沈幽、沈召、沈軫、沈丝、沈芦洲、沈颢、沈湄等沈氏子孙，张复、项承恩、盛时泰、吴麟、周用、雷鲤、陈铎、陈焕、陆文、喻希连、孙艾、宗周、谢时臣、陈天定、杜翼龙、朱南雍、李著、徐弘泽等沈周的学生和传人，文彭、文嘉、文伯仁、文从简、文震亨、文俶等文家后学，陈淳、陆治、王穀祥、钱穀、周天球、陆师道、朱朗、居节等文氏弟子。他们有着鲜明的艺术特色，集中反映了明中期文人画家的创作组织和风格意趣，具有鲜明的时代特征。

一、吴门画派形成的历史条件

吴门是指明代的苏州地区，这原是春秋时期吴王阖闾修筑都城名称，包括吴县、长洲、吴江、昆山、常熟、嘉定诸县和太仓州。到明代之后，这一地区的政治、经济和文化呈现出与以往不同的情形，也成为吴门画派诞生的基础。

首先是苛政的松弛与生产、文化的复兴给吴门画派的诞生提供了一个良好的环境。由于苏州原是张士诚占据的地盘，朱元璋登基称帝之后，对苏州采用了高压的政治手段：没收当地豪富的田产，将他们大批迁徙内地并对苏州地区课以严重的赋税；像王蒙、陈汝言等当时依附于张士诚兄弟幕下的文士都因此直接、间接地被杀或迫害致死。直至宣德年间，在况鍾和周忱的共同努力下，吴中的田赋才逐渐减轻。况鍾还举荐了杜琼、刘珏等人才，中试的举子和出仕的文人逐渐多了起来。等到成弘、正嘉年间，吴门的进士人数已名列前茅。吴中文化呈现出一派欣欣向荣的景象。

其次，优渥的自然条件和经济的繁荣为吴门画派提供了坚实的经济基础。江南气候宜人，

土地丰饶，物产丰富，当时就有“苏湖熟、天下足”的民谣。安定的社会使得苏州传统的纺织业、手工业迅速发展，形成了当时太湖流域米粮、蚕丝和棉纱品贸易的集散中心，整个苏州呈现出富庶、繁华的城市景象。物质的繁荣，带来了更多的精神文化的追求。不少商人都持金前来求购书画古玩。对新鲜文化活动的需求集中体现于独立、自由、闲适、浪漫的人格和人文风气的形成。此外，吴门的自然景色秀丽壮观，也都成为文人墨客竞相吟咏描绘的对象。

再者，浓厚的文化气息、易学传统以及文人画画风的好尚演变都为吴门画派的诞生提供了文化基础。从弘治到嘉靖年间，以李梦阳、何景明和以王世贞、李攀龙为代表的“前后七子”在文学上发起了一场声势浩大的“复古运动”。他们所倡导的拟古文风对当时的吴中文人产生了影响。同时，“复古运动”开拓了当时正值青年时代的文徵明、唐寅等人的思路。此外，吴门还存在一种易学传统，沈周曾随陈继学《易经》，文徵明有易学家传，文彭、文嘉兄弟的老师蔡羽以及陆师道、王穀祥都有易学修养。宗白华在《美学散步》中明确指出：吴门画派的作品明白地体现出《易经》所阐发的“刚健、笃实、辉光”，“代表了我们的民族一种很健全的美学思想”。入明以来，虽然统治者一直在扶持院体画风，但在文人士大夫中间，却是崇尚北宋和元代的绘画。况且吴中从元末开始就盛行“元四家”的绘画风格，加上文、沈、唐、吴等人的努力和创新，他们的画作以醒目而清新的韵致和独特而严谨的造诣，成为画坛主流。

二、吴门画派的艺术特色

“吴派”画家大多出身书香门第，从幼年时便受到良好的文化教育和艺术熏陶，知识广博，才情聪慧。他们中不少人都身兼画家、诗人、书法家等多种身份。他们大多在野，有的终身未入仕途，有的屡试不中，有的仕途不顺而失意归隐。在思想上，他们与元末的隐逸文人有很多相通之处，崇尚超脱于世俗之外，拥有高逸的人格、深广的艺术素养，他们以真正悠闲的心情悠游山川，寄情书画，尽兴发挥艺术怡情养性的功用，有力地弘扬了

文人画“聊以自娱”的宗旨，书画作品表达了豁达的处世态度和闲适的抒情意味。

吴门画家在创作宗旨上遵循宋元文人的主张，追求意境，重视以画抒情。他们大多结合自身的经历和感受，加以理想化和诗意化，创作出优美动人的意境，升华了文人画的艺术境界。他们描绘的题材常以书斋、庭院、园林、别墅为场景，或是江湖名胜、山林古迹，也时常记录雅集、拜访、送别、读书茶会等活动，富有生活情趣。例如文徵明的《真赏斋图》，描绘的正是著名收藏家华夏的书斋，庭园明洁，嘉木葱郁，环境幽雅，一派闲适安逸。

在笔墨上，吴门画家也是追随宋元文人的主张，重视笔墨的情趣，力求达到文人画所标榜的“士气”和“逸品”，一方面要努力突破唐宋以来的金碧大青绿设色，另一方面又要在晕墨章之外另辟蹊径。沈、文、唐、仇四人都颇得古人用墨真谛。他们的纯水墨佳作，无论是浓墨、淡墨、泼墨、积墨都能信手拈来，掌握墨色的多变性，恰当地用以表达不同对象和气候。在设色山水上，“七分用墨三分用色”，色墨融洽，线皴协调，清新淡雅且富有古意。尤以文徵明的“小青绿”山水为最佳，文氏后学大体由此发展，而形成各自的特色。此外，吴门诸家多讲求诗、书、画“三绝”，不单题跋兼诗文，其内容还论述画理，以独具个性的书法与画结合，成为后世文人画艺术的一大重要特色。

三、吴门画派的历史贡献

纵观吴门画派的艺术活动，其人数之多、历时之长、传世作品数量之巨，从一个地方性画派的角度来看，可以说是中国绘画发展史上前所未有的。吴门画派对后来的画家、画派都产生了深远的影响。

首先，努力对传统“集其大成”，践行文化发展的继承与创新。沈周、文徵明、唐寅在后世评价中，皆有“集厥大成”“集大成者”“集诸家之大成”等语。吴派画家，是比较不带偏见地广泛认识和学习传统的。除去当时的收藏热点——宋、元诸画家作品之外，就连南宋院体画风，也没有受到他们的轻视。沈周曾亲述自己“赏玩夏珪、马远二公画卷”，并欣然效而仿之。文徵明、唐寅亦共同观摩南宋佳作，还进行临仿摹写、题跋品评。吴门

画派不仅将元代绘画风格发扬光大，还对前人优秀的绘画传统集大成，并不鄙薄浙派、院体画风格，兼收并蓄，使得人们对传统中国绘画有了新的更为开阔的认识，画坛重新出现了写意与工笔、水墨与着色并举齐放的繁荣画面。

其次，行利兼备，引领文人画家与职业画家队伍的重新整合，带动艺术批评和审美趣味新的分化。当时士商活动频繁，四民界限逐渐淡化，商人和文人的交往也日渐频繁。不少商人掷重金求画，吴派画家也不乏有与本地商贾交游的记录。明代吴中地区，地域富庶，收藏成风，产生了许多极具眼力的鉴藏家。文人逐渐参与市场，践行“亦利亦行”。一些吴门画家通过“馆饩”“造请画”与“赠画易物”等方式，介入书画市场。仇英更是在大藏家项元汴家为其作画、临仿十数年。在市场的影晌下，明代中晚期画家“亦利亦行”的现象十分突出。吴派画家还注重引领绘画品评，注重实诣。吴门画派“亦利亦行”的特征，使得之前“行家”“利家”之间壁垒分明的雅俗界限出现了交融和汇合的趋势。文化修养和笔墨功力成为评价他们作品的重要标准。文人画家与职业画家之间的相互渗透、补充产生的交融，引领封建社会后期艺术家队伍的重新整合，同时促进了艺术批评和审美趣味新的分化。

吴门画派的创作不单代表着明代绘画的水平，而且还清晰地凸显出中国绘画发展的自律特征。沈、文、唐、仇的山水画集南北流派之长，人物画、花鸟画别开生面。诸后继者能承续师业，又有所发挥。经由四家的门人或私淑弟子，吴门画派的艺术对于明清两代乃至后来的画坛都产生了深远的影响。

作品图版

沈周

沈周(1427—1509),字启南,号石田,长洲相城(今属江苏苏州)人。有文学修养,一生没有做官,是明代杰出的山水画家。他对北宋董、巨、李、范诸家心摹手追,不遗余力。对“元四家”中的王蒙、吴镇,领会更深。有时也取用黄公望的画法。他的家学渊源深厚,父亲恒吉、伯父贞吉,都是有一定成就的山水画家。恒吉之画,传自王绂、杜琼,故沈周早年与王、杜画法也有关系。沈周中年享盛名,文徵明、唐寅都曾出入其门,远方来求画者络绎不绝。

沈画流传较多,《园池文会图》和《为叔善作水墨山水》是他四十岁以前的代表作。他在四十岁以后,多作大幅,长林巨壑,一气呵成。晚年山水,变为阔大雄浑的风貌,用笔洒脱,益见简练。

沈周是我国15世纪下半期在戴进之后最有影响的画家。其弟沈翀、沈召,传兄法。当时师效其画者很多,如陈焕、宗周、陈铎、杜冀龙、沈颢、沈硕等都是。尚有与沈周交善的吴顾、史忠,纵笔挥写,亦类其法。在文人画家开始趋向仿古的时期,沈周能从古人中跳出来,在作品中较明显地阐明自己的主题意旨,自然难得,故为一时所重。传世作品有《东庄图》册、《盆菊幽赏图》卷、《雨意图》轴、《庐山高图》轴等。

沈周 雨意图轴 明
纸本墨笔 纵67.1厘米 横30.6厘米
台北故宫博物院藏

《雨意图》轴绘群山深谷中陋房一座，窗外云山烟雨，丛林溪流。室内寒宵秉烛，二友相对而谈。此图用笔草草，意境寒幽，苍莽之中别有一种荒寒生动之趣。

沈周 报德英华图卷 明 纸本墨笔 纵29厘米 横117.6厘米 故宫博物院藏

《报德英华图》卷共计三段：首段题为刘珏作，而其用笔琐碎平庸，系后人仿本；第二段沈周画；第三段为杜琼、沈贞吉合作山水。

此书选印的是该卷的第二段，系沈周仿吴镇墨笔山水。画山坡下茅舍数间，林木掩映，小桥流水，一人于室内闲坐，房外二人在侍者陪同下作交谈状。对面平溪远岫，意境清幽。用笔简率圆柔，与常见的沈画苍中带秀的风格稍异。