

名画再现

明代花鸟画长卷

名画再现

名画再现丛书编委会 编

明代花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

明代花鸟画长卷 / 《名画再现》编委会编. -- 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4013-9

I. ①明… II. ①名… III. ①花鸟画—中国—明代
IV. ①J222. 48

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206712号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 张金辉
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 明代花鸟画长卷

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 2014年9月第1版·第1次印刷
开 本 787mm × 1092mm 1/8
印 张 9
印 数 0,001-1,500
书 号 ISBN 978-7-5340-4013-9
定 价 63.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会
编

明代花鸟画长卷

浙江人民美术出版社

明代花鸟画长卷赏鉴

杨瑾楠

明代在恢复汉族统治的同时，在文化上也着实强化了宋代文化的许多特性。明代不复如元代般有着强烈的异族文化冲突，而是在商品化的潮流中形成新的时代风尚。及至明晚期，欧洲天主教传教士带来的影响才令华夏子民领略到文化差异。在绘画方面，可分为早、中、晚三个时期，分别由浙派、吴门画派及松江画派主盟画坛，风尚各异，其中亦不乏不媚时流者，种种风貌均值得后人推敲，本书选辑了一批长卷作品以资赏鉴。长卷可将诸多物象依据一定次序组合，予人律动的乐感，或用一种或极少几种物象进行叠举、排比，形成绵延的气势，还可以分小段创作等。通过长卷可一窥画家的创作功力。

明初，铁腕统治者采取消除异己、钳制思想的政策，严重妨害文艺的自由发展。元代盛行的文人写意风气在明初受到重创，文人画家受迫害、不为当局赏识者众多，譬如王绂。王绂（1362—1416），江苏无锡人，十八岁时应征入京，翌年却蒙冤狱被充军至山西达二十年之久，太祖逝后方返乡，四十二岁又因擅书供奉朝廷，五十二岁扈从明成祖至北京，几年后病逝。王绂作为明初大画家，擅山水，能刻画出地域文化特色，笔底烟云甚得先代写意情怀；又精枯木竹石，如《露梢晓滴图卷》，墨竹劲挺俊逸，叶梢滴露的构思甚为风雅。但王绂的文人画风在当时并未得到应有的赏识，反是日后因显赫一时的夏昶学其墨竹，附带地提升了王绂的地位。夏昶（1388—1470），江苏昆山人，以进士供奉朝廷，因善楷书而颇得赏识，所作墨竹时推第一，仿学者众。展《潇湘风雨图卷》以观，笔势和缓的水脚坡岸映衬出竹子的浓淡疏密、动静偃直，气韵生动，甚具风姿。而明前期擅长以水墨作梅花、兰蕙、松竹的还有陈录等人。陈录，字宪章，号如隐居士，浙江会稽人。《孤山烟雨图卷》中画梅树遒劲而枝桠秀拔，繁花勾点秀丽，为求烟雨之意烘染工细，造境颇具风致。

在文人画发展较低迷的明初，明人重新研习了不为元人所青睐的南宋院画，吸收其造型技艺以及样式规律，宫廷绘画主导画坛，其代表性流派为浙派，而花鸟画方面的代表性人物初为边景昭，及至成化弘治年间则为林良、吕纪。边氏字文进，擅长黄筌富丽的花鸟画风格。林良，字以善，南海人，是明代院体写意花鸟画的代表，开近代岭南花鸟画之先河。《灌木集禽图卷》用偃仰萦折的灌木与情态各异的禽鸟创造出充满动感的构图，运笔遒劲如写草书，墨色淋漓，鼓荡着无穷生命力，充分展示出他劲率生动的画风。吕纪，字廷振，号乐愚，师边文进，画工饬妍丽、壮阔有力。

及至明代中期，江南地区经济文化繁荣，吴门画派主盟画坛。吴门画家不仅在山水画上成就斐然，而且在花鸟画中亦颇有建树，王世贞就如此评述：“胜国以来，写花卉者无如吴郡，而吴郡自沈启南后，无如陈道复、陆叔平，然道复妙而不真，叔平真而不妙，周之冕似能撮二子之长。”林良的写意花鸟画在长洲人沈周的笔下得到新的发展。沈周，字启南，号石田，晚号白石翁，他借鉴牧溪笔法，用水墨或加之淡彩来描绘花鸟虫鱼，形神兼备，笔致朴厚，气韵清迈。继沈周之后主导吴门画派的文徵明一家专精文艺，各有所擅，其玄孙女文俶便精于花草虫蝶的写生、创作，勾勒、渲染得娟秀生动，极得花草迎风带露之状，甚得时誉。而师从文徵明的陈淳更是水墨写意花鸟画大师。陈淳，字道复，号白阳山人，长洲人。如《墨花八种图卷》所示，擅以欹笔淡墨写花木疏斜之致，清雅过人。陈淳之子陈栝能诗嗜酒，作画笔墨类其父而能出新意，其《写生游戏图卷》勾点皴擦随性之至，放逸之气溢于卷幅。与陈淳师出同门的陆治既以山水画立足画坛，亦因工致雅丽的花鸟画闻名于世，虽用勾勒法但秀逸生动。而周之冕则开创了钩花点叶派，堪与边景昭工笔派、林良写意派鼎足而立。周氏字服卿，号少谷，长洲人。作花鸟画兼工带写，设色鲜丽洒落，注重观察物理，极富生趣。

明代中期江南人才辈出，除了吴门画派，身负画艺者不在少数，以下稍作列举。孙隆，江苏毗陵人，开国功臣之后，宣德年间任翰林待诏，擅画翎毛草虫，如《花鸟草虫图卷》纯用清爽色彩点染勾画，简括疏略，极具生趣。孙隆独辟蹊径，将没骨画法运用得闲逸清丽，丰富了花鸟画技法，对写意花鸟画影响深远。陶成，自号云湖先生，成化年间中举，性豪放，善诗文，工篆隶，作画淡远有逸气，《竹凫图卷》勾勒竹子配以禽鸟，体格清妙，无怪乎鉴赏家李开先如是赞叹：“云湖画如富春先生，白云

山青，悠然野趣……”徐霖（1462—1538），字子仁，著名戏曲作家，祖籍长洲，生于华亭，移居金陵，工书善画，作《花竹泉石图卷》放逸豪迈，笔底风物奕奕生彩。王谷祥（1501—1568），字禄之，江苏长洲人，嘉靖年间进士，书画篆刻皆妙，作花鸟画时善写生，其《水仙图卷》笔致生动，设色清丽如生。王问（1497—1576），字子裕，号仲山，江苏无锡人，嘉靖年间进士，能诗擅书，用没骨法作《荷花图卷》设色清丽，气息娴雅。

明代中后期的花鸟画坛出现了大写意花鸟画的标杆人物——徐渭（1521—1593），字文长，号青藤，浙江绍兴人，天纵英才，诗文、戏剧、书画诸能兼备，命途多舛但豪放不羁。其画作糅合狂草笔意和花鸟写意技法，纵横睥睨，直泻心绪，虽非师出吴门但凭借出色的写意画风而与吴门陈淳并称“青藤白阳”。观《四时花卉图卷》及《杂花图卷》便可知徐渭擅长凭其天纵之才将平凡的花木表现得气魄摄人，其笔致劲爽，墨色酣畅，凸显了野逸华滋的效果，具有超迈放纵的格致。徐渭对大写意花卉的技法、内涵和格调贡献突出，深刻影响了中国画的发展，甚至对其他画科而言亦然。

明代晚期松江画派的董其昌独步艺林，凭借书画实践和艺术理论将文人画的创作推向高峰，掀起声势浩大的文化运动，影响深远，譬如与董氏交善的收藏家项元汴、项圣谟祖孙也善作文人画。项氏世居浙江嘉兴，一族精于鉴赏，藏品富甲天下。项圣谟生于如此的书香门第，加之得董氏等文艺菁英指点，得天独厚，落笔有不凡的书卷气，其所作的《楚泽流芳图卷》笔法简雅秀逸，气韵明净中正，极好地体现了文人士夫画的长处。

除了梅兰竹菊等常见的文人画题材，明人花鸟画中还有着对于日常生活的体贴关照。江南的物质基础充分保障了文人细腻优雅的生活情调，文人对于生活的体验臻于无微不至的地步，参与创造出无数的精致作品，如苏州园林、明式家具、文房清玩、版画等等，这在绘画作品中亦有所反映，彰显了时代的印记。譬如沈周笔下的花鸟鱼虾就有着朴厚清新的生活气息，再如孙克弘的《芸窗清玩图卷》及《写生花卉蔬果图卷》等长卷作品也以雅致澄泓的笔调描绘了折枝花果蔬菜及文房清玩。孙克弘乃晚明书画家、藏书家，字允执，号雪居，松江人，以祖荫授官职，生性好客，天资高敏，心恋书画，笔底风物隽永灵秀，充分切合了其身份、资历及生活趣味。

晚明画坛除了文人画势力发展迅猛外，更诞生了不媚时流的怪杰，其中最不容忽视的便是全才型绘画巨匠陈洪绶。陈洪绶，字章侯，号老莲、悔迟，浙江诸暨人。聪颖早慧，才学过人，又历经亡国易代，阅历丰富，作画不止于状物抒情，更擅长制造画谜，蕴含着多层次的文化涵义，极为耐人寻味。陈洪绶绘画修养渊博精深，花鸟、人物、山水皆擅，且艺术风貌奇崛高古，独树一帜。其早年作画好用方笔圭折，而后返璞归真，线描易为清圆细劲，状物写形自出机杼，将变形手法运用得炉火纯青，设色古艳雅致，渊雅静穆，《梅石蛱蝶图卷》及《花鸟草虫图卷》等作品便充分体现出其艺术特色。老莲绘画雅俗共赏，底蕴丰足，在理论上同样有独立见解，不依附于松江派蔑视行家画及有些偏颇的南北分宗理论，如：“大小李将军、营丘、伯驹诸公，虽千门万户，千山万水，都有韵致，人自不死心观之、学之耳……”陈洪绶极具独创性的绘画实践及艺术观念对后世影响深远，为艺坛注入勃勃生机。

明代花鸟画艺术的特质在于趋向集大成，各种技法也蔚然发展，譬如双钩赋彩、白描、没骨、兼工带写、小写意、大写意等，但整体凸显的是对传统的继承，譬如墨花墨禽这种主流题材。但在此间依然诞生了徐渭、陈洪绶等极具天分、个性及创新能力的巨匠，以其资历与创作结晶昭示着后代：艺术固然离不开传统，但若失去创新则了无生机。

古

秀
澆
精
滴

Multiple red seals are visible on the right side of the painting, including a large seal at the top right and several smaller ones arranged vertically below it.

九秋象方
 南三危露正
 濡瀛就沈
 曉玄領下
 墮明珠
 乾隆丁卯
 冬月既
 望泐題

王叔為
 士瞻寫

王绂 露梢晓滴图卷 明
 纸本墨笔 纵33.1厘米 横79.3厘米
 故宫博物院藏

東吳夏景仲照為
夏官范君碩齋寫時
正統戊辰六月二十有五日也

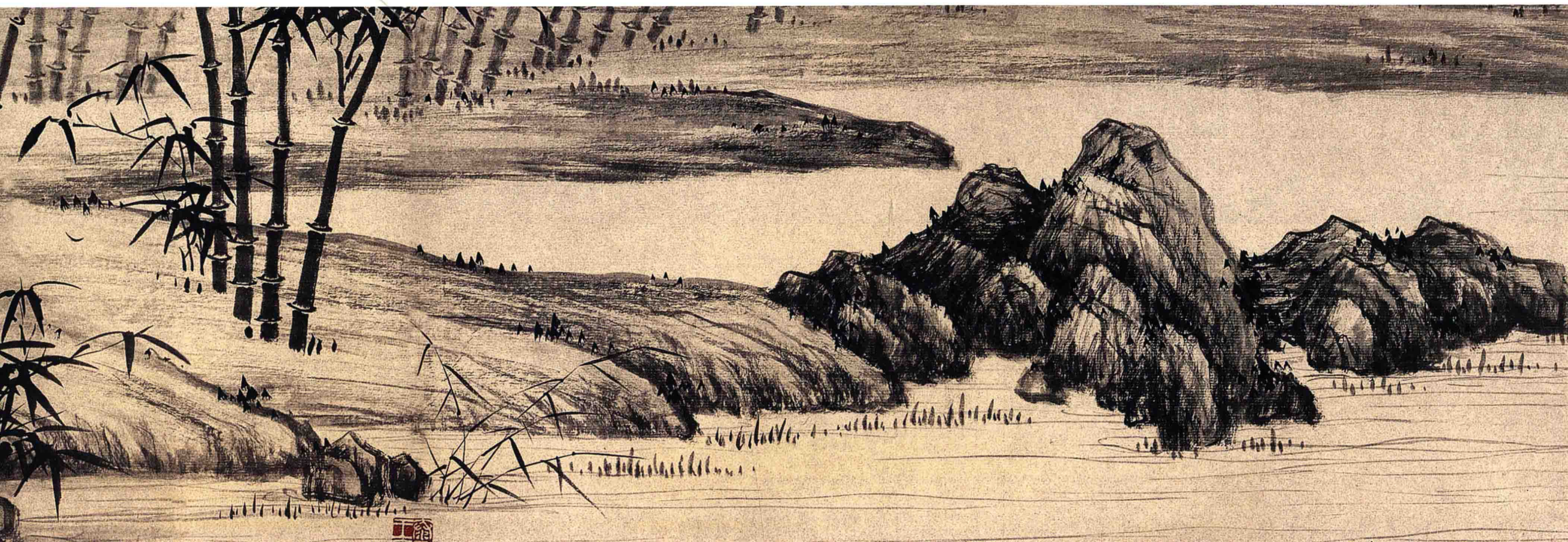

夏昶 潇湘风雨图卷 明 纸本墨笔 纵43厘米 横654.4厘米 上海博物馆藏

夏昶 淇澳图卷 明 纸本墨笔 纵30厘米 横1126.5厘米 故宫博物院藏

夏昶 淇水清风图卷（局部） 明 纸本墨笔 纵27.5厘米 横105.5厘米 故宫博物院藏

東吳夏景仲昭戲墨

