

文徵明

走进艺术大师生活丛书

ZOUJINYISHUDASHI
SHENGHUOCONGSHU

SHANGHAIRENMINMEISHUCHUBANSHE

上海人民美术出版社

走 / 进 / 艺 / 术 / 大 / 师 / 生 / 活 / 丛 / 书

文/周 桥

上海人民美术出版社

策 划 光 浩
责任编辑 舒光浩
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

文徵明

走进艺术大师生活丛书

文/周 桥

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1972-0/J · 1856

定价：4.50元

编者的话

青少年读者们，当你们听到这些赫赫有名的艺术大师的名字时，一定会有许许多多的问题。

这些中外著名的艺术大师是怎样获得成功的？用什么样的方法，才能够看懂他们的作品呢？

带着这许多疑问的青少年读者，如果你们沿着这套丛书所提供的入口，轻松、愉快地走进艺术大师的生活中去，就一定能寻找到令你们满意的答案，并获得艺术的真谛。

《走进艺术大师生活丛书》为了全面地反映大师的艺术与人生，采用了图文并茂的形式，让读者边读故事边看作品，充分体验艺术大师不平凡的人生和艺术创造激情。值得一提的是这套丛书的作品赏析部分，采用了引导读者自己积极思考的方法，来更深入地理解作品的内容，揭开大师作品的奥秘。

21世纪将是科学技术突飞猛进的时代。在高科技不断发展的同时，创造性和美的意识将渗透到社会的深层，作为终身教育中的一环的美术教育的比重将越来越得到增加。为适应社会发展的需要，美术教育将不仅仅满足于注重技能技巧的培养，而朝着制作、欣赏、思考三者并重的方向发展，除了学校所进行的美术教育外，在青少年读者的课外生活中，人们期待着更广泛、更生动的新的美术教育方法的诞生。

在这时候，《走进艺术大师生活丛书》出版了。它的可贵之处在于：提示了一种新的美术教育的方法，在提高读者艺术修养的同时，更注重美的感受能力的培养。因此，《走进艺术大师生活丛书》是热爱美术的读者们的良师益友，同时也是美术教师的教学参考书。

目

录

一、劳身九十漫随缘

——文徵明生平 /1

二、知者长乐 仁者长寿

——文徵明的故事

1. 吴中才子 /5
2. 名师传授 /8
3. 重义轻利 /13
4. “湘君湘夫人图” /17
5. 诗画一体 /20
6. 作《满江红》 /23
7. 赴京做官 /27
8. 真假难辨 /32
9. 执笔而逝 /37

三、气韵生动 清超静穆

——文徵明作品赏析

1. 江南春图 /42
2. 石湖清胜图 /44
3. 浒溪草堂图 /45
4. 听泉图 /47
5. 古木寒泉图 /49
6. 湘君湘夫人图 /51
7. 兰竹图 /53

一、劳身九十漫随缘

——文徵明生平

文徵明是我国明代著名的书画家，吴门画派的代表人物。吴门画派有沈周、文徵明、唐寅、仇英四家。

吴门四家中，论资格，无疑沈周最老，他是当仁不让的创始人和奠基人，但若论艺术倾向之确立、审美趣味之形成以及推广扩大之影响这三方面，文徵明所起的作用，是其他三家所不能及的。

文徵明出生于公元1470年，原名文壁，字徵明。42岁时，他用自己的字(即徵明)作为名字，改原来的字为徵仲。文徵明的祖上住在衡山，所以他又自号衡山，又因为他曾在京城做过翰林院待诏，所以也有人称他“文待诏”。

文徵明出生在长洲(今苏州一带)德庆桥曹家巷。小时

候他并不十分聪明，似乎发育迟缓，一直到8岁，话还讲不清楚。好在当时他的父亲文林并不在意，文林觉得，儿子实际上禀性聪慧，将来一定会有所成就。

果然，文徵明在16岁时，就显现出了他独有的才华。少年时，他曾跟吴宽学习写文章，向李应祯学习书法，对诗也颇有研究。后来，他又在沈周的指导下学习绘画，诗、文、书、画都很不错，与祝允明、唐寅一样，在吴中已经小有名气。28岁时，他又与诗人徐祯卿结识，互相唱和，在当地的影响也越来越大。

当时的人，于是把文徵明与祝允明、唐寅、徐祯卿合称为“吴中四才子”。

文家祖上有不少在朝廷做官的，稍有名气的有宋宣教郎文宝，据说，文宝与文天祥也是同宗。这一说法，虽说没有文字记载，但估计是有所依据的。所以，文徵明的父亲文林和叔父也颇有政治抱负，很关心国事。

受父亲和叔父的影响，再加上祖上又出过“留取丹心照汗青”的文天祥，青年时代的文徵明是很想在政治上有所作为的。

有志于世，在当时只有一条路可走，那就是参加科举考试。文徵明26岁时，就参加了第一次乡试，从此，开始了他的科举之路。想不到，诗文俱佳的文徵明，科举之路却漫漫而修远，在长达27年的时间里，他9次应试，9试不中。

文徵明54岁那年，他的仕途生涯终于出现了转机：朝廷中有个大官看他才学过人，举荐他入朝为官。经过考试后，文徵明被授为翰林院待诏。待诏是翰林院的属官名，是较为低级的事务官。

不巧的是，文徵明刚好碰上朝廷内部的一场重大政治斗争。他因为初来乍到，又为人正直、不趋炎附势，再加上机缘巧合，所以没有卷入到这场斗争中去。虽然没有卷入，但政治斗争的严酷，他一一看在了眼里。文徵明知道，像自

己这样的人，是不可能在朝中有所作为的了，于是他上疏辞官，经过数次请求，终于得以告老还乡。

虽然文徵明是自己坚决要求辞官的，但从他晚年的不少诗中，还是可以看出，他很怀念在京时期的生活和朋友之情。毕竟，入京做翰林院待诏，是他一生中的一件大事。

文徵明回家乡后，在房舍的东边筑起了“玉磬山房”，从此优游林壑，题诗作画，过上了无拘无束的悠闲生活。由于他的诗文书画成就都很高，又德高望重，所以他一回到家乡，就成了吴中画坛的领袖人物。

公元1559年2月20日，文徵明在为御史严杰的母亲写墓志时，执笔而逝。这一年，他正好90岁。

文徵明在90岁那年的元旦，曾写过一首诗，诗的首句是“劳生九十漫随缘”。意思是说，他一生随缘，无论是吟诗作画，还是在朝中做官，都没有去刻意追求什么。文徵明这样来总结自己的一生，应当说是很中肯的。

二、知者长乐 仁者长寿

——文徵明的故事

1. 吴中才子

文徵明小时候可以说是很笨，7岁才学会走路，8岁说话还说不清楚。在常人看来，简直可以说是弱智了。他的哥哥文奎却天生俊慧，讨人喜爱。由于文徵明与哥哥的差别实在太大，家里的人认为他不会有什么出息了，都只喜欢文奎。

父亲文林却很喜欢他。 he 觉得，这只是文徵明一时的语言障碍，实际上他禀性聪慧。文林常常对旁人说：“别看他现在智力不及常人，我这两个儿子中，将来有成就的必定是他，他哥哥根本无法与他相比。”

文徵明11岁时，文林就让他到郡校里去读书。当时，郡校的作息制度很严，一清早，就要进学校，进校后就不可以外出，一直要到太阳下山，才可以回家。这样一来，学生在郡校里的时间就很长，而他们又都只是10岁刚出头的孩子，还很顽皮，所以只要一有空闲，这些孩子就在学校里玩乐，饮食、唱歌、打牌、下棋，无所不为。

但文徵明却很少和其他同学一起玩耍，一有空闲，他就拿出笔墨纸砚，旁若无人地临起大字来。文徵明听父亲说，《千字文》字字不同，包含了各种常用的字，是初学书法的最好临本。所以，他平时临写得最多的就是《千字文》，在郡校的这段时间里，由于每天他都要用上几个时辰来临写大字，所以文徵明写字有很大的进步，这也为他日后在书法上取得成就，打下了良好的基础。

由于从小书看得多，又勤于作文，文徵明文章也写得很好，还不到20岁，他在吴中就已经小有名气了。文徵明写

文章，用的是古文，当时和他一起学习古文的，还有祝允明、唐寅等人。所谓古文，是指用文言所写的散体文，而当时的科举考试，却规定只考八股文(一种形式死板的文体，每篇由破题、承题等八个部分组成，对文章内容也限制范围)。

在当时，文人只有通过科举考试，才能有政治上的出路，古文写得再好，对科举考试也没有帮助。所以，文徵明他们勤写古文的做法，受到吴中当地许多人的嘲笑。但文徵明他们研习古文的劲头依然很足，对旁人的看法毫不在乎。

受唐寅的影响，文徵明对绘画也有很大的兴趣。文徵明的祖上没有出过画家，青年时代与唐寅一起切磋讨论画法，使得他掌握了许多绘画的基础知识，也为他日后成为书画大家，打下了扎实的根基。

26岁时，文徵明参加了第一次科举考试，可惜未能考

中。参加考试后的第二年，他又结识了后来被称为“前七子”的徐祯卿。徐祯卿小文徵明约10岁，他是带着自己的诗去见文徵明的，结果两人一见如故，从此一起诗文唱和。

由于文徵明、祝允明、唐寅、徐祯卿等人在吴中当地非常活跃，所以名声变得越来越大，被当地人称作“吴中四才子”。

2. 名师传授

“吴中四才子”各有各的擅长：祝允明精于书法，唐寅善于丹青，徐祯卿虽然年纪最小，但他的诗文已写得很好。只有文徵明诗、文、书、画都很不错，说不清到底哪一项更强。

文徵明诗文书画全才，有名师传授，是很重要的一个因素。文徵明的书法老师，是当时赫赫有名的书法家李应

祯。文徵明从小跟着父亲，父亲在哪里当官，他就跟到哪里。文徵明16岁时，文林在南京当官，所以文徵明就跟着父亲到了南京。当时，李应祯是文林手下的一个小官，与文林是朋友，经常往来。

文徵明很喜欢书法，由于少年时勤练《千字文》，他的字已经写得很好了。当他知道李应祯是一代书法名家后，很想请他指点自己。但李应祯往来文府，只是把他当小孩子看，他根本不可能和李应祯说上话。文林知道文徵明的想法后，很想帮他，但觉得贸然开口不太好，准备找一个合适的机会再说。

有一天，文林知道李应祯要来，便特意到书房指点文徵明写字。李应祯到后，家人将他引到书房。当时，文徵明正在书写《魏府君碑》，李应祯看到文徵明写的《魏府君碑》后，不禁大声叫好。

文林一看机会来了，就向他介绍文徵明从小习练《千

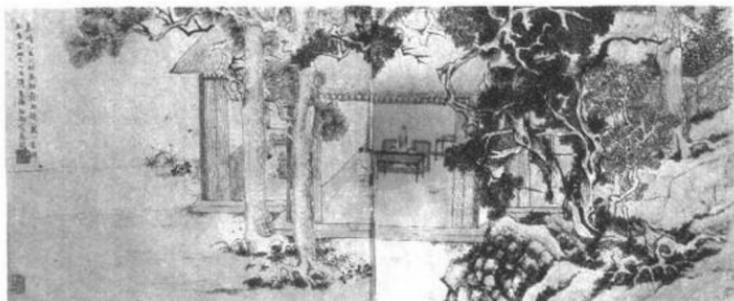
字文》的情况，再拿了一些文徵明的习作给他看。

李应祯看后，大为感叹，说：“我学书法几十年，方才有所得，可惜已经老了。他的字虽然还嫌稚嫩，但已经法度严谨，前途不可限量。这么小的年纪，书法已有如此气候，如果再勤练一段时间，一定会有所成就的。”

李应祯从文徵明临的《魏府君碑》，看出他很有培养前途，于是正式收他为徒，指授他书法，将自己一生所领悟的书法要诀都教给了他。李应祯常对文徵明说：“你要趁自己年轻、目力好的时候多写多练。”

文徵明在李应祯的指点下，运指、凝思、吮毫、濡墨，以及写字时的起、落、转、换、大小、向背、长短、疏密、高下、疾徐，都越来越有章法，经常得到李应祯的赞许。

名师出高徒，才一年功夫，文徵明的书法已有了很大的进步。但不知为什么，李应祯却对他不满意起来，常常看了他的字，就摇头走开。

文徵明觉得很奇怪，自己的字明明是越写越好，有时简直与所临的帖一模一样，为什么老师反而不满意呢？但老师不说为什么，文徵明也不敢问，心想，老师一定有他的道理，我再练就是了。于是他痛下苦功，每日花更多的时间练字。

有一天，文徵明临帖时，心猿意马，老是开小差，看到这个字，心里就想，为什么别的帖上这个字是左疏右密；看到那个字，又想，这一横，为什么要拖得这么长。结果，临的字和帖上的似是而非，一点都不像。

想不到，李应祯看后，却很是激动，说：“你的字，练到今天，可以说是小有成就了。从今天起，你要是再花些工夫，就有可能自成一家了。”

文徵明疑惑不解，为什么这样的字，老师反而叫好。李应祯又说：“写字写得像帖，只是第一步。学会像，还要学会不像，写出自己的风格来。要是没有自己的风格，就这样