

吴门派绘画

【吴门秀润】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS
CHINESE PAINTINGS

陈传席 编著

海外珍藏中国

名画

伍

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(THE EXCELLENT PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画

伍

陈传席 编著

【吴门秀润】

OVERSEAS
KEPT FAMOUS CHINESE PAINTINGS

天津人民美术出版社（国家优秀出版社）

海外珍藏中国名画 (5)

发 行 人: 刘建平

策划编辑: 杨惠东

责任编辑: 杨惠东

技术编辑: 李宝生

校 对: 郑士金 王正余

装帧设计: 魏志刚 杨惠东

出版发行: 天津人民美术出版社

经 销: 新华书店天津发行所

制 版: 深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/16

印 刷: 0001-3000

1998 年 12 月第 1 版

1998 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5305-0936-5

J · 0936

定 价: 34 元

图版目录

图 1	为密斋写山水卷	王绂	1	图 27	华山仙掌图	谢时臣	31
图 2	江山渔乐图卷	王绂	2-4	图 28	赤壁游	居节	32
图 3	春云叠嶂图	徐贲	5	图 29	竹菊图	米万钟	33
图 4	文禽图	沈周	5	图 30	山水	米万钟	33
图 5	竹石图	宋克	6	图 31	山水册	侯懋恭	34
图 6	虎丘图册	沈周	7-8	图 32	山水	侯懋恭	35
图 7	仿戴进谢太傅游东山图	沈周	9	图 33	梅柳待腊图	盛茂烨	36
图 8	山水册	沈周	10	图 34	山水	盛茂烨	37
图 9	山水卷(部分)	沈周	11	图 35	山水册	盛茂烨	38-39
图 10	松下芙蓉图卷	沈周	10-11	图 36	花卉图	王穀祥	40-41
图 11	杂花图卷	沈周	12-15	图 37	北溟图	周臣	42
图 12	丛桂斋图	文征明	16	图 38	东村墨戏(乞食图)	周臣	42-45
图 13	风雨图	文征明	16	图 39	山水册	唐寅	46
图 14	山水扇面	文征明	17	图 40	华山图	唐寅	47
图 15	桃源图	文征明	17	图 41	嫦娥图	唐寅	48
图 16	古木寒泉图	文征明	18	图 42	秋山高隐图卷	唐寅	49-50
图 17	江山平远图	文从简	19	图 43	溪山渔隐图卷	唐寅	50-53
图 18	山水卷	文伯仁	20-21	图 44	仿李唐山水(局部)	仇英	54
图 19	山水卷	钱穀	20	图 45	浔阳送客图(局部)	仇英	55
图 20	兰亭修禊图卷	钱穀	22-25	图 46	司马光独乐园图	仇英	55-57
图 21	山水卷	钱穀	26-28	图 47	赵孟頫写经图	仇英	58
图 22	前赤壁图卷	陈淳	28	图 48	明皇幸蜀图(半幅)	仇英	59
图 23	山水扇面	陆治	29	图 49	汉光武渡河图(局部)	仇英	60
图 24	青绿山水卷(部分)	陆治	30	图 50	临贯休罗汉图	仇英	61-63
图 25	嵇山秋霁图	谢时臣	30	图 51	晴雪图卷(局部)	史忠	64
图 26	竹石图	谢时臣	31	图 52	木石图	史忠	65

吴门秀润

——吴门派绘画

吴门就是苏州，在元代是一个绘画中心，很多画家都聚集在这里。明初此地绘画衰落，什么原因呢？比朱元璋更早、势力更强的起义军是张士诚，号称吴王，他的大本营即在苏州，他在苏州召集并团结了许多文人画士。在当时各地的起义军割据政权中，苏州是最后一个被朱元璋打破的，苏州人对张士诚很有感情，一直呼为吴王，所以朱元璋非常痛恨苏州人，大加杀戮，杀了一大批文人。建国初期大文人高启也被他腰斩了。另一方面原因，张士诚是兴化人（江苏），兴化比较贫困，他先是贩私盐的，后来聚众造反与元朝对立。朱元璋打进苏州城之后，除了杀一批人，又迁一批人到兴

化，许多富裕人家都想留在苏州，因为苏州很发达，文化也发达，而兴化落后、贫困，他就把一批跟随张士诚的人迁到兴化，让他们受苦，但后来兴化因有这一批文化人，反而发达了，清代刘熙载、郑板桥等都产生在这里，但当时苏州却变弱了。而且苏州地区画家继承的是“元四家”的画风，朱元璋又不喜欢“元四家”的画，所以这里的画家也出不来。历来新建的王朝对被它打败的王朝都是反对的，朱元璋也反对元朝画风，而苏州的画风恰恰又是元朝画风，所以明宫廷画家基本上没有吴门的画家。但是朱元璋死后情况发生了变化。对立的王朝，当第一代领导人死后，以后的敌对情绪就

消失了，任何一个王朝都不例外。这时的明王朝对元代绘画也不再那么反感了。

朱元璋死后朱棣夺取皇位，朱棣迁都北京，所以他对江南管得比较宽松，苏州毕竟有很好的基础，交通发达方便，经过几十年之后苏州文化又恢复了，它考取进士的人数越来越多，经济也是最发达，加上苏州的画家没有约束，他们也振作起来。沈周的时候浙派的势力还很大，连沈周的学生李著都改学浙派了。沈周起来以后在当地影响很大，在外面影响还不行。渐渐地吴门画家压倒了浙派，浙派画也确实到了尽头，况且吴门的画家文化素养也强于浙派画家。

图1 为密斋写山水卷 王绶 日本大阪美术馆藏

明代中期苏州画家不光是吴门派,吴门派是其中一个重要画派,其它的画派也很多,我们先谈谈吴门派。

吴门派是以学“元四家”为主的,与浙派不同。这一派是由沈周发起,而文征明是实际领袖。因为沈周时吴门派还敌不过浙派。文征明跟他学画,然后把“元四家”的画风推入更深的境界。后来文征明的子侄和学生都学他的画风,从而形成了吴门画派。所以,吴门画派的实际领袖是文征明。在沈、文期间,苏州的画家不仅是吴门派,像唐寅、周臣、仇英他们都是吴门画家,但不是吴门派,他们的风格都不一样。沈周、文征明、唐寅、仇英被称为“吴门四家”。也有称为“明四家”,我看称为“吴门四家”还有点道理,如称为“明四家”,还有董其昌、陈继儒等很多人,但画史上一般地称他们为“明四家”。

这四家风格也不一样。沈周和文征明绘画有一致性,但不完全一样。沈周有粗笔、细笔,他的粗笔称为“粗沈”,细笔称为“细沈”。他画粗笔的树,文征明称之为“粗枝大叶”。沈周的绘画以粗笔水平较高。

文征明绘画是学沈周的,他也有“粗文”、“细文”之分,但是文征明是“细文”水平最高。

唐寅就不同了,他是以院体画为基础,他的绘画和文、沈不是一路,但是后来唐寅也向沈周学画,他有一部分画也是“元四家”的画风。但是他的主要画风,奠定他基础的是院体画。唐寅改变了院体,增加了一些潇洒的成份。他虽然用斧劈皴,但不像院体那么激烈、刚猛,要柔和清淡一些。唐寅的功劳也不小,院体画到他手里被改造了。

仇英是以画工笔重彩见长的,他是个职业画家。曾向周臣学画,临摹过宋代工笔重彩绘画,特别出色。仇英虽然也向沈周、文征明学过画,但是他的基础还是不一样的。周臣是唐寅和仇英的老师,他也是学南宋院体的。周臣的画雄浑、厚重,线条并不是十分刚猛,秀而直,很厚实。他的画也非常严谨,就因为他学问少了一点,雄浑刚劲有余而潇洒不够。实际上潇洒是文人定的标准,我们也不一定要按文人的标准来评画。有人问他,你的学生唐寅已经超

过你,你是怎么想的,他说:“但少唐生数千卷书耳。”也就是说他比唐寅少读一些书。但是唐寅、仇英都是他的学生,周臣不仅是个大画家,而且是个大教育家,就因为读书少一点,在画史上被排斥了。

此外,明朝吴门还有一个半浙半吴派。我在1989年写过文章,1990年参加吴门绘画国际研究会的时候我提出过这个问题,国内外所有的学者和研究家都反对我的看法,他们认为根本就不存在半浙半吴派。后来我认真研讨这一问题,并仔细看了一些画,我们从画迹和记载上分析,半浙半吴派确实存在。吴门的画家像沈周、唐寅等没有一个被称为浙派的,尽管他们也学浙派。因为吴门的文化底蕴非常厚,他们不愿把自己的画家称为浙派,屈尊于浙人之下。他们的绘画在吴地属于吴门范畴,但是又具有浙派的特点,所以我叫他们半浙半吴派。

现在我们看什么叫浙派,什么叫吴派。简单地说,浙派学南宋院体,它用线刚硬而直,山水是以斧劈皴为主,吴门派是学“元四家”,或是以董巨为基础,用线柔而曲,山

图2 江山渔乐图卷(一) 王蒙 美国纽约大都会艺术博物馆藏

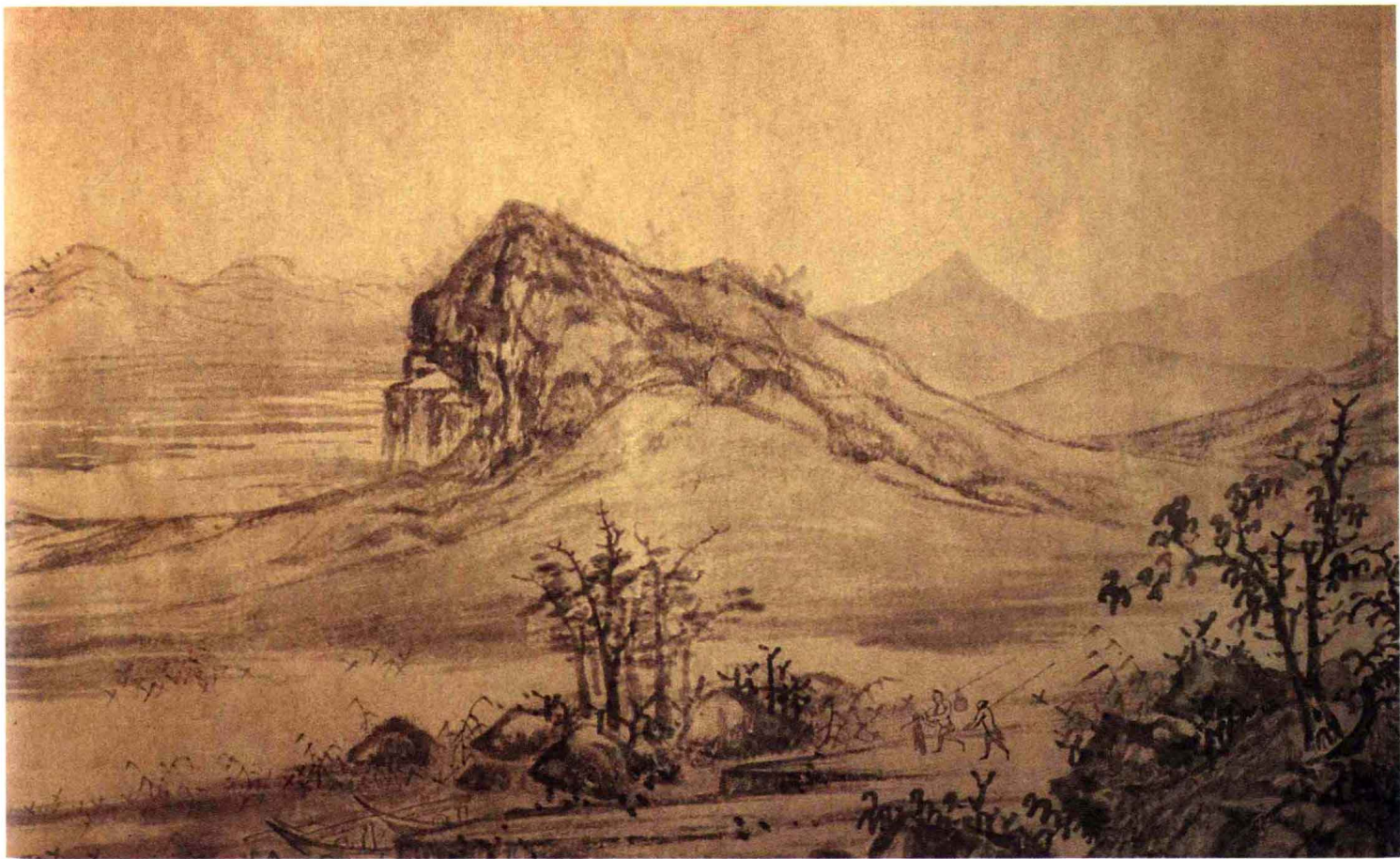
水是以披麻皴为主。我们看周臣的绘画，他是以院体为主的，你说他是吴派吗？他与吴派格格不入，你说他是浙派吗？他是吴门人，所以我们称他半浙半吴派。唐寅的绘画也是学院体，虽然他改造了它。他是吴人，却具有浙派的性质，所以唐寅也是半浙半吴派。还有个画家叫张灵，也是吴地人，和唐寅同时，并与唐寅交往甚密，性格拓落，有古狂士之风。绘画似唐寅又有区别，用笔草草，生动而灵活，作大石面，墨色统一整饬，形色清真，形成对比。我们看他藏于北京故宫博物院的一幅《秋林高士图》长轴，在一个大山岩上突出一个峰头，这个峰头用大片水墨画之，恰恰是浙派后期的绘画风格。像张路的画，它没有披麻皴，线条也很少，山上的树都是直干，与南宋绘画也差不多，但是他用笔也如唐寅一样比较轻松、潇洒，不像院体那样十分刚硬。但他的画法显然属于浙派，他也是个半浙半吴派。

最严重的是沈周，本身也属于半浙半吴派。我说沈周是半浙派，当时很多人攻击我，说沈周绝对是吴派，根本就没有一点

浙派的影子。其实，沈周早期绘画中浙派的成份很严重，而且他还临摹过浙派领袖戴文进的绘画。美国收藏了一幅沈周《仿戴进谢太傅游东山图》，这幅画很多画册上都发表了。沈周在 50 多岁时还在临摹戴进绘画，沈周自题：“钱塘戴文进谢安东山图，庚子长洲沈周临。”庚子年，沈周 54 岁，这真是铁的事实，这说明沈周 54 岁时还在临摹浙派领袖戴进的作品。我当时在国际研讨会上提出这个问题，没有一个人吭声，他们对此问题置而不论，但是这个事实是无法否认的。而且，沈周和吴伟同时，他在吴伟画的《北溟真人图》上题长诗，说明他对浙派画家颇有好感。更重要的是沈周的绘画中有许多浙派的因素，沈周的早期绘画尤其是“粗沈”中有很多直的线条，他的精神状态也属于半浙派。而且沈周有“粗沈”、“细沈”之分，“粗沈”所以好正是受了浙派的影响。浙派就是粗。沈周是文征明的老师，他的绘画和书法水平都是超过文征明的。但是后人却说“文、沈”，什么原因呢？就因为文人们喜爱文秀的画风，喜欢柔弱的线条，反对刚劲线条，反对粗的笔

法，沈周恰是粗的刚硬的线条多。这一点正说明沈周的画有浙派的气氛在其中，而文征明的绘画更加柔弱，他虽然有“粗文”、“细文”，但“细文”更好，所以后来被认为文超过了沈。实际上文根本没有超过沈，沈受了浙派的影响，是无可辩驳的。苏州人很忌讳这个问题，但事实却存在。

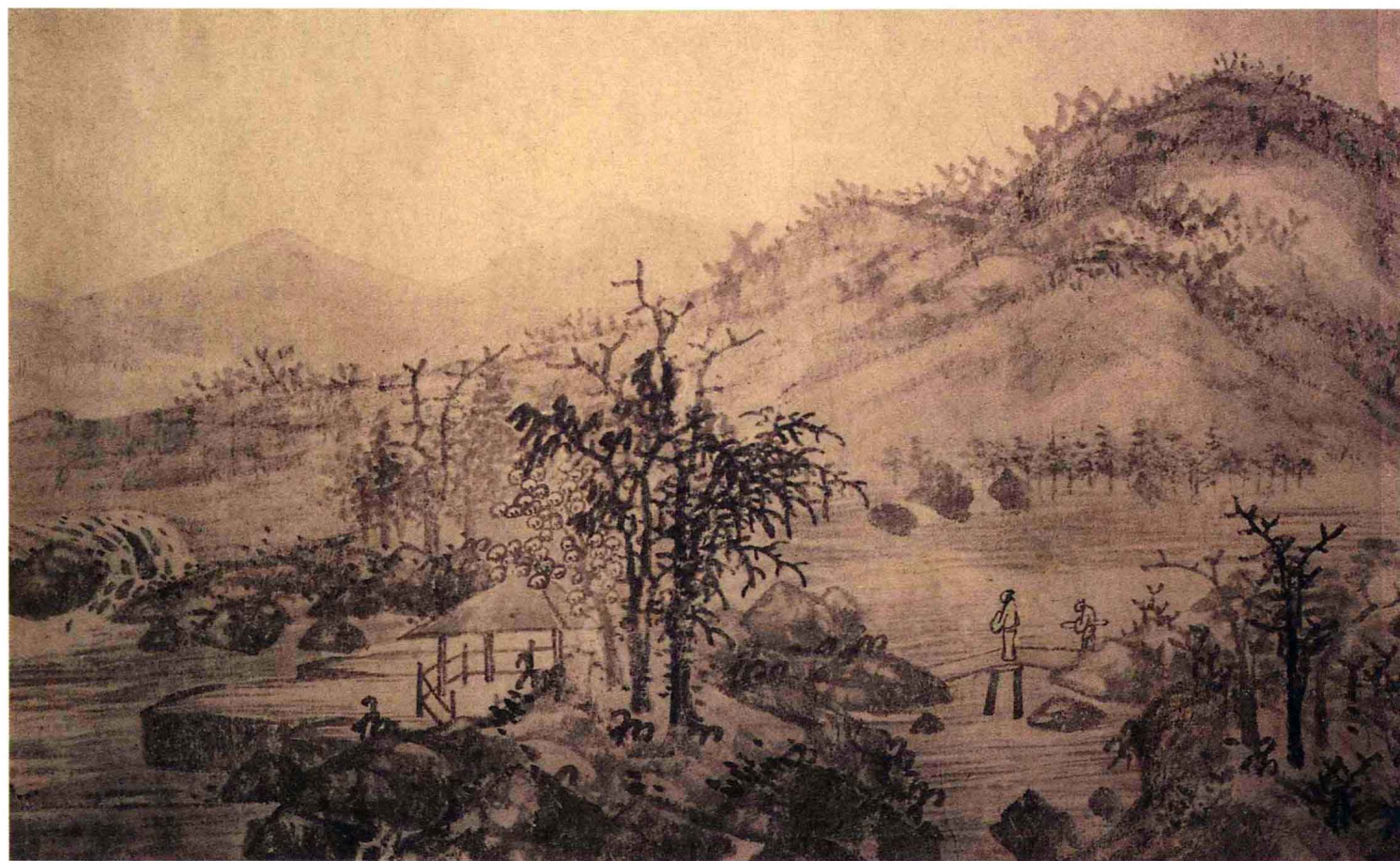
如果我们从沈周画上用笔来说明问题就更明了了。沈周有许多画是浙派的气氛，尤其是他画的驴和马，与浙派画家张路是基本一致的。沈周的花鸟画学牧溪，牧溪是南宋院体派，属梁楷一路，也是粗笔粗墨。沈周学牧溪的画还题了很多字表示赞赏，这说明沈周这个人只要画得好，他并不计较哪一宗哪一派，但沈周的画有浙派的一面，也有“元四家”的一面，所以我认为沈周本人就是个半浙半吴派。这是有事实为依据的。

江山渔乐图卷(二)

江山渔乐图卷(三)

江山渔乐图卷(四)

图3 春云叠嶂图 徐贲 日本大阪美术馆藏

图4 文禽图 沈周 日本大阪美术馆藏

在介绍吴门派的绘画之前,我们先看一看明初王绂、徐贲、宋克等人的画,他们不能算是吴门派,但他们皆生长于吴地,同师董、巨、元四家,他们对以后吴门画派的形成有很大的影响,可算是吴门派的先声。

王绂(1362-1416)字孟端,号友石生,又号九龙山人,无锡人。洪武年间曾做过短时间的官,不久因累被谪,永乐初年复起,以善书供事文渊阁,后官至中书舍人。为人高介绝俗,士流皆很敬重他。王绂善画山水竹石,其山水学吴镇、倪雲林,往往合二法于一画中,有时也学王蒙,《江山渔乐图》卷,画平远山丘,连绵重复,渔庄、钓艇、洲渚掩映,其景类元人,但较繁复,并不显得冷静寂寞。皴笔多侧锋,类倪雲林,但没有倪雲林画之简而松秀;有吴镇画意,但没有吴镇画之湿润,而且较之元人的画法略显粗实一些。《为密斋写山水卷》中前景的几棵树,还显示出王绂对李成、郭熙的画法也曾有所涉猎。

徐贲字幼文,原籍蜀人,后居长洲(今苏州)。明初官河南左藩,后被逮捕下狱而死。徐贲工诗,与著名文人高启、杨基、张羽并称“吴中四杰”,又称“明初四子”,他们皆死于朱元璋之手。四人中除高启外皆能

画山水,而以徐贲为最。《春云叠嶂图》现藏日本,此图画法出自董、巨、元四家,特别近于黄公望,前面的两株树又有一点吴镇的意思。画得相当不错,但仍为元代山水画的风貌,还没有显示出明画的格局。《明画录》谓徐贲“画法董源,其山水林石,迥丽清润,濯濯可爱”,对照其作品来看,所论可信。

沈周(1427-1509年),字启南,号石田。长洲(今苏州)人,居相城,人称“相城翁”。其祖父沈澄是王蒙好友,善诗文,工山水,其父沈恒、伯父沈贞,皆为苏州有名的画家。沈周少时受父辈指点,又拜陈宽、赵同鲁为师,为日后绘画的成功打下雄厚的基础。他一生只用“读书作画”四字便可概括,其次便是出游和访友,但始终未能远游,故其友吴宽云:“石翁足迹只吴中。”他在61岁时收文征明为徒,80岁时精神尚健,83岁卒,沈周终生未仕,故传记列入《明史》隐逸部分。

沈周读书很广,经史诸子,释老岐黄,无所不览,他的思想基本上属于柔顺和易的一路,他继承了儒家孝悌和温良恭俭让的一面,而去除了积极入世的一面;他具有道家知足常乐、不遘是非的一面,而去除了

过分清高嫉俗如仇的一面,在他身上有市民化的倾向,吴门大部分画家皆然,所以明画缺乏元画那种脱俗超逸的鲜明性格。

沈周成就最大的是其山水画,概括起来他的画有两种面貌,早期所作多谨细,且多小幅,以师法王蒙为主,世称“细沈”;晚期所作多粗简,以师法吴镇为主而又自出新意,世称“粗沈”。当然早期也有粗笔,晚期也有细笔,不可能绝对。“粗沈”是沈周的突出风格。《虎丘图册》描写的是江南名胜苏州虎丘的园林小景,山石用粗阔的线条勾勒,分出山石的结构,再加粗点皴和短披麻皴,骨格坚凝,最后再用醒目的焦墨作苔点,苔点点在轮廓上和轮廓线外。沈周的线条,粗阔雄浑,不似元画那样柔曲,也无宋画那样刚劲。沈周画的苔点尤为醒目,据说他作画有时漫不经心,但点苔却十分认真,有时一幅画大体完成而精力不济时,先放在一边,过了几天乃至几月,直待他精力充沛时才点苔。画中树木,正如文征明所说的:“粗枝大叶,草草而成。”他画树多画一主干稍分几个大枝,然后以粗点、点叶,或圈勾,或略分“个”“介”形,作轮状或扇形状的勾针,多数树叶是直以粗点簇成的。

图5 竹石图 宋克 美国佛利尔美术馆藏

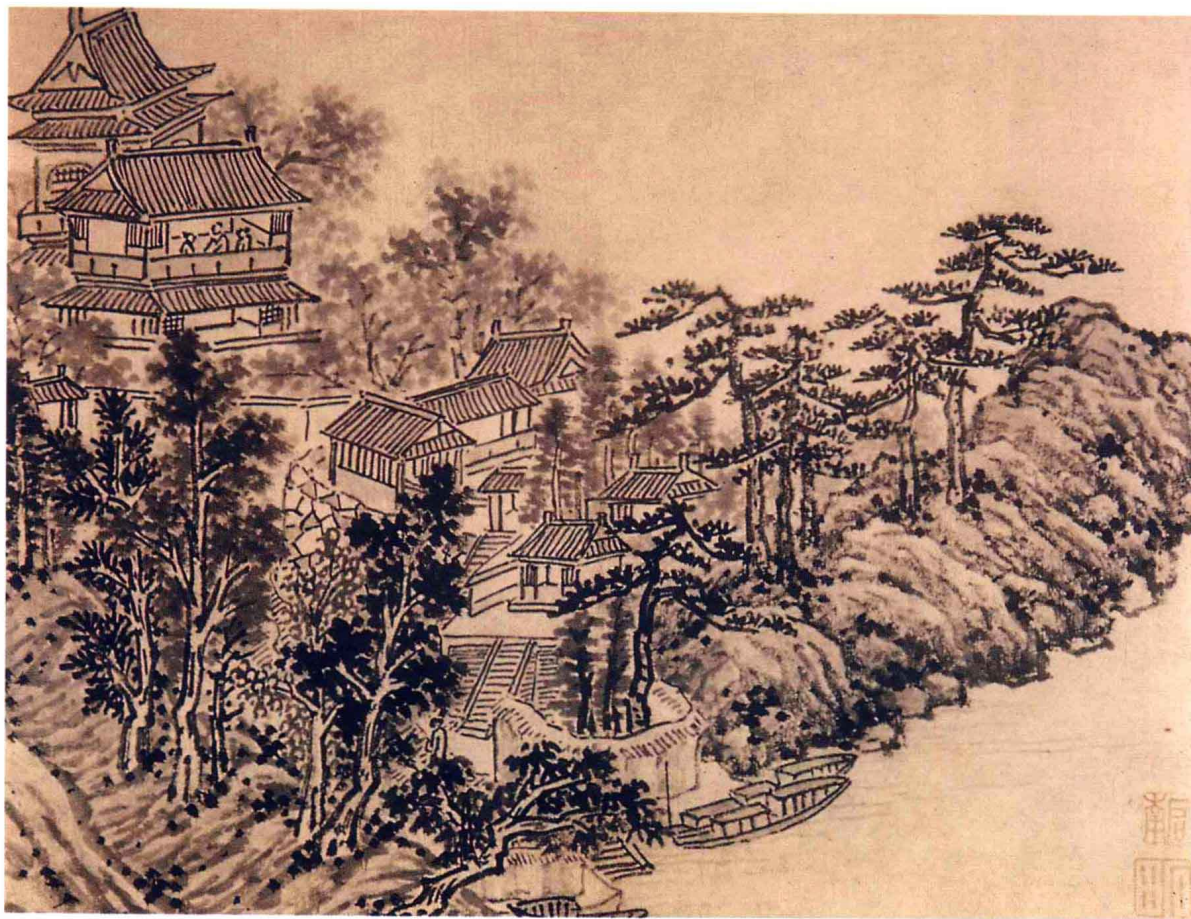

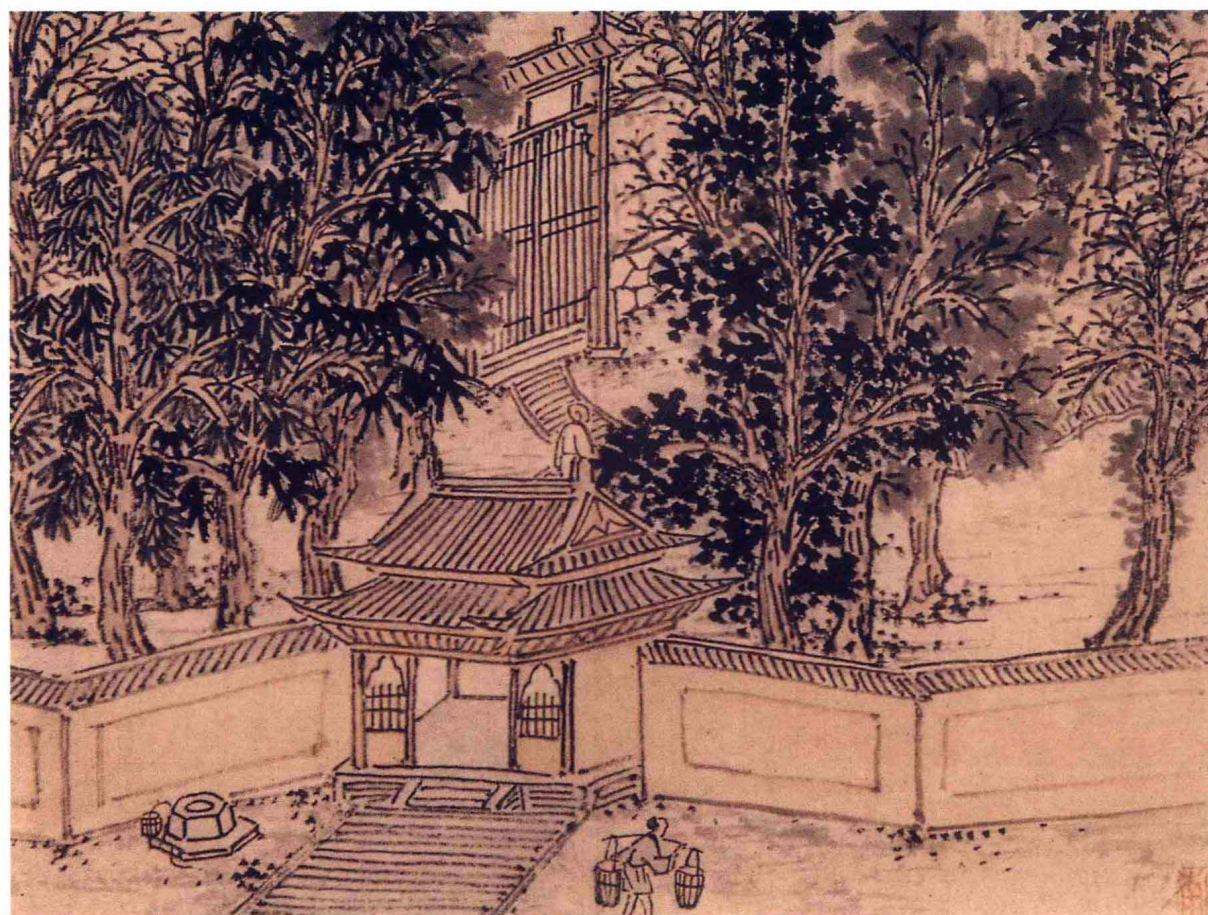
图6 虎丘图册(一) 沈周 美国克利夫兰博物馆藏

虎丘图册(二)

虎丘图册(三)

虎丘图册(四)

图7 仿戴进谢太傅游东山图 沈周

绢本设色 170.7cm×89.9cm 美国翁万戈藏

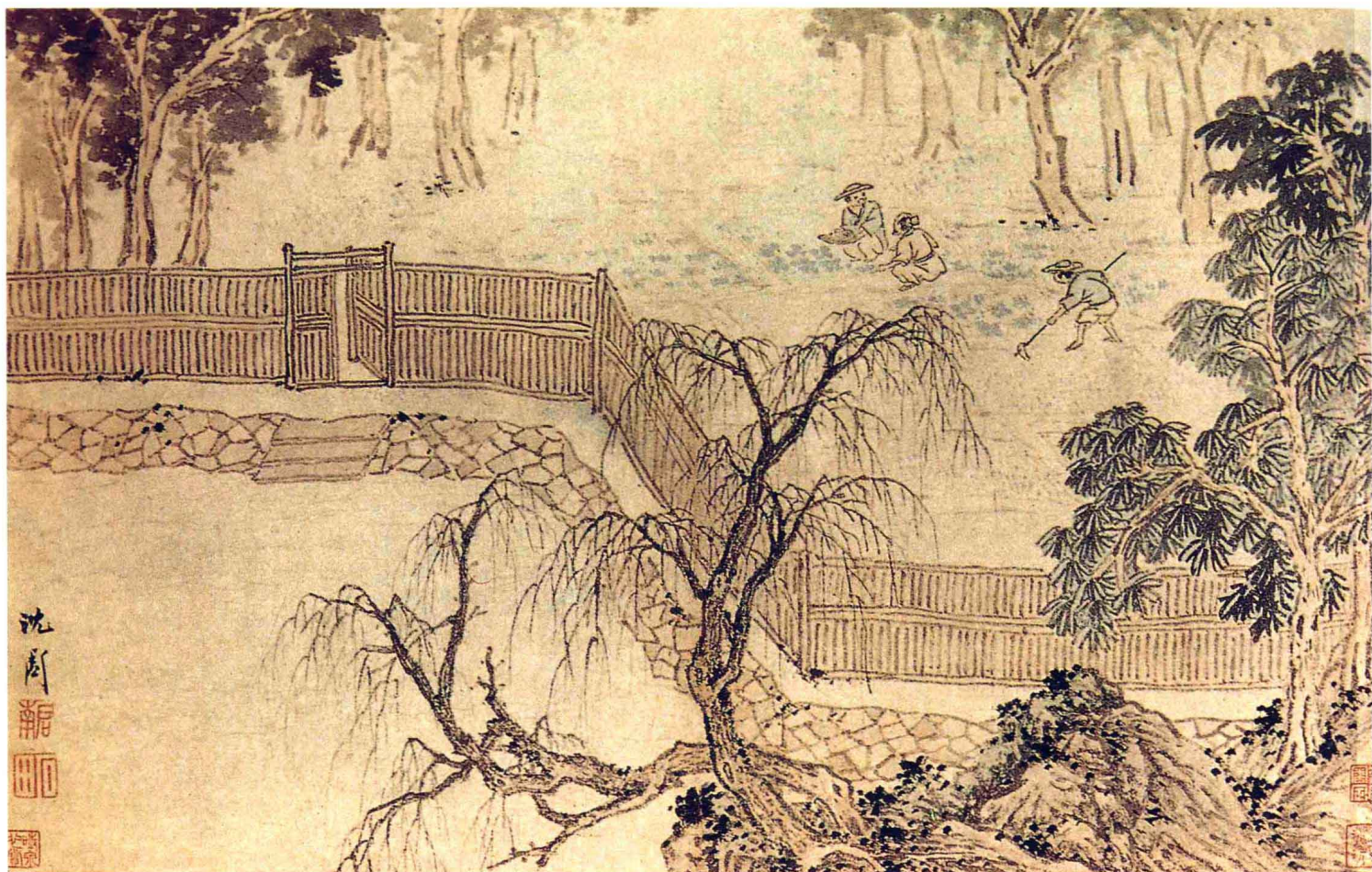
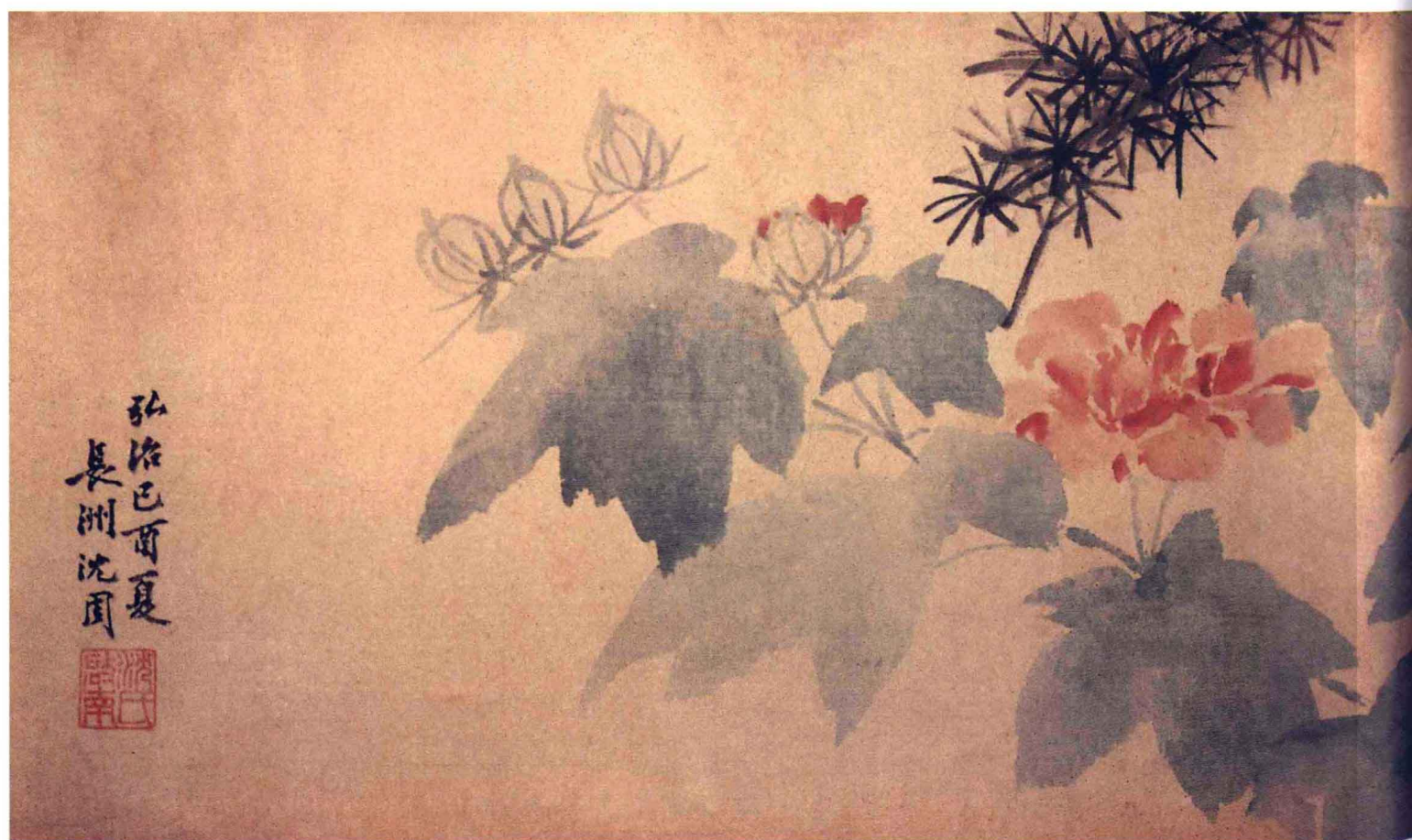

图8 山水册 沈周 美国纳尔逊-艾琼斯美术馆藏

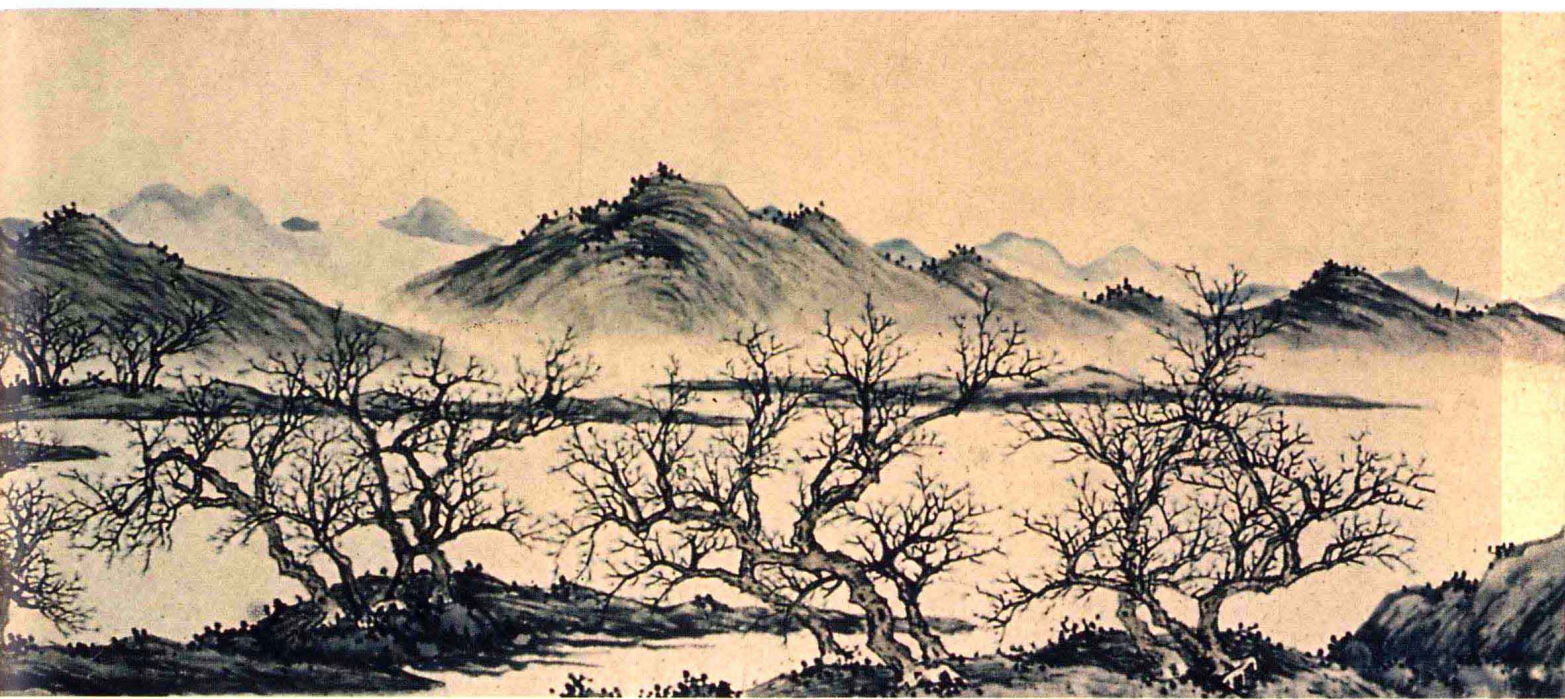
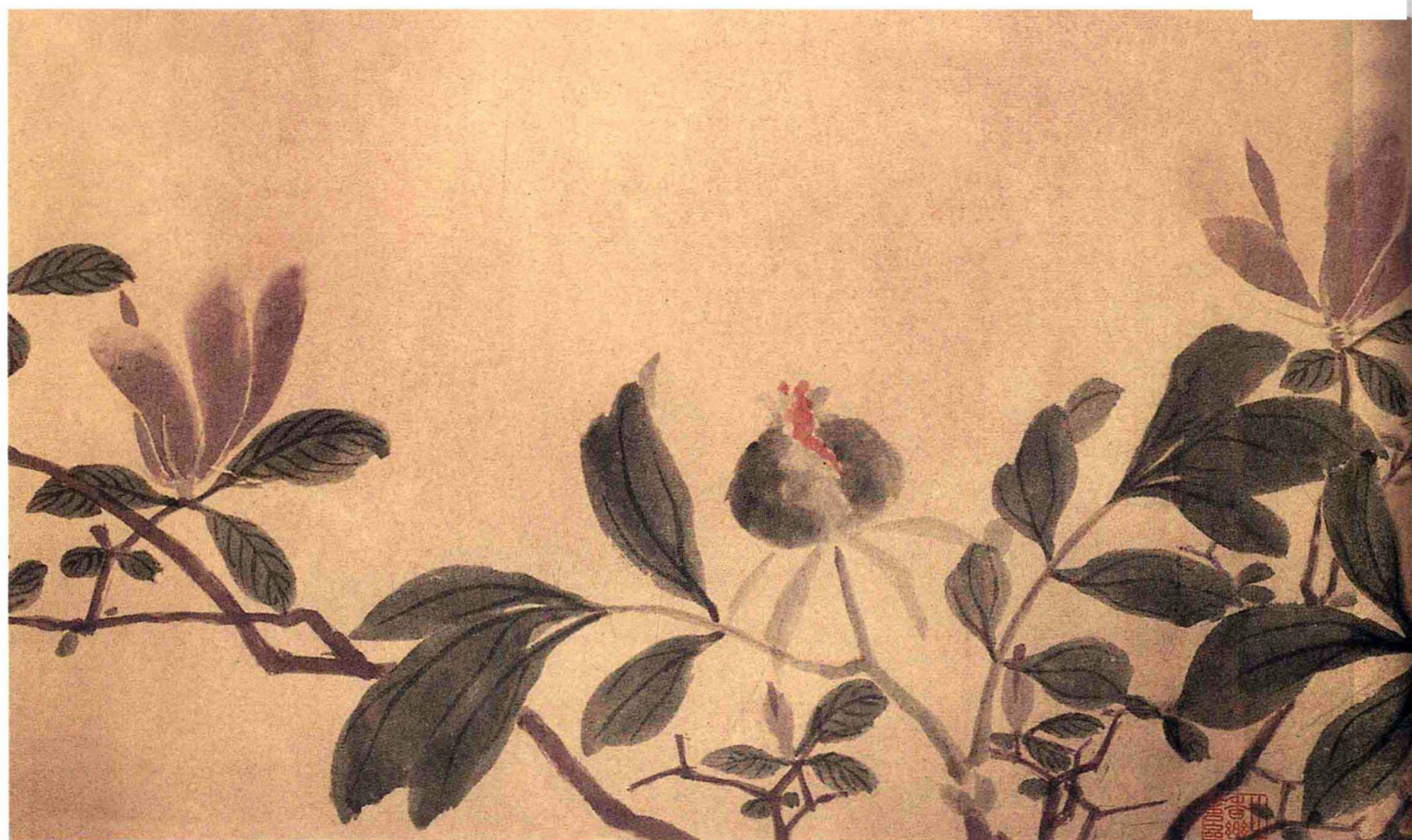

图9 山水卷(部分) 沈周 英国伦敦大英博物馆藏

图10 松下芙蓉图卷 沈周 美国密西根大学博物馆藏

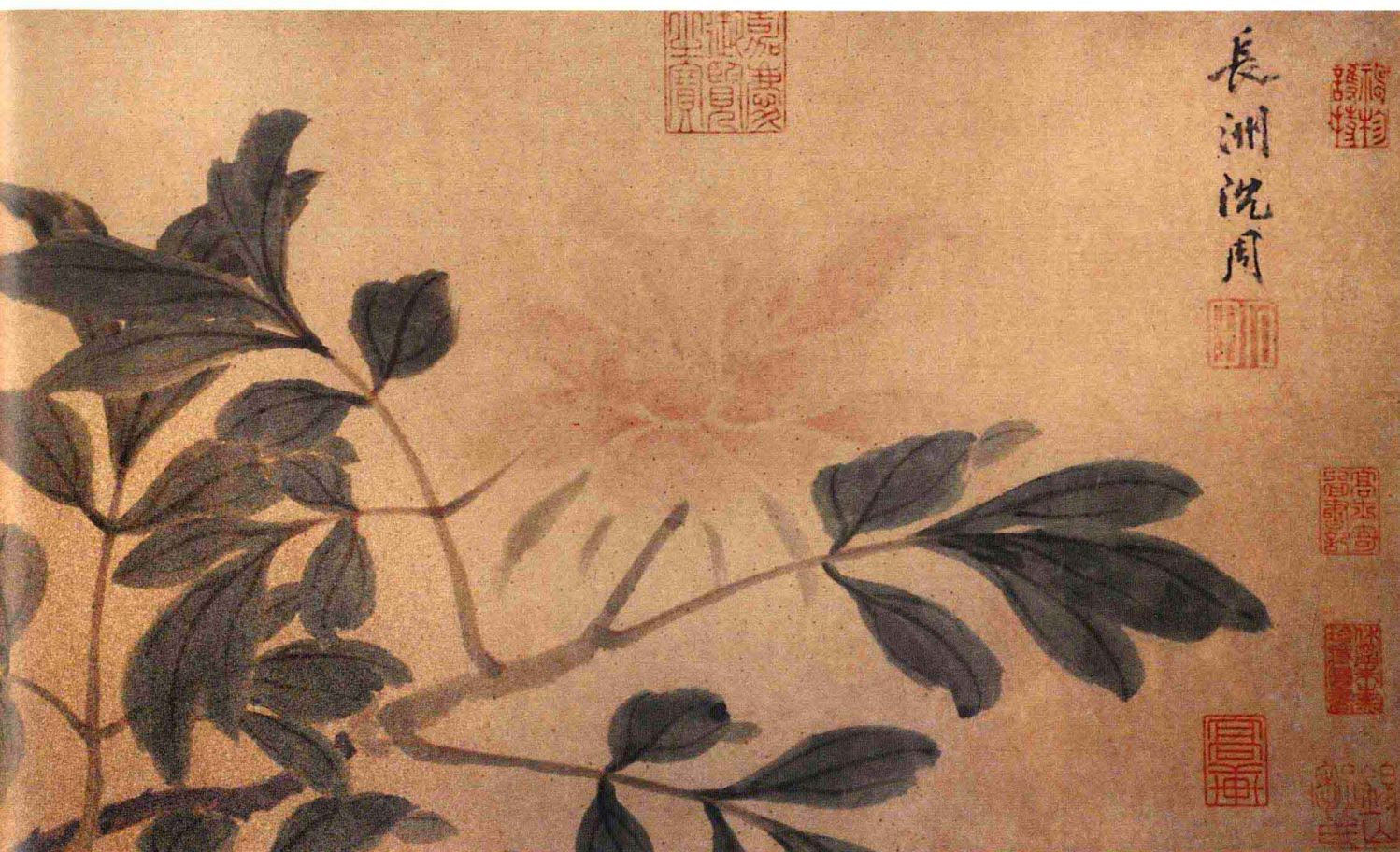

图 11 杂花图卷(一) 沈周 美国纽约大都会艺术博物馆藏

杂花图卷(二)