

高校中国画教学
临习、欣赏范作丛书

明代绘画大师

仇英 作品选

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

明代大师仇英作品选 / 天津人民美术出版社编 — 天津: 天津人民美术出版社, 2004.1
(高校中国画教学临习欣赏范本丛书)
ISBN 7-5305-2436-4

I .明... II .天... III .中国画 — 作品集 — 中国 — 明代 IV .J222.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 097287 号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

河北海顺印业包装公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2004 年 1 月第 1 版

2004 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 2

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 16 元

前言

清初王鉴在《染香庵跋画》中评述道：“成（化）弘（治）间，吴中翰墨甲天下，推名画家唯文（征明）、沈（周）、仇（英）、唐（寅）诸公为掩前绝后。”他推举四位画家为明中期画坛巨擘，后来画史上称之为“明四家”。四家中仇英身为一个非文人的职业画家，能与兼精诗书画的沈、文、唐诸位大师齐名，诚是难得的殊荣。

仇英字实父，号十洲，江苏太仓人。出生于贫寒家庭，最初是一个民间画工。青年时期的仇英在苏州结交文征明、王宠等文人，在艺术上受到其艺术风格的感染，他的早年绘画风格明显地有取法文征明和唐寅的痕迹。如他在正德十五年（1520年）曾和文征明合作画《摹李公麟莲社图》和另一幅《林亭佳趣图》，画风与他中晚年的面貌迥异，图中山峦和岩石的形体圆浑，以谨细的笔法勾斫，很少皴染，敷以浅淡青绿色彩。其山石形体和笔法极接近文征明正德十二年（1517年）所画的《溪山深雪图》，其师承出于文征明是不言而喻的。

还有一幅仇英《梧竹书堂图》，署题“仇英实父制”，无年款，图上有文征明、王宠和彭年题诗。王宠卒于嘉靖十二年（1533年），此图应作于是年前，当归入他早期作品之列。此图布局与文征明1531年所画的《品茶图》极相类似，都是表现文人书斋的主题，意境宁静平和。图上山峦、岩石、树竹、屋舍的笔法工整细致，皴笔多顿挫方硬，皴法兼施短笔直皴、钉头皴和侧笔折带皴，行笔灵活，水墨皴染虚和浑融，山势和皴法与唐寅《春山伴侣图》冥冥相合。这件作品可看做是仇英受到文征明和唐寅画风熏陶的混合体，反映他早期工整秀逸的笔墨风貌。

大致自嘉靖十一年至二十一年（1532—1542年），仇英的艺术生涯进入师从周臣、精研南宋院体画风的时期。仇英从周臣那里学习了坚实的造型能力和雄健恣纵的笔墨长处，形成他中年时期以严谨劲利为主调的艺术特点，这在他这一时期的作品中明显地反映了出来。与此同时，仇英和文征明及其周围文人也保持着密切的关系，文征明之子文彭、文嘉，学生王宠、陈淳、陆治、王谷祥和王守（王宠之兄）、彭年等人，都是仇英的知交好友，他们屡在仇英的画上题识，加以赞赏和激扬，如文征明在1540年曾题《双骏图》，1542年文彭题《倪瓚像》，陈淳题《弹箜篌仕女图》等。同时，仇英在有些作品中，也融入了文人画所崇尚的主题和笔墨情趣。

仇英中年时画名渐起，经常接受富商和收藏家的邀请，到他们家中临摹古画和创作作品。嘉靖二十二年至三十一年（1543—1552年）是仇英生命的最后10年，也是他艺术进入画技纯熟、创作旺盛的颠峰时期。这一时期，仇英在领悟宋元古法，进一步融合院体画和文人画技法，形成文质相兼的艺术品格等方面，取得了粲然的成就，成为六法深诣、诸体俱精的大家。

引致仇英晚年艺术精进的一个重要因素，是他结交了嘉兴大收藏家项元汴。项氏家族家资丰饶，收藏许多宋元书画名迹，度藏之富甲于江南。仇英与项家交往持续了10余年。他曾经馆饬项家一段时间，临摹宋元古画，同时也创作了不少古意盎然、不慚前人的仿古之作。

仇英晚年的另一位重要艺术赞助人即是苏州的富豪陈官，据彭年记载，陈官“与十洲善，馆之山亭，屡易寒暑，不相促迫，由是获画”。（《职贡图》后题跋）今传世作品中，《桃源仙境图》、《溪山楼观图》和《职贡图》等，都是仇英为陈官所作运思精密的巨制。

仇英中年以后由于结识江南富豪和收藏家，有机缘观摩大量古画，艺术视野遽为开阔，他刻苦临习，潜心创作，专心致志，后人记载：“实父作画时，耳不闻鼓吹阊阓之声，如隔壁钗钏戒顾。”（董其昌《画禅室随笔》）致使他绘画才能全面拓展，青绿山水、水墨山水、界画、工笔重彩人物、白描、写意人物甚至花卉等技法，无不臻于纯熟精能的境地。与此同时，他与文人朋友密切交往，自然地受到文人画的影响。如果说他早年的绘画有着深重的南宋院体画的遗规，那么，中年后逐渐脱出了周臣的藩篱，并走着一条与浙派后期画家不同的艺术道路。

由于仇英在取法宋院体画严谨理法的基础上，吸收宋元古法，又能顺应嘉靖中期吴派勃兴的潮流，在立意、笔墨技法 and 艺术情趣方面，摄取文人画的长处。他晚年作品中出现较多表现文人休闲生活的主题，诸如文人读书、弹琴、赏泉、论画等，同时笔墨简率放逸、含蓄蕴藉，形成雄畅而不狂肆，率放而不颓唐，明快清逸的风格。清方薰《山静居画论》评述：“曾见仇实父画孤山高士、王献移竹及卧雪煎茶诸图，类皆萧疏简远，以意涉笔，置之唐、沈之中，几莫能辨。何尝专事雕绩，世唯少所见耳。”仇英正是在具备行家精能技巧的同时，又蕴含着萧散淡远的艺术意趣，从而在文人荟萃的吴中画坛，争得了一席令人瞩目的地位。

1. 桃村草堂图
绢本 立轴 设色 150 cm × 53 cm
故宫博物院藏

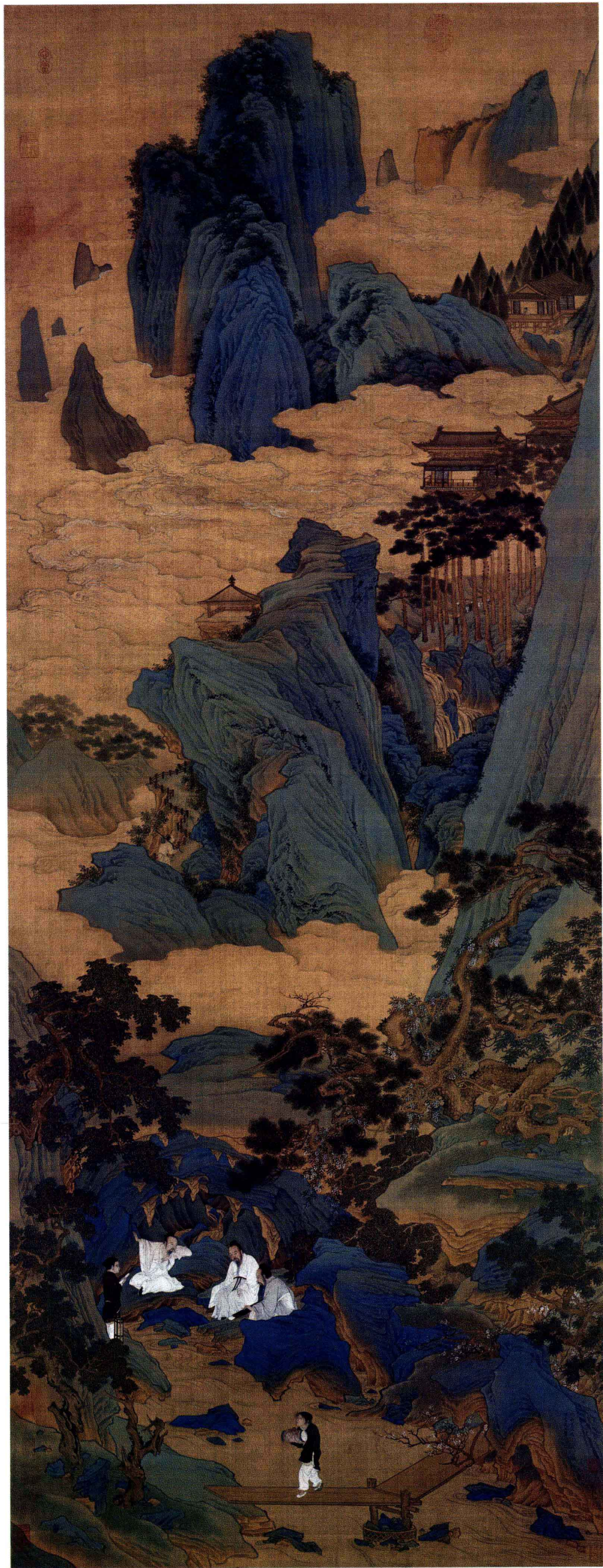

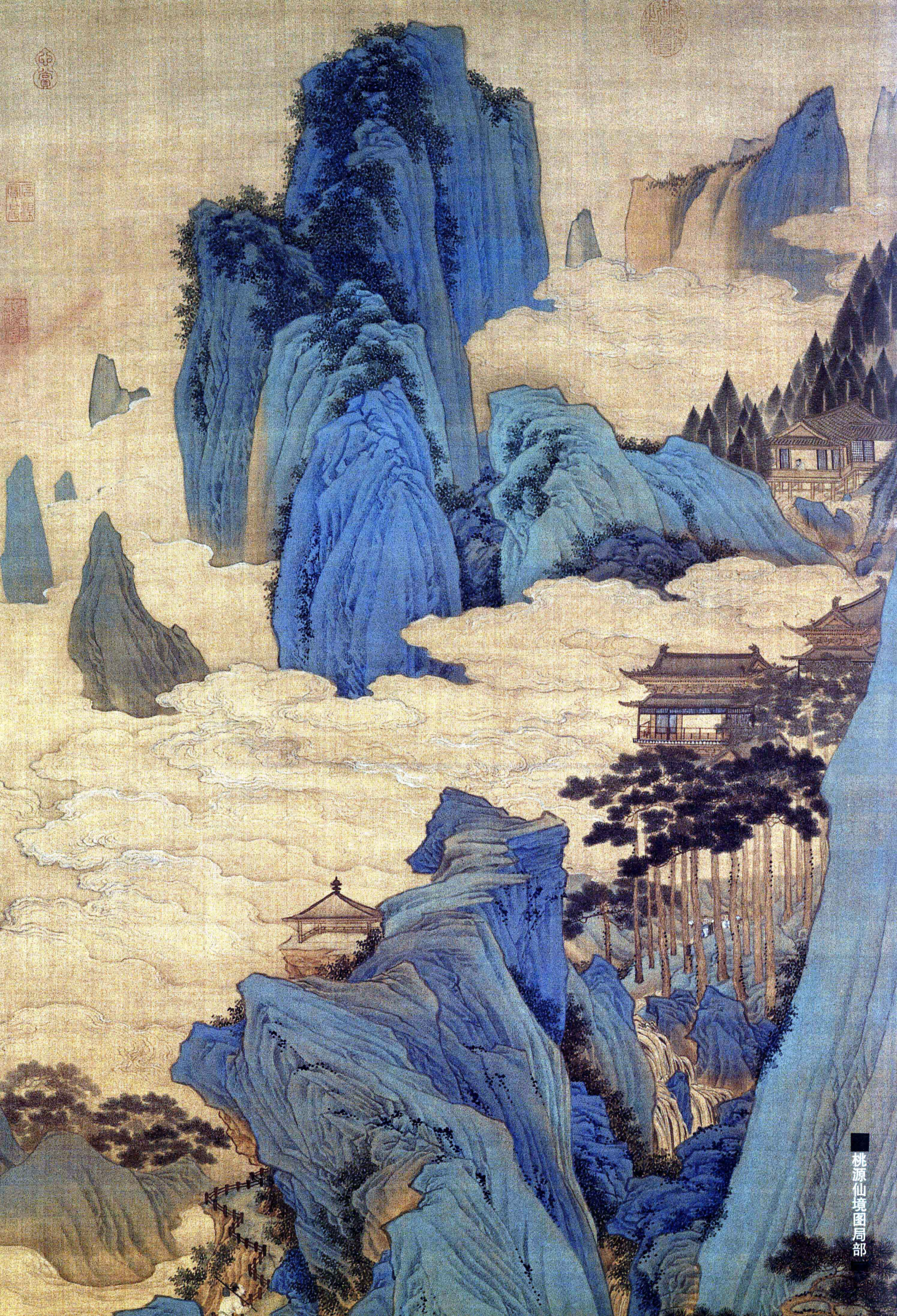
2. 松溪横笛图

绢本 立轴 设色 116 cm × 65.6 cm
南京博物院藏

3. 桃源仙境图

绢本 立轴 设色 175 cm × 66.7 cm
天津市艺术博物馆藏

5. 剑阁图

绢本 立轴 设色 295.4 cm × 101.9 cm

上海博物馆藏

6. 修竹仕女图 绢本 立轴 设色 88.3 cm × 62.2 cm 上海博物馆藏

7. 玉洞仙源图

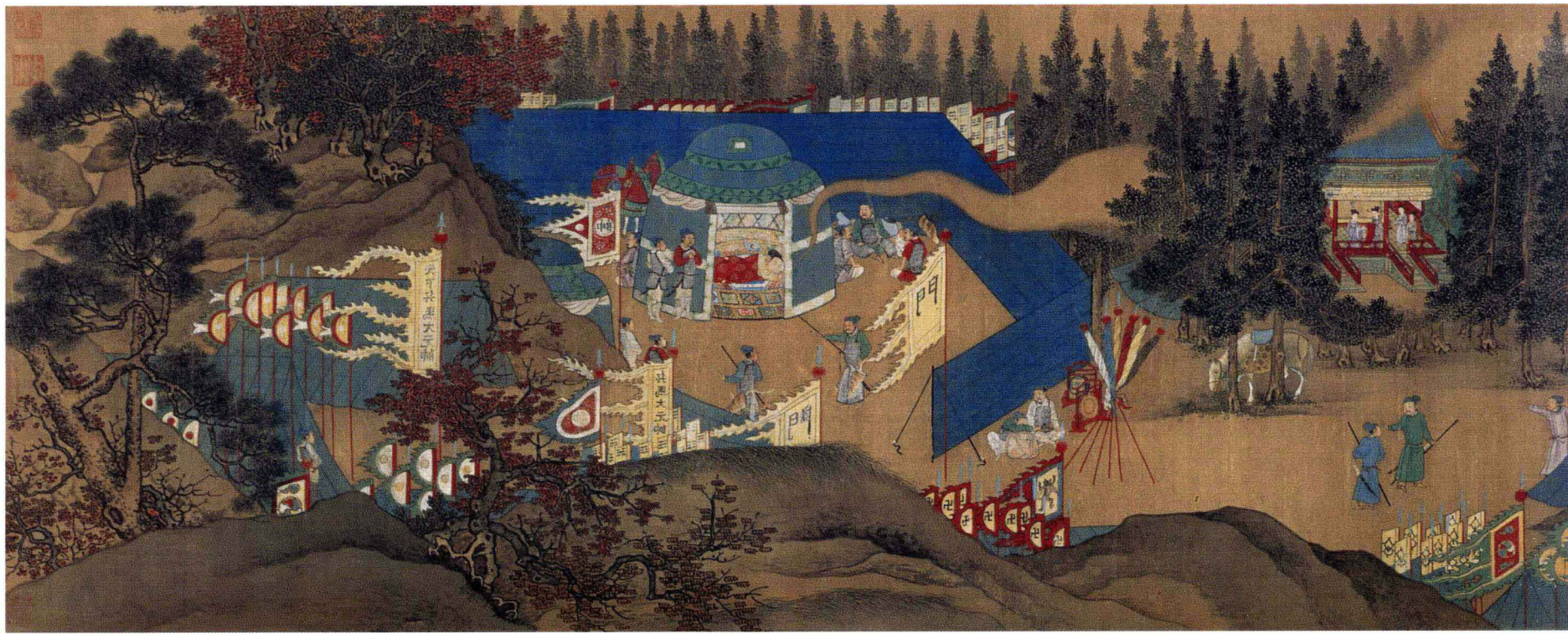
绢本 立轴 设色 169 cm × 65.5 cm

故宫博物院藏

8. 临萧照中兴瑞应图之一 绢本 手卷 设色 33 cm × 723 cm 故宫博物院藏

9. 临萧照中兴瑞应图之二

10. 东临图 绢本 立轴 设色 29.5 cm × 136.4 cm 台北故宫博物院藏

11. 东临图(局部)

12. 秋江待渡图

绢本 立轴 设色 155.4 cm × 133.4 cm

台北故宫博物院藏

13. 明妃出塞图

绢本 立轴 设色 41.2 cm × 33.7 cm

故宫博物院藏

14. 蕉阴结夏图

纸本 立轴 墨笔 279.1 cm × 99 cm

台北故宫博物院藏