

作者簡介

熊震

1975年3月生於江西省南昌市。

1992年9月～1997年7月，江西師範大學美術系就讀美術教育專業並獲文學學士學位。

2005年9月～2007年7月，清華大學美術學院攻讀美術學專業並獲文學碩士學位。

2010年9月～2013年7月，清華大學美術學院攻讀美術學專業並獲藝術學博士學位。

2013年至今，就職於江西科技師範大學美術學院，碩士生導師，美術系副主任。

2017年，美國林肯紀念大學訪問學者。

學術論文

- 1.《從中國畫歷史梳理的角度看當代水墨問題》發表於《文藝爭鳴》2010年第2期。(CSSCI源刊)
- 2.《中國近現代水墨畫的演變與轉化》發表於《文藝評論》2013年第1期。(CSSCI源刊)
- 3.《明代中期江南兩類藝術家的審美異同研究》發表於《江西社會科學》2016年第8期。(CSSCI刊源)
- 4.《明清以降「江西畫派」聚落的社會關係與筆墨研究》發表於《江西社會科學》2017年第2期。(CSSCI刊源)

提 要

本文以明代中期的江南社會為切入點，在考察當時的政治環境、經濟狀況、城市面貌基礎上，分析不同階層以繪畫為媒介的人際交往，畫家方面，本文主要關注文人畫家和民間職業性畫家，探究他們的生活軌跡和繪畫創作過程，梳理他們的師承路數，理清其作品影響力的來源，在現實生活的層面展開具體的討論，掌握他們之間相互交流和彼此影響的情況，通過瞭解相關各群體的關係和作用，系統研究當時多種繪畫風格並存的江南畫壇。

就畫家角度上看，文人畫家們在科舉仕途上不同的選擇與結局，導致了各自不同的生活態度，與此同時，市民階層的壯大也給當時社會生活帶來很大的衝擊，市民階層的審美風尚也使得美學觀念發生變化，這給當時有著世家背景的文人和具有官僚身份的士夫階層帶來深遠的影響，文人的詩文書畫不僅在精英社交圈中扮演潤滑劑的角色，而且也作為商品的形式，在市場中發揮越來越重要的作用，那些名聲卓著卻隱居於市的文人與畫藝高超卻仕途失意的官僚，出於官場和市場的雙重考慮，選擇了以更加入世的心態接受這樣的現狀，同時又保有自己人格的獨立性，由此文人畫家們開創了既入世又脫俗的生活方式；繪畫風格的確立上，他們既顧及了現實需要也秉持了自己的理想追求，從而獲得了一種理想與現實之間的平衡；至於民間職業性畫家群體而言，由於他們的家族在文化教育和社會地位方面的落差，導致一部分人雖投身科舉卻無果而終，而另一部分出身於工匠的民間畫家則必須緊密聯繫市場，靠攏贊助人與收藏家以贏得更多的訂件，並借助他們宏富的歷代藏品開闊自己的眼界，提高自身的畫技，正是長期的實踐經驗和豐富的社會閱歷，使得這些優秀的民間職業畫家，既滿足了市場需要，又兼顧到精英階層的審美意識，他們的生活方式和作品格調上都與文人畫家有著某種相似性，由此出現了兩大群體間品評與交流的可能，並最終形成了彼此作品風格相互滲透的局面。

在作品評價體系中，文人佔據話語權優勢，客觀地看待歷史上的文獻資料，是冷靜分析兩類畫家作品的前提條件，因為畫家作品與詮釋的關係直接關係到他們在美術史上的後世定位，細加分析明代文人的記述和相關的理論體系的建構，對於畫家作品及影響力的再次認定有積極意義。

目次

致謝

序 陳輝

自序

第1章 緒論 1

1.1 研究的主要內容 1

1.2 研究手段及方法 5

1.3 國內外相關研究動態和文獻狀況 7

1.4 研究的學術意義和理論價值 11

1.5 結構安排 13

第2章 明中期江南的社會環境和畫家的社交圈 15

2.1 明中期江南社會狀況和城市經濟發展水平 15

2.2 明中期江南地區的文化狀況和畫家的審美
導向 25

2.2.1 明中期江南的文化態勢 25

2.2.2 明中期江南文人畫家與民間畫家所處
的文化圈共性 29

2.2.3 明中期江南文人畫家和民間職業畫家
的審美導向 39

2.2.4 文人畫家的審美導向 40

2.2.5 民間畫家的審美導向 46

2.3 明中期文人畫家與民間畫家的師承和交遊 52

第3章 明中葉江南的商業、畫家生活方式及
鑒藏對藝術創作的影響 63

3.1 江南園林的興盛及商業與市場 63

3.2 耕讀世家與沈周的現實關懷 74

3.3 從《長物志》看文氏家族 83

3.4 唐寅與功名 92

3.5 項氏收藏與仇英的繪畫 100

第4章 明中期兩類畫家作品中理想模式與現實
境遇的解讀與互證 115

4.1 文人畫家作品的理想模式與現實境遇 115

4.1.1 政教意味的圖式 115

4.1.2 抒發性靈的表達 118

4.1.3	人與自然的和諧·····	127
4.1.4	隱逸於市的選擇·····	129
4.1.5	文人畫家的花鳥畫——以沈周、文徵明 花鳥畫為例·····	143
4.1.6	文人畫家作品「閒適」、「自然」風格 的形成·····	148
4.2	民間畫家作品中現實境遇與理想模式·····	150
4.2.1	喧鬧的畫面與沉默的人群·····	150
4.2.2	忙迫的生活與從容的繪製·····	155
4.2.3	實用的傾向與世俗的反映·····	167
4.2.4	境遇的喻示與格調的秉持·····	171
4.2.5	民間畫家的花鳥畫——以唐寅、仇英 花鳥畫為例·····	181
4.2.6	民間畫家作品「逸格」、「古雅」風格 的形成·····	183
4.3	兩類畫家作品風格互滲狀況研究·····	185
4.4	明中期江南文人畫家及民間職業畫家的 後繼者作品研究·····	187
4.4.1	陳淳的花鳥圖·····	187
4.4.2	尤求的人物畫·····	189
第5章	對明代中期的兩類畫家的評價體系研究·····	193
5.1	兩類畫家在明代畫史、畫論層面上的主要 敘述·····	193
5.2	與文人畫家相應的評價體系之形成綜述·····	197
5.3	與職業性畫家相應的評價系統之形成綜述·····	200
5.4	明代董其昌的「南北宗」論對兩類畫家及 作品後世定位的影響·····	204
5.5	「畫」與「詮」相映襯的關係問題·····	208
第6章	結語·····	213
	參考文獻·····	217
附錄A	圖片來源·····	225
附錄B	明朝帝王列表·····	233