

璀璨于书画史册的江南画家

| 陈尧明 文 |

翻开整部华夏绘画史，江南画家可谓群星璀璨。据大数据，明代时全国共有画家1114人，而江南画家就有806人（其中南直隶553人，浙江253人），占全国书画家比例高达72.4%。除了人数上的绝对优势，在中国绘画史各个阶段和重要节点上，江南画家也起到了关键性的作用。

顾恺之： 中国画史第一人

据《无锡顾氏大宗世谱》载：东晋名士顾恺之，家世显赫，从小饱受诗书熏陶，艺术学养深厚。

三国时期曹植的《洛神赋》是文学史上的词赋名篇，讲述了作者在洛水之滨邂逅“洛神”的虚幻浪漫，写尽对“洛神”的思慕爱恋。顾恺之据此创作了《洛神赋图》，并演绎得十分传神，长卷式的画面重现了赋文中哀伤凄婉的氛围，显示出独特的艺术想象力与高超的艺术表现力。画长五米多，女神和曹植的身影不断重复出现，上演相遇和别离的情节。线条像春蚕吐丝一样，幻想中的女神身材修长、锦衣华服，裙带飘逸，凌波微步，流动感跃然纸上。长卷的叙事性表达如“连环画”一般让人看了欲罢不能，沉醉其中。

而奠定他“中国绘画史上第一人”地位的，除了《洛神赋图》之外，还有《女史箴图》和《列女图》，这些传世之作中的线条同样为人称道：春云浮空，春蚕吐丝，流水行地，纯朴自然，他就是用这种极细软而又极富内韧的线条塑造了笔下的美丽人物。顾恺之绘画的最大特点是“以形写神”，对于人物不仅塑造形象逼真，更重要的是通过外在形象表现出人物的内心独白和性格特征，这是难得一见的功力。他影响了后世众多画家。

董源： 南派山水画开山鼻祖

五代时期的董源，自称“江南人”，南唐中主时任北苑副使，故又称“董北苑”。擅画山水，兼工人物、禽兽，其山水画笔力沉雄，以描绘峰峦晦明、洲渚掩映、林麓烟霏、草木畅茂的江南景色见长，善用披麻皴和点苔法表现草木丰茂、秀润葱郁的江南山峦。他用笔甚草草，近视几不类物象，远观则景物粲然，米芾谓其画“平淡天真，唐无此品”。

在东晋顾恺之的时代，山水仅仅是依附于人物画的配景，而且缺失与人物正确的比例关系和远近层次。到南朝五代，山水画开始具备独特的审美内秀和美感享受，脱离了人物画自成一体。董源开辟了江南水墨山水画派，也是画史上最早的山水画流派，标志着山水画在艺术上的独立。

董源率真潇洒的笔致，自然、放达和潇散的审美趣味，影响了后世许多重要画家，如米芾、苏轼、董其昌、黄公望等，受到这些文人画的开宗立派者推崇。他的山水画在元明清乃至近代的山水画坛上占据重要地位，自成一派新风，有《夏景山口待渡图》《潇湘图》《龙宿郊民图》等画作传世。

元四家： 南派山水的经典传家

画坛公推的元季四大家黄公望、吴镇、王蒙、倪瓒都是江南人氏，而浙江吴兴的赵孟頫更是元代画坛领袖。

赵孟頫提出“书画本来同”，以书法入画，使绘画的文人气质更为浓烈，韵味变化增强。他不仅书法好，在绘画上也是十项全能，人物、花鸟、墨竹、枯木竹石、鞍马、禽兽无所不能，且极精绝。山水画造诣亦高，有《鹊华秋色》《洞庭东山图》《重江叠嶂》《双松平远》等传世，他的绘画兼有诗、书、印之美，相得益彰，奠定了他在元代画

坛的领导地位。

元四大家首推大器晚成的黄公望，他五十岁才开始学画，归隐浙江富阳。黄公望常在长江和钱塘江上行走，得江流蜿蜒山川迎送之情，所以构图极具掩映弯转之态，在最著名的《富春山居图》中，笔墨平行中有交错，紊乱中有秩序，墨色淡雅自然，线条疏松流畅，成为中国山水画中“披麻皴”法之最高标准。

吴镇，浙江嘉兴人。以笔墨苍老酣沉为后世称道，他的披麻法与黄公望齐名，是后来文人画所奉为经典的作品，如《洞庭渔隐图》《清江春晓图》，皴法的成熟和笔墨的厚重跃然纸上。他最喜欢画“渔隐”的主题，用笔苍茫有致，流露对恬淡超然的隐逸生活向往。

王蒙，浙江吴江人，赵孟頫之外孙。他的画风与赵氏相去甚远，作品构图十分饱满，布局复杂，有郁郁葱葱、密茂磅礴之气概，用牛毛解索等皴，写夏山最能表现其深秀特色，人称之为笔精墨妙。

倪瓒，无锡人，家产富饶，有洁癖，是“元四家”最具性格的一位。他主张“逸笔草草”，画面萧萧空远，为中国山水画另生一种“以天真幽淡为宗”的新格局。倪雲林对山水画的另一大贡献是创造了“折带皴”的笔法。以侧锋的重叠转折交互，皴擦出石之纹理和远山的脉络，不落凡尘，臻于化境。他的《江岸望山图》《紫芝山房图》《容膝斋图》《松林亭子图》均笔简意远、惜墨如金。

明四家： 吴门画派风雅自现

相对“元四家”，明代江南四位著名画家沈周、文徵明、仇英和唐寅，被后世称为“明四家”，因为都是苏州人，又称“吴门四家”。明前期还有个桥梁人物王绂，精枯木竹石，擅长山水，兼有王蒙郁苍的风格和倪瓒旷远的意境，对吴门画派有一定影响。

王绂，无锡人，号九龙山人。他生平坎坷，经历多、见识广，山水有浩阔的意境和苍茫的笔墨，名作有《潇湘秋意》和《山亭文会图》等。

自沈周开创的吴门画派，基本上被认为是继承“元四家”文人画传统的体系，晚明之后成为中国山水画的主流。

沈周，吴门画派开宗大师。其绘画题材广泛，山水、人物、花鸟皆能，尤以山水最负盛名，在表现形式上呈“细”“粗”两种面貌。笔墨上既汲取宋院体和明浙派的硬度和力感，同时又保留元人的含蓄笔致，于凝重中显浑厚。代表作有《庐山高图》《策杖图》《仿董巨山水图》等，长卷《沧州趣图》是他晚年的杰作。

文徵明，吴派巨擘。他诗文书画均佳，性情温和，寿高九旬，子侄、学生都受其影响和传授，是将吴派发扬光大的历史性功德人物。他的山水画粗细风格迥异。一类闲静明秀，尽显高雅本色，另一类所谓的“粗文”，如八十岁所作《古木寒泉图》，劲道条畅。

唐寅，字伯虎，人称“江南第一风流才子”。擅长诗文书画，题材范围宽广，独出机杼不拘一格。在绘画技法上又有“淡斧劈法”的新贡献。在人物画上，唐寅的《王蜀宫妓图》为仕女创立了“三白法”，即用白粉敷于人物的额头、鼻翼、面颊以增加立体感，使人物脸型显得立体丰满。唐伯虎的画贵在立异创新，影响深远。

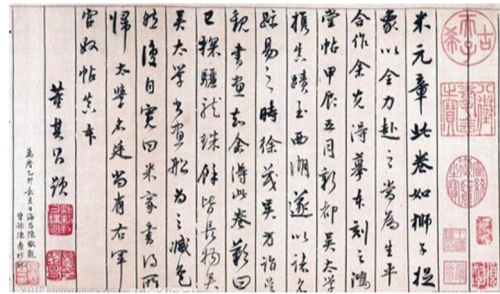
仇英，初为漆工，摹古功底深厚，尤擅长工笔重彩人物与青绿山水，自成一派，被称为异才。他的《汉宫春晓图》堪称中国“重彩仕女第一长卷”，近6米的画卷中115个人物，个个衣着鲜丽，姿态各异。

董其昌： 华亭画派杰出代表

董其昌，别号香光居士，松江华亭人。明后期大臣，书画家，董其昌擅画山水，笔致清秀中和，恬静疏旷。以佛家禅宗喻画，倡“南北宗”论，为“华亭画派”杰出代表，并有“颜骨赵姿”之美。

其画及画论对明末清初画坛影响甚大，比如书法，他认为“晋人书取韵，唐人书取法，宋人书取意”，一句话精准囊括三朝书法的审美精髓，对后世产生了很大的影响。

在他四十余岁的盛年，悠居林泉，博采众长，心闲手熟，创作了《葑泾访古图》《鹤林春社图》《浮岚暖翠图》《神楼图》《西湖八景图》等许多描绘江南风光的名作。董其昌的山水画大体有两种面貌，一种是水墨或兼用浅绛法，比较常见；另一种则是青绿设色，比较少见。他十分注重师法古人的传统技法，题材变化较少，但在笔和墨的运用上有独特的造诣。他作画强调写意，加之兼长书法、诗文，诗、书、画相映成趣，和谐一致，成为文人画追求意境的典范。

石涛： 扬州八怪的领路人

石涛，中国绘画史上一位重要人物，既是绘画实践的探索者、革新者，又是艺术理论家。扬州八怪受其影响甚大。

他是明靖江王后裔，幼年家变后落发为僧，半世云游，以卖画为业。明末清初的画坛，临摹抄照为主流，萎靡不振。这时，石涛提出“笔墨当随时代”“无法而法”的主张，宛如空谷足音，震动画坛。石涛山水画从写生得来，盎然生气，哲思感情，相互揉合，画境灵活生动，别具一格。其传世作品有《搜尽奇峰打草稿图》《山水清音图》《竹石图》等。

石涛的理论和实践开“扬州一派”，及至孕育出“扬州八怪”等一批具有创新精神的画家群体。他们力图创造“推天接地之文，震惊雷雨之字，呵神骂鬼之谈，无古无今之画”，不随时俗，由于有违传统欣赏习惯，令人新奇之余也颇有些“怪异”。他们在生活上大都历经坎坷，最后既卖画为生又以画寄情，在艺术上有一定的追求，不同于一般的画工，达到了立意新、构图新、技法新的境界。

扬州八怪中最具代表的人物是郑板桥。他为官之余仍以书画营生，擅画兰、竹、石、松、菊等。代表作《竹石图》，竹子艰瘦挺拔，节节屹立而上，直冲云天；每张叶子都有着不同的表情，墨色水灵，浓淡有致，逼真地表现出竹的质感。徐悲鸿曾在郑板桥的一幅《兰竹》画上题云：“板桥先生为中国近三百年最卓越的人物之一。其思想奇、文奇、书画尤奇。观其诗文及书画，不但想见高致，而其寓仁悲于奇妙。尤为古今天才之难得者。”

徐悲鸿： 中国美术教育奠基人

江南代有才人出，江苏宜兴人徐悲鸿对现代中国画坛作出了历史性的贡献，被称之为“现代绘画之父”“现代中国绘画之祖”“中国现代美术的曙光”。

徐悲鸿，早年曾留学法国学西洋画，归国后长期从事美术教育，1941年后任中国美术学院院长，培养了中国美术五辈人才，被尊为中国现代美术教育的奠基人、“五四”以来中国文化巨匠之一。2003年，全国书画院系统最高美术奖项“徐悲鸿美术奖”设立，以纪念徐悲鸿的巨大贡献。

徐悲鸿立足中国现代写实主义美术，提出了《中国画改良论》。强调国画改革融入西画技法，提出“素描是一切造型艺术的基础”，作画主张光线、造型，讲求对象的解剖结构、骨骼的准确把握，并强调作品的思想内涵。中国画史上，完全不同于传统的人物是从徐悲鸿的“素描论”开始的。

徐悲鸿擅长人物、走兽、花鸟，尤其画奔马开创大写意一派。其一生创作以骏马为主题的作品最为著名，成为个人风格象征。一匹匹昂头挺胸、奋力奔跑的马儿给人以生机和力量，表现出令人振奋的昂扬精神。