

中国名画观止

原始绘画~元代名画

彩图版

上

北方妇女儿童出版社

彩图版

明代名画

中国名画观止

ZHONGGUO MINGHUA GUANZHI

中国名画观止

ZHONGGUO MINGHUA GUANZHI

明代名画

明代文人画成为画坛主流。戴进始创浙派，倡导以古硬、雄厚、峻峭的风格，振作笔墨精神。吴门画派勃兴于苏州画坛；陈淳和徐渭并称白阳青藤，将写意花鸟画推向新境界。董其昌开创松江画派，扬起分宗说大旗。江夏派、武林派、嘉兴派、华亭派……画派林立，明代画坛一派繁荣景象。明代城市繁荣，世俗情趣渗透画坛，画家职业化，绘画商品化。木刻版画绚丽多彩，成为一种市民美术。追求形式美，强调艺术本体规律，是明代绘画的主体特征。

夏昶 (1388~1470)，字仲昭，昆山人。永乐十三年(1415)中进士，后官至太常寺卿。擅写竹，师法王绂而稍有变化，“烟姿雨色，偃直疏浓，尽循矩度”。人争以高价购求，名闻域外，有“夏卿一箇竹，西凉十锭金”之称。

明代 夏昶

纸本 墨笔 纵151厘米 横63.7厘米

上海博物馆藏

夏玉秋声

明代

《夏玉秋声》图轴描绘一丛细竹在萧瑟秋风中摇曳舞动的姿态，与峻拔的湖石构成动与静的平衡布局。墨竹用笔参入书法笔意，竹叶犹如草书，点划纷披，以浓淡虚实相生的墨色，表现出阴阳向背和前后参差的空间感。夏昶的墨竹在继承文同、王庭筠等人的基础上，形成了清瘦潇洒的风格，兼有职业画和文人画两者之长。

王绂 (1362 ~ 1416), 字孟端, 号友石生, 又号九龙山人, 无锡人。洪武十一年(1378)以博士弟子员被征入京, 当年才17岁。两年后因胡惟庸案受牵累, 被发配到大同。永乐初以善书被荐, 供事文渊阁, 拜中书舍人, 后回到江南, 隐居于家乡九龙山。王绂擅长山水竹石, 山水以学王蒙为主, 层峦叠嶂, 用墨多浓重, 时而也掺杂吴镇、倪瓒的画风。他作画非常注意山水的意境和气势, 创作态度颇为严谨。王绂也是一位擅画水墨竹石的名家, 被誉为“国朝第一手”, 曾与宫廷花鸟画家边景昭合作《竹鹤双清图》。他笔下的墨竹, 有的竹干坚挺竹叶茂密, 有的寥寥数笔而意趣横生, 有的娟秀工致, 有的纵横潇洒, 显示出相当高的造诣。所作《淇渭图》、《偃竹图》墨彩明洁, 笔调秀挺, 为画竹的佳作。

明代 王绂

纸本 墨笔 纵78.2厘米 横34.5厘米

中国台北故宫博物院藏

《淇渭图》写倒挂竹一枝, 姿态秀妍, 颇有临风弄月的风致。其墨竹画法继承文同、柯九思和倪瓒等人的传统, 着重表达萧散清逸的意韵。淡墨写枝, 浓墨捺叶、叶端轻轻弯折, 翻转自如, 如神来之笔, 尽显竹叶静中有动的态势。此图用笔在遒劲中出姿媚, 纵横外见洒脱, 开元末明初画竹的新风格。

为密斋写山水图

明代

明代 王绂

纸本 水墨 纵26.7厘米 横67.9厘米

日本大阪市立美术馆藏

《为密斋写山水图》系平远小景, 图中山苍水阔, 友人依依惜别, 舟子撑篙待发。王绂以倪瓒为师, 还吸取了吴镇画法。折笔较少, 多用墨中水分来完成, 整个画面秀润疏爽, 风韵别致。

淇渭图

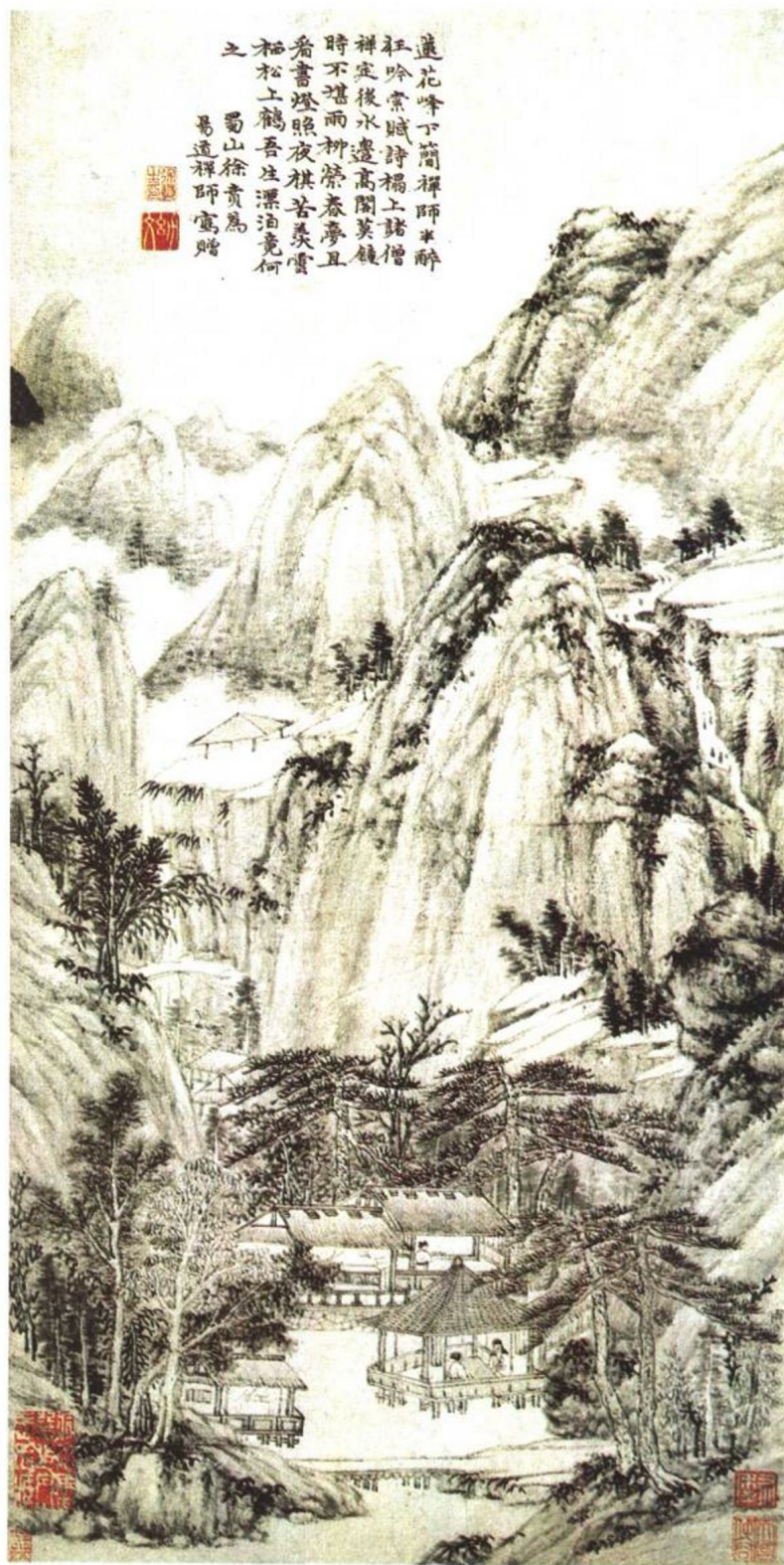
明代

峰下醉吟图

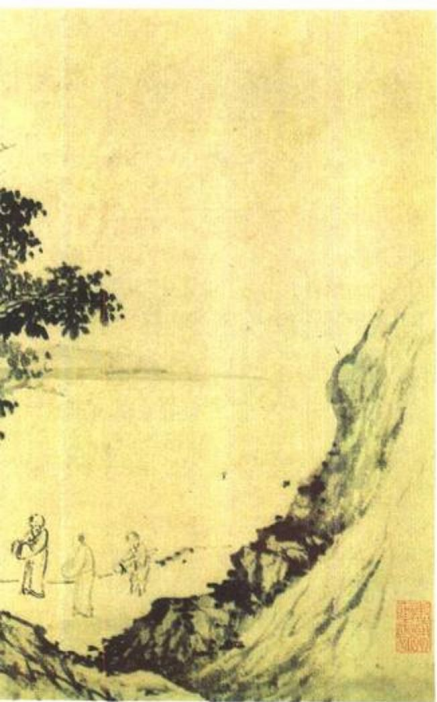
明代

徐贲 (1335 - 约1393), 字幼文, 祖籍四川, 居于苏州城北, 号北郭生。明太祖洪武初年被征授河南布政使, 因军队过境犒劳失时而被查处死于狱中。徐贲工诗文, 是“吴中四杰”之一, 擅画山水, 笔墨清润, 师法董源、巨然。传世作品有《蜀山图》、《秋林草亭图》、《峰下醉吟图》、《山水图》等。

明代 徐贲
纸本 墨笔 纵 63.9 厘米 横 32 厘米
无锡市博物馆藏

《峰下醉吟图》绘高士于山峰下吟诗, 醉态可掬。图中山峦层叠, 杂树相陈挺立, 山下茅亭屋宇, 平桥横跨。画面清洒萧疏而又俊秀。山石用披麻皴, 有董源笔意, 开明代吴门画派儒雅蕴藉之先河。

（1396~1474），字用嘉，号东原耕者、鹿冠道人，苏州人，工诗文，擅画。山水宗法董源、巨然，多用干笔皴擦，淡墨渲染，敷色清淡，传世作品有《南村别墅图》。

明代 杜琼

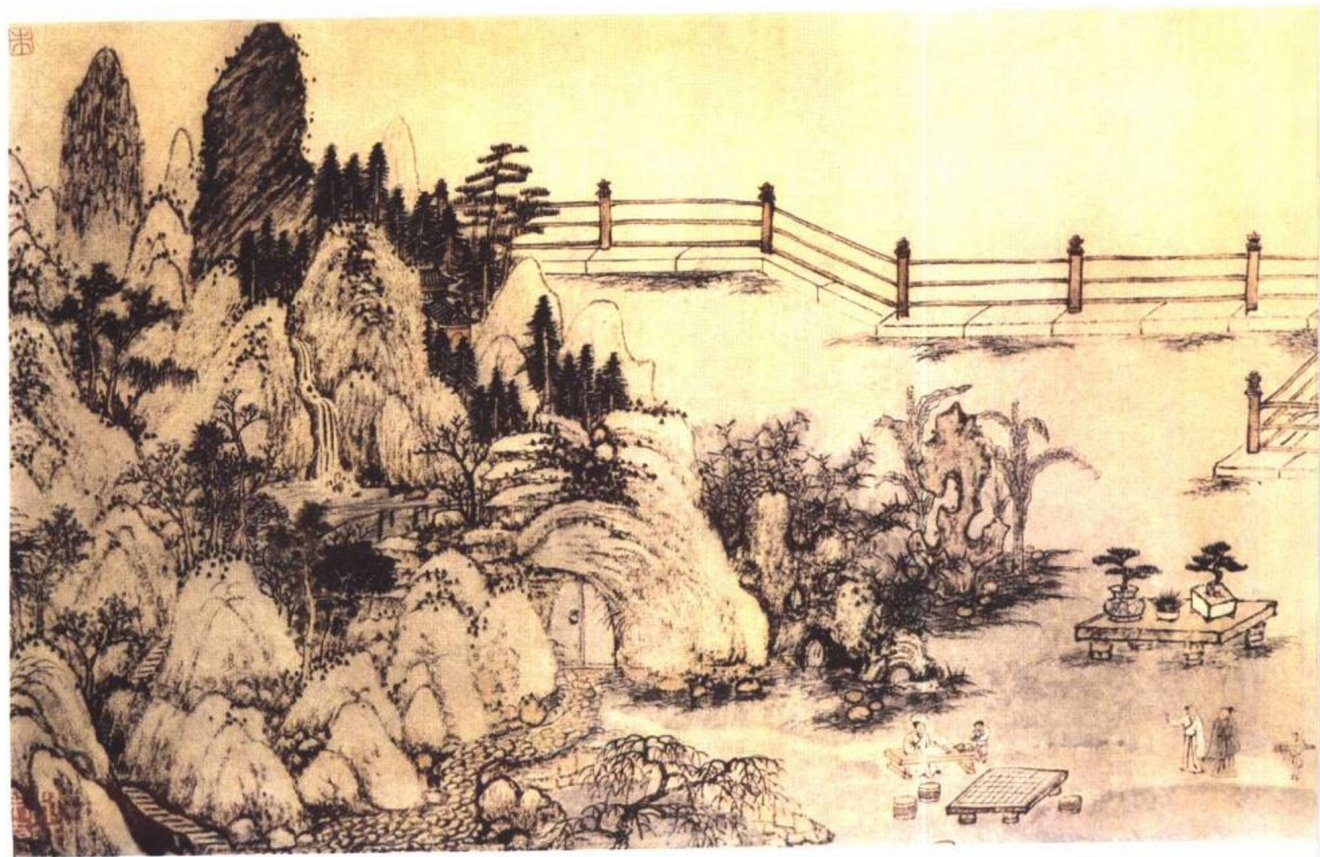
纸本 墨笔 纵33.8厘米 横51厘米

上海博物馆藏

《南村别墅图》依据陶宗仪撰《南村别墅十景咏》而写。别墅主人陶宗仪是元末明初颇有声望的文学家、史学家，著作甚丰，安贫自甘，不慕利禄，人称南村先生。作者为其从学弟子，特绘此图册，“以志不忘”。《竹主居》和《闾杨楼》是其中的两页，前者写主人简朴的居室和清静的环境；后者则绘主人憩息、游赏、垂钓、夜读等活动的处所之一闾杨楼，景色优美，意境清逸。画家较多吸收黄公望、王蒙长处，皴染缜密松秀，墨韵滋润苍茫，设色清淡明洁，具有文人画儒雅含蓄的特征。

南村别墅图(之一)

明代

竹生居

友松图

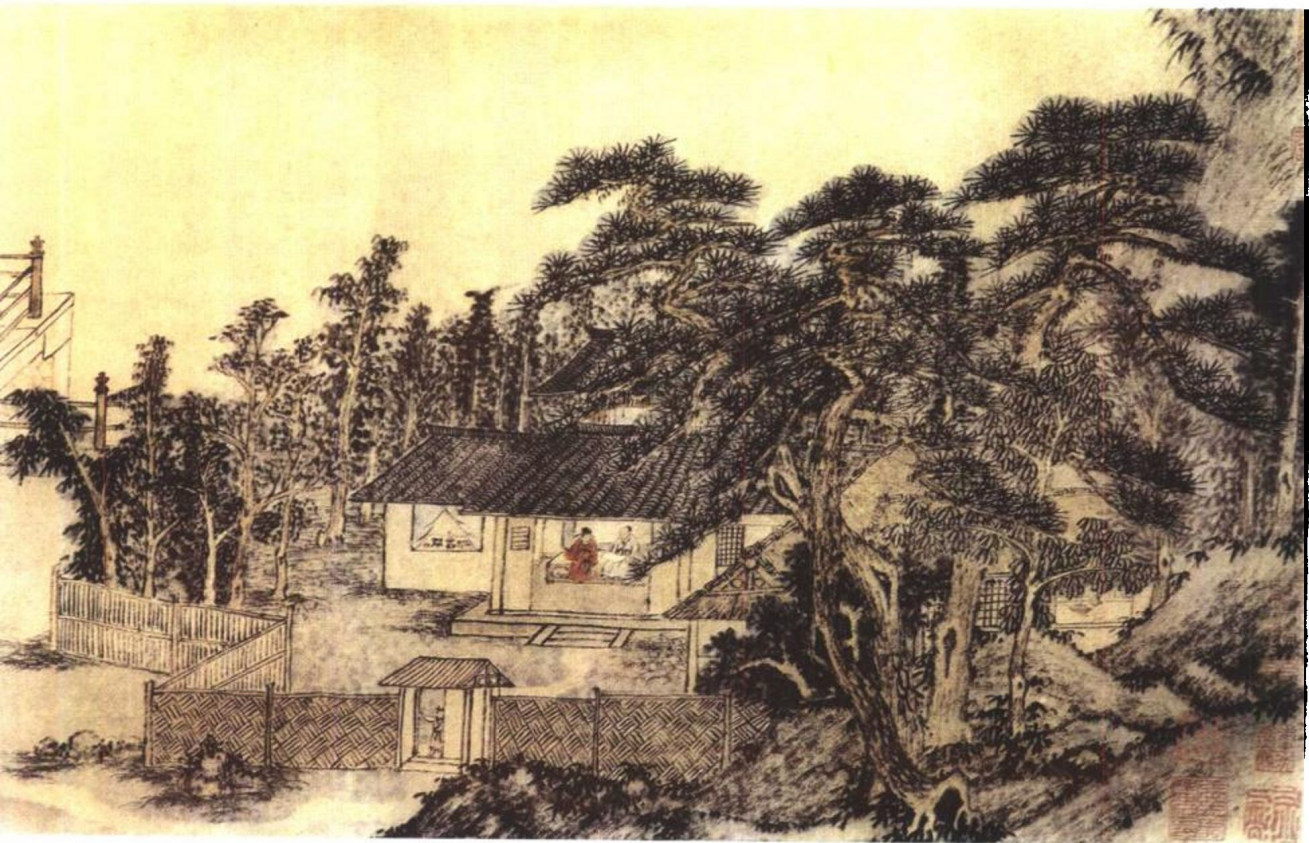
明代

明代 杜琼

纸本 设色 纵29.1厘米 横92.3厘米

故宫博物院藏

《友松图》是杜琼传世的代表作品，画法远宗董源，近法王蒙，风格秀拔迢丽。画右方为山冈丘陵，老树苍翠，竹篱庭院。绿荫下房屋数间，中堂榻上平坐两人，便装者手持书卷，官服者挥手侃谈。院门内一童子掩门。左方山峦紧密，奇峰突起，山间殿阁流泉，苍松翠柏，小桥石径。山脚下一卵石小径，直通紧闭的石门。山下平台朱栏与庭院相接，台上湖石芭蕉，石桌上盆景棋盘，一人桌旁执笔静思，身旁书童侍立，对面有人引来一客，后有书童携琴相随，意境幽雅清静，为典型的文人士大夫生活环境。此卷色彩浓重艳丽，山石树木均以枯笔焦墨点染皴擦，苍老秀润，拙逸相济，意趣超绝。构图上大开大阖，以虚衬实。标题“友松”语带双关，既是魏友松之名，又含以松为友之意。这也是明代别号图创作的常用手法。

■，生卒年不详，是宣德年间极负盛名的宫廷画家。杭州人，工道释人物，常作历史故事画。

明代

明代 倪端

绢本 设色 纵163.8厘米 横92.7厘米

故宫博物院藏

倪端的《聘庞图》轴以人物为中心，高山丛林为背景，描写的是三国时刘表聘请隐士庞统之叔的情景。图中的山峰巍峨高耸，在松柏苍翠、树木掩映、流泉潺潺的山坳间，有一草屋茅舍。庞公布衣宽带正在耕种，刘表身着官服，手捧聘书，表情恭敬虔诚。山后有数名牵马的侍从。人物线条细密流畅，造型准确、生动。描绘细致生动，画法精劲，既学南宋院体风格，又兼有北宋郭熙笔意。

■，字廷伟，明代画家，生卒年不详。工画人物、山水、界画，用笔劲健，人物衣褶方折，屋宇精整。宪宗朱见深、孝宗朱槿二朝（1465～1505），供奉内廷，授锦衣都指挥。传世作品有《听箫图》，《雪夜访普图》，《刘海戏蟾图》。

明代 刘俊
绢本 水墨 没色 纵355.6 厘米 横156.2 厘米
美国私人藏

《听箫图》是刘俊的传世作品，画中一白衣渔翁，坐于船头吹箫笛，笛声美妙悠扬，江边水榭中攻读的文人闭目聆听。画境超逸幽静，水榭工整细致。近景中江石人物用笔简率放纵刻画粗略，远山显得空旷渺远。

雪夜访普图

明代

明代 刘俊

绢本 设色

纵143.2厘米 横75.3厘米

故宫博物院藏

《雪夜访普图》描写宋太祖赵匡胤退朝之后，于风雪之夜造访重臣赵普并为之策划如何结束十国割据局面的故事。

画面上雪夜庭院，一片萧瑟，老树片叶无存，竹子被积雪压弯，湖石上覆盖着厚厚的积雪。远处，山峦隐约，白雪皑皑。赵匡胤正坐上首客位，身穿盘领窄袖袍服，腰束锦带，身体俊伟，气宇不凡。赵普下首侧坐，便服扎巾，拱手笑语，恭谦地侃侃而谈。厅堂里间门旁身形半遮一妇女，当为赵普之妻，她正托盘而进，仪态端重恭谨。门外四位侍卫牵马擎伞等待，或缩脖，或呵手，或捂耳，增添了雪夜寒意，又暗示了夜已深，守候已久。

，字文进，生卒年不详，福建沙县人。永乐（1403～1424）年间供奉内廷，为“武英殿待诏”。精花卉翎毛，师法黄筌。他是明代院体派花鸟画的鼻祖，其画风成了明初画院工笔画的一种普遍格体。他作画景物布裁得体，设色蕴藉艳丽，手法细腻，饶有生趣。

明代 边景昭

绢本 设色

纵151.3厘米 横78.1厘米

故宫博物院（台北）藏

《三友百禽图》画面松竹梅三友并植，祥禽百只齐集其间，或跳跃，或鸣叫，或饮啄，或栖息，各尽其态，气氛喧闹欢快，具喜庆寓意。禽鸟勾勒工细，敷色精微，形神兼备。竹用双勾法，梅枝勾皴相兼，松针细笔勾染，均很工致。坡石作斧劈皴，用笔劲健，具马、夏遗韵。在手法上，造型趋向畅快、简易，用笔坚实有力而趋于粗壮，用墨适宜，松干上赭石揄墨也恰到好处。

三友百禽图

明代

竹鹤图
明代

明代 边景昭

绢本 设色 纵180厘米 横118厘米

故宫博物院藏

《竹鹤图》，画溪畔竹林间的两只白鹤，一只踱步低首似有寻觅，另一只单腿独立曲颈梳理羽毛，神态悠闲。双鹤造型准确，构图严谨。鹤的朱冠、黑颈、白羽毛、黑飞翅和竹的青翠对比鲜明；特别是双鹤全身白色羽毛，写实技巧高超，极有真实感。竹与竹，鹤与鹤，竹与鹤之间的前后疏密变化既考究又自然。背景渚岸平远疏淡，在清朗的画面中，竹鹤双清，表现出幽静闲雅的景致，给人以美感。

■，亦作孙龙，字廷振，号都痴，生卒年不详，江苏武进入，活跃于永乐至正统（15世纪上半期）间。宣德中入宫廷，任“金门侍御”，后出任新安知府。擅翎毛、花卉、蔬果、草虫，传承徐熙、赵昌没骨画法，点写随意，布置精巧，笔致松灵，墨彩清淡，极其传神并富于生趣。他将写意与写生完美地融合一气，被称为“形神真通，得心应手”。

明代 孙隆

绢本 设色

纵159.3厘米 横84.1厘米

故宫博物院藏

《花石游鹅图》描绘小溪之景，湖石仅露一角，芦草数茎，芙蓉一丛，于石侧偃斜上伸，在春风吹拂中摇曳起舞。花石下，一只肥胖的狮头鹅摇摆地走向水边，形态生动，仿佛可以听见其入水前欢快的鸣叫。整个画面，主体的鹅与衬托的背景，在用笔的工细与写意、造型的紧密与宽脱上，形成鲜明对比，画法新颖。在明代画坛尤其是宫廷绘画中别树一帜。

花石游鹅图

明代

■ (1399 ~ 1435)，即明朝宣德皇帝，朱元璋曾孙，自号长春真人。爱好翰墨，书法，能于圆熟之外，以道劲出之。尤工绘画，山水、人物、走兽、花鸟、草虫俱工。在位的10年间，承续洪武以来的画院基础，大力招揽画人，一时院中名家辈出。山水、楼阁、花鸟、走兽、人物诸科，一应齐备，成为明代画院发展的繁盛时期。

明代 朱瞻基

纸本 浅设色

纵28厘米 横39.5厘米

故宫博物院藏

《鼠石图》左下角淡墨绘一磐石，浓墨加点，石缝中长草茂密，上方几枝细竹挑出画面，瓜藤攀援而上，几枝藤蔓拳曲着伸向左部画面，三个苦瓜参差下垂，一只活泼可爱的小老鼠拖着长长的尾巴，踞于圆石之上，回首仰望着苦瓜，似乎在琢磨如何将之变为腹中美食。小鼠茸毛用干笔皴擦，极富质感，眼睛用黑墨点出，炯炯有神，顾盼之情，跃然纸上。

明代

■ (1477 ~ ?), 字廷振, 号乐愚 (又作乐渔), 浙江鄞县人。孝宗时期的宫廷画家。弘治 (1488 ~ 1505) 末入值仁智殿, 授锦衣卫指挥。长于翎毛花卉, 山水画的功力也很深厚。集宋代院体花鸟的长处, 并善于将马、夏派大刀阔斧的山水技法糅合其中。工写结合, 粗细相间, 精丽谨严之中又别具一种活脱强健之趣。

明代 吕纪

绢本 设色

纵192厘米 横107厘米

故宫博物院藏

《桂菊山禽图》

画面上一株高大的桂树, 枝干健挺, 花荣叶茂。树干上的一只蓝色寿带鸟伸首翘尾, 注视着地面上的三只寿带鸟在争食一条小虫。上部画三只八哥, 两者对唱, 另一只正要展翅飞翔。桂树周围安排有巨石、盛开的菊花、丛草等。全画工整浓艳, 神采耀目。

桂菊山禽图

明代

