

陈振濂 著

品味经典

陈振濂谈中国绘画史 ③

元末
明

浙江古籍出版社

陈振濂 著

品味经典

陈振濂谈中国绘画史（元末—明）

浙江古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

陈振濂谈中国绘画史. 元末~明 / 陈振濂著. —杭州: 浙江古籍出版社, 2007.9

(品味经典)

ISBN 978-7-80715-281-1

I. 陈... II. 陈... III. 绘画史—中国—元末~明代—文集 IV. J209.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 132856 号

选题策划 朱艳萍

责任编辑 朱艳萍

张海钢

装帧设计 刘 炜

品味经典——陈振濂谈中国绘画史

(元末~明) 陈振濂 著

浙江古籍出版社出版发行

(杭州市体育场路 347 号 邮编 310006)

经 销 全国新华书店

印 刷 浙江新华印刷技术有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 13.5

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80715-281-1/J · 204

定 价 38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换

陈振濂简介

陈振濂，号颐斋，原籍浙江鄞县。1956年2月26日生于上海，1981年毕业于中国美术学院。现任中国美术学院教授、博士生导师，浙江大学艺术学院院长、博士生导师，浙江大学中国艺术研究所所长和书画文物鉴定研究中心主任，中国书法家协会理事、学术委员，西泠印社副社长兼秘书长，中国书法理论家协会主席，浙江省书法家协会副主席。陈振濂同时以创作、理论、教育三方面的开创性成果享誉当代。1992年在日本举办“陈振濂书法绘画篆刻展览”，迄今为止已举办过个展5次。出版有《陈振濂书画篆刻集》及展览图录两种。专攻书画篆刻理论研究，目前已出版学术专著32种，内容涉及古典诗歌、中国画、书法、篆刻等各个方面，并旁涉日本书法绘画。在书法创作方面倡导“学院派”书法创作模式，强调书法创作的构思、主题、形式与技巧的综合性，为书法艺术从古典向当代的转型提供了一种崭新的专业思考与实践成果，并以此成果荣获中国文联“百名优秀青年文艺家”称号（1999）。在书法理论方面倡导“书法学”学科研究，主编《书法学》学术专著，为书法理论的体系化、规范化、专业化提出了完整的学科构想，此成果已荣获“文化部第一届优秀艺术科学成果奖”（1999）。在书法教育方面，创立了“陈振濂书法教学法”，有史以来第一次以书法教育学成果获国家级大奖（1988）和霍英东教学基金奖（1989）。有大学教材著述5种行世，并主编“大学书法教材集成”15种。在文艺评论方面，获“中国当代文艺评论奖”（2001）。

自序 ZIXU

浙江古籍出版社有意推扬中国传统的书画篆刻艺术,拟将我的一部160万字旧稿分册配图出版,分书法、国画、篆刻而起名为“品味经典——陈振濂谈中国书法史”“品味经典——陈振濂谈中国绘画史”“品味经典——陈振濂谈中国篆刻史”,各成2—4个分册,总计合为10个分册。这样的出版思路,正符合当下图书市场的需求规律:一方面,在“读图时代”,我们希望能看到的是图文并茂、形象生动、装帧考究的精品图书。中国书画篆刻本身就是直观的艺术视觉图像,在“读图时代”,它正有广阔的用武之地。但“图”即视觉形象要被“读”而不是被肤浅地一览而过,当然还有待于文字(思想)的展开。基于此,这图文版的“品味经典”系列,也就有了存在并良性发展的极好理由与生长空间。另一方面,在过去习惯于厚重的经典图书出版意识的对比下,今天的出版业界更倾向于化整为零,以便于携带便于翻阅的系列的单册形式来抓住读者,而尽量不再取“砖头”式的厚重的大部头书籍形式,从而顺应当今读书不再只是“正襟危坐”的方式而是寻求灵活自由、轻松有趣的阅读境界的时代走向。这套“品味经典”系列丛书的策划与统筹,应该放置在这样一个“与时俱进”的社会文化背景中来定位。

关于这套“品味经典”系列,在旧稿将近160万字中,我尝试以“经典作品”为主线,对自古至今的近900件书画篆刻作品进行逐一梳理。从“经典作品”中带出书画家人物以及书画篆刻的视觉形式变迁、表现手法变迁、社会文化观念变迁乃至艺术观念变迁:由点及面,由作品核心伸向文化外延。记得当年中华书局傅璇琮、许逸民两位学长在约稿时,曾特别提出:要在对每件经典作品的解读过程中凸显出学术札记与文化随笔的魅力,但又要是严肃的学理推断而不是不负责任的“戏说”,这才是中华书局这样的顶级出版社所需要

的书稿。而我在接受任务后，竭尽全力把握住这些要求，从当时《中国书画篆刻品鉴》出版后的社会反馈来看，大致上是达到了当初傅、许二位学长的期望的。不但如此，由于长期从事书画篆刻史研究，还有机会把一些研究心得、思考成果等融入写作之中。记得在完成全稿后，傅璇琮先生问我最大的收获是什么，我说也许在我这个“当局者迷”的立场说，我最感收获的，是在许多文章中提出了一些新的学术疑点与学术问题——许多问题只是被发现、被提出，限于体例，我们自己也许无法回答与解释，但它却会引出后来者的关注与再研究。从这个意义上说，这部书稿在很多场合下，都更表现为是一部学术问题（课题）集。它为后续的研究，规划出广袤的施展空间，开辟出许多过去我们不太注意的研究通道。众所周知，在学术研究中，提出问题有时比解决问题更难能可贵，因为它没有事先的既定目标，要善于从一般中发现独特、从平常中见出异常。我自己在撰稿过程中，时时会体验到一种“发现”的乐趣，其原因即在于这个“问题”意识。从这部旧稿中提出的许多书法史、国画史与篆刻史中的新疑点、新课题，始终贯穿于这十几年我自己的学术生涯，近年来许多新的研究成果的产生，恐怕都是得力于当年的提出问题的契机。

有问题、有思考，就会有学术的未来。在这套“品味经典”系列中，还有许多学术问题尚未有机缘获得解答与求得结论。于是，我也许还有一个意外的期望：“品味经典”是把书越做越薄，从大部头硬精装千页大书分解成10册软精装图文版。但正因为薄了，方便阅读了，文中提出的问题更易受到学界关注了，也许在学术上反而能越做越厚——与“养在深闺无人识”相比，现在的受众更多，从各个新角度来研究、思考、解答问题的机缘当然也越多。这对于学术而言，只有好处而无任何坏处。

这或许也是在时隔十几年后再来重编这部文稿的意义所在吧？

2006年5月于中国美术学院 颐斋

目 录

MULU

自序	1
隐居生涯的写照——王蒙《谷口春耕图》	1
点线勾皴的交响曲——《青卞隐居图》欣赏	3
“隐”的立场——王蒙《夏山高隐图》漫谈	6
宋人的质实与王蒙的虚灵——同属茂密	8
陆广《丹台春晓图》——谈谈署款与画题	10
马琬“三绝”——《春山青霁图》杂感	12
江南秀土的“鲁钝”——马琬《雪冈度关图》	15
《合溪草堂图》兼考赵元生平	17
陈汝言的韬略与奇气	19
《山阴云雪图》——兼及方从义、高克恭比较谈	21
《武夷归棹图》——“洒尽金壶墨”	23
超前的《高高亭图》——方从义的表现主义	25
从杜牧的诗到周朗的画——关于《杜秋图》	27
临摹的水准——张渥《九歌图》	29
形式技巧的精凝与性格刻画的平庸——张渥《雪夜访戴图》	32
肖像画中的一代名作——王绎《杨竹西小像》	34
时替风移——从顾恺之到卫九鼎的《洛神图》	37
柯九思——究竟谁是书画同源的倡导者？	39
顾安的瘦竹	41
张逊与李衍争能及其他	43
释方垕《竹石》——“默坐对之如有声”	46
《墨梅图》——放羊娃王冕与仰慕林和靖	48
王冕的宣言——“不要人夸好颜色”	51

“当代绝艺”说王渊——《花竹禽雀图》欣赏	53
忠臣烈士的遗泽——边鲁《花竹锦雉图》	55
张中画倒影——《枯荷鸳鸯图》	57
一团迷雾的《鹰桧图》	59
朱竹自宋克始	61
从没骨到挥写——王绂画竹	63
王绂的寻找自我——《江山渔乐图》	65
夏景《夏玉秋声图》——“西凉十锭金”的价格	68
从《蜀山图》看徐贲的大起大落	70
边文进的人与画——一个有趣的范例	72
观念与作品的契合——王履《华山图》	74
成也萧何败也萧何——关于戴进的注重形式美感	76
李在与雪舟在宣德画院中的交往	78
正宗的画家与贤明的皇帝——明宣宗朱瞻基	80
《玉兔争辉图》——陈宪章的独标新帜	82
《潭北草堂图》的政治寓意与谢晋	84
书画世家中的姚绶	86
精于唐律的“刘八句”与绵密幽媚的《夏云欲雨图》	88
《庐山高图》——沈周的定鼎之作	90
静谧的境界与清新的感受——《东庄图册》	93
沈周《慈乌图》的价值——是“爱屋及乌”么？	95
沈周《写生册》——是陆探微“一笔画”的本意？	97
多样的统一——谈《沧洲趣图卷》	100
将门之后孙隆与没骨写意的神来之笔——《草虫翎毛册》	102
《芙蓉鹅图》——兼谈孙隆的“身在曹营心在汉”	104
御赐“天下老神仙”——谈钟钦礼的心态	106

《花卉泉石图》与徐霖的平生快事	108
林良的水墨写意花鸟——与“浙派”山水画同步	110
一份失败的记录——院画家林良的水墨大写意《灌木集禽图》	112
永恒的技巧楷范——吕纪《桂菊山禽图》	114
以画作谏的“工”——从吕纪看明代院画家的实际地位	116
刘俊《雪夜访普图》兼及明代的锦衣卫画家	118
“今之马远”说王谔——《雪岭风高图》	120
孙艾——既非文人画亦非院体画	122
院画家朱端——再谈明代的锦衣卫画家	124
钦赐状元却心存江湖的吴伟——《铁笛图》漫谈	126
《踏雪寻梅图》——蓬头垢面的集大成者吴伟	129
《山雨欲来图》——张路的得意之作	132
画院外的“浙派”风格——兼谈周臣的为学生所役	134
唐寅的旷达才情与襟抱——《落霞孤鹜图》	136
《秋风纨扇图》——唐寅寄情声色一解	138
数百岁不世出的全才唐寅——《春雨鸣禽图》	140
一味“仙气”的代价——张灵《朝仙图》	142
《湘君湘夫人图》——文徵明的“古意”观	144
才子群中的班首——文徵明《兰亭修禊图》的象征意义	146
《真赏斋图》——文徵明晚年生活的写照	149
从《花卉册》看文徵明的老成持重	152
传神的青绿设色《玉洞仙源图》	154
折扇上的青绿山水——仇英的绝招	156
《子路问津图》——仇英的人物故事画	158
写意花卉的一代宗师陈淳——以《葵石图》为基准	160
《村居乐事图》——陆治的憾事	162

两度中辍与两个平淡——关于美少年王穀祥	164
《都门柳色图》——家族忤逆而画风嫡传的文伯仁	166
钱穀——地形准确的《虎丘山景图》	168
以险绝致平正的居节《松下观泉图》	170
书家墨戏——周天球《墨兰图》	172
“听雨勾风”——谈徐渭的坎坷一生	174
《葡萄图》的诗书画联璧	176
注重性灵的徐渭——“心为上，手次之”	178
孙克弘——富贵笼罩下的清淡	180
《墨笔花卉卷》——周之冕的“勾花点叶法”	183
针对软媚而发——丁云鹏《渊明漉酒图》的“古拙”	186
花卉中的倪雲林风气——王綦《梅花图》	188
新安画派的先声——杨明时《古木修篁图》的仿倪雲林	190
《高逸图》——松动的董其昌：“古雅秀润”？	192
董其昌在绘画史上的集大成——“南北宗论”	194
吴振——以董其昌为盟主的华亭派诸家	196
《柴门流水图》——谈张宏的全能	198
附录：中国绘画年表（元末—明）	200

隐居生涯的写照——王蒙《谷口春耕图》

王蒙的山水画以繁为特色，与倪云林的简相对。王蒙的山水画又以干擦为准，与黄公望的滋润相对。王蒙的山水画还以苍老为独到，与吴镇的湿笔相对。要了解把握他在元四家中的地位，不妨先有一个这样大概的认识。

当然，更可以有进一步的认识。《明史》本传、《图绘宝鉴》、《珊瑚网》、《寓意编》、《辍耕录》等对王蒙都有评价，其中有些评价是很值得玩味的。如下述一段：

叔明平生不用绢素，惟于纸上写之。其得意之笔，常用数家皴法，山水多至数十重，树木不下数十种，径路迂回，烟霭微茫，曲尽山林幽致。

皴法、山水、树木皆有数种数十种，这正是“繁”的标志。王蒙能如此义无反顾地追求“繁”，应该是出于艺术上的悉心考虑而不是盲目茫然的被动成形。

《谷口春耕图》是王蒙的精心佳构。如果粗略看来，在传世的王蒙诸作中，它未必有什么特殊的所在——特别是在帧帧皆以繁茂之笔出之的对照下，《谷口春耕图》更是一种常见的格式，无论是章法构景，抑或线条用笔皆是如此。

不过，当我们对之作一细心的调查之后，我们对它的价值却不会轻视。王蒙号黄鹤山樵，黄鹤山人，自题：

山中旧是读书处，谷口亲耕种秫田。写向画图君貌取，只疑黄鹤草堂前。黄鹤山人王蒙。

于是才恍然大悟，原来《谷口春耕图》画的即是黄鹤草堂，即王蒙的书斋。则图中近景的数轩茅屋，应该就是王蒙的栖身读书之处。题诗有云“山中旧是读书处”，正是王蒙的夫子自道。

以此类推，既然“山中旧是读书处”的首句是实指，那么次句也应该是实际内容。于是我们又猜度“谷口亲耕种秫田”表明王蒙曾亲自耕稼。一个

元末
明

画家放下手中如椽之笔，去从事田野村夫竖子牧童的耕稼之事，无论怎么说也是很了不起的。据说王蒙在元代末年弃官隐居于黄鹤山，山在浙江钱塘余杭临平山，几十年过着“卧青山，望白云”的隐居生活，则《谷口春耕图》所画的，毋宁说是一种带有史料价值的场面，因为我们可以据此了解到：王蒙在隐居黄鹤山时不但有潇洒的“卧青山、望白云”，也有“谷口亲耕种秫田”的躬耕垄亩，读书与耕作交替，使王蒙的隐居生活变得十分充实而富于生机。

真可惜，王蒙在黄鹤山中隐居至明初，即于洪武初下山出仕了，据说任泰安知州之职。一度春风得意，但终于好景不长，曾与同僚朋好，观画于丞相胡惟庸府第，洪武乙丑，胡惟庸案发，株连甚广，王蒙也因之被系大狱，卒死狱中。官场争斗甚烈，明初又是朱元璋屠戮功臣之时，王蒙无意间卷入，成为牺牲品，遂使后人生出无比惋惜感叹。一代名家，殒落夭折，直堪令人扼腕。但反过来想想，如果让他终老田亩，隐居以终，以他的素有青云之志，又岂肯甘心如此沉寂。

◎ 王蒙谷口春耕图

点线勾皴的交响曲——《青卞隐居图》欣赏

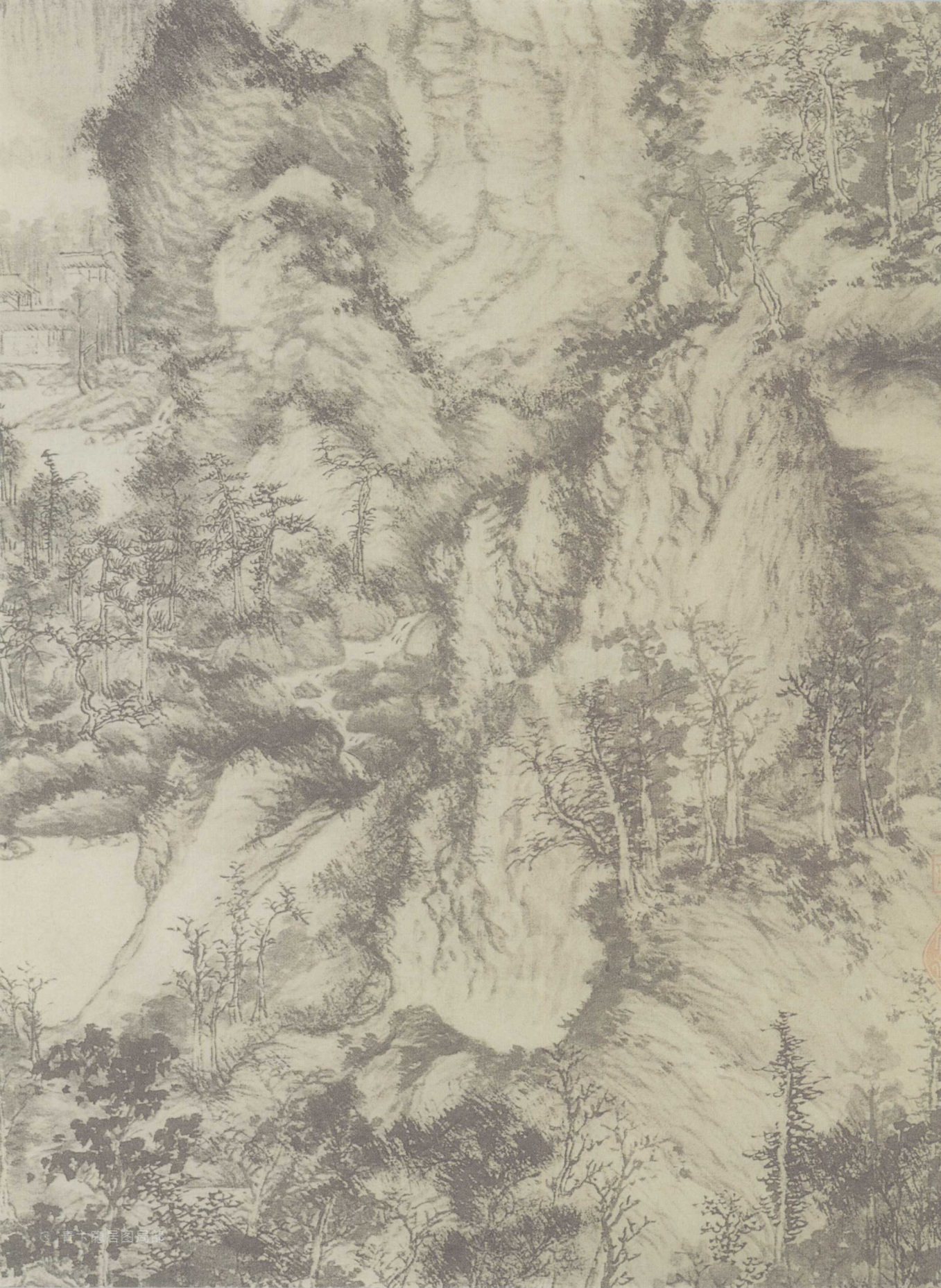
平生不用绢素的王蒙，在纸本中发挥超常淋漓尽致，遂有了万世不灭的《青卞隐居图》。

相传王蒙为赵孟頫外孙，这意味着他有赵孟頫这个外祖父，管道升这个外祖母，赵雍这个舅父。三人中的任何一人，都足以提携王蒙的画艺，使他捷足先登，尽早成名。当然这一事实的反面含义则是：王蒙也会较轻易地受到赵孟頫一路画风的直接影响，特别是不容易跳出其祖辈父辈的格局及审美偏向的制约，这对于成熟以后的王蒙而言，尤其是一个十分艰难的课题。它将严重影响王蒙所能达到的高度，使他成为仅仅步武前贤而缺乏创造力的二流画家。

不过，倘若真是这样，那王蒙也就不成其为王蒙了。依靠他的颖悟早慧，依靠他有较好的环境如吴兴的文化氛围和家族中的艺术氛围，还依靠他对唐宋以来诸名家画风的悉心揣摩，他终于跳出樊篱，建立起自己的风格特色和一整套技法语汇。假使他专师赵孟頫，或许其画名早为赵氏所掩。我们可以以赵雍来对比，赵雍的创作水平不可谓不高，技法不可谓不精，但就是在风格上与其父拉不开，遂致名逊一筹，难入大家之列。王蒙却是注重到开拓的价值，有意绕开现成的取径，故而他成功了。论功底，他们都可称一代名家，但若论风格这个制高点，王蒙庶几可无功亏一篑之讥。

《青卞隐居图》是王蒙作品中最著名的不世精品。全画以细密的皴法为基调，先以淡墨勾山骨，再以干笔作解索皴、牛毛皴层层皴出脉络阴阳，层次井然而苍郁深厚，有浑朴华滋之概。树木也力求与山石协调，用笔细密，画双钩树干，并以各种不同形状的浓淡墨点各作区别，特别是点苔这一统辖全局的技法层，更是竭尽能力，计用浑点、胡椒点、破墨点，各分浓淡干湿，整个画面给人以一种紧密、深沉、丰富、茂繁的大感觉，与他的丘壑纵深的高远构图交叉，构成了一个明确的“繁”的基调。

元末
明

多线条的重叠，多点苔的重叠，当它被组合在同样多层次的山川丘壑中时，苍茫深秀的风格特征是一目了然的。这种繁密的苍茫深秀，在当时即为画坛所公认。最说明问题的是倪云林的题诗——因为他是以简出名，他对王蒙的评价自然要比一般人更有说服力。诗曰：

笔精墨妙王右丞，澄怀卧游宗少文。叔明

绝力能扛鼎，五百年来无此君。

把他比作王维、宗炳等古之大名家，又称“五百年来无此君”，简直把其祖父辈如赵孟頫也划出在外，以倪瓚同为大师级的人物，自然不肯作溢美之捧。画繁密一路的自不待言，画简洁一路的能有如此高评，想王蒙自当引为骄傲。

《青卞隐居图》画的是浙江吴兴县西北卞山碧岩胜地景致。王蒙既是吴兴人，这隐居之人应该就是他的至亲近友。惜乎画中本有上款，已被好事者剗去。遂使画主为谁，成千古之谜。若不然，画中山坳的草堂中有一人抱膝而坐，这抱膝者姓甚名谁，与王蒙是何种关系，还真可以为后人考订一番呢！

◎ 王蒙青卞隐居图

“隐”的立场——王蒙《夏山高隐图》漫谈

《夏山高隐图》是王蒙难得一见的绢本画。

处于元初至元末的画家们，对“隐逸”之说有着天然的亲和力。黄公望画富春山是“隐”，王蒙画黄鹤山也是“隐”。倪云林则更是“隐”的唯一典范——其实，我们在宋代也看到那些文人墨客的飘逸风度，但对“隐”，却好像没有如此决绝的提倡与趋从。故而宋画宋诗中均没有一个明显的隐居题材群：作为个别人是有，但作为一种社会文化现象，遑论宋代没有，就是元初好像也不典型。

“隐”而至于“高”，则是在对它作价值判断了。它不是市井流俗，更不是官吏富俗，它是特定的士大夫阶级的专利。士大夫自身既以它为炫耀自诩，社会各阶层似乎也对之景行仰止，审美趣味唯士大夫是从。一旦这种士气落脚到画面形式中来，就有了画之隐。它分为两个内容，一是题材之

“隐”：以隐居生涯、佳山秀水的环境为描绘对象，大富大贵的人物画或栩栩欲活的鞍马走兽禽鸟等退居其次。二是技巧之“隐”：水墨清华，笔法自如，不取勾勒精细，但求皴法节律的自然展开。它具体表现为线条魅力的展开。

《夏山高隐图》的“隐”之“高”，至少可以先作如此把握，当然还可以进一步，比如“隐”的歌颂多了，从题材内容或形式技巧开始转向精神意蕴，于是又有了“逸”。倪云林的画被称为“逸品”，元代以后山水画以“逸品”为高，甚至超越于“神品”之上，在在表现出山水画审美观念的某种蜕变轨迹来。王蒙之画以繁胜，但繁也有繁的逸趣，是苍茫沉郁

◎ 夏山高隐图局部

中见出一种不受羁拘的逸趣。隐士身在崇山峻林之中，人与自然浑然化一，这就是一种“隐”而“逸”的价值。“隐”是指其生活方式，不慕荣利、不求仕进；“逸”是指其生活态度，与天地四时和谐相处，领略自然山川之精华，如野鹤闲云，天人合一，互为表里。

不过真要做到此境界也颇为不易。当王蒙被牵连入胡惟庸案之时，将近三万余人都因有追随胡惟庸勾结日本、蒙古谋反的嫌疑而遭杖流斩决，王蒙虽是卒死狱中，并未杀头，但他死得不清不白，这就是活得不逸，处得不隐。不管他画多少高隐图也无济于事。幸好洪武二十三年胡案真相大白，王蒙纯受冤枉。若不然，他以一介书生还涉嫌谋反，千载而下，还会令人感到遗憾的。据说王蒙在洪武十五年还画过《萝云轩图卷》，此后即入大狱。我不知他入狱后是否还有心思画画，若不然，令他看看早年画的《夏山高隐图》，他一定会懊悔出仕的糊涂。在黄鹤山中读书作画有何不好，偏要去混迹这令人担惊受怕的官场？

《夏山高隐图》画苍郁的高山大嶂，气势雄强，也许是因为绢本的关系，画面虽多皴但不如纸本之有苍茫之趣，相反是燥润相间，特别是湿笔浅擦的技巧，几乎近于董源、巨然一派，因此，这是王蒙画得较紧密、内敛的一类风格。但也正因干湿互用，因此画面空间感觉特别强烈，层层深邃而层层推远，其前后关系的处理似又为其他诸作所少见。

◎ 王蒙夏山高隐图