

中国名画家全集

與可蘇軾

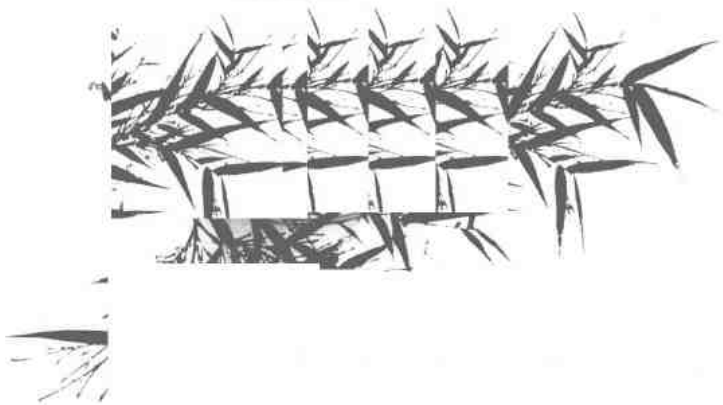
原北京畫院藏
蘇軾畫竹

中国名画家全集

文同 苏轼

著 • 王金山

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

文同·苏轼/(宋)文同,(宋)苏轼绘;王金山著. —
石家庄:河北教育出版社,2006.9

(中国名画家全集(古代卷))

ISBN 7-5434-6291-5

I. 文... II. ①文... ②苏... ③王... III. 中
国画—作品集—中国—北宋 IV. J222.441

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第151337号

中国名画家全集

文同 苏轼

著/王金山

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/北京颂雅风文化艺术中心

责任编辑/张天漫 康丽 刘峰

装帧设计/郑子杰

制作/王海鲸

制版/北京图文天地中青彩印制版有限公司

印刷/北京中华儿女印刷厂

开本/880×1270 1/32 9.25印张

出版日期/2006年9月第1版第1次印刷

书号/ISBN 7-5434-6291-5

定价/580元(共十册)

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；洎乎南北，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，不可把握；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、文同生平传略 1

晴云秋月，尘埃不到
——青少年时期 2

东园傲吏爱高竹
——邛州、郫州任上 5

群而不倚，独而不惧
——京师交往·邛州任上·永泰乡居 12

乱竹敲风远，高松过雨凉
——汉州·普州·永泰乡居 17

诗在口，竹在手
——京城风云·陵州任上 20

我实仙陂百世孙，二年生长感君恩
——兴元府·洋州任上 23

使吏知恤职
——神宗召见·陈州仙逝 26

二、苏轼生平传略 29

眉山·苏氏渊源 30

门前万竿竹，堂上四库书
——青少年时代 33

人生到处知何似，应似飞鸿踏雪泥
——名动京师·初入仕途 39

致君尧舜，此事何难
——熙宁变法·宦海沉浮 53

明月几时有，把酒问青天
——密州·徐州时期 62

世事一场大梦，人生几度秋凉
——乌台诗案·贬谪黄州 69

我坐华堂上，不改麋鹿姿	
——元祐起复	77
日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人	
——惠州·儋州生活	93
问汝平生功业，黄州惠州儋州	
——常州仙逝	97

三、苏轼文人写意画美学思想的批评及左祖 101

萧散简远·平淡天真	
——苏轼绘画美学主张	103
“得之象外”的本质意义	108
谁言王摩诘，乃过吴道子	
——苏轼绘画美学观的批评和左祖	117
苏轼“文人写意画”美学思想的传承	126

四、文同、苏轼墨竹绘画 谈生广 187

五代、宋初时期的墨竹发展史考	188
文同的墨竹	199
苏轼体系墨竹观的确立	211

五、各家评论摘录 227

文同	228
苏轼	250

六、文同、苏轼题画诗文选 267

七、文同年表简编 273

八、苏轼年表简编 283

文同生平传略

晴云秋月，尘埃不到

——青少年时期

永泰故里·文同世家

永泰(今四川盐亭东)在北宋隶属梓州，是个不大的山区小城。永泰境内佛道俱兴，有香火盛旺的报恩寺、栋宇嵯峨的三学寺。永泰境内的鹅溪镇盛产鹅溪绢，绢面精细，紧密光滑，若年代积久，绢面便呈现一种特殊光泽，俗称“宝浆”，是书画用的佳品，也是珍贵的衣料。在唐朝时鹅溪绢即为皇家贡品，为宫中佳丽服饰所必需。到北宋时织造鹅溪绢则更加兴盛，只是百姓还未织好，便有“里胥踞门限，叫骂嗔纳晚”！（文同《织妇怨》）

永泰小城南面不远处有一个叫东山谷的地方，四周群峰耸立。其中一个山峰上建有东山亭，立于亭上可俯瞰全谷，谷中苍树蔚然，一些村舍散落在秀篁绿水之间。“晚云几处水墨画，秋树数番红绿缣”（文同《东山亭》），即是吟颂东山谷的美景。在东山谷东山岩的山坡上，有一个小小的农家小院，宋真宗天禧二年（1018年），文同便出生在这个极为普通的院落里。

文同先祖乃“汉文翁之后”。文翁是西汉时蜀郡太守，后来家道中落，先“徙巴之临江”，后“又徙梓州永泰之新兴乡新兴里”，成为耕织人家。文同曾祖文彦明、祖父文廷蕴、父亲文昌翰，“皆儒服不仕”。文家尚读书，父亲文昌翰是个颇有见识的人，一生从事田耕，卒后，朝廷追赠为

尚书都官郎中。母亲李氏，也知书达礼，颇能勤俭持家。

少年时期的文同

文同“幼志于学，不群，乡人异之”（范百禄《文公墓志铭》）。年幼的文同聪明早慧，曾去离家不远的私塾太元观中学习，深得观中老师喜爱。此时的赋税极重，当地官吏又不体恤百姓，而文同家境贫寒，和当地的许多百姓一样生活越来越艰辛了。天圣七年（1029年），母亲让年仅12岁的文同背着山柴去永泰城中卖钱以补贴家用。一天，走在去城中的路上时，突然有几个轿役抬着一顶官轿横冲直撞地走过来，后面还紧跟着几名跟差。文同因身背山柴，躲避不及，背上的山柴划到了轿子；那些跟差立即破口大骂，举起鞭子将年幼的文同一顿毒打。文同父母见到伤痕累累的儿子，皆含泪而泣。父亲教诲文同说：“吾世为德，汝其起家乎，将高吾门于吾庐之东偏以待。汝宜勉之！”（范百禄《文公墓志铭》）年幼的文同低着头说：“谨奉教。”父亲教导文同一定要好好读书，以德为本，将来做个清正爱民的好官。至此，在文同幼小的心灵里便埋下仇恨那些不顾百姓死活的贪官恶吏的种子，也立志苦读，将来做一个廉洁爱民的好官，为天下苍生做主。从此，文同“昼悉力家事，夕常读书达旦”。文同白天帮助父母干农活家务，晚上则在茅庐中苦读，有时还到附近的一个山洞中看书。村里人很看重这位年幼有远志的孩子，都称他为“石室先生”。文同在《山堂》一诗中也说：“何以山名堂，层石作崖岫。余本岩穴士，每往不欲返。”

青年时期的文同

文同如同一块大璞美玉，在修篁绿水、尘埃不到的山谷中尽情蓄纳天地之精华，经东山谷涧水二十年的洗涤，终使美玉尘垢涤尽，熠熠生辉。经过十年的苦读，文同已

成为“方口秀眉”“操韵高洁”“博通经史诸子”的儒雅俊美的青年了。

文同19岁那年，在眉山修篁掩映下的苏宅里，苏轼也来到这个纷扰的世界上。

文同经常利用农闲间隙，外出寻师访友，或独坐修篁中观竹听水。他与青竹有如两位高洁君子，在远离尘嚣的东山谷中相知相伴、相勉相行。

庆历四年(1044年)，27岁的文同羽翼渐丰。这年他游历成都时，拜谒时任成都太守的大贤文彦博，并呈上自己平时所作的诗文、辞赋。文彦博一见文同，即为他的不俗的气质和才华所折服，立即拿着他的文章到成都府学中给诸生赏阅，受到学者一时称慕。随后，文彦博致书文同曰：“与可（文同字）襟韵洒落，如晴云秋月，尘埃不到。”后来，司马光在小简中也如此称赞他。

庆历六年(1046年)，文同在梓州应举，得“乡书第一”。崭露头角的文同踌躇满志，这年秋天在儿时曾经学习过的太元观游玩时，在墙上题了《太元观题壁》一诗，以遣其心志：

三十穷男子，其势胆气成。

鸿毛在乡里，骥足本乾坤。

周孔为逢揖，轲雄自吐吞。

平生所怀抱，应共帝王论。

年近三十的文同不失幼志，即便在“群蜗恶积雨，缭绕篆空壁”的艰苦条件下，仍然“南窗展书卷，就暖读寒日”（文同《贫居》）。

在东山谷修篁下苦读20年的文同于庆历八年（1048年）离开家乡，奔赴京师应贡举试。

东园傲吏爱高竹

——邛州、郫州任上

进士及第·邛州任上

皇祐元年(1049年)春，文同参加贡举考试，在将近五百名的考生中，名列第五，登进士第。文同在京期间，结识了范镇、王安石等众多名士。此时，一直赏识文同的文彦博也返回京城，并于次年拜相。

皇祐二年(1050年)朝廷授予文同邛州军事判官任。范镇作《送与可通判邛州》诗、王安石作《送文与可学士倅邛州》诗，为文同送行。王安石在诗中说，文同“操笔赋上林，脱巾选为郎”“岂特为亲荣，区区夸一乡”。溢美相惜之情流露不已，可见文同此时与比他小两岁的王安石的关系应该是颇为不错的。

文同到任后，立即协助太守对邛州进行整治，对那些欺行霸市、无恶不作的地痞盗匪进行严厉打击。经过一段时间治理，邛州治安明显好转。此后他又着手兴办府学，使邛州子弟得以读书学习。文同经常检查办学情况，得知当地有许多人家没有把已到入学年龄的孩子送到学府学习，便召集各乡村的德高望重的老人，向他们宣传读书的好处，并让他们回乡后劝导村里的人将应当入学的子弟送进学府学习。

皇祐四年(1052年)，文同临时兼管蒲江、大邑两县政事。他在两县又大力支持地方办学，并经常去学府对学生进行教诲劝学。他曾在蒲江游览忠孝寺，并作《忠孝寺》一文以记述自己在此所见所闻。

皇祐五年(1053年)，文同被提升为邛州通判任。当时

邛州太守窦平对文同诗文颇为赏识，并于同年二月二十一日将他所作的《赏丰亭》诗碑刻于邛州郡丰榭。

公事之余，文同喜欢访幽探景，结交高逸之士。皇祐四年(1052年)，摄大邑政事时曾游览了道教胜地青城山(苏轼曾想在此学道求仙的地方)。青城山自东汉末年，张道陵在此设坛传教后，道教便一直长盛不衰，蜀中许多士人崇尚修道求仙而不仕。文同游青城山时作了《书鹤鸣化壁》《安仁道中早行》《题鹤鸣化上清宫》等诗篇。

文同此时作画甚勤，他到任不久，在皇祐三年(1051年)六月六日画并书《疏篁怪木碑》。文同在邛州不忘观竹、赏竹、觅竹、写竹，他在《雨过侧调》一诗中自称是“东园傲吏爱高竹，把卷倚风头发乱”。文同自然不是那些俗吏庸官，更不是贪官恶吏，他做官一直践行着自幼立下的为天下苍生做事的誓愿。

在邛州任上

皇祐六年(1054年，也是至和元年)，文同在邛州秩满还朝。同年，朝廷授予他静难军(邛州新平郡)幕官。至和二年(1055年)，文同离京赴邛州任。他在途经永寿县面对眼前一片凄凉景色时，不禁吟出：

驱马上危坂，暮鞭摇客愁。

峰峦惊满目，咫尺拟回头。

红树拥野店，白云藏县楼。

须知此北下，地底见邠州。

(原注：杜老有“邠郊入地底”之句。)

文同此次上任的邛州(即邠州，故治在今陕西彬县)本为古国名，周代祖先公刘迁居于此，后为周太王封地，唐开元十三

年(725年)改为郾州，北宋在此置郾州新平郡、静难军节度。

郾州，周代祖先就与犬戎族相争，自古便为争战之地。宋时，郾州西边为蠢蠢欲动的西夏，时常叛乱造反。西夏虽与宋于庆历四年(1044年)议和，宋封李元昊为夏国主，赐姓赵，但是宋朝廷每年却给西夏银七万二千两、绢十五万三千匹、茶三万斤；而此前庆历三年(1043年)，契丹曾集兵幽州，声称要入侵中原，宋王朝赶紧派使者求和，遂有“澶渊之盟”。此后宋每年要向契丹送银十万两、绢二十万匹，之后又增银十万、绢十万匹。说到北宋的这段历史，

郾州新平郡... 静难军节度... 宋封李元昊为夏国主... 赐姓赵... 但是宋朝廷每年却给西夏银七万二千两、绢十五万三千匹、茶三万斤... 而此前庆历三年(1043年)，契丹曾集兵幽州，声称要入侵中原，宋王朝赶紧派使者求和，遂有“澶渊之盟”。此后宋每年要向契丹送银十万两、绢二十万匹，之后又增银十万、绢十万匹。说到北宋的这段历史，

墨竹图

文同

131.6 × 105.4cm

陽要看凜霜前意冷澹為微意
自長 寫真誰是文夫子許我
他年作主無遙想納涼清夜永
平安時報故人書

右東坡

誰畫參天鐵石柯鳳毛春暖錦
婆娑玉堂妙筆交游盡六合無
塵水絕波 老可當年每畫之滿
堂賓客動秋思蒼龍過雨影在壁
別出參差玉一枝

右道子

誰是丹青三昧手晴窗試寫翠琅
玕尚書雅有冰霜操一枕清風五
月寒 我亦有夢深竹裏一枝
寒玉澹晴暉道逢黃髮驚相問
不改清陰待我歸

右松雪

考極南書得此竹求余題余無以為言也
為承宋元徽虞趙三學士詩中之句各為二
絕後之文可為余言此畫宋徽宗趙思

墨竹图(局部)

总让人长叹：对西夏，北宋是战胜国，赐给人家赵姓尚可，却又给战败的附属国每年以大量钱财，这不能不让人们心里窝火。令人更伤心的还在后头，再过几十年，中原的大量美女、金锭、银块、美绢、香茶仍源源不断地运往北国，最后竟连太上皇(徽宗)、皇帝(钦宗)和他们的朝廷官员，以及后宫珠宝、字画、美人、工匠全部送给了别人。两个昏庸的皇帝被掠走也罢，尚不令人惋惜，令人伤心的是中原的生灵遭了殃。

文同对此时北宋的边境防守松懈、朝廷积弱，又有很多不能胜任的庸官当道，忧心忡忡，满腹郁闷而不得发。他在到达邠州后登上城楼，眼前景象是“断烧侵高垒，微阳入晚川”，他知道这只不过是暂时的平静，而朝廷的那些守境兵将却是“逻侯不惊烽燧息，高原闲猎旧将军”。文同此次的职务是节度判官，也就是协助管理军队的职务，对此，他感到担子不轻，而要想改变这种情况也远非他一

典可自昔守洋州墨竹高風稱
第一流傳三百有餘載後見蘇面
更起遙想當鑒礪欲畫時曾
藏千畝誰得知如兔起鷹隼
落奇態橫出何精仙人騎鳳
練雲裏不見其身但見尾翎翔
似欲下來翫餘音滿人耳世間
物性者不同貞脆好醜随化工惟
有此君家幽澹不与桃李爭春紅
由來美人姿不及君子德至今俱與
篇遂歌德如簣楊君得此求我詩
我今已老才力衰願君努力慎愛
惜齊聖衛武誠當師

秦和王直為

秦謹宗伯題

人能做到的。但是，既然作为朝廷官员就必须做好本职工作。文同的忧虑在十年后便得到证实，治平元年(1064年)西夏便开始大举侵犯边境。

文同在郾州时，除了参与地方治理工作之外，便经常和他同年进士、时为静难军幕僚的好友马仲甫(子山)相互和诗遣兴。文同有一首《和梨花》诗写得甚为雅绝：

素质静相依，清香暖更飞。

笑从风外歇，啼向雨中归。

江令歌琼树，甄妃梦玉衣。

画堂明月地，常此惜芳菲。

眼前的梨花风姿雅韵，雨凄花迷，不禁让他想到南朝风流诗人江总(字总持)整日陪同陈后主在后宫中游宴嬉玩、歌咏艳词，尤其是好唱陈后主制的《玉树后庭花》。他又想

到了曹魏甄后本为袁绍子袁熙之妻，艳美绝伦；曹操大破袁绍后，虽也倾慕甄氏，但没想到儿子曹丕却捷足先登占有了甄氏。曹丕称帝后立甄氏为后，并生魏明帝曹睿。甄后素知曹植俊美才高，二人互相倾慕。黄初三年(222年)，曹植入朝，还息洛水，因思甄后而作凄恻旷美的《感甄赋》，后明帝改为《洛神赋》。《六帖》中说：“魏甄后面白，泪双垂为玉箸。”文同此诗非清绝脱俗之士不能云也，后来杨慎谓此诗：“置之开元诸公集中，殆不可别。”

嘉祐二年(1057年)二月十日，文同在刘宁州家中看到一幅王维的《捕鱼图》，便作了《捕鱼图记》来记录所见王维作品的情况，并对其内容作详尽的描述。文同对王维的《捕鱼图》大加赞赏，说：“立意、取景，他人不能及。”说该图是刘宁州所有藏品中“最为绝出”的作品。文同说王维“立意、取景，他人不能及”的看法与苏轼是相同的。苏轼认为王维作画是“得之于象外”，是“画中有诗”的；文同说王维的画是有意味的，在有限的图画里赋予无限的意味。至于“取景，他人不能及”，则是说王维构图水平相当高明，这其实是与“立意”相一致的，高妙的构图则会给人以无穷的回味。

文同还写诗称赞一个叫李生的人画鹤水平高妙，诗中：“君初本谁学，我恐必神悟。得于想像外，看在绝笔处……”此时文同与苏轼尚未有交往，但是二人的许多艺术主张和见解却有惊人的一致。他们一致赞成作画须重“立意”，看重“得之于象外”，认为好的作品应该是在描绘的事物形象上赋予作者的情感寄托，应追求事物形象的内在情感特质，而不是一味追求表面外在的形象。文同不仅是画竹名手，同时也是一位对绘画有着深刻认识的理论家。