

中国名画家全集

钱选 高克恭

河北教育出版社

J222.47
9

中国名画家全集

钱选 高克恭

著 • 谈晟广 赵名釜

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

钱选 高克恭/(元)钱选,(元)高克恭绘;
谈晟广,赵名釜著.-石家庄:河北教育出版社,
2006.12

(中国名画家全集)

ISBN 7-5434-4869-6

I.钱... II.①钱...②高...③谈...④赵...
III.中国画-作品集-中国-元代 IV.J222.47

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第079114号

中国名画家全集

钱选 高克恭

著/谈晟广 赵名釜

出版发行/河北教育出版社(石家庄市联盟路705号,邮编 050061)

出品/北京颂雅文化艺术中心

北京市朝阳区北苑路172号3号楼2层,邮编 100101

电话 010-84853332, E-mail: songyafeng666@sohu.com

编辑总监/刘 峥

责任编辑/张天漫

装帧设计/张志伟 王 梓 张 凯

制 作/吴 鹏

制 版/北京图文天地中青彩印制版有限公司

印 刷/北京时尚兴裕印刷制版有限公司

开 本/880×1270 1/32 6.5印张

出版日期/2006年12月第1版 第1次印刷

书 号/ISBN 7-5434-4869-6

定 价/406元(共七册)

版权所有,翻印必究 法律顾问:陈志伟

前 言

王亚民

画者，本于天地之灵气，结于人心之妙想。画家立于天地之间，万象在旁，神思融趣，忽然划然，振笔直遂，以追其所见所闻所感；绝叫一声，纵横万状，以成精品。吾国绘画渊源有自，自晋顾恺之，千数百年来，流派林立，代不乏贤；泊乎南北，哲匠间出，风格迥异，自成风范；浩浩长江，巍巍昆仑，不足以道其高远。后人欲知其详窥其妙，难矣。

予生不能为画，而纵观古今名家之作，与其一时不得不然之变，始知法后能知无法。前辈有言，此道中尽可寄兴，其然欤？展读历代名迹，更觉其法如镜花水月，宛然有之，不可把捉；而其无法，如长天清水，茫宕无际。

吾社襄集今古，选历代名家之尤者，道其生平事迹、画论理念、技法特色、前传后承，使览者窥一斑而见全豹，知一画师而晓一代之画，读数十名画家之集，而知吾国数千年绘画文明之概况。

盖因年代久远，战乱频仍，名画流失损坏者不可胜记。因有名家而画不存者，有画虽存而寥寥几稀者，有画家虽名，而其生平行藏不见于记载者，是故图文存世不多，介绍不可周全，乃使数人一集，聊胜于无也。

昔欧阳询编《艺文类聚》有云：“欲使家富隋珠，人怀锦玉，以为前辈缀集，各抒其意。”此集之意也。

目 录

一、 钱选生平传略	1
二、 钱选艺术历程	15
花鸟画	16
山水画	59
人物画	92
绘画理论	112
三、 钱选各家评论摘录	115

四、 高克恭生平传略 127

五、 高克恭艺术历程 139

六、 高克恭各家评论摘录 177

七、 钱选 高克恭年表简编 187

附：钱选常用印 199

主要传世作品目录 200

生平 传略

钱选

南宋开禧三年（1207年）冬，韩侂胄被杀，史弥远开始掌持朝政，自此，南宋王朝开始进入加速衰败阶段。这一时期，政治上愈加腐败，残酷的政治压迫和经济剥削，使得社会更加动荡不安，用当时宋人的一句话说是：“今天下大势如江河之决，日趋日下而不可挽。”民不聊生，甚至到了“耕夫无一勺之食，织妇无一缕之丝”的地步，就连向来富庶的浙西一带也是“田野萧条，物价翔跃，民命如浅”。就在赵宋政权偏安一隅、苟延残喘的同时，大漠中的蒙古统治者异军突起，他们所向披靡，先后灭了在中国境内的辽、西夏、金、大理等政权，并且还招降了吐蕃，南宋政权已成俎上鱼肉。公元1235年，也就是宋理宗端平二年，蒙古阔端、曲出率师大举南侵，所到之处，生灵涂炭，宋蒙战争全面爆发。就是在这种历史背景之下，大约在宋理宗嘉熙三年（1239年）左右，钱选出生在太湖之滨的雪川。

雪川，是浙江湖州的别称，因境内东苕溪、西苕溪等水流至湖州城内汇合称为雪川而得名。湖州又有吴兴之称，昔人有言，“吴兴山水清远”，这是一个风景秀丽、人杰地灵的地方，在升平年代，士大夫们争相到这里来居住，因而历来人才辈出。与钱选差不多同时的吴兴人周密在《癸辛杂识》中记载：“城中二溪水横贯，此天下之所无，故好事者多园池之盛。”去城五里的毗山有钱氏园，因山而建，“岩洞秀奇，亦可喜，下瞰太湖，手可揽也”，如果不出什么意外的话，钱选很有可能就出生于此。

但是在战火纷飞的动乱年代，钱选的出世却带有一

点生不逢时的意味。钱选，字舜举，号玉潭，又号巽峰、雪川翁、清臞老人、习嫩翁。关于钱选的生卒年问题，由于缺少准确的史料记载，向来无定论，只能推断他活动的大致年代。据郭味渠先生所编的《宋元明清书画家年表》（人民美术出版社1982版），认为钱选出生于宋理宗端平二年（1235年）乙未，不知所据为何。而王伯敏先生所著的《中国绘画史》中则认为钱选当出生于宋理宗嘉熙三年（1239年），卒年是元成宗大德五年（1301年）辛丑，也不不知所据为何。但据《明清画家印鉴》记载，钱选在大德七年（1303年）还作了一幅《拳石野芳图》，并说他“时年六十余”。《石渠宝笈续编》也记载钱在这一年还画了一幅《花石游戏图》，但此后再无有关钱选的记载，也就是说钱选卒年是在1303年以后。那郭味渠将钱定在1235年出生就失妥，因为这样的话到1303年钱选已经69岁，近古稀之年，又怎么会“时年六十余”呢？那王伯敏所定的宋理宗嘉熙三年（1239年）出生要合理一些，但卒年又有误了。

钱选的成长过程就是整个南宋王朝加速衰败的过程。这时，宋理宗为了维持这个奄奄一息的政权的正常运转，想尽一切办法来多方敛括民脂民膏，以至朝政败坏，骄奢淫逸，后来又有一个贾似道窃权误国，致使整个社会到了“百物衰微，气象萧条”之地步。国难当头之下成长起来的年轻人往往具有忧患意识，所以钱选学习经籍是十分用功的。宋理宗淳祐元年（1241年）正月十五日，宋理宗下诏将朱熹和北宋的周敦颐、张载、程颢、程颐奉为孔子庙庭从祀，并且表彰了朱熹的《四书集注》，理学正式成为官学，因此，钱选自小读的便是《大学》、《论语》、《孟子》和《中庸》，接受的是“以之事父则孝，以之事君则忠”的教育。经过多年的苦读，他于宋理宗景定

三年（1262年）登进士。而这个时候，忽必烈于1260年即大汗位（后来被称为元世祖），力图入主中原。南宋政权已经岌岌可危，再加上权相贾似道专权误国，腐化深重，钱选未能如意登上仕途，为国效劳。宋理宗死后，度宗上台也没能拯救风雨飘摇中的南宋江山。到了1276年，蒙古军左丞相伯颜率军入临安（今浙江杭州），宋恭帝和全太后被掳北去，南宋遂亡。伴随着南宋这一灭亡过程成长的钱选不可能对此熟视无睹，思想也经历了巨大的变化。他一开始苦读圣贤书，为的就是能获得功名，这也是重视以文治国的宋朝士人的普遍理想。但他却是在国家朝不保夕的动荡年代登进士，而国家又为少数权奸所掌握，钱选自难一展己之所长，落到最后，却是国破家亡的下场。他虽不能在当朝发挥自己的才华，但入元后，元政府派人至江南大搜遗逸，而钱选自幼受的是“忠”、“孝”的教育，所以没有应征，体现了他不汲汲于名利的品格。

由于元朝统治者推行民族歧视的政策，把中国各族人民定为四等：蒙古人居首，色目人次之，汉人（原金人统治的中国北部汉人）再次之，南人（南宋政府统治下的中国南部汉人）居末，而钱选作为地位最低下的南人是元政府始建之时最直接的敌人。当时，南人掌握着先进的文化知识，而来自北方的元朝统治者要想稳定政权，就必须采取特别的手段来对付南人。所以，攻占宋都临安后，做的第一件事就是派汉人到南方笼络人心。于是一些经不住诱惑的文人纷纷来到北方，接受恩赐；元朝统治者所做的第二件事是如果汉人不接受这种利诱，便干脆断了他们的后路，最直接的方法就是取消科举取士，不再理会这些文人。中国文人第一次在传统的以文治国的国度丧失了晋身之阶，于是便以隐士自居，过起

半酒半仙、不问世事的生活来，所以整个元朝的隐逸之士特别多，钱选就是其中之一。

钱选虽早在 1262 年就中了进士，终因生不逢时，蹉跎了十多年光阴，步入而立之年。他没有了功名之念，终日流连诗画，远近闻名。许多后生青年也追随钱选学画，“湖之人经舜举指授，类皆以能画称。”^①据记载，元代大画家赵孟頫早岁也曾跟随钱选问画法，如元张雨在题钱选《浮玉山居图》时就说：“吴兴公早岁得画法于舜举。”至于赵孟頫向钱选问“画道何以称士气”，则是众人皆知的了。钱选的诗“清迈博洽，寄兴深远，非浅闻可冀”，“跌宕真率，格力优暇，无怨愤不平之意”，而且还曾经著了很多书，有《论语说》、《春秋余论》、《易说考》和《衡泌间览》等。也许他觉得学问做得再好也不能挽救大宋江山，有志无处抒发，宋未亡时钱选已无事可作，宋亡后，他索性“不管六朝兴废事，一樽且向画图开”，一把火把这些著作全部烧掉，以至于后来他在画坛名声大振时，人们反而不知其学问了。“元四家”之一的黄公望也曾说：“舜举吴兴硕学，贯穿经史，人品甚高，而是世往往以画史称之，是特其游戏，而遂掩其所学。”此言可谓深知钱选者也。

在战乱年代里，许多有识文人不能为官，便躲到村隅山林中隐居，这似乎成了中国文人的一个传统。无论是魏晋南北朝时期，还是五代十国或是宋元之交，都是这样。钱选饱读诗书，登了进士却不被重用，年纪轻轻便开始隐士式的生活，不求富贵，不求名利，只求在山林的静谧之中能找到精神的寄托，作画赋诗就是比较好的形式之一。钱选在《山居图》中题诗曰：“山居惟爱

^① 元胡长儒：《列女图跋》。

山居惟愛靜日午掩柴門寡合人
多忌無求道自尊鸚鵡俱有志蘭
艾不同根安得蒙莊叟相逢與細論

吳興錢選舜舉畫并題

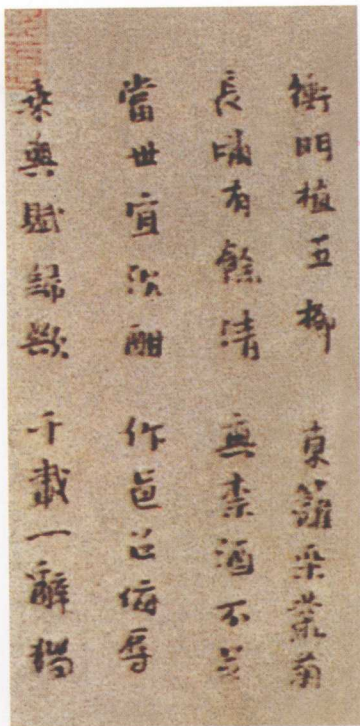
山居图卷题跋

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。”并说：“此余少时诗，近留湖滨写《山居图》，追忆旧吟，书于卷末。扬子云悔少作，隐居乃余素志，何悔之有？”如此看来，钱选隐居并不是一句空话。宋亡后，程矩夫（名文海，避武宗讳，以字行）数次奉元世祖诏“求贤”江南，先后起吴澄（字幼清）、赵孟頫等人至京师。钱选也是名贤，时与赵孟頫、牟应龙、萧子中、陈天逸、陈仲言、姚式、张复

亨皆以能诗名，号“吴兴八俊”；钱选又尝为赵孟頫的老师，等到赵被荐登朝后，许多人都相附取宦达，独钱选龃龉不合，可见其个性。元张羽有诗云：“忆昔至元全盛日，天子诏下征遗逸。吴兴八俊皆奇才，秀邸王孙称第一。一朝玉马去朝周，诸子声名总辉赫。岂知钱郎节独苦，老作画师头雪白。江南没骨传者稀，钱也得法夸精奇。晴窗点染弄颜色，得钱沽酒不复疑？为君题诗三叹息，于乎古人难再得。”张羽对钱选持肯定的态度，并为之“三叹息”，可见钱选当时的才学还是有目共睹的。钱选对别人的“叹息”不以为然，过的是一种怡然自得的隐居生活，他自己在诗中说：“烟云出没有无间，半在空虚半在山。我亦闲中消日月，幽林深处听潺湲。”这些诗句基本上反映了钱选当时的生活写照。在民族压迫空前严酷的时代，钱选的后继者如黄公望、倪云林、吴镇、王蒙、盛懋等元代知名画家都延续了这种生活方式。

钱选特别喜欢喝酒，前面所提的张羽诗就说他“晴窗点染弄颜色，得钱沽酒不复疑”，他没有酒就没有作画的激情和灵感，酒若不醉便不能画，但是完全醉倒又不可画了，只有将醉醺醺的样子，心手调和时，是最能得以体现其画趣的。画成之后，钱选往往因为酒醉，无暇顾及所作之画，被好事者拿走。钱选经常借酒使气，酒能给他带来无穷的作画灵感，酒能使他短暂忘却黑暗的社会现实，在寂寂的山村野林中寻找生活的理想国。他的一首题画诗道：“胸中得酒出孱颜，木叶森森岁暮残。落墨不随岚气暝，几重山色几重澜。”（习嫩斋稿）酒能使钱选“聊写胸中逸气”，有了这种状态，对人世生活的超脱之感便油然而生。钱选崇尚陶渊明式的隐居生活，

他曾经画了多幅《归去来图》以示对陶的景仰之情，画中曾经题诗曰：“衡门植五柳，东篱采丛菊。长啸有余清，无奈酒不足。当世宜沉酣，作色召侮辱。乘兴赋归欤，千载一辞独。”钱选的传世作品《柴桑翁像》卷描绘陶渊明头戴明纱巾，脚着木屐，携杖款款而行的样子，画中题道：“晋陶渊明得天真之

归去来辞图题跋

趣，无青州从事而不可陶写胸中磊落，尝命童子佩酒以随，故时人模写之。余不敏，亦写此以况。”可见钱选是借陶渊明来抒发胸臆。钱选不但喜画陶渊明，也画《竹林七贤》图，并题诗：“昔人好沉酣，人事不复理。但进杯中物，应世聊尔尔。悠悠天地间，愉乐本无愧。诸贤各有心，流俗毋轻议。”此诗的最后一句很有可能就是影射赵孟頫的，因为“竹林七贤”中有王戎后依司马氏，仕路显通，赵孟頫的境遇颇与之相同。但钱选并没有因为赵孟頫仕元而看不起他，倒表现出一定的豁达，“诸贤各有心，流俗毋轻议”；自己不为官，甘心隐于市，“跌宕真率，格力优暇，无怨愤不平之意”，由此可见钱选的真性情。这一点在他的性格画作中也能窥见，虽然钱选的画存世至今的为数甚少，

但我们通过历代著录的画目中可以知其大概，如《秋江渔隐图》、《竹隐六逸图》、《竹林七贤图》、《桃源图》、《商山四皓图》、《归去来图》、《和靖孤山探梅图》等等，都是他常见的绘画题材。钱选的高士品格，得到当时许多士人的赞扬，并且成为师法的对象，如柯九思（字敬仲）就曾在诗中道：“苕溪居士获天趣，造化潜移不知处。玉容寂寞澹春寒，犹记香山旧时句。羡君好古清有余，励志耻作黄金奴。梅边握手恨不早，老眼半世空江湖。画图诗笔耀当代，大嚼屠门意殊快。更须什袭为珍藏，静里春光常自在。”

都是作为由南宋入元的著名遗民画家，钱选与龚开、郑思肖和温日观有很大的不同。龚开，字圣予，号翠岩，江苏淮阴人。他曾经与南宋陆秀夫共同筹划抗元斗争，陆殉国后，“悲悼不胜情”，以泪和墨写长诗。宋亡后，他往来于江南一带，“竦髯秀眉，顾身逸气，如古图画中仙人剑客，时时为好事者吟诗作书画”，“其胸中之磊落轩昂峥嵘突兀者，时时发见于笔墨之所及”。他对元朝统治者的愤恨全都付与纸素，并且将自己的感情全部体现在画面上。他好画瘦马，如传世作品《骏骨图》，不再是唐宋以来矫健丰腴的形态，而是瘦骨嶙峋、无精打采的样子，一看便知是寓意宋亡后士人彻底绝望的孤寂内心写照。龚开还喜画钟馗图，如传世作品《中山出游图》画群鬼拥抬钟馗兄妹，钟馗怒目圆睁、虬髯四竖的样子，造型诡异奇特，显示出对现实的深深不满。画中寓意正如元陈方诗云：“楚龚胸中墨如水，零落江南发垂耳。文章汗马两无功，痛哭乾坤遽如此。恨翁不到天子旁，阴风飒飒无辉光。翁也有笔同干将，

骏骨图

龚开

29.9 × 56.9cm

貌取群怪驱不祥。是心颇与馗相似，故遣麾斥如翁意。
不然异状吾将憎，区区白日胡为至。嗟哉咸淳人不识，
夜夜宫中吹玉笛。”^①

郑思肖，字所南，福州人，宋亡后流寓平江（今江苏苏州）。他是南宋遗民中反抗元朝政府态度最为坚决的，平时坐卧必向南，誓不与北人交接，以示对赵宋的一片忠诚之心。他“岁时伏腊，辄望南野哭，再拜而返”（《梧溪集》卷一），而对元人入主中原则有天生的抵抗情绪：“纵使圣明过尧舜，毕竟不是真父母。千言万语只一语，还我大宋旧疆土。”郑思肖擅画兰，疏花简叶，清绝孤傲。兰花自古就是君子的象征，郑赋诗以题兰，还是不忘其亡国之恨，时时想到要“纯是君子，绝无小人”，如：“惟公生南楚，侍臣来吴中。身遭宋国亡，耿耿存孤忠。”所以元倪瓒在题郑所画的兰花中说：“秋风兰蕙化为茅，南国凄凉气已消。只有所南心不死，汨泉和墨写离骚。”

① 元陈方：《孤蓬倦客集》，《题龚开岩〈中山出游图〉》诗。

释子温，字仲言，号日观，人称其温日观，又号知归子，华亭（今上海松江）人。温是一个出家人，宋亡后却表现出比别人更加激烈的言行与元朝作抵抗，如常常跑到鲜于枢的家里抱着一棵名为“支离叟”的老松，或歌或哭，以发泄亡国的切肤之痛。当时的江南释教总统杨连真伽深得元世祖忽必烈的青睐，红极一时，曾把南宋诸帝的墓葬一挖而空。温日观就直面大骂他是“掘坟贼”，甚至几遭“捶死”也不罢休。温日观以画葡萄闻名，作画时“以手泼墨，然后挥墨，迅于行草，收拾散落，顷刻而就”，颇像他的“狂僧”性格。

钱选与上述三家相比，亡国后没有过于激烈的表现，也没有过多的反抗，而是以一种平常的心态来面对现实；因为他伴随着王朝的衰落而成长，知道元人入主中原是无

中山出游图（局部）

龚开
全长 32.8 × 169.5cm

