

艺
术
文
丛

何以传世

青藤白阳

青藤白阳作品
的基因密码

人
民
美
术
出

艺术文丛

何以传世

青藤白阳作品的基因密码

人民美术出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

青藤白阳作品的基因密码 / 庞鸥等著. — 北京:
人民美术出版社, 2017.12
(何以传世艺术文丛)
ISBN 978-7-102-07837-3

I. ①青… II. ①庞… III. ①写意画—花鸟画—绘画
评论—中国—明代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第267374号

何以传世艺术文丛

青藤白阳作品的基因密码

QINGTENG BAIYANG ZUOPIN DE JIYIN MIMÄ

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

责任编辑 王青云 章丹露

装帧设计 徐洁

责任校对 冉博

责任印制 池岳

制版 朝花制版中心

印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

经销 全国新华书店

版次 2017年12月 第1版 第1次印刷

开本 889mm × 1194mm 1/32

印张 5

印数 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07837-3

定价 48.00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

判断艺术家的三个标准（代序）

周 伟

古人把中国画分成四个层次：能品、妙品、神品和逸品，这四个层级逐渐递升，由精湛的技法开始，进而不断增加其文化和精神层面的内容含量。至逸品时，吴冠中先生认为：“逸品中的‘逸’，放逸也……强调个性，强调自我情感的抒发。”逸品是画家的真情流露，体现了其文化素养和人格品位，这正吻合了艺术诞生的科学规律。欣赏艺术作品，同样需要用心去体味、品鉴。南朝宗炳提出了“澄怀味象”之法，即体会一件书画作品首先要荡胸澄怀，摒弃私心杂念，再以自己的文化积淀去与画家、作品进行心灵沟通，升华意境。

艺术品实质上是一种精神产品，它综合表现了艺术家的人格特点、表现手法、文化品位和精神追求。可以说，作品就是艺术家的一面镜子，一部好的作品照出的是一位优秀艺术家的形象，透过作品来判断艺术家的优秀程度，大致有三个方面的标准。

为人是判断艺术家的首要标准。画品即人品，反之亦然，人品亦画品。古人称“立德、立功、立言”为“三不朽”，体现了很高的为人境界，为历代文人所推崇，以此作为终生的追求。近代以来，“独立之精神，自由之思想”又成为知识分子的座右铭。新中国成立以来，文艺的“二为”方向和双百方针日益深入人心，成为艺术家的行为准则。自古以来，德艺双馨的艺术家为世人称道，而为人有问题的却常被艺术史摒弃。北宋著名的“苏黄米蔡”四大家中的“蔡”原本是蔡京，正是因为其是奸相，为世人所不

齿，才换成了艺术成就同样出色的蔡襄。可见，为人是一连串零前面的壹，没有壹，全归零。

为学是判断艺术家的文化标准，亦是指艺术家的文化学养。艺术家是“养”成的，指的就是艺术家的底蕴。学养是艺术家的底色，技法仅是其表达方式，学养不仅是画布，还是笔墨、留白与动静。其中最典型的便是文人画。陈师曾说，文人画“即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之工夫，必须于画外看出许多文人之感想。”这也就是通常所说的“笔墨传情”吧。学养不够，写字作画充其量是个“熟练工”。艺术家是用文化养成的，而不仅是技法练成的。

为艺是判断艺术家的技术标准。艺术有自身的发展规律，书法、国画、西画都有其习练之道，只要立志、努力并遵循艺术学习的规律，技艺就会逐步娴熟，甚至精通，体现在线条、明暗、布局、浓淡等诸多方面。这些是一位优秀艺术家必不可少的基本功，是成为艺术家的基础条件。

一位拥有精湛技艺的人，可以成为一位优秀的艺人；具备了深厚学养，可以成为一位文人书画家；如果再具有崇高的人格魅力，那一定可以成为一位传世艺术家。为人、为学、为艺三者相互影响，相互作用，相互依托。就像一坛老酒需要综合条件长时间酿造而成一样，传世艺术家同样是这样酿成的。

（作者系《中国艺术》杂志评论员）

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

目 录

庞 鸥	白阳青藤与其作品基因代码	1
	一、陈淳的绘画风格成因	2
	二、陈淳写意花卉画的师承与取法	4
	三、陈淳山水画的师承与取法	12
	四、陈淳绘画创作风格分期及鉴定依据	20
	五、徐渭绘画风格成因	50
	六、徐渭绘画创作风格分期及鉴定依据	55
王连起	白阳书画风格探源	81

郑 奇 狂怪苦涩

——徐渭《杂花图》卷 103

邹孟染 “笔墨”独立审美的真正确立

——“白阳青藤”写意画的传承启示 117

一、陈淳的绘画风格成因

明正德四年己巳（1509），吴门画派领袖沈周（1427—1509）驾鹤西去，其后的半个世纪，吴门画派在文徵明（1470—1559）的带领下，于明代中期江南画坛中盛极一时，其他画派难以比肩。文徵明用富于操作性的绘画语言，确立了吴门画派含蓄柔和、文雅平适、条理化、诗意化的文人画风，其个人风格影响了明代中期整个江南地区绘画的时代风格，流风余韵，传布广远，直到清代仍有画家受其影响。文徵明拥有大量的追随者从其修习绘画、书法与诗文，陈淳（1484—1544）亦在其列。

在文徵明漫长的书画创作生涯中，多种题材、各类画法、不同书体均有涉及，且多有建树。在文徵明博大的书画体系的追随者中，以取法山水、花鸟与书法三类为多，或以山水为主，或以花鸟为主，或者二者兼修，或以书法为主，兼及绘事。然而，三类皆擅长又卓有成就，还能够独具面目且产生深远影响力者，非陈淳莫属。

明 文徵明

《冰姿倩影图》轴

纵七十六点九厘米

横二十四点五厘米

南京博物院藏

虽然陈淳未享高寿，然而在其各个创作阶段，花鸟与山水题材均有画作存世，且具有一定的数量。这为我们分析陈淳的绘画风格成因、风格分期及鉴定依据提供了一些便利条件。下面，我们便从写意花卉与山水两个方面分别进行讨论。

二、陈淳写意花卉画的师承与取法

（一）从吴门画派的写意花鸟画技法中取法。陈淳是吴门画派中坚。吴门画派的写意花鸟画技法对陈淳写意花卉画的创作与发展有至关重要的影响，这种影响不仅存在于表象的图绘形式上，更在于内核的气息与格调。

首先是文徵明写意花鸟画的影响。

文徵明作为继沈周之后的吴门画派领袖和陈淳的业师，对于陈淳写意花卉画创作有着较大的影响。我们可以看到，在陈淳前期的花卉、山水和书法风格上，均带有非常明显的文氏痕迹。虽然文徵

明主要的绘画创作集中于山水题材，花鸟作品相对较少，^[1]但是文徵明对于写意花卉却有着明确的创作理念，如文徵明于嘉靖十二年癸巳（1533）在洞庭避暑，徐缙邀约家中，兴起绘《花卉图》册（台北故宫博物院藏）^[2]，题署中云：

凡窗间名花异卉，悦目娱心，一一点染。图成，崦西（徐缙）谬加赞赏。大抵古人写生，在有意无意之间，故有一种生色。余于此册，不知于古法如何，援笔时亦觉意趣自来，非效邯郸故步者耳。

文中“有意无意之间”指的是信手写来，不是刻意为之，不为勉强之态，而“生色”，指画需有生意、生趣与生动，方能物我相融、逸趣横生。文徵明这些成熟完备的创作思想对于陈淳的写意花卉画创作具有指导性意义。可以说，陈淳的写意花卉画创作是在文徵明的指点传授之下逐步发展成熟起来的，^[3]不仅如此，陈淳一些花卉品类的画法几乎与文氏画法一致。陈淳对一些花卉形象的塑造，很多采用的是“拿来主义”的方法，直接从文

明 沈周 《花鳥圖》冊（十選三） 縱三十點三厘米 橫五十二點四厘米 苏州博物館藏

明 沈周《花鸟图》册（十选三） 纵三十点三厘米 横五十二点四厘米 苏州博物馆藏

明 孫隆

《芙蓉白鵝圖》軸

縱一五九点三厘米

橫八十四点一厘米

故宫博物院藏

徵明、沈周等人的作品中临习一些现成的形象，画法大致相当，造型亦相近。并且，从陈淳存世画作来看，某些得自文、沈的花卉画法，自其中期开始直到成熟期就一直固定没有改变过。^[4]

其次是沈周花木鸟兽写生画的影响。

沈周的花木鸟兽写生画可谓开吴门画派的写

明 吕纪

《桂菊山禽图》轴

纵一九二厘米

横一〇七厘米

故宫博物院藏

意花鸟画法之先河，所涉及的品类多，画法完备，创作思想成熟。沈周去世时，陈淳已 26 岁。沈、陈两家世交，陈淳祖父陈璘（1440—1506）与沈周过从甚密，据陆时化《吴越所见书画录》记载，陈淳年轻时就曾临摹过沈周的《观物之生写生图》册。^[5] 陈淳是文徵明的学生，由于文徵明的花鸟画

创作集中在兰、竹、梅等“清品”题材，偶有其他花鸟题材创作，并且这些花鸟题材的创作方法又建立在沈周画法之上。故此，我们从陈淳存世画作与其绘画创作思想两方面来审视，陈淳的写意花卉画确与沈周的花木鸟兽写生有明显的承续关系。

（二）从明代院体浙派写意花鸟画法中取法。花鸟题材的写意画法，在明代时已经颇为完备。院体浙派中的一些画家多有表现，如宣德中曾为翰林待诏的孙隆（约活动在永乐、宣德、正统间），以不施勾勒、落笔成形、墨色互运的“没骨画”名世，宣德、景泰间供事画院的朱佐^[6]，成化、弘治间的宫廷画家林良（约1428—1494）^[7]、吕纪（1477—？）^[8]均以花鸟画名世，浙派画家汪肇（活动于16世纪前期至中期）也是长于写意花鸟，在《五鹿图》轴（台北故宫博物院藏）中就有一处没骨法绘成的花卉，技法十分娴熟。在淮安王镇墓^[9]出土的书画中，就有多位院体浙派画家或受此类画风影响的人绘制的写意花鸟作品，如宣德画院画家夏芷的《枯木竹石图》横幅，丁文暹的《秋树双雀图》横幅，九阳道人（1388—1445）^[10]的《槲