

中国
画
三
千
年

明
清

繪
画

詹姆森·卡希尔 著
涂熊 译

河北美术出版社

中国画三千年

明清绘画

詹姆森·卡希尔 著
徐 熊 译

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画三千年. 明清绘画 /詹姆森·卡希尔著; 徐熊译.
—石家庄: 河北美术出版社, 2008.3

ISBN 978-7-5310-2945-8

I. 中… II. ①詹…②徐… III. 中国画—绘画史—中国—明清时代 IV. J212.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第003063号

策 划: 安兵武
责任编辑: 徐秋红

中国画三千年 明清绘画

詹姆森·卡希尔 著

徐熊 译

出版发行	河北美术出版社
地 址	河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编	050071
制 版	石家庄翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷	石家庄市东方彩印厂
开 本	787mm×1092mm 1/32
印 张	3.5
印 数	1~500
版次印次	2008年3月第1版 2008年3月第1次印刷

定 价 90元(全三册)

目录

明朝 (1368 ~ 1644)	/1
宫廷山水画	/3
宫廷花鸟画	/4
浙派画和江夏派画	/9
吴门画派和“吴门四家”	/15
写意派艺术家陈淳和徐渭的花鸟画	/31
董其昌和华亭画派	/36
明末人物肖像画	/45
女 画 家	/56

清代 (1644 ~ 1911)	/61
清 初	/63
四大画僧	/64
清初六大家	/73
金陵“八大家”	/83
肖像画家	/86
清代早期独立的画家	/89
清代中期	/91
扬州八怪	/92
华岳——兼文人与职业画家	/101
清朝中期严谨的画风	/101
官 廷 画	/104
沈铨的花鸟图	/107

明朝（1368～1644）

经过十几年残酷的战争，在1368年，朱元璋成了中国南方诸多战派中胜利的将领，他消灭了别的独立武装力量，将元朝皇帝顺帝赶出北京，建立了明朝，一直统治到1644年。明代艺术家一开始所面对的问题是如何吸收和发展两种存在的艺术传统：专业艺术家（包括工匠、技工、王室画家）和文人画家。明朝王室是专业艺术家的主要支持者。明朝早期的皇帝想要恢复过去对文化和艺术的主权，尤其是对于宋朝。在宣德年间，由于皇帝本身是个活跃而又有才华的诗人，那时由王室所支持的山水画、花鸟画、诗歌和书法发展为全盛时期。文人画，被集中在苏州的吴学派所发扬光大。其他明朝画家同时吸收了文人画和

专业画的传统，通过非常个性主义的绘画方式隐藏了对于过去的参考。皇族也经常要求最顶尖的画家为之提供服务。因此，专业画家的个人风格和皇族的艺术要求成了决定一个时代艺术倾向的主导因素。但是，自从北宋，尤其在元朝，文人画就发展形成了独特的理论和技术方法，挑战了专业画家的地位和艺术风格。

朝代的巩固、崛起和衰败不仅与王室绘画的兴起和没落相一致，它同时影响了在宫殿之外专业画家的地位。相反地，文人画在元朝的兴盛和明朝早期的没落是因为政治和一些别的原因。但是到了明朝中期，随着文人画家沈周、文徵明的出现，文人画开始兴盛而皇族势力却开始削弱。专业画的没落和文人画的兴盛让明朝绘画变得分外耀眼。

持续的内部矛盾削弱了明朝的统治和对于意识形态的控制。从明朝中期开始，很多学者对于教导古典的儒家思想失去了兴趣，认为非常僵化和教条主义。并且对于科举考试所要求的文风——八股文有很大的不满。人们嘲笑假道德学家，要求社会有所转变。追求审美情趣的非传统和新颖的感觉，这样的观点在绘画中也有所反映。到晚清，在各个城市和地区出现了很多绘画流派，包括吴、浙、江夏、华亭和波臣等流派。徐渭、吴彬、陈洪绶和一些人独一无二的风格，女性艺术家数量的骤增和半公共场所对于

春宫画的传播都是明朝绘画打破以往的方式。

宫廷山水画

明朝杰出的学院派山水画家的绘画风格，根据他们追求北宋、南宋以及元朝风格的程度不同而显得大不一样，包括郭纯、石锐、李在、朱端等。郭纯的《青绿山水画》唤起了北宋山水画的风格，注入了很多元朝的元素，然而用于画树木的绘画风格是北宋郭熙的怀旧派。

石锐是在玄宗皇帝执政期间被选出来的，他是仁慧殿的小官。他的山水画是受到隋朝和唐朝青绿山水画风格的影响。石锐的作品：《花中闲步图》、《岁朝图》、《渔夫图》都是非常值得一提的。《花中闲步图》这幅画是为了朋友之约酬谢画的。他在皇帝所举行的科举考试中取得探花。在唐朝探花经常在杏花园里举行聚会，庆祝选手们考试的胜出。

石锐作品清晰而幽雅的风格继承了南宋早期的典型风格，在《岁朝图》这幅作品中人们聚集在看上去像皇家建筑的华丽的宫殿和亭子中。这些建筑矗立在重重叠叠的山

峰中，一直延伸到河边，那里还有很多船。在河的另一边山中点缀着一些村庄和小镇，远远望过去几乎看不到。画家细腻的笔法，其实他描绘了很多细微的风景，尽管这幅画只是一幅笼统的山水画。在明朝晚期和清初时期，《岁朝图》被认为是唐代李昭道的作品，但是石锐的《渔夫图》却故意篡改了这个事实，让它看上去像北宋燕文贵的作品。同样的一些朱端的作品被认为是郭熙的，因为他仿效了郭熙的风格。文人画在明朝的后期非常盛行，将宫廷画家逐渐赶出中心地位。

李在的作品和元朝的盛懋有一点像，李在的画《乘鲤》（上海博物馆）描绘了一个神话故事。《江阁远眺图》是王绎的典型作品，孝宗皇帝把他誉为当朝的马远。他画山和岩石的鬼斧神功以及棱角分明的松树枝都保留了马远的风格和技巧，王绎的地位没有马远高，但是他的风格却比马远的多样。

宫廷花鸟画

尽管山水画是绝对的主题，但是边景昭、林良、吕纪

所创始的神奇而富有装饰意味的花鸟画的时代到来了。边景昭也叫边文进，他是明成祖时期的宫廷画家，他在当时是非常出名的。他继承了五代时期黄筌传统的主题和技法，作品特点非常自然，轮廓精确，色彩明亮。

《三友百禽图轴》画于1413年，上面有松树、竹子和盛开的李树。那一百只鸟在一起唱歌，象征了吉祥和平。根据《宣和画谱》第十八章记载，宋朝宫廷画家易元吉画了四幅画叫做《百鸟图》。画家们熟悉鸟类、动物、植物和森林的特性。大自然记录了它们兴旺、衰败、歌唱和沉默的情景。一个画家能用他的笔描绘出自然的美景是多么美好的事啊。诗人也一样，他们也能创造美景。在这幅画的边上加盖了边文进4枚印章。

另外一幅边景昭的作品《竹鹤图》，描绘了两只丹顶鹤悠闲走在竹林中的情景。鹤和竹子主要象征着高贵和纯洁，体现了寡居山林的隐士。皇族并不反对这些隐士，相反他们有时候还表扬他们，认为他们为平静的世界做出了贡献。边景昭用白粉和浓厚的墨汁画出了鹤的羽毛，形成了黑和白的强烈对比。竹林、小溪、河岸只用轻轻一笔带过，虽然画家想要表达纯洁的感觉，但是仍然有过于装饰的痕迹，这让鹤看上去像皇宫花园里养的鸟，这也是很多宫廷画家很难避免的缺陷。

另外以山水画著称的是孙隆，他是孙兴祖——宣德年间翰林书院小官——的孙子。因为他出生于贵族家庭，所以他开始画画的时候经常陪伴玄宗皇帝。孙隆特别善长画草和昆虫。他的作品并没有像其他宫廷画家一样显示出自我陶醉和自我欣赏，相反被认为缺乏很好的装饰，因为皇宫里的人并不欣赏他的徒手画笔法和生动的特色。他宁愿努力模仿专业画家的传统也不愿向南宋的学者一样显示出自我欣赏的心态。不像大多的学者画家经常使用墨汁来表达孤独，孙隆喜欢用各种各样的颜色来创造轻松的绘画。

在他的画《花鸟草虫图》中，孙隆只用了几笔就生动地描绘出了不同种类的草、昆虫、鸟、植物和花。看上去分散的笔法和明亮的颜色描绘了一个阳光明媚的秋日郊外的景象。在他的卷轴花、鸟、草和昆虫画中有时描绘一只老鼠想要吃西瓜的情景，有时描绘出一只浮萍上的青蛙想要抓住它头顶上飞的蜻蜓。尽管孙隆的技巧和画的地位不如别的宋朝画家，他们很注重主题，但是孙隆不用黑墨的色彩风格被讽刺为深入骨髓法。《芙蓉游鹅图》表现了他精湛的绘画技巧。

玄宗皇帝自认为是一名画家，他经常把他的作品给他的大臣来显示他的品位。他的画画风格不一，很多以他的名字署名的画，是别的宫廷画家画的。但是他的画《苦瓜

鼠图》确实出自他手，尽管很少几笔画草和老鼠的技巧出自孙隆。但是不同的是皇帝用的墨汁多于别的色彩，而且他的笔法和孙隆的大胆和自信相比显得更为虚弱和犹豫。

《武侯高卧图》，画于1428年，是皇帝为老臣陈暄所画的作品。画中的人物是在皇帝画完送给陈暄后加上去的，玄宗皇帝将他赐予陈暄是为了认可他战胜南方少数民族战争的成效和掌管船队的成功以及水利保护工程的贡献。

两个经常被一起提到的著名明朝宫廷花鸟画家是林良和吕纪。林良是广东南海人。因为他家很穷，他很小的时候就靠送信为生，后来他的绘画为他赢得了一些声名。在天顺皇帝执政期间他被招募到宫廷，开始的时候是军机处的一位官员，而且也住在仁慧殿，后来他被提拔最终成为御林军的首领。

林良的花鸟画完全不像别的宫廷画。基本上，他只用水和墨。他将毛笔应用到如同书法一样给人一种没有束缚的感觉。他最喜欢的主题是强壮的鹰或者猎鹰，在《鹰雁图》也有出现。《灌木集禽图》是他的卷轴画中很出名的一幅。用单色墨加上淡淡的色彩，主要描绘了被灌木和草包围的水池边的一群鸟。有一些在飞翔，有些在到处跳跃，互相追逐。摇曳的树枝和叶子与鸟浑然一体。同样成功的是画家集简单笔画和随性于一体的风格，给人一种无

拘无束的感觉，这种艺术风格在梁楷之后形成，是学院画家们追求的理想境界。对中国人来说，回归自然的一种方法就是在追求艺术的过程中，意外获得解放思想和得到审美满足的结果。这种自由的影响促进了中国独特的单色徒手笔法绘画的发展，林良为此贡献了很多。评论总是很难给他满分，一是因为他的笔法总是过于外露，缺乏含蓄，另一个原因是因为对专业宫廷画家的偏见。

吕纪，浙江宁波人，在仁慧殿当职，后来在弘治年间被提升为御林军的首领。他忠心的信奉皇家法令，和官员的关系都非常好，孝宗皇帝对他的评价非常高。在他病危的时候达官显贵络绎不绝地到他病床前探望。

吕纪的花鸟画可以分成两大类，一类具有明显的轮廓和浓厚的色彩，风格非常细致，是他从边景昭那学来的，比如《桂菊山禽图》。吕纪这种风格的作品是受马远和夏圭的影响，他们总是把岩石和树作为背景，慢慢地他形成了自己的风格。宫廷内外的花鸟画家都受到了广泛的影响，他经常被描述成为明朝学院派花鸟画的典型。

吕纪其他画的风格是直接借鉴林良的徒手画风格，有人说早些年间他伪造林良的作品去卖。他的典型风格的作品是《残荷鹰鹭图》，主要描绘了一只鹰在一个秋日打破莲花池平静的一幅令人愉悦的情景，鹰拍动翅膀，别的鸟

儿受到了惊吓。被风吹拂的芦苇不停地摇摆，倒向凋谢的莲花，画面非常的生动，这种描写动物和植物生机勃勃的手法始于南宋，崔白的《双喜图》就是一个很好的例子。

浙派画和江夏派画

当明朝宫廷画非常繁盛的时候，宫廷外主要有两个学派的画，戴进领导的浙派和吴伟领导的江夏派。戴进和吴伟都是专业画家，他们的风格和宫廷画家的风格出处一样。随着南宋的衰败，很多宫廷画家都分散在江苏、浙江和福建一带。这是为了传播学院画风格，也是普遍提升专业画家以及本土行家的一个主要原因。《华山图》是王履在清初时期画的，和戴进的作品一样延续了这样的传统。

戴进是钱塘（现杭州）人，早年为制作金银首饰的工匠。在宣德年间，他被推荐进入朝廷当画匠。但是，据说宫中的其他画匠嫉妒他的才能，在皇帝面前诽谤他，他最终被逐出宫。回到家乡后，他以卖画为生，远近闻名。有人认为他的画才是那个朝代最好的。他备受百姓的爱戴，他被驱逐出宫的事也引起了人们的同情和愤慨。关于他在

都城的遭遇被传得越来越复杂，并且这件事还牵涉到了很多当朝画家，包括谢环、倪端、石锐、李在，以及他的学生夏芷（15世纪）。尽管戴进留在北京的时间没有准确的考据，但在1441年的时候他还在那的。当时，他的一位老乡，姓陈的被朝廷罢黜，即将回乡。其他的官员聚在一起为他送别，当时戴进就画了一幅《归舟图卷》（苏州博物馆）作为离别礼物相赠。

在当时，专业化越来越成为一种趋势，很多画家都模仿前辈画家的各种风格。

戴进的才能不仅在于他娴熟高超的技术，更在于他以人物、风景、花鸟为主题的画运用自如，在于他对中国画这一历史瑰宝的深入发挥。《春山积翠图》（上海博物馆）这幅画沿袭了马远的风格，尤其表现在松树的画法上。

《关山行旅图》，这幅画深受李唐和刘松平的影响，只是在笔法上更加放松，更显随意。《洞天问道图》（北京故宫博物院）这幅画中的松树成为当地工匠壁画中不可缺少的部分。《仿燕文贵山水图》（上海博物馆）这幅由稀释墨水点缀出来的模糊氛围无疑是受米氏家族山水画的影响。即使是浙派最犀利的反对者董其昌，也惊叹于画中流露出的内涵和技术，说道：“在这个朝代的画中，戴进显然是非常杰出的。他的画模仿燕文贵中最独特的一点是画中没

有原著的浓重颜色，而是带上少许清淡的颜色。”

戴进的人物画大都描绘道士和僧尼，以及圣贤的隐居生活。《钟馗夜游图》画的是一个传统的主题，根据中国的神话，捉鬼者会在夜间出动逮捕罪恶的灵魂。元朝的龚开也画过同样主题画，但是戴进的画法与其截然不同。这幅画中钟馗占据了整个画面，眼睛尤其突显。他坐在一个由四个恶魔抬着的椅子上。另有两个恶魔一个拿行李，一个撑着雨伞。在昏暗的月光中，他们似乎有些匆忙。可能是钟馗外出巡视，寻找隐藏在人间的恶魔。可以看出，这些人物的造型和笔法吸收了传统的当地专业画法和壁画的画法，但是这两种画在宋朝末期和元朝逐渐消失了。

《达摩至慧能六代像》（辽宁省博物馆）这幅画代表了戴进的另一种人物画风格。这幅作品以注重细节描绘而著称，被认为是他早期作品中最好的一幅。《南屏雅集图》（北京故宫博物院），这幅画完成于1460年，在他生命的最后几年，他的笔法显得更加清淡和自由。画中描绘的是元朝的文人雅士杨维桢春日携友游西湖，在南屏山下一座山庄中聚会的情景。此庄园属于私人花园，坐落在著名的西子湖畔。湖两岸绿柳成荫，水面上小船嬉戏。不远处就是南屏山。这种纪念式的著作唤起人们对美好时光的回忆，是一种传统的作画手段。

戴进还有一些花鸟画。《三鹭图》（北京故宫博物院）是他的早期风格的作品，沿袭了马远的风格。相反，另外一幅《葵石蛱蝶图》则代表了他的晚期风格。石头的表面纹理似乎是由粗犷的纹理笔画画成的，而蜀葵和蛱蝶却画得精美雅致，完全不同于他早期的利索笔法，让人联想到南宋的画风。因为戴进是浙江人，模仿其风格的许多作家都被称为“浙派”。

戴进被驱逐出宫时，吴伟（1459~1509）也因自身原因离开皇宫了。他出身贫寒，幼年丧父，以当家奴来维持生计。十七岁时去了南京，在朱公延的赞助下，一举成名。弘治年间，他两度应召入宫，在仁智殿里成为了宪宗最喜爱的画家。吴伟被赐予了一枚刻有“画状元”的印章，经常被唤入宫中画画。他生性耿直，嗜酒，脾气暴躁。他对达官贵人的贬损导致自身两度离宫。1506年，武宗继位后，他再度被召入宫，但是由于过度酗酒，在动身进京前去世了。

吴伟学习戴进的画以及其他前辈画家的绘画。然而，他的画风与前辈相比更加放荡不羁。《溪山渔艇图》（北京故宫博物院）画中前景是古树和散石，远处是高而险的山峰。渔夫们有的撒网，有的收网，船只进进出出，一切都非常的闲适。