

徐

渭

书画集

藝上其友時丹室裏開親見
擅心知毫尖一小見隔溪振
撥畫風面

曾就見雲牛社年有雨

杜賓
年各處遊仙山見
所若

北京工艺美术出版社

徐渭书画集

【上卷】

北京工艺美术出版社

珠前金
腹玉屏
惜杖頭
牙注美酒
映南郭
手飲遠廣
雨權喜
嘉靖辛酉九月

青
藤
子
筆

之

之

图书在版编目 (CIP) 数据

徐渭书画集 / (明) 徐渭绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1

ISBN 7-80526-537-2

I. 徐... II. 徐... III. ①汉字—法书—中国—明代②水墨画: 写意画: 花卉画—作品集—中国—明代
IV. J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125836 号

责任编辑: 陈高潮

陈朝华

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

白爱梅

策划人: 杨建峰

杨永胜

徐渭书画集

XUWEI SHUHUAJI

徐渭 绘

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

印 刷 北京外文印刷厂

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 28

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 7-80526-537-2/J · 364

定 价 380.00 元 (上、下卷)

徐渭的书画艺术

“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。”

这是徐渭自题的《墨葡萄》诗，可谓是其一生的写照。

生活于明代后期的徐渭，其一生颠沛落魄，八次乡试未中，九番自杀未遂，七载铁窗生涯，晚年更有十多年断谷绝粮，与狗同居，“至藉藁寝”。其生活之坎坷，身世之悲凉，精神之畸变，是历史所罕见的。可以说，中国古代佯狂的艺术家不少，可真正如荷兰画家凡·高那样发疯，生时寂寞，死后方为后人顶礼膜拜的大家实在不多——徐渭就是这样一个“可怜”的人物。

一、坎坷的生平

徐渭(1521—1593)，初字文清，改字文长，号天池山人、青藤居士，或署田水月，山阴(今浙江省绍兴)人。徐渭出身官宦家庭，幼年丧父，由嫡母苗氏抚养成人。他幼时天资聪敏，8岁已能作八股文，20岁考取山阴秀才。然而后来连应8次乡试都名落孙山，终身不得志于功名。

青年时的徐渭也曾充满积极入世的进取精神，“自负才略，好奇计，谈兵多中”，孜孜于治国平天下的理想追求之中，并一度被兵部右侍郎胡宗宪看中，于嘉靖三十七年(1558)招至任浙、闽总督幕僚军师。徐渭对当时军事、政治和经济事务多有筹划，并参与过东南沿海的抗倭斗争。他在诗文中热情地歌颂了抗倭爱国的英雄，曾为胡宗宪草《献白鹿表》，得到明世宗的极大赏识。嘉靖四十一年(1562)，奸相严嵩被免职，胡宗宪作为同党被逮，徐渭顿失靠山。嘉靖四十四年(1565)，胡宗宪自杀于狱中，徐渭恐被牵连，精神极度紧张，遂由佯狂变为真疯。自写《墓志铭》，蓄意自杀，其自杀方式令人毛骨悚然，用利斧击破头颅，“血流被面，头骨皆折，揉之有声”，又曾“以利锥锥入两耳，深入寸许，竟不得死”。九死九生后，其性格也变为“猜而妒”，次年终于失手杀死继妻张氏，被判坐牢七年，后经朋友营救而出狱。从幕客到狱囚，徐渭的生活波动十分激烈，思想变化也极大，在内心深处留下了难以磨灭的烙印，这在他的书画艺术中有着强烈反映。

出狱后的徐渭已53岁，这时他才真正抛开仕途，四处游历，开始著书立说，写诗作画。晚年的徐渭潦倒不堪，穷困交加，常“忍饥月下独徘徊”，杜门谢客，最后在“几间东倒西歪屋，一个南腔北调人”(徐渭自题诗句)的境况中结束了一生。死前身边惟有一狗与之相伴，床上连一铺席子都没有，凄凄惨惨。

徐渭坎坷的一生及独特的个性影响到他的书画艺术，即表现为内容上的强烈主观感情色彩，或嬉笑怒骂式的警世喻人寓意，或愤激不平的内心情愫倾诉；形式上的不拘一格和标新立异，笔墨纵横驰骋，风格狂放奇峭。其悲剧的一生造就了艺术上的奇人。

二、杰出的绘画艺术

徐渭中年学画，不守一家，不拘一格，既有广泛的师承，又能突破前规以抒发己性。他对古代画家不但有过研究，且对苏轼、夏珪、黄公望、倪瓒、吴镇、王冕、沈周、唐寅等人的画十分推崇，对与他同时代的前辈画家陈淳、陈鹤、谢时臣等人亦很佩服。他的人物画受宋代梁疯子的减笔画影响，概括洗炼，造型生动；山水画受沈周、文徵明等影响；花鸟画在林良、陈淳等人的写意画基础上又向前推进了一步。后人把他与陈淳并称为“青藤”、“白阳”，并把他视为大写意画派的创始人。

徐渭对绘画的主张，虽没有系统的画论流传下来，但从散落在其诗及其画的题跋上可见端倪。他的作品重气韵，不求形似，但不是毫无道理的横涂乱抹。他在一首题画诗中说：“不求形似求生韵”，这与倪瓒的“吾画不求形似，聊抒胸中逸气耳”有相似之处。他另有一首题画诗说：“从来不见梅花谱，信手拈来自有神；不信试看千万树，东风吹着便成春。”可见他对于绘画是素来不肯墨守陈规的。

徐渭的绘画，充分反映了他的心理和人格。他一生坎坷而悲惨的经历以及由此形成的独特而复杂的性格，是产生其画风的最主要的原因。他的画，往往是抒发自己思想感情的工具，他经常藉客体的自然秉性来寄托主体的情感思绪。他尤喜画花卉草木在凄风苦雨中的姿态，以象征他人生的苦痛。如画《雪竹图》以自况，题诗曰：“画成雪竹太萧骚，掩节埋清折好梢。独有一般差似我，积高千丈恨难消。”又如其《榴石图》上自题：“山深熟石榴，向日笑开口。深山少人收，颗颗明珠走。”抒发了他怀才不遇之情怀。再如其《杂花图》，画上虽然没有什么抒情言志的题跋，但那挥洒淋漓、气势奔放的笔墨本身，亦足以表现画家所要表现的一切了。葡萄的点点斑斑，不就是画家“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”的不平之鸣吗？牡丹的狼藉墨汁，岂不是“五十八年贫贱身，何曾妄念洛阳春”（《题水墨牡丹》）的自嘲？芭蕉的醉饱淋漓和石榴的斑斓锈迹，又何尝不是“蕉叶屠埋短后衣，石榴铁锈虎斑皮。老夫貌此堪谁比，朱亥椎临袖口时”（《题芭蕉石榴》）的写照？

徐渭作画惯用水墨而很少着色，如他画牡丹，不用色彩，仅以泼墨为之，并题《墨牡丹》云：“牡丹为富贵花，光彩夺目，故昔人多以勾染烘托见长。今以泼墨为之，虽有生意，终不是此花真面目。盖余本寒人，性与梅竹宜，至荣华富丽，风若马牛，宜弗相似也。”徐渭潦倒落魄的一生塑就了他狂傲不屈的个性，因而他的画自有一种“推倒一世之豪杰，开拓万古之心胸”的气概。他将十分真挚的情感，纳入迅疾的、既力中见势又笔中见意的表现形式中，而内外契合，心手相应，高标意韵，不同凡响。

徐渭绘画艺术的重要特色，就是形式上的水墨写意画法。徐渭以倾倒墨汁的淋漓水墨，浑然天成地传达出物象的神韵，将写意法演变为大写意法，真正达到了“逸品”文人画所标榜的“逸笔草草，不求形似”的境界。如张之万评其《杂画》所云：“豪放之笔，纵逸之气，千岩万壑，挥洒而成，名士美人情态如见。一兽、一禽、一虫、一鱼、一花、一草，落落数笔，惟妙惟肖，神乎技矣！自是身有仙骨，世人因无从得金丹也。”

徐渭的水墨法，不仅技法发挥得淋漓尽致，而且还形成独具审美价值的墨晕形式美。徐渭十分推崇水墨画法，认为作画“大抵以墨汁淋漓、烟岚满纸、旷如无天、密如无地为

上”。为了达到墨汁淋漓的效果，他十分注重水、墨与纸质的融合变化以及墨与笔的有机组合，并创造出既顺其自然又得以控制的泼墨法。在水和墨的调配中，他加大了水的成分，有力地强化了水墨的渗化效果。徐渭的《葡萄图》很能代表他的水墨写意花卉画风格。此图纯以水墨写葡萄，随意涂抹点染，任乎性情。藤条错落低垂，枝叶纷披，以豪放泼辣的水墨技巧造成动人的气势和葡萄晶莹欲滴的效果。又如《牡丹蕉石图》，也是徐渭大写意花卉的得意之作。此图皆以水墨一气呵成，通过墨的干湿浓淡，笔的来去纵横，着力写出牡丹蕉石生趣盎然的姿态。在笔墨技巧的运用上，画家运笔汪洋恣肆，畅快淋漓。在“烟岚满纸”的统一格调下，笔锋变化多端，泼墨、焦墨、破墨并用，或风流蕴藉、含而不露，或逆来顺往、旁见侧出，或轻烟袅袅、晶莹透亮。

此外，徐渭的墨法还与笔法紧密结合，笔墨合一，使得水墨大写意画法达到出神入化的臻境。郑板桥曾对徐渭的笔墨结合有一段很好的论述：“徐文长先生画雪竹，纯以瘦笔、破笔、燥笔、断笔为之，绝不类竹。然后以丹墨勾染而出，枝间叶上，罔非雪积，竹之全体，在隐跃间矣。”也就是说，徐渭的用笔变化多端，在线条的粗细、速度的快慢、水分的干湿、墨色的浓淡等方面，都具有丰富的变化，并与泼墨淋漓的水墨法相配合，笔随墨走，墨由笔生，既使画面产生以笔为主的骨气，又产生多变的律动性。

徐渭的画，花卉、山水、人物、走兽、鱼虫瓜果等无一不能，无一不工。他以狂怪奇崛的形态，突破了题材的局限，清淡幽雅的梅兰竹石、云烟山景，都成为他个性的物化，充满独特性；柔美含蓄的笔调，一转而为迅疾奔放、激越昂扬。如他画得最好的花卉图《杂花图》，画有牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、南瓜、扁豆、紫薇、葡萄、芭蕉、梅花、水仙、竹子共十三种，组成长卷，打破自然时空的限制，撷四时之精英，集万里于一图。那纵横捭阖、随意挥写、洋洋洒洒、一气呵成的磅礴气势，充溢着画家强烈的思想情感。丰润的牡丹，饱满的榴石，淋漓的莲叶，孤傲的霜菊，挺洁的寒梅，种种画面形象所焕发的笔情墨趣，有轻有重，有刚有柔，有枯有润，有虚有实，穷尽变化，涉处成章。这横长数丈的巨构，是墨的世界，是笔的天地，是情感的海洋。数不尽的点 and 线、线和色、灵和肉，在其中呼啸徘徊、奔腾踊跃，或如骇浪，或如烈火，或如轻云，有力量的冲突，有声音的交响，更是血和生命的迸发。又如《榴石图》风格粗简恣肆，痛快淋漓。石榴信笔点出，枝条笔断意连，枯淡浓湿、疏密虚实，俱在法度之中，此所谓“无法中有法”、“乱而不乱”，显示出作者奇绝的才华和性格。

徐渭的禽鸟画比较少，但也不乏精心之作。如《黄甲图》，画一爬行的螃蟹，用笔峭拔劲硬，水墨酣畅淋漓。图中蟹的造型，虽寥寥数笔，却浓、淡、枯、勾、点诸多笔法参用，质感、形状、神态历历俱足。覆在上面的荷叶，笔阔气贯、偃仰有致。徐渭也兼画山水人物，但数量甚少。

三、多方面的艺术才能

徐渭的艺术才能是多方面的，他的诗、文、书、画都有力革陈规、独树一帜的成就，很难定出主次。此外，他还擅长戏曲、县志、书评等多方面。广博的艺术才能，既滋养了

他的绘画艺术，也奠定了他的风格基调。

徐渭的诗文风格清奇，不落窠臼，嬉笑怒骂，皆成文章，藉诗文来抒写胸中块垒，抨击黑暗现实。反映到画上亦是放笔挥毫，直抒胸意。同时，徐渭杰出的诗才用于题画诗上，也使诗画密切结合，诗对画起到了画龙点睛的作用。

徐渭的书法成就也很突出，上至魏晋，下至唐宋元明，都有涉及。特别像张旭、怀素、黄庭坚、米芾等书法家，他都下过一番功夫。他对自己的书法极为自负，自己认为“吾书第一，诗二，文三，画四”。明代晚期“公安派”首领袁宏道曾评论徐渭书法：“不论书法而论书神，诚八法之散圣，字林之侠客也。”他的书法特点是寓姿媚于朴拙，寓霸悍于沉雄，笔画圆润遒劲，结体跌宕善变，章法纵横潇洒。

此外，徐渭的戏曲成就也十分突出，尤其《四声猿》剧本，文词雄跃奇伟，动人心弦。著名戏剧家汤显祖见到《四声猿》后不禁拍案叫绝：“四声猿乃词坛飞将，辄为演唱数通，安得生致文长，令自拔其舌。”

四、不朽的影响力

徐渭以其诗文书画的盖世奇才，对后世产生了深远的影响，其杰出的艺术成就，也越来越受到后人的推崇。徐渭死后二十年，“公安派”领袖人物袁宏道偶然翻到一本徐渭的诗文稿，“恶楮毛书，烟煤败黑，微有字形”。但在灯下读了几篇，不禁拍案叫绝，惊问此人是今人还是古人。

近代画坛上著名的画家石涛、八大山人以及扬州八怪都受到徐渭的影响。郑板桥对徐渭更是佩服得五体投地，曾刻了一枚“青藤门下走狗”的印章，用来钤于画上。齐白石对徐渭亦是倾慕备至。他曾说：“青藤、雪个、大涤子之画，能纵横涂抹，余心极服之。恨不生三百年前，为诸君磨墨理纸”。又题诗曰：“青藤、雪个远凡胎，缶老(吴昌硕)衰年别有才，我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”这足以说明徐渭对后人影响之深。

绘画史之有徐渭，如同书法史之有张旭、怀素一样，对于凿凿其人是一种偶然，对于浩浩历史则是一种必然。徐渭所创造的水墨大写意花卉画风，开辟了文人画一片新天地，数百年来流绪连绵，传人不绝。

三清图

三友图

竹石图

图 录

梅竹图	003
杂花图	004
花果图	018
瓶花图	037
竹枝水仙图	041
三清图	043
雪竹图	045
三友图	047
葡萄图	049
梅花蕉叶图	053
墨葡萄图	055
水墨花卉图	058
竹石图	075
花鸟图	079
芭蕉梅花图	083
花卉图	087
杂花图	088
雪蕉梅竹图	113
榴实图	115
竹石图	119
葡萄图	121
墨花十二段	122
桐阴茗诗图	149
牡丹蕉石图	153
蕉石图	155
竹石图	157
花卉图	161
五月莲花图	165
四时花卉图	168
花卉图 (部分之一~部分之四)	189
花卉杂画 (部分之一~部分之二)	196
花卉图 (之一~之七)	200
写意草虫图	214

图版

梅竹图

徐渭的写意梅竹有他自己独特的风格。图中梅花用水墨一笔画成，枝干用蘸墨法写出，笔墨浓淡分明，落笔萧疏横斜，草草不经意；花瓣则用粗秃笔锋，点画离披，略具形似而已。而图中的墨竹以蘸墨法画出，即笔尖蘸浓墨，笔根墨很淡，落笔画枝叶，先浓后淡，层次丰富，皆有立体感。画面气韵清朗，格调高雅。

梅竹图

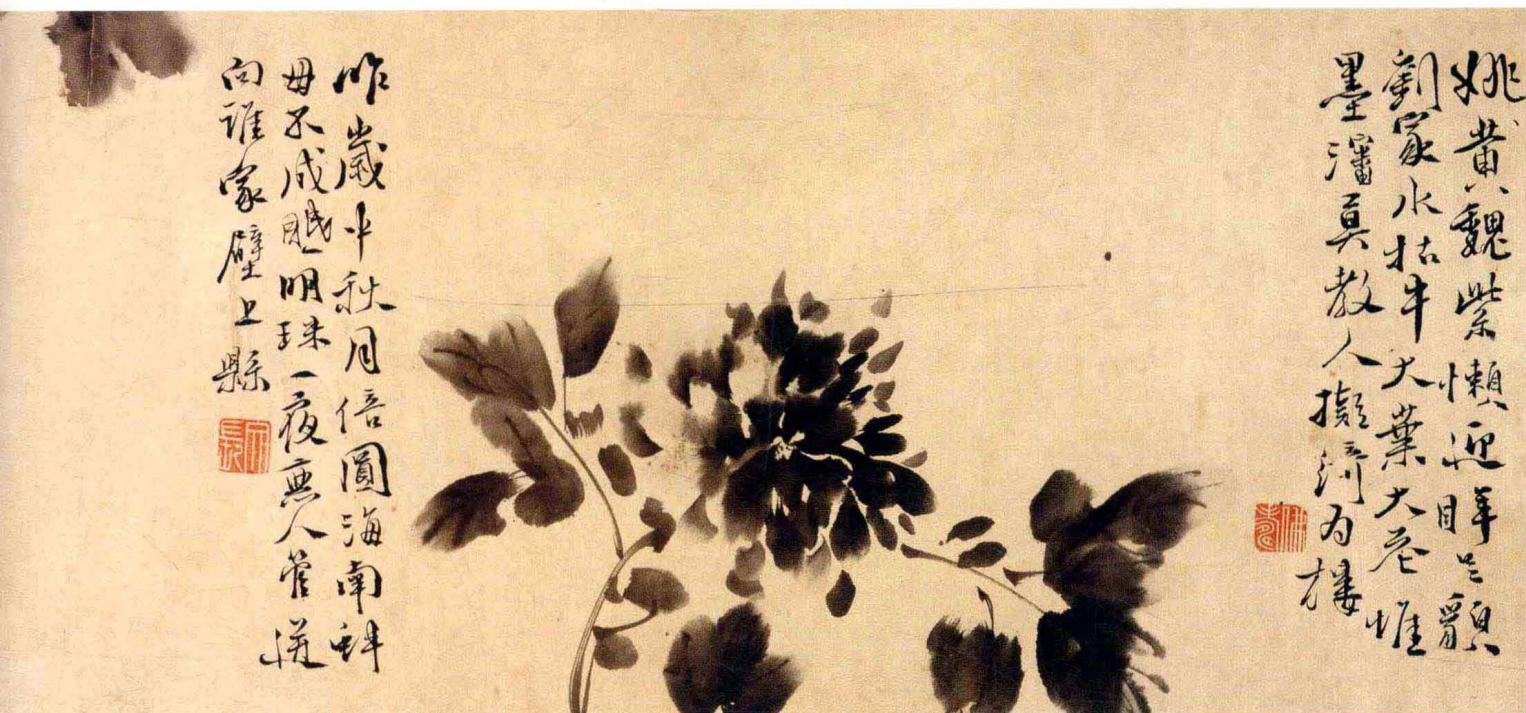
立轴 纸本设色 116.5cm × 32cm

广东省博物馆藏

徐渭在他的一生中所作的水墨《杂花图》有数十幅，内容分别有牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、葡萄、芭蕉、梅花、水仙、竹等花卉。画家打破了时空的限制，把一年四季中具有特点的花卉浓缩于一卷之中，集万物于一图。

此图卷绘折枝牡丹、葡萄、墨竹、兰、菊石、水仙、枝等四季花卉计六帧，每帧题画七绝诗一首，并钤印记。画中牡丹丰润素雅，以淡墨勾出树枝，用笔遒劲有力，花瓣以浓墨点染，墨色变化丰富，花叶在点染之后，又用蘸墨勾出叶筋，表现了画面的勾染效果。葡萄的描绘如颗颗明珠，晶莹剔透，墨叶翻飞如变化多端的雨云，枝藤腾空如虬龙，而葡萄枝、叶、果三者相互配合，纷纷攘攘，风驰电掣，具有戏剧效果。笔直挺立的翠竹，墨色淋漓，笔法泼辣痛快，竹叶飘摆，似闻飒飒之声，非常生动。素雅幽

香的兰花，用水墨逸笔写出，又以蘸墨点出娇嫩的花瓣，行笔苍劲挺拔，颇有飘逸的神韵。画中孤傲的菊花，运笔潇洒劲健，狂逸不群，其形态老中见秀，方折劲硬的石块以浓墨染出，从而衬托出菊花的强劲。素净的水仙以白描法率意勾出，用墨点蕊，在水仙根部又以劲健之笔，画出几片竹叶，衬托出水仙的高洁。整幅画卷构思独特，富有韵律，突出了画家强烈的主观情感。

杂花图（附局部）

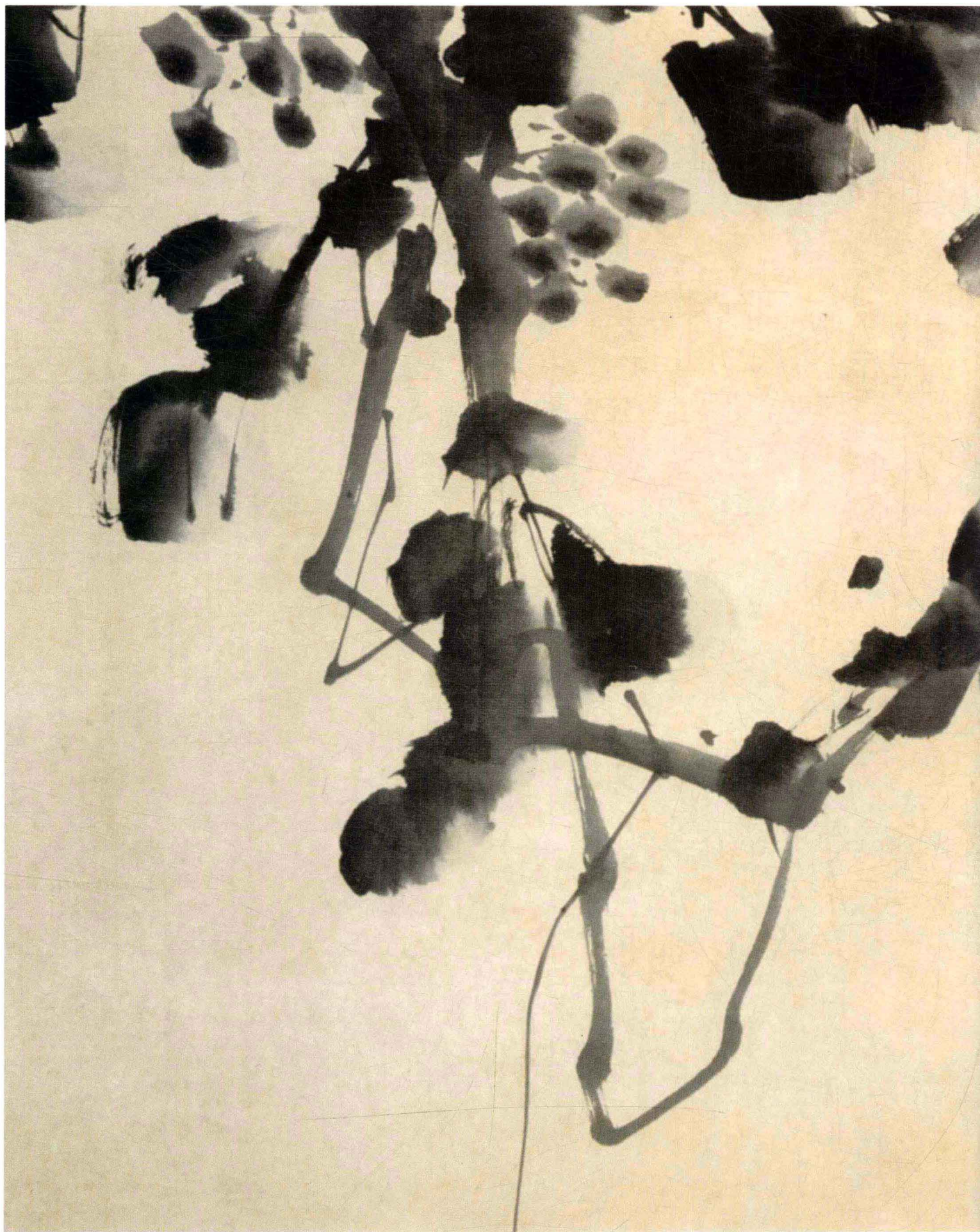
手卷 纸本墨笔 29.5cm × 304.7cm

中国国家博物馆藏

姚黃魏紫懶迎新
年日色
劉家水枯牛大葉
大冬堆
墨瀟真教人擬
濟為樓

作歲中秋月倍圓
海南科
母不成賦明珠一夜無人管
送
向誰家壁上懸

