揭秘：明四家的艺术风格是怎样的？

来源：网络 作者：雪海孤独 更新时间：2025-01-08

明四家，又称吴门四家，是指四位著名的明代画家:沈周、文征明、唐寅和仇英。此一名称，是相对于\"元四家\"而来。由于他们均为南直隶苏州府人，活跃于今苏州(别称\"吴门\")地区，所以又称为\"吴门四杰\"或\"天门四杰\"。自沈周开创，以四人为代表的吴门...

　　明四家，又称吴门四家，是指四位著名的明代画家:沈周、文征明、唐寅和仇英。此一名称，是相对于\"元四家\"而来。由于他们均为南直隶苏州府人，活跃于今苏州(别称\"吴门\")地区，所以又称为\"吴门四杰\"或\"天门四杰\"。自沈周开创，以四人为代表的吴门画派，基本上被认为是继承元四家的文人画传统接续下来的体系，自晚明之后成为中国传统绘画的主流，特别是在山水画的部分。吴门四家中的沈周与文征明，是吴派文人画最突出的代表，他们的绘画创作以山水为主，无论淡雅的青绿，还是沉雄、文秀的水墨，大多描写江南风光和文人园林。他们以诗书画三位一体抒写情怀，山水画以水墨及水墨淡着色引人注意，都有粗细两种面目。\"吴门四家\"中的唐寅与仇英分别代表吴门四家中的另外两种类型:唐寅修养广博，诗书画俱佳，号称\"江南第一才子\"。他阅历较广，入世较深，故题材范围宽广，古今皆能，不拘一格;仇英文化修养不博，专画传统题材，但摹古功底深厚，尤擅长工笔重彩人物与青绿山水，作风严谨不拘。

　　沈周山水画还呈现出早、中、晚期的变化。文献记载40岁前是他艺术创作的早期，但从传世作品推断，他的早期应在45岁以前。沈周的父亲恒吉、伯父贞吉均善画，他早年承受家学，兼师杜琼，故深受\"元四家\"的影响，尤主宗王蒙，并上追董源、巨然画风。 景色繁复，笔法细密，山石作披麻兼牛毛皴。文献记载其书法早期学馆阁体的代表书家沈度、沈粲的墨迹，字体端庄平整而秀丽。

　　沈周山水画早期的代表作有《溪山秋色图》轴(南京博物院藏)，41岁作，其远景的山石仿董源、巨然，近景的树石仿倪云林。笔法为工细锐利的中锋行笔，款题为娟秀工整的馆阁体。《庐山高图》轴(台北故宫博物院藏)，41岁作 ，早期始拓为大幅之精品，主宗王蒙笔意，构图缜密繁复，笔致精细。《魏园雅集图》轴(辽宁省博物馆藏)，43岁作，以董源、巨然画风为主，夹以黄公望式的平台，浓墨点苔取法王蒙，披麻皴中见粗犷，重力度，风格已渐由细变粗，是沈周典型的转变期作品。中期约45至60岁之间，因他58岁时始用\"白石翁\"号，并在画上钤此印。此时期画法博取宋元诸家所长，并更着意于黄公望，注重笔墨变化的层次感和艺术表达语言的丰富性，风格逐渐由细变粗，终形成粗笔风貌，创作出大量的优秀作品。沈周山水画中期的代表作有《东庄图》册(南京博物院藏) ，虽无年款，然圆润劲健的用笔，明丽清雅的设色，以及景致构图虽趋简单，但以双勾法绘的夹叶树木细部仍很精微等画法，已显示出由细变粗、由繁趋简的过渡面貌，故属中年杰作。《虞山三桧图》卷(南京博物院藏)，58岁作，为水墨粗笔画法，但树的形体结构仍勾画得很细。《西山纪游图》卷(上海博物馆藏)约60岁作，是融合诸家集大成之作，山石造型以董源、巨然为主;苔点法王蒙;树木宗倪云林，显呈出\"粗沈\"的本色面貌。晚期即60岁以后，汲取吴镇画法，笔墨疏简苍劲，格调雄健宏阔。沈周山水画晚期的代表作有《仿倪山水图》轴(上海博物馆藏)，63岁作，仿倪的笔法已得心应手，把倪画中的山水意境表现得淋漓尽致。《千人石夜游图》卷(辽宁省博物馆藏)，67岁作，为典型的\"粗沈\"面貌，景致疏简，淡墨渲染，浓墨点苔，色调层次变化丰富，且运用整饬式勾线，斫拂式短笔皴，画风雄劲而浑厚。《京口送行图》卷(上海博物馆藏)，71岁作，亦属粗简苍劲的本色画风。

　　文征明山水画亦有早、中、晚变化。早期30至40余岁，以工细为主，宗法赵孟頫 ，兼学沈周粗笔。以文征明署名\"文壁\"为界来分其早、中期。文征明42岁以前名\"壁\"，从\"土\"不从\"玉\"，后开始以字行，改名\"徵明\"，44岁以后全改。早期代表作有《雨余春树图》轴(台北故宫博物院藏)，38岁作 ，青绿重色，用笔工整细致，宗法赵孟頫，笔法稍稚弱，款作\"文壁\"，当属真迹。《南窗寄傲图》卷(天津市文管处藏)，42岁作，水墨淡色，宗法倪瓒、黄公望，风格潇洒淡逸，署款亦\"文壁\" 。中期约40余岁至60余岁，主宗赵孟頫、王蒙，无论青绿或水墨，均以工细为主，形成典型的细文面貌。代表作如《惠山茶会图》卷(北京故宫博物院藏)，49岁作，青绿重彩，学赵孟頫 ，景色较简洁，笔法工细中仍带稚拙感;《设色山水图》轴(辽宁省博物馆藏)，53岁作，浅绛山水，宗王蒙、黄公望，景致繁复，并已见细密苔点;《古木苍烟图》轴(南京博物院藏)，61岁作，主宗黄公望笔意，兼融倪瓒画法，总体风貌工细而简淡;《霜柯竹石图》轴(上海博物馆藏)，62岁作，融赵孟頫、黄公望画风为一体，亦属细秀类型;《石湖清胜图》卷(上海博物馆藏)，63岁作，水墨浅绛，工细简淡，含赵孟頫笔意。类似风格的作品还有北京故宫博物院藏的《绿荫清话图》轴 。晚期60余岁至90岁，兼长粗细两种画法，粗笔趋于苍劲，细笔更见精工。代表作如《真赏斋图》卷(上海博物馆藏)，80岁作，于赵孟頫、赵伯驹的青绿重色中，融入\"元四家\"的水墨法，于精工中见苍率，为晚年细笔杰作;另一幅大同小异的《真赏斋图》卷(中国国家博物馆藏)，88岁作 ，笔墨更加精微，反映了文征明愈晚愈工的特色;《古木寒泉图》轴(台北故宫博物馆藏)，80岁作，水墨粗笔，布局饱满，用笔粗健，境界雄峻，气势磅礴，是晚年粗笔代表作。 文征明的花卉画，以兰竹最负盛名，师法赵孟頫，潇洒秀逸，有\"文兰\"之称。代表作有《漪兰竹石图》卷(辽宁省博物馆藏)，为\"文兰\"代表作，学赵孟頫笔意，以细秀为主，洒脱劲逸;《冰姿倩影图》轴(南京博物院藏)，属文氏水墨写意花卉古木之作，接近沈周的画风，而更具书法笔韵;《秋葵折枝图》册(台北故宫博物院藏)，64岁作，画法近于沈周水墨花卉，而秀雅过之;《花卉图》册(台北故宫博物院藏)，64岁作，细笔勾勒的花卉，水墨勾皴的树石，均富娟雅笔韵。文征明人物画真迹甚少，追晋唐画风，多工细画，形象稚拙高古。代表作有如《湘君湘夫人图)轴(北京故宫博物院藏)，48岁作 ，衣纹用顾恺之的游丝描，色彩施朱红白粉，工细淡雅，富高古之韵;《蕉荫仕女图》轴(台北故宫博物院藏)，70岁作，工细朴拙，以草草数笔勾画人物。

　　唐寅山水画有粗、细两种风貌。粗笔一路承南宋\"院体\"，保留了雄峻山势、坚峭石质、严谨结构、斧劈皴法、劲健用笔、淋漓水墨等特色;同时又力纠一味刚硬，笔锋比较圆转细秀，取景多扼要开朗，皴法富于变化，披麻、乱柴相间，斫擦并用，还自创\"淡斧劈皴法\"，化面为线，以白当黑，雄劲中透出疏秀。这种仿学\"院体\"的山水，貌合而神离，别具清俊秀逸之韵，故李日华在《味水轩日记》中评唐寅与周臣之别是\"东村工密而苍老，伯虎秀润而超逸，气韵自然不同\"。细笔山水是唐寅本色画，更多文人画意韵，其特点是:景色简约清朗，着意于近景刻画，远景简略;用笔细劲中锋，犹如游丝描，然纤而不弱，力而有韵，刚柔相济;皴法变化丰富，短砍、长皴、顺笔、逆毫、方折、圆转交替使用，不辨具体皴法，却杂而不乱，灵活有理;墨色淋漓，又富浓淡层次，布满全幅却不显迫促，具秀润和空灵感。这种画风，与文人画貌离而神合，如李开先《中麓画品》所评:\"唐寅如贾浪仙，身则诗人，犹有僧骨，宛在黄叶长廊之下。\" 唐寅山水画风亦分早、中、晚期。早期约20余岁至37岁左右，30岁前山水主宗沈周，书法近文徵明，30至36岁期间转学周臣，字则学颜真卿。作表作品有如《黄茅渚小景图》卷(上海博物馆藏)，20余岁作，所运的细笔勾皴及奇异的熨斗石形，均近似文徵明，显然受吴门影响;《山水图》卷(台北故宫博物院藏)，约30岁作，主树及远山、风帆，仍主沈周画法，而山石及小斧劈皴已学刘、李，当是唐寅始师周臣之作;《春游女几山图》轴(上海博物馆藏)，30余岁作，已主宗周臣，然用笔较圆转灵活;《骑驴归思图》轴(上海博物馆藏)，约31岁作，山石作淡色带水长皴，已具较多\"院体\"风貌。中期约38岁至46岁，画法渐离周臣，融入元人笔墨，呈现细笔画貌。书法则转学赵孟頫、李邕，变为精工秀丽。代表作品有如《函关雪霁图》轴(台北故宫博物院藏)，约38岁作，画法已南北兼参，如全景式布局、简劲用笔，尤其是长皴短斫，富于变化，斧劈皴中还间以披麻、乱柴等，款字亦近赵、李一路;《落霞孤鹜图》轴(上海博物馆藏)，40余岁作，山石虽仍峻峭，笔法已趋细微绵密，呈现出细笔面貌，该图为他中年时期的代表作。晚期即47岁至54岁，已形成典型的本色细笔画风，笔墨灵活含蓄，格调细秀清雅，代表作品有《山路松声图》轴(台北故宫博物院藏)，47岁作，近景突出，三株巨松刻划尤为精细，远景则简略，显得空灵，用笔趋细劲，皴法亦丰富，斧劈、披麻、乱柴及晕染结合;《春山伴侣图》轴(上海博物馆藏) ，50多岁作，景色平淡清远，用笔细劲秀润，更多文人画意韵;《虚亭听竹图》轴(辽宁省博物馆藏)，呈晚年细笔风貌;《垂虹别意图》卷(美国大都会博物馆藏)，仿李唐画风，又现文人画笔意。 唐寅的人物画造诣亦很深。工笔人物近法杜堇，远宗唐人，线条细劲，多取琴弦、铁线描，设色妍丽，以三白开脸，华彩斑斓，形象俊俏又具清雅之致。水墨人物源自刘、李，而逸笔草草，灵动洒脱，多书法韵味和写意成分。唐寅人物画早年多工笔，晚年趋写意。代表作品有如《王蜀宫妓图》轴(北京故宫博物院藏) ，属早年之笔，宗唐宋传统，工笔重彩画法，面部用三白法，衣纹作铁线描，风格细劲浓艳;《陶谷赠词图》轴《台北故宫博物院藏)，40余岁作，工笔淡彩，人物、树木、芭蕉似杜堇，又显劲健，湖石带\"院体\"之法，当属中年风貌;《秋风纨扇图》轴(上海博物馆藏)，所作仕女形态近杜堇 ，而顿挫线条带写意，风格简逸潇洒，为中年水墨写意人物画杰作;《饮中八仙图》卷(辽宁省博物馆藏)为唐寅工笔白描佳作。唐寅的花鸟画创作不很多，代表作品有如《枯槎鸜鹆图》轴(上海博物馆藏) ，主宗沈周水墨写意花鸟法。

　　仇英约生于弘治十一年(1498年)，卒于嘉靖三十一年(1552年)，享年55岁左右。字实父，号十洲，江苏太仓人，后居苏州。 初为漆工，曾拜周臣名下学画，后在鉴藏家项元汴、周六观家观摩大量古代名作，技艺大进，自成一家。擅长山水、人物。山水主宗赵伯驹和南宋\"院体\"，以青绿重彩为主，其特色是:取实景加以理想化，布局宏大繁复中具明快清朗之格;建筑界画工致精确又不刻板;山石用勾勒法，兼施细密的皴擦点染，工整中见放逸;树法勾勒、渲染、夹叶、点缀并用，用笔灵动多变;设色浓艳鲜丽，又注意色调的统一与柔和，显得艳而不媚，这种青绿山水发展了传统画法，有重大变革。另一路粗简山水学李唐、马远和周臣，笔墨劲健。仇英作品多不署年款，故较难掌握早、中、晚期变化。大致上，早期多受文徵明、沈周影响，构图较疏朗，笔法秀丽，色彩鲜艳，多用绢本。代表作如《林亭佳趣图》卷(台北故宫博物院藏)，约正德戊寅年作，时21岁;主宗赵孟頫、文徵明，又有钱选笔韵，小青绿山水，为早期作品。中期宗周臣，较多\"院体\"面貌，代表代品有如《松亭试泉图》卷(台北故宫博物馆院藏)，画法宗李唐、刘松年，用笔紧密，青绿设色精丽而温雅，已呈现中年面貌;《松溪横笛图》轴(南京博物馆藏)受周臣、南宋\"院体\"影响，工细中见劲健，景色趋简率，当中年稍晚作;《园居图》卷(台北故宫博物院藏)，为宋\"院体\"风格，兼文人画笔意，幅上王宠跋，年款为\"嘉靖壬辰\"，仇氏约35岁，为中年作。晚期仇英汲取赵伯驹之法，多作纸本，构图饱满，笔法较自由，或精细，或简逸，灵秀多变。代表作品有如《秋江待渡图》卷(台北故宫博物院藏)，笔法刚劲，画风近49岁作的《孝经图》卷，应属晚期作品;《仙山楼阁图》轴(台北故宫博物院藏)，约53岁作，吸取李唐、李成及赵孟頫、赵伯驹之法，为大青绿山水;《赤壁图》卷(辽宁省博物馆藏)约晚年作，融文征明、赵孟頫、赵伯驹为一体，趋于疏简;《剑阁图》轴(上海博物馆藏)约晚年作，融青绿与浅降于一体，是较简淡的画法。 仇英的人物画亦以工笔重彩为主，尤善仕女画题材，体态俊美，笔法细微，敷色妍柔，雅俗共赏，有\"仇派\"仕女之称，亦能作精简的水墨人物画。代表作品有如《摹倪瓒小像图》卷(上海博物馆藏)，约45岁作，摹古之作，工笔淡彩;《职贡图》卷(北京故宫博物院藏)，摹古之作，工笔重彩;《临贯休白描罗汉像》卷(美国大都会博物馆藏)，摹古之作，白描法;《右军书扇图》轴(山东省博物馆藏)宗南宋\"院体\"水墨人物画法;《柳下眠琴图》轴(上海博物馆藏) ，宗南宋\"院体\"，趋于写意的水墨人物画;《松荫琴阮图》轴(台北故宫博物院藏)，约52岁作，笔墨劲秀，涉笔草草，白描法学元人;《蕉荫结夏图》轴、《桐荫清话图》轴(台北故宫博物院藏，为四条屏之二)宗宋\"院体\"画，笔法清劲;设色淡雅;《捣衣图》轴(南京博物院藏)为白描仕女画;《修竹仕女图》轴(上海博物馆藏)为工笔重彩仕女。通过以上图例，可见仇氏多样而精湛的画艺。

　　免责声明：以上内容源自网络，版权归原作者所有，如有侵犯您的原创版权请告知，我们将尽快删除相关内容。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn