

话说中国古代绘画

——明代的绘画艺术

清溪悠悠

话说中国古代绘画

清溪悠悠

明代的绘画艺术

● 著／陈海波

责任编辑 孙国彬
封面设计 庞先健
技术编辑 龚国儒

话说中国古代绘画

清溪悠悠——明代的绘画艺术

著者 陈海波

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

山东新华印刷厂临沂厂印刷

山东晨鸣纸业集团股份有限公司供纸

开本787×1092 1/32 印张2.5

1998年4月第1版 1998年4月第1次印刷

ISBN 7-5322-1999-2/J·1883

每套(五本)定价: 23.00元

清溪悠悠——明代的绘画艺术

目录

- 1 ● 概述
 - 5 ● 写生自然 目师华山
 - 8 ● 隐逸画家之余韵
 - 12 ● 常伴君侧的宫廷画家
 - 15 ● 三友百禽
-
- 19 ● 独具风貌的没骨花鸟画
 - 23 ● 浙派始祖
 - 27 ● “画状元”吴小仙
-
- 30 ● 明代写意花鸟画的先驱者
 - 34 ● 精细和粗放
 - 37 ● 吴门领袖
 - 41 ● 精工而有士气
 - 44 ● 江南第一风流才子
 - 48 ● 随类赋彩 风华妍雅

目录

- 52 ● 白阳山人
 - 55 ● 青藤笔墨人间宝
 - 59 ● 勾花点叶
 - 62 ● 参禅和书画
 - 66 ● “越临越不像”
-
- 70 ● 写生墨骨 如镜取影
 - 73 ● “武林高手”

概 述

公元1638年，朱元璋夺取元末农民起义的果实，推翻了建权90余年的蒙古族统治政权，统一了全国，建立了由汉族重新握鼎的专制王朝——大明帝国，这是中国历史上最后一个由汉族实行封建统治的政权。

明王朝从建国一开始，就网罗各方面的人才精英，并全面恢复各种代表汉族统治的典章制度。不过明王朝并没有建立过完全类似五代、两宋翰林书画院的专门机构，而是在内监锦衣卫中隶设有类似的分部机构，于是很多宫廷画家都被授予“锦衣卫指挥使”、“锦衣卫镇抚”等内监武官的职称。明代中前期较为著名的宫廷画家有赵原、谢环、周位、商喜、边景昭、李在、郭纯、戴进、吴伟、林良、吕纪、孙隆等，他们主要来自浙江、福建等经济繁荣的地区。由于不像宋代

宫廷画家要接受系统的训练，所以这些画家的画风和这些地方的民间绘画风格类似，继承发展了南宋院体的流风余韵，画面富丽堂皇，色调秾丽亮艳，笔墨苍劲多变，制作精湛繁复，很能符合当时统治集团的欣赏水平和心态。

明代中期，以苏州为中心的吴中地区经济繁荣昌盛，工商业兴旺发达，百姓生活安定富裕，这些因素对文化艺术的发展起了推动作用，以沈周、唐寅、文徵明、仇英四人为代表人物的“吴门画派”，正是在此形势中形成的。“吴门画派”的艺术作风和审美理想与宫廷绘画气势奔放的画风大相径庭，以儒雅秀丽、文静蕴藉取胜；题材内容则多以反映文人生活意趣为主；在画面形式上则讲究绘画、书法、诗歌等艺术的相互结合，体现文人艺术“诗书画相通”的特征。

明朝末期影响最大的是以董其昌为代表的“华亭画派”，其追求体现绘画笔墨本身所蕴含的趣味，以沉着潇洒的笔墨一反“吴门画派”末流的纤弱之风，从而表达平淡天真的意境。“华亭画派”的崛起，标志着文人绘画艺术的中兴，并使笔墨本身获得了独立的审美地位，其影响之大，波及至清300余年。此外，受明末自由思潮的影响，简率泼墨、变形怪诞以体现个人风格的画风在明末亦很流行，陈淳、徐渭、崔子忠、陈洪绶等都可算是这方面的代表人物。

综观我国的绘画史，隋唐绘画以其灿烂辉煌、恢宏大度的万千仪态著称于世；五代、两宋绘画则以登峰造极的写实技巧、不拘常格的泼墨简笔争胜一时；元代绘画则凭借着抒

董其昌 山水小景

情表意的题材形式、“书画同源”的笔墨趣味而流芳后世。而明代的绘画,由于受到汉族文化制度的复兴、城市工商经济的发展、自由思潮的冲击,以及外来文化等众多因素的影响,呈现出一种画派林立、良莠并存、题材丰富、形式多样的基本格局。

边文进 春禽花木图

写生自然 目师华山

王履，字安道，号畸叟，又号抱独老人，昆山（今属江苏）人。据史料记载，王履是明代初期著名的医术学家，他博览群书，学问渊博，著有《百病钩玄》、《医韵统》等医学名著，受到当时医学界的推崇。

王履不仅精通医术，同时也是一位画艺精湛的业余山水画家。他的绘画技巧以师承南宋马远、夏圭的体系为主，笔势粗放峻拔，笔法多变灵活，墨色苍劲刻露。

洪武十六年（公元1383年），王履兴致勃勃地游历了中

华名胜——西岳华山，他在徜徉游玩之余，每见到一处景色夺目的奇境胜影，便停下来细心地对境写生，创作了一组写生山水画册页，共40幅，并在上面赋文题诗，写了100余首纪游诗和序记。这套作品现在分别藏在北京故宫博物院和上海博物馆中。

在我国著名的五岳名山中，西岳华山以其雄峻挺拔的山势、层峦叠嶂的山形、棱棱有迹的山石而闻名华夏，所谓“自古华山一条路”正可见它的险峻和难以攀登。王履在描绘华山时，以较为新颖的取影式构图来体现华山的山势，而山石用笔则是典型的马、夏手法，以浓墨粗笔勾画山石的轮廓后，再用水墨苍劲的大、小斧劈皴刻画坚硬的石质，显得棱角分明，很真实地表现了华山地势险峻、山石坚硬的地质特征。在描绘风景独特的华山迎客松时，则用圆稳挺拔的笔致描绘枝干，松针则用短促有力的竖排小点来表现，使树石之间聚散有致、层次分明，充分体现了作者深入细致的观察能力和表现能力。

更为难得的是，王履在前后的序记和跋文中，详细而系统地阐述了他的写生创作理论，提出了自己对绘画形式和内容这两个要素的看法。王履认为，绘画虽然是以描绘事物的外在形式为表现手段的，但缺乏内涵便称不上是一幅优秀作品，仅画得像是是不够的。但是，如果不建立在良好的基础上，又能从什么地方去获取表现内涵的手段呢？所以，只有形神兼备的作品才是优秀之作。而充分了解并能表现事

物外在形状的最好方法,便是仔细观察和写生。于是,当有人问王履向什么人学习绘画时,王履就回答:我把藏书万卷的胸中腹腑作为自己的老师,将观貌察颜的双眼作为收集素材的老师,而我的眼睛则把千姿万态的雄壮华山作为自己的老师。

王履这种将天地万物作为绘画写生的对象,从大自然气象万千的真山真水中吸取创作素材的艺术创作精神,是十分可贵的。

王履 华山图(部分)

隐逸画家之余韵

王绂(公元1362—1416年),字孟端,号友石,又号九龙山人,籍贯江苏无锡,和元代的著名画家倪瓒是同乡。王绂从小就很敬佩这位同乡先辈的人格和画艺,因此,他的性格亦是高雅绝俗,清逸质朴,生平爱好游历自然,周览名胜。

王绂年仅14岁时就考中了秀才,后来因为政治事件而受到牵连,被贬至边关,过着清贫的生活,直至20多年后才因为擅长书法而被荐举入翰林,授予中书舍人的官职。但他依然保持着高雅的气质,不爱奉承权贵,讨厌那种荒淫奢侈的生活。有一次,一名朝廷显贵

王绂 淇渭图

山亭文會

五德甲中中境四九觀山
人王長壽書

觀樓亭軸處于仲勝
雲蓋層六七八人可持
松枝將葉並重是已
即作之景

庚子仲春

夢若拙書

薛仲雅送于

野舍同人吟

之妙生解景

信占街溪溪

寄七其

己卯仲春

王綏 山亭文會圖

在退朝后呼叫王绂的名字，王绂却佯装没有听见，自顾自地走了。别人问他为什么，王绂说那位显贵一定会向他讨画，他不想讨好权贵，所以不理睬。后来，为了防止那位显贵不断地骚扰，王绂只得画了一幅画，转托一位朋友交给那位显贵，才算平息了事。

王绂的绘画继承了元代绘画的优秀传统，他的山水画师法王蒙，风格苍润劲秀，有时作平远小景则显得幽淡天真。像《湖山书屋图》、《山亭文会图》等都是他山水画的代表作。王绂的墨竹则综合元代柯九思、倪瓒两家之长，挺秀潇洒，清新雅丽，加以深厚的书法笔墨功力，自成一种风格。

王绂的绘画，是一种严谨的、自发的、以表达艺术家胸中丘壑与心声的文人艺术，他的绘画往往出于自愿地游戏笔墨或馈赠知心的朋友，而并非为换钱糊口。有一则故事很能说明王绂对此的态度。据说，有一次王绂路过金陵，夜里寄宿时听到隔壁传来非常优美动人的笛声，笛声打动了王绂的心扉，于是他便乘兴画了一轴墨竹送给吹笛者，表达知音之意。那人是个商人，骤然得到王绂的画很高兴，便又送了一批贵重财物去求他再画一张。王绂知情后，断然拒绝说：“我送你画，是因为欣赏你的音乐，你怎么当我是俗物。”便要回先前送给那个商人的画，将它撕个粉碎。

王绂的墨竹对后世的影响很大，明末的大画家董其昌则称王绂是明代画墨竹的“开山手”。与王绂同时代的夏昶学画墨竹师承王绂而略有变化，用笔熟练，合乎规矩，笔势

洒落，墨色苍润，名声享誉当时海内外，当时有“夏卿一个竹，西凉十锭金”之说。他的传世作品有《为叔明写墨竹图》(上海博物馆藏)、《竹石图》(美国弗利尔美术馆藏)等。

夏景 淇水秋风图

常伴君侧的宫廷画家

明代宫廷内的职业画家属于不上朝参政议事的内官，多在宫内的仁智殿和武英殿值奉，归御作监管辖。一旦帝王公卿有了各种观赏、装饰、娱乐的需要，画家们便要立刻赶过去绘制各类宗教画与历史故事画、花鸟画、山水画、界画及宫廷所命绘制的东西来布置皇宫。

常伴君侧并不是一件轻松愉快的事，所谓“伴君如伴虎”，画家们常会因为不合皇帝的旨意而遭到各类处分。明太祖朱元璋建国不久，虽一度征集并褒赏当时的著名画家，但不久就以不合自己的旨意为由而杀死了颇负盛名的画家赵原。一个名叫盛著的画家，只因为在天界寺内墙壁上绘制了一幅水母乘龙背的壁画，没获得皇帝的认同而被当场革去了职位。统治者对宫廷美术的严格控制以及对不合旨意