

艺术品鉴赏平台
艺术家推介平台
鉴赏

现代快报
A26、27
2013.8.31 星期六
责任编辑 柳林
主编 张晓雅 组版 黄伟

明代中期随着经济生活的繁荣，素称“鱼米之乡、丝绸之路”的苏州（俗称吴门）涌现出卓有成就的画家群体，以沈周、文徵明、唐寅、仇英四家最为著名，人称“吴门画派”。他们的作品大多数表现江南文人优雅闲适的生活情趣。“吴门画派”不仅振兴了文人画，还规范了“浙派”末流技法粗陋之习，推动了明代绘画深入发展。在吴门派后期画家家中，著名的有陈淳、陆治、钱穀、陆师道、周天球等人，其中不少人在某些领域有新的发展。吴门派绘画对明末清初重要画派的影响也很大，以董其昌为主的松江派，以及后来派生的苏松派、云间派等，都与吴门派一脉相承的关系。

《艺·周刊》每周推出“鉴赏”版块，结合当下新闻热点，普及艺术知识，探寻艺术家及作品背后的故事，提高大众艺术审美。继本版连续四期推出“金陵画派”以来，受到了广泛的阅读和好评。自本期以后将连续为读者介绍“吴门画派”，第一期为“吴门画派”之综述。

现代快报记者 柳林 整理

沈周《沧州趣图》（局部）藏于北京故宫博物院

画派简介 开创“吴门”一代新风

在吴门派崛起之前的明代初期，江南苏州、无锡地区已经有一批画家，如杜琼、刘珏、陈汝言、徐贲、陈暹等人，他们大都擅长诗文，有较高的文学修养。绘画上主要继承元代黄公望、王蒙传统，创作以笔情墨趣为主的人文画。他们的艺术给吴门派的开宗人沈周以直接或间接影响，故可称为这一画派的前驱。由于当时受皇室赏识的宫廷院体绘画以及别具一格的浙派称雄画坛，杜琼等人的作品没有得到社会的广泛注意，他们的主要活动为文学创作，故未自成派系。吴派中后期经济空前繁荣，赏画成为人们生活的一部分，画家的地位进一步提高，带有浓厚生活气息的作品出现在画坛，形成新的面貌。代表人物有文嘉、仇珠、周之冕、陈淳、张宏等。风格迥异，精彩纷呈，为吴门画派注入了新的活力。

宣德（1426~1435）年间，苏州诞生了吴门派开宗大师沈周，继起者有文徵明、唐寅、仇英，他们在艺术上较全面地继承了宋元以来的优秀传统，并形成各自的独特风格，开创一代新风，取代院体和浙派而占据画坛主位，历时150多年。画史将沈、文、唐、仇并称为吴门四家或明四家，为吴门派的代表画家。这4位画家虽同时崛起于苏州，但风格迥异，各有师承。沈周因家学渊源，并受杜琼等前辈熏陶，主要承元代文人画衣钵，以简练浑厚、苍劲雄健的粗笔画见长。文徵明从学沈周，并吸取赵孟頫、王蒙画法，以缜密工致、文静清秀古雅的细笔画著称。他们两人主要发展了元代文人画传统，注重笔墨表现，强调感情色彩和幽淡的意境，追求平淡自然、恬静平和的格调，其画风奠定了吴门派的基调。唐寅是落魄文人，与文徵明同为沈周学生，但也从学于周臣；他的山水画主要师承李唐、刘松年，并适当融汇文人画技法，形成笔法挺健清秀，墨色淋漓融和、风格谨严而清逸的艺术特色。仇英出身工匠，初学周臣，后悉心临摹历代名迹，着力于刘松年、赵伯驹，善作精细鲜丽的青绿山水和工笔人物。唐、仇两人均从南宋院体绘画入手，并远追北宋名家，重视主题、结构，讲究真实美感，造型准确，笔墨谨严，风格柔韵雅秀，其艺术行利兼备，雅俗共赏。

仇英《桃园仙境图》藏于天津市艺术博物馆

艺术成就 助推“文人画”走向极盛

文徵明《石湖清胜图卷》藏于上海博物院

吴门派在山水画上成就突出，无论对元四家或南宋院体绘画，都有新的突破。在人物画和花卉画方面也各有建树，除仇英外，另外3人尤其注重诗、书、画的有机结合，使文人画的这一优良传统更臻完美、普遍，有力地影响了明代后期直至清初画坛。吴门派形成后，其派系世代相传，绵延不断，其中文徵明的学生和子孙即达30多人。在吴门派后期画家家中，著名的有陈淳、陆治、钱穀、陆师道、周天球等人，其中不少人在某些领域有新的发展。如陈淳发展了水墨写意花卉画，周之冕创造了钩花点叶的小写意花鸟画法，陆治以工整妍丽的花鸟画著称于世。另外，谢时臣的粗笔山水，尤求的白描人物，周天球的水墨兰石，均别开生面。

吴门派绘画对明末清初重要画派的影响也很

大，以董其昌为主的松江派，以及后来派生的苏松派、云间派等，都与吴门派一脉相承的关系。

南宋以来长江下游的经济和文化不断发展，渐居全国先进地位。位于长江三角洲太湖流域一带的苏州地区农业和手工业繁荣，交通便利，商品经济活跃。由于长江入海口淤积，明代海外贸易的中心从扬州下移到太仓和松江一带，生产变化首先在这一地区萌发。江南科举之风炽盛，文人宦游回归故里，携回巨量金钱财货，促成了苏州地区的富庶和繁华。苏州地区文化艺术发展，出现了不少学术思想和文学艺术卓有成就人物。在炽盛文风的熏陶下，官僚文人大量贮藏法书名画、古玩器物 and 珍本书籍，营建私家园林，讲究饮食服饰器用。明代中期在苏州地区形成“吴门画派”，标志文人画走向极盛的阶段。

炽盛文风才辈出

臻于极致各不同

——画坛骄子「吴门画派」之壹

人物简史 “吴门四家”各有千秋

“吴门画派”简称“吴派”，一般认为始于沈周，成于文徵明，加上唐寅和仇英，是为“吴门四家”或称“明四家”。明代中期以后“吴派”逐渐取代宫廷绘画和“浙派”的地位，在社会上、尤其是在文人士大夫中受到重视。

沈周《东庄图》藏于南京博物院

沈周（公元1427年—1509年）

沈周出身喜欢收藏的士大夫世家。年轻时沈周便接受家庭亲友前辈的教育熏陶，培养出了深厚的文学艺术才能。沈周一生不仕，曾游历太湖流域各地。他具有多方面的艺术修养，诗文书画都有很高的造诣。沈周画法主要来自于黄公望、吴镇等人，上溯董源、巨然及北宋诸家。早年多作盈尺小景，具有沉酣深厚的意趣，亦作细笔或青绿山水。作品大多反映画家对大自然真切而生动的感受，反映出画家开阔的胸襟、丰富的想象力。沈周以80岁高龄去世，在漫长的艺术生涯中创作了大量作品，影响巨大，成为“吴派”的开创人物。

文徵明（公元1470年—1559年）

文徵明是苏州地区文坛画界继沈周之后而起的领袖人物。他出身官宦之家，富有文学才能和书法才能，是明代的书法大家之一。早年文徵明曾多次参加科举考试，未被录取，不再求仕进，而是致力于诗文书画艺术创作。54岁时他被推荐进京，深感官场黑暗和仕途险恶，后以足疾为由上疏求退，返回苏州，专力于诗文书画。文徵明一生过着平静的风雅名士生活，主要精力从事艺术活动，作品表现文雅幽静的审美情趣。文徵明比沈周的年寿更长，作品数量多，流传广。他晚年名望极高，家人子弟、门生私淑众多，大多也以诗画得名于当时。文徵明绘画师承沈周，但对他的绘画艺术影响最深的却是元代画家，尤其是赵孟頫的艺术。他的青绿山水和墨笔古木竹石，明显是从赵孟頫画法变化发展而来，层层叠叠而不重纵深关系的布局、山顶平台、浓密的叶苔小点、棱角清楚的矾头等具有特色的画法，与黄公望、王蒙、倪瓲的绘画有着一定的继承关系。文徵明的绘画创作以山水为主，画法有工细与粗率两种，以工细的作品为多，其中又有着色与不着色之分，题材内容大体可分为临摹前人或描绘具体环境景物等。

唐寅《看泉听风图》藏于南京博物院

唐寅《事茗图》藏于北京故宫博物院

唐寅（公元1470年—1523年）

唐寅生于苏州城内的酒肆商人家庭。天资聪颖，少年时便有才名。30岁以前读书求知，热衷功名仕进。他参加南京应天府乡试，高中第一名，赴京考试时却被卷入“科场行贿案”，受到牵连。遭受这一打击的唐寅仕途无望，乃游历名山大川，之后回到苏州从事诗文书画创作，依靠卖画度日，生活作风更加放荡不羁。他在图章中自题“南京解元”、“江南第一风流才子”，流露出对功名利禄的鄙薄和对封建礼教的嘲弄。唐寅的性格行为与文徵明不同，坎坷的遭遇使他的诗文书画流露出傲岸不平之气。他还试图从佛学中寻求痛苦心情的解脱。唐寅擅长画山水人物，写意花鸟绘画也有独到之处，全面的绘画功力为许多吴门画家所不及。

仇英（公元1502年—1552年）

仇英出身低微，尝执事丹青，有人说他曾做过漆工。他结识文人士大夫名流，受到熏陶，画风注入了雅致的人文气息。明代江南地区书画鉴赏风气极盛，装池、修补、鉴定及副本的摹绘日益讲究，仇英便是临摹古画的高手。他所临摹的仕女画“发粟毫金，丝丹缕素，倩丽绝逸，无断古人”。仇英临摹了不少古代作品，留下许多尺幅巨大、艺术精美的副本。仇英是一位精力出众、勤奋惊人的画家。他的年寿并不长，作品的数量却很大，其中有不少是繁复工致的长轴大卷。仇英的人物画，形象生动优美，具有明显的时代特色，体现了那个时代的审美理想。仇英把工笔重彩和青绿山水画加以雅化，精美严整之中透射出古雅之美。通过不断的艺术实践和大胆的艺术创造，使文人画创作适应时代的变化，走上“雅俗共赏”“文质相兼”的发展道路。

“吴门画派”是一个既有文人画家，又有职业画家的群体，它的出现，既振兴了文人画，又规范了“浙派”末流技法粗陋之习，推动了明代绘画深入发展。

文徵明《惠山茶会图》藏于北京故宫博物院