

明代人物画

精品辑录

明代绘画精品辑录

王国栋 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

明代人物画

精品辑录

王国栋 编著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

明代绘画精品辑录

图书在版编目（CIP）数据

明代人物画精品辑录 / 王国栋编著. — 北京：北京美术摄影出版社，2018.8
（明代绘画精品辑录）
ISBN 978-7-5592-0142-3

I . ①明… II . ①王… III . ①中国画—人物画—作品集—中国—明代 IV . ①J222.48

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 114121 号

责任编辑：董维东
助理编辑：王凯笛
责任印制：彭军芳
封面设计：李言伟

明代绘画精品辑录

明代人物画精品辑录

MINGDAI RENWU HUA JINGPIN JILU

王国栋 编著

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美（北京）文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京金彩印刷有限公司

版印次 2018年8月第1版第1次印刷

开本 787毫米×1092毫米 1/8

印张 30

字数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5592-0142-3
定 价 399.00元

如有印装质量问题，由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

前言

为弘扬国学，传承经典，编者通过对明代绘画的系统梳理，遴选出了明代画家的精品力作，并辅以相关画论辑录成『明代绘画精品辑录』系列丛书。该丛书按中国画传统题材分为人物、山水、花鸟三卷，将文图比照结合，并辔而行，从而更加全面、立体地呈现明代绘画的发展脉络。丛书意在打造成集专业性、学术性、工具性、鉴赏性于一体的高端艺术出版物，以高品位、高精度、高质量地传承我国经典为宗旨，以新的视角、新的形式实现文化艺术积累。

『明代绘画精品辑录』丛书一函三册，分别为《明代人物画精品辑录》《明代山水画精品辑录》《明代花鸟画精品辑录》，既可独立成册又可套装组合，可分可合的形式为不同需求的读者，提供了更多自由选择的可能性。

丛书编撰体例与特色如下：

一、丛书辑录了明代早、中、晚三个时期最有代表性的画家50余位，以及其代表性作品500余幅。其中『人物卷』包括画家27位，作品138幅，画芯或局部精放60幅；『山水卷』包括画家20位，作品221幅，画芯或局部精放29幅；『花鸟卷』包括画家21位，作品174幅，画芯或局部精放78幅。丛书的安排原则以经典作品为纲，以画家影响力为序，除少量出处不详的作品外，尽可能完整地标注了每件作品的作者、名称、尺寸、材质及藏地等基本信息。

二、丛书突破理、画分离的藩篱，以『文图并辔、呼应互释』的形式呈现，即经典名画与经典画论合而为一出版。让读者观画的同时又能『识理』，大大扩展了文化艺术信息的含量。

三、丛书收集整理了明清相关画理画论共129篇，其中『人物卷』33篇，『山水卷』49篇，『花鸟卷』47篇。所选录文献均通过多个版本查证、比照而拣选出最公允的版本，并标明其出处。在编辑过程中，遇到不同文献对同一内容表述不一时，为保持全书统一，按通行写法修订了部分字、词。在排版中，尽量将相关『画理画论』连续排放在相关画家作品首次出现的前数个页面，使读者见图的同时见文，但不排除因版面安排或特定文图对应关系等而存在的少数特例。

丛书旨在为广大艺术研习者提供一套相对丰富、立体的明代绘画经典图录文本。以专业的视角和严谨的学术标准为指导，进一步充实当下传统书画领域断代分类文献库。

由于本人水平所限，书中难免仍有疏漏和不足之处，恳请方家识者不吝赐教，以匡不逮！

附：图版目录

7	明	陈洪绶	蕉林酌酒图轴	48	明	仇英(画)(传)	文徵明书 赵孟頫写经换茶图卷
10	明	陈洪绶	杂画图册(之一·无法可说图)	50	明	仇英	倪瓚像卷
11	明	陈洪绶	杂画图册(之二·夔龙补袞图)	54	明	仇英	剑阁图轴
12	明	陈洪绶	斗草图轴	56	明	仇英	临宋人画册(之一)
14	明	陈洪绶	餐芝图轴	58	明	仇英	临宋人画册(之二)
16	明	陈洪绶	摘梅高士图轴	59	明	仇英	临宋人画册(之三)
18	明	陈洪绶	童子礼佛图轴	60	明	仇英	临宋人画册(之四)
20	明	陈洪绶	出处图卷	61	明	仇英	临宋人画册(之五)
22	明	陈洪绶	林亭清话图 扇页	62	明	仇英	临宋人画册(之六)
23	明	陈洪绶	听琴图 扇页	64	明	仇英	临宋人画册(之七)
24	明	仇英	汉宫春晓图卷	65	明	仇英	临宋人画册(之八)
32	明	仇英	仕女图轴	66	明	仇英	临宋人画册(之九)
34	明	仇英	修竹仕女图轴	67	明	仇英	临宋人画册(之十)
35	明	仇英	观世音菩萨轴	68	明	仇英	临宋人画册(之十一)
36	明	仇英	桐阴清话轴	69	明	仇英	临宋人画册(之十二)
37	明	仇英	蕉阴结夏轴	70	明	仇英	孔子圣迹图册
38	明	仇英(传)	临贯休十六罗汉图卷	78	明	仇英	煮茶图 扇页
44	明	仇英	捣衣图轴	79	明	仇英	昭君出塞图 扇页
45	明	仇英	春庭游戏图轴	80	明	仇英	携琴听松图 扇页
46	明	仇英	柳下眠琴图轴	82	明	仇英	书舫停桡图 扇页
47	明	仇英	右军书扇图轴	83	明	仇英	花岩游骑图 扇页

84	明	杜堇	仕女图卷	128	明	唐寅	柳荫高士图 扇页
84	明	杜堇	仕女图卷	130	明	唐寅	杏花仕女图轴
84	明	杜堇	仕女图卷	131	明	唐寅	牡丹仕女图轴
86	明	杜堇	仕女图卷	132	明	丁云鹏	观音图轴
86	明	杜堇	仕女图卷	134	明	丁云鹏	罗汉图卷
86	明	杜堇	仕女图卷	136	明	丁云鹏	白马驮经图轴
90	明	唐寅	临韩熙载夜宴图卷	138	明	徐渭	鱼篮观音图轴
100	明	唐寅	东方朔像轴	139	明	徐渭	驴背吟诗图轴
102	明	唐寅	红叶题诗仕女图轴	140	明	郭翊	东山携妓图轴
104	明	唐寅	班姬团扇图轴	141	明	文徵明	老子像轴
106	明	唐寅	吹箫仕女图轴	142	明	文徵明	湘君湘夫人图轴
107	明	唐寅	陶谷赠词图轴	144	明	尤求	围棋报捷图轴
110	明	唐寅	蕉叶睡女图卷	145	明	尤求	品古图轴
112	明	唐寅	仿唐人仕女图轴	146	明	尤求	寒山拾得图轴
113	明	唐寅	李端端图轴	148	明	朱见深	岁朝佳兆图轴
114	明	唐寅	秋风纨扇图轴	149	明	朱见深	一团和气图轴
116	明	唐寅	桐阴清梦图轴	150	明	朱见深	达摩像轴
118	明	唐寅	琴士图卷	151	明	佚名	刘海像轴
120	明	唐寅	饮中八仙图卷	152	明	商喜	关羽擒将图轴
126	明	唐寅	行书诗 扇页	154	明	商喜	四仙拱寿图轴
127	明	唐寅	烹茶图 扇页	156	明	商喜	过海图轴

157	明	戴进	罗汉图轴	188	明	张路	杂画册·列子(之五)
158	明	戴进	达摩六祖图卷	188	明	张路	杂画册·列子(之六)
166	明	朱瞻基	寿星图卷	189	明	张路	杂画册·列子(之七)
167	明	李在	圯上授书图页	189	明	张路	杂画册·列子(之八)
168	明	吴伟	柳岸闲步图轴	190	明	张路	杂画册·列子(之九)
169	明	吴伟	北海真人像轴	190	明	张路	杂画册·列子(之十)
170	明	周臣	香山九老图轴	191	明	张路	杂画册·列子(之十一)
172	明	谢环	香山九老图卷	191	明	张路	杂画册·列子(之十二)
176	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之一)	192	明	张路	杂画册·列子(之十三)
176	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之一)	192	明	张路	杂画册·列子(之十四)
178	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之三)	193	明	张路	杂画册·列子(之十五)
178	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之四)	193	明	张路	杂画册·列子(之十六)
180	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之五)	194	明	张路	杂画册·列子(之十七)
180	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之六)	194	明	张路	杂画册·列子(之十八)
182	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之七)	195	明	张路	老子骑牛图轴
182	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之八)	196	明	佚名	搜山图卷
184	明	马轼	李在 夏芷 归去来辞图卷(之九)	202	明	郑重	搜山图卷
186	明	张路	杂画册·列子(之一)	208	明	夏葵	婴戏图卷
186	明	张路	杂画册·列子(之一)	210	明	曾鲸	张卿子像轴
187	明	张路	杂画册·列子(之三)	213	明	曾鲸	王时敏小像轴
187	明	张路	杂画册·列子(之四)	214	明	佚名	明人肖像册页(之一·葛寅亮)

215	明	佚名	明人肖像册页（之二·何斌）
216	明	佚名	明人肖像册页（之三·刘宪宠）
217	明	佚名	明人肖像册页（之四·罗应斗）
218	明	佚名	明人肖像册页（之五·李田华）
219	明	佚名	明人肖像册页（之六·刘伯渊）
220	明	佚名	明人肖像册页（之七·陶虎溪）
221	明	佚名	明人肖像册页（之八·童学颜）
222	明	佚名	明人肖像册页（之九·徐渭）
223	明	佚名	明人肖像册页（之十·徐惺勿）
224	明	佚名	明人肖像册页（之十一·汪生洲）
225	明	佚名	明人肖像册页（之十二·王以宁）
226	明	张宏	击缶图轴
227	明	李士达	三驼图轴

承古萌新 画以载道

——明代人物画略要 文/王国栋

人物画是中国绘画史上成熟最早的画种，从魏晋隋唐的一枝独秀，到五代两宋以降，人物画日渐式微。及至元代，山水画取代人物画居于统治地位。故有『今人画以意趣为宗，不复画人物及故事』^三之论。由此可知，明代人物画既无唐宋之势，亦无同时代山水、花鸟之盛。尽管如此，明代人物画依然以题材涉猎之广、笔墨技法之丰、绘画风格之繁，保有了自身的贡献与辨识度。尤其是对其所处时代和社会的深层次介入与观照，更是充分释放了艺术的社会功能，打上了明代特有的文化烙印。

起自陇亩的朱元璋于1368年终结了元代30年的统治，开启了传序十六帝的明王朝。像历朝大多数统治者熟谙文艺教化功能一样，他即位之初便以苛刻、极端的手段全方位加强了对人思想的统驭，锦衣卫的设置与八股取士的建定，让明初的政治、文化氛围变得窒郁而谨慎。传统中国画作为文化艺术的一种表现形式，自然也无法摆脱明初的政治环境影响而置身其外。且人物画又是作为传统中国画中『成教化，助人伦』^四功用性最强的画种，自然受其影响更为深重。明初的宫廷绘画即是以颂赞贤臣圣主、帝后王公为主要题材。可以说，终明之世的『宫廷画院』就是明代政治统治需要的直接产物。

明代前期仿两宋设立了『宫廷画院』。但目前学术界对明代宫廷绘画机构的称谓（画院）仍有争议，因明代『画院』其实并没有像宋代『翰林图画院』那样的独立正式建制，而是将宫廷画家归由内府管理，而且宫廷画家的地位也远不如宋代。但明代画院从洪武初年直至永乐迁都北京一直延续下来，尤以宣德、成化、弘治诸朝为盛。明初宫廷画院的画家主要有沈希远、赵原、陈远、孙文宗、卓迪、王仲玉

等。由于宫廷院体画与浙派皆师从南宋马远、夏圭一派，

因此二者基本都是继承发扬了宋代院体画风。初期的宫廷绘画虽然以人物画为主，但在艺术成就方面并不比山水、花鸟突出，只是人物画题材丰富多样，广涉帝后肖像、道释神仙、高士古贤等。尤其值得关注的是，现实的社会生活元素以各种形式进入绘画，较之前代传统人物画多教化、寄怀等程式，明代人物画对时代现实给予了更多关照。如谢环的《杏园雅集图》即是带有肖像画性质的纪实作品。此画作描绘了杨荣、杨士奇、杨溥（合称『三杨』）、王直、王英、周述等几位朝中大臣，包括谢环本人在内，于杨荣的府邸杏园雅集之景。商喜的《明宣宗行乐图》亦属此类作品。『院体浙派』的代表人物画家有戴进、吴伟、谢环、商喜、倪端、刘俊、郭诩等。『浙派』开山鼻祖戴进的人物画以释道、圣贤人物为主，其山水取法马、夏，人物画亦有马远遗风，但造境更为繁密丰富，人物更加深入细致。其《钟馗夜游图》可为例证，画中鬼魅的狰狞猥琐、钟馗的正义威严呼之欲出。吴伟也是『浙派』的代表人物，其人物画早期工谨严正，如《铁笛图卷》《武陵春图卷》，后期则走粗放豪迈之路，如《北

明 谢环 香山九老图 卷 绢本设色 纵29.8厘米 横143.2厘米 美国克里夫兰艺术博物馆藏

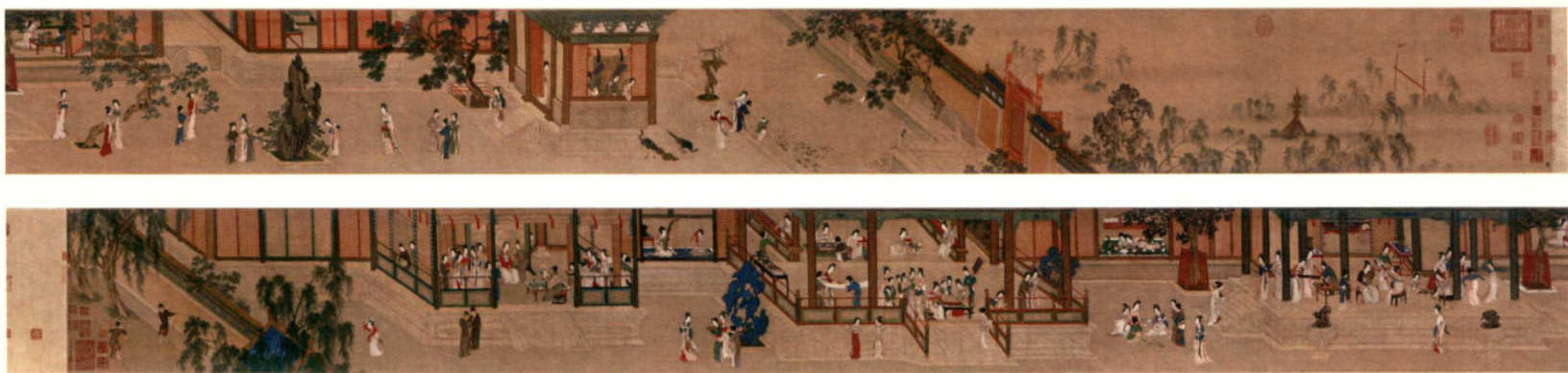
海真人像》《东方朔偷桃图》，任情挥洒，极尽写意之能事，点景人物往往笔墨无多而意趣横生，如《对弈图》《江山渔乐图》等。但总体而言这一时期的人物画以承继传统为主，创造性与开拓性作品鲜能得见。

明代中期，以「明四家」沈周、文徵明、唐寅和仇英为代表的「吴门画派」崛起，并最终取代了「院体浙派」的主导地位。沈周与文徵明主要致力于山水画，唐寅和仇英则山水、人物兼长，仇英尤以人物画著称。唐寅、仇英虽初师周臣，有院体血脉，但更多的是受到吴中风雅文化浸染。「吴派」不同于「院体浙派」的恢宏奔放、健拔劲锐，代之以笔墨士气、崇文尚意。唐寅奇颖天授，山水、人物兼擅，工笔、写意俱长，除了宗法周臣，也受到李唐、沈周和杜堇的影响。命途多舛而又充满传奇的人生经历使唐寅对人性和社会有着更为深刻的体悟，他的很多人物画作品皆属「凭诗言志，藉画寄怀」。如中期作品《秋风纨扇图》题诗曰：「秋来纨扇合收藏，何事佳人重感伤。请托世情详细看，大都谁不逐炎凉。」借汉成帝妃子班婕妤好色衰恩绝，人如秋扇的命运发出了对自己命运坎坷起伏、人生不得志的慨叹。受杜堇影响的《牡丹仕女图》的题诗「牡丹庭院又春深，一寸光阴万两金。拂曙起来人不解，只缘难放惜花心。」则表达了对青春与佳人易逝的怜惜与人生应及时行乐的不羁情怀。唐寅人物画分三个时期：早期有《双松飞瀑》《对竹图》《负寿堂图》等，中期代表作有《王蜀宫妓图》《陶穀赠词图》《秋风纨扇图》等，晚期有《牡丹仕女图》《仿唐人仕女图》《桐荫清梦图》等。唐寅人物画用笔或圆劲工匀，或畅达流丽，或方折峭拔，皆能因人而异，各尽其妙。

仇英善画人物，尤长仕女，在「明四家」中人物画作品传世最多。他不同于其他三人诗书画一体的追求，而是拙于诗文，专精画艺，极少题诗于画，甚至连题款也多为「穷款」。仇英师周臣，在受院体沾溉的同时也受到文徵明、沈周等士大夫绘画的影响，故虽出身画工，但毫无粗鄙之气，其人物画多工少写，文雅工谨，画技精湛，以至董其昌评其曰：「十洲为近代高手第一。赵伯驹后身，即文、沈亦

未尽其法。」^②仇英临古功深，所临摹宋画无惭古人，几能乱真，深得宋人精髓，尤其晚年客居大收藏家项元汴府邸时遍临诸家名迹，收获甚丰。他的人物画用笔精细工谨，设色清丽明秀，造型生动传神，题材涉及文人仕女、历史故事、佛道人物等，尤其仕女画更有「周昉复起，亦未能过之」之誉。他对后来的禹之鼎、尤求，以及清宫仕女画皆有很大的影响。代表作有《修竹仕女图》《倪瓚小像图》《右军书扇图》《汉宫春晓图》《美人春思图》《松荫琴阮图》等。

明代中期的人物画虽然出现了唐寅、仇英这样的名家，但总体而言较之山水画仍嫌薄弱，直至明代晚期经过了中期文人画的崛起与人文主义思想的洗礼之后，人物画坛终于走出惨淡之境。生而敏感且自由不羁是艺术家的天性，冲破藩篱、自由开拓的创新思想在绘画领域「率先垂范」，其中包括丁云鹏晚年人物画的古拙冷隽，「南陈北崔」^③的陈洪绶、崔子忠画风的新奇高古意趣，徐渭的大写意人物的领导标新，「妙得神情」的「波臣派」代表曾鲸的别创一格等不一而足。一批杰出人物

明 仇英 汉宫春晓图 卷 绢本设色 纵30.6厘米 横574.1厘米 台北故宫博物院藏

画家不断涌现，使人物画在日渐颓落的大趋势下掀起了一个复兴的轩澜大波。丁云鹏善画白描人物，深受李公麟影响，设色则宗法钱选，早期人物画工细秀美、淡雅清丽，代表作品有《冯媛挡熊图》《扫象图》；中后期作品渐趋古雅，在表达人物神情形象与用笔技巧上无不精妙，如《释迦牟尼图》《立雪求道图》等，另有代表作品《三教图》《洗象图》《白马驮经图》等。丁云鹏是继仇英之后的明代人物画大家，确立了明末人物画的新异风格，并对后来的丁观鹏等清初人物画家产生了深远影响。

明代最具开拓创新精神的人物画大家当属陈洪绶（号老莲），人谓「力量气局，超拔磊落，在仇（英）、唐（寅）之上，盖明三百年无此笔墨。」^[2]他早年醉心李公麟，但又不囿成法而独出机杼。其人物画造型夸张新奇，线条圆细遒劲，用色沉着净雅，风格奇拙而高古，享誉明代画坛，与崔子忠并称「南陈北崔」。生性狂怪、天赋异禀的陈洪绶幼年即展露出惊人的绘画才能，以至其师——「浙派殿军」蓝瑛叹曰：「使斯人画成，道子、子昂均当北面，吾辈尚敢措一笔乎！」他最大的突破在于打破了千百年来中国人物画具象写实的传统，以变形夸张的造型手法对物象进行提炼

老莲洪绶童子礼佛图轴

明 陈洪绶 童子礼佛图 轴 绢本设色 纵120厘米 横61.3厘米 故宫博物院藏

明 丁云鹏 白马驮经图轴 纸本设色 纵30.0厘米 横54.5厘米 台北故宫博物院藏

概括和再创造，使画面既具形式感和现代感，又不失劲拙古雅之风，将看似矛盾的两者毫无违和感地化为一，铸成自家面貌。若无开宗立派的胆识和才能，陈洪绶断不可臻于此境，故被当代国际学者推为「代表17世纪出现的许多有彻底的个人独特风格艺术家之中的第一人」。他的代表作品有《童子礼佛图》《蕉林酌酒图》《斗草图》等。除了人物画，陈老莲所作花鸟画也能高古清丽，而且他为传统版画也做出了重要贡献，有版刻《水浒传子》《博古叶子》，插图《九歌》《西厢记》等名作传世。

与陈洪绶齐名的「北崔」（崔子忠）也是狷狂之士。崔子忠工于诗文、善画人物，

衣纹用笔多作颤笔细描，圆劲屈曲，画作常出新意，颇为时人所重。所绘仕女高士、道释人物皆能精妙，其远宗晋唐，近师董其昌，画作清逸超迈、造型奇崛颇具古意，代表作品有《藏云图》《云中玉女图》等。徐渭以大写意花鸟名世，但偶作人物也能妙笔迭出，别有韵致。他的人物画多属减笔大写，放笔直取，画作洗练简括，尤得神韵，作品有《驴背吟诗图》《鱼篮观音图》等。

随着明末工商业的繁荣发展，肖像画受到社会各阶层的欢迎，也因此得到长足发展，其中以曾鲸（号波臣）为代表的「波臣派」影响最大。曾鲸作肖像先以浅色墨线定好头部五官大致轮廓，然后施以淡墨渲染，再赋以色彩。人物衣冠以简练线条和

平涂设色为之。此肖像画法形象生动，颇具神采，有『如镜中取影，妙得神情』^①之美誉。其传世作品有《王时敏小像》《张子京像》《葛一龙像》等。

综上所述，有明一代的人物画发展脉络清晰可见：初明沈希远、戴进、商喜等宫廷画家的写实纪实，是对『院体』绘画传统的承续；中明唐寅、仇英、杜堉等文人画的写意寄情，是对文人画的弘扬光大；晚明陈洪绶、崔子忠的夸张变形，是对人物画的推陈出新；曾鲸『波臣派』肖像画的『妙得神情』，是对传统肖像画的继承和发展。

总体而言，明代人物画在承传前人传统基础上，做了诸多尝试与探索，从而出现了一批杰出的人物画家及重要作品。明代人物画虽不及魏晋唐宋之精，也未有本朝山水、花鸟之盛，但在中国画发展史上有着自己清晰的发展轨迹，也为中国画的发展做出了贡献，尤其是陈洪绶所创夸张变形的新异人物画风，更使其在中国画史上留下了浓墨重彩的一笔。终明一朝，人物画在绘画理念、技法风格、形式题材等领域的开拓探索，对后世中国画坛产生了一定的积极意义与深远的影响。

单国强

——2018年1月于中国艺术研究院
(作者系中国艺术研究院博士研究生)

注释：

- [1] (明)谢肇淛《五杂俎》。
- [2] (唐)张彦远《历代名画记》，人民美术出版社，1964年版，第1页。
- [3] (明)董其昌《容台集》，辑录于「清」王原祁等《佩文斋书画谱》卷八十七。
- [4] [6] (明)姜绍书(著)，印晓峰(点校)《无声诗史·韵石斋笔谈》，华东师范大学出版社，2009年版。
- [5] (清)张庚《国朝画征录》，浙江人民美术出版社，2011年版。

参考书目：

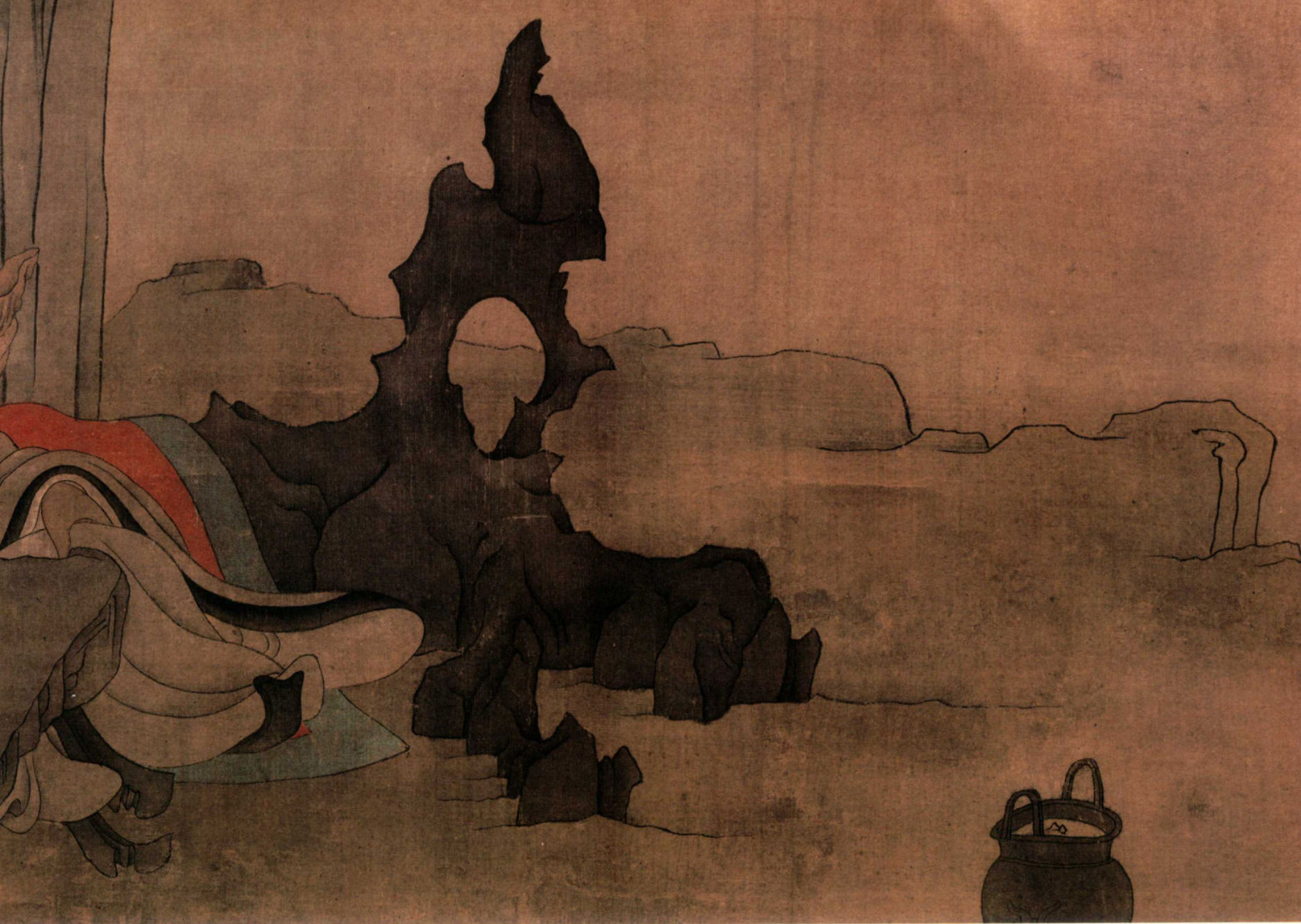
1. 薛永年《明代绘画述要》文载《中国艺术》，1995年01期，第5-8页。
2. 樊波《中国画艺术专史·人物卷》，江西美术出版社，2008年版。
3. (美)高居翰《山外山：晚明绘画(1570-1644)》，上海书画出版社，2003年版。
4. 潘天寿《中国绘画史》，上海人民美术出版社，1983年版。
5. 王伯敏《中国美术通史》，山东教育出版社，1996年版。
6. 俞剑华《中国古代画论类编》上、下，人民美术出版社，1998年版。
7. 莫小也《17-18世纪传教士与西画东渐》，中国美术学院出版社，2002年版。
8. 穆益勤《明代宫廷院体与浙派绘画》文载《艺苑掇英》第13期，上海人民美术出版社，1981年版。
9. 单国强《肖像画类型刍议》文载《故宫博物院院刊》，1990年04期。
10. 单国强《明代仇英的仕女画》文载《紫禁城》，1981年02期。

图 版

蕉林酌酒图

明 陈洪绶 蕉林酌酒图 轴 绢本设色 纵156.2厘米 横107厘米 天津博物馆藏

明 陈洪绶 蕉林酌酒图 轴（局部一）

明 陈洪绶 蕉林酌酒图 轴（局部二）