

陈淳、徐渭书画艺术

南京博物院 编

陈淳、徐渭书画艺术

常州大学图书馆
藏书章

· 图书在版编目 (C I P) 数据

青藤白阳：陈淳、徐渭书画艺术 / 南京博物院编.

— 南京：译林出版社，2017.8

ISBN 978-7-5447-7004-0

I. ①青… II. ①南… III. ①汉字—法书—作品集—

中国—明代②中国画—作品集—中国—明代 IV. ①J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 179776 号

主 编 龚 良

副 主 编 刘文涛

展览策划 庞 鸥

展览支持 李 凯 钱 玲 杨志刚 李仲谋 谢晓婷

项目协调 田名利 万新华 张金萍 李贵州 郑 晶 欧阳宗俊 盛之翰 王美诗 石 岚

形式设计 张 乐

展览制作 陶 阳 侯仲春

展览协助 南京博物院 崔 燕 刘 胜 杨小苑 曹 清 陈名生 鲁珊珊 李洁璇 徐小虎 左 骏

天津博物馆 于 悦 邢 晋 周晓丁 武 玲

上海博物馆 凌利中 赵岑珏 陈 菁 汪诗琪 张文忻 沈晨辉 林 荫

苏州博物馆 钱莺歌 杨 艺 潘文协

文物摄影 韩 祥 吴 彤 靳 挺 汪雯梅 薛皓冰 张旭东 汪 清

青藤白阳——陈淳、徐渭书画艺术 南京博物院 / 编

责任编辑 张 遇

封面设计 郭 凡

美术编辑 邱雪峰

校 对 张静超

特 约 审 校 王延庆

责任印制 董 虎

设计制作 南京博书堂文化有限公司

出版发行 译林出版社

地 址 南京市湖南路1号A楼

邮 箱 yilin@yilin.com

网 址 <http://www.yilin.com>

市场热线 025-86633278

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 14.25

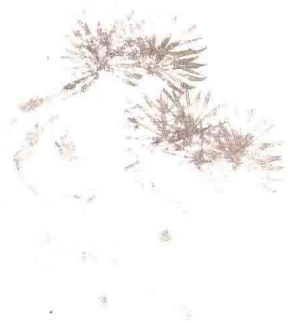
版 次 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5447-7004-0

定 价 360.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换，质量热线：025-83658316

目录

序 / 龚 良

上篇 活水来 2

明 沈 周 花鸟图	4
明 沈 周 玉楼牡丹图	10
明 林 良 秋坡聚禽图	12
明 周 臣 柴门送客图	14
明 张 路 鹰兔雪景图	16
明 文徵明 冰姿倩影图	18
明 文徵明 斗鸡图	20
明 文徵明 仿米云山图	22

中篇 浩汤汤 28

明 陈 淳 石壁云生图	30
明 陈 淳 海棠花图	31
明 陈 淳 墨笔春花图	32
明 陈 淳 为石桥作山水图	36
明 陈 淳 行草采菱曲	37
明 陈 淳 花卉图	38
明 陈 淳 草书李白诗五首	42

明 陈 淳 洛阳春色图	46
明 陈 淳 商尊白莲图	50
明 陈 淳 墨花八种图	52
明 陈 淳 松石萱花图	58
明 陈 淳 松溪草堂图	60
明 陈 淳 溪山幽意图	62
明 陈 淳 小米云山图	64
明 陈 淳 行草自作诗	65
明 陈 淳 牡丹湖石图	66
明 陈 淳 溪山泛舟图	68
明 陈 淳 草书秋兴八首诗	72
明 陈 淳 行草自书诗	76
明 陈 淳 三清图	80
明 陈 淳 行草七言绝句	82
明 陈 淳 草书游白莲寺五言诗	83
明 陈 淳 花蝶图	84
明 陈 淳 山水图	85
明 陈 淳 竹石菊花图	86
明 陈 淳 行书自书诗	88
明 陈 淳 平冈远眺图	92
明 陈 淳 山水图	93
明 陈 淳 草书唐岑参和贾至诗	94

明 陈 淳	菴画山图	96
明 徐 渭	草书自作春雨诗	102
明 徐 渭	三清图	106
明 徐 渭	竹石水仙图	108
明 徐 渭	牡丹竹石图	110
明 徐 渭	行书诗	112
明 徐 渭	草书七律诗	118
明 徐 渭	三江夜归诗	120
明 徐 渭	应制咏剑诗	122
明 徐 渭	应制咏墨诗	124
明 徐 渭	三友图	126
明 徐 渭	杂花图	128
明 徐 渭	鱼蟹图	134
明 徐 渭	草书杜诗	136
明 徐 渭	渔妇图	137

下篇 天际流 138

明 陈 枬	韩世能 书画图	140
明 陈 枬	菊石图	144
明 戚 勋	花卉图	146
明 周之冕	花卉图	150

明 周之冕	仿陈道复花卉	154
明 周之冕	群英吐秀图	160
明 吴弘猷	繁花语燕图	164
明 高 阳	水仙湖石图	168
明 倪元璐	松石图	170
清 王 铎	枯兰复花图	174
清 朱 耆	牡丹竹石图	178
清 朱 耆	水木清华图	180
清 石 涛	灵谷探梅图	182
清 石 涛	芳兰图	184
清 高凤翰	花卉图	186
清 李 鱣	冷艳幽香图	190
清 李 鱣	花鸟鱼虫菜蔬图	194
清 郑 燮	荆棘丛兰图	198
清 毕 涵	松菊图	202
清 吴昌硕	荷花图	204

陈淳、徐渭绘画风格成因、风格分期及

鉴定依据 / 庞 鸥	206
------------	-----

图版索引	220
------	-----

凡 例

一、明代书画大家陈淳（1484—1543），号白阳山人；徐渭（1521—1593），号青藤道人，后世以“青藤白阳”并称，故本书及特展均以“青藤白阳”为名。

二、“青藤白阳”，“青藤”在前，“白阳”居后，实则，陈淳年长于徐渭，且绘画风格对于徐渭亦有较大影响，故在本书编辑及展陈顺序中均采用先陈淳、后徐渭的顺序。

三、本书与展览标题分别集自陈淳、徐渭手迹。

四、本书收录“青藤白阳——陈淳、徐渭书画特展”所有藏品，篇章设置与展览结构相同。

五、本书收录的书画作品，按照年代或朝代先后的原则编排，凡遇同一画家未署年款时，则按照画家绘画创作阶段的先后分期归类编排。

六、本书收录书画作品的说明文字按照朝代、作者、作品名、装裱形制、尺寸、材质、色墨、创作年代、收藏单位、释文、作者题署、钤印、题跋、鉴藏印、赏析等体例顺序编辑。

1. 作品的尺寸，以陈淳、徐渭本人作品为限，其他如引首、诗堂、跋尾等皆略去不计；

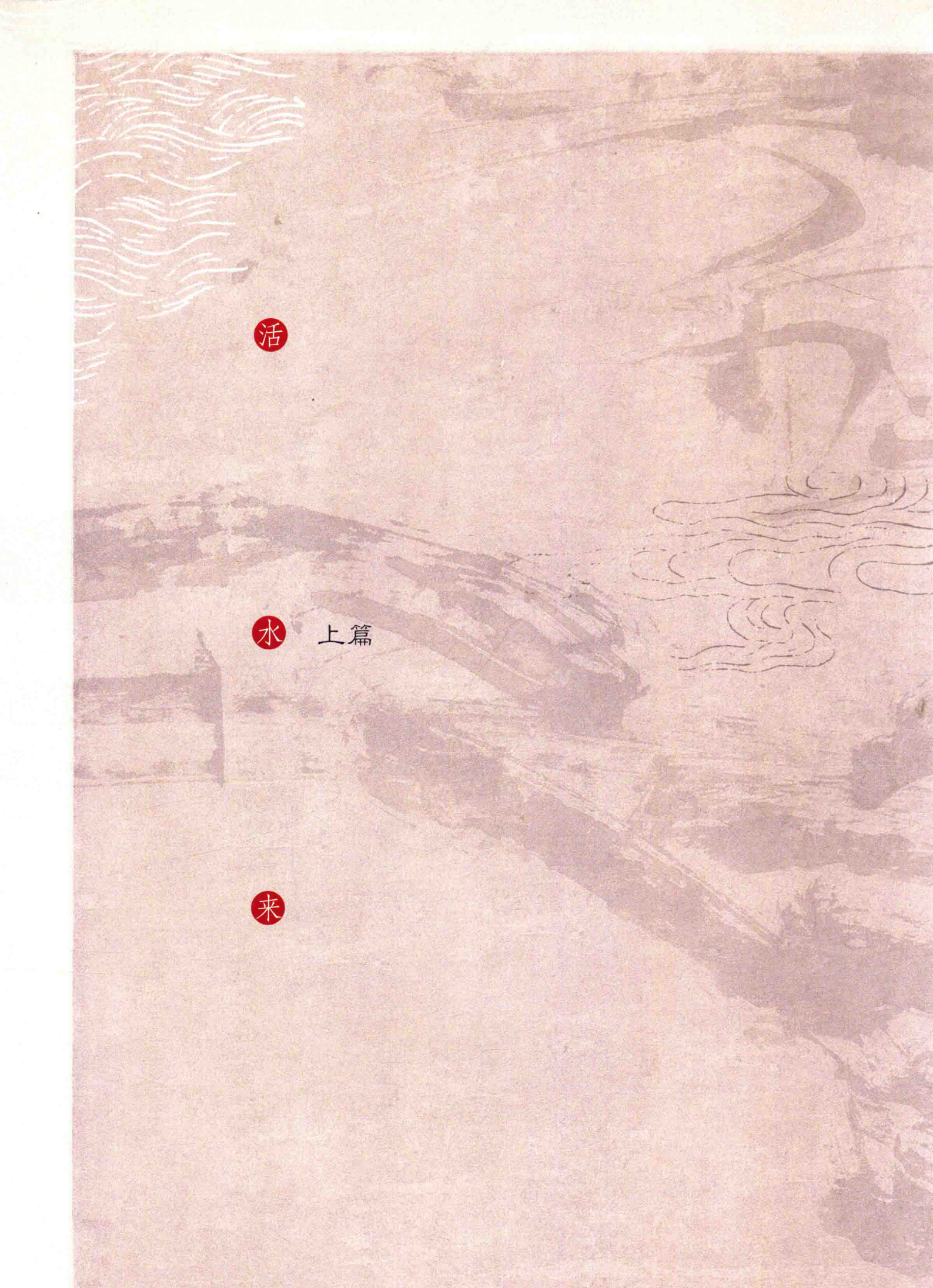
2. 对于释文、作者题署、钤印、题跋、鉴藏印的识读务求完整、准确，对于无法辨识的文字，以“□”替代；

3. 作品赏析主要由作品收藏单位的研究人员撰写，并附作者姓名，作者姓名不再汇总出现；对于赏析中体例、内容重复的文字或撰写有误的文字，酌情调整及修改。

七、古代书画作品多见繁体字、异体字或通假字，本书说明文字在一般情况下均改为通用字或约定俗成的用字，行文涉及研究辨析款识特征时则与书画作品保持一致。

八、本书末附有各家收藏单位参与此次特展的藏品名称汇总，以便检索。

九、各家收藏单位均有人员参与了本书编撰及展览工作，书后统一列出致谢。

活

水

上篇

来

在中国花鸟画史上，陈淳、徐渭向来被视为里程碑式的人物，他们的崛起，于花鸟画来说是一次巨大的变革，标志着写意花鸟画从小写意到大写意的划时代的发展。

当然，陈淳、徐渭书画艺术并不是毫无缘由地横空出世，而是自有活水滋养的结果。

首先是江南地区吴门画派写意花鸟画法的浸染，给予了陈淳、徐渭书画艺术最为核心的文人画精神气质与思想内核；

其次是明代院体、浙派创作方法的影响，解放了陈淳、徐渭手中的那支毛笔，使得他们的作品更加笔气纵横、飞扬灵动；

再有就是明代中期兴起于南京地区的「逸格」画风，引领了陈淳的豪畅之怀、跌宕之气，启迪了徐渭求真面、觅天成的创作理念。

明 沈周 花鸟图

册 纸本 设色

纵 30.3 厘米 横 52.4 厘米

苏州博物馆藏

引首 石翁墨妙。微明。

铃印 文徵明印（白文方印） 徵仲（朱文方印）

第一开

绘辛夷

铃印 启南（朱文方印） 有竹庄主人（朱文方印）

第二开

绘乳鸭

铃印 沈氏启南（朱文方印）

鉴藏印 包氏立庭鉴藏之印（朱文椭圆印）

第三开

绘杏花

铃印 白石翁（白文方印） 启南（朱文方印）

第四开

绘蜀葵

铃印 白石翁（白文方印）

第五开

绘雁来红

铃印 白石翁（白文方印）

第六开

绘芙蓉

铃印 沈氏启南（朱文方印）

第七开

绘牡丹

铃印 石田（白文方印）

第八开

绘玉簪

铃印 启南（朱文方印） 石田（白文方印）

第九开

绘秋海棠

铃印 白石翁（白文方印）

第十开

绘石榴

铃印 白石翁（白文方印）

该册共十开，前有文徵明引首二开，书隶书“石翁墨妙”四字，笔力雄浑挺健。册中除一开画乳鸭外，其余九开各画花卉一种。画法主要以没骨为主，笔墨质朴，设色淡雅。画幅无沈周自书款，每开铃印一至二方。沈周画作，花鸟题材较山水为少，此册应为其 58 岁自称“白石翁”后所作，是他绘画成熟期的花鸟画代表之作。其绘画方法与创作理念对整个吴门画家的写意花鸟画影响颇大。

钱莺歌

沈周（1427—1509），字启南，号石田、白石翁、玉田生、有竹居主人等。吴门画派的创始人，“明四家”之一，长洲（今江苏苏州）人。不应科举，专事诗文、书画。沈周在元明以来文人画领域有承前启后的作用。他书法师黄庭坚，绘画造诣尤深，兼工山水、花鸟，偶画人物，山水和花鸟成就尤为突出。在绘画方法上，沈周早年承受家学，兼师杜琼，后来博取众长，出入于宋元各家，主要继承董源、巨然以及元四家的南宗画学体系。又参以南宋李、刘、马、夏和明代浙派劲健的笔墨，融会贯通，刚柔并用，形成粗笔水墨的新风格，自成一家。沈周中年时成为吴门画派领袖，技法严谨秀丽，用笔沉着稳练，内藏筋骨。晚年时笔墨粗简豪放，气势雄浑。纵观沈周绘画，技法全面，功力浑厚，在师宋元技法的基础上有自己的创造，进一步发展了文人水墨山水和花鸟画的表现技法，对后世影响巨大。

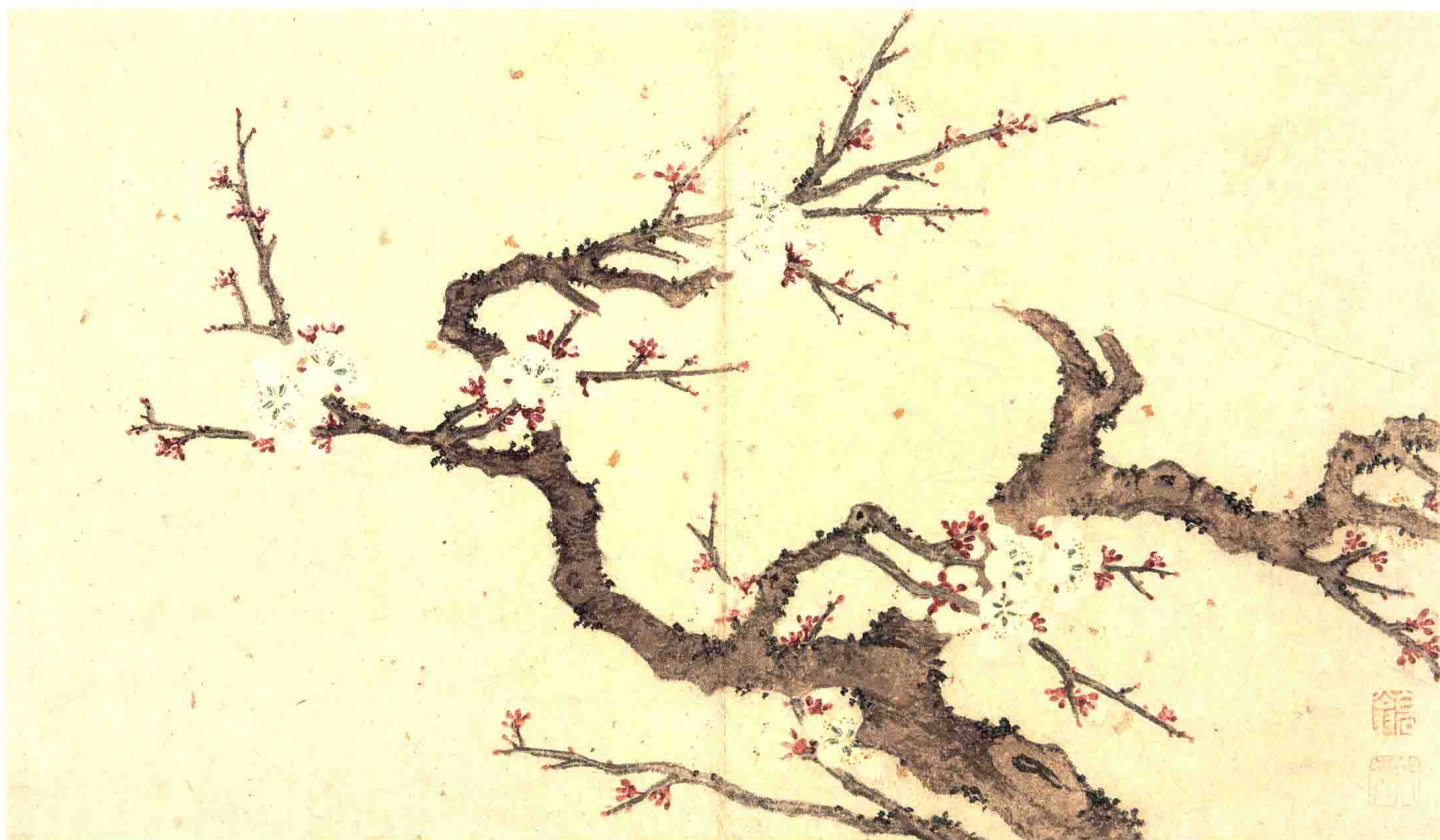
引首

第一开

第二开

第三开

第四开

第五开

第六开

第七开

第八开

第九开

第十开

明 沈周 玉楼牡丹图

轴 纸本 设色

纵 150.4 厘米 横 47 厘米

1507 年

南京博物院藏

作者题署 正德改元三月二十八日，江阴薛君尧卿见过，适西轩玉楼牡丹已向衰落，余香剩瓣犹可把酒留恋。尧卿索赋《惜余春慢》小词，遂从而填缉一阕，以邀尧卿和篇。词曰：院没余桃，园无剩李，断送青春在地。临轩国艳，留取迟开，香色信无双美。何事香消，色衰不用埋冤，是他风雨。苦厌厌抱病，佳人支倦，骨酸难起。

尽满眼、弱瓣残须，倾台侧当，嫣红烂紫。令人可惜。十二阑干，更向黄昏孤倚。只见东西乱飞，随例忙忙，何曾因子。漫劳渠、吊蝶寻蜂，知得断魂何许。

念九日复引小酌，时花遽为风雨净尽，感慨无已，仍倚韵一阕，以既余怀，尧卿宁无再答云？

艳比妃杨，仙疑白李，岂称贫家贱地。东君顾恤，开及茅堂，依旧之才之美。应是书生分怪，故故先飘，纷然红雨。悄西阑、堕者难拈，倾者亦难扶起。

想昨日、羯鼓豪门，山骰池酒，宾朋金紫。今番今日，一体无聊，富贵怅何堪倚。打算荣枯盛衰，了自有时，何消筹子。漫填愁、且赋新词，命作惜春还许。

二年二月念九日，与京口陶公辅复对残花，以修昨者故事，填《临江仙》词，仍为澄江缪复端录于纸尾，复端虽未及燕游，亦不敢孤其远意。

昨日把杯今日懒，可堪残酒残枝。埋冤风当玉离披。顿无娇态度，全有病容姿。恼得吾依搔白发，带花落地垂垂。此花虽落有开期。不教人不惜，人老少无时。

三月二十四日，八十一翁长洲沈周。

铃印 有竹居（白文长方印） 沈氏启南（朱文方印） 白石翁（白文方印）

题跋 和前篇

妍并天桃，俗嫌秣李，忍说买栽无地。天留国色，独殿余春，百卉居然逊美。仗东君爱惜，巨奈连朝风雨。夜深时、点烛来看，拂曙揽衣还起。

趁如今、枝间尚有，零落衰红，离披残紫。火急开尊，操觚笑咏，尽日花前徙倚。最多情是渠伊，南国佳人，天涯游子。应共道、转眼流光，一年春遽如许。

和后篇

比兴宜舒，形相合李，放他出一头地。休云楚有，谁谓秦无，能让古人专美。多荷忘年之谊，旧雨重来，又连今雨。枉徒劳、欹袂言旋，欠伸时起。

爰终朝、搦管摇毫，抽黄对白，取青媲紫。过不自量，寒觚互答，何异蒹葭相倚。任旁人笑，玩世滑稽，如刘跛子。算百年、三万六千，长日知应几许。

次年复和《临江仙》一阕

满地落红春寂寂，可怜残朵栖枝。那堪风雨更纷披。折腰余故步，颀颀尚多姿。乳燕鸣鸠无意绪，阴阴帘幕低垂。寻春较晚误幽期。旁人应笑我，何事怨芳时。

石翁既为缪君复端图此，仍书旧作，因语及贱名，故复要余补空云。薛章宪。

铃印 杏花春雨斋（朱文长方印） 浮休野人（白文方印） 尧卿（朱文方印） 乐琴书以消忧（白文方印）

鉴藏印 陆树声鉴赏章（白文长方印） 笪重光印（白文方印） 江上外史（朱文方印） 固翁（白文方印） 乔崇修印（白文方印） 介夫（朱文方印） 士稷私印（白文方印） 吴湖帆珍藏印（朱文方印） 梅景书屋（朱文方印） 双修阁图书记（朱文方印） 吴湖帆潘静淑珍藏印（朱文方印）

沈周的花鸟画兼取南宋法常的粗简水墨法和元代钱选的设色没骨法，以洗练的用笔、清润的用墨、素雅的设色，画出规整、简逸、质朴、拙趣的花鸟，发展了文人水墨写意花鸟画传统，对后世的写意花鸟画创作影响至大。陈淳、徐渭等多受其启发。

本幅以没骨法写成，枝叶穿插带有写生意味。画幅上方有沈周词与薛章宪唱和词各三阕，薛章宪和词部分纸质与原图纸质有别，推断为后世藏家装裱时所为。

陈名生

正德改元三月二十日江陰薛亮卿見過通西軒玉樓牡丹
已向東落餘香剩辨橋可把酒留聽亮卿索賦惜餘香
慢小詞遂從西填錦一闕以邀亮卿和篇詞曰

院後餘桃國無刺李幽送青春在地臨軒國艷西風雨
開香色信無雙美何事香消色去不用惜是地風雨
苦厭抱病佳人支倦骨酸難起儘滿眼弱柳殘花
傾壘側當惜紅燭紫令人可惜十二闌干更向黃昏孤倚
只見東西亂飛隨倒忙何曾因子漫勞梁燕蝶尋蜂
和得斷竟何許

念九日復引小酌時花遽為風雨淨盡感慨無已仍倚韻
一闕以既余懷亮卿寧無有答云

乾比北場仙艷白李豈稱貧家賤地東君顧恤開及茅堂
依舊之才之美應是書生小性改先飄然紅雨情西園
隨者難拾傾者二難投起想昨日騎鵝豪門山穀地酒
賓朋金紫今當今日一體無聊官貴悵何堪倚打芙蓉花盛
衰了自有時何消等子漫填愁且賦新詞今作惜春還許
二月二十日念九日與京口陶公輔復對殘花以終昨省故事填臨江
仙詞仍為江終復瑞錦于紙尾復瑞錦未及遊游二不致
孤其遠意

昨日地松今日嫩可堪殘酒殘枝埋冤風當玉離披賴無嬌
態度金有病容姿惱得音儀撥白髮帶花落地垂此花
難落有開期不教人不惜人老少無時
三月二十日念九日與京口陶公輔復對殘花以終昨省故事填臨江
仙詞仍為江終復瑞錦于紙尾復瑞錦未及遊游二不致
孤其遠意

和前篇

妍姸天桃俗嫌穠李忍說買栽云地天而國
色獨餘春百卉居然睡美仗東君愛
惜巨奈連朝風雨夜深時點燭平看拂曙
攬衣還起正如今枝間尚有零落紅
離披殘紫火急開尊操觥笑咏盡日花
前徒倚最多情是渠伊南國佳人天涯
離子應共道轉眼流光一年春遽如許

和後篇

此興宜舒形相合李故他出一頭地休云楚
有誰謂秦云能讓古人專美多考忘年
之誼舊雨重來又連今雨杜陵芳歇
旋又伸時起愛終朝獨擗管絃空抽黃
對白取青嬌紫過不自量寒蟬互答何
異簾葭相倚往來人笑玩世滑稽如劉
跛子算百三三三三三三三三三三三
幾許

次年復和臨江僊一闕

滿地落紅春寂寂可憐殘柔接枝那堪
風雨更紛紛折腰餘政步願頗尚多
姿乳燕鳴鳩先老緒陰陰簾幕紙窗
尋春較晚誤出期旁人應笑我何事
怨芳時
石翁既為
書作因得
補空云
薛亮卿

明 林良 秋坡聚禽图

轴 绢本 设色

纵 155.4 厘米 横 82.3 厘米

南京博物院藏

作者题署 林良

铃印 以善图书（朱文方印）

明代的水墨写意花鸟画，由林良肇始，其后耕耘其间者亦不在少数，一步步将写意画法推向臻境，并成为明代花鸟画最流行和最富成就的一种形式。此图林良画坡石草丛间，有禽鸟四对，或闹于枝头石上，或飞于半空，或藏于坡后，热闹非凡。把南宋院体山水画简洁、明快的笔法移来画灌木翎毛，兼融草书笔法，看似随意点染，而又皆极精巧。用笔求苍老刚健，用焦墨求生辣，以气势摄人心目，构图上又极精妙，在气氛的烘托上也非常成功，风格奔放，为林良写意佳作。

徐小虎

林良（1428—1494），字以善，南海（今广州）人。明代著名画家。擅画花果、翎毛，着色简淡，备见精巧。其水墨禽鸟、树石，继承南宋院体画派放纵简括笔法，遒劲飞动，有类草书，墨色灵活，绘画取材多为雄健壮阔或天趣盎然的自然物象，笔法简练而准确，写意而形具。为明代院体花鸟画的代表作家，也是明代水墨写意花鸟画的开创者，对后世写意花鸟画的创作发展多有影响。