

贺野全集

3

再识吴门画派卷

中国·苏州

古吴轩

贺野全集

再识吴门画派卷

苏州市文学艺术界联合会资助项目

图书在版编目(CIP)数据

贺野全集·再识吴门画派卷/贺野著;於宜苏整理

—苏州:古吴轩出版社,2015.11

ISBN 978-7-5546-0476-2

I. ①贺… II. ①贺… ②於… III. ①中国画—画派
—美术评论—苏州市 IV. ①J ②I217.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第164508号

责任编辑:陆月星

装帧设计:唐伟明

陆月星

责任校对:仇晨晨

责任照排:韩雅萍

书 名:贺野全集·再识吴门画派卷

著 者:贺 野

整 理:於宜苏

出版发行:古吴轩出版社

地址:苏州市十梓街458号

邮编:215006

Http://www.guwuxuancbs.com

E-mail:gwxcbs@126.com

电话:0512-65233679

传真:0512-65220750

出 版 人:钱经纬

印 刷:苏州日报印刷中心

开 本:787×1092 1/16

印 张:18.25 插页:2

版 次:2015年11月第1版 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5546-0476-2

定 价:50.00元

加賀野

10/1/12

贺野，1927年生，江苏滨海县人。早年参加革命，历经抗日战争和解放战争宣传斗争。1949年随军南下苏州，在苏沪报刊上发表多幅美术作品。1958年毕业于中央美术学院华东分院（现中国美术学院）油画系，同年创办苏州工艺美术专科学校，并任副校长，后任苏州丝绸工学院工艺美术系主任。自1951年起任苏州市美术家协会理事长、主席四十余年。现为苏州市美术家协会名誉主席，江苏省美术家协会名誉理事。长期从事多方面艺术创作，也兼事美术史论研究。除绘画有专集外，尚有内容广泛的《贺野09集》等著作。荣获中国文联颁发的“从事新中国文艺工作六十周年荣誉证书”和纪念奖章。现出版《贺野全集》，含散文、苏州美术史、再识吴门画派、评论、诗词（插图本）、报刊画、书法、素描、水粉、油画、国画共11卷集。

自题诗

一生风雨过春时，
燭火点点鬓如丝。
十年浩劫几为鬼，
百尺艺海不畏痴。
执笔偏求心中笔，
赋诗独羡泪沾诗。
阎罗簿上暂忘我，
且留人间作画师。

出书小记

时值乙未，正我中华民族的发展盛世，天安门广场上的七十响礼炮声在耳畔回萦。我，一个经抗日战争、解放战争，在苏州工作近七十年之久的老兵，在自己的“中国梦”，后来又在夫人於宜苏女士全身心的相助下，我的“全集”（计散文、苏州美术史、再识吴门画派、评论、诗词、书法、报刊画、素描、水粉、油画、国画等十一卷）终于在苏州市文联、苏大艺术学院的发起资助、古吴轩出版社的相助下出版了。本来一个画家出画集乃至文集，实属平常事，而我却涉猎如此多门，我想，在国内大约除了遥不可及的黄永玉教授外，还未听有他人这样做。现在拙作出版了，不管水平如何，我总得说说：为什么这样出，又为什么能这样出书。请各位指教。

幼时日本人就来了，家烧了，刺刀架在脖子上，后来只能“跟着八路走”，边学边画，进行宣传斗争。日本投降，蒋军和还乡团又来了，我也只能继续以画为武器，直到后来苏州工作，大体都是如此。这时作品自然十分稚嫩，可那是弹雨横飞时所作，却一幅都未留下来；渡江后在报刊上每天要画好几幅，现在尚能觅得（多亏《苏州日报》领导），虽“草根”气很浓，不忍卒睹，但它毕竟是那时苏州人民生活的记录，也就出了《报刊画卷》。

全国解放，和平时代到了，绘画的社会职责有了变化，我就读于中央美院华东分院油画系，想做一个苏式职业油画家。可毕业后却要我办苏州工艺美术专科学校，也就不得不改弦易辙。这对我却并非易事，作为这个学校

的始创者，全校的工作都要我负责，百忙集于一身，何从言画？只求能让我课外画几笔素描，也就谢天谢地了。在传统看来，这只不过是“边角料”，可我后来在丝院任美术系主任期间，竟画了好几百幅；我又把小小的水粉当作油画来画，以释放我对油画之恋。现在的《素描卷》、《水粉卷》，均由此而来的。

时间过得很快，转眼已快离休，看来也只有学国画了，于是硬着头皮在党校学习（前后长达一年）和开会空隙，坚持练字和画国画。市美协面临改革开放，我不得不和画家们一起，先要来认识新时期，涉足理论，可那时又没有什么书看，要写文章，自然论据不足。记得胡适曾主张“大胆的假设，小心地求证”，我连“求证”条件都没有，尽管写出几篇小文，自然难脱“头重脚轻”之弊，可仍然边写边学，也带出了《评论卷》。

我仍胆大妄为，靠着放大镜，居然写成四十万字数百幅插图的《现代美术形成史》，从八个方面来解开世界上现代美术产生之谜。在那时确有意义，可将付印时却撤下来，至为可惜。现在只能在《全集》“悼亡录”中见到它的残页。

离休了，欢送会上找不到我，因我已一头扎到农村画画，实乃渴望能成天画画，猴急了。如鱼得水，我画了不少，加上以前画的，但只是探索的开始。现出的《国画卷》是近年画的。

新旧世纪之交，我却生了场大病，国画、油画都不说了。在夫人於宜苏的支持和参与下，我写了《再识吴门画派》，这就是《全集》的第三卷。又参加文联的《苏州艺术通史》的编写，我写了美术部分，后独立发展成《苏州美术史》（2010年四川美术出版社出版），这成了《全集》中第二卷。

这时，一向没有的画油画的条件有了，遗憾的是我快和姜太公同年，连油画箱都背不动了；但国家一日千里，我不能用绚丽的色彩加以歌颂吗？从2005年开始，共画了一百四十多幅，后就成了《油画卷》。我崇拜的印象派大师雷诺阿七十多岁即绳系画板作画，不论我画是如何渺小，却比他有福气，能不令

人称庆吗？

到了2008年，觉得应当停笔思索；又正遇汶川地震、年初雪灾、群魔乱舞，西方待我何其不公，不禁悲愤交集，乃以旧体诗词抒之。现为人们背诵并吟哦的是它，此乃民族文化和灵魂的根。但词过去只填过一阕，诗亦然，我遵循格律，平仄放松，一年写成《〇八苏州词》。这就是《诗词卷（插图本）》。

油画不能画了，国画还继续，字也在练，《苏州杂志》领导提供了写作平台，我竟写起散文来。和以前写的一样，求真求顺从内心发掘，也就差强人意地在《书法卷》之外添了《散文卷》。

至此，不知不觉编出了十一卷本，但决非成于“春风得意”之中，而是不断被批为成名成家，我以苦为乐于前行的结果。我也想过，假如一直画，现在可能好些，可那样，我就失去尽管和大多已少往来但还有割不断的情缘的学生们，这又是我不愿意的。这大约就是无怨无悔罢。

此书能出版，要多谢市文联和苏大艺术学院、古吴轩出版社领导的大力相助，在此谨致衷心的感谢，多谢出版社编辑同志。而如果没有和我白头相守、行文与共的夫人於宜苏全力参与，也是不成的。我虽以“烈士暮年，壮心不已”自勉，但本集只是记录新中国成立前后这一历史名城里的一个普通文艺老兵前进的足迹。我没有得过多少奖，也无显赫的身世和头衔，只是一个老老实实工作和老老实实画画，有着一颗爱国爱党爱生活的赤子之心而已。近年我还被评为优秀共产党员，被中国文联授予“从事新中国文艺工作六十年荣誉证书”和纪念奖章，都足以见证，是我深以为傲的。

2015年3月8日

关于“吴门画派”的新思考

——在首届中国美术苏州圆桌会议上的发言(摘要)

今天我要“王婆卖瓜，自卖自夸”，将论文^①改成两个小题目来发言：1. 两座古城，2. 各有千秋。

第一座古城，是在十三四世纪时的意大利，叫佛罗伦萨。这时它正处在中世纪和新世纪的交界，在改变着世界历史。这个城市在出现了大画家乔托、波提切利之后，接着又出现了达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等三位艺术巨匠。这三位可了不起，马克思称达·芬奇为艺术巨人，代表文艺复兴时期的到来。人们极少将他们称作“佛罗伦萨画派”，尽管他们的艺术特点如此鲜明，又前有中世纪，不久后又有威尼斯等画派，不将他们等同齐观，因为佛罗伦萨太突出了。

第二座古城出在远东，叫作苏州，这时正值明代中叶，这里美术也十分繁荣。不迟不早，苏州城内更出现了四位大画家，人们把他们称为“明四家”或“吴门四家”：沈周、文徵明、唐寅、仇英。佛罗伦萨三位大师和他们年龄都差不多。沈周比达·芬奇大25岁，米开朗琪罗比文徵明、唐寅小5岁，拉斐尔更小13岁。仇英约生于1493年，比米开朗琪罗小18岁，比拉斐尔小10岁。苏州这时的画家，按《中国美术家辞典》^②，竟占全国知名画家总数的37%之多。但和

①我的论文《认识这个东方的佛罗伦萨》，载《生态山水与美丽家园——首届中国美术苏州圆桌会议论文集》，（古吴轩出版社2013版）。

②《中国美术家辞典》（上海辞书出版社1987年版）。

文艺复兴摇篮和发祥地的佛罗伦萨相比，是不可同日而语的，各有千秋。

中国和欧洲不仅艺术不同，社会制度也大不相同。我国长期被封建王朝统治，社会制度没有多大变化，绘画也就没有多少变化。只有到了元朝，才是中国绘画发展的重要时期。什么重要时期？简而言之，就是“文人画”兴起。我们决不能按“文人画”的字面去理解，它不是什么“文人画的画”。它是一个特定的概念，实质是指社会的政治和经济基础发生动摇，逼着绘画走向发挥笔墨等自身特色和抒发画家感情的方向，其实是绘画一大进步。因为在这以前，汉和六朝（即我国国画发轫时期）到唐代的画家，绝大多数都是宫廷的官吏，有些甚至是皇帝本人。他们主要画人，画帝王，画宫廷人物，画景色。五代战乱，绘画题材才开始变化，山水画出现了。而到了元代，情况才有了根本改变，国家改由少数民族贵族掌权。皇帝不画画，也不喜欢画画，画画的人能做官的很少，画家只能自谋生路。以前早就出现但默默无闻的“文人画”，这时却流行开来。画家们遗世独立，消沉、悲哀，倾向“隐逸”的画风，竹、兰之类题材流行起来，但这样的绘画有一个致命的弱点，即文人孤芳自赏，离群众远了，总不是办法。扭转绘画向正常道路上发展，便是苏州的任务。为什么要是苏州呢？因为它此时不仅是全国重要的经济重镇，文化根底深厚，又是这些画家的云集之地。元代最早的绘画改革大家赵孟頫的童年和少年都在苏州，再以后来出现的“元四家”而言：黄子久是苏州人；倪瓒在东太湖东北岸隐逸，后在苏州城外卜居；王蒙亦在苏州做过小官；吴镇对苏州画家也有极大的影响。因此，苏州学元画者众，已成为这类画的中心。可朱元璋独喜浙江画家风格，才出现了“浙派”，苏州画家为此罹杀身之祸，但他们虽被杀头却志气不移。直到洪武之后，“浙派”衰微，苏州经济已高度发达之时，“吴门画派”方才出现。

苏州这时经济空前繁荣，大汉业已光复，画家大多也不依靠做官，而以卖画作为主要或次要生活来源，作品也就必然受到市场的影响。对他们前面的元之“文人画”也就必然加以改造，因此，“文人画”才变成成为雅俗共赏的

艺术。我曾写过一本书叫《再说吴门画派》，主要指出“吴门画派”是继承元人或是在继承宋人上做文章，看来是很不够的。它的问题在于，只看到画风的传承，没有看到画家首先是人，一样要吃饭，这就有它的经济基础，经济又牵涉到人的观念。这是马克思的论断，恩格斯称这一论断是人类的“伟大发现”。当时蒙古人统治中国，怎么和汉族的统治者没有区别？元代有画家画院吗？做官的多吗？名画家怎么在卖卜、相面、做道士中讨生活？明代苏州和元代画家地位大不同，大多不做官，但地方官吏还必须上门拜访，画风难道会毫无变化吗？当继承南宋的“浙派”败走麦城，画家现在还按元画孤芳自赏，出路又在何处呢？

我过去说，“吴门画派”的艺术特点是“变宋化元”，不仅是说得不够，重要是谈结果多而探其因少，而且其因也说得“单薄”。“明四家”是否即是“吴门画派”四家，分歧就在于对“吴门画派”认识的分歧。如果认为这一画派确实是变元之“文人画”由孤芳自赏为雅俗共赏，我就不仅认为唐寅、仇英都属于“吴门画派”，而且更认为唐寅还是“吴门画派”杰出的代表。为何如此，拙作《唐伯虎何以成为古代最知名的画家》已说出其中的缘由。古代画家中还有谁的画和诗如此通俗易懂，如此接近群众，又如此把矛头直指封建王朝的呢？正因为如此，中国古代画家中又有谁比他更家喻户晓？这就是我们主张的“吴门画派”艺术特点的有力证明。这里就不详述了。

苏州画家比之与佛罗伦萨之前之后的繁荣程度，也饶有趣味。请参见拙作《认识这个东方的佛罗伦萨》^③和《苏州美术史》，这里也就不详述了。

2013年11月

^③见《贺野10卷集·2卷》。

目录

出书小记	贺野
关于“吴门画派”的新思考	
——在首届中国美术苏州圆桌会议上的发言(摘要)	贺野

· 再识吴门画派 ·

写在前面的话	2
第一章 绪言: 从正名开始	4
第二章 吴门画派的出现是历史的必然	9
第一节 先要认识中国画两大基本特征	9
第二节 还得从六朝至南宋的绘画说起	15
第三节 元四家走上董、巨一路	19
第四节 浙派——吴门画派的参照系	27
第五节 “三春花草梦苏州”	32

第六节	吴门画派及其主要画家的定位	41
第三章	吴门画派主要画家简介	48
第一节	吴门画派创始人——沈周	48
第二节	吴门画派的主将——文徵明	54
第三节	生前佗僚身后盛名的唐寅	61
第四节	画中之“王者”仇英	70
第五节	后继有人的吴门画家群	74
第六节	吴门画派主要画家的艺术特点	80
第四章	吴门画派艺术特点之一：“变宋化元”	84
第一节	吴门画家首先是学习元人	84
第二节	吴门画家学宋人及变异	92
第三节	“变宋化元”的艺术体现	98
第五章	吴门画派艺术特点之二：既重视传统又重视写实	113
第一节	吴门画派十分重视艺术传统	113
第二节	再从存世作品中看“仿古”之位置	116
第三节	他们同时重视师法大自然	118
第四节	独树一帜的“庭院画”和“写景画”	124
第六章	吴门画派艺术特点之三：既是文人画而又雅俗共赏	138
第一节	先说文人画之内涵	138
第二节	用诗、书、画表现“文人之感想”	139
第三节	吴门画家的诗、书、画结合作品	142
第四节	他们还要雅俗共赏	149

第五节 雅俗共赏的作品举例	151
第六节 明画终于出现了	162
 第七章 吴门画派的历史地位和影响	167
第一节 全国最大的历时最长的画派	167
第二节 吴门画派在山水画方面的影响	185
第三节 吴门画派花鸟画及其他的影响	193
 第八章 论吴门画派“以画养画”的影响	198
第一节 一条重要的人类历史发展规律	198
第二节 “以画养画”意味着什么	205
第三节 “以画养画”后的中国画坛	208
结束语:自豪和教益	213

· 附录 ·

吴门画派	218
吴门画派幽思录	220
“变宋化元”——沈周的艺术之路	228
沈周和他的《庐山高》	241
唐伯虎何以成为古代最知名的画家 ——唐寅540周年诞辰	257
对于仇英研究之我见解	267
《明史》:沈周、文徵明、唐寅列传	268
沈周、文徵明、唐寅、仇英画目	271

· 再识吴门画派 ·
