

中国古代名家

项圣谟

作品选粹 ● 项圣谟

人民美术出版社

中国古代名家作品选粹

项圣谟

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代名家作品选粹·项圣谟/(明)项圣谟绘. —北京:
人民美术出版社, 2011.6

ISBN 978-7-102-05631-9

I. ①中… II. ①项… III. ①中国画—作品集—中国—明代 IV. ①J222.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 108351 号

中国古代名家作品选粹
项圣谟

编辑出版 人民美术出版社
地 址 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址 www.renmei.com.cn
电 话 发行部: 65252847 65256181 邮购部: 65229381
责任编辑 刘 畅
版式设计 刘 畅
责任印制 赵 丹
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所
2011 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷
开本: 787 毫米×1092 毫米 1/8 印张: 8
印数: 0001—3000
ISBN 978-7-102-05631-9
定价: 48.00 元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

天籁阁中文孙	
——项圣谟及其绘画	刘士忠 1
山水兰竹图册之一	25.2cm × 24.6cm 5
山水兰竹图册之二	25.2cm × 24.6cm 6
山水兰竹图册之三	25.2cm × 24.6cm 7
山水兰竹图册之四	25.2cm × 24.6cm 8
山水兰竹图册之五	25.2cm × 24.6cm 9
山水兰竹图册之六	25.2cm × 24.6cm 10
孤高图轴	67.5cm × 38.5cm 11
山水六段卷之一	25.2cm × 45.2cm 12
山水六段卷之二	25.2cm × 45.2cm 14
山水图册 秋林岩壑	 16
山水图册 疏林听雨	 18
山水图册 亭阜诗思	 20
山水图册 云山不动	 22
雨满山斋图轴	121.4cm × 32.4cm 24
枫临亭竹图轴	 24
秋卉图轴	105cm × 36.8cm 25
稻蟹图轴	106.2cm × 38.5cm 26
花果图轴	95.7cm × 33.6cm 27
花卉图册之一	31.5cm × 26.8cm 28
花卉图册之二	31.5cm × 26.8cm 29
花卉图册之三	31.5cm × 26.8cm 30
花卉图册之四	31.5cm × 26.8cm 31
花卉图册之五	31.5cm × 26.8cm 32
花卉图册之六	31.5cm × 26.8cm 33
古木竹石图轴	120.7cm × 55.1cm 34
听松图轴	 35

衰柳寒鸦图轴	30.3cm × 24.5cm 36
墨荷图轴	133.2cm × 61cm 37
蒲蝶图轴	111.8cm × 57.8cm 38
花卉图屏之一	41.8cm × 26.7cm 39
花卉图屏之二	41.8cm × 26.7cm 40
花卉图屏之三	41.8cm × 26.7cm 41
易庵妙绘图册之一	28.7cm × 24cm 42
易庵妙绘图册之二	28.7cm × 24cm 43
易庵妙绘图册之三	28.7cm × 24cm 44
易庵妙绘图册之四	28.7cm × 24cm 45
易庵妙绘图册之五	28.7cm × 24cm 46
易庵妙绘图册之六	28.7cm × 24cm 47
易庵妙绘图册之七	28.7cm × 24cm 48
易庵妙绘图册之八	28.7cm × 24cm 49
山水花卉图册之一	29.3cm × 21cm 50
山水花卉图册之二	29.3cm × 21cm 51
山水花卉图册之三	29.3cm × 21cm 52
山水花卉图册之四	29.3cm × 21cm 53
劲草黄花图轴	 54
清溪垂钓图轴	87cm × 37.5cm 55
江光晴日图轴	 56
兰竹图扇	16.7cm × 50.8cm 57
海棠图扇	 57
天寒有鹤守梅花图扇	20.1cm × 55.2cm 58
此中真乐图扇	 58
竹菊图扇	17.5cm × 49.5cm 59
竹石虬松图扇	19.2cm × 52.8cm 59
芙蓉秀石图扇	 60
竹菊图扇	 60

天籁阁中文孙

——项圣谟及其绘画

刘士忠

“天籁阁中文孙”是明末清初画家项圣谟的一方闲章，说的是他的辈分和身份，因为天籁阁是项圣谟的祖父、明代大书画收藏家项元汴珍藏书画之处。项元汴（1525~1590），字子京，号墨林山人，又号香岩居士、退密斋主人、惠泉山樵、鸳鸯湖长、漆园傲吏、静因庵主人等，浙江嘉兴秀水人。项元汴家资丰饶，他富而不奢，喜欢读书，工诗文书画，精于书画鉴赏，尤好收藏，数十年间，他利用雄厚的家资收藏了大量历代书画名作和鼎彝玉石等珍贵器物文玩，其中不乏中国美术史上的经典之作，人们现在仍可以在一些传世名作上看到钤盖着“天籁阁”以及“项元汴氏审定真迹”、“项子京家珍藏”、“子京父印”、“墨林”、“项墨林父秘笈之印”、“项墨林鉴赏章”、“项叔子”等印文的收藏印章。除收藏外，项元汴还是著名的书画家，他的书法师承南朝的智永和元代的赵孟頫，而有自家面貌。他于绘画精于山水，亦擅梅兰竹菊，追求逸格，多文人趣味。其山水取法元代黄公望、倪雲林，长于造境，重视笔墨，风格清远幽澹。著有《墨林山堂诗集》、《天籁阁集》等。

其实，嘉兴项氏是个诗书显宦世家，项圣谟的五世祖项忠是明代正统年间的进士，做过兵部尚书；伯祖父项笃寿时嘉靖年间进士，做过兵部郎中；他的祖父项元汴却淡于仕进，而喜爱书画，影响所及，其子孙也大都长于书画，且富有造诣。在家庭的熏陶下，项圣谟子承祖、父辈们之业，亦以绘画名垂画史。

项圣谟（1597~1658），初字逸，后字孔彰，号易庵，别号胥山樵、存存居士、醉风人、莲塘居士、烟波钓徒、松涛散仙、逸叟、狂吟客、鸳鸯湖钓叟、不夜楼中士等。他自幼受家庭熏陶，喜爱诗文书画，祖父项元汴留下的大量历代书画名作，成了他学习的最好范本。但项圣谟像封建社会的大多数读书人一样是怀有家国天下的，曾寄希望于科举仕途，中过秀才，并被荐举到京城国子监读书，成为一名太学生。但明末政治的腐败、黑暗和社会的动荡，使他看破红尘，淡于功名，“利名能勘破，荣辱总无关”、“由他轩冕客，颜膝事王侯”、“一日心不死，谁敢着钓蓑”。于是回到家乡，虽然过着恬淡幽静的田园生活，但他仍然时刻关注着国家的命运和百姓的疾苦，“入山非辟世，端为院浮名”、“虫虫积气隆，赫赫余威赤。青苗叶半黄，饷妇颜全黑”、“云汉夜昭回，彗星照庭户。酣歌冰帐人，谁知田畯苦”。当清兵大举进犯明朝，边关危机不断之时，项圣谟心怀家国之忧，借题画之机写下了“中庭日虚朗，写此欲何求。总见宜男色，难忘天下忧”、“胡尘为扫，鱼肠鸣匣，公子无肠，亦具坚甲”的诗句。但是大明王朝终究是气数已近，崇祯十七年（1644）三月十九日，李自成领导的农民起义军攻破北京，崇祯皇帝朱由检自缢煤山（今北京景山），明王朝覆灭了，接着清兵在汉奸吴三桂的接引下，大举南下，荡平了明朝的江山。改朝换代之后，作为明朝的遗民，项圣谟采取了不与满清合作的态度，且时刻流露出强烈的民族感情，刻有“大宋南渡以来辽西郡人”、“皇明世胄之中嘉禾处士”等印文的闲章，钤盖于书画，并在书画作品的题款中只署支干纪年而不署清王朝的年号，并通过创作一系列的作品及题诗来表达对故国的怀念，如著名的《大树风号图》画一株枝柯繁密的参天大树，植根于坚实的山坡，树下一身着朱衣的士人，策杖背对大树，面向夕照中的远山，若有所思，并题以“风号大树中天立，日薄西山四海孤。短策且随时但莫，不堪回首望孤蒲”。题《三招隐图》有“自写隐居后，乾坤日月残。图中谁面目，影里汉衣冠。若按江山景，何时复旧观”。“自写隐居心，如梦到如今。故国危亡久，孤臣离乱深。终朝犹度岁，长夜几呻吟”的诗句，表达了一种孤愤、悲怆的情感。正所谓“翻盆易地志不移”，其鲜明的民族气节可见一斑。

项圣谟的绘画除继承家学外，由明代文徵明入手，后主要师承宋元诸家。在对待前人态度上，他没有当时文人画家的门户之见，而是广泛师法，不管是“南宗”还是“北宗”，还是文人或是职业画家，为我所用，像“南宗”文人画家系统的王维、董源、巨然、李成、赵令穰、米芾、赵孟頫、吴镇、倪瓒等，“北宗”职业画家中的范宽、燕文贵、江参、刘松年、马远、夏圭、马琬、唐棣、盛茂等，均有所师法，且下过很大的功夫，可以说是“取法宋而取韵于元”。因为在画史上宋人以法取胜，元人以韵取胜。由于项圣谟出身书画世家，自幼年起就浸淫在书画艺术的氛围中，受到良好而严格教育，自称少时学画，不论画什么都得“必至肖形而止”。陈銓在题他的一幅画时说：“孔彰（项圣谟字孔彰）此画，初观之笔意太刻，细玩知其谨细沉着，真能取法宋人，迥非时手可及，由所见名迹多而学力深耳。”正是这种“必至肖形而止”和“所见名迹多而学力深”才使得他的画名满东南，卓然成为一代名家。

项圣谟在绘画上既重视师古人，更重视师造化，他曾作南北之游，“经齐鲁，出长城，历燕山，游汾川，又入长安（今北京），凡九阅月”；也做过富春江之游，行程五百里，领略江山胜概，体验山水变化，归后画有《剪越江秋图》；晚年甚至还去过福建，当地的山川风物给他留下了很深的印象，归后作有《闽游图》，并在题跋中谈了此行的感受：“此写闽中榕荔溪石之胜也。夫荔溪之千奇万怪，各有木理，尚可形容，至若溪石，莫可名状，非画不能传其神，及画而又非画之所备，甚矣，画之难也！因极溪石之变，以采画法之常，聊缩千里之观，以成一时之兴。”真是得之于心而形诸于笔，“分外有发生之意”，诚如古人所云“天开图画者是也”。

项圣谟的山水画在理法上学习宋人，在笔墨技法及气韵上师法元人，即“取法宋而取韵于元”，指的是他注重作品的构图经营和山水意境、氛围的表现，像《松斋读易图》、《剪越江秋图》、《雪影渔人图》等作品，在图式以及构图、布局、画法上均可见出宋人的影响，其严谨、繁复的画面经营，及其山石结构、峰峦脉络、景物布置、空白安排，以及状物造型等，均显示了极深的功力。而取韵于元人，则是说他在笔墨、气韵方面于元人吸取、借鉴最多，像黄公望、吴镇、倪瓒等均有师法，得松活、苍润、隽逸之致，如《仿黄公望山水图》、《山水图册》、《且听寒响图》、《山水花卉图册》等作品的使笔运墨，可以明显地看出是从元人变化而来，但较之元人更强化笔墨的表现力，也醇厚、朴茂了许多，并形成自己的风格。

除山水之外，项圣谟还长于兰竹、花鸟、水族等。其墨竹师法文通、吴镇、夏昶等人，结构严谨，笔法清迈爽健，得竹子之韵致；墨兰潇洒飘逸，有郑思肖、文徵明遗风，其代表作有《山水兰竹册》、《楚泽流芳图》等。他的花卉以写意见长，重视写生，多作蔬果、夏荷、秋菊、墨梅、野卉等，手法上水墨、设色兼擅，面目较多，其主要师承沈周、陈淳等人，并参以元人的图式和笔墨，但较之沈周、陈淳的粗简、恣肆，而变化为温润、雅致、秀逸，也多了些苍秀、清丽、逸韵。所作花鸟、水族，用笔醇厚温润，用墨注重浓淡干湿变化，色泽古雅清逸，造型准确，生意盎然，富有情态韵致，代表作有《劲草黄花图》、《易庵妙绘图册》、《蒲蝶图》、《墨荷图》等。他的设色花卉中还有一种类似没骨法的面貌，即用笔蘸色直接画花叶，然后再用深色勾叶筋，叶子的正反向背、花的聚散组合，色彩搭配运用等，皆富有变化，而又和谐统一，像《花果图》、《花卉图册》、《花果图册》、《山水花果图册》等皆是精品，对清初恽寿平的没骨花卉产生一定影响。

2011年5月30日

图 版

山水兰竹图册之一

山水兰竹图册之二

山水兰竹图册之三

山水兰竹图册之四

山水兰竹图册之五

山水兰竹图册之六

孤高图轴

雨過郊原南畝乍綠
稿色未除夕陽還燭
何是炊烟誰深沐浴
時既昏下民無告

辛巳六月月中旬郊

南晚色

里人項有麟

山水六段卷之一

