

钱

选

墨

妙

● 上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

钱选墨妙 / 上海书画出版社编. —上海: 上海书画出版社, 2005. 5

(国宝在线)

ISBN 7-80725-065-8

I. 钱… II. 上… III. ①山水画—作品集—中国—元代②中国画: 花卉画—作品集—中国—元代

IV. J222.47

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第056753号

责任编辑: 郑名川 王 彬

技术编辑: 杨关麟

责任校对: 林 珊

钱选墨妙——国宝在线 本社编

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

文高图文技术(上海)有限公司制版

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/8

印张: 5 印数: 1-5,000

2005年5月第1版 2005年5月第1次印刷

ISBN 7-80725-065-8/J · 065

定价: 22.00 元

钱选墨妙

薛珂

太湖之西南岸，有苕、霅二溪流经，土地肥沃，景致秀美，有蚕桑修竹之

东吴在此地设吴兴郡，隋朝时改为湖州，宋代又设为湖州吴兴府。吴兴不仅盛产丝绸、羽扇和毛笔等与文人雅士的生活相关的物事，而且似乎从一开始就和中国书画有着某种情缘。有『佛画之祖』称誉的曹不兴便是吴兴人，而历代文人墨客如王羲之、颜真卿、张志和和苏东坡等都曾为吴兴文化的缔造增添过缕缕芬芳。

公元一二三四年，统治中国北方地区一百二十年的金王朝终于抵挡不住蒙古军的铁蹄，完颜守绪城破自杀。此时偏安一隅的南宋王朝虽然已经是『山雨欲来风满楼』，但是领土不到北宋时三分之二的这个王朝，国家岁入依然可达到北宋全盛时期的水平。离首都临安仅二三百里的吴兴地区，农桑经济极为发达，当时有谚云：『苏湖熟，天下足。』一二三九年（一说一二三五年）前后，钱选就出生在这富庶和乐的吴兴。吴兴的人文底蕴和秀丽景色，不仅孕育了钱选的艺术，而且在宋元易祚后，这个都市也最终成了钱选心灵归隐的『桃花源』。

钱选，字舜举，号玉潭，别号巽峰、雪川翁、雪溪翁、清癯老人，家有习懒斋因又自号习懒翁。博学多艺，精音律之学，工诗，能书，善画，元初与赵孟頫等同称『吴兴八俊』。一二六一年，二十出头的钱选通过了乡试，取得了参加进士考试的资格。『学而优则仕』，次年他赴首都临安参加进士考试，可惜不幸落榜。但这并不影响这位才华横溢的年轻乡贡进士的发展之路，作为诗人兼书画家，他非常容易地进入了首都的文人圈，并见识了当时西湖文人士大夫雅集优游的生活情态，为他的雅致艺术风格奠定了基础。然而，当南宋灭亡后，赵孟頫等人应征入仕元朝，唯有钱选却『励志耻作黄金奴』，不肯出仕，在对自己无力救亡失望之极，竟将其早年的文集和一些经学著述如《论语说》、《易说考》、《春秋余论》等全部焚烧，一变而为以绘画为营生的职业画家，『老作画师头雪白』，潜心作画，流连诗酒而终其一生。

作为画家，钱选勿庸置疑是一位全才，他山水、人物、花鸟、蔬果、鞍马等无一不

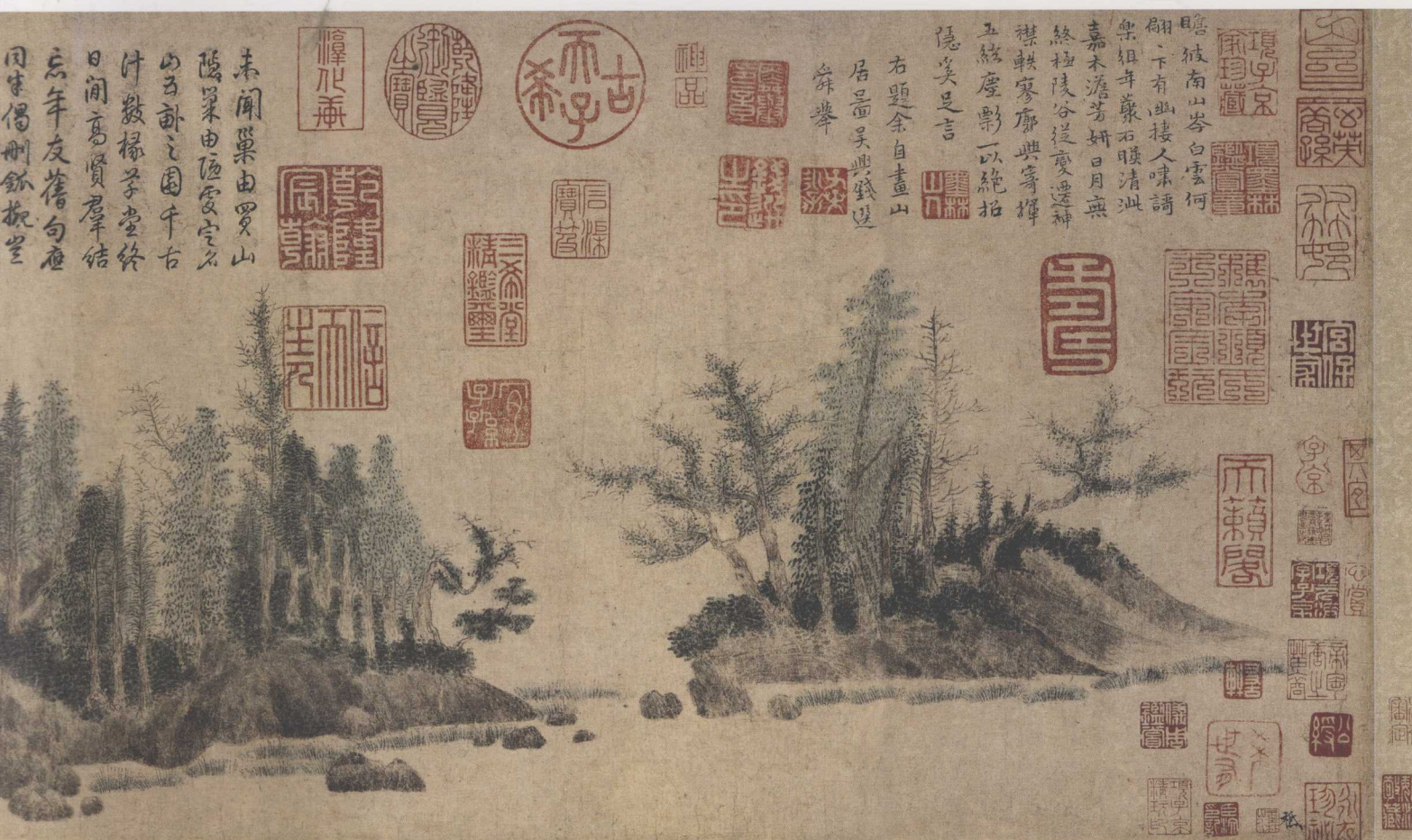
无一不

载，钱选山水师赵令穰、赵伯驹，人物学李公麟，花竹翎毛师赵昌，

而于隋唐、五代、北宋诸名迹犹能探幽入奥，抉其精髓，尤擅画折枝花木。广泛吸收学习前人的技法，使得钱选不仅绘画技法全面，而且在传统的基础上自出新意，形成了自己精巧工致、丰美典雅的独特风貌。若单就画法论，钱选勾线纤巧工细并『备极情态』，而且喜用青、绿石色，几乎就是赵孟頫所批评的『但知用笔纤细，傅色秾艳』的『近世』画体。然而赵孟頫早年却曾向钱氏请教过画学，邹一桂的《小山画谱》里记有这段对话：

『赵文敏问道于钱舜举：「何以称士夫画？」曰：「隶体耳。画史能辨之，则无翼而飞，不尔便落邪道。王维、李成、徐熙、李伯时，皆士大夫之高尚者，所画能与物传神，尽其妙也。然又有关捩，要无求于世，不以赞毁挠怀……」』这段对话基本代表了钱选的画学观点和创作思想。他主张绘画重在体现文人的气质，即所谓的『士气』，讲求用笔和『传神』，力图摆脱对于形似的刻意苛求。他的这种主张在元初画坛上具有一定的代表性，无疑对赵孟頫的绘画思想也起了很大的影响。值得一提的是，这段对话还有另一个版本。徐建融在其《江山秋色图卷与钱选的水画派》一文中引用了《唐六如画谱》中记载的赵钱对话：『赵子昂问钱舜曰：「如何是士夫画？」钱舜举曰：「隶家画也。」子昂曰：「然观之王维、李成、李伯时，皆士大夫之高尚者，所画盖与物传神，尽其妙也。近世作士夫画者，所谬甚矣。」』指出钱选对当时所谓的文人画『是有异议的』。

如果抛开这些文献著述，单从钱、赵二氏的传世作品来看，他们自身的绘画功力都是很深厚的，即便是赵孟頫的水墨枯木竹石，也都是『与物传神，尽其妙也』，决非『逸笔草草』的游戏笔墨。但他们毕竟是文化修养很高的士大夫，有同一般『画史』的审美趣味和更高的审美追求，因而在他们的作品中就自然而然地体现着高雅的文化品位和审美境界，也就是所谓的『士气』。正是这种混融着南宋遗民忧愁意识的『士气』，使得钱选的作品平添了一丝清冷的气息显得更为凄美，而正是这略带寒意的凄清风格，为钱选在中国绘画史上写下了浓墨重彩的一笔。

元 钱选 浮玉山居图 卷 纸本 设色 纵二九·六厘米 横九八·七厘米 上海博物馆藏

钱选的山画常以家乡吴兴的雪川和苕溪为题材，并多作青绿设色。《浮玉山居图》所描绘的就是家乡雪川浮玉山的景致，画面山峦连绵，隐约茅屋数间。湖水环绕，烟霭微微，山径一人独行，湖面点缀渔舟一叶，用笔古拙，画意清空而静穆。画家自题诗云：「瞻彼南山岑，白云何翩翩。下有幽栖人，啸歌乐余年。丛石映清池，嘉木淡芳妍。日月无终极，陵谷从变迁。神襟佚寥廓，兴寄挥五弦。尘影一以绝，招隐奚足言。」末识「右题余自画《山居图》，吴兴钱选舜举」，下钤「舜举」印。诗画内容相得益彰，是画家典型的以隐居生活为题材创作的山水画。此卷设色清雅，山石多呈块状，棱角分明。画家突破了青绿山水勾勒重设色的传统，山石全以细劲的墨线皴擦画成，无明显的勾勒痕迹，略施以淡墨渲染阴阳向背，使得石理分明。树叶丛草，淡敷花青。墨山翠树，绿浅墨深，秀润清逸，是钱选融青绿水墨于一炉的山水画典型性作品，独具一种幽遂、古雅的意味。此图经《式古堂书画汇考》、《珊瑚网》、《平生壮观》、《大观录》、《石渠宝笈续编》、《墨缘汇观》、《虚斋名画录》等书著录。鉴赏印章多达三百二十余方，此卷卷尾有元、明众多名家题跋。其中赵孟頫题道：「此卷虽规摹北苑，然又自成一家，可谓前无古人矣。」给予充分的肯定。而明人姚绶更评其「细腻清润，真与唐人真衡」，并说：「七分用墨，三分设色，笔法绝类《辋川》，复入顾恺之之域。」对钱选可谓推崇备至。另据黄公望八十岁时的题跋云：「雪川翁吴兴硕学，其于经史，贯穿于胸中，使人莫之知也。独与敖君善讲明酬酢，咸诣理奥。而赵文敏公尝师之，不特师其画，至于古今事物之外，又深于音律之学，其人品之高如此，而世问往往以画史称之，是特其游戏，而遂掩其所学……」对元代文人画家的影响由此可见一斑。

《山居图》同样也是以画家自身隐居生活为题材创作的表现江南湖光山色的作品，画法却与《浮玉山居图》明显不同。此图作青绿重彩，画山右空勾无皴，笔势细而方刚拙重。画树勾勒后填以青绿石色，远山以淡花青晕染，色彩清雅。山脚、坡岸施以金粉，浓重里见明净，精巧工致中不乏生拙秀逸之气。景后补纸并自题：「山居惟爱静，日午掩柴门；寡合人多忌，无求道自尊。鸚鵡俱有

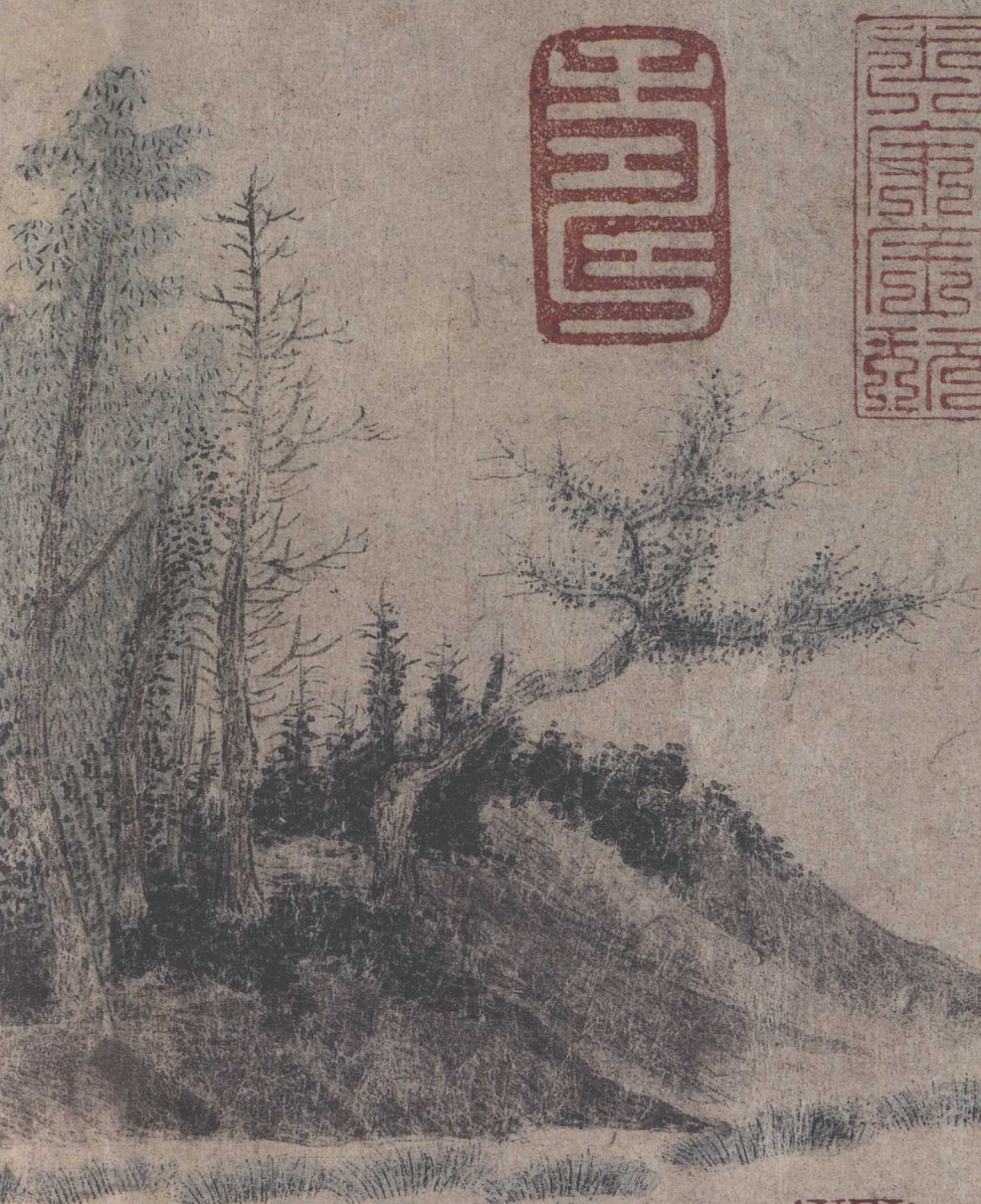
志，兰艾不同根，安得蒙庄叟，相逢与细论。」款识「吴兴钱舜举画并题」，钤「舜举之章」、「舜举」、「钱选之印」三章。隐逸是一种境界，也是一种姿态，但或许更多的还是一种无奈。《山居图》无疑是他立志高隐的自我表白，是他为自己创造的绝无尘喧的「桃花源」。此卷曾经明俞贞木，清孙承泽、吴云收藏。《式古堂书画汇考》、《庚子销夏记》、《过云楼书画记》著录。卷末有俞贞木、董其昌等二十六家题记。此图是钱选师法赵伯驹，继承隋唐「金碧山水」画法，并使之合于体现文人意兴的代表作。

「山水空濛翠欲长流，长江浸彻一天秋，茅茨落日寒烟外，久立行人待渡舟。」《秋江待渡图》以重彩描绘秋山野渡。中、近山石勾皴并用，远山以花青染就，构图平远苍茫，意境旷远。画卷引首有乾隆御题「秋江待渡」四字，曾经清梁清标及清内府收藏，卷末有徐恭、胡惟仁等十七家题诗作记。《式古堂书画汇考》、《大观录》等书著录。

《幽居图》亦是钱选的大青绿山水代表作之一，画碧峰起伏，绿树成荫，白云缭绕，意境静谧而幽远。画幅的右上方自识「幽居图」，其中「幽」字上部已残损，形近山字，因此也被称为「山居图」。此卷画山石树木皆空勾无皴，富有装饰味，着色清丽古雅，于工致中见古拙秀逸之气。前后隔水钤「怡亲王宝」、「明善堂珍藏书画印记」、「仪周鉴赏」等印记二十九方。尾纸有纪仪、纪堂、高士奇、邵松羊四人题记。曾经清怡亲王永禧及安岐、高士奇收藏。《古缘萃录》、《江村销夏录》、《式古堂书画汇考》、《大观录》、《江村书画目》等书著录。

钱选的人物画多为历史故事。如文献记载的《竹林七贤图》、《洪崖拙先生图》和现存的《柴桑翁像》等，大多描写前代的林泉高士。《归去来辞图》和《羲之爱鹅图》中的人物虽然只是青绿山水的点景，但作者借陶渊明和王羲之的故事使作品结构丰满并富有内涵，从画后接纸上的作者自题诗中，不难读出钱选在改朝换代的无奈中对「桃花源」的向往。

右題余自畫山
 居吳興錢選
 隱笑足言
 五絃塵影一以絕招
 襟軼寥廓興寄揮
 終極陵谷從憂遷神
 嘉木澹芳妍日月無
 樂組年巖石暝清泚
 下有幽棲人嘯謫
 岩彼南山岑白雲何

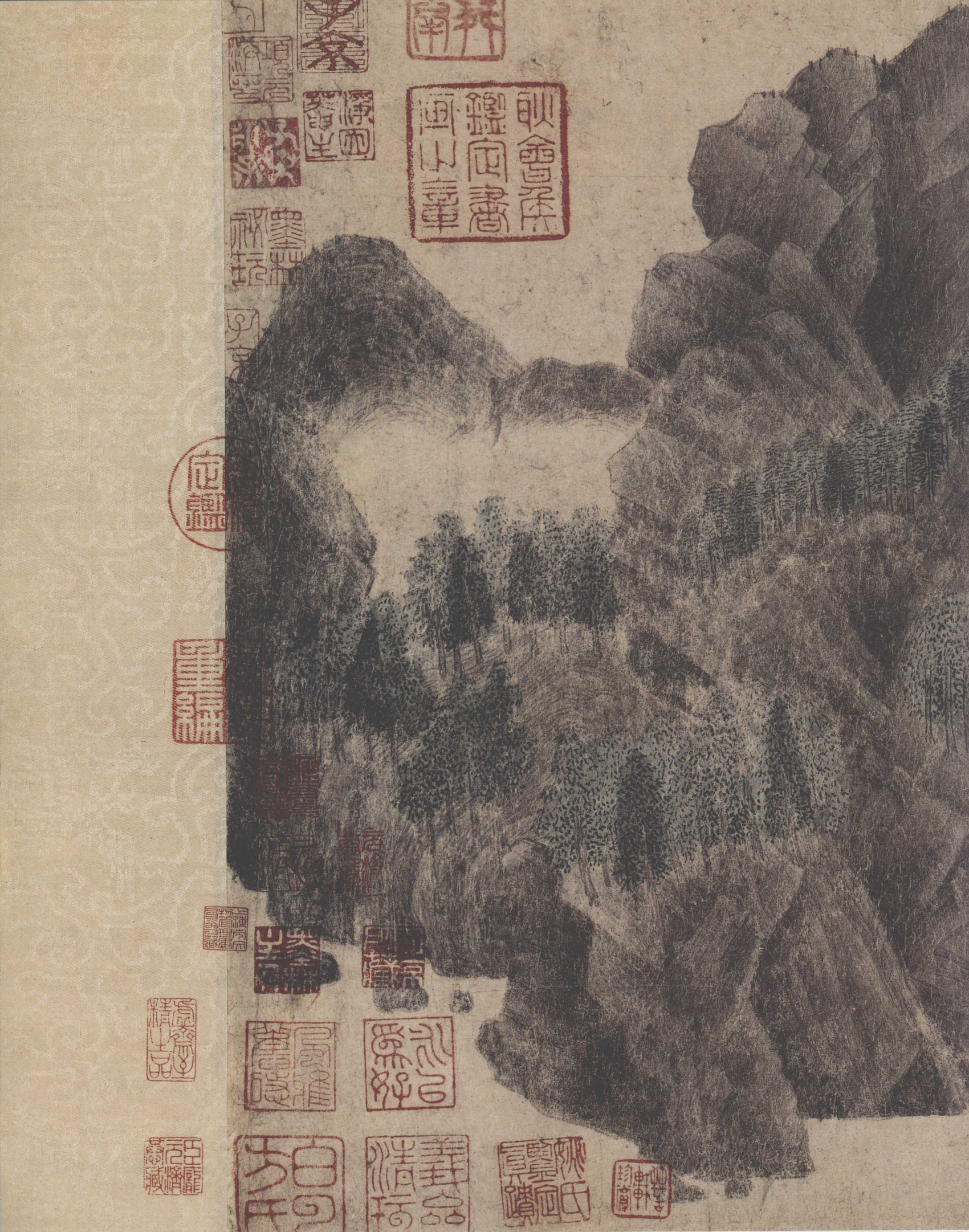
未聞巢由羅山
隱巢由隱受定名
以百卦之園千古
計數椽宇堂終
日間高賢羣結
忘年友舊句應
同生偈刪鉅概豈
必傳靈運吾亦遊
神於此間

游湖題

元 钱选 山居图 卷 纸本 设色 纵二六·五厘米 横一一·六厘米 故宫博物院藏

山居惟愛靜日午掩柴門
寡合人多忌無求道自尊
鷗鵬俱有志蘭艾不同根
安得蒙莊叟相逢共細論

吳興錢選歲暮畫并題

元 钱选 山居图 卷 之一

元 钱选 山居图 卷之二

