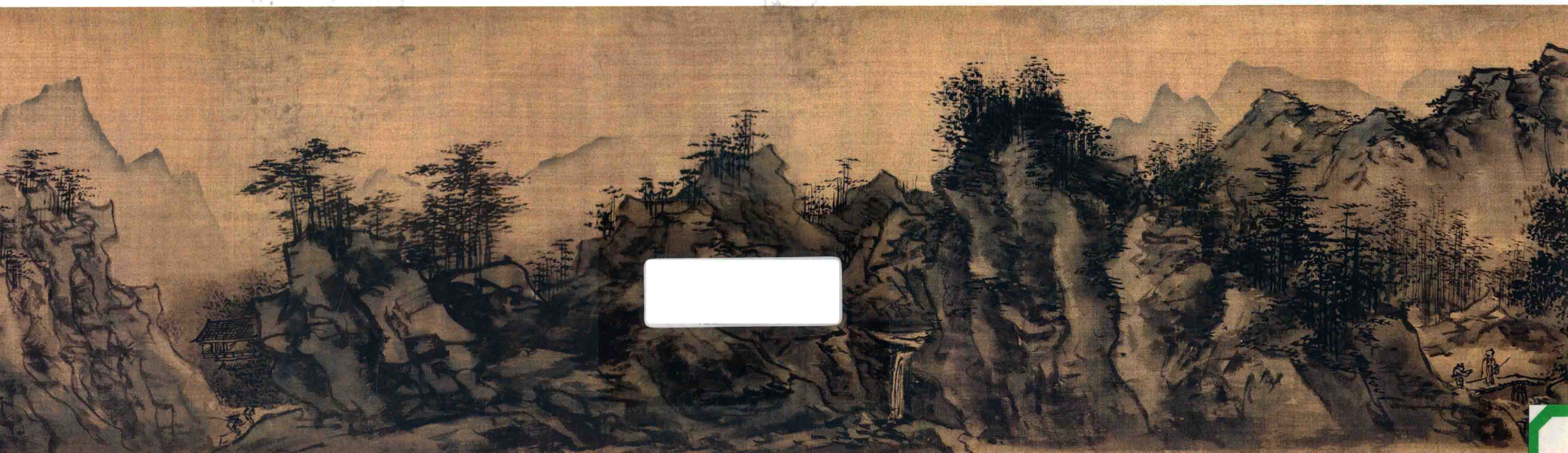

名 画 再 现

明代山水画长卷

浙江人民美术出版社

名画再现

名画再现丛书编委会 编

明代山水画长卷

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

明代山水画长卷 / 《名画再现》编委会编. — 杭州:
浙江人民美术出版社, 2014. 9
(名画再现)
ISBN 978-7-5340-4016-0

I. ①明… II. ①名… III. ①山水画—中国—明代
IV. ①J222. 48

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第206710号

责任编辑: 杨海平
装帧设计: 龚旭萍
责任校对: 张金辉
责任印制: 陈柏荣

统 筹: 韩亚明 吴大红 杨瑾楠 张 桐
杨可涵 郑涛涛 王诗婕 王 金
余 娇 徐雨琨 尤梦茹

名画再现 明代山水画长卷

出版发行 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号 <http://mss.zjcb.com>)

经 销 全国各地新华书店

制版印刷 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次 2014年9月第1版·第1次印刷

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 10

印 数 0,001-1,500

书 号 ISBN 978-7-5340-4016-0

定 价 70.00元

如有印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

名画再现

名画再现丛书编委会 编

明代山水画长卷

浙江人民美术出版社

明代山水画手卷赏鉴

杨瑾楠

1368年，朱元璋于南京建立明王朝，而后朱棣迁都北京以制衡蒙古与满族势力，恢复汉族的统治，在文化上也着实强化了宋代文化的许多特性，不复有元代般的异族文化冲突，而是在商品化的潮流中形成新的风尚。及至明晚期，欧洲传教士带来的西方文化才令华夏子民领略到差异。明代在绘画方面，可分为早、中、晚三个时期，分别由浙派、吴门画派及松江画派主盟画坛，风尚各异，其中亦不乏独树一帜者。为赏析明代山水画风，本书特甄选了一批长卷。它们按照事理和画理组合了诸多景物，表现出极佳的节奏感，或分段刻画某地的若干景点以展现该地独具的风致；有用全景构图将平远之势展现得尤为出色的，同时也可结合深远乃至高远；也有青睐于中近景结合的构图，抑或专门描绘近景或远景；在笔墨上或工细或写意，或用水墨或用淡设色、小青绿、青绿等，品类齐备。

明初，统治者采取铁腕政策消除异己、钳制思想，妨害文艺的自由发展，写意风气严重受创，文人画家不为当局赏识，受迫害者众多，譬如王绂。王绂（1362—1416），江苏无锡人。十八岁应征入京，翌年蒙冤狱充军达二十年之久，太祖逝后返乡，四十二岁又因擅书供奉朝廷，五十二岁随明成祖至北京，不久病逝。王绂擅长创作表现文人居游、应酬生活的山水画，笔底烟云甚得元人情怀，且贵在能刻画出地域文化特色，为明初大画家。其代表作为《北京八景图卷》，分景点表现北京特有的风光，丰富了纪游山水画的主体，用笔厚重苍朴，流露出文人写意的气息。《潇湘秋意图》先由陈叔起将潇湘八景合绘于一长卷之中，惜其未完成便逝去，而后由王绂续成，整卷构思统一，其布置清旷幽远，笔墨苍秀淡雅，为合绘之佳作。《洪崖山房图卷》颇具元人笔意，而风格甚类王绂，是陈宗渊为归隐南昌的胡俨按实景创作的长卷，展卷江阔潮平，峰峦秀拔，用笔松秀沉着，墨色丰富，逸笔草草的点景人物生动地再现了文人的生活场景，饱含着静逸闲远的意蕴。

在《苍松图卷》和《万壑秋涛图卷》这两幅选取松树作为主要表现对象的长卷中，我们可参见不同画家的处理手法。前者乃过仪手笔，过仪，字廷章，号听松老人，无锡人。善文翰，作山水小景颇可，画松特妙。其《苍松图卷》扬长避短，着力刻画近景的苍松及积雪之林木，而远处的雪景山水极为精简，是专门刻画近景的一种长卷样式，风格清隽，体现了文人趣味。而《万壑秋涛图卷》则出自善画松树的宫廷画师何浩之手，布景繁复精密，笔墨沉稳，皴染合宜。

明代早期，文人画发展低迷，南宋院画反而得到重视，明人吸收其造型技艺以及样式规律，宫廷绘画主导明初画坛，而宫廷绘画的代表流派为浙派，代表画家为戴进、吴伟。戴进，字文进，号静庵，山水师法李唐、马远等，好用水墨淋漓的斧劈皴，妙夺造化，此外亦工人物、花鸟虫兽等，其卓越画艺使其主导明代前期的画坛。戴进逝后，吴伟继起，其字士英，号小仙，因画称旨得“画状元”之印，其所处时代政治环境已相对缓和，个人意兴得以自由发挥。吴伟作画带有浓烈的表现性，以其奇逸劲健的笔墨著称，其《长江万里图》在注重刻画物象的同时逞才使气，笔法纵肆动荡，墨色淋漓，具有强烈的个人风貌。

明代中期江南地区经济文化繁荣，以五代、北宋、元四家为宗的吴门画派主盟画坛，成就斐然，其中以沈周、文徵明最为出色。沈周（1427—1559），字启南，号石田，晚号白石翁，长洲人氏。他主张不仕并凭借祖荫、家学及创作过着舒适的乡绅生活，生性宽仁，与世无争，以平和心境度过优雅自在的游艺生涯。沈周对北宋诸家心拟力追，亦醉心于元季王蒙、吴镇；且平生好游历，以江南秀雅风光充实眼界，心无旁骛地沉潜于传统并超越传统，用家乡的视觉文艺传统来为家乡的山川风物写照，贴合情理物理。沈周所作山水风格有“细沈”及“粗沈”之分，前者绵密敦厚，后者沉郁苍茫，而气息之平和一以贯之；亦擅花鸟虫鱼、点染人物，形神皆备。其《报德英华图卷》浑灏中有爽气，笔致朴厚，气韵清迈。

继沈周之后主导吴门画派的文徵明（1470—1559）同样是诗画全才，且以书名雄天下，与祝允明合称“文祝”并开创了“天下书法归吾吴”的局面，成就卓著。文徵明初名璧，字徵仲，号衡山居士，长洲人。虽尝任翰林待诏但不久即返乡。其绘画师从沈周，又遍学元诸家后自出机杼，虽不拘泥于形似与陈规，但画作具有现实成分，法度恒在，笔精墨妙，风度蕴藉温雅。他水

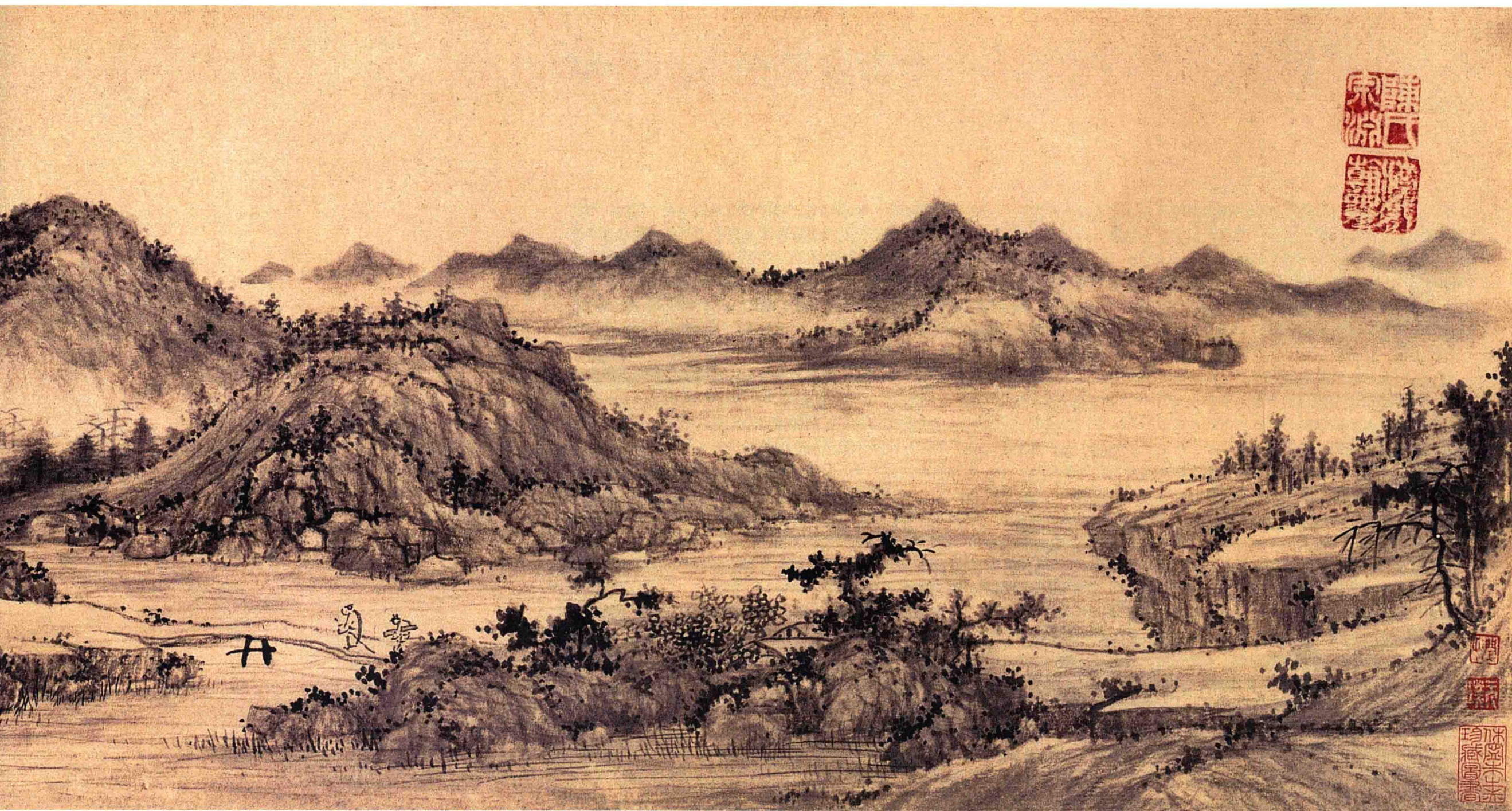
墨、青绿、浅设色皆擅，《烟江叠嶂图卷》便以水墨见长，淋漓中亦不失秀雅本色；相较而言，同样不设色的《山水图卷》更为松秀明净，造境细致幽微，洋溢着浓郁的书卷气息；《花坞春云图卷》则展现其清丽精致的青绿山水功底，典雅温存；以文人书斋生活为主题的《林榭煎茶图卷》采用了淡设色手法，工致纤美且气度闲澹。文氏一族专精文艺，其侄文伯仁（1502—1575）亦工山水。伯仁笔力清劲，简笔画法文徵明，布景明朗清逸，笔法细秀，设色雅丽，如《石湖草堂图卷》；繁笔师王蒙，馥郁致密。除了亲族，游学于文徵明门下者亦众，如陈淳（约1483—1544）、钱谷（1508—？）、陆治等。陈淳，字道复，号白阳山人，擅以欹笔淡墨写花木，亦能画山水，如《书画合卷》、《罨书山图卷》所示，手法凝练，水墨氤氲，虽曰师从文徵明但实则自有门径。钱谷的《溪山深秀图卷》造境苍秀，笔墨爽朗有逸致。

吴门画家们大多凭借深厚的书法功底和诗文书画以自傲，遵从风流蕴藉的审美理想，而技艺出众者能将这种理想表现得更完美，除了沈周、文徵明，唐寅（1470—1524）、仇英亦然。唐寅为吴门四才子之一，亦明四家之一，其字伯虎，号六如。性疏放，博学多才，擅山水，工人物，绘画初从周臣，继而上溯两宋及元诸家，风貌自出。如《悟阳子养性图卷》布景开阔疏朗，皴染清劲秀润。仇英，字实父，号十洲，太仓人，寓居苏州。师周臣，临古为业，遍集诸家之长，画风介于浙、吴二派间，其青绿山水笔墨绵密，设色秾丽，极得时誉，董其昌亦赞其为赵伯驹后身。谢时臣亦工画，《江山胜览图卷》足证其能，构图精好，纵横纷披。

明晚时期松江文物鼎盛，以顾正谊为代表的华亭派、以赵左为代表的苏松派及以沈士充为代表的云间派崛起，合称松江派，以董其昌为代表，将文人画运动推向高峰，取代吴门成为画坛正宗。董其昌（1555—1636），字玄宰，号思白、香光居士，进士出身，官至礼部尚书，谥号文敏。在艺术史上最早重视形式的抽象表现性并用理论支撑，具有前瞻性和突出贡献。其画作讲求推敲笔墨结构胜过造型技巧，如《烟江叠嶂图卷》，楮墨空灵，姿致中出古淡。赵左（1573—1644），字文度，作画长于烘染，《仿大痴秋山无尽图卷》先以淡墨粗略勾勒，稍浓墨再皴染，干墨复点乱其上，远山没骨，层次丰富，细润交融。沈士充，生卒年不详，尤擅布置，如《松林草堂图卷》构图周至而气息清逸，笔法松秀，墨韵淳润。

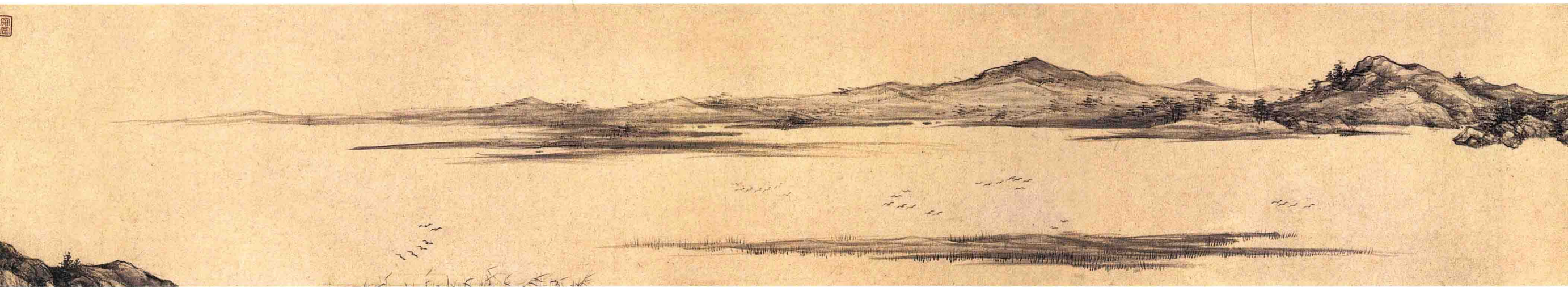
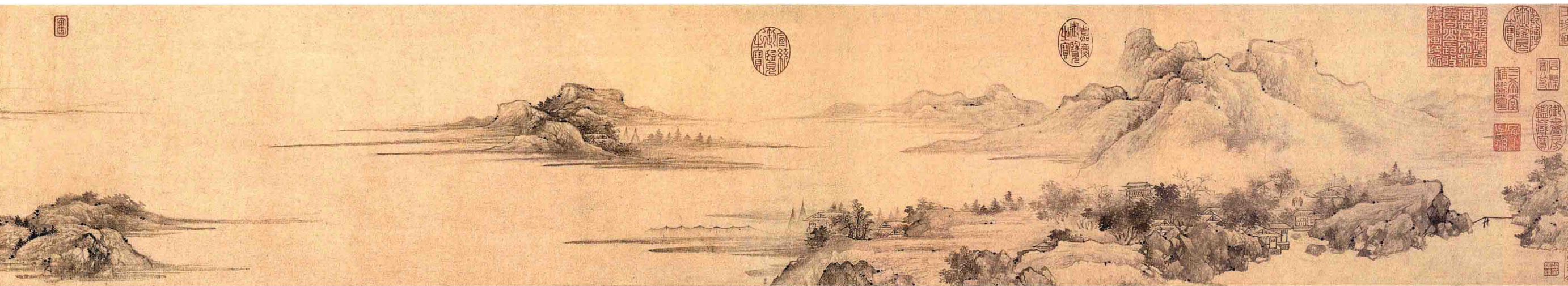
浙派在宫廷推动下，影响极广，至明中后期仍有继者，但多未转益多师，失去独创性。相对而言，被誉为“浙派殿军”的钱塘人蓝瑛（1585—约1664）遍临宋元诸家得到深厚滋养，游历名山大川以增益其画，开创了武林派。蓝瑛在笔墨和设色上颇具造诣，擅画浅绛山水，气息柔润，如《溪山秋色图卷》；又能作重彩山水，如《卧云草堂图卷》精细守古法，而设色之明丽有个人特色；亦有纯以没骨法绘成的重彩山水，敷染冶艳。蓝瑛早年画风秀润，中年后变得强健奇古，比之浙派多些蕴藉苍迈，可谓有所超越，但清逸不及吴门沈周、文徵明。吴门在明末亦有余响，如张宏（1577—1662）学沈周取其古拙，创作结合临古与写生，如《兰亭图卷》构图新颖，造型别致，极具生趣；而与董其昌结为“画中九友”的卞文瑜、邵弥等人是吴门中与董氏最为投契者，画风相若，皆清冷枯逸、情致闲逸，符合董氏的审美理想。

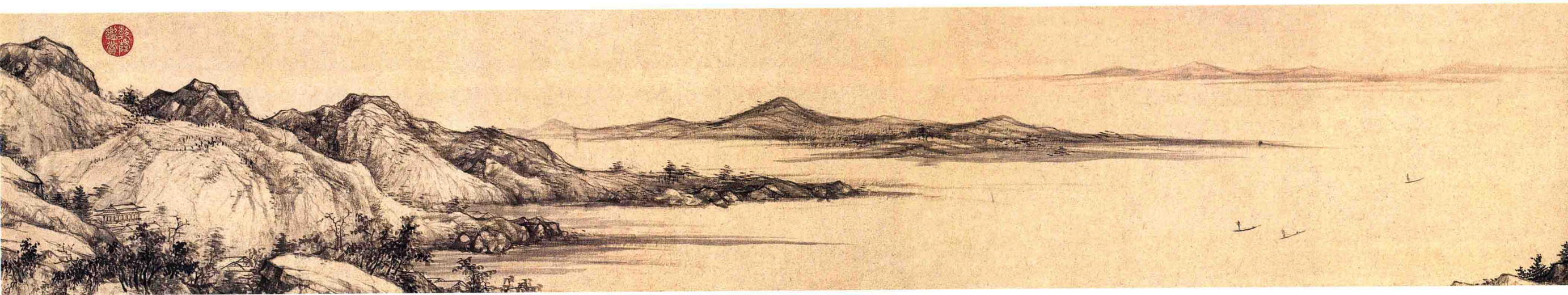
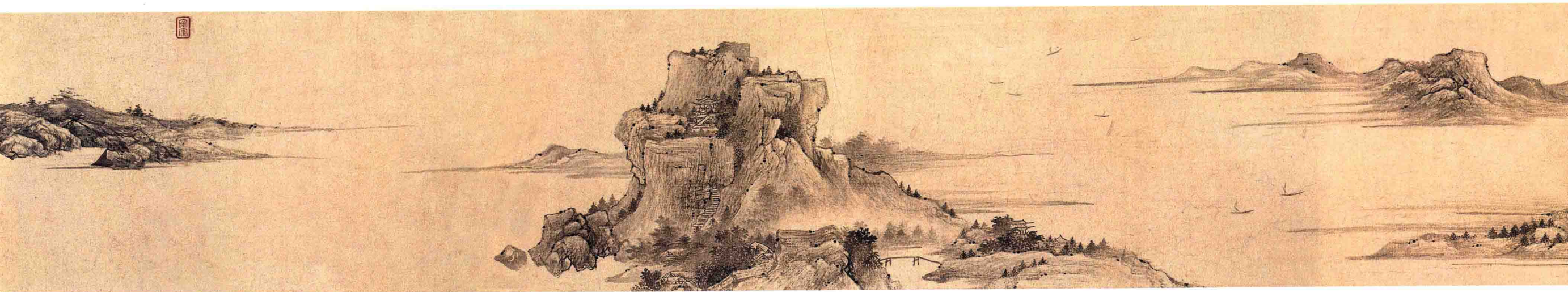
晚明画坛除了文人画发展迅猛外，更诞生了不媚时流的怪杰陈洪绶，其字章侯，号老莲、悔迟，诸暨人。绘画渊博精深，山水、人物、花鸟皆擅，风貌奇崛高古，蕴含着多层次的文化涵义。早年好用方笔圭折，后易为清圆细劲，如《西园雅集图卷》善用变形手法，笔墨、设色呈现出古雅静穆的风范。老莲底蕴丰足，除了绘画，在理论上同样见解独到，不依附于松江派有些偏颇的南北分宗理论，认为“大小李将军、营丘、伯驹诸公，虽千门万户，千山万水，都有韵致，人自不死心观之、学之耳……”陈洪绶极具独创性的绘画实践及艺术观念对后世影响深远，在松江画派独霸艺坛之时注入不可或缺的生机。

陈宗渊 洪崖山房图卷 明 纸本墨笔 纵 27.1 厘米 横 106.2 厘米 故宫博物院藏

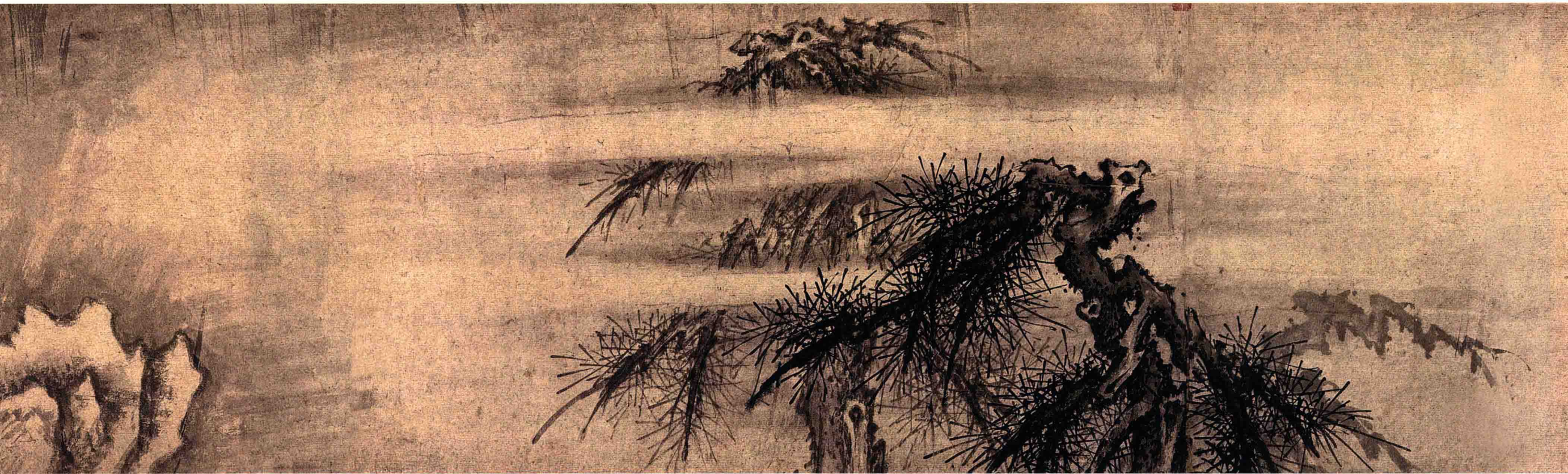
王绂、陈叔起 潇湘秋意图卷 明 纸本墨笔 纵 25 厘米 横 441.2 厘米 故宫博物院藏

王绂 北京八景图卷之一、之二
明
纸本墨笔
纵 42.1 厘米 横 2006.5 厘米
中国历史博物馆藏

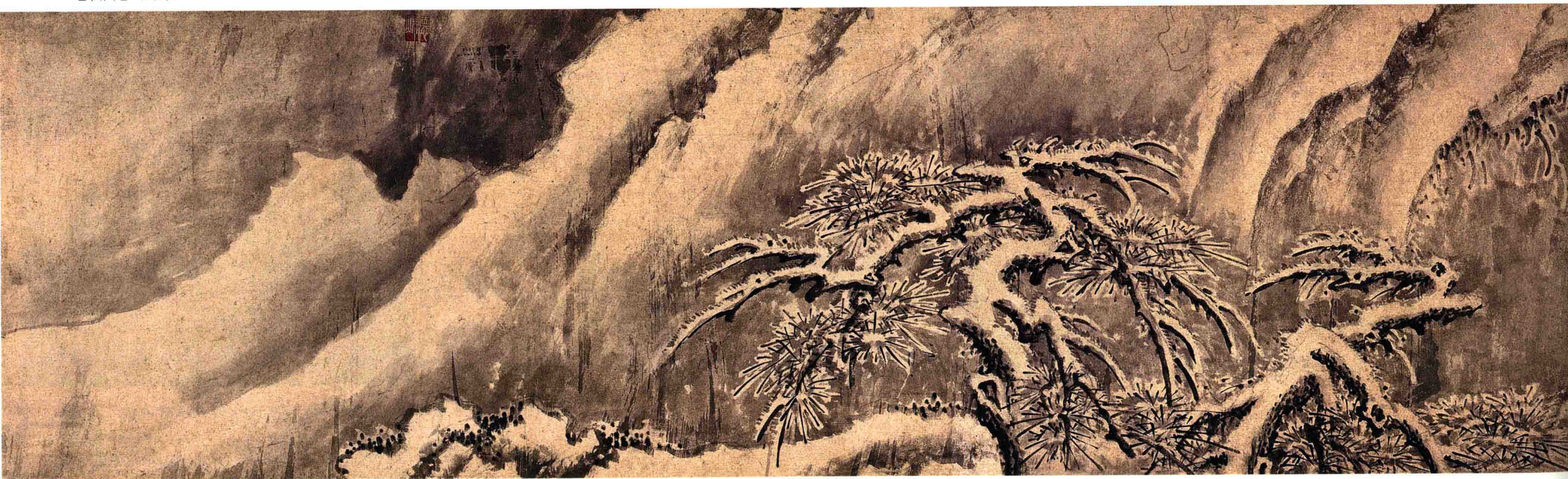
王绂 北京八景图卷之三、之四
明
纸本墨笔
纵 42.1 厘米 横 2006.5 厘米
中国历史博物馆藏

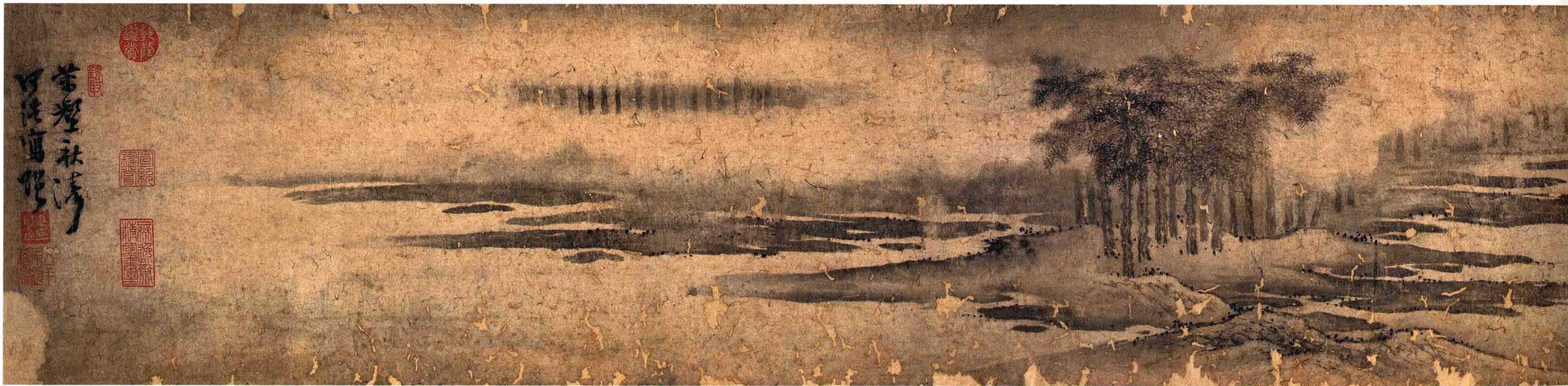

过仪 苍松图卷 明 纸本墨笔 纵 33 厘米 横 369.4 厘米 安徽省博物馆藏

苍松图卷（局部）

何浩 万壑秋涛图卷 明 纸本墨笔 纵 27 厘米 横 449 厘米 辽宁省博物馆藏

