

中国古代美术丛书

俗世诸相

乔晶晶 / 编著

明清人物画

我少
者不

文物出版社

俗世诸相

明清人物画

文物出版社

整体设计 利雅丽

责任印制 王少华

责任编辑 李 诤

图书在版编目 (CIP) 数据

俗世诸相：明清人物画 / 乔晶晶编著. — 北京：文物出版社，2004.12

(中国古代美术丛书)

ISBN 7-5010-1708-5

I 俗... II. 乔... III. 中国画：人物画—绘画史—中国—明清时代 IV. J212.092.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 124192 号

俗 世 诸 相

—— 明 清 人 物 画

乔晶晶 编著

*

文 物 出 版 社 出 版 发 行

北京五四大街 29 号

<http://www.wenwu.com>

E-mail: web@wenwu.com

北京燕泰美术制版印刷有限责任公司印制

新 华 书 店 经 销

889 × 1194 1/32 印张：2

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1708-5/J · 571 定价：15.00 元

艺快 术递

收藏明清人物画的主要博物馆

北京故宫博物院

台北故宫博物院

中国美术馆

上海博物馆

辽宁省博物馆

浙江省博物馆

天津市艺术博物馆

广东省博物馆

南京博物院

南京市博物馆

苏州博物馆

目 录

风情之旅

江海水陆交会之地 新旧雅俗共聚之时

——海派文化与上海	2
远古文明	2
千年沧桑说历史	2
古今中外汇申城	3
无限风光在今朝	5

独家透视

杨升庵簪花图	8
--------------	---

艺术开讲

明代宫廷人物画的风格变化	12
--------------------	----

历史现场

文化探险

绢素上的明清众生相	26
院体与浙派	26
吴门画派	30
晚明新风	31
扬州八怪	33
改费仕女	37
海上三任	38

经典精赏

俗世诸相·明清人物画

风情之

旅

江东西两岸5个地区，辖境南北48里，东西100里，这在上海城市发展史上是具有里程碑意义的。

明朝中叶，上海因为交通便利、海运繁密，人口增多，商业发达而成为一个海滨城市。嘉靖三十二年（1553），为了抗击入侵的倭寇，政府征集捐赋，修建城墙；同时，还有远道而来的黄道婆在上海传播棉纺的新技术，使得上海成为全国的棉纺中心，进一步形成了滨海商业城市的规模。到了清康熙年间，上海海关设立，此时的上海已成为“商贾云集，海轮大小以成计”的繁华大城市。纵观唐、宋、元、明、清的上海发展史，实是“通海之利”，才带动了这座城市的真正崛起。

可是，到了近代中国，上海也没能避免屈辱的历史。在第一次鸦片战争后

被迫开辟为通商口岸，这一次的对外开放充满了血泪和耻辱，但另一方面，又使得上海与国内国际的联系更加密切，率先走出与世隔绝的状态，迅速发展起来，成为带动封建中国走向近代化社会变迁的领头城市。上海这一次的畸形发展，一直持续到上海的解放，新中国的成立，才宣告结束。

古今中外汇申城

上海有独特的风景旅游资源。因为它走过的特殊历史道路，在这里，我们可以找到有着不同文化内涵、象征上海各个历史时期的景观。

上海有“沪城五园”之说，指的是：安仁街的豫园，南翔的古猗园，嘉定的秋霞圃，青浦的曲水园和松江的醉白池，其中以豫园最为著名。豫园，是上海城

上海豫园

内一处明清两代的园林，始建于明嘉靖至万历年间，是官员潘允端为父母而造，取意为“愉悦双亲，颐养天年”，故取名为“豫园”。豫园曾被誉为“奇秀甲于东南”，大致分为6个景区：大假山、鱼乐榭、点春堂、会景楼和荷花池，布局虚实相映，曲折有致。园中亭阁交辉，游廊小桥，各自成景，却还相互呼应。一进园门，迎面三穗堂上“城市山林”四字匾额形象地反映了豫园所处的环境：周围都市喧哗，园内野趣山林。内园系清康熙年间所建，面积仅2亩，却山石池沼、亭轩楼台一应俱全，还有得名于苏东坡诗名“翠点春研”的戏台“点春堂”。园内“玉华堂”前，临水而立的三座石峰中间的一座，就是与苏州留园“瑞云峰”、杭州“皱云峰”并称江南园林三大名石的“玉玲珑”，高3.3米，有皱、瘦、漏、透等特点。于石下熏香，香烟穿透

孔隙缭绕而出，遇到下雨则孔孔滴水，堪为奇观。豫园之“豫”字有“安、舒、乐、游”四种含义，可见修建者孝敬父母的良苦用心，相传是宋代遗物。

上海城隍庙最早是奉祀汉代大将军霍光而称为“霍光行祠”，元代时改称上海城隍。这里每逢初一、十五，是传统的礼拜、进香日；此外，遇观音生日、浴佛节、元宵节、端午节等日子，这时都举行庙会，四季不断。最热闹的要数三巡会，即每年的清明、七月半和十月初一日，城隍要乘16人抬大轿，前呼后拥出去巡行。沿途市民人山人海列队随行，人们举着台阁、划着鼓船，踩着高跷，乐队咿咿呀呀，群舞婀娜多姿，队伍长达2公

上海点春堂

上海青浦淀山湖

里之远。人们祈祷平安，祈祷丰年，用最质朴、最热烈的方式，将愿望表达得淋漓尽致。从19世纪中叶开始，这里变成了热闹非凡的商业区。

外滩也是到上海必观光的一个景点。它北起外白渡桥，南抵安东路，全长1,500米，东临黄浦江，与浦东开发区遥遥相望，沿江的建筑群被称为世界近代建筑博览，有带英国文艺复兴色彩的建筑，有充满法国情调的巴洛克风格建筑。外滩12号，是一座仿古典式的圆顶建筑，可称得上是上海近代西方建筑最上乘之

作，在过去是汇丰银行，建于1923年，曾被英国人自认为是“从苏伊士运河到远东白令海峡的一座最讲究的建筑”。现

在，外滩已经成为了上海的一个象征。

无限风光在今朝

今天的外滩，有宽阔的新堤岸，有清新的绿化带，对面是东方明珠电视塔，夜晚流光溢彩的外滩，格外迷人。

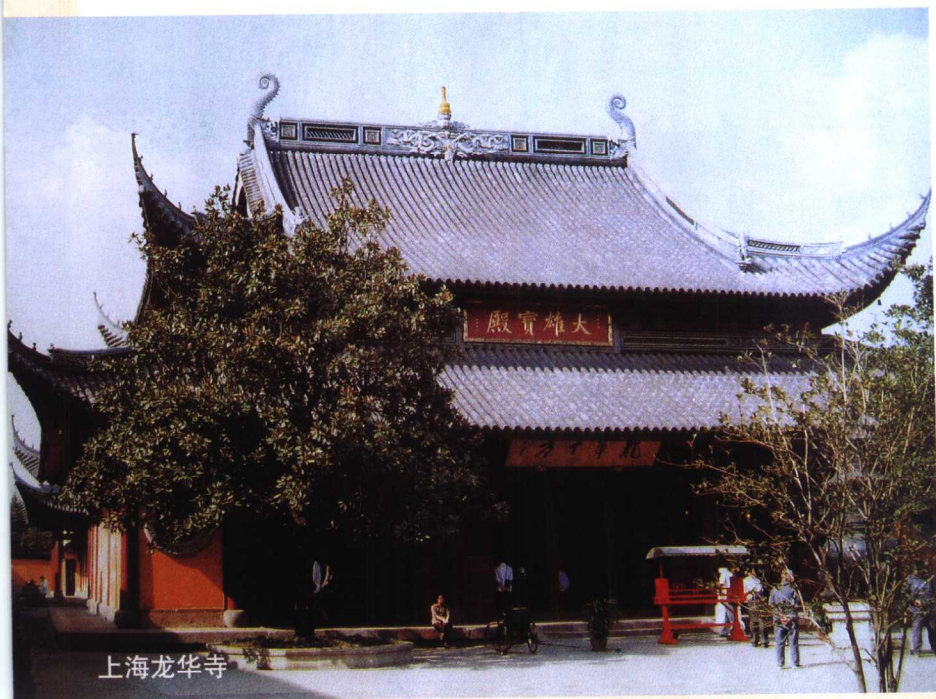
今天的上海，更是令人为之兴叹。它不仅是全国最大的综合性工业基地、其工业产品产销率位居全国之首，它还是全国最大的商业中心，处处是繁华富丽的商肆街景、令人眩目的霓虹灯。

它的文化设施也很先进，拥有历史、艺术和自然、纪念馆近20座。上海博物馆位于市中心的人民广场，建筑设计将中国传统文化的“天圆地方”之意融入现代科技，整个外形犹如一尊古代青铜器。内设中国古代青铜器、绘画、陶

瓷、雕塑、书法、玉器、钱币、玺印、家具和少数民族工艺十大陈列馆，馆藏文物达12万件，而且展览条件在国内博物馆中也属第一流，是了解中国文化极好的场所。

现在说上海，不能不说浦东新区。浦东新区指的是黄浦江以东，长江口西南，川杨河以北，紧靠市区的一块三角形地区，面积为520平方公里，几乎是目前上海中心城区面积的1倍。浦东开发、开放的总目标是：经过几十年的努力，建设具有世界一流水平的外向型、多功能、现代化的新区，为把上海建设成国际经济、金融、贸易中心之一和社会主义现代化国际城市奠定基础。

相信，在这样的雄心壮志下，上海会一天天更加美好。

上海龙华寺

俗世诸相 · 明清人物画

独家透

视

杨升庵簪花图

中国古代画坛自宋元以后，特别是从元代开始，一直到明清，越来越多的文人参与到绘画活动中，给画坛带来十分复杂的变化，也深刻影响了中国绘画的发展。其中一点即是这些文人一般都不具备过去画匠、画师的基本功，只能画一些山水、花鸟题材，就连鼎鼎有名的董其昌也亲口说过因为自己不能画人物而感到遗憾，于是有很多人认为明清两代是人物画极度衰微的时期。其实这种衰微只是将人物画和花鸟、山水画相提并论下做出的一种比较上的判断，因为人物画是中国成熟最早的画科，从魏晋到隋唐，一直是众画科中最引人注目的一种，而直到宋元以后，才慢慢地被花鸟、山水画科迎头赶上，不再如宋以前那般的一枝独秀。但事实上，明清两代还是拥有一批人物画的顶尖高手的，就比如这幅《杨升庵簪花图》的作者：陈洪绶。

陈洪绶(1598—1652)，字章侯，号老莲，浙江诸暨人，生活在明代后期。他出生世家，祖父仍是出仕朝官，而父亲就一直仕途不利了。陈洪绶也曾想光宗耀祖，报国报民，可屡遭挫折，未能实现。1644年明朝灭亡后，他也曾出家避乱，但最终为全家生计所迫，又于1647年还俗，客寓杭州，卖画为生，1652年回到家乡诸暨，与众亲友一一道别后，溘然长逝。在历史上，他终以画作最为著名。

陈洪绶自小就喜画，广泛学习古代各家，而不囿于一宗一派，又对前人传统大胆突破，融会贯通，形成自己独特面貌。他所画人物形象奇古，色调清雅而风格雄健。他的画中还具有浓郁的装饰意味，让人觉得古意盎然，不禁叫绝。陈洪绶在当时就已经享有盛名，与北方的崔子忠合称为“南陈北崔”，而他的声名影响又远在崔子忠之上。无论是在与他同时代一些画家的画迹中，还是后来的海派大师任伯年、以及现在许多

中国画人物画家的作品里，都不难发现陈洪绶人物造型、线条、赋彩各方面的影响因素。

《杨升庵簪花图》是陈洪绶的代表作之一，这幅画在绢上的画，画芯长143.5厘米，宽61.5厘米，现在收藏在北京故宫博物院。画中杨升庵信步走在前面，后面跟随两名侍女，一个捧着酒器，一个拿着羽扇。背景不过是在杨升庵身旁有老树一株，红叶半脱，画面前方是横卧湖石，花草数丛。人物形象、构图、线条、色彩都可以说是他中期绘画的一种典型面貌。人物衣纹线条不再仅仅是游丝描，而增强了装饰性因素，利用衣纹的组织来捕捉隐约其中的几何形态，而实际生活中，贴身的衣纹却总是随身而走，不会具备几何形的规整。除了装饰性以外，画家还努力通过基本无具体背景的构图、人物的姿态形象，以及人物所用的器物，在画面里苦心经营晋唐绘画中的古意，让人想起东晋顾恺之的《洛神赋图》。

楊升庵臺叔漁南時受信簪花數少子村
當治臨川道中仍為夢澤之出後

楊升庵簪花圖

这幅画约作于1636年，陈洪绶38岁时。1627年，他又参加了乡试，并且为了这次考试做了精心的准备，一个人住在诸暨牛首山的永枫庵勤读，不酒不诗不画，但结果仍是不如人意。后来，在1642年他直接进京寻求仕位。在考场失利到进京的几年间，陈洪绶还是呆在杭州和家乡一带，过着相对闲适而又略有失意的生活。

杨升庵，是明代著名的文学家、学者，四川人。他23岁时就中了状元，36岁因为得罪了嘉靖皇帝而被流放到云南。他为人聪明正直，在川、滇一带是妇孺皆知的人物。而陈洪绶这幅画中描绘的是有关杨升庵的一个小故事。说杨升庵充军云南后，有一次锦衣卫密奏说他在永昌府穿黄袍坐龙轿，行走于街。皇帝就派钦差和一个宫廷画师来调查。杨升庵得知后想出一个对策。这一天，钦差和画师刚到了路口，发现街上围了很多

人，头上扎着两个丫髻，上面还满插鲜花，疯话连篇，后面跟着两个歌妓，一个捧着酒尊，一个抱着琵琶。杨升庵这才没有再次遭受陷害。有人记下了他当时的疯话，其中有“天上鸟飞兔走，人间古往今来。沉吟屈指数英才，多少是非成败。富贵歌楼舞榭，凄凉废冢荒台。万般回首化尘埃，只有青山不改。”虽是疯话，却也包含万端思绪。由此可想，陈洪绶画杨升庵也是托此来抒遣自己心中不得志的惆怅之意的。

画面的右上方还有陈洪绶自己的题款：“杨升庵先生放滇南时，双结簪花，数女子持尊踏青歌行道中，偶为小景识之。洪绶。”陈洪绶十分看重自己的书法，他早年学欧阳询，中年参学怀素，兼习褚遂良、米芾，在书法上也是取诸家之工，自出机杼，超然卓立。结体奇特别致，运笔刚柔互济，遒劲洒脱，富有节奏感。有人评赞：“楚调自歌，不谬风雅”，将其书法归为“逸品”。

洛神赋图

俗世诸相·明清人物画

尺牘
物清

艺术开

讲

明代宫廷人物画的风格变化

中国古代宫廷绘画的历史源远流长，在五代时期的南唐、西蜀宫廷，就建立了颇有规模的画院。到了宋代，设立翰林图画院，画院体制逐渐完善，规模不断扩大，而宋徽宗在位时更是古代宫廷绘画最繁盛的时期，两宋时期中国绘画能达到其后任何一个朝代无法见其项背的高度，与它们发达的画院体系有着直接的关系。也由此可见，宫廷绘画是中国绘画中非常重要的一个分支。

明代和元代都没有宋代那样明确的画院机构和一系列管理、运行机制。明代在早期是设工部营缮来安置画家，到了宣德以后，大部分供奉画家集中在仁智殿、文华殿和武英殿，由当时的太监来管理，还有一部分为了发俸禄之便，被授予了锦衣卫武官司的官衔。穆益勤先生说：“明代宫廷绘画在洪武、永乐之际初具规模，宣德至成化、弘治间臻于鼎盛”，到了嘉靖、万历后，随着明代政治等各方面的衰败，宫廷绘画也走向了衰微。

从风格上来看，宣德以前的明代宫廷绘画更多体现出的，仍然是元代的风格，元代宫廷绘画除了宗教、礼仪内容外，就是一些旨在造成宫廷奢丽气氛的装饰、陈设性的作品。而元代对后世的影响，主要是指在此期勃兴的士夫画，其

中又以水墨画为重中之重。因为这样的画在很大程度上是作为遣性、寄情的方式存在于士大夫中，所以在绘画面貌上也多呈现出清淡秀逸的风格。明初的宫廷绘画中，有些画家本身就是自元入明的文人，他们的画风多保持元人面貌。如王仲玉，他是洪武时期的宫廷画家，传世之作仅有一件，即《陶渊明像》，这是一幅白描人物，描绘陶渊明的拂袖辞官，飘然归隐。画面纯用白描，线条洗练流畅，造型准确，很见宋元白描传统功力。这种元人的影响虽然在宣德年以后，随着明代宫廷绘画风格日益明显而被推出主导风格之外，但它也一直没有断其经脉，到了后来仍有一些表现士夫生活、意趣的水墨画，如宣德年间李在等人合作的《归去来兮图》等等。

宣德年间以后，明代社会各方面都

【小知识】

十八描：

人们经常说的十八描，指的是中国绘画中人物衣纹的十八种线条形态，它们中的一些名称早在唐以前就已经产生了，在明代郭德中的《绘事指蒙》（也有其他说法）中全部被总结到一块儿。后来因为有很多人谈论、应用，以至于“十八描”长期来被人认为是所有线条的基本程式，其实它只是古人为了辨识不同形态的衣纹，而陆续创造出来的。它们

是：高古游丝描，琴弦描，铁线描，行云流水描，蚂蝗描，钉头鼠尾描，撇头描，混描，曹衣描，折芦描，橄榄描，枣核描，柳叶描，竹叶描，战笔水纹描，减笔描，枯柴描和蚯蚓描。这些不同的描法因为行笔的速度、力量，以及用笔的部位的不同，可以画出或挺或柔，或湿或干，或枯涩，或飞动的各种衣纹线条。