

李延一编
李坤一绘

人美画谱

李延一

人民美术出版社

徐 佩 画 谱

李延一 编
李坤一 绘

人民美术出版社 北京

图书在版编目(CIP)数据

人美画谱. 徐渭 / 李延编; 李坤绘. -- 北京: 人民美术出版社, 2017.12
ISBN 978-7-102-07863-2

I. ①人… II. ①李… ②李… III. ①国画技法
IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第270820号

人美画谱 徐渭
RÉNMEI HUÀPǔ XÚWÈI

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797
编辑部: (010) 67517665

选题策划 石建国 张雪梅
责任编辑 包志会
装帧设计 徐洁
责任校对 冉博
责任印制 刘毅
制 版 朝花制版中心
印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司
经 销 全国新华书店

版 次: 2017年12月 第1版 第1次印刷
开 本: 787mm × 1092mm 1/8
印 张: 8
印 数: 0001—5000册
ISBN 978-7-102-07863-2
定 价: 49.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

纵肆清寂的泼墨人生	·····	一	竹石图	·····	三七	山水人物图册之三	·····	四九
《黄甲图》临摹示范	·····	四	榴实图	·····	三八	山水人物图册之四	·····	四九
临摹范本	·····	四	榴实图 局部	·····	三九	鱼蟹图	·····	五〇
徐渭佳作赏析			花竹图	·····	四〇	墨花图册之一	·····	五二
杂花卷	·····	一八	花竹图 局部	·····	四一	墨花图册之二	·····	五二
花卉卷	·····	二〇	五月莲花图	·····	四二	墨花图册之三	·····	五三
花卉卷 局部	·····	二二	五月莲花图 局部	·····	四三	墨花图册之四	·····	五三
墨葡萄	·····	二四	花卉图册之一	·····	四四	墨花图册之五	·····	五四
墨葡萄 局部	·····	二五	花卉图册之二	·····	四四	墨花图册之六	·····	五四
花卉图	·····	二六	花卉图册之三	·····	四五	牡丹蕉石图	·····	五五
梅花蕉叶图	·····	二七	花卉图册之四	·····	四五	蔬果卷	·····	五六
水墨花卉卷	·····	二八	花卉图册之五	·····	四六	蔬果卷 局部	·····	五八
水墨花卉卷 局部之一	·····	三〇	花卉图册之六	·····	四六	葡萄图	·····	六〇
水墨花卉卷 局部之二	·····	三二	竹石图	·····	四七	竹枝水仙图	·····	六一
水墨花卉卷 局部之三	·····	三四	山水人物图册之一	·····	四八			
雪蕉梅竹图	·····	三六	山水人物图册之二	·····	四八			

纵肆清寂的泼墨人生

徐渭是中国历史上卓越的诗人、画家、书法家及军事家、戏曲家、历史学家。然而，他亦是杀人犯、精神病患者。他才华横溢，有着强烈的功名事业心和报国愿望，但却连举人也不曾考取，中年又因杀妻入狱七载。他开创了大写意画派，是中国美术史上的一座无法逾越的丰碑。他画的小品、随笔都成为今天艺术市场的宠儿，动辄上百万、上千万，而当年他靠卖字画度日，却不能糊口，终于潦倒而死，临终时除了陪伴他的一只狗外连一铺席子都没有。关于他的传奇故事和书画人生，代代流传。他的故居——青藤书屋，历经四百余年的人世沧桑，还依然保存在他的故乡绍兴，维系着后人在这位笔墨纵肆、生命清寂的文学艺术家的恒久敬仰。他的名字就是徐渭。

一、出生宦宦却地位卑微

徐渭（一五二一—一五九三），明代画家，字文长，又号青藤老人、天池山人、田水月等，浙江山阴（今绍兴）人。他出生于宦宦世家，他的父亲曾在贵阳当过县令，又做过四川夔州府的同知。但徐渭早年的生活并不愉快，因为他的生母是个婢女，地位低下。这就必然导致了他在这个家中的地位低下，特别是在他刚刚出生百日后，其父亲就死去，更使他从小就遭到家中他人与外人的冷眼。其父夫人苗氏倒是将他当作亲骨肉抚养，但也只是想把他占为己有。在徐渭十岁那年，苗夫人就把他的生母逐出了家门。幼年夺母，给徐渭的心理造成了抹不去的阴影。他的两位同父异母的哥哥大他二十多岁，更是不把他放在眼里。徐渭由苗夫人抚养到十四

岁，苗氏死了，他只好随兄长生活。二十一岁那年，与潘姓女子成亲，因他无钱娶妻，故只好入赘潘家。上门女婿的日子当然不那么自在，一个聪明敏感的人，处处受着压抑。二十六岁时，潘氏也死了，他没法再在岳父家待下去，就主动搬了出来。在绍兴的街面上，徐渭租了几间小屋，招几个小孩，想以教书糊口，但却朝不保夕。没办法，他又去了杭州，为几个富家子弟做伴读，过着寄人篱下、无着落的生活。他后来孤独、执拗、偏激、多疑的性格，应当与他的成长环境有着极大的关系，心灵上的阴影越积越厚。

徐渭生来极为聪慧。他六岁读书，九岁便能作文，当地的绅士们称他为神童。二十来岁时他与越中名士相交往，被列为「越中十子」之一。据说在一次聚会上，有人想为难徐渭，指着一件小东西请他作首诗，但却给他捧上丈余长的纸卷。徐渭凝思片刻，握笔如有神助，满纸云烟，潇潇洒洒，一蹴而就，惊倒了满座的人。绍兴自古出人才，自幼以才名著称乡里的徐渭，对仕途自然也是非常向往的，总想能建功立业，做出一番大事来，但在科举道路上命途多舛。

二、旷世奇才却屡第不试

徐渭自幼便博览群书，天资超群，但他讨厌八股文字。成年后虽满腹经纶，但他所喜欢的并不适合当时的科考制度。他不喜欢写规行矩步、阴沉死板的八股文，就像是极度偏科的高中生，高考屡遭挫折，总分总也过不了分数线。虽然他二十岁那年，考中了秀才，但此后一次又一次参加乡试，直到四十一岁，共考了八

次，却始终也未能中举。

徐渭虽考场失意，但他才名远扬，受到当时抗倭名将胡宗宪的赏识，将他奉为上宾。在抗倭战事上，他给胡宗宪出谋划策，展露出了惊人的军事天赋。他替胡宗宪起草了大量的表文和往来文书，使胡宗宪博得了明世宗的欢喜，也取得了严嵩的信任。徐渭在此深受器重，胡宗宪为使他安于幕僚工作，还为徐渭聘定张氏为继室。徐渭有了家和稳定的收入，每天除了工作便喝酒唱歌、撒网捕鱼，日子过得好不惬意。这是他一生中最快乐的时光，可惜好景不长，严嵩倒台，胡宗宪作为严嵩党羽被捕，死于狱中。

士为知己者死，胡宗宪的知遇之恩，他想以性命相报。他九次自杀却求死不得，经常在深夜呼喊哭叫，极度压抑。最终，他精神错乱，在与妻子张氏的一次争吵中，竟失手打死了妻子。他成了一个被判了死刑的杀人犯。他身戴镣铐枷锁，饥寒交迫，在狱中等死，七年后恰遇新皇大赦天下，才得出狱。此时，徐渭已经五十三岁了。

三、远离政治，纵情笔墨

经历了如此多的磨难，徐渭已不再有什么政治上的雄心。出狱后，无亲无故又穷困潦倒的他，开始大量作画。徐渭继承梁楷减笔和林良、沈周等写意花卉的画法，把满腔抱负、一世激情诉诸笔端，开创了我国「泼墨大写意画派」，成为「青藤画派」鼻祖。

先说徐渭的画。他的花鸟画，兼收各家之长而不为所限，大胆变革，极具创造力。无论是花卉还是虫鸟，皆一挥而就，一切尽在似与不似之间，对笔下的四时

花木，画家运用勾、点、泼、皴等多种笔墨形态，将《水墨牡丹图》牡丹之雍容、紫薇之隽秀，《竹石图》竹之萧疏、《菊竹图》霜菊之孤傲、《扶筇寻梅图》寒梅之高洁的神韵刻画得入木三分。大笔泼洒的梧桐和芭蕉，延展铺陈，直冲画外，不见首尾，经常与晶莹剔透的葡萄、虬如蟠龙的藤蔓同处一个画面，构成巨大的张力，充溢在画面中的纵横之气和豪放境界前所未有。

徐渭用笔放纵，画残菊败荷，水墨淋漓，氤氲含蓄，别有风致。他笔下的墨竹，枝淡叶浓，逸笔草草，竹枝气势劲健，竹叶俯垂含情。他一改常规画《牡丹蕉石图》，无一色彩只用墨，但墨分五色，依然能表现出牡丹的雍容华贵和色彩绚烂。他画《墨葡萄》，笔法更趋奔放、简练，干笔、湿笔、破笔兼用，风格清新，恣情汪洋，葡萄晶莹欲滴。他还在画上题了一首诗：「半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。」这首诗是他心酸人生历程的写照，他自己的一生不正是「笔底明珠无处卖」吗？

再说说徐渭的书法。他的书法初学苏轼与米芾，后独成一家。徐渭的书法风格和明代早期书坛沉闷的气氛对比显得格外突出，开启和引领了晚明「尚态」书风，把明代书法引向了新的高峰。他最擅长气势磅礴的狂草，面目之奇异，用笔之大胆，在中国书法史上可谓绝无仅有。他的书法远以魏晋为筑基，近宋明大家。传世的作品，多以草书为主，老笔纷披，点画狼藉，笔画忽粗忽细，笔触忽干忽湿，字距行距密无空隙，满眼望去，如疾风暴雨，铺张席卷，摄人心魄。字里行间没有出规入矩的法度，只有徐渭叛逆世俗、疏狂孤傲的宣泄。他融劲健的笔法于画中，书与画相得益彰，给人以丰富的想象。徐渭对自己的书法极为喜欢，自认为「书法第一，诗第二，文第三，画第四」。

四、中国美术史上的不老「青藤」

晚年的徐渭一直生活在老家绍兴。他经济上日益贫困，精神上也时常癫狂发作，日子过得非常凄惨。到了最后，只能靠变卖各种东西来度日了：朋友赠的皮大衣，他卖了；他最满意的画卖了；他心爱的书也不得不卖掉一些。在他生命的最后几年里身患多种疾病，画也不能常作，生活更为贫苦。《徐文长文集》中有《卖貂》《卖磬》《卖画》《卖书》诸诗，显示出这位大艺术家凄凉的晚境。一五九三年，徐渭在长期的折磨中，死在他铺满杂草的茅屋里，终年七十三岁。

徐渭将人生苦难和癫狂性情迸发出的巨大能量，倾注在笔端，成为诗、书、画、文等并举的「有明一代才子」。也许天妒英才，从出生一直到他年老病死，命运都在不停地捉弄他。徐渭形容自己：「几间东倒西歪屋，一个南腔北调人。」但悲剧的一生却造就了艺术的奇迹：徐渭的存在使得明代画坛生出了耀眼的光彩；徐渭的存在，使得中国的水墨花鸟大写意画派得以真正确立。他对中国画的发展产生了难以估量的深远影响。

后世的郑板桥极其仰慕徐渭，他刻有一方「青藤门下走狗」的闲章，道出了对徐渭的敬仰之情。齐白石也是对徐渭崇拜至极，他的一首诗如下：「青藤雪个远凡胎，岳老衰年别有才。我欲九泉为走狗，三家门下转轮来。」这两位在书画历史上占有显赫地位的人物，都愿屈尊在徐渭门下为走狗，可见后世人们对于徐渭艺术造诣的叹服和崇敬。

徐渭的一生是纵肆的，又是清寂的；是绚烂的，亦是苍凉的。这些都在他身上达到极致，四百余年仍被后人敬仰，演绎着中国美术史上不老「青藤」的传说。

李延 华北理工大学教授、硕士研究生导师

《黄甲图》临摹示范

临摹范本

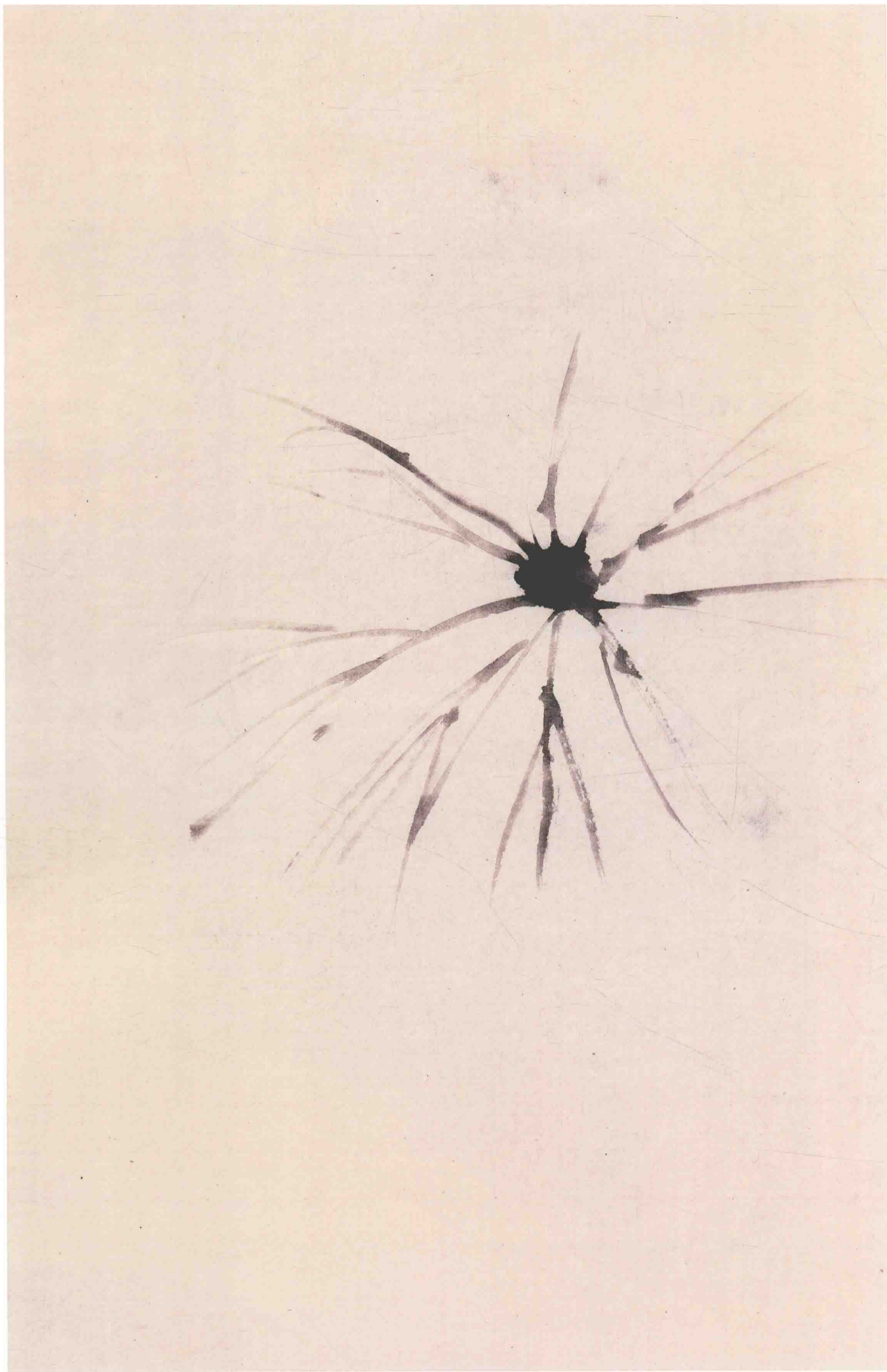

黄甲图

纸本水墨

此幅作品构图简洁洗练，布局清新奇巧。图中荷叶已开始凋零，一只螃蟹缓缓爬行，留出大片空白表现秋水。作者以淋漓的墨色画荷叶，画蟹则寥寥数笔，看似草草为之，实则浓、淡、枯、湿、勾、抹、点多种笔法参用，形状虽夸张，却饶有笔墨情趣。画上自题诗曰：「兀然有物气豪粗，莫问年来珠有无。养就孤标人不识，时来黄甲独传胪。」

一、先用淡墨勾出正面荷叶的叶筋，用笔要虚实相间，有些线条要有散锋的意味。

二、用饱含水分的笔铺出荷叶的淡墨部分，用笔要大胆肯定，有顺有逆，有聚有散，有干有湿，同时注意荷叶的外形，方圆结合，要注意留出补添重墨的空隙。

三、用破墨法趁淡墨未干点重墨色。点重墨的位置极其重要，不可过多，只补几点但要围住荷叶的外形，与淡墨也要有碰有让，使浓淡墨互相渗化却又留住笔力。笔中水分要留意，水分太大则臃肿，水分太小又不能墨气氤氲。

四、侧面的荷叶，用蘸墨法写之，笔笔分明又能融于混沌，注意与正面荷叶的空间关系。

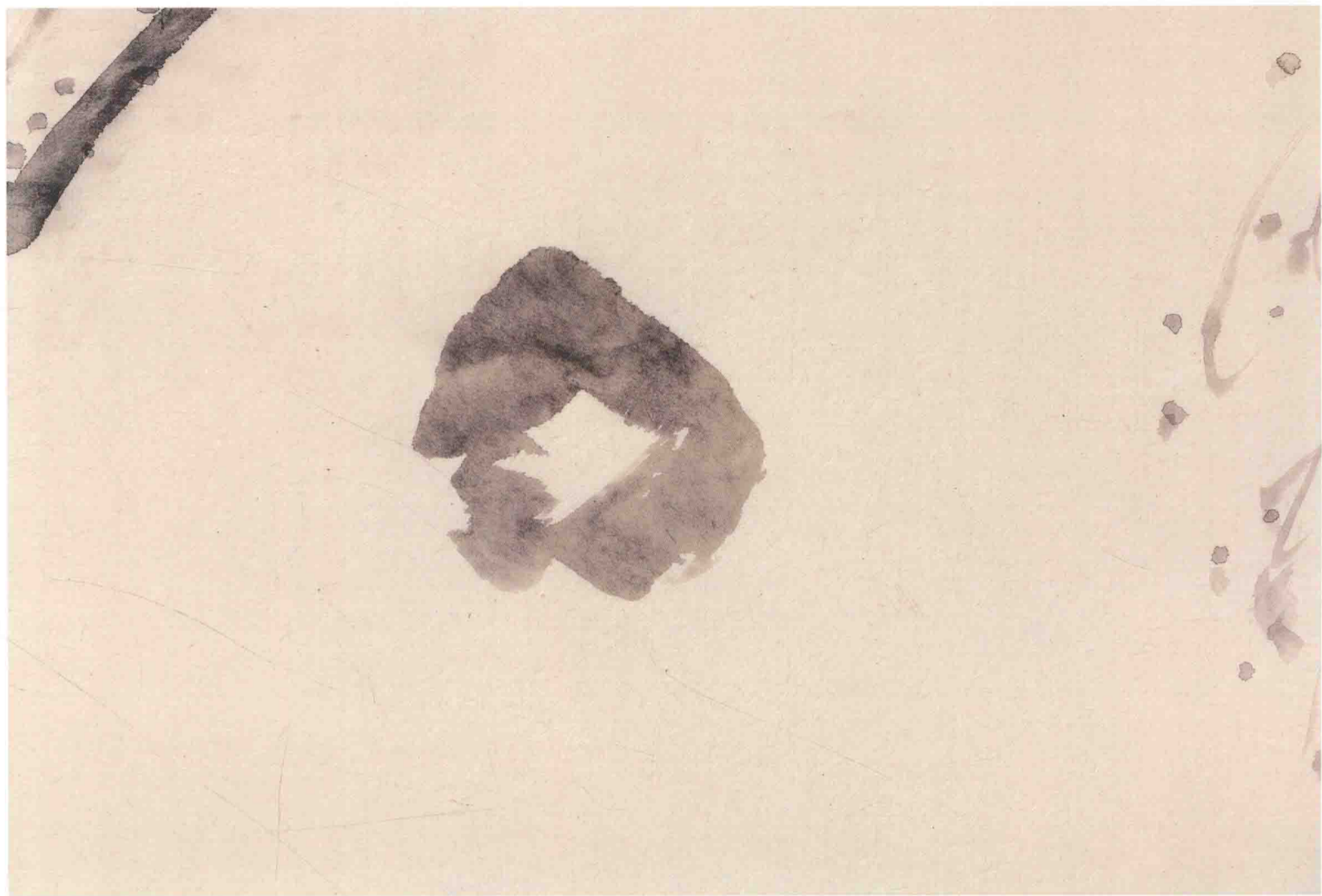
五、用淡墨勾出荷叶的秆和残荷的叶脉，都以中锋为主，要有强烈的书写意味；有的用笔较慢，有厚重感，有的行笔较快，有速度感。同时注意徐渭笔笔之间较多方折。

六、勾点荷秆的刺，多是圆点，轻松而又疏密有致，与荷杆要若即若离。

七、荷叶的局部，浓淡墨相融，产生互相渗化的感觉。

八、画螃蟹先用淡墨点出螃蟹壳的淡墨部分，注意中间较虚灵留白的地方，笔要与形象相符合，蟹壳圆中见方。

九、在淡墨未干之时点出重墨，使之相融，注意浓淡墨相碰的形与墨色的融合程度。蟹壳前段稍尖，且有绒毛，所以用墨较干，用笔也较松。