

品味经典丛书

偏安情结

顾平 著

南宋四家绘画

天津人民美術出版社

J212
53

味经典丛书

偏安情结

南宋四家绘画

顾平 著

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

偏安情结：南宋四家绘画 / 顾平著. — 天津：天津人民美术出版社，2005.1

(品味经典丛书)

ISBN 7-5305-2771-1

I. 偏. . . II. 顾. . . III. 中国画—艺术评论—中国—南宋 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125094 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编：300050 电话：(022) 23283867

出版人：刘建平

北京恒智彩印有限公司印制

新华书店 天津发行所经销

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本：880 × 1230 毫米 1/32 印张：5

印数：1—3000

版权所有 侵权必究

定价：27 元

前 言

何谓经典，依据《辞海》的解释，即最权威的、具有指导性的书籍，一般多指儒家和宗教的经书。但在今天的人看来，范围则宽泛得多，大焉者三坟五典、六经廿四史，小焉者唐诗宋词、法书名画，皆可谓之经典。在历史的进程中，曾经不可一世的王侯霸业已杳如春梦，耀武扬威的金戈铁马也早已灰飞烟灭，仅仅留下几束残简，几卷诗文，在潜移默化中影响着我们今天的生活。

中国绘画的独立与自觉始于六朝，自此之后，名家辈出，流派纷呈，顾、陆、张、吴、荆、关、董、巨、李、刘、马、夏、黄、吴、倪、王、文、沈、唐、仇以至四王、四僧，以上诸大师代表了中国古代绘画的最高成就，已成为中国绘画史上永恒的经典。然而，自上世纪初以来，面对“千年未有已变局”，中国知识分子开始了沉痛的反思，中国文化传统也由此遭到尖锐的质疑，从“打倒孔家店”到“白话文运动”，甚至中国文化赖以存在的载体——文字，也面临着拼音化的危险。中国传统绘画也遭遇了近似的命运，清初四王更成为“美术革命”的直接对象。孰是孰非，历史已做出了回答，仅就“美术革命”而言，它对中国绘画由传统向现代的转型无疑有巨大的促进作用，但其偏激与片面之处也显而易见。近一个世纪过去了，经济的全球一体化已是不争的事实，与此同时，在文化上与世界“接轨”或“多元”的呼声也甚嚣尘上，当笔墨已“等于零”时，中国传统绘画的价值也就不言而喻了。

因此，重读经典，正确认识中国传统文化，认清中国文化在世界的位置，无疑具有深刻的现实意义。

自上世纪九十年代始，天津人民美术出版社开创性地推出了一批大型画册如《四王》、《四僧》、《元四家》、《明四家》、《石涛书画全集》等，受到广大专业人士的热烈欢迎，创造了巨大的经济效益与社会效益，以上图书皆获得了历届国家图书奖。然而，对于普通的书画爱好者及广大读者来说，以上大画册无疑过于豪华、过于厚重也过于昂贵了，而高雅艺术走入民间、走向大众是衡量社会进步与否的一个重要标志。有鉴于此，天津人民美术出版社推出这套“品味经典”丛书，以期象牙塔外的广大读者提供一份通俗、简明而易于接受的文本。

受容量、价格及性质所限，本书就不可能是严格的学术著作，在本书约稿之始，我们已向作者反复说明了这一点。在这套丛书中，我们不需要繁琐的考证、堆砌的资料，详尽的注释，在文风上力避诘屈聱牙，力求散文化，我们希望用轻松活泼、可读性强的文字为读者提供一个清晰而准确的阅读背景，以及在此背景下每一位大师、每一幅名作所展开的故事。

专家为普通读者撰写通俗读本，在西方学术界一直有此传统，而在中国尽管经过多年提倡，但始终未成气候。这套丛书的作者皆为美术学博士，他们年轻敏锐，富于朝气，尽管资历尚浅，但在相关的研究领域已有相当的造诣。然而，多年严谨的专业训练也使他们形成了学术论文所特有的叙述方式，而这种叙述方式与本书的要求自然不尽相同。在撰写过程中他们也注意到了这个问题，有意识地追求一种明快轻松的文字风格，尽管他们各自所达到的程度各不相同，但有一点可以肯定，其叙述的准确性是不容怀疑的。

在当前的“读图时代”，本套丛书的策划是我社的一个新的尝试，同时本书也将是一个开放的系统，今后，更多的古代书画经典之作将以这种方式介绍给大家。

刘建平

2004年11月10日

J212
53

味
经
典
丛
书

偏
安
情
结

南宋
四
家
绘
画

顾
平
著

天津人民美術出版社 (全国优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

偏安情结: 南宋四家绘画 / 顾平著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2005.1
(品味经典丛书)
ISBN 7-5305-2771-1

I. 偏. . . II. 顾. . . III. 中国画 - 艺术评论
- 中国 - 南宋 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 125094 号

天津 人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京恒智彩印有限公司印制

新华书店 天津发行所经销

2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 5

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 27 元

前言

何谓经典，依据《辞海》的解释，即最权威的、具有指导性的书籍，一般多指儒家和宗教的经书。但在今天的人看来，范围则宽泛得多，大焉者三坟五典、六经廿四史，小焉者唐诗宋词、法书名画，皆可谓之经典。在历史的进程中，曾经不可一世的王侯霸业已杳如春梦，耀武扬威的金戈铁马也早已灰飞烟灭，仅仅留下几束残简，几卷诗文，在潜移默化中影响着我们今天的生活。

中国绘画的独立与自觉始于六朝，自此之后，名家辈出，流派纷呈，顾、陆、张、吴、荆、关、董、巨、李、刘、马、夏、黄、吴、倪、王、文、沈、唐、仇以至四王、四僧，以上诸大师代表了中国古代绘画的最高成就，已成为中国绘画史上永恒的经典。然而，自上世纪初以来，面对“千年未有已变局”，中国知识分子开始了沉痛的反思，中国文化传统也由此遭到尖锐的质疑，从“打倒孔家店”到“白话文运动”，甚至中国文化赖以存在的载体——文字，也面临着拼音化的危险。中国传统绘画也遭遇了近似的命运，清初四王更成为“美术革命”的直接对象。孰是孰非，历史已做出了回答，仅就“美术革命”而言，它对中国绘画由传统向现代的转型无疑有巨大的促进作用，但其偏激与片面之处也显而易见。近一个世纪过去了，经济的全球一体化已是不争的事实，与此同时，在文化上与世界“接轨”或“多元”的呼声也甚嚣尘上，当笔墨已“等于零”时，中国传统绘画的价值也就不言而喻了。

因此，重读经典，正确认识中国传统文化，认清中国文化在世界的位置，无疑具有深刻的现实意义。

自上世纪九十年代始，天津人民美术出版社开创性地推出了一批大型画册如《四王》、《四僧》、《元四家》、《明四家》、《石涛书画全集》等，受到广大专业人士的热烈欢迎，创造了巨大的经济效益与社会效益，以上图书皆获得了历届国家图书奖。然而，对于普通的书画爱好者及广大读者来说，以上大画册无疑过于豪华、过于厚重也过于昂贵了，而高雅艺术走入民间、走向大众是衡量社会进步与否的一个重要标志。有鉴于此，天津人民美术出版社推出这套“品味经典”丛书，以期象牙塔外的广大读者提供一份通俗、简明而易于接受的文本。

受容量、价格及性质所限，本书就不可能是严格的学术著作，在本书约稿之始，我们已向作者反复说明了这一点。在这套丛书中，我们不需要繁琐的考证，堆砌的资料，详尽的注释，在文风上力避诘屈聱牙，力求散文化，我们希望用轻松活泼、可读性强的文字为读者提供一个清晰而准确的阅读背景，以及在此背景下每一位大师、每一幅名作所展开的故事。

专家为普通读者撰写通俗读本，在西方学术界一直有此传统，而在中国尽管经过多年提倡，但始终未成气候。这套丛书的作者皆为美术学博士，他们年轻敏锐，富于朝气，尽管资历尚浅，但在相关的研究领域已有相当的造诣。然而，多年严谨的专业训练也使他们形成了学术论文所特有的叙述方式，而这种叙述方式与本书的要求自然不尽相同。在撰写过程中他们也注意到了这个问题，有意识地追求一种明快轻松的文字风格，尽管他们各自所达到的程度各不相同，但有一点可以肯定，其叙述的准确性是不容怀疑的。

在当前的“读图时代”，本套丛书的策划是我社的一个新的尝试，同时本书也将是一个开放的系统，今后，更多的古代书画经典之作将以这种方式介绍给大家。

刘建平

2004年11月10日

目录

绪言	6
----	---

第一章 画院与“院体”	12
-------------	----

第二章 “南宋四家”之艺术	26
---------------	----

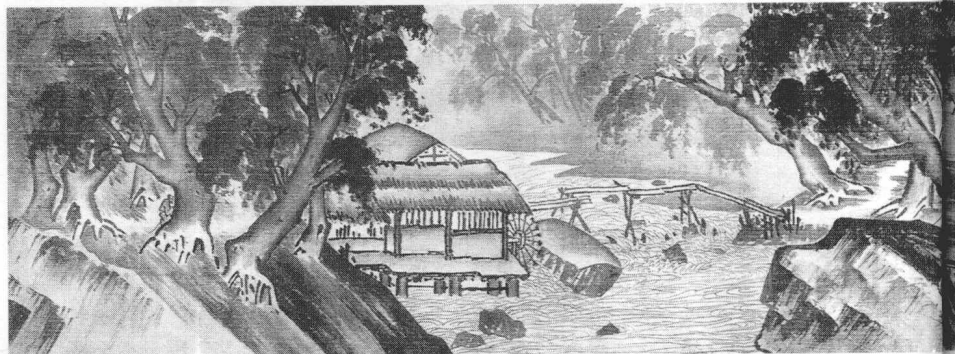
第三章 “南宋四家”风格之成因	84
-----------------	----

第四章 “南宋四家”之画史意义	155
-----------------	-----

绪 言

汉人从来就认为“中国”是他们的天下，历史上抗击匈奴、收复南蛮以及抵御辽金等战争，便被视作了民族的正义行为。固然后来也有汉人臣服于蒙古与满清的历史，然而史书对“气节”的明辨是清晰可视的。在这样的观念下看宋史，便没有一处不写着“屈辱”二字。历经“靖康之变”，南宋开国君臣们于风雨飘摇中，偏安一隅后续着“大宋”的命脉，同时也在续写着“屈辱”的历史。即便这小朝廷在使用特殊的手段之后，获得了暂时的“议和”，并也曾迎得歌舞升平的太平天日，但又有谁不认为这是极不光彩的“偷安”情结呢？追其渊薮，宋廷当为“祸根”，罪不可恕！

本书关心的话题，因处于这特定的历史时段，也便蒙上了些许阴影。而“南宋四家”恰又是画院中的里手，画院的“御用”性质，再度使他们抹上了暗淡的深色调。后来他们被一次次蔑视、否定，除了其风格确实有背于占主流地位的“文人画”之外，多少与汉人的情感因素还是有些内在的联系。

清溪渔隐图 李唐 25. cm × 144.7 cm 台北故宫博物院藏

画史中标举“南宋四家”的存在，既是为了使历史获得一种连续，更重要的还在于它的反衬意义，如果没有“南宋四家”，便不会出现赵孟頫的“复古”，也没有了董其昌的“南北宗论”，更不可能让“文人画”一霸天下。

因此对“南宋四家”的研究，究竟能发掘出多大的意义与价值显得十分之敏感。本人没有为南宋翻案的妄想，更不是为了改写“南宋四家”在画史上的真实地位与作用，但作为一名历史研究者，“复原”的想法始终是我的立足点。固然，在研究中谁也无法真正获得“真理”，但我总希望通过我的关注，尽可能地再现那特定的“情境”，同时将“南宋四家”随同南宋绘画放入中国绘画史的历史象限，使其获得较为客观公允的评价。

一、关于“南宋四家”的指称

艺术理论家与艺术家的明显分辨就在于，理论家总在不断地预设一些理论与标准，因为他们必须用这些理论与标准分析评判他关注的对象，使其感性的对象纳归到理性的层面再作以分析、评判，使那些零散的、没有规律的东西有序起来。艺术家可不管这些，他们完全可以凭着自己的感性去表现自己感觉到的东西，至于最后能带来什么，存在多少价值，那是理论家的事了，与己无关！为此，对“南宋四家”的指称，也是艺术史家为了概括、分析南宋绘画而抽取出的具有“代言人”意义的一些“形象大使”。这“四家”既非同宗，也不存在必然联系，但他们的成就确实续写着南宋绘画的辉煌，李

松下闲吟图 马远 24.5cm × 24.5cm 上海博物馆藏

唐肇其端，刘松年续其后，马远、夏圭推向极致。南宋阶段性风格，也因四人的各自努力形成一种连续的合力，标举于中国绘画史之中。

从风格特征上看，李唐亦北亦南，他既在续接北宋的传统，又在开启新的面貌，因此他的意义更在于纽带与肇始价值，成就高，意义大。但其风格特征仅是过渡。刘松年的出现与存在，不仅仅是承继李唐开启的南宋风貌，更重要的是通过刘松年的努力，使得李唐在开启新风格过程中因过于沉郁豪放而失之粗俗的弊病得以消解。刘松年以精微的刻画与坚实的造型，于法度之中求典丽优雅，从而

烟岫林居图

夏圭 北京故宫博物院

定格出南宋风格的基本历程，恰到好处地把握一个“度”，简而不粗，细而不腻。“马夏”画风的最后独出，既缘于李唐的首开之功，也与刘松年的从中“调度”不无关系。有了时间的跨度，南宋画风经历几代人的共同努力，无论从观念上还是技巧上，及至“马夏”辈也就有着水到渠成的成熟现实。“马夏”的代表意义与李、刘相比，是机遇选择了他们，虽然其中也有其个体积极有效的努力。所以，画史上虽然多以“马夏”画风作为南宋的典型标志，但人们还是没有忘记李、刘的先导之功，故总有“李、刘、马、夏”南宋四家之称谓。

二、研究的基本思路

第一，对“南宋四家”艺术及风格特征的准确把握是研究的基点。“南宋四家”虽然共同推举着南宋阶段的基本画风，但“四家”毕竟为独立的个体，知识结构、师承对象以及兴趣特点都存在着差别，必然各自还有其独特的面貌。应该说共性是一种连接，是一个时期的特征，而个性则是一种标志，更有价值与意义。只不过南宋是个特殊的时期，因为画家主要活动于画院之中，常常使其个性特征就范于一种外在导向，这也是为什么南宋阶段风格更显一致与突出的原因。

第二，南宋绘画处于一种特定的时期，有成就的画家多处于画院之中，因此研究“南宋四家”更应重视“情境”的认定，我们应将其放入特定的社会情境之中，全面审视其风格形成的相关原因。与前后期绘画相比，“南宋四家”均为院画家，他们的绘画都带有“任务”的性质，或为宣教而涂绘，或专供达官贵人赏玩而制作，所以画家的风格趋向不能不受宫廷趣味的影响；另一方面，南宋又是中国历史上一个特殊时代，其特殊性恰好又与绘画直接关联。首先，宋代“右文”政策不仅造就了大批文人学士，同时它也影响和渗透到绘画领域。这表现在：一方面，宫廷重视绘画的宣教和娱悦两种功能，宫廷画家文化素质也获得提高；另一方面，大批来自庶族文人学士关注绘画艺术，为绘画创作在观念上和实践上均带来了不小的影响。其次，宋代皇家似乎有着偏爱绘画的传统，几乎宋代所有皇帝都对绘画有着偏嗜，徽宗当然最为突出，不过南宋开国之主宋高宗也不逊色。我们知道，北宋都城被金人攻破，徽宗、钦宗二帝及宫中人、物均被掳去北国，高宗偏安杭州，在国破家亡的现实面前，却还有闲暇去关注艺术，而且宫中还养着一批专以作画而享有俸禄的艺术家，这颇让人有些不可思议！因此，研究“南宋四家”关注当时社会情景显得十分重要。

第三，我们研究的对象是画家与其艺术成就，因此对“南宋四家”的关注还应回归绘画本体，应把“南宋四家”放入中国绘画史历史大象限中，对其进行深入全面的考察。梳理其师承渊源，分析其风格承传，最后探讨其在中国绘画史上所占有的空间及形成的画史意义。

第四，关注艺术家本体，同样对于研究“南宋四家”有着重要意义。“南宋四家”属于宋代文人，但他们又不同于一般的文人，他们

大多来自民间，既有着浓重的民俗情结，又与士夫文官相往来，这些因素都会或多或少地呈现在他们的作品之中。为此研究“南宋四家”就不能用既有的文人画家标准来套用，而更应重视对其特殊身份心理的分析与研究。

第五，在以上研究的基础上，重新定格“南宋四家”，分析其在画史上的意义以及给我们带来的启示。

第一章：画院与“院体”

“南宋四家”均为画院画家，其风格被指称为“院体”，画院与“院体”都是美术史上十分特殊的现象。为此，在研究“南宋四家”之前，我们有必要对画院与“院体”做一了解。

“画院”是五代两宋“翰林图画院局”的别称。五代时期称“翰林图画院”，北宋时期曾改“院”为“局”，称“翰林图画局”，所以画史上便习惯称之为“画院”。中国古代画院建制，是将绘画纳入宫廷正式机构独立管理的开始。虽然宫廷机构繁杂，但作为丹青一技，而特设翰林图画院（局），确实可见帝王之重视。唐代艺术史家张彦远说绘画“与六籍同功”，可见一斑。

一、“画院”之沿革

“画院”建制有着一个发展、形成的过程，它是源于宫廷绘画的繁荣应运而生的。宫廷绘画在我国出现较早，早在汉代即在宫廷设有“少府”，另有“画室”、“画工”和“署长”，称画家为“黄门画者”、“尚方画工”。宫廷绘画功用主要作为“表功颂德”。《汉书》记有：“汉宣帝甘露三年，单于始入朝，上思股肱之美，乃图画其人于麒麟阁，法其形貌，署其官爵姓名。”目的在于表彰功绩。王充在《论衡》中说：“宣帝之时，图画汉烈士，或不在画上者，子孙耻之。何则？父祖不贤，故不画图也。”目的在于颂扬道德。曹植说及最为经典：“观画者，见三皇五帝，莫不仰戴；见三季异主，莫不悲惋；见篡臣贼嗣，莫不切齿；见高节妙士，莫不忘食；见忠臣死难，莫不抗节；见放臣逐子，莫不叹息；见淫夫妒妇，莫不侧目；见令妃顺后，莫不嘉贵。”绘画的宣教作用可谓大也！这也是张彦远所说的“成教化，助人伦”的功效。

随着宫廷绘画的不断发展，宫廷绘画的功用在拓展，绘画形象的审美特征和文化含量也同时在张扬。及至魏晋，山水、花鸟题材开始出现，在宫廷之中，那些专供玩赏消遣的走兽更受欢迎，花鸟画逐渐成为重要画科。宫廷绘画在“宣教”与“赏玩”之中保持了它无可替代的作用。

绘画学科本身的完善与人们对之认识的普遍提高，绘画在宫廷之中的影